

Table des matières

Préface I

Avant-propos 11

Introduction 13

PREMIÈRE PARTIE: LA COMMANDE

Les acteurs de la commande 21

CONTEXTE DE RÉFORME CATHOLIQUE 21 – Décisions conciliaires et modification de l'espace sacré 21 – Essai de chronologie de la commande 24 – LE MÉCÉNAT RELIGIEUX 26 – Les évêques 26 – Ordres réguliers 29 – Les chapitres cathédraux et collégiaux 44 – Les paroisses 47 – Les confréries 49 – Les chapelles 51 – Les hôpitaux 51 – LE MÉCÉNAT LAÏC 52 – Noblesse, parlementaires et bourgeois 52 – Les lieux de justice 56 – Les communautés de villes 57 – Les particuliers 57

Les étapes de la commande 65

LE CHOIX DE L'ARTISTE 65 – LES MODALITÉS D'EXÉCUTION 68 – L'acte notarié 68 – Le choix iconographique 69 – Les modalités techniques 73 – Les inscriptions ou appositions d'armoiries 74 – LES OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES 75 – Logement et nourriture 75 – Dépenses liées à la commande 75 – Délais d'exécution 78 – Le transport 78 – LE PAIEMENT DES ŒUVRES 79 – Prix des œuvres 79 – Les modalités de paiement et les clauses de garantie 82 – L'expertise 82 – Quittances 83

DEUXIÈME PARTIE: LES ARTISTES

Étude socio-économique 89

LA POPULATION DE PEINTRES 89 – Les foyers principaux 91 – Les foyers secondaires 100 – Les peintres isolés 103 – ENVIRONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL 104 – Origines sociales 104 – Sensibilités religieuses 106 – Relations personnelles et professionnelles 107 – Mœurs et relations conflictuelles 111 – Niveau culturel 112 – VIE MATÉRIELLE 118 – Niveau de fortune des peintres 118 – Logement des peintres 122

Statut et formation 131

UNE DIVERSITÉ DE STATUTS 131 – Artistes ou artisans 131 – La titulature 134 – Les peintres religieux 137 – Les peintres marchands 138 – Les femmes peintres 140 –

L'APPRENTISSAGE DU MÉTIER 143 – L'apprentissage chez un maître 143 –
Les écoles de dessin 148 – L'attraction de la capitale 152 – Le voyage en Italie 153

TROISIÈME PARTIE : LE PEINTRE AU TRAVAIL

Au cœur de l'atelier 163

L'ORGANISATION DU TRAVAIL 163 – Le travail en atelier 163 – La collaboration
et l'association 164 – La sous-traitance 165 – Mobilité des artistes 166 –
LA TECHNIQUE 169 – Matériel de peinture 169 – Les supports 170 – Les
préparations 172 – Les couleurs 173 – Le vernis 175 – NATURE DU TRAVAIL 175 –
Les grands ensembles : lambris, peinture murale, décor de chœur 176 – Décors de
meublier liturgique 180 – Travaux décoratifs de peinture et dorure 184 – Travaux
héraldiques 185 – Expertises de tableaux 188 – Travaux de restauration 190 –
Décorations de vaisseaux 191 – Divers 192

Le processus de création 201

LES SOURCES D'INSPIRATION 201 – La gravure 201 – Les ouvrages illustrés 210 –
Les œuvres génératrices de modèles 211 – Les sources écrites 212 – COPIES
ET CRÉATION 213 – Les copies 213 – La part créatrice de l'artiste 218 –
Les œuvres originales 233

QUATRIÈME PARTIE : LES ŒUVRES

Étude de la production 243

ÉTAT DE LA PRODUCTION CONSERVÉE 243 – Aux origines des disparités
géographiques 243 – Typologie et origine des œuvres 245 – La datation des
œuvres 246 – La paternité des œuvres 249 – LES MUTATIONS DE
LA PRODUCTION 255 – Les destructions des œuvres 255 – Les œuvres
décontextualisées 258 – Les repeints et restaurations 260

Étude qualitative 265

ÉTUDE ICONOGRAPHIQUE 265 – La réception des images 265 – Les sujets 266 –
Les programmes iconographiques 286 – ÉTUDE STYLISTIQUE 295 – Niveau
élémentaire et art artisanal 295 – Artistes formés 298 – Art savant 311

Conclusion 327

Annexes 331

Sources imprimées & bibliographie 337

Index 345

Dictionnaire 359

Crédits photographiques 611