

Die Kunst des Mittelalters: Neue Herausforderungen, neue Fragen *L'art médiéval :* *nouveaux enjeux, nouvelles questions*

FRANÇOIS-RENÉ MARTIN

Das Jahresthema 2015/16 des Deutschen Forums für Kunstgeschichte Paris lautete *Mittelalter und Mittelalterbild*. Mit dieser Formulierung sollten gleich zwei Forschungsfelder abgedeckt werden: zunächst die traditionelle Ausprägung, die sich seit rund 30 Jahren im Umbruch befindliche Analyse mittelalterlicher Werke, Gemälde, Skulpturen, Wandbehang, grafischer Werke unter anderem, die als Bilder betrachtet werden. Die Disziplin des Mittelalters entspricht zweifellos stärker als jedes andere Zeitalter in der Geschichte der westlichen Kunst einer Sphäre, in der zahlreiche Probleme und Methoden wieder aufgegriffen wurden. Kunsthistoriker/-innen, aber auch Historiker/-innen, Literaturwissenschaftler/-innen und Theolog/-innen trugen zu dieser tiefgreifenden Entwicklung bei, durch die ihr Tätigkeitsbereich erweitert und die verwendeten Ansätze erneuert wurden. Die Thematik des Bildes kann diese Transformation natürlich nicht abschließend bezeichnen. Die Materialität, Funktionalität, die Bewegungen der Menschen und Werke, die Temporalität und die performative Dimension beschäftigen Mittelalterforscher/-innen in ihrer Arbeit heute ebenso. Auch die Frage der Sexualität, oder allgemeiner des Geschlechts, eröffnete einen neuen Blick auf zahlreiche mittelalterliche Werke und Objekte. Diesbezüglich verweisen wir auf die bereits etwas ältere Grundlagenforschung von Jeffrey Hamburger und Michael Camille. Und doch geht diese epistemologische Vitalität mit der schwindenden Bedeutung einher, die dem Mittelalter in der akademischen Welt sowohl in der Forschung als auch bei der Schaffung neuer Lehrstühle zukommt.

Das zweite Forschungsfeld umfasst die historiografischen Ansätze. Wenn sich die Kunsthistoriker/-innen des Mittelalters gezwungen sahen, viele alte Fragen mit neuen konzeptuellen Instrumenten anzugehen und auch neue Fragenstellungen aufzuwerfen, so ist dies zunächst auf das Bewusstsein

Le Moyen Âge et son image : tel fut le thème du programme annuel de recherche du Centre allemand d'histoire de l'art Paris (Deutsches Forum für Kunstgeschichte Paris) pour l'année 2015-2016. Le titre, au départ, voulait indiquer deux plans de travail : celui, traditionnel, mais en perpétuelle évolution depuis une trentaine d'années, de l'analyse des œuvres, peintures, sculptures, tapisseries, œuvres graphiques, etc., provenant du Moyen Âge, et que l'on désigne comme des images. Plus sans doute que les autres périodes conventionnelles de l'histoire de l'art occidentale, le Moyen Âge aura été le lieu d'une reprise considérable des problèmes et des méthodes, conduisant ainsi la discipline à élargir son domaine et à renouveler ses approches. Les historiens de l'art, mais également les historiens, les historiens de la littérature et les théologiens ont contribué à cette vaste mutation. La question de l'image ne saurait naturellement définir à elle seule cette transformation : les questions de matérialité, de fonctionnalité, la circulation des hommes et des œuvres, les régimes de temporalité, la dimension performative sont quelques-uns des questionnements qui traversent les travaux des médiévistes aujourd'hui. Et la question de la sexualité, ou plus largement celle du genre, ont permis également de renouveler le regard que l'on pouvait porter sur nombre d'œuvres ou d'objets médiévaux – il n'est que de citer les travaux fondamentaux, mais déjà anciens, de Jeffrey Hamburger et Michael Camille pour en avoir une idée. Pour autant, cette vitalité épistémologique va sans doute avec un déclin, dans l'univers académique, de la place donnée au médiéval dans les études comme dans la création de chaires.

Deuxième plan de travail : la réflexion historiographique. Ce qui a sans doute forcé l'histoire de l'art médiéval à se redéfinir, à reprendre avec de nouveaux instruments conceptuels nombre de

der Historizität dieser Ansätze zurückzuführen. Die Fragen, Blickwinkel und Objekte sind naturgegeben das Produkt einer Situation, einer Geschichte. Geschichtswissenschaftler/-innen bedienen sich vielleicht mehr noch für das Mittelalter als für andere Zeiträume sehr früh einer reflexiven Methode. Die epistemologischen Aspekte waren wichtig, was in der Geschichte der Kunstgeschichte zu oft ausgeklammert wurde. Der ideologische Nutzen, der im 19. und 20. Jahrhundert aus der mittelalterlichen Vergangenheit gezogen wurde, stellt den zweiten Aspekt der historiografischen Themenfelder dar. Die entsprechenden Überlegungen wurden in Deutschland schon sehr früh aufgenommen, vor allem von Hans Belting. Seither wurde der Ansatz in zahlreichen Arbeiten weiter vertieft, wobei die akademischen Institutionen eine treibende Stellung einnahmen. Diesbezüglich ist auf die vor zehn Jahren vom Institut National d'Histoire de l'Art angeregten Studien über Henri Focillon zu verweisen wie auch die von auf die von Enrico Castelnuovo an der Scuola Normale Superiore von Pisa über die Ausstellungen mittelalterlicher Kunst eingeleiteten Arbeiten. Das Deutsche Forum für Kunstgeschichte Paris hat sich mit der Erforschung der ideologischen Verwendung des Mittelalters in den Nationalismen ebenfalls an diesem großen historiografischen Vorhaben beteiligt.

Die Bandbreite der Forschungsthemen der beteiligten Stipendiat/-innen zeugte in gewisser Weise von dieser Situation. Jede rigoros abgegrenzte Studie, jede Teilgeschichte strebte danach, Teil eines breiter angesetzten Rahmens zu sein, methodologisch und historiografisch, und manchmal auch ganzheitlich: Künstler und *Agency* in der romanischen Bildhauerkunst im Friesland und im Elsass, die materielle und visuelle Kultur der Scholastik in Paris im 13. Jahrhundert, die Betrachtersprache am Gerichtportal der Kathedrale in Reims, die Beziehung zwischen Künstler/-innen und Auftraggeber/-innen am Hof der Herzöge von Burgund im 15. Jahrhundert, die Beziehungen zwischen Tafelmalerei, Buchmalerei und Tapiserie beim Meister von Coëtivy, das Herrscherbild in Mitteleuropa von der Mitte des 15. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, die kosmologischen Aufstellungen in Mitteleuropa zum Ende des 15. Jahrhunderts, die wissenschaftlichen Aufträge der Forscher/-innen der byzanti-

François-René Martin
Kodirektor des Jahresthemas
Co-directeur du sujet annuel

vieilles questions, à en poser également de nouvelles, c'est tout d'abord la conscience par ses ressortissants de l'historicité de ses approches. Les problématiques, les angles, les objets sont naturellement le produit d'une situation, d'une histoire : davantage peut-être que pour d'autres périodes, les historiens ont très tôt adopté une démarche réflexive. Les aspects épistémologiques importaient – ce que l'histoire de l'histoire de l'art évacue trop souvent –, les usages idéologiques qui furent faits, au XIXe et au XXe siècle, du passé médiéval étant l'autre face du questionnement historiographique. La réflexion, en la matière, fut engagée très tôt en Allemagne, par Hans Belting notamment. Elle a depuis été enrichie par nombre de travaux qui donnent à cette question une plus grande acuité. Les institutions académiques ont porté cet effort réflexif : on peut à cet égard citer les études suscitées il y a dix ans de cela par l'Institut national d'histoire de l'art sur la figure d'Henri Focillon, les travaux initiés à la Scuola normale superiore de Pise sur les expositions d'art médiéval, à l'instigation d'Enrico Castelnuovo. Le Centre allemand d'histoire de l'art Paris a pris sa part naturellement au sein de ce grand chantier historiographique d'étude des usages idéologiques du Moyen Âge dans les nationalismes.

La variété des thématiques de recherche des boursiers sélectionnés pour participer au programme reflétait d'une certaine manière cette effervescence qui fait que chaque étude rigoureusement délimitée, chaque histoire partielle aspire à se constituer en question plus vaste, méthodologique et historiographique, et même parfois en totalité.

nischen Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die Darstellung der nationalen Vergangenheit in der Genremalerei zwischen 1802 und 1848 in Frankreich, Deutschland und Italien. Alle diese Themen steckten ein breites Forschungsspektrum ab, sowohl was die untersuchten Zeiträume, Gebiete und Medien als auch was die verwendeten Ansätze betrifft.

Durch die Struktur des Forschungsprogramms wie auch beim ständig überarbeiteten Tätigkeitsprogramm wurde versucht, diesen Bereicherungen, Vertiefungen oder Kritiken Gestalt zu verleihen. Die Konferenzen und Seminare, die im September 2015 mit einem Vortrag von Robert Suckale eröffnet und im Juli 2016 von Jean-Michel Spieser abgeschlossen wurden, bildeten ohne Zweifel das Rückgrat dieses Bestrebens. Die von uns organisierten oder von den Stipendiat/-innen ausgewählten Besuche von Museen und anderen Institutionen in Paris (Musée de Cluny, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, École Nationale des Chartes, Fonds Gaignières in der Nationalbibliothek Frankreichs, Skulpturenabteilung des Louvre, Restaurationsabteilung von Notre-Dame de Paris, Musée Condé in Chantilly) dienten dem Austausch mit Forscher/-innen, die in den vergangenen Jahren innovative Arbeiten durchführten, in nächster Nähe der entsprechenden Werke und Dokumente. Bei drei Ausflügen entstand ein sehr direkter Austausch über die Projekte der Stipendiat/-innen mit den Forscher/-innen, Konservator/-innen, und einem Architekten, die für mittelalterliche Monumente oder Werke verantwortlich sind. Während eines Aufenthalts in der Stiftung Hartung-Bergman in Antibes konnte auch die Abtei Lérins auf der Insel Saint-Honorat besucht werden. Weiter bot ein Tagesausflug nach Poitiers die Möglichkeit, Forscher/-innen des Centre d'Études Supérieures de Civilisation Médiévale (CESM) und der Universität zu treffen sowie das Justizgebäude, Notre-Dame-la-Grande, Saint-Hilaire und die Kathedrale von Poitiers (wieder) zu entdecken. Schließlich sah das Programm auch zwei Tage in Lyon vor, mit der Besichtigung von Monumenten und Museen, einschließlich der Île-Barbe, der Abtei Ainay, der Kathedrale Saint-Jean, des Museums der bildenden Künste, und des ehemaligen Fonds der Stadtbibliothek. All dies sind Orte des Wissens, der Forschung und als solche bezeichnend für die Arbeitsgemeinschaften, die es zu befragen galt.

Les artistes et *l'agency* dans la sculpture romane en Frise et en Alsace ; la culture visuelle et matérielle chez les scolasticiens à Paris au XIIIe siècle ; l'interpellation du spectateur dans la sculpture du portail du transept nord de la cathédrale de Reims ; la relation entre les artistes et les commanditaires à la cour de Bourgogne au XVe siècle ; les rapports entre peinture, enluminure et tapisserie chez le Maître de Coëtivy ; la représentation du souverain en Europe centrale du milieu du XVe au milieu du XVIe siècle ; les compilations cosmologiques en Europe centrale à la fin du XVe siècle ; les missions scientifiques des historiens de l'art byzantin au début du XXe siècle ; la représentation du passé national dans la peinture de genre entre 1802 et 1848 en France, en Allemagne et en Italie : l'ensemble de ces sujets dessinait clairement un espace élargi de travail, tant pour les périodes, les territoires concernés, les médiums étudiés que pour les approches revendiquées.

On a visé dans le programme de recherche, dans sa construction et dans les activités sans cesse remaniées au fil des semaines, à illustrer ces enrichissements, ces approfondissements ou ces contestations. Les conférences et les séminaires, inaugurés en septembre 2015 par Robert Suckale et clos au début du mois de juillet 2016 avec Jean-Michel Spieser, en furent sans doute le foyer principal. Les visites de musées ou d'institutions à Paris (musée de Cluny, École nationale supérieure des beaux-arts, École nationale des chartes, étude du fonds Gaignières à la Bibliothèque nationale de France, département des Sculptures au musée du Louvre, chantier de restauration à Notre-Dame de Paris, musée Condé à Chantilly), programmées par nous ou décidées par les boursiers eux-mêmes, avaient pour fonction d'échanger, au plus près des œuvres ou des documents, avec des chercheurs ayant conduit ces dernières années une recherche originale. Trois excursions ont par ailleurs permis de discuter très directement des projets de chacun des boursiers ou bien d'aller à la rencontre de chercheurs, de conservateurs, d'un architecte, chacun ayant la charge de monuments ou d'œuvres insignes du Moyen Âge. Un séjour à la Fondation Hartung-Bergman à Antibes fut l'occasion d'un détour par l'île de Saint-Honorat et l'abbaye de Lérins. Une journée à Poitiers, à la rencontre des chercheurs du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale (CESM) et de l'université, prétexte à découvrir ou revoir le palais

Die Jahrestagung als krönender Abschluss des Studienjahres (16. und 17. Juni 2016) spiegelte den im Verlauf des Jahres intensiven Austausch wider. Die Stipendiat/-innen waren an der Auswahl und Ausarbeitung der Themenbereiche beteiligt, die mit den Direktoren und Programmverantwortlichen besprochen wurden. *Das Mittelalter und seine Bilder / L'art médiéval hors de son temps*: Das Symposium hatte zum Ziel, das Mittelalter in materieller, ideologischer wie auch theoretischer Hinsicht in seiner *longue durée* zu betrachten. Die Vorträge und Diskussionen ließen sich in vier Themenbereiche einteilen: Historiografie, Materialität, Transfer, Kulturerbe.

Bedarf dieses im Sommer 2016 beendete Programm wirklich eines Schlussworts? Eine Bilanz wäre nur schwer zu ziehen, deshalb wird an dieser Stelle vielmehr ein ganz persönliches Fazit gezogen. In vielerlei Hinsicht erlebte die Mittelalterforschung in den vergangenen Jahrzehnten eine sagenhafte methodologische Öffnung, die nicht nur die Mediävist/-innen, sondern weit darüber hinaus die gesamte Disziplin ergriff. Die zeitgenössische Bildproduktion in den Massenmedien war zweifellos Auslöserin für diesen neuen Blick auf die Bilder ganz allgemein, aber ganz besonders auf die Bilder des Mittelalters. Der geopolitische Wandel beeinflusste die Definition der relevanten Kunstkreise, weit von den nationalen Instanzen entfernt. Es stellt sich legitimerweise die Frage, ob wir uns in einer Phase befinden, die weniger mit einem Wiederbeleben zu tun hat als mit der Neudefinition der theoretischen Herausforderungen und Methoden mit einem stärkeren Fokus auf Fragen der Materialität, auf alte Chronologie-Probleme oder gar auf die stilistische Analyse, den Umlauf der Werke und der Künstler/-innen – in immer breiteren geografischen Kreisen und ohne die Gewissheit, einer klar abgegrenzten Disziplin anzugehören, noch mit dem Mittelalter in einem ebenso zentralen wie stabilen Umfeld zu arbeiten. Die Forschungsprojekte haben zweifellos auf ihrer Ebene und in der Atmosphäre der Forschungsgruppe dazu beigetragen, zu bestätigen, dass wir uns in dieser Phase einer Neudefinition befinden, die unserer Ansicht nach hier zwingend notwendig und nützlich war.

de justice, Notre-Dame-la-Grande, Saint-Hilaire ou la cathédrale. Enfin, deux journées passées à Lyon, à aller de monument en musée, à visiter l'île Barbe, l'abbaye d'Ainay, la cathédrale Saint-Jean, le musée des Beaux-Arts ou le fonds ancien de la bibliothèque municipale. Autant de monuments qui sont des lieux de savoir, de recherche, définissant des communautés de travail qu'il s'agissait d'interroger.

Le congrès annuel qui clôtura l'année universitaire (16 et 17 juin 2016) reflète largement les échanges de l'année. Les boursiers furent à l'origine et à l'aboutissement des thématiques retenues, discutées avec les directeurs et les responsables du programme. *L'art médiéval hors de son temps / Das Mittelalter und seine Bilder* : c'est à l'étude d'un Moyen Âge pris dans sa *longue durée*, qu'elle soit matérielle, idéologique ou théorique, qu'invitait le colloque. Quatre thématiques structuraient les communications et les discussions: Historiographie, Matérialité, Transferts, Patrimoine.

Faut-il donner une conclusion à ce programme, achevé dans l'été 2016 ? On s'y risquera, sous la forme non pas d'un bilan, bien difficile à établir, mais d'une réflexion toute personnelle. À bien des égards, les études sur l'art du Moyen Âge furent ces dernières décennies le lieu d'une fantastique ouverture méthodologique qui affecta la discipline tout entière, bien au-delà des médiévistes eux-mêmes. La production contemporaine des images dans les médias de masse était sans nul doute le fond de scène de ce changement de regard sur les images en général, mais singulièrement les images médiévales. Les changements géopolitiques ont pesé sur la définition des aires artistiques pertinentes, loin des ressorts nationaux. On est en droit de se demander si nous ne sommes pas dans une phase qui ne correspond pas tant à un moment de reflux que de redéfinitions discrètes des enjeux théoriques, des méthodes, par une attention plus vive aux questions matérielles, à de vieux problèmes de chronologie, ou même d'analyse stylistique, de circulation des œuvres et des hommes – mais dans des univers géographiques de plus en plus dilatés et sans l'assurance d'appartenir à une discipline aux frontières disciplinaires claires, ni de travailler, avec le Moyen Âge, dans un domaine aussi central que stable. Les travaux du programme ont sans doute, à leur échelle et dans l'ambiance qui était celle du groupe, contribué à vérifier que nous sommes bien dans ce temps de redéfinition, forcément nécessaire, ici fructueuse – on est porté à le croire.

François-René Martin ist Professor für Kunstgeschichte an der École Nationale Supérieure de Beaux-Arts de Paris. Er ist ehemaliges Mitglied des Institut national d'histoire de l'art und unterrichtet an der École du Louvre. Viele Jahre widmete er sich der Historiografie der Primitiven in Frankreich und Deutschland – seine von Roland Recht betreute Doktorarbeit befasst sich mit Grünewald und seinen Kritikern (16.–21. Jahrhundert). 2012 veröffentlichte er eine Grünewald-Monografie (in Zusammenarbeit mit Michel Menu und Sylvie Ramond) (Paris, Hazan, deutsche Übersetzung beim DuMont Verlag, italienische Übersetzung bei Jaca Books). In seinen aktuellen Forschungsprojekten setzt er sich mit den künstlerischen Mythen auseinander, insbesondere der Aneignung der raffaelischen Mythen durch Jean-Auguste-Dominique Ingres und Max Ernst. François-René Martin est professeur d'histoire générale de l'art à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Ancien pensionnaire à l'Institut national d'histoire de l'art, il enseigne également à l'École du Louvre. Il a travaillé pendant des années sur l'historiographie des primitifs français et allemands – sa thèse de doctorat, sous la direction de Roland Recht, traitait de « *Grünewald et ses critiques (XVIe-XXIe siècle)* ». Il a publié une monographie sur Grünewald (en collaboration avec Michel Menu et Sylvie Ramond) en 2012 (Paris, Hazan ; traduction allemande chez DuMont Verlag, italienne chez Jaca Books). Ses recherches actuelles portent sur les mythes artistiques, notamment l'appropriation des mythes raphaéliens par Ingres ou Max Ernst.