

Sommaire

AVANT-PROPOS

- 14 **Gothique *versus* roman ? La sculpture du deuxième quart du XIIe siècle**

Éliane Vergnolle

PROLOGUE : PARIS 1100

- 21 **La sculpture romane en Île-de-France (fin du XIe-début du XIIe siècle) : état de la question**

Damien Berné

- 28 **Des chapiteaux romans témoins des premiers travaux de Suger à Saint-Denis**

Michaël Wyss

- 33 **L'enluminure romane en Île-de-France au tournant du XIIe siècle (v. 1080-1140)**

Charlotte Denoël

PARTIE I

Saint-Denis

La façade occidentale de l'abbatiale de Saint-Denis vers 1135-1140 : entre Paris et Chartres

- 42 **I. 1. L'invention du portail à statues-colonnes : l'avant-nef de Saint-Denis entre innovation iconographique et continuité stylistique**

- 45 **Approche archéologique des portails de la façade occidentale de Saint-Denis**

Michaël Wyss

- 51 **L'avant-nef de Suger et le contexte architectural du premier art gothique d'Île-de-France**

Philippe Plagnieux

- 55 **Le programme iconographique ambitieux et novateur de Suger**

Damien Berné

- 63 **Personnages en quête de style : quelles sources formelles pour la sculpture figurée de la façade dionysienne ?**

Philippe Plagnieux

- 72 **Dans le sillage de Saint-Denis : le cloître à statues-colonnes de Saint-Maur-des-Fossés**

Philippe Plagnieux

- 74 **I. 2. Le répertoire ornemental chartrain et la première sculpture gothique vers 1135-1140**

- 77 **Les portails occidentaux de Suger sous influence**

Philippe Plagnieux

- 84 **Des ensembles sculptés chartrains à Paris**

Les chapiteaux du chevet de Saint-Martin-des-Champs

Philippe Plagnieux

Le décor du chevet de Sainte-Geneviève

Damien Berné

- 90 **Le décor des bâtiments claustraux de Saint-Remi de Reims**

Damien Berné

PARTIE II

Chartres

La façade occidentale de la cathédrale de Chartres vers 1140 : dépasser l'horizon dionysien

- 98 **II. 1. Le Portail royal de Chartres : une reformulation iconographique et stylistique**

- 101 **Chronologie et parti architectural**

Philippe Plagnieux

- 105 **La restauration des statues-colonnes déposées du Portail royal**

Fabienne Audebrand et Irène Jourd'heuil

- 109 **L'iconographie. Une vocation à l'universalité**

Damien Berné

- 117 **Le style. La recherche du sentiment et de l'expression perdus**

Philippe Plagnieux

- 131 **Des sources iconographiques clunisiennes pour le Portail royal de Chartres ?**

Damien Berné

- 136 **II. 2. D'un portail chartrain l'autre**
- 139 **L'« onde de choc » des portails chartrains**
Philippe Plagnieux
- 150 **Le portail méridional de la collégiale Notre-Dame d'Étampes**
Élise Baillieux
- 153 **Vestiges du portail de la collégiale Notre-Dame de Corbeil**
Élise Baillieux
- 155 **Le portail de l'abbatiale Saint-Pierre de Lagny**
Élise Baillieux
- 157 **Vestiges du portail de Saint-Thibault de Provins**
Élise Baillieux
- 159 **Le portail occidental de Saint-Ayoul de Provins**
Élise Baillieux
- 162 **La priorale de Saint-Loup-de-Naud**
Le portail
Éliane Vergnolle
La restauration
Jacques Moulin
- 166 **La cathédrale Saint-Julien du Mans**
Le portail sud
Léa d'Hommée-Kchouk
La restauration
Pauline Ducom
- 170 **La cathédrale Saint-Maurice d'Angers**
Le portail
Bénédicte Fillion-Braguet
La restauration
Clémentine Mathurin

PARTIE III

Paris et Chartres tout à la fois Les carnets de modèles d'ornements créés par les sculpteurs du premier art gothique autour de 1140

- 179 **III. 1. De nouveaux carnets de modèles pour la première sculpture gothique des années 1140**
Philippe Plagnieux
- 189 **III. 2. Le cloître de Saint-Denis**
Michaël Wyss

PARTIE IV

La sculpture figurée au milieu du XIIe siècle En quête d'une nouvelle expressivité ou les voies de l'humanisme

- 200 **IV. 1. Un style encore sous influence**
- 203 **Les statues-colonnes du cloître de Saint-Denis**
Damien Berné
- 207 **Le portail Sainte-Anne de Notre-Dame de Paris : le renouvellement du modèle chartrain par l'accentuation des références byzantinisantes**
Damien Berné
- 218 **IV. 2. L'appel à des sources mosanes ou le recours à l'Antiquité vers 1145**
- 220 **Le portail dit « des Valois »**
Michaël Wyss
- 223 **Fragments parisiens**
Damien Berné
- 227 **Le portail des Valois ou la remise en question du modèle chartrain**
Damien Berné et Philippe Plagnieux
- 241 **Les Vierges à l'Enfant en majesté d'Île-de-France : d'un style l'autre**
Damien Berné

ANNEXES

- 246 **Diagrammes**
- 249 **Carte**
- 250 **Liste des œuvres exposées**
- 260 **Bibliographie**
- 269 **Index des noms de personnes**
- 270 **Index des noms de lieux**
- 271 **Sigles – Crédits photographiques**