

Bilan des recherches 2005-2009 de l'Équipe Villard de Honnecourt

Équipe Villard de Honnecourt Équipe de recherche sur l'art du Moyen Âge

Sous la responsabilité de Fabienne Joubert

Les recherches en histoire de l'art du Moyen Âge s'articulent principalement autour de trois thèmes qui poursuivent l'élargissement des champs d'investigation présentés dans le rapport précédent de 2005. D'une approche iconologique de l'architecture, on est passé à l'iconologie du monument qui comprend l'étude du décor et des aménagements des édifices indissociable d'une approche globale qui prend en compte le paysage urbain. La question des modèles s'intègre dans celle de la commande artistique en s'attachant aux dimensions religieuses et profanes. Les enquêtes sur l'art parisien de la fin du Moyen Âge, centrées sur les fonds d'archives notariées, s'ouvrent à d'autres domaines documentaires servant à l'étude de la production artistique de la fin du XIVe au début du XVIe siècle.

- ▶ [Iconologie du monument](#)
- ▶ [La question de la commande artistique : modèles religieux et profanes](#)
- ▶ [La question de la commande artistique : modèles religieux et profanes](#)
- ▶ [Art et artistes à Paris à la fin du Moyen Âge](#)
- ▶ [Corpus des émaux](#)
- ▶ [Nombreuses contributions au Dictionnaire d'Histoire de l'art du Moyen Âge](#)

Enseignants-chercheurs de l'université Paris IV

- ▶ [Sylvie Balcon](#) (MCF)
- ▶ [Étienne Hamon](#) (MCF)
- ▶ [Fabienne Joubert](#) (PR)
- ▶ [Dany Sandron](#) (PR)

Chercheur du CNRS

- ▶ [Claudine Lautier](#) (CR)

ITA du CNRS

- ▶ [Karine Boulanger](#) (IE)
- ▶ [Béatrice Coquet](#) (IE)
- ▶ [Geneviève François](#) (AI)
- ▶ [Céline Gumiel](#) (T)
- ▶ [Geneviève Marion](#) (IE)

Doctorants

Elizabeth Bail-Dhé ; Amélie Béguin ; Uwe Bennert ; Sabine Berger ; Alexandra Blaise ; Françoise Blattes-Vial ; Caroline Blondeau ; Sophie Brun ; Cécile Bulté ; Annaïg Chatain ; Claire Dechamps ; Marc-Édouard Gautier ; Denis Hayot ; Amina Elsa Karsallah ; Gergely Maté Laszlo ; Annick Lavaure ; Armelle Le Gendre ; Tania Levy ; Liu Ping ; Lucia Marabini ; Annabelle Martin ; Delphine Mercier ; Florian Meunier ; Haude Morvan ; Sandrine Pagenot ; Véronique Soulay ; Julie Stevenson ; Michele Tomasi

Doctorants devenus docteurs

- ▶ Kathrin Brockhaus (Paris IV) ; Frédérique Cahu (Paris IV) ; Cécile Dufau (Paris IV) ; Rose-Marie Ferré (Paris IV) ; Iliana Kasarska (Paris IV) ; Jacques Lauga (Paris IV) ; Danielle Minois (Paris IV) ; Aurélie Perraut (Paris IV) ; Didier Secula (Paris IV)

Membres correspondants

- ▶ Véronique Boucherat (MCF Paris X) ; Jean-Marie Guillouet (MCF Nantes) ; Isabelle Isnard (post-doctorante Paris IV) ; Marie-Françoise Limon-Bonnet (conservateur, en charge du Minutier central des notaires de Paris) ; Philippe Lorentz (professeur, université Marc Bloch, Strasbourg) ; Françoise Mosser (responsable du Minutier central des notaires, Archives nationales) ; Panayota Volti (MCF Paris X)

1. Iconologie du monument

▶ **Responsable : Dany Sandron**

Dans la suite des travaux de recherche menés ces dernières années, nous proposons une approche de l'architecture qui cerne plus précisément la signification non seulement des édifices, mais aussi des partis architecturaux qui les définissent, en ce qu'ils révèlent des motivations des hommes qui en ont l'initiative et en voient l'exécution.

Une perspective d'étude iconologique oblige à s'affranchir des périodisations académiques toujours en vigueur en histoire de l'art (pour le gothique : premier art gothique, gothique classique, rayonnant et flamboyant), fondées uniquement sur des critères formels pour défendre une conception de la réalité architecturale plus ouverte aux phénomènes d'historicisme de toutes formes (réemploi ou spolia ; continuité plus ou moins apparente des choix architecturaux ; citations de modèles plus ou moins éloignés dans le temps et l'espace).

Vincennes, Sainte-Chapelle, flanc sud (fin XIVe - milieu XVIe siècle) © Centre André Chastel / phot. C. Lemzaouda

Une réflexion plus vaste peut s'amorcer sur la notion de culture architecturale, qu'elle offre la

combinaison de plusieurs systèmes de références, exploitées ou subies, ou qu'elle sélectionne, suivant des critères à définir, une source plutôt qu'une autre, lointaine ou proche, favorisant le cas échéant l'émergence de nouvelles tendances. Elle intègre dans un tout l'architecture et son décor, d'où le choix du terme de « monument », mieux à même de définir une approche globale de l'œuvre où la prise en compte du décor, des usages et des rites restera une préoccupation constante.

Au-delà des monuments, c'est aussi l'étude de l'espace environnant, urbain en particulier, qui importe pour bien saisir les enjeux multiples qui sous-tendent les décisions édilitaires.

Cette méthode a déjà été pratiquée avec fruit dans certains travaux :

- ▶ Ph. Lorentz et D. Sandron, *Atlas de Paris au Moyen Âge*, 2006.
- ▶ D. Sandron, contributions au catalogue *Strasbourg 1400*, 2008.

Elle a été exploitée avec profit par des étudiants en thèse de Dany Sandron : Aurélie Perraut (*Recherches sur le monde universitaire parisien au XIVe siècle. L'architecture des collèges*, soutenue en juin 2007, publication 2008 aux PUPS), Amélie Béguin (*Autun au XVe siècle : le développement de la Cité*), Cécile Dufau (*Sauveterre de Béarn, étude topographique*, soutenue en décembre 2008) et Véronique Soulay (*L'incidence du fait religieux dans le développement de la Rive droite à Paris*).

D. Sandron poursuit ses travaux sur les cathédrales en soulignant leur rôle identitaire, d'une région ou d'une institution. Un premier essai de synthèse pour la période romane a été présenté à l'université de Halle, à l'occasion de la mise en place de l'Europäisches Romanikzentrum (ERZ) en juin 2007 (sous presse). Des études de cas (Auxerre, Florence, Paris, Strasbourg) ont été menées.

Auxerre, cathédrale Saint-Étienne, tour nord de la façade occidentale (première moitié du XIIe siècle) © Centre André Chastel / phot. C. Gumiel

Des problématiques fécondes se sont dégagées d'études ponctuelles, à l'appui d'une architecture à caractère programmatique (à l'égard du pouvoir royal, comme à Notre-Dame de Paris, colloque *Cathédrales et pèlerinages*, Nanterre, 2008), ou contre l'autorité épiscopale (Dany Sandron, « Un défi architectural monastique : l'abbatiale gothique de Saint-Eloi de Noyon », in *Mélanges Peter Kurmann*, 2006 ; « La place du beffroi dans l'espace urbain », in *Strasbourg 1400 : un foyer d'art dans l'Europe gothique*, 2008).

Par un phénomène de résonance qui gagnerait à être étudié systématiquement, nous avons souligné la mise en valeur des reliques auxquelles l'architecture offre un écho monumental en revêtant des formes qui évoquent immédiatement des reliquaires, ainsi au transept de Notre-Dame de Paris dont les façades ont été refaites au moment même où on réalisait une

nouvelle châsse pour abriter les reliques de saint Marcel (1262) (Nanterre, colloque international, mars 2008) ou à la façade de la cathédrale d'Auxerre dont le couronnement en pierre des contreforts de la tour nord imite de manière surprenante des châsses d'orfèvrerie (Auxerre, colloque international, septembre 2007).

Vendôme, abbatale de la Trinité, déambulatoire (fin XIIIe siècle) © Centre André Chastel / phot. C. Lemzaouda

Les thèses soutenues d'Isabelle Isnard, *La Trinité de Vendôme, étude architecturale* (2003, publiée en 2007, PUR) et de Kathrin Brockhaus, *La Trinité de Fécamp, étude architecturale* (2004, sous presse, Société des antiquaires de Normandie), ont abordé ces questions fondamentales pour la compréhension de l'architecture médiévale.

Le fonds photographique donné par Georges Gaillard, professeur d'histoire de l'art du Moyen Âge à la Sorbonne de 1959 à 1969, en cours de traitement par Geneviève Marion, pourra servir à l'illustration de certains travaux en architecture.

Paris, cathédrale Notre-Dame, chapiteau de la nef (vers 1200) © Centre André Chastel - Fonds Gaillard

2. La question de la commande artistique : modèles religieux et profanes

► **Responsable : Fabienne Joubert**

La question de la commande artistique constitue un axe privilégié par l'Équipe Villard de Honnecourt : les codes religieux et profanes sont autant de modèles pour les commanditaires et

leurs artistes, qui doivent être décryptés grâce à des enquêtes systématiques concernées par l'étude des œuvres comme par celle de leur contexte. Ces enquêtes s'inscrivent dans des problématiques visant à mettre le contenu et les formes des œuvres en rapport avec leur fonction : liturgique, symbolique, sociale, économique... et à souligner l'apport des sources exploitées par les hommes. L'enjeu principal est d'obtenir une meilleure connaissance de la culture artistique médiévale.

Dans cette perspective a été publié un recueil d'études contrées sur la commande ecclésiastique, à laquelle ont collaboré un grand nombre de membres et doctorants ou docteurs de l'Équipe Villard de Honnecourt :

- ▶ Fabienne Joubert dir., *L'Artiste et le Clerc, la commande artistique des grands ecclésiastiques à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVIe siècle)*, Paris PUPS, 2006.

Cette réflexion se poursuit grâce à des études ponctuelles ou plus larges, et elle permet de préciser les démarches suivies par les commanditaires, leur choix et le dialogue instauré avec leurs artistes, la fonction assignée aux œuvres et aux représentations.

Dans le cadre religieux, plusieurs études viennent d'être publiées, sont en cours de publication :

Cathédrale Saint-Lazare d'Autun, chapelle Saint-Vincent, peinture murale, 3e quart 15e siècle - Anges de la mise au tombeau, détails © Centre André Chastel / Phot.

C. Lemzaouda

- ▶ Fabienne Joubert, « Commande artistique en Bourgogne : la chapelle Saint-Vincent de la cathédrale d'Autun, fondation du cardinal Rolin (1453) », in *Entre l'Empire et la mer. Traditions locales et échanges artistiques (Moyen Âge – Renaissance)*, colloque international de l'université de Lausanne, juin 2002, M. Natale et S. Romano dir., Rome, 2007, p. 141-175.
- ▶ Fabienne Joubert, « Un recours aux retables sculptés en pierre, à l'abbatiale de Saint-Denis », in *The Altar an its Decorations*, colloque international, 1200-1400, Groningen, 8-10 juin 2006, sous presse.
- ▶ Elsa Amina Karsallah, « *Reposer auprès du Seigneur* : à propos de l'usage de quelques *Mises au Tombeau du Christ* comme monument funéraire », in *Images et imagerie*, 112e congrès du Comité des travaux historiques et scientifiques (16 avril 2007), sous presse.
- ▶ Armelle Le Gendre, « L'œuvre d'art en son contexte. Remarques sur l'étude des liens unissant arts et liturgie à l'époque médiévale », *Perspective*, t. 2, fasc. 1, 2007, p. 145-149.

D'autres enquêtes sont menées dans le contexte de la commande laïque :

- ▶ Rose-Marie Ferré, « Les ecclésiastiques et les fêtes profanes à la cour de René d'Anjou : l'exemple du Pas de Saumur », in *L'Artiste et le Clerc*, Fabienne Joubert dir., Paris, 2006, p. 351-370.

▶

- ▶ Claire Dechamps, « La représentation de la passion amoureuse dans quelques manuscrits du *Roman de Tristan en Prose* », in *L'Amour au Moyen Âge*, colloque de Grenoble, Maison des sciences de l'homme (21 mars 2006), sous presse.

Au cœur de ces questions figure celle du statut des artistes :

- ▶ Fabienne Joubert, « L'artiste au Moyen Âge », débat avec Eberhard König et Valentino Pace, *Perspective*, 2008, n° 1, p. 90-110.
- ▶ Fabienne Joubert, « Au royaume de France, artistes dans la ville, artistes de cour, une distinction nécessaire ? », in *L'Art en Europe autour de 1400 et ses résonances urbaines*, table-ronde, Strasbourg, 30 mai 2008, à paraître.
- ▶ Claire Dechamps, « Evrard d'Espinques, enlumineur praticien ou enlumineur concepteur à la fin du Moyen Âge ? », in *Invention et statut de l'artiste à la Renaissance*, colloque de Marne-la-Vallée (27-28 juin 2007), sous presse.

Dans la perspective d'une meilleure compréhension des œuvres et de leurs commanditaires est actuellement développé un axe de recherche sur le **statut des médias artistiques et les échanges entre ceux-ci** ; les relations avec la littérature et l'art dramatique constituent un domaine de réflexion ici privilégié.

- ▶ Rose-Marie Ferré, « Jean du Prier : créateur polyvalent à la cour de René d'Anjou. L'exemple du *Mystère du Roy Advenir* », in Sophie Cassagnes-Brouquet dir., *Poètes et artistes : la figure du créateur en Europe du Moyen Âge à la Renaissance*, colloque international de Limoges, 15-18 septembre 2004, Limoges, PULIM, 2007, p. 373-393.
- ▶ Fabienne Joubert, « L'appropriation des arts visuels par Christine de Pizan », in *Poètes et artistes : la figure du créateur en Europe au Moyen Âge et à la Renaissance* (colloque international de l'université de Limoges, 15-18 septembre 2004), S. Cassagnes-Brouquet et M. Yvernault dir., Limoges, 2007, p. 103-119.
- ▶ Rose-Marie Ferré, « Mises en scène, art éphémère et Antiquité à la cour de René d'Anjou », in *L'Antiquité entre Moyen Âge et Renaissance. L'Antiquité dans les livres produits au nord des Alpes entre 1350 et 1520*, C. Blondeau et M. Jacob dir., Paris, Presses universitaires de Paris X-Nanterre, sous presse.
- ▶ Rose-Marie Ferré, « Le retable de l'Annonciation d'Aix de Barthélemy d'Eyck : une pratique originale de la vision entre peinture et performance », publication en ligne sur le site du [XIIe colloque de la Société internationale pour l'étude du théâtre médiéval](#), Lille 2007, à paraître en 2008 dans *European Medieval Drama*, Turnhout, Brepols.
- ▶ Fabienne Joubert, « Réflexion historiographique sur la tenture d'Alexandre et nouvelles perspectives », colloque de l'université de Gênes, 21-23 février 2008.
- ▶ Fabienne Joubert, « Le mariage de Charles le Téméraire et Marguerite d'York et ses enjeux artistiques », in *Art et transferts culturels au temps de Charles le Téméraire*, colloque de l'université de Berne, 18-20 juillet 2008, sous presse.
- ▶ Sophie Brun, « Les sources graphiques de la tenture de la Chaise-Dieu », à paraître dans les *Annales d'histoire de l'art et d'archéologie*, XXXI, 2009.

3. Art et artistes à Paris à la fin du Moyen Âge

- ▶ **Responsable : Étienne Hamon**

Les années 2006-2007 ont été consacrées à la poursuite de la constitution d'une base de données relative aux artistes parisiens de la fin du Moyen Âge, entreprise en 2003. Cette base (logiciel ACCESS) recense et analyse les sources documentaires existant sur l'activité artistique et sur la carrière des artistes de la capitale entre le XIVe et le XVIe siècle.

La première étape de la saisie des données disponibles dans la bibliographie ancienne et récente et dans les fonds antérieurs à 1515 du Minutier central des notaires de Paris, conservé au Centre historique des Archives nationales, a été menée à bien en 2005.

Jean de Felin et Pierre Chambiges : clocher de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, Paris (1509-1522) ; phot. É. Hamon

La publication sur support papier de l'inventaire de ce fonds d'archives est actuellement en cours (sous presse en janvier 2009) sous l'égide des Archives nationales, dans la collection des « Documents du minutier central des notaires de Paris » où ont déjà paru plusieurs volumes consacrés à la Renaissance. La mise au point du manuscrit a été assurée par Étienne Hamon, avec le concours d'Alexandra Blaise et de Sandrine Pagenot, doctorantes au Centre André Chastel, recrutées en 2004-2005 comme vacataires grâce aux crédits BQR alloués à cette entreprise. Cette publication comportera un dictionnaire des artistes cités (1400 environ) dans les archives notariales et une sélection d'environ 500 actes analysés ou transcrits. Elle sera accompagnée d'une introduction et d'un index général des noms de lieux et de personnes.

La constitution de la base de donnée a permis un certain nombre de découvertes importantes dans des domaines et pour une période jusqu'à présent mal connus de l'activité artistique de la capitale. Dans la continuité des mises au point proposées par Ét. Hamon sur divers aspects de ce domaine (mesures en usage dans l'architecture, les églises flamboyantes, les peintres et sculpteurs de la famille Trubert, la place des modèles dans la commande artistique), de nouveaux articles exploitant ces sources ont vu le jour :

- ▶ sur les artistes au service du cardinal Georges d'Amboise (dans *L'Artiste et le Clerc. La commande artistique des grands ecclésiastiques à la fin du Moyen Âge, XIVe-XVIe siècle*, Fabienne Joubert dir., Paris, PUPS, 2006) ;
- ▶ sur les artistes étrangers à Paris (dans *Les Artistes étrangers à Paris. De la fin du Moyen Âge aux années 1920*, journées d'études organisées par le Centre André Chastel, 15-16 décembre 2005, études réunies par Marie-Claude Chaudonneret, Berne, Peter Lang, 2007) ;
- ▶ sur l'un des principaux architectes du XVe siècle, Jean Gaucel (*Bulletin monumental*, t. 165, 2007-3) ;
- ▶ sur la géographie de l'activité artistique dans la capitale (dans « *Si Paris m'était cartographié* », journée d'étude, Paris, Archives nationales, 14 février 2008).

Les données recueillies ont également été valorisées dans la publication régulière de notices biographiques dans le *Allgemeines Künstlerlexikon*.

4. Corpus des émaux

► **Responsable : Geneviève François**

Le Centre Chastel abrite le « Corpus des émaux méridionaux », programme de recherche sur l'émaillerie médiévale limousine (XIIe-XIIIe-XIVe siècles) créé par Marie-Madeleine Gauthier (décédée en 1998). Geneviève François poursuit le recensement des émaux champlevés sur cuivre conservés dans les collections publiques et privées nationales et internationales (dans 40 pays au monde sur plus de 3000 sites de conservation) par le dépouillement d'archives, de publications les plus diverses (livres, catalogues d'exposition, catalogues de ventes), de fonds documentaires inédits. Elle a fait passer le Corpus des émaux méridionaux de l'étape documentaire classique (support papier) à l'informatisation par la mise au point et la réalisation d'une base de données intégrant les résultats d'enquêtes et de veilles documentaires continues (correspondance, bibliothèques, internet, acquisition d'images). Elle participe, en collaboration avec l'INHA, le musée du Louvre et le musée de l'Évêché à Limoges, à la rédaction du catalogue raisonné de ces émaux (tome II, comportant 1300 numéros de catalogue illustré de plus de 3000 images d'émaux, parution en 2009).

Tête du Christ mort : détail d'une plaque de croix émaillée (Limoges, début du XIIIe siècle), collection particulière © Centre André Chastel / Phot. C. Gumiel

Elle participe également au projet de la future base de données AGHORA de l'INHA (Institut national d'histoire de l'art), dans laquelle est prévue l'intégration de la base du Corpus des émaux méridionaux.

5. Nombreuses contributions au *Dictionnaire d'Histoire de l'art du Moyen Âge*

Des membres de l'Équipe Villard et de l'Équipe Vitrail ainsi que de nombreux docteurs et post-doctorants de Fabienne Joubert et Dany Sandron ont participé à la conception (Françoise Gatouillat, Fabienne Joubert et Dany Sandron comme membres du comité scientifique) et à la rédaction de plus de 120 notices du *Dictionnaire d'histoire de l'art du Moyen Âge*, sous la direction

de Pascale Charron et Jean-Marie Guillouët, chez Robert Laffont (collection « Bouquins »), parution en janvier 2009. Cet ouvrage a l'ambition de devenir un ouvrage de référence, faisant le point sur la discipline abordée dans toute sa diversité.

Les auteurs rattachés au Centre Chastel sont les suivants : Karine Boulanger, Katherine Brockhaus, Rose-Marie Ferré, Françoise Gatouillat, Étienne Hamon, Isabelle Havard, Michel Hérold, Isabelle Isnard, Claudine Lautier, Annabelle Martin, Florian Meunier, Dany Sandron et Didier Sécula.