

Maud PEREZ-SIMON

Rhétorique visuelle et supports de l'imaginaire Des manuscrits aux plafonds et vice-versa

Histoires suspendues Plafonds peints et culture de l'écrit au Moyen Âge

Inédit présenté en vue du diplôme d'Habilitation à Diriger des Recherches
en langue et littérature françaises du Moyen Âge,
sous la direction de Madame la Professeure Fabienne POMEL, Université Rennes 2

Membres du jury

Monsieur le Professeur Étienne ANHEIM, EHESS
Madame la Professeure Licia BUTTA, Universitat Rovira et Virgili
Monsieur le Professeur Vincent DEBIAIS, CNRS-EHESS
Monsieur le Professeur Philippe MAUPEU, Université de Bordeaux Montaigne
Madame la Professeure Mireille SEGUY, Université Sorbonne Nouvelle

16 janvier 2026

Illustration de couverture : Hybrides se conseillant mutuellement la lecture d'Ovide et de Virgile
Viadana, Palazzo Avigna, fin XVe siècle. Photographie : Georges Puchal/RCPM

Table des matières

Introduction

Définir l'objet : formes, fonctions, singularités	2
Les plafonds peints dans leur temps : repères et cadres de production	3
Répertoire d'images et univers visuels	7
Fragilités et menaces d'un héritage méconnu	8
Regards savants et oubli d'un corpus	11
Les difficultés du corpus et les moyens d'y répondre	18
Un corpus disséminé	18
Rencontres de terrain et partages de mémoire	20
Des difficultés d'identification et d'accessibilité	21
Fixer l'éphémère : l'image comme outil de sauvegarde	25
De l'image à la restitution spatiale	26
Croiser les savoirs pour apprêhender un objet hybride	29
Vers une approche littéraire des plafonds peints	31
Réinscrire les plafonds dans les traditions textuelles	32
Dialogues visuels et dynamiques d'interprétation	34
Entre texte, image et espace : ce que les plafonds peints font à la littérature	35

Partie I – les plafonds peints dans la littérature 41

Chapitre 1 : Les plafonds dans la littérature médiévale 41

Les plafonds dans la littérature médiévale : entre réalités architecturales et constructions imaginaires	41
I/ Quels plafonds dans la littérature médiévale ?	42
1) Constituer un corpus : nommer et classer les plafonds	42
2) Voûtes en pierre et plafonds de bois	44
3) Plafonds d'inspiration : entre mémoire et invention	52
4) Le mystère de la chambre « celee »	56
II/ Plafonds peints et dynamiques narratives	62
1) Un espace protecteur et thérapeutique	63
2) La fascination pour la splendeur orientale	69
3) Quand le plafond devient surenchère	73
III/ Les plafonds, ciels et cieux d'artifice	75
1) Un ciel éblouissant : la voûte orfèvree comme source de lumière	75
2) Ciel astronomique et macrocosme	76
3) Tonnerre, météore et divinité : rivaliser avec le ciel	84
4) Pour la plus grande gloire du commanditaire	89

Chapitre 2 : Les plafonds peints dans la littérature moderne et contemporaine : du décor déprécié et réhabilité à la mise en récit 93

I/ Les plafonds peints : un élément du décor domestique	94
1) Un luxe chargé de mystère et de séduction (Victor Hugo)	94
2) Un vestige poussiéreux, reflet d'une atmosphère vétuste et d'un esprit étroit (Honoré de Balzac)	98

3) De l'oubli à la redécouverte : un trésor dissimulé (Victor Hugo)	99
II/ Plafonds peints et dynamiques narratives	101
1) Quand le portrait prend vie (Alexandre Dumas)	101
2) Un plafond obituaire (Kristen Britain)	104
3) Plafond peint et vertige contemplatif (Jean Teulé)	112
4) Une poutre historiée s'anime (Jean-Philippe Jaworski)	117
5) La maison comme poupée russe (Katherine Pancol)	126

Partie II – Lire les plafonds peints 131

Chapitre 1 : Le plafond en toutes lettres 131

I/ Matérialité et spatialité des inscriptions	136
1) Conditions de lisibilité aujourd’hui et hier	136
2) Mise en page et poétique du support	142
3) Quand l’écriture organise l’espace	153
II/ La nature des inscriptions	158
1) La langue des inscriptions : choix et enjeux	158
2) Les inscriptions sans images	160
a) Marqueurs référentiels : dates et commanditaires	160
b) Protéger et consacrer : inscriptions religieuses et apotropaïques	165
c) Sentences de mort et de vertu	170
3) Les inscriptions avec image : pour une approche sémiotique	174
a) La « fonction d’ancrage » : légender les images	175
b) La « fonction relais » : monologues et dialogues	178
c) Coexistence et complémentarité des deux fonctions	185
III/ Le plafond rhétorique	188
1) Écrire pour légitimer : les bâtiments publics	188
2) L’inscription comme acte de loyauté	190
3) Auto-célébration et flagornerie	195
4) Un discours anticurial	196
5) Une commanditaire poétesse	199
Ouverture : Le plafond du bureau de Montaigne	203

Chapitre 2 : La lecture ambulatoire 209

I/ Lecture et déplacement dans l’espace	209
1) La charpente comme guide de lecture	209
2) Cartographie du regard : lire selon l’espace	213
II/ Jeux de lecture	217
1) les micro-séquences	217
2) La narration étirée : la poutre comme ligne de texte	223
3) Lire vers le centre : convergences visuelles	233
4) La lecture recto verso, effets de retournement	234
III/ Plafonds et livres manuscrits	238
1) Marges et <i>marginalia</i>	239
2) Le plafond-recueil	243
3) Le plafond-compilation	253

Partie III – Motifs et genres littéraires sur les plafonds peints **269**

Chapitre 1 : Proverbes et rhétorique visuelle **269**

I/ Entre concision proverbiale et figuration littérale	269
II/ Stratégies de mise en image des proverbes	273
1) La maison Belissen : jeux de mots et proverbes à la première personne	273
2) Le château de Lagnasco : l’infexion grivoise des proverbes	284
3) Le Plessis-Bourré : au-delà de l’esthétique de la brièveté	295
III/ Le prêche du renard : une lecture transversale	304
1) Le prêche du renard sur les plafonds et dans l’iconographie domestique	304
2) Focalisation interne et analogie	307
3) Le procédé de condensation	308
4) Le closoir sémantisé par son entourage	309

Chapitre 2 : Le monde à l’envers en regard de récits brefs **315**

I/ Le monde à l’envers sur les plafonds peints	316
II/ Un monde à l’envers triomphant : le Renard et la Cigogne	320
1) La fable du Renard et de la Cigogne	320
2) Les mécanismes de la revanche en images	321
3) Polysémie du motif	325
III/ Le <i>mundus perversus</i> ou la femme au pouvoir	332
1) Aristote et Phyllis, le philosophe ridiculisé	332
2) Le mari battu et le <i>Dit de la Chicheface</i>	348
3) La femme prédatrice	358
4) Quelques propositions isolées	366

Chapitre 3 : Vertige de la liste : hommes illustres et héros de romans **371**

I/ Les sources littéraires des plafonds	375
1) Les hommes et les femmes illustres : historiens antiques, Brunetto, Dante, Pétrarque et Boccace	376
2) La matière troyenne	387
3) Les <i>romanzi cavallereschi</i> : matière carolingienne et matière arthurienne	391
II/ À la recherche des sources des plafonds dispersés	399
1) Les amants maudits : les <i>Triomphes</i> de Pétrarque	399
2) Un puzzle littéraire : Croissy-sur-Seine/ Christies/ Drouot (fin XV ^e)	404
3) Le <i>De Mulieribus claris</i> à Modène	408
4) Hommes et femmes illustres à la casa Aratori à Caravaggio	412
III/ La littérature mise en espace : lectures <i>in situ</i>	421
1) L’appropriation de la culture littérature par les marchands : le Palazzo della Mercanzia	422
2) L’éclectisme affiché du condottiere Colleoni	428
3) Un plafond à la page, le Palazzo Ghiringhelli à Bellinzona	435

Annexes **455**

Bibliographie **585**

Annexes

Corpus / listes

Dans le volume d'annexes

- Annexe 1 - Thèmes littéraires illustrés sur les plafonds peints.....p. 457
- Annexe 2 – Corpus de plafonds étudiésp. 465
- Annexe 3 – Les plafonds peints dans la littérature médiévale : tableau.....p. 473
- Annexe 4 – Les plafonds peints dans la littérature médiévale : extraits.....p. 475
- Annexe 5 – Les plafonds peints dans la littérature moderne et contemporaine.....p. 501
- Annexe 6 - Liste des rois mérovingiens (Turin, Palazzo Madama).....p. 517
- Annexe 7 – Corpus des inscriptions sur les plafonds peints médiévauxp. 519
- Annexe 8 – Liste des inscriptions sur le plafond de Montaigne (Bordeaux).....p. 555
- Annexe 9 – Corpus de proverbes sur les plafonds peints médiévaux.....p. 557
- Annexe 10 - Quelques versions antiques et médiévales du Renard et de la Cigogne.....p. 561
- Annexe 11 – Mémoires et thèses sur les plafonds peints.....p. 565

Au fil des pages

- Tableau 1 : Liste des apparitions du motif de « Renard prêchant » sur les plafonds en France et en Italie.....p. 305
- Tableau 2 : Liste des apparitions iconographiques de la fable « le Renard et la Cigogne » sur les plafonds de France et d'Italie.....p. 322
- Tableau 3 : Recensement des hommes illustres sur les plafonds du corpus restreint (closoirs avec inscriptions) : rois, empereurs et guerriers, à l'exclusion des héros de romans chevaleresques et des héros troyens.....p. 377
- Tableau 4 : Recensement des hommes illustres sur les plafonds médiévaux du corpus restreint (closoirs avec inscriptions) : auteurs, savants et juristes.....p. 379
- Tableau 5 : Recensement des femmes illustres sur les plafonds du corpus restreint (closoirs avec inscriptions).....p. 384
- Tableau 6 : Recensement des héros et héroïnes de la guerre de Troie sur les plafonds médiévaux (closoirs avec inscriptions).....p. 388
- Tableau 7 : Recensement des héros et héroïnes des *romanzi cavallereschi* sur les plafonds médiévaux (closoirs avec inscriptions).....p. 395
- Tableau 8 : Liste des personnages du plafond Croissy-Christies-Drouot.....p. 407
- Tableau 9 : Résumé selon Boccace de la vie des femmes illustres peintes sur les closoirs de Modène.....p. 411
- Tableau 10 : Noms répertoriés sur les inscriptions de la Casa Aratori.....p. 415
- Tableau 11 : Relevé des inscriptions sur les deux plafonds peints du Palazzo della Mercanzia.....p. 425
- Tableau 12 : Personnages identifiés sur le plafond du Palazzo Colleoni à Brescia, 1467.....p. 430
- Tableau 13 : Personnages présents sur le plafond du Palazzo Ghiringhelli à Bellinzona, 1460-70p. 437

Plans de plafonds

Dans le volume d'annexes

- Plan A – Plan des closoirs de la maison dite des États provinciaux (Aigueperse).....p. 569
- Plan B – Plan des closoirs des deux plafonds du Palazzo della Mercanzia (Brescia).....p. 570
- Plan C – Plan des closoirs du plafond de la salle des hommes illustres du Palazzo Colleoni (Brescia).....p. 574
- Plan D – Plan des closoirs du Palazzo Ghiringhelli (Bellinzona).....p. 576
- Plan E – Schéma et transcription des inscriptions sur le plafond du château du Plessis-Bourré (Anjou).....p. 578
- Plan F – Plan de la charpente 2 de la maison dite du patrimoine (Lagrasse)...p. 583
- Plan G – Plan du logis abbatial de l'abbaye Saint-Hilaire.....p. 584

Au fil des pages

- Plan H : Plafond de la maison du Viguier à Puisserguier.....p. 155
- Plan J : Plafond des inscriptions du palais Biandrate / Del Carretto (Casale Monferrato).....p. 156
- Plan K : répartition des motifs sur le plafond de l'Hôtel de Brignac à Montagnac.....p. 215
- Plan L : Section du plafond du palazzo Chiaramonte-Steri illustrant les prémisses de la guerre de Troie.....p. 236
- Plan M : Plafonds peints de deux salles du Palazzo Terni de Gregory à Cremona, partie du palais aussi appelée « Casa Tolli ».....p. 247
- Plan N : Unités narratives représentées sur le plafond de la guilde des tisserands d'Augsbourg.....p. 257