
Moyen Âge (De l'art roman à l'art gothique)

1. La sculpture

- Romane

- **Chapiteau de Daniel entre les Lions** de la basilique de Vézelay

Ce sont principalement les chapiteaux (→ partie sommitale des colonnes) qui sont sculptés ; on les qualifie « d'historiés » car ils racontent des épisodes de la vie de personnages bibliques.

- À l'époque romane, le deuxième endroit de prédilection pour la sculpture est le portail.

Portail de la cathédrale Saint-Lazare d'Autun

À remarquer : nous retrouvons l'arc en plein cintre pour les voussures (→ ornementation en arcs concentriques composant la décoration des portails des églises). La voussure extérieure porte la représentation des signes du zodiaque et des travaux des jours. Le tympan montre un Christ en gloire avec à sa gauche (notre droite) les damnés (ou réprouvés) qui tirent (voir les griffes du diable qui se saisissent en bas d'une tête d'homme) les pécheurs vers l'Enfer. À la droite du Christ, les élus montent au Paradis.

On ne doit jamais perdre de vue la fonction édifiante voire éducative de ces représentations qui étaient un véritable « catéchisme de pierre », à l'usage d'un peuple analphabète.

Un personnage est représenté au trumeau (→ pilier qui supporte en son milieu le linteau d'un portail).

Quant à elles, les colonnes latérales portent un décor purement ornemental.

À remarquer : le peu de profondeur des sculptures, toutes des bas-reliefs, dont la figuration n'est pas du tout naturaliste. Les plis du vêtement du Christ, par exemple, sont purement graphiques. Nous sommes proches ici d'une représentation en deux dimensions.

- Gothique

- **Chapiteau gothique de l'abbaye d'Hambye**

Les scènes figurées disparaissent au profit de corbeilles végétales avec crochets et le programme sculpté se concentre sur la façade.

- **Portail gothique de la cathédrale Notre-Dame de Paris**

Au tympan, le Christ est toujours là mais « bénissant », avec le même programme iconographique d'élus et de réprouvés.

On note que les voussures sont cette fois en arc brisé et beaucoup plus nombreuses, ce qui fait que le portail est beaucoup plus profond.

Les sculptures sont cette fois en haut-relief, non plus graphiques mais plastiques, avec des plis plus profonds, plus façonnés et des visages réalistes.

2. Le vitrail

Les vitraux ferment les baies. Ce sont des structures de fer formant des dessins. Les espaces laissés vides sont remplis par des morceaux de verre coloré taillés à la forme voulue. Les représentations ont pour thème des personnages ou des épisodes liés à la religion chrétienne.

- Roman

Pour rappel, les fenêtres sont petites ; on employa donc pour les vitraux des couleurs claires, qui laissaient passer la lumière (verre transparent, bleu pâle...)

- Gothique

Vitraux de la cathédrale de Strasbourg

Les fenêtres s'agrandissant, les vitraux peuvent recevoir des couleurs plus foncées, plus chaudes (verts et rouges intenses font leur apparition)

À remarquer :

- les remplages, sortes d'arborescences de pierres qui délimitent de nouveaux espaces à décorer
- les roses (ou rosaces) qui apparaissent au-dessus des portails – rose de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Liste d'œuvres en réseau

- Arts du visuel

Tympan de l'abbatiale Saint-Pierre Auteur inconnu 1110-1130 Sculpture Moissac	Les églises sont orientées ouest-est. Les porches, placés du côté du soleil couchant, sont dominés par des tympanes qui figurent la fin des temps ou le jugement dernier. Quand on entre dans ces bâtiments, on passe symboliquement de la mort vers la vie. Une exploitation pédagogique du tympan de Moissac est suggérée par une édition du CRDP de Bordeaux. Géolocalisation de l'édifice. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abadia_de_Saint-Pierre_de_Moissac_-_Portalada_Sud_de_Moissac.JPG
La vie de Charlemagne Auteur inconnu vers 1225 Vitrail Cathédrale Notre-Dame de Chartres	Il s'agit d'un détail du bas d'une verrière, située dans la partie inférieure gauche du chœur. Chartre possède des vitraux préservés, pour la plupart, depuis le Moyen Âge. La couleur bleue lumineuse utilisée a contribué à la renommée de la cathédrale. Dans cette verrière, la suite des scènes liées à Charlemagne se lit de bas en haut. http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Chartres_-_Vie_de_Charlemagne.JPG

Références des œuvres présentées

Chapiteau de la basilique Sainte-Marie-Madeleine Auteur inconnu Seconde moitié du XII ^e siècle Sculpture - Chapiteau Vézelay	Les chapiteaux de la basilique ont été sculptés entre 1125 et 1140. La scène, intitulée « Daniel entre les lions » évoque un personnage biblique ayant vécu au VI ^e siècle av. J.C. L'Ancien testament raconte que, grâce à ses prières, ce prophète n'a pas été dévoré par les félins. Géolocalisation de l'édifice. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A9zelay_Nef_Chapiteau_230608_11.jpg
---	---

<p>Chapiteau gothique de l'abbaye Auteur inconnu XIIIe siècle Sculpture Hambye http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hambye44.JPG</p>	<p>La construction de l'abbaye a débuté en 1147 et a duré environ un siècle. Aujourd'hui, les bâtiments sont dans un état de ruine. Géolocalisation de l'édifice.</p>
<p>Portail du jugement dernier de la cathédrale Notre-Dame de Paris Auteur inconnu XIIe siècle Sculpture Paris http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Notre_dame_paris4.JPG</p>	<p>C'est à partir de 1208 que les portails de la façade ouest ont été construits et décorés. Détails des statues du tympan. Géolocalisation de l'édifice.</p>
<p>Statues de la cathédrale Notre-Dame de Paris Auteur inconnu Début du XIIIe siècle Sculpture Paris http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:ND_portail_central_gauche.jpg</p>	<p>Les statues appartiennent au piédroit gauche du portail du jugement dernier. Elles ont été détruites en 1793, pendant la révolution, et reconstituées au XIXe siècle. La symbolique utilisée permet d'identifier chacun des six apôtres représentés. Géolocalisation de l'édifice.</p>
<p>Vitraux de la cathédrale de Strasbourg Auteur inconnu XIIIe siècle Vitrail Strasbourg http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cath%C3%A9drale_de_Strasbourg%2C_baies_sup%C3%A9rieures_de_la_nef_centrale%2C_c%C3%B4t%C3%A9_nord.jpg</p>	<p>Ces verrières sont situées dans la partie supérieure de la nef, du côté nord. Si la cathédrale actuelle a été bâtie entre 1176 et 1439, la construction de la nef a débuté en 1235 et a duré 40 ans. Pendant la seconde guerre mondiale, les vitraux ont été saisis et stockés dans une mine de sel en Allemagne. Géolocalisation de l'édifice.</p>
<p>Rosace nord de Notre-Dame de Paris Jean de Chelles Début de la seconde moitié du XIIIe siècle Vitrail Paris http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Roosvenster_van_de_notre_dame_de_paris.jpg</p>	<p>Le transept nord de la cathédrale fait partie des éléments de construction qui ont été démolis et rebâties dans le style gothique, entre 1250 et 1265. Géolocalisation de l'édifice.</p>
<p>Tympan de la cathédrale Saint-Lazare Gislebert (attribué à) XIIe siècle Sculpture Autun http://commons.wikimedia.org/wiki/File:117_Autun_Cath%C3%A9drale_Saint-Lazare_Le_tympan.jpg</p>	<p>La cathédrale est mise en chantier vers 1120. Ses travaux durent 26 ans. La conservation des sculptures du tympan est peut-être due au goût des chanoines, en place au XVIIIe siècle. Ils les avaient recouvertes de plâtre, pour ne plus les voir. On peut penser que cette initiative a préservé les œuvres des saccages de l'époque révolutionnaire. Géolocalisation de l'édifice.</p>