
Table des matières

Remerciements	3
Abréviations et systèmes de référence	5
Système de référence : schéma des tympans et des colonnes/piliers de la cathédrale	11
Système de référence : schéma des portails	13
Système de référence : schéma des voussures	15
Table des matières	19
PROLEGOMENES	29
1. Historiographie succincte des portails occidentaux amiénois	30
1.1. Les mentions antérieures à la Révolution française.....	31
1.2. L'ère post-révolutionnaire (XIX ^e siècle) : historiographie et perspectives de recherche..	32
1.2.1. L'intérêt pour l'iconographie et la stylistique	32
1.2.2. Archéologie du bâti – Montage des portails – études techniques.....	35
2. Plan de l'étude et définition des objectifs	36
CHAPITRE I : CRITIQUE D'AUTHENTICITE DES PORTAILS OCCIDENTAUX	41
1. La critique d'authenticité à Amiens	41
2. Iconographie des portails occidentaux : sujets et scènes	44
2.1. Portail sud ^(OS)	44
2.2. Portail nord ^(ON)	45
2.3. Portail central ^(OM)	46
2.4. Les contreforts ^(CF)	47
3. Documents écrits d'archives	47
4. Documents iconographiques anciens (gravures et dessins)	48
4.1. Le fonds Oswald et Henri Macqueron - Bibliothèque municipale d'Abbeville.....	49
4.2. Le fonds Aimé et Louis Duthoit – Musée de Picardie (Amiens).....	50
4.3. Autres fonds	51
5. Les restaurations préalables au XIXe siècle	52
6. Les restaurations de l'édifice (quatre premières décennies du XIXe siècle)	54
7. Les restaurations du deuxième quart du XIXe siècle	57

7.1. La mise en place de la restauration (1836-août 1841)	57
7.2. Lancement des opérations de restauration (1842).....	61
7.3. La restauration des sculptures extérieures	62
7.3.1. Théories de restauration et informations préalables aux travaux	62
7.3.2. La restauration du portail de la Vierge dorée (juin 1843 – août/septembre 1844)...	63
7.3.3. La restauration des portails occidentaux.....	74
8. Les restaurations de la deuxième moitié du XIXe siècle (Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc et les parties hautes)	95
9. Conclusions	99
CHAPITRE II : LE CHANTIER AMIENOIS – BREF APERÇU DU DEROULEMENT ET DU PHASAGE DE LA CONSTRUCTION.....	103
Réflexion complémentaire sur les sources de financement du chantier	112
CHAPITRE III : LA FAÇADE AMIENOISE – ETAT DE LA QUESTION.....	117
1. Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc : la distinction des phases de construction de la nef et du bloc occidental.....	120
2. Georges Durand : une construction – presque – homogène	127
3. Alain Erlande-Brandenburg : une façade atrophiée et un chantier différé	132
3.1. Analyse des archives et topographie du quartier épiscopal (déménagement de Saint-Firmin, transfert de l'Hôtel-Dieu et implantation des cloches)	133
3.2. L'archéologie du bâti : analyse des ruptures et sutures	138
3.2.1. La modification du plan des tours	139
3.2.2. L'adjonction des galeries des deuxième et troisième niveaux.....	143
3.2.3. Surélévation de la nef.....	144
3.3. Conclusions	147
4. Stephen Murray : un placage limité dans un projet initial inchangé	148
4.1. Les tours barlongues comme projet initial.....	149
4.2. L'adjonction de la galerie à jour et de la galerie des rois.....	152
4.3. Conclusions	153
5. La place de la façade occidentale amiénoise dans l'architecture gothique et ses sources d'inspiration.....	154
5.1.1. La façade amiénoise : une façade harmonique à deux tours ?.....	155
5.1.2. La façade amiénoise : une façade-écran ?	156
5.1.3. La façade amiénoise : l'utilisation d'un modèle anglais ?.....	158
5.1.4. Amiens : fusion entre façade harmonique et façade-écran	160
5.1.5. Les porches du premier niveau : entre les dispositions de Saint-Nicolas d'Amiens et de la cathédrale de Soissons III.....	161
5.1.6. La galerie à jour et la galerie des rois	164
5.1.7. La rose.....	180
6. Postérité de la façade amiénoise	181
7. Conclusions	186
CHAPITRE IV : ANALYSES TECHNIQUES DES PORTAILS OCCIDENTAUX	191

1. La pierre de construction	191
2. La polychromie	193
2.1. Les anciennes mentions de traces polychromes à Amiens.....	195
2.2. Localisation des prélèvements	196
2.3. Les stratigraphies	198
2.3.1. Le portail central.....	198
2.3.2. Le portail méridional.....	201
2.4. Les couleurs, les pigments et les décors métalliques	204
2.5. Rôles et acteurs de la polychromie sur pierre.....	208
3. Chronologie du montage	210
3.1. Constitution des ébrasements.....	212
3.2. Les piédroits	213
3.3. Les trumeaux	214
3.4. Les tympans.....	214
3.5. La voussure.....	217
4. Conclusions	219
 CHAPITRE V : ANALYSE FORMELLE DE L'ENSEMBLE OCCIDENTAL	225
1. Prolégomènes	225
1.1. Le style des sculptures amiénoises : état de la question.....	225
1.2. Amiens : un ensemble homogène ?	228
1.3. Les différents styles dans la première moitié du XIII ^e siècle et l'apport de la « <i>maniera nuova</i> ».....	231
1.3.1. Le « style 1200 » ou style « antiquisant »	232
1.3.2. Le style « sévère ».....	233
1.3.3. Le « <i>block-style</i> » ; le style « proprement gothique » ; le « <i>large-fold style</i> »	235
1.4. La connaissance empirique des pratiques de chantier liées à la sculpture	237
2. L'approche classificatoire - les statues des ébrasements	239
2.1. Sainte Ulphe ^(ON-Jg-VI) et Isaïe ^(OM-Jd-VII)	240
2.1.1. Sainte Ulphe ^(ON-Jg-VI)	240
2.1.2. Isaïe ^(OM-Jd-VII)	242
2.2. Les autres statues d'ébrasement	244
2.2.1. Notre classification : les têtes	246
Groupe des <i>têtes rondes</i>	246
Groupe des <i>têtes larges</i>	248
Groupe des <i>têtes longues</i>	250
Autres têtes	252
2.2.2. Notre classification : les drapés.....	253
Groupe des drapés à <i>plis tubulaires étroits et (très) serrés</i>	254
Groupe des drapés à <i>plis tubulaires plats, serrés et souples</i>	258
Groupe des drapés à <i>plis tubulaires larges et espacés</i>	259
Groupe des drapés à <i>plis tubulaires larges, saillants et très espacés</i> ; figures larges	261
Groupe des drapés à <i>plis souples et très serrés</i>	262
Groupe des drapés à <i>plis lâches</i>	263
Autres drapés	263
2.2.3. Schémas de répartition des têtes et des drapés dans les ébrasements	265
3. L'approche classificatoire - les voussures et les tympans.....	269
3.1. Le portail sud.....	270

3.1.1.	La voussure du portail sud à la lumière des auteurs.....	270
3.1.2.	Notre classification : les têtes	271
3.1.3.	Notre classification : les drapés.....	275
3.1.4.	Schéma de répartition des têtes et des drapés dans la voussure méridionale.....	281
3.2.	Le portail nord	283
3.2.1.	La voussure et le tympan du portail nord sous la plume des auteurs.....	283
3.2.2.	Notre classification : les têtes	284
3.2.3.	Notre classification : les drapés.....	289
3.2.3.	Schéma de répartition des têtes et des drapés dans la voussure septentrionale	293
3.3.	Le portail central.....	295
3.3.1.	Les voussures du portail central : analyse des auteurs	295
3.3.2.	Notre classification : les drapés.....	296
3.3.3.	Notre classification : les têtes	303
3.3.4.	Le tympan.....	305
3.3.5.	Schéma de répartition des têtes et des drapés dans la voussure centrale.....	307
4.	Les reliefs	309
5.	L'analyse de la micro-architecture	311
6.	Hypothèse d'étude : la maquette tridimensionnelle de la cathédrale amiénoise pour approcher la rationalisation des statues	314
6.1.	La « taille en série » : une réalité aussi pour la sculpture monumentale ?.....	314
6.2.	La modélisation tridimensionnelle et son utilisation patrimoniale : le cas d'Amiens.....	317
6.3.	Hypothèses, protocole d'analyse, résultats et perspectives de recherche.....	318
6.4.	Conclusions	323
7.	Conclusions	323
	Annexe : Tableau synthétique reprenant les observations et les attributions de W. Medding (1930).....	331
 CHAPITRE VI : ETUDE ICONOGRAPHIQUE DES PORTAILS OCCIDENTAUX.....		335
1.	Portail médian : le portail du Jugement dernier	336
1.1.	Les vices et les vertus des soubassements.....	336
1.2.	Les fables du soubassement	341
1.3.	Les vices, les fables : des <i>exempla</i> en images ?.....	343
1.4.	Le Christ du trumeau et le Salomon du soubassement du trumeau	345
1.5.	Les apôtres des ébrasements.....	347
1.5.1.	L'identification des apôtres.....	348
1.5.2.	La place des apôtres	349
1.5.3.	La similitude formelle des apôtres et du Christ : une volonté symbolique ?.....	350
1.6.	Les vierges sages et les vierges folles ; le bon arbre et le mauvais arbre des piédroits....	352
1.7.	Le Jugement dernier au tympan et à la voussure	354
1.7.1.	Premier registre : la résurrection, la psychostasie et les anges buccinateurs.....	357
1.7.2.	Deuxième registre : la séparation des élus et des réprouvés	361
1.7.3.	Troisième registre : le tribunal divin.....	363
1.7.4.	Quatrième registre : la vision du Christ aux deux tranchants.....	365
1.7.5.	Les sommiers dextres : les scènes du Paradis	366
1.7.6.	Les sommiers senestres : les scènes de l'enfer	368
1.7.7.	La voussure du portail central	370
1.8.	Conclusions	377
2.	Portail méridional : le portail de la Mère-Dieu	379

2.1. Introduction.....	379
2.2. Les ébrasements et les quadrilobes du soubassement.....	380
2.2.1. L'Annonciation et les préfigurations de la virginité de la Vierge.....	380
2.2.2. La Visitation et le cycle de la naissance de saint Jean-Baptiste.....	383
2.2.3. La Présentation au Temple et le cycle de l'Enfance du Christ.....	386
2.2.4. Les mages, Hérode, la Vierge à l'enfant et le cycle des mages.....	388
2.2.5. Le roi Salomon et la reine de Saba.....	404
2.3. La Vierge à l'Enfant du trumeau et le cycle de la Genèse.....	408
2.4. Le tympan : prophètes, Dormition, Assomption et Couronnement de la Vierge.....	409
2.5. La voussure : les anges et les ancêtres de la Vierge.....	413
2.6. Conclusions.....	414
3. Portail septentrional : le portail Saint-Firmin.....	416
3.1. Introduction.....	416
3.2. Les soubassements : les occupations des mois et le zodiaque.....	417
3.3. Les statues d'ébrasement : les saints locaux.....	422
3.3.1. Les reliques conservées à la cathédrale d'Amiens.....	423
3.3.2. Les saints des ébrasements.....	427
3.4. La statue du trumeau : saint Firmin, premier évêque du diocèse.....	431
3.5. Le tympan : prophètes, <i>inventio</i> et <i>translatio</i> des reliques de saint Firmin.....	433
3.6. La voussure : les anges.....	438
3.7. Conclusions : le choix du programme et ses liens avec la liturgie ordinaire amiénoise..	439
4. Contreforts et portail central : les prophètes mineurs et majeurs.....	442
4.1. Les prophètes mineurs aux contreforts de la façade.....	443
4.1.1. Les prophètes de droite.....	445
4.1.2. Les prophètes de gauche.....	449
4.2. Les prophètes majeurs au portail central.....	452
4.3. Conclusions.....	455
5. L'iconographie des portails occidentaux : conclusions.....	457
CHAPITRE VII – LE PROGRAMME DES PORTAILS OCCIDENTAUX AMIENOIS : CONCEPTEUR(S) ET CONTEXTE.	463
1. Qui sont les concepteurs des ensembles sculptés en France au XIIIe siècle ?	463
2. La question d'un programme à Amiens a-t-elle un sens ?	464
3. Le contexte historique et religieux à Amiens dans les premières décennies du XIIIe siècle	466
3.1. Les possibles concepteurs de l'ensemble et l'impact du contexte sur les images.....	467
3.1.1. Historiographie du ou des concepteur(s) et du programme amiénois.....	467
3.1.2. Évrard de Fouilloy et le quatrième concile de Latran (1215).....	469
3.1.3. Geoffroy d'Eu (1223-1236) et Arnould de la Pierre (1236-1247).....	469
3.1.4. Jean d'Abbeville (v. 1180-1237 ; doyen 1218-1225/1226).....	470
3.1.5. Conclusions.....	476
4. L'impact de la réforme de l'Église dans les représentations amiénois	476
4.1. Le portail du Jugement dernier : incarnation d'une doctrine orthodoxe ?	477
4.1.1. Le portail du Jugement dernier : incarnation d'une doctrine orthodoxe ?	478
4.2. Les prophètes et le portail de la Mère-Dieu : le sort des mécréants, l'appel à la conversion et l'amour de l'Église.....	482

4.3. Portail Saint-Firmin : réforme du clergé et légitimation du culte des saints et des reliques 483	
5. Conclusions	485
CHAPITRE VIII : LA POSTERITE DES PORTAILS AMIENOIS	489
1. L'impact d'Amiens sous la plume des auteurs et la définition du corpus	490
1.1. Le paradigme des transferts artistiques : <i>un outil opératoire</i> pour la sculpture du XIII ^e siècle en Europe ?	494
2. Le portail Saint-Honoré ou portail de la Vierge dorée au transept sud de la cathédrale d'Amiens	498
2.1. Iconographie.....	498
2.2. Datation.....	504
2.3. Comparaisons stylistiques avec Amiens-ouest.....	505
2.4. Conclusions	508
3. Les portails occidentaux de la cathédrale Notre-Dame de Noyon	509
3.1. Description des portails, reconstitution de l'iconographie et tentatives de datation	509
3.2. Amiens et Noyon.....	514
4. Le portail central occidental de la collégiale de Saint-Germain-l'Auxerrois (Paris) .	518
4.1. Description du portail et reconstitution de l'iconographie	518
4.2. Tentatives de datation et relation entre Amiens et Saint-Germain-l'Auxerrois	519
5. Le portail de Longpont-sur-Orge	524
5.1. Description du portail et analyse de l'iconographie	524
5.2. Tentatives de datation.....	525
5.3. Longpont-sur-Orge et ses liens avec les portails de Paris-Ouest, les porches de Chartres et les portails d'Amiens-Ouest.....	526
5.4. Conclusions	528
6. Les apôtres et les anges de la Sainte-Chapelle	530
6.1. Datation de la Sainte-Chapelle.....	530
6.2. Les liens entre la Sainte-Chapelle et la cathédrale d'Amiens.....	530
6.2.1. Les apôtres.....	531
6.2.2. Les anges des écoinçons.....	533
7. Le portail de Villeneuve-l'Archevêque (Yonne)	535
8. Les sculptures de Reims : façade occidentale et roses du transept	537
8.1. Les chronologies des sculptures rémoises	538
8.2. Les transferts depuis Amiens vers Reims	540
8.2.1. Les statues d'ébrasement préalables à la construction de la façade (avant 1255)....	541
8.2.2. Les archivoltes des roses du transept (avant 1255).....	544
8.2.3. Les statues des portails occidentaux contemporaines de la construction de la façade (1255-1274).....	545
Conclusions.....	546
9. Les portails méridionaux et le portail central de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges	547
9.1. Datation des portails sculptés et du jubé de Bourges	548
9.1.1. La façade occidentale.....	548
9.1.2. Jubé.....	549
9.2. Le style de Bourges : fruit d'un transfert amiénois ou parisien ?	550

9.2.1. Les portails Saint-Ursin ^(Bourges – OSS) et Saint-Étienne ^(Bourges – OS) : l'œuvre d'artistes amiénois ?	551
9.2.2. Les portails Saint-Ursin ^(Bourges – OSS) et Saint-Étienne ^(Bourges – OS) : transfert depuis les chantiers de Paris ?	553
10. Les portails occidentaux de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers	554
10.1. Iconographie	555
10.2. Chronologie	557
10.3. Paris et Amiens : deux chantiers-sources pour Poitiers	557
11. Les portails de l'abbaye Saint-Sauveur de Charroux	559
11.1. Chronologie et description	559
11.2. Le style des statues conservées : des traces de transferts depuis Amiens ?	561
12. La <i>Puerta del Sarmental</i> au transept sud de la cathédrale de Burgos	565
12.1. Chronologie	566
12.2. Iconographie	568
12.3. Style : transferts depuis Amiens, Bourges et Reims	569
12.3.1. Amiens	569
12.3.2. Bourges	570
12.3.3. Reims	571
12.3.4. Transferts français incertains	571
12.4. Les modalités de transfert	572
12.5. La reprise d'Amiens : un transfert signifiant ?	574
12.6. Conclusions	576
13. Sahagún et León : œuvres d'artistes issus d'Amiens ?	577
13.1. La Vierge à l'Enfant du monastère de San Benito de Sahagún	577
13.2. Les portails de la cathédrale de León	578
13.3. Le tombeau de l'évêque Martín Rodríguez	580
14. La postérité d'Amiens dans l'Empire germanique	581
14.1. Le « maître de Naumbourg », une formation à Amiens ?	581
14.2. Des transferts amiénois dans d'autres ensembles ?	584
15. La postérité amiénoise en Angleterre	586
15.1. Le frontispice occidental de la cathédrale de Wells	586
Les liens entre Amiens et Wells sont-ils réels ?	587
16. Les relations entre l'art amiénois et des statuettes d'ivoire et de pierre : un <i>Large-Fold style</i> homogène ?	589
16.1. Les rapports entre la sculpture d'Amiens et les ivoires	591
16.2. Les rapports entre les sculptures amiénoises et la Vierge de Molliens-au-Bois	593
16.3. Le « <i>Block-Style</i> »	593
17. Pour conclure – Modalités des transferts : une approche « théorique » confrontée à l'approche « empirique »	595
17.1. Approche « théorique » : la connaissance des chantiers tardo-médiévaux	595
17.2. L'approche empirique	597
IX : CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES	609
Index	618
Bibliographie	621