

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	7
Hypothèse et méthodologie de la recherche	12
Délimitation conceptuelle du transfert culturel	17
Le corpus et la structure de l'ouvrage	20

PREMIÈRE PARTIE

LE TEMPS DES NABIS

LA SYNTHÈSE, AVANT TOUT

De la synthèse des formes à la synthèse des arts	27
Les trois âges du Moyen Âge au XIX ^e siècle.	
Le genre troubadour, le romantisme, le symbolisme	36
Le retour des Primitifs	39
Un Moyen Âge pluriel	43
Une époque byzantine	48
Les celtisants, la Bretagne	50
Le Moyen Âge obscur.	
Kabbale, sorcellerie et satanisme	51
Le japonisme	52

LE MOYEN ÂGE DES NABIS

Mode d'emploi	59
Gauguin, le Moyen Âge de la Bretagne et le cloisonnisme	59

Le goût pour l'art médiéval aristocratique et l'art des cathédrales	71
Les couleurs de la laine	71
Les « gammes transparentes »	81
Le livre peint	82
L'Art byzantin. De la théorie à la pratique	84

DEUXIÈME PARTIE

MAURICE DENIS

LES ÉLÉMENTS MÉDIÉVAUX ET L'ART PROFANE

LE « NABI AUX BELLES ICÔNES »	93
SUJETS, THÈMES, STYLES	103
Des lieux médiévaux	103
La forêt mystérieuse	103
La forêt – locus de la révélation et de la communication entre l'ici-bas et l'au-delà	113
Des sujets bibliques au cœur de la forêt	119
Les Saints dans la forêt	123
– Le martyr de saint Sébastien	123
– La Légende de saint Hubert	129
La forêt périlleuse	149
Un chemin de la vie féminin	152
Les muses, les nymphes et les dryades, échos de l'Antiquité gréco-latine	155
La forêt de la belle endormie	161
La princesse et le cheval blanc	167
Le verger – entre parabole, hortus conclusus marial et verger courtois	172
Les premiers vergers	172
Le verger virginal	177
La Dame de l'amour courtois	183
La princesse dans la tour	196

Le chevalier n'est pas mort à la croisade	200
Les grands sujets de l'iconographie religieuse	207
L'Annonciation : l'importance de la Première Renaissance	207
La Visitation	229
Le Paradis et <i>Noli me tangere</i>	241
La Lutte de Jacob avec l'ange	245
LES MEDIA ET LES TECHNIQUES MÉDIÉVALES	249
La tentation de la tapisserie	249
Maurice Denis et l'art de l'illustration	255
Un intérêt nouveau pour la décoration des livres	255
Les débuts – Sagesse et audace	261
<i>Le voyage d'Urien</i> et l'aventure symboliste	265
La décoration des livres religieux	269
Le vitrail et ses couleurs expressives	274

TROISIÈME PARTIE

LES DÉCORATIONS RELIGIEUSES
DE MAURICE DENIS
ET L'IMPORTANCE DU MOYEN ÂGE

MAURICE DENIS LE DÉCORATEUR ET LE RENOUVEAU DE L'ART CHRÉTIEN	289
LA CONTINUITÉ DU SYMBOLISME	303
LES PROJETS DÉCORATIFS RELIGIEUX	317
Le début. Le Collège Sainte-Croix de Vésinet	318
Les cycles décoratifs de la Vierge et du Christ	321
Les chapelles de la Vierge et du Sacré-Cœur de Vésinet	321
La chapelle du Prieuré	330

L'Église Notre-Dame de Raincy ou la Vierge et l'Art Déco	333
L'église Saint-Niçaise de Reims	345
Les deux cycles des évangélistes	347
Notre-Dame de Genève	347
L'église Sainte-Macre de Fère-en-Tardenois	352
Autour de saint Paul	354
La Cathédrale Saint-Paul de Cologne – un projet décoratif unique	354
Notre-Dame-des-Missions	373
Les représentations des morts de la guerre	375
La fresque de Gagny	375
Un medium nouveau : la mosaïque	377
Le vitrail de Sainte-Macre	378
Une verrière redécouverte	380
Autour de Saint Louis et de saint François	383
La chapelle du Prieuré	383
L'église Saint-Louis de Vincennes	386
Autour de saint François : la chapelle des franciscaines de Rouen	390
Les Chemins de Croix collectifs et personnels	392
Les Béatitudes	397
Les panneaux décoratifs de 1915	398
Les Béatitudes monumentales de l'église Saint-Louis de Vincennes	399
La chapelle du Prieuré et ses Béatitudes bleutées	401
La rotonde bienheureuse	403
 CONCLUSIONS	 409
 ANNEXE	
Liste des œuvres discutées	423
 BIBLIOGRAPHIE	 427
 INDEX DES NOMS	 455