

Introduction 5

I. Temps, espaces et historiographie 9

Les cent quarante ans du xv^e siècle artistique : 1380-1520 **10**
1520 **10**
1380 **12**

La géographie d'un xv^e siècle élargi ? **13**

Les routes d'un monde en ouverture **13**

Les populations d'un monde en rattrapage **15**

Une géographie régionale **17**

Sources, pertes et conservations **21**

Les pertes **21**

Les documents **26**

Maîtres anonymes et noms de convention
– la mécanique de l'attribution **28**

Les réceptions du xv^e siècle **32**

II. Le gothique international et les sources du xv^e siècle artistique 44

Histoire et fonctions d'un concept problématique **46**

Louis Courajod : une esthétique ethnociste ? **46**

Les devenirs européens du concept **48**

Le creuset d'Avignon **50**

La Bohème et l'Europe centrale **56**

L'héritage de Charles IV de Luxembourg **56**

Les Parler **57**

Belles Madones et Pietà **58**

Le « beau style » **59**

Les espaces germaniques et septentrionaux **60**

Le mécénat des princes de Lys **63**

L'héritage de Charles V, le roi Sage **64**

Paris 1400 : continuités et évolutions dans l'ambiance royale **65**

Le gouvernement des oncles **68**

Les réseaux européens **71**

Les circulations et leurs réseaux **75**

Œuvres, carnets de modèles et mobilités **79**

III. Le prince, la cour, l'artiste 82

Un modèle européen : la cour de Bourgogne **82**

Les réseaux des cours européennes **93**

L'artiste et la cour **99**

Le statut **100**

La polyvalence **103**

Les arts éphémères des entrées princières **104**

Arts précieux et ethos courtois **107**

Imaginaire courtois et koiné aristocratique **107**

Arts précieux et pratiques somptuaires **109**

IV. La ville, l'atelier, le marché 112

La fabrique de la ville **114**

La ville idéale et projets urbains **114**

Places et fontaines **120**

La décoration urbaine de sculptures **124**

Ponts et rues **126**

Le bâti de la puissance publique **128**

Artiste des villes/artiste des cours **132**

La confrérie et la corporation,
acteur de la commande **136**

La réglementation du métier **138**

L'atelier : le lieu et son fonctionnement **141**

La notion d'atelier **141**

Maître, compagnon, apprenti **142**

La boutique et l'ouvroir

L'art multiplié et les productions de série : le marché **144**

Les albâtres anglais **147**

Les Embriachi **149**

La gravure **150**

Les terre-cuites vernissées **153**

V. Matériaux et savoir-faire 156

Orfèvrerie et émaillerie **158**

L'émaillerie sur ronde-bosse d'or et les émaux peints :
techniques précieuses **158**

Orfèvrerie et arts précieux **162**

Le siècle de la peinture à l'huile **164**

Textiles et techniques **168**

Le vêtement et le corps de mode **169**

La tapisserie et le soft-power bourguignon **173**

Le siècle des savoir-faire **178**

La valeur de l'échelle : le minuscule **178**

La microarchitecture **181**

Un art hyper-technique ? **183**

VI. Le cadre de vie, l'univers visuel 188

Manoir, palais et château fort 190

L'architecture civile des palais, demeures et châteaux seigneuriaux 190

L'architecture militaire : la défense et l'affichage 193

L'architecture civile rurale et urbaine 195

La maison rurale 195

La maison urbaine 198

Le décor extérieur de la maison 200

« Du sol au plafond » : le décor intérieur 201

L'architecture religieuse 202

L'architecture flamboyante 202

Nouveaux espaces, nouveaux voûtements, nouveaux supports 207

Les circulations des maîtres d'œuvre du gothique tardif 212

L'architecture du Quattrocento 214

Le mobilier de la demeure et de l'église 217

Le mobilier civil 217

Les stalles et les jubés 220

Emblématique et imagerie 224

Les sceaux 224

Emblématique et héraldique 226

VII. Piété, dévotion et production artistique 230

La dévotion du xv^e siècle 232

La *devotio moderna* et les formes de la dévotion du xv^e siècle 232

Le temps du livre d'Heures 239

Les thèmes 243

La Vierge omniprésente 243

Les Mises au Tombeau 248

La Trinité et le Trône de grâce 249

L'imagerie populaire : les enseignes de pèlerinage 250

L'âge du retable 252

Les polyptiques peints et les retables : vers la *pala* 253

Les retables sculptés septentrionaux 258

L'autel à volets 260

Les autels ibériques 261

Mort et commémoration 262

Stèles et dalles funéraires 263

La sculpture funéraire levée 264

Les chapelles et les oratoires 267

Le monument équestre 268

VIII. L'individu et le monde 272

Portrait et signature 274

Essor du portrait 275

Autoportrait et conscience de soi :

l'image de l'artiste 281

Signature, auctorialité et conscience artistique 283

Le monde ordonné 285

L'humanisme 285

La divine proportion et le corps harmonisé 287

Ordres et perspectives du xv^e siècle 288

L'héritage de la perspective médiévale 288

La perspective atmosphérique et chromatique 289

La perspective géométrique 290

Pathos, fantastique et désordre 292

Le décor vitaliste et végétal 293

Le macabre et le pathétique 294

Les monstres et l'étrangeté 301

IX. Vers les temps modernes 306

Le livre imprimé 308

La Renaissance 310

L'Antiquité... 311

... et sa moderne renaissance 313

Commentaires 316

Images des Commentaires 353

Bibliographie 393

Crédit photos 399