

Nom Prénom : ROUCHON Véronique

M1-Iconographie : images et analyse des sources figurées (1)

Jour et horaires : les jeudis après-midis 14h-17h ?

Salle :

Descriptif de l'enseignement (300 mots max.) :

À partir d'exemples pris sur toute la période médiévale, le cours vise à familiariser les étudiants avec l'utilisation de l'image dans l'analyse historique. En montrant les transformations des images médiévales, religieuses et profanes, en lien avec les changements spirituels, idéologiques et culturels, le cours veut initier les étudiants aux codes iconographiques de leur langage dans le souci de leur ancrage historique.

Modalités de contrôle des connaissances :

Selon l'effectif du groupe, les entraînements notés auront lieu à l'oral, chaque semaine, ou bien, si tous n'ont pu être interrogés, la note sera acquise par un exercice écrit de remplacement ou supplémentaire (à remettre en mai)

Programme (facultatif) :

Le corpus des images qui est proposé chaque semaine à l'étude est, autant que possible, choisi en fonction des centres d'intérêt des étudiants présents (thèmes, périodes, supports).

Bibliographie :

Instruments de travail et principales sources.

-*La Bible, L'Ancien Testament, Le Nouveau Testament*, Paris, Gallimard, 1956 (tome I), 1957 (tome II), 1971 (Collection Bibliothèque de la Pléiade, 120, 139, 226).

-*Biblia Sacra Vulgata*, ed. Weber (Robert) o.s.b., 3e ed. revue par Fischer (Bonifatius), Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1983.

-Cabrol (dom Fernand) & Leclercq (dom Henri), *Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie* (DACL), Paris, 1907-1953, 15 vol.

-*Dictionary of art*, Turner (Jane) éd., Londres, 1996, 34 vol.

- Dictionnaire d'histoire de l'art médiéval*, Charron (Pascale) et Guillouët (Jean-Marie) dir., Robert Laffont, 2009 (collection Bouquins).
- Duchet-Suchaux (Gaston) - Pastoureau (Michel), *La Bible et les saints. Guide iconographique*, Paris, Flammarion, 1990.
- Dubois (dom Jacques), Lemaître (Jean-Loup), *Sources et méthodes de l'hagiographie médiévale*, Paris, Cerf, 1993.
- Ecrits apocryphes chrétiens*, tome I, édition publiée sous la direction de François Bovon et Pierre Geoltrain, Paris, Gallimard, 1997 ; tome II, édition publiée sous la direction de Pierre Geoltrain et Jean-Daniel Kaestli, Paris, Gallimard, 2005 (Collection Bibliothèque de la Pléiade, 442 et 516).
- Enciclopedia dell'Arte Medievale*, Istituto dell'enciclopedia italiana, Rome, Treccani, 1991-2002, 12 vol.
- *Les images dans l'Occident médiéval*, Baschet (Jérôme) et Dittmar (Pierre-Olivier) dirs., Schmitt (Jean-Claude) intro., Turnhout 2015 (L'Atelier du médiéviste, 14).
- Le Goff (Jacques) - Schmitt (Jean-Claude), dir., *Dictionnaire raisonné de l'Occident médiéval*, Paris, Fayard, 1999.
- Lexikon der christlichen Ikonographie*, Kirschbaum (Engelbert) dir, Herder, Rome, Fribourg, Bâle, Vienne, 1968-1976, 2 ed. 1990, 8 tomes.
- Mâle (Emile), *L'art religieux du XIIIe siècle en France*, Paris,(1e éd. 1898) nombreuses rééd..
- Mâle (Emile), *L'art religieux de la fin du Moyen Âge en France*, Paris, 1908, 7e éd. revue et corrigée, Paris, Armand Colin, 1995.
- Menozzi (Daniele), *Les images. L'Eglise et les arts visuels*, Paris, Cerf, 1991.
- Reallexikon zur byzantinischen Kunst*, Wessel (K.) éd., Stuttgart, 1966-1995, 5 vol.
- Réau (Louis), *Iconographie de l'art chrétien*, Paris, PUF, 1955-1959, 3 tomes, 6 volumes.
- Tervarent de (Guy), *Attributs et symboles dans l'art profane. Dictionnaire d'un langage perdu (1450-1600)*, Genève, Droz, 1997 (1e éd. 1958).
- Van Marle (Raimond), *Iconographie de l'art profane*, 1éd. 1931, rééd. New York, Hacher Art, 1971.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9613611b>
- Jacques de Voragine, *La légende dorée*. Édition publiée sous la direction de Boureau (Alain) avec la collaboration de Goulet (Monique), Collomb (Pascal), Moulinier (Laurence) et Mula (Stefano), préface de Le Goff (Jacques). Précédé de *La Légende dorée et ses images* par Donadieu-Rigaut (Dominique), Paris, Gallimard, 2004 (Collection Bibliothèque de la Pléiade 504)

Quelques revues de référence en iconographie

- Cahiers archéologiques, fin de l'Antiquité et Moyen Age*, éditions Picard, Paris.
- Cahiers de Civilisation Médiévale*, Université de Poitiers, CESC.M.
- Gesta*, International center of medieval art, New York.
- Iconographica*, Rivista di iconografia medievale e moderna, Florence.
- Journal of the Warburg and Courtauld Institute*, Londres.

Etudes en français, postérieures à 2000

-L'allégorie dans l'art du Moyen Âge. Formes et fonctions. Héritages, créations, mutations, Heck (Christian) éd., Actes du colloque du RILMA, Institut universitaire de France (Paris, INHA, 27-29 mai 2012), Turnhout, Brepols, 2011.

-Angheben (Marcello), *D'un jugement à l'autre. La représentation du jugement immédiat dans les Jugements derniers français, 1100-1250*, Turnhout, Brepols, 2013.

-ID., « Le geste d'allocution. Une représentation polysémique de la parole (Ve-XIIe siècles) », *Iconographica* XII (2013), p. 22-34.

- *Au-delà de l'illustration. Texte et image au Moyen Age, approches méthodologiques et pratiques*. Wetzel (René)-Flückiger (Fabrice), Zürich 2009 (Medien-wandel, -wechsel, -wissen, 6)

-Baschet (Jérôme), *L'iconographie médiévale*, Paris, Gallimard, 2008 (Folio Histoire inédit).

-Boespflug (François), *Dieu dans l'art à la fin du Moyen Âge*, Genève, Droz, 2012.

-Boespflug (François), *Les théophanies bibliques dans l'art médiéval d'Occident et d'Orient*, Genève, Droz, 2012.

- Boucheron (Patrick), *Conjurer la peur. Sienne, 1338. Essai sur la force politique des images*, Seuil, 2013.

-Boulnois (Olivier), *Au-delà de l'image. Une archéologie du visuel au Moyen Age, Ve-XVIe siècle*, Paris, Seuil, 2008 (Collection Des travaux).

-Cahu (Frédérique), *Un témoin de la production du livre universitaire dans la France du XIIIe siècle. La collection des Décrétales de Grégoire IX*, Turnhout, Brepols 2013.

-Caillet (Jean-Pierre) et Joubert Fabienne (dirs.), *Orient et Occident méditerranéens au XIIIe siècle. Les programmes picturaux*, Paris, Éditions A. et J. Picard, 2012.

-Carruthers (Mary), *Le livre de la mémoire. La mémoire dans la culture médiévale*, 1^{éd.} 1990, trad. fr., Paris, Macula, 2002.

-Carruthers (Mary), *Machina memorialis. Méditation, rhétorique et fabrication des images au Moyen Age*, par F. Durand-Bogaert, Paris, nrf, Gallimard, 2002.

-Cordez (Philippe), *Trésor, mémoire, merveilles. Les objets des églises au Moyen Âge*. Paris, Éditions EHESS (Coll. L'histoire et ses représentations, 11), 2016.

-Dagron (Gilbert), *Décrire et peindre. Essai sur le portrait iconique*, Paris, Gallimard, 2007

-Dessi (Rosa Maria), *Les spectres du Bon gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti, Artistes, cités communales et seigneurs angevins au Trecento*, PUF, Paris, 2017.

-Donadieu-Rigaut (Dominique), *Penser en images les ordres religieux (XIIe-XVe siècle)*, Paris, éd. Arguments, 2005.

-Hériché-Pradeau (Sandrine), Pérez-Simon (Maud) éd., *Quand l'image relit le texte - regards croisés sur les manuscrits médiévaux*, Actes du colloque international (Paris, 15-16 mars 2011), Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2013.

- Iconoclasme. Vie et mort de l'image médiévale*, sous la direction de Dupeux (Cécile), Jezler (Jean), Wirth (Jean), Catalogue de l'exposition du Musée d'histoire de Berne et du Musée de l'Œuvre Notre-Dame de Strasbourg, Berne-Strasbourg, Somogy-Éditions d'art, 2001.
- logna-Prat (Dominique), *La Maison Dieu, Une histoire monumentale de l'Église au Moyen Âge*, Paris, Seuil, 2006.
- Le Deschault de Monredon (Térence), *Le décor peint de la maison médiévale, Orner pour signifier en France avant 1350*. Paris, éd. Picard (collection Espaces médiévaux), 2015.
- Le Goff (Jacques), Palazzo (Eric), Bonne (Jean-Claude), Colette (Marie-Noël), avec la collaboration de Couillet (Monique), *Le sacre royal à l'époque de saint Louis, d'après le manuscrit latin 1246 de la BnF*, Paris, Gallimard, 2001 (Coll Le temps des images).
- Le manuscrit enluminé. Études réunies en hommage à Patricia Stirnemann*, Paris, 2014 (Cahiers du Léopard d'or, 16)
- Millet (Hélène) et Rabel (Claudia), avec une contribution de Mottin (Bruno), *La Vierge au manteau du Puy-en-Velay. Un chef d'œuvre du gothique international (vers 1400-1410)*, Lyon, Fage éditions, 2011.
- *Les modèles dans l'art du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles). Models in the Art of the Middle Ages (12th-15th Centuries)*, Terrier Aliferis (Laurence), Borlée (Denise) eds., Turnhout, Brepols, 2018 (Études du RILMA 10).
- *Monastères et espace social. Genèse et transformation d'un système de lieux dans l'Occident médiéval*, Lauwers (Michel) dir. , Turnhout, Brepols, 2014 (Collection d'Études médiévales de Nice 15).
- Olariu (Dominique) dir., *Le portrait individuel. Réflexions autour d'une forme de représentation XIII-XIVe siècles*, Berlin, 2009.
- Palazzo (Eric), *L'invention chrétienne des cinq sens dans la liturgie et l'art au Moyen Âge*, Paris, éditions du Cerf, 2014.
- Pastoureau (Michel), *Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental*, Paris, Seuil, 2004.
- Payan (Paul), *Joseph, Une image de la paternité dans l'Occident médiéval*, Paris, Aubier, 2006.
- La performance des images*, édité par Dierkens (Alain), Bartholeyns (Gil), Golsenne (Thomas), éd. de l'université de Bruxelles, 2010 (Problèmes d'histoire des religions, t. XIX)
- Poilpré (Anne-Orange), *Maiestas Domini, Une image de l'Église en Occident, Ve-IXe siècle*, Paris, Cerf, 2005.
- Le programme. Une notion pertinente en histoire de l'art médiéval ?* Études réunies par Guillouët (Jean-Marie) et Rabel (Claudia), Paris 2011 (Cahiers du Léopard d'or, 12)
- Qu'est-ce que nommer ? L'image légendée entre monde monastique et pensée scolastique*. Actes du colloque du RILMA, Institut Universitaire de France (Paris, 17-18 octobre 2008), édités par HECK (Christian), Brepols, Turnhout, 2010-Rigaux (Dominique), *Le Christ du dimanche. Histoire d'une image médiévale*, Paris, L'Harmattan, 2005.
- Schmitt (Jean-Claude), *Le corps des images*, Paris, Gallimard, 2002 (Coll Le temps des images).

- Terrier Aliferis (Laurence), *L'imitation de l'Antiquité dans l'art médiéval (1180-1230)*, Turnhout, Brepols (Répertoire iconographique de la littérature du Moyen Âge, Les études du Rilma 7), 2016.

- Trivellone (Alessia), *L'hérétique imaginé. Hétérodoxie et iconographie dans l'Occident médiéval de l'époque carolingienne à l'Inquisition*, Turnhout, Brepols, 2009 .

-Wirth (Jean), *L'image à l'époque gothique (1140-1280)*, Paris, Cerf, 2008.

-Wirth (Jean), *L'image à la fin du Moyen Age*, Paris, Cerf, 2011.

Quelques sites d'images médiévales en ligne

ARMMA : ARmorial Monumental du Moyen Âge (<http://heraldica.hypotheses.org/1106>)

Base Enluminures du ministère de la Culture www.enluminures.culture.fr/

Base enluminure de la Bibliothèque municipale de Lyon <https://numelyo.bm-lyon.fr/>

Base enluminure de la Bodleian Library. University of Oxford (Mss occidentaux jusque v. 1500)

<http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/medieval.htm>

Base enluminure de la British Library, Londres <http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html>

Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux. BVMM. IRHT.CNRS <https://bvmm.irht.cnrs.fr/>

Bibliothèque nationale de France. BnF Archives et manuscrits. <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/>

Corsair (Collection des manuscrits médiévaux et Renaissance de la Pierpont Morgan Library, New York)

<http://corsair.morganlibrary.org/>

DEVISE : emblématique et héraldique à la fin du Moyen Âge (**ne fonctionne plus au 18 janvier 2021**) <http://base-devise.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1429>

Voir <https://heraldica.hypotheses.org/816>

DigiVatLib: manuscrits de la Bibliothèque Vaticane. Site exceptionnel par sa richesse.

<https://digi.vatlib.it/mss/>

Early Manuscripts at Oxford University (Collection de manuscrits enluminés issus de sept bibliothèques d'Oxford (dont la Bodleian Library) <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/>

“ Gazette du livre médiéval ” (IRHT + LAMOP), Bulletin international d'information scientifique

http://www.palaeographia.org/glm/glm.htm?page=glm_som

Gothic Ivory- Courtauld Institute in London : 5000 pièces d'ivoire en ligne

<http://www.gothicivories.courtauld.ac.uk/>

Iconclass : An iconographic Classification System, Leyde, The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 17, vol., 1973-1985. Thésaurus en ligne : ICONCLASS (avec mots-clé) *Index of medieval art*, Princeton University. Fichier papier, quatre copies : Harvard (Dumbarton Oaks library), Rome (Bibliothèque apostolique vaticane), Utrecht (Rijksuniversiteit), Los Angeles (Getty research center). Fichier informatique, accès payant <https://theindex.princeton.edu/>

In-Scriptio: revue en ligne d'études épigraphiques publiée des textes scientifiques consacrés à l'étude des écritures du Moyen Âge en dehors du monde manuscrit. Utile pour analyser des images monumentales. <https://in-scriptio.edel.univ-poitiers.fr/>

Labyrinth. Resources for medieval studies. Manuscripts (Georgetown University. Répertoire des manuscrits disponibles sur Internet) <http://mdr-maa.org/resource/the-labyrinth-resources-for-medieval-studies/>

Mandragore (Collections occidentales et orientales du département des manuscrits de la BNF) <http://mandragore.bnf.fr/html/accueil.html>

Manus-on line (MOL) : Plateforme de plusieurs bibliothèques italiennes. http://manus.iccu.sbn.it/opac_index.php

Medieval illuminated manuscripts (Mss de La Haye, Bibliothèque nationale des Pays-Bas et Musée Meermanno-Westreenianum. Avec le moteur de recherche Iconoclass) <http://manuscripts.kb.nl/>

Menestrel- Médiévistes sur le net, sources, travaux et références en ligne www.menestrel.fr

Le Musée National du Moyen-Age (Images des collections médiévales du Musée de Cluny à Paris.) <http://www.musee-moyenage.fr>

Portail Biblissima. Bibliothèque virtuelle des bibliothèques, ce portail vous invite à découvrir l'histoire d'une partie des textes et livres qui ont été écrits, traduits, enluminés, collectionnés ou inventoriés depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. <https://portail.biblissima.fr/>

PREALP (Peintures murales des REGions ALPines) <http://programmeprealp.msh-alpes.fr/fr/base-donnees>
(difficultés de fonctionnement)

Psautier de S. Alban (Version intégrale avec transcription, traduction du texte, commentaires. Université d'Aberdeen) <http://www.abdn.ac.uk/stalbanspsalter/>

REALonline- Sur les objets ou realia dont peuvent témoigner les images. Institut für mittelalterliche Realienkunde (Salzburg)-Bildserver des IMAREAL <https://www.imareal.sbg.ac.at/en/data-bases/>

Réunion des musées nationaux (Site de l'agence photographique) <http://www.photo.rmnm.fr/>
ROMANE : CESCUM-Centre d'études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers : art monumental roman. <http://base-romane.fr/accueil2.aspx>

Romanes (Patrimoine religieux de France, essentiellement architectural, d'époque romane et gothique) <http://www.romanes.com/>

SIGILLA : Base de données des sceaux conservés en France. <http://www.sigilla.org/>

TIMEL : Thésaurus initialement élaboré par le GROUPE D'ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE DE L'OCCIDENT MEDIEVAL (GAHOM -EHESS), *Thesaurus des images médiévales. Pour la constitution de base de données iconographiques*, Paris, EHESS, 1993, a rejoint le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers. <http://cescum.labo.univ-poitiers.fr/timel/> (pas d'accès au thésaurus)

Warburg Institute in London -Iconographic database : pour le MÂ et la Renaissance (mythologie) http://iconographic.warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/main_page.php

Web gallery of art (Site hongrois. Peinture et sculpture européennes du XIIe au XVIIIe siècle) <https://www.wga.hu>