SOMMAIRE

INTRODUCTION
LES ÉDIFICES CHRÉTIENS ANTÉRIEURS À L'ART GOTHIQUE 17
L'esthétique constantinienne 19
L'art carolingien 19
Les dilemmes de l'an mille 20
Quadratis lapidibus 20
L'esthétique romane 23

I. NAISSANCE DE L'ARCHITECTURE GOTHIQUE 25

1 LA FRANCE DU NORD EN 1130 26
La ville au XIIe siècle 28
Le panorama architectural en 1130 28

2 LES CONDITIONS DE LA CRÉATION 31
Le territoire de la première architecture gothique 32
Le maître d'ouvrage 32
La renaissance paléochrétienne 35
L'abbaye de Saint-Victor et les maîtres d'ouvrage 35
Le maître d'ouvrage et l'image 37
Le maître d'ouvrage et le programme 38
Le maître d'ouvrage laïc 39
Le maître d'ouvrage et les laïcs 39
La topographie 40
Le maître d'œuvre 40
Le plan 42
Le plan sans transept en plan et en élévation 43
L'aménagement liturgique 43
Le sanctuaire 44
Le chœur des religieux 45
La nef des laïcs 45
La façade occidentale 46
Les controverses gothiques 47

3 LA CONSTRUCTION GOTHIQUE 50
Les architectes : de la cathédrale aux églises du diocèse 51
La révolution technique gothique 52
La marche des travaux 54
La main-d'œuvre 54
Les campagnes de construction. Tranches fonctionnelles. Changement de parti 55
La pierre 56
La colonne en délit et la colonne à tambour 57
La colonnette en délit 58
L'entrait 59
Le mur mince. Le mur épais 62
La dissociation des organes de la structure 65
Les tribunes 65
Le triforium et les ouvertures sous combles 65
La baie 68
La *lux continua* 69
La rose 70
La pierre armée 72
L'ogive 72
La voûte gothique 73
Couvrement d'ogives et perception spatiale 74

L'arc-boutant 77
Les abbatiales cisterciennes 81

4 LES MONUMENTS DE LA PREMIÈRE ARCHITECTURE GOTHIQUE 82

LA DÉCENNIE 1130
Le monastère de Saint-Denis 83
La programmation en trois tranches de l'abbatiale 83
Le bloc-façade occidental 85
La crypte 87
L'église haute 88
La mise en œuvre 89
La cathédrale Saint-Étienne de Sens 90
Le programme 90
Le projet 91
Le plan 91
L'élévation 93
La chronologie 94
La prieurale Saint-Martin-des-Champs, à Paris 96

LA DÉCENNIE 1140
L'abbatiale Saint-Germain-des-Prés, à Paris 97
La cathédrale Notre-Dame de Senlis 100
Le programme 101
Le plan 101
L'élévation 102
La chronologie 102
La cathédrale Notre-Dame de Noyon 105
Le programme 105
Le projet 105
Le chevet 106
Le transept 109
Le chœur et la nef 110
La façade harmonique et la première travée 110
La collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption, à Mantes 110
Le programme et le projet 112
L'élévation 112

LA DÉCENNIE 1150
La Madeleine de Vézelay 114
Le maître d'ouvrage 114
Le maître d'œuvre 114
Le projet 116
Le chœur des moines 116
La collégiale Saint-Quiriace de Provins 117
La prieurale Notre-Dame-de-l'Assomption, à Voulton 119
La prieurale de Saint-Loup-de-Naud 120
La cathédrale Notre-Dame de Reims 120
La cathédrale Notre-Dame de Rouen 121
La cathédrale Saint-Pierre de Lisieux 125
La cathédrale Saint-Pierre de Poitiers 126

LA DÉCENNIE 1160
La cathédrale Notre-Dame de Paris 127
Le programme de Maurice de Sully 128
Le projet 129
Le plan et l'élévation 130
L'organisation spatiale 132
L'aménagement liturgique 132
La chronologie 134
Notre-Dame de Laon 134
Le programme 135
Le sanctuaire du milieu du XIIe siècle : abside et transept 137
Le chœur des chanoines du milieu du XIIe siècle 137
La nef des laïcs 137
La reconstruction du chevet 137
Le projet 137
Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Laon 138
La chronologie de Laon 140
L'abbatiale Saint-Remi de Reims 141
Le maître d'ouvrage 141
Les travaux. La façade et la travée double 142
Le chevet 142
La nef 144
La cathédrale Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Soissons 146
La collégiale Saint-Martin, à Champeaux 149
La cathédrale de la Trinité de Canterbury 149
L'abbatiale de Pontigny 152

II. L'IMAGE DANS LE PREMIER ART GOTHIQUE ... 153

5 LA PREMIÈRE SCULPTURE GOTHIQUE : ÉTAT DES QUESTIONS ... 156

Les portails ... 157
L'iconographie des rois de Juda ... 159
Les destructions ... 160
Les restaurations ... 161
Les premières études ... 161
Les études récentes ... 164

6 LE CONCEPTEUR DE L'ICONOGRAPHIE ... 168

L'image ... 169
Le concepteur de l'iconographie ... 169
Le portail sculpté ... 171
- Saint-Denis ... 171
- Les portails de l'Apocalypse ... 175
- Les portails de la Vierge. Notre-Dame de Paris ... 175
- Notre-Dame de Senlis ... 175
- Les portails des saints ... 177
- Les voussures ... 177

Le linteau ... 178
Le trumeau ... 178
La statue-colonne ... 180
Le cloître ... 180
Les statues royales ... 182
Le gisant ... 182
- Les gisants royaux de Saint-Germain-des-Prés ... 184
- Les gisants royaux ... 184
- Les gisants seigneuriaux ... 185
- Les gisants religieux ... 185

7 LE MAÎTRE D'OUVRAGE, LE MAÎTRE D'ŒUVRE, LE SCULPTEUR ... 188

La sculpture monumentale ... 190
La sculpture mobilière ... 191
La composition du portail ... 191
La mise en couleurs du portail ... 196
Le sculpteur ... 196
La technique de taille ... 197
L'origine des sculpteurs ... 202

8 LES ŒUVRES ... 204

LA DÉCENNIE 1130

La Bourgogne ... 206
- L'autel-tombeau de saint Lazare à l'abbatiale Saint-Lazare, à Autun ... 206
- Les portails de la collégiale Saint-Lazare d'Avallon ... 207
- Les portails de La Charité ... 207
- L'abbatiale Notre-Dame d'Issoudun ... 208
- La « frise monumentale » de Souvigny ... 209

La Champagne ... 210
- Le programme sculpté de Saint-Remi de Reims ... 210

L'Île-de-France ... 210
- Le programme sculpté de l'abbé Suger à Saint-Denis ... 211
  - Le cloître ... 212
  - « La porte du cimetière » ... 213
  - Les portails de la façade occidentale ... 214
- La Vierge et l'Enfant. La prieurale Saint-Martin-des-Champs à Paris ... 216

LA DÉCENNIE 1140

Le maître de Saint-Martin-des-Champs ... 216
- La cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le portail de la Vierge ... 216
- La collégiale Notre-Dame, à Corbeil. Le portail ... 217
- La prieurale Saint-Ayoul, à Provins. Le portail ... 220
- L'abbatiale de Nesle-la-Reposte. Le portail ... 221

Le maître de la « porte du cimetière » ... 221
- La cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le portail de la Vierge ... 221
- L'abbatiale de Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Les gisants ... 222
- La cathédrale de Senlis. Le portail du Couronnement de la Vierge ... 222
- La collégiale Notre-Dame de l'Assomption, à Mantes. Les portails ... 224

Les autres œuvres du maître de la « porte du cimetière » ... 225
- La cathédrale Saint-Pierre de Lisieux. Le portail occidental ... 227
- La cathédrale Notre-Dame de Chartres. Le portail royal ... 227
- La collégiale d'Étampes. Le portail ... 230

Les autres sculptures de la décennie 1140 ... 230
- L'abbatiale de Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Le portail ... 230
- L'abbatiale Saint-Bénigne, à Dijon. Les tympans ... 231
- L'abbatiale Notre-Dame, à Déols. Le portail ... 231
- Beauvais ... 232

LA DÉCENNIE 1150
Saint-Thibaut de Provins 234
La cathédrale Notre-Dame de Laon. Le portail du Jugement dernier 235
La cathédrale Notre-Dame de Noyon. Le portail du bras sud du transept 235
Notre-Dame, à Vermenton. Le portail 235
Les cathédrales de l'Ouest de la France. Les portails : Le Mans, Bourges, Angers 236
L'abbatiale Notre-Dame, à Ivry-la-Bataille. Le portail 238
La collégiale Notre-Dame-en-Vaux, à Châlons-en-Champagne. Le cloître 238
La prieurale de Saint-Loup de Naud. Le portail 240
La cathédrale Saint-Étienne de Sens. La façade occidentale 240

LA DÉCENNIE 1180
La cathédrale Notre-Dame de Laon. La façade occidentale 244

III. LE VITRAIL ET LES ORNEMENTS 245

9 LE VITRAIL 246
Saint-Denis 248
La cathédrale Notre-Dame de Chartres. La façade 248
Le Mans, Châlons-en-Champagne, Troyes, Paris, Poitiers 248
La cathédrale de Canterbury 249

10 LES *ORNAMENTA ECCLESIAE* 265
La production mosane 266
L'atelier de Saint-Denis 266
Les œuvres mosanes de la fin du XIIe siècle 267

CONCLUSION 269
BIBLIOGRAPHIE 271
INDEX 281