

La basilique Saint-Nazaire _ Carcassonne_ France.
De style roman et gothique.

Introduction

L'unité géopolitique de l'Empire romain est détruite par les envahisseurs barbares ,l'empire romain n'existe plus à partir de 476, il sera divisé petit à petit en royaumes européens indépendants (avec des frontières floues, plusieurs fois remaniés et divisés) .

Seul subsiste, à l'est de la Méditerranée, l'Empire romain d'Orient, appelé vers 630 Empire byzantin qui verra sa chute sous la conquête des ottomans en 1453.

Du Ve au XVe siècle (soit un millénaire) , se développe en Europe une **riche civilisation** qui s'appuie sur des fondements gréco-romains et qui y mêle :

- les apports barbares ;
- la spiritualité chrétienne ;
- les influences d'une civilisation musulmane conquérante, à son apogée entre le VIIe et le Xe siècle.

Les régions indépendantes de l'Europe médiévale

- Le nord de l'Europe, domaine des Danois, des Suédois, des Norvégiens et des Frisons, puis la Grande-Bretagne, tombe sous la domination des Angles et des Saxons qui ont déjà soumis les Britons du pays de Galles ;
- Les Alpes occidentales, la Suisse, le Jura, les vallées de la Saône et du Rhône sont le domaine d'élection des Burgondes ;
- La péninsule ibérique (*actuellement l'Espagne*) est contrôlée par les Wisigoths jusqu'en 711, date à laquelle cette région sera dominée par la civilisation arabo-musulmane *Andalouse* ;
- De l'arc alpin à l'Adriatique, un vaste domaine s'ouvre aux Ostrogoths puis aux Lombards ;
- Les Balkans, peu habités, deviennent une possession slave, tandis que la future Grande-Bulgarie est soumise par les Huns ;
- Entre les Pyrénées et le Rhin (voire l'Elbe) se développe le seul royaume important et durable, dirigé par un presque vrai gouvernement : le royaume des Francs.

Unification de l'Europe

Deux éléments ont servi pour l'unification de ce puzzle de peuples en Europe:

1/ La religion chrétienne, où l'Église est l'unique force civilisatrice et le seul élément d'unité.

En effet, malgré de nombreuses persécutions, l'évangélisation a gagné du terrain en Europe. Le pape Grégoire le Grand (590-604) et ses missionnaires en sont les principaux artisans, au point que **vers 750 le mot « chrétienté » désigne l'Europe**.

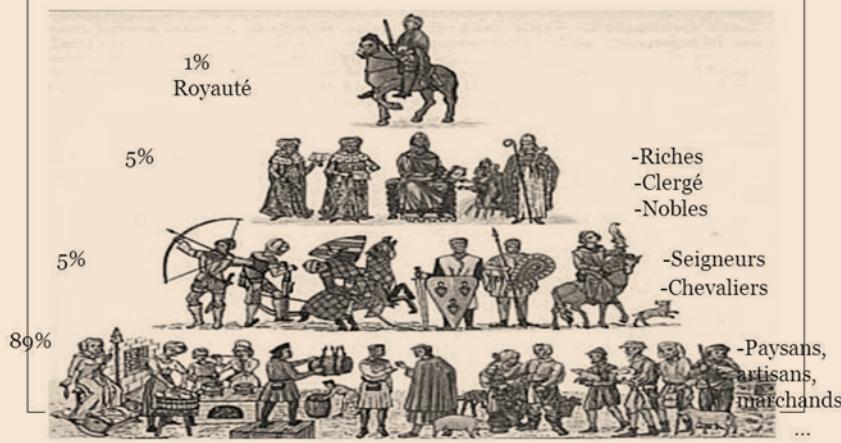
2/ La politique, l'unité politique suivra, sous le sceptre de **Charlemagne(768-814)**.

L'Europe médiévale , une nouvelle organisation sociale

La société médiévale est constituée de **trois classes sociales**:

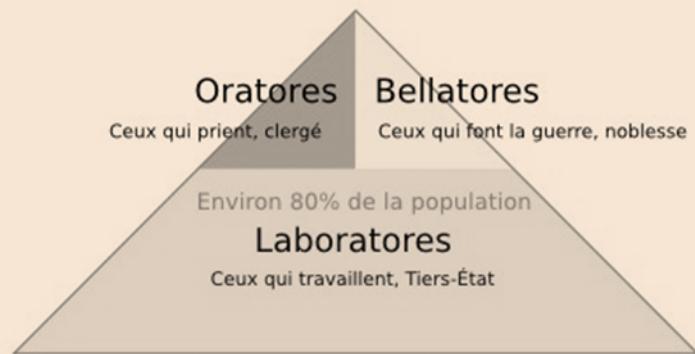
- 1/Les hommes d'Église : oratores ;
- 2/ Les combattants : bellatores (Les nobles qui font la guerre: princes, seigneurs, chevaliers);
- 3/ Les travailleurs: laboratores (paysans, artisans, esclaves).

La hiérarchie sociale au début du haut Moyen Âge

Ainsi, le pouvoir des grandes familles et dynasties dirigeantes sera toujours associé , contrôlé et conseillé par le pouvoir des prêtres chrétiens.

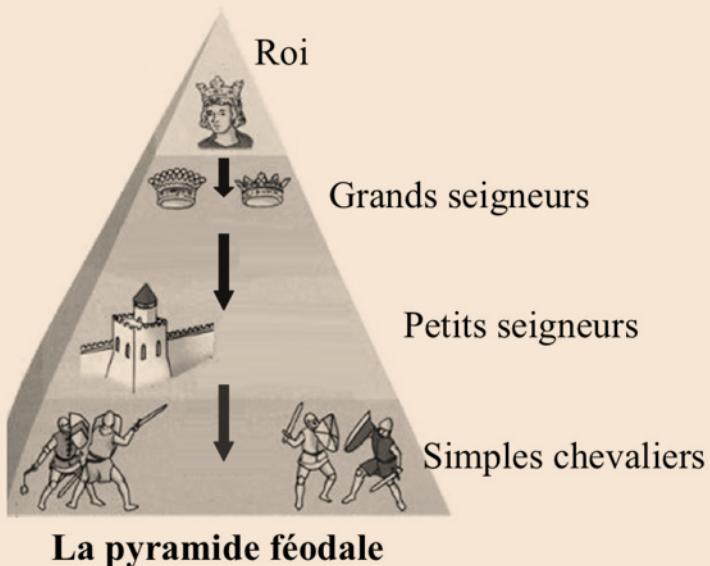
L'organisation sociale féodale en trois ordres

L'Europe médiévale , une nouvelle organisation sociale

Le système féodal et l'apparition des châteaux forts

- Lien vassalique faible
- Lien vassalique fort

La féodalité est un système politique, ayant existé en Europe entre le 10e siècle et le 12e siècle, dans lequel l'autorité centrale s'associe avec les seigneurs locaux et ceux-ci avec leur population, selon un système complet d'obligations et de services. Le terme « féodalité » est issu du latin médiéval feodum (fief).

L'Europe médiévale , une nouvelle organisation sociale / une nouvelle forme de la ville

Les villes

Elles naissent à l'origine de l'accroissement de bourgs, gros villages de 2000 habitants environ. Leurs habitants sont les **bourgeois**, le terme ne prenant que plus tard une connotation sociale. Les **faubourgs** sont les zones d'extension de la ville au-delà des remparts.

À l'intérieur, les rues sont étroites et entourées de maisons à étages, juxtaposées les unes à côté des autres. L'église la plus vaste peut devenir cathédrale si un évêque en a la charge.

Les façons de vivre et les activités citadines diffèrent peu de celles des villageois. Le soir, le **couver-feu** replie chacun chez soi, et les braises doivent être éteintes pour éviter les incendies de maisons le plus souvent encore en bois. Les puits et fontaines restent indispensables.

Mais l'artisanat et le commerce s'y développent intensément, enrichissant les plus habiles. La campagne environnante nourrit la ville (légumes, produits laitiers, fruits, volaille, vigne). Par un juste retour des choses, elle s'enrichit aussi.

Peu à peu, les villes veulent s'affranchir de la tutelle des seigneurs et des charges financières qu'ils leur imposent. Elles demandent des libertés et le droit de s'organiser par elles-mêmes. Ce sont les **franchises** inscrites dans des **chartes**, qui les délient de leur soumission aux seigneurs et en font des **villefranches**.

Dès lors indépendantes, les villes doivent se défendre et s'administrer. Elles s'entourent de remparts, construisent un beffroi qui domine la ville et ses alentours. Des **halles** peuvent abriter les riches marchands, des **échoppes** regroupent par rues et par affinités les petits métiers ; les **tavernes** sont des lieux de rencontres.

Les villes nomment leurs dirigeants, appelés suivant les régions : maires, échevins, bourgmestres, consuls...

Au XIIIe siècle, la plupart des villes dépassent 10 000 habitants. Mais, Cologne, Londres comptent environ 40 000 habitants ; Bruges, Gand ont environ 50 000 habitants. Florence, Milan, Venise surtout totalisent de 100 000 à 200 000 habitants. Paris, avec ses 200 000 habitants au moins, est la ville la plus peuplée d'Europe.

Division des styles de l'architecture Européenne au Moyen âge

Ve au Xe siècle: Architecture **latine ou préromane**, se subdivisant en France, en architecture mérovingienne et carolingienne .

XIe au XIIe siècle : Architecture **romane**

XIIe au XVIe siècle: Architecture **gothique**, subdivisé en:

- a) Gothique à lancettes (fin du XIIe et XIIIe s)
- b) Gothique rayonnant (XIVe s)
- c) Gothique fleuri ou flamboyant (XVe et XVI s)

Architecture ou art au moyen âge européen?

L'architecture romane et gothique se retrouve **indissociable d'un art** qui regroupait aussi bien l'architecture que la sculpture, la peinture ou la statuaire.

L'expression « art roman ou art gothique » recouvre une **diversité d'écoles régionales aux caractéristiques stylistiques différencierées**, mais qui allient maîtrise technique et audace.

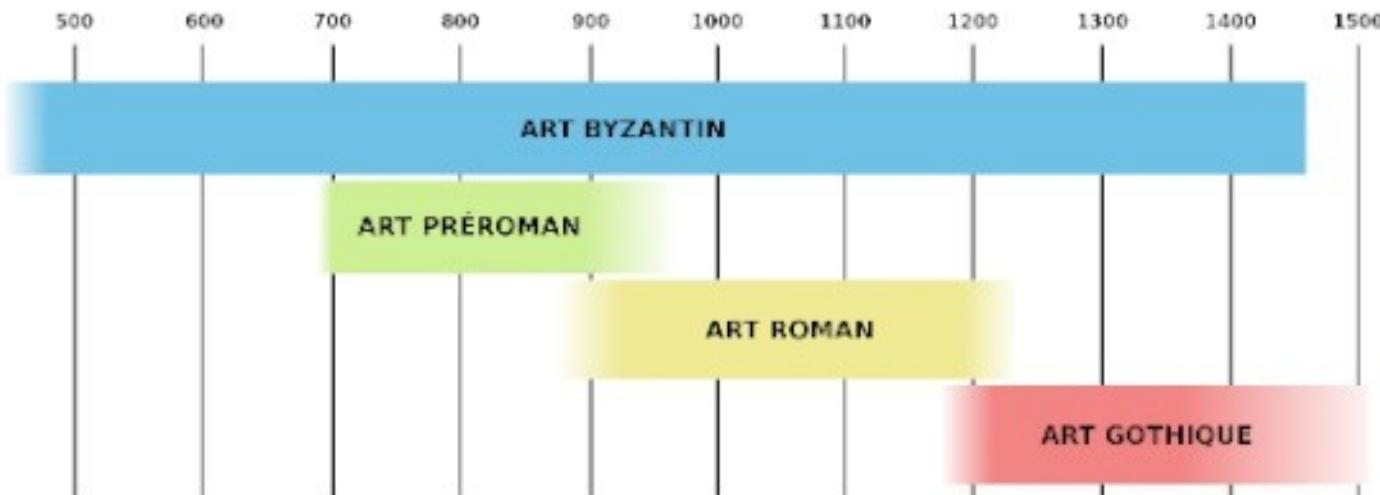
De ce fait le **qualificatif « art »** est plus englobant et plus approprié pour désigner les époques qui marquent les avancées techniques au moyen âge.

Avant l'époque Renaissance, on qualifiait tout simplement cet art **d'art chrétien**.

Aires et périodes d'expansion de l'architecture Européenne au Moyen âge

L'architecture suit les instabilités politiques du temps notamment dans la partie de l'Italie et de la Gaule.

Sa plus grande extension eut lieu à l'époque gothique, où elle englobait toute l'Europe chrétienne à l'exception de la Russie et de la Péninsule Balkanique (où l'influence byzantine reste dominante).

Influences sur l'art roman et gothique au moyen âge européen

L'Europe est, au Moyen Âge, imprégnée d'arts issus d'un Empire **romain** relayé par la jeune puissance chrétienne et **byzantine**, et d'une **civilisation islamique**, dont la culture va rester longtemps influente .

Les esprits de Byzance soufflent aussi en Italie vénitienne et à Ravenne, ceux de l'Islam en Sicile. Du Nord et de l'Est, l'art des migrations et l'esprit **anglo-saxon** viennent se fondre aux **traditions celtes** refugiées à l'Ouest, dans les îles britanniques.

Les édifices religieux du Moyen Âge. Pourquoi le titre église ou cathédrale?

Une église romane

Une église est desservie par un prêtre.

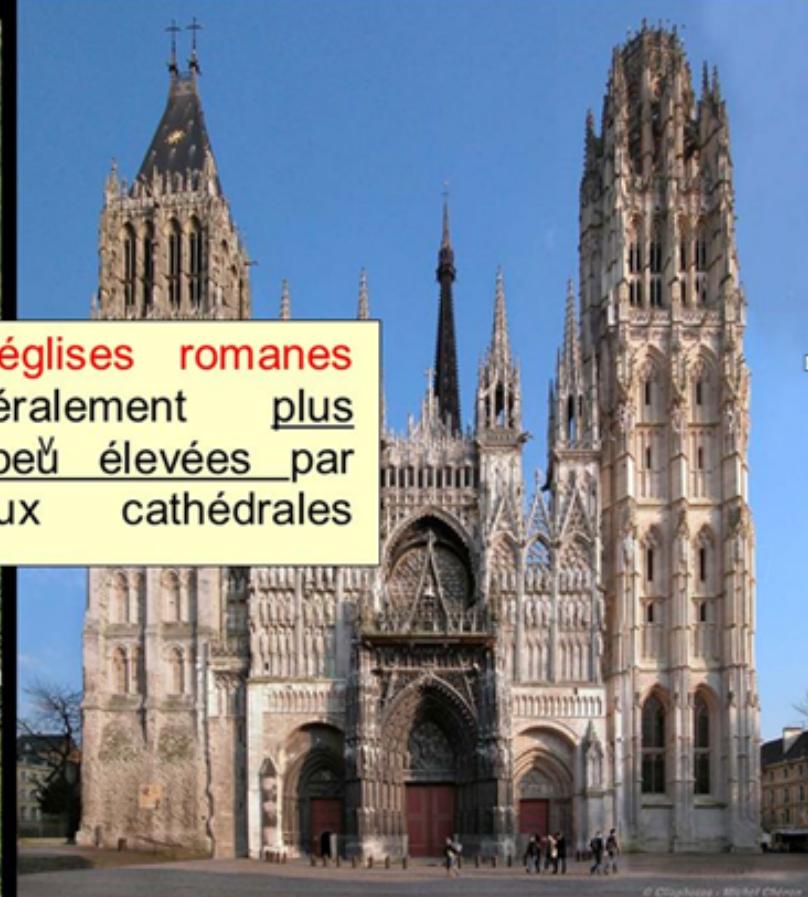
Ici l'église de St Martin)

Ainsi on distingue les titres églises romanes et cathédrales gothiques par rapport au **rang du prêtre qui les dirige**.

La cathédrale gothique de Rouen

Une cathédrale est l'église d'un évêque

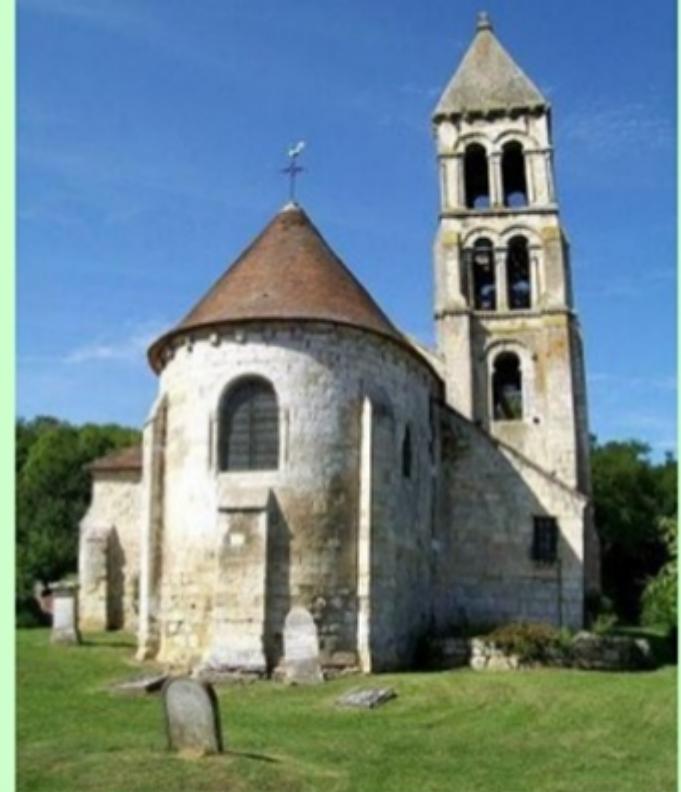
Les églises romanes sont généralement plus petites et peu élevées par rapport aux cathédrales gothiques.

1/ L'architecture et l'art roman (romanesque)

Architecture romane

Du Xe au XIe siècle

Eglise de Rhuis (Oise)

1/ Art /Architecture romane

Naissance et périodisation

L'architecture romane est appelée ainsi parce qu'elle constitue une **référence et un rappel de l'empire romain**.

Mais en réalité, elle est d'inspiration wisigothe, byzantine et islamique.

L'**art roman** est un complexe d'œuvres d'architecture (militaire et religieux), de sculpture (chapiteaux), de peinture (fresques) et de statuaire (icônes).

Cet art chrétien est né au Ve siècle et a fleuri en Europe à la fin du haut moyen âge et plus précisément au courant **du IXe jusqu'à la fin du XIe siècle**.

A ce titre , il est le **premier style** que l'on retrouve dans toute l'Europe d'une manière unifiée.

1/ Art /Architecture romane

Naissance et périodisation

En histoire de l'art, l'**art roman est** la période qui s'étend du **début du Xe siècle** à la **seconde moitié du XIIe siècle**, entre l'**art préroman** et l'**art gothique**, en Europe.

L'expression « **art roman** » **est** forgée en 1818 par l'archéologue français Charles de Gerville et passe dans l'usage courant à partir de 1835.

1/ Art /Architecture romane

Centres d'intérêts (Eglises, monastères, châteaux forts)

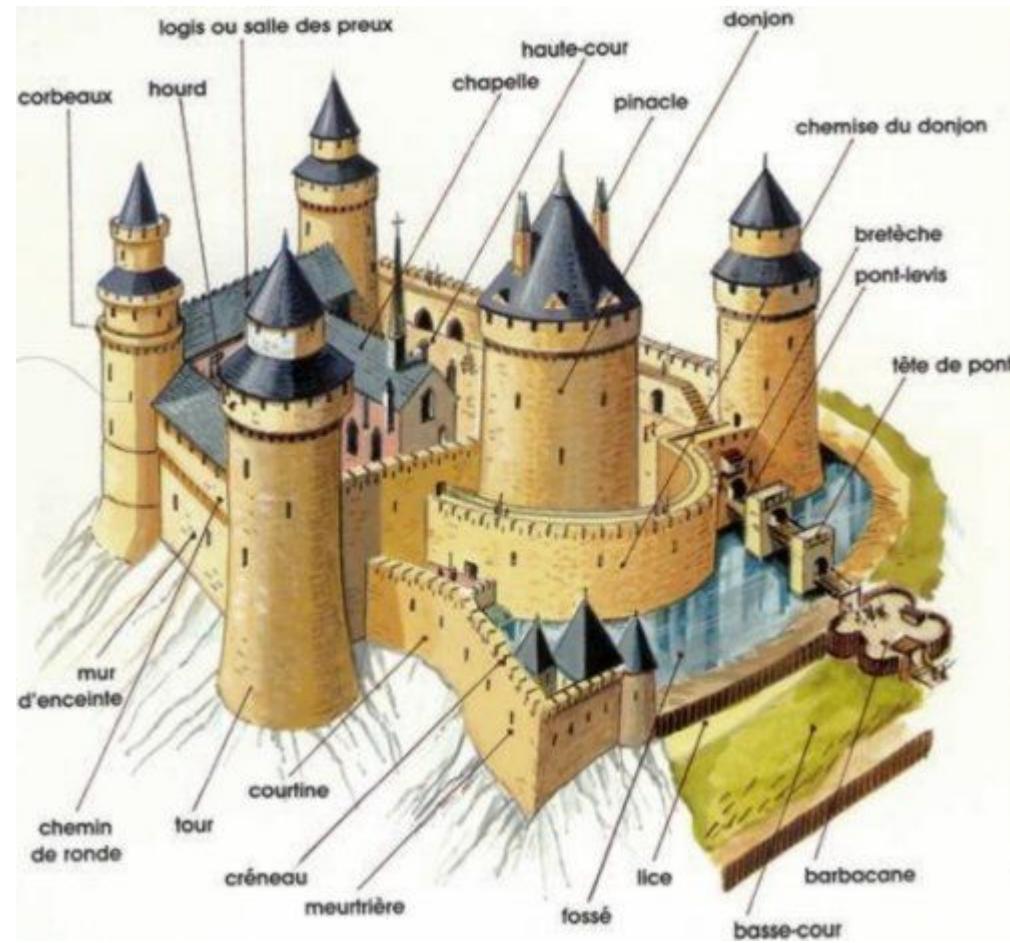
L'église

Le monastère

Le château fort

1/ Art /Architecture romane

Centres d'intérêts (Les monastères)

Les monastères sont considérés comme **les « cités de Dieu ».**

L'abbaye de Cluny en France.
Le plus grand monastère de l'Europe au moyen âge

Ils avaient plusieurs domaines fonctionnels:

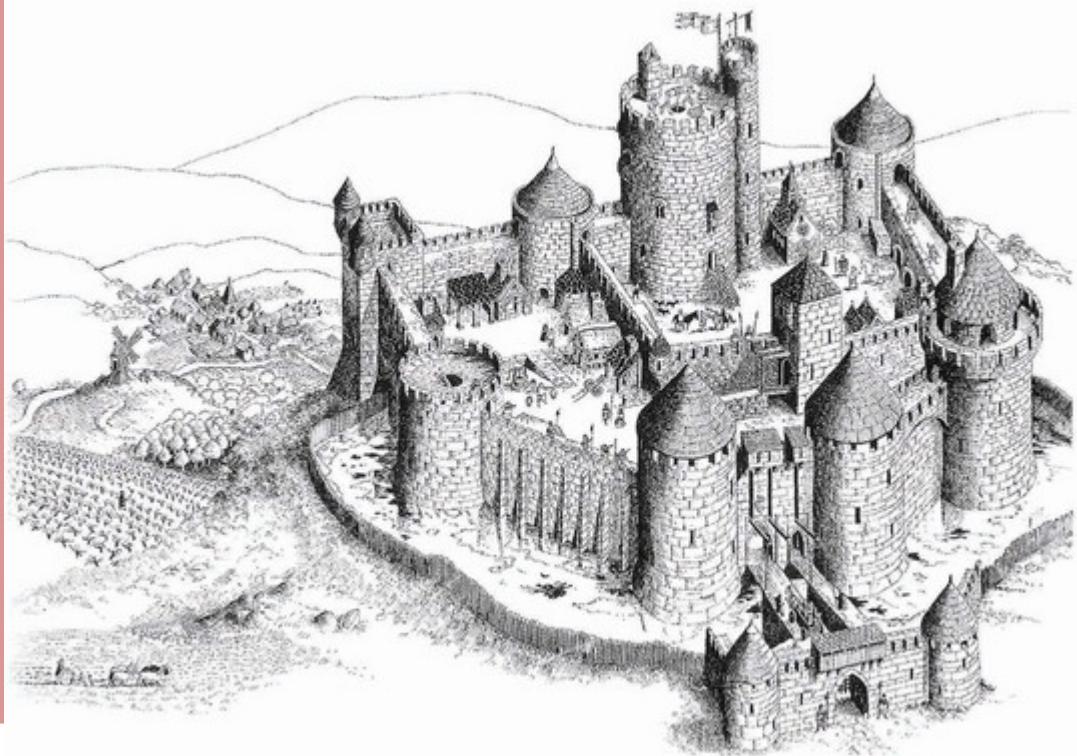
- La cathédrale, l'église et la chapelle
- Le cloître
- Les chambres des moines et des religieuses
- Le réfectoire
- Le logis de l'abbé
- L'infirmerie avec des allures d'hôpital

L'architecture romane /

Les châteaux forts

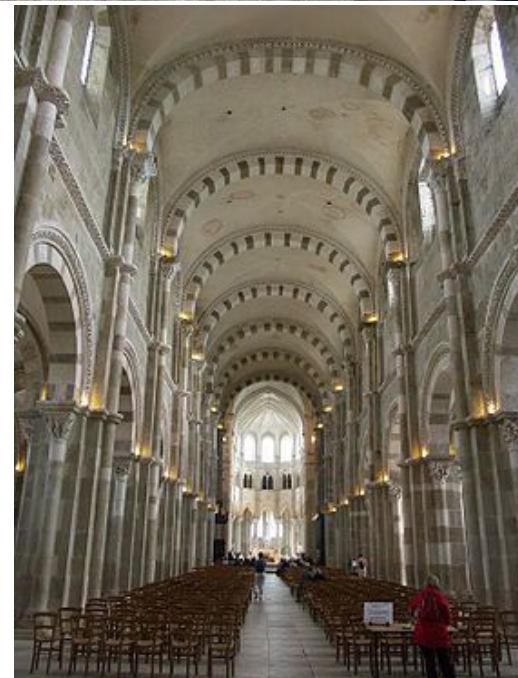
Les châteaux forts étaient au début de simples structures défensives. Par la suite, elles sont devenues des villes fortifiées abritant des populations entières.

Les **donjons** (tours fortifiées) et les fossés remplis d'eau (**les douves**) étaient les entités architecturales majeures du château fort.

1/ Art /Architecture romane

Analyse des églises

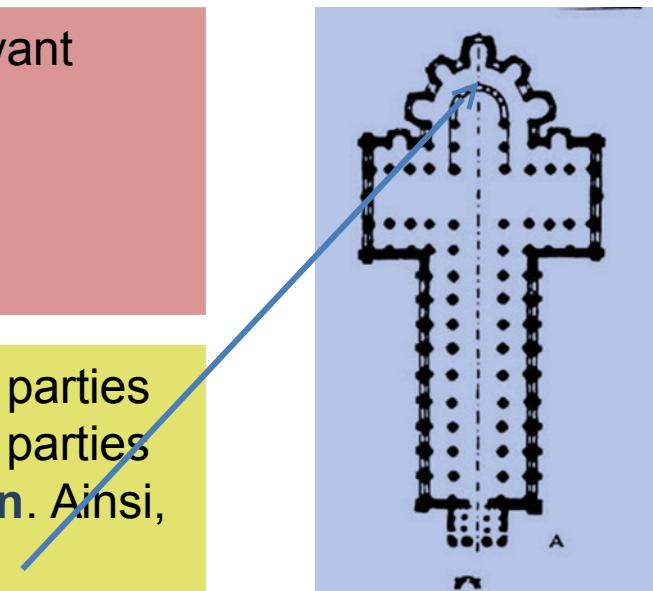
1/ Art /Architecture romane

L'église et les composantes du plan basilical

Les églises étaient monumentales, en essayant d'imiter les modèles romains antiques .

Le Plan typique de l'église romane est un **plan basilical** cruciforme en croix latine.

L'église symbolisant le royaume de Dieu, les parties **circulaires** étaient dédiées au Divin, et les parties **rectangulaires** étaient associées à l'humain. Ainsi, la partie la plus sainte était **l'abside**.

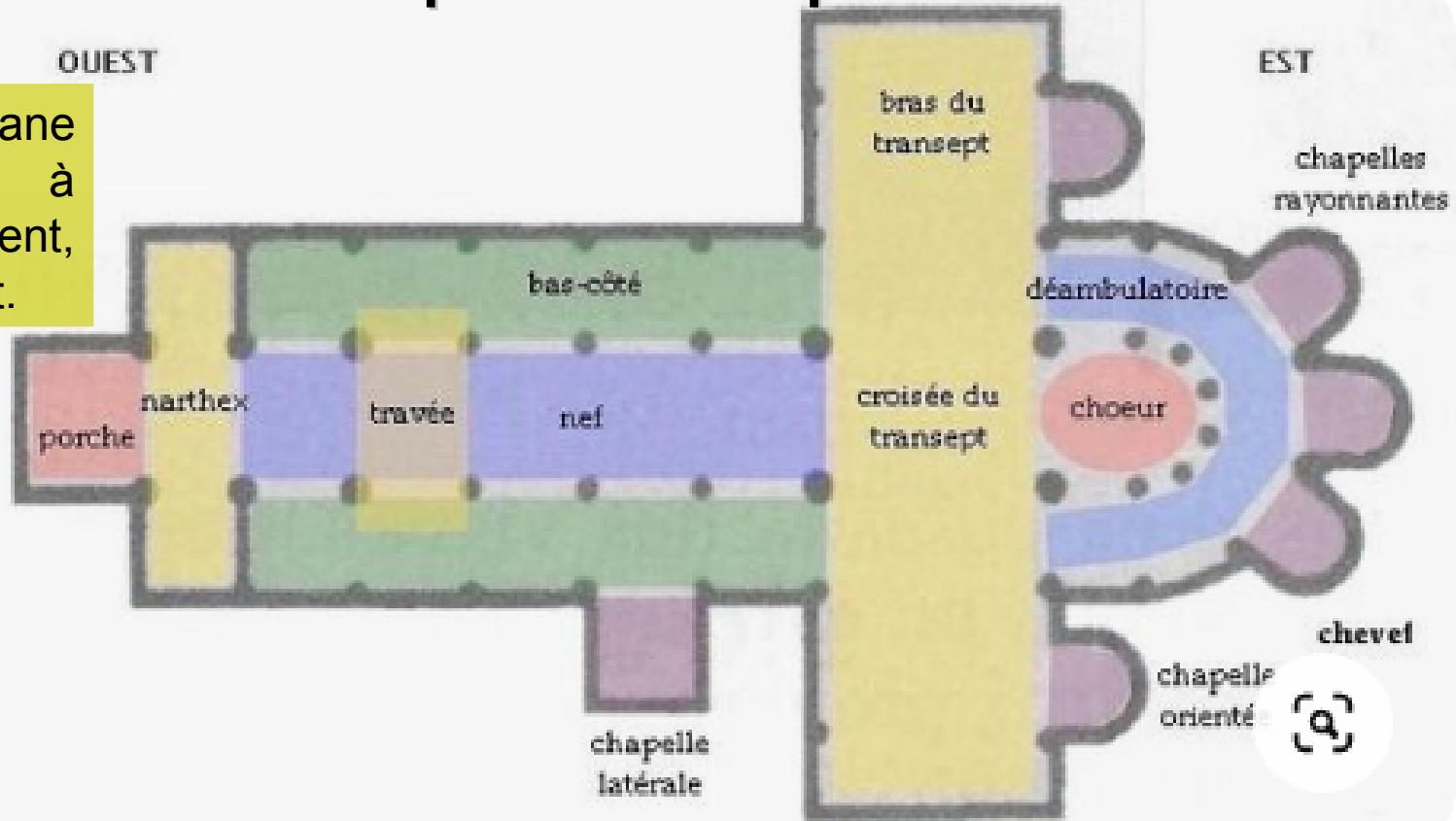

1/ Art /Architecture romane

L'église et les composantes du plan basilical

OUEST

L'église romane est orientée à l'est, vers l'orient, le soleil levant.

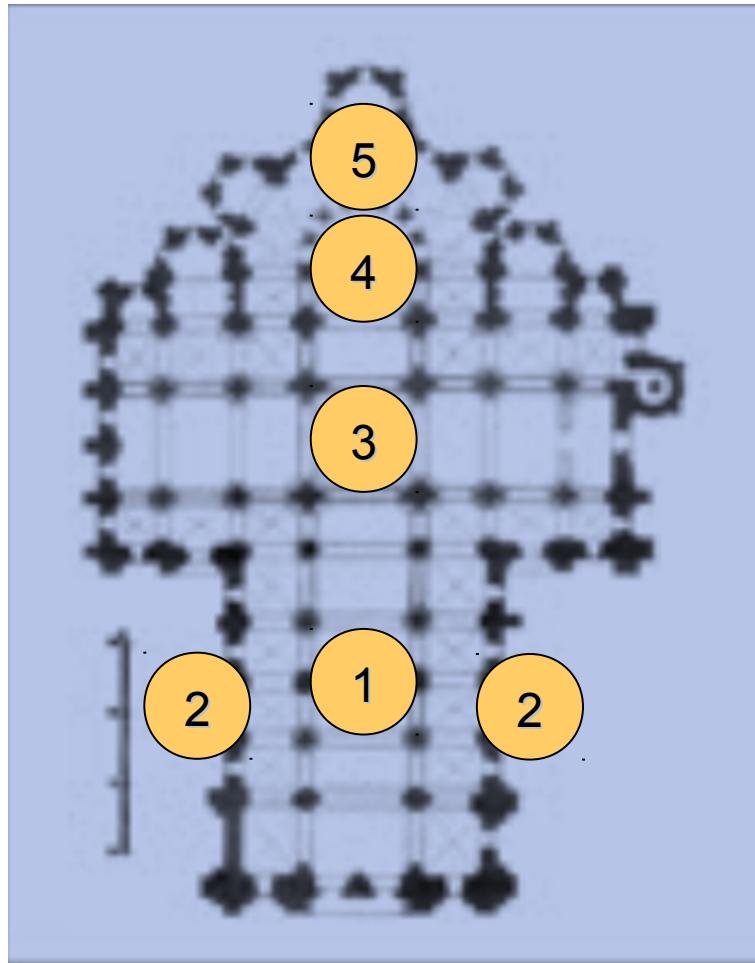

À l'intérieur de l'église, la nef centrale comporte deux séries de colonnes délimitant deux bas-côtés. Plus à l'intérieur, la croisée du transept se prolonge, à gauche, par le bras Nord, à droite, par le bras Sud. Au-delà se trouve le chœur puis l'autel, entouré par les colonnes du chœur. Dans l'extrémité, on découvre trois chapelles rayonnantes puis absidioles.

1/ Art /Architecture romane

L'église et les composantes du plan basilical

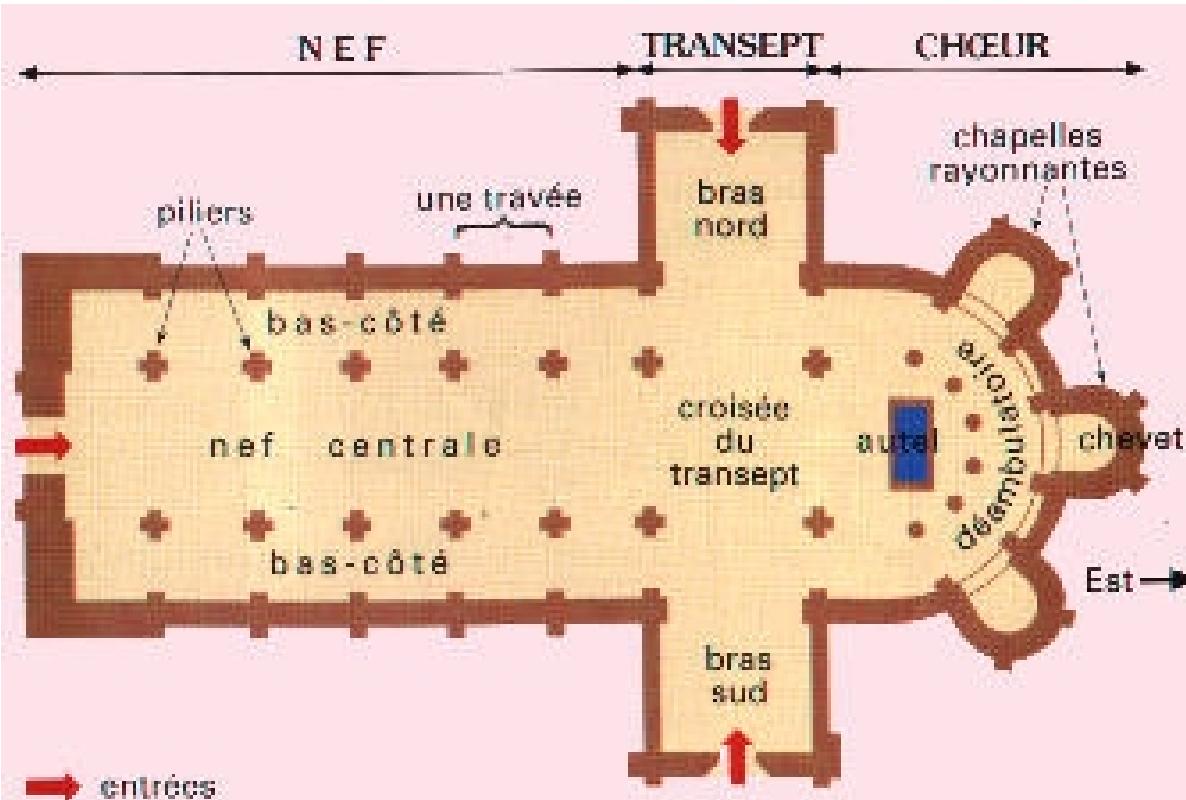
Le plan basilical

- La nef 1
- Les bas-côtés 2
- Le transept et la croisée d'ogives 3
- Le chœur 4
- Le déambulatoire 5

1/ Art /Architecture romane

L'église et les composantes du plan basilical

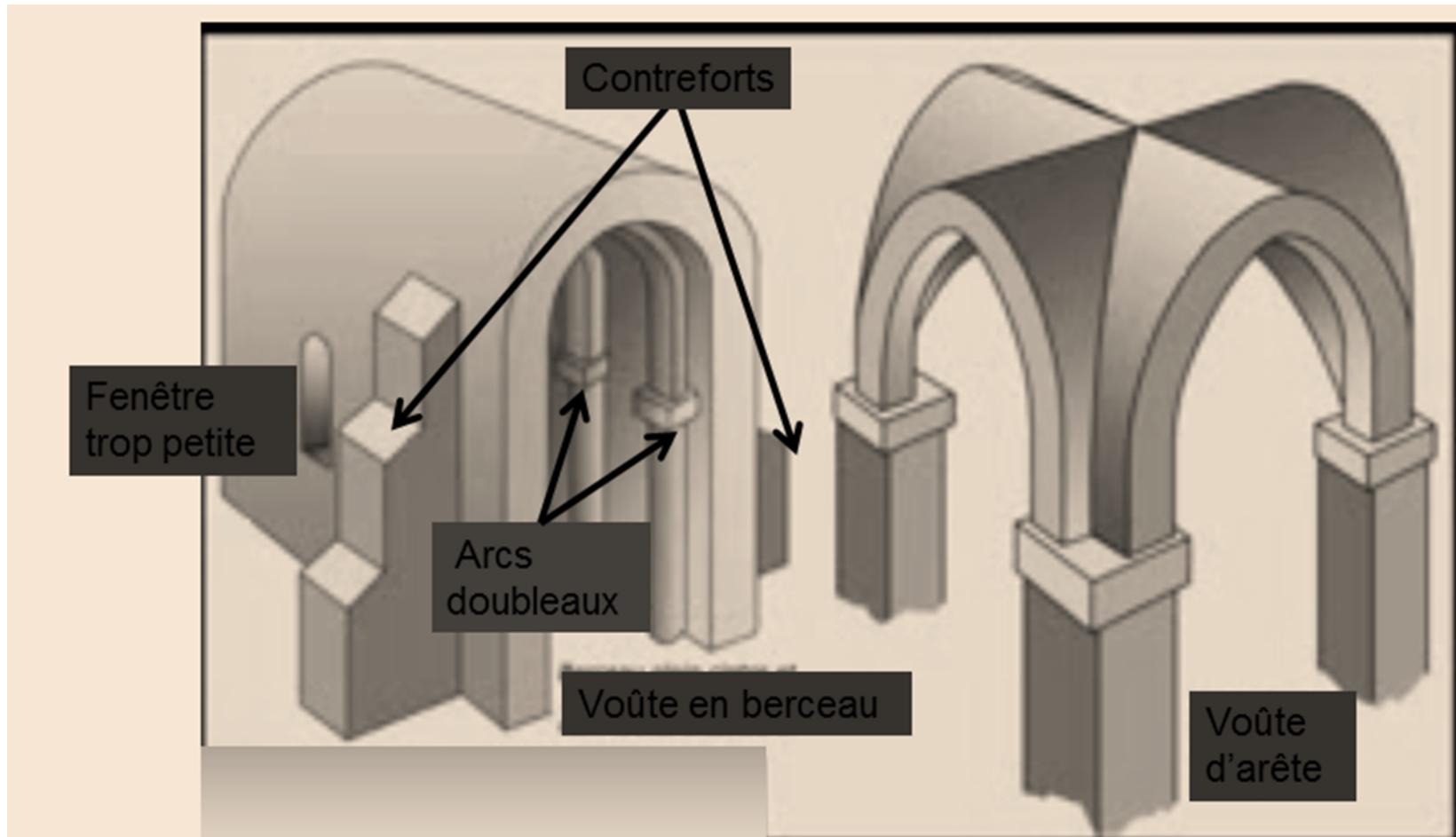
Plusieurs portails, plusieurs entrées.

- la **nef** à plusieurs travées, avec la voûte dite plein cintre (voûte tunnel ou avec arcs-doubleaux), en berceau brisé, en voûte d'arêtes, à file de coupoles (coupole à pans ou hémisphérique) ;
- un **transept** en général simple avec ou non des chapelles échelonnées ; on trouve cependant des églises sans transept comme en Allemagne.
- un **chœur** ;
- une **abside** avec ou non des chapelles rayonnantes ou absidioles ou également chapelles absidiales, et une voûte en cul-de-four (voûte quart sphérique).

1/ Art /Architecture romane

L'église et les composantes de son système structurel

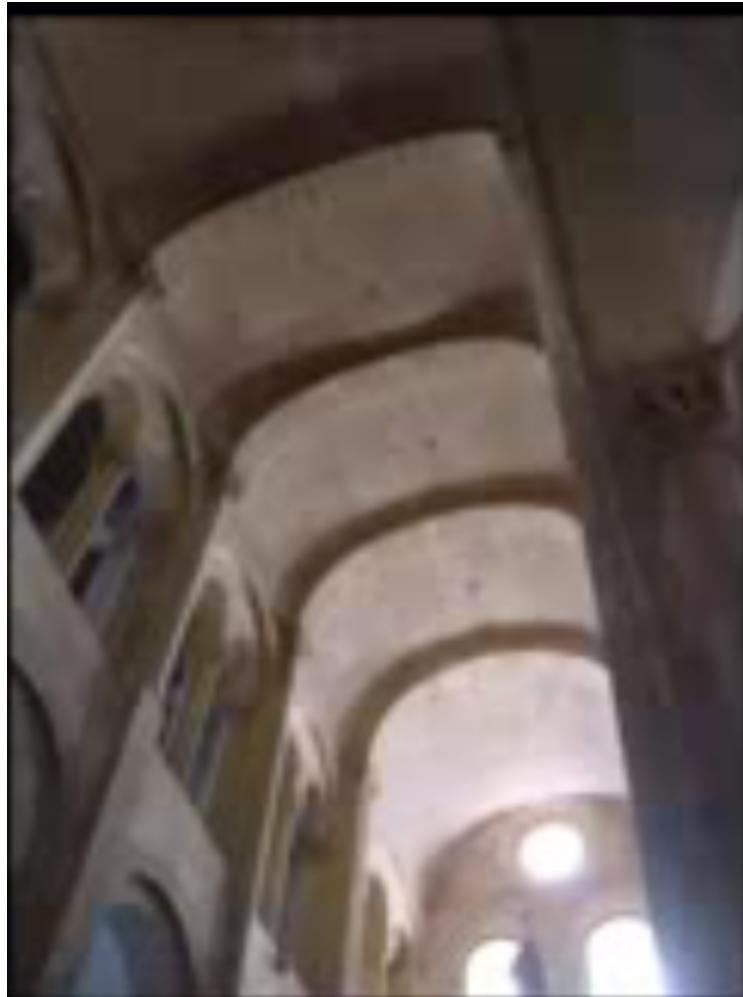
Toiture voûtée en plein cintre (**Voûte en berceau**), renforcée par des arcs qui la doublent (**arc doubleau**), ou en voûte d'arêtes.

1/ Art /Architecture romane

L'église et les composantes de son système structurel

Le système de voûtes

Voûte en berceau

Voûte d'arêtes

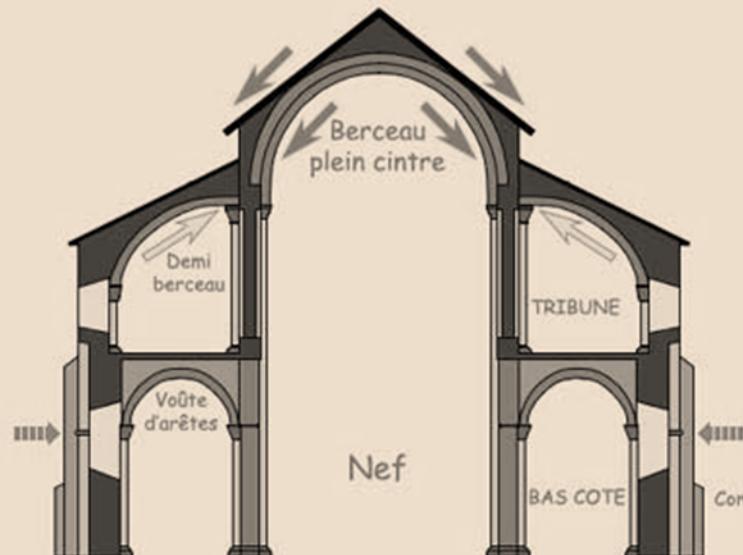
1/ Art /Architecture romane

L'église et les composantes de son système structurel

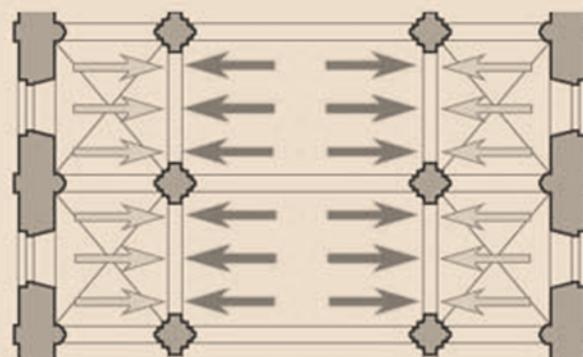
Elévation et système structurel

ARCHITECTURE ROMANE

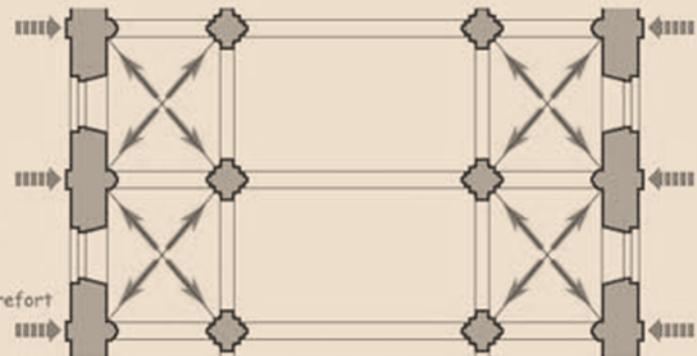
LE SYSTEME DE POUSSÉES,
DE CONTREPOUSSÉES ET
DE CONTREBUTEMENT

Contrebutement des forces obliques du berceau de la voûte de la nef par les demi-berceaux couvrant les tribunes des bas-côtés.

Contrebutement de la voûte centrale par les bas-côtés voûtés d'arêtes.

Poussées de la voûte d'arêtes et contrebutement de celle-ci par les contreforts extérieurs.

1/ Art /Architecture romane

L'église , détails des colonnes

SUPPORTS ROMANS

COLONNE: Support constitué d'un fût vertical, polygonal ou circulaire, d'une base et d'un chapiteau.

COLONNE ADOSSEE

PILIER

TYPES DE SUPPORTS

Colonne adossée	Pilier carré	Pilier cruciforme	Pilier carré flanqué de colonnes
Colonne engagée	Pilier fasciculé	Pilier cylindrique flanqué de colonnes	Pilier composé

1/ Art /Architecture romane

L'église , le fort intérêt pour les chapiteaux

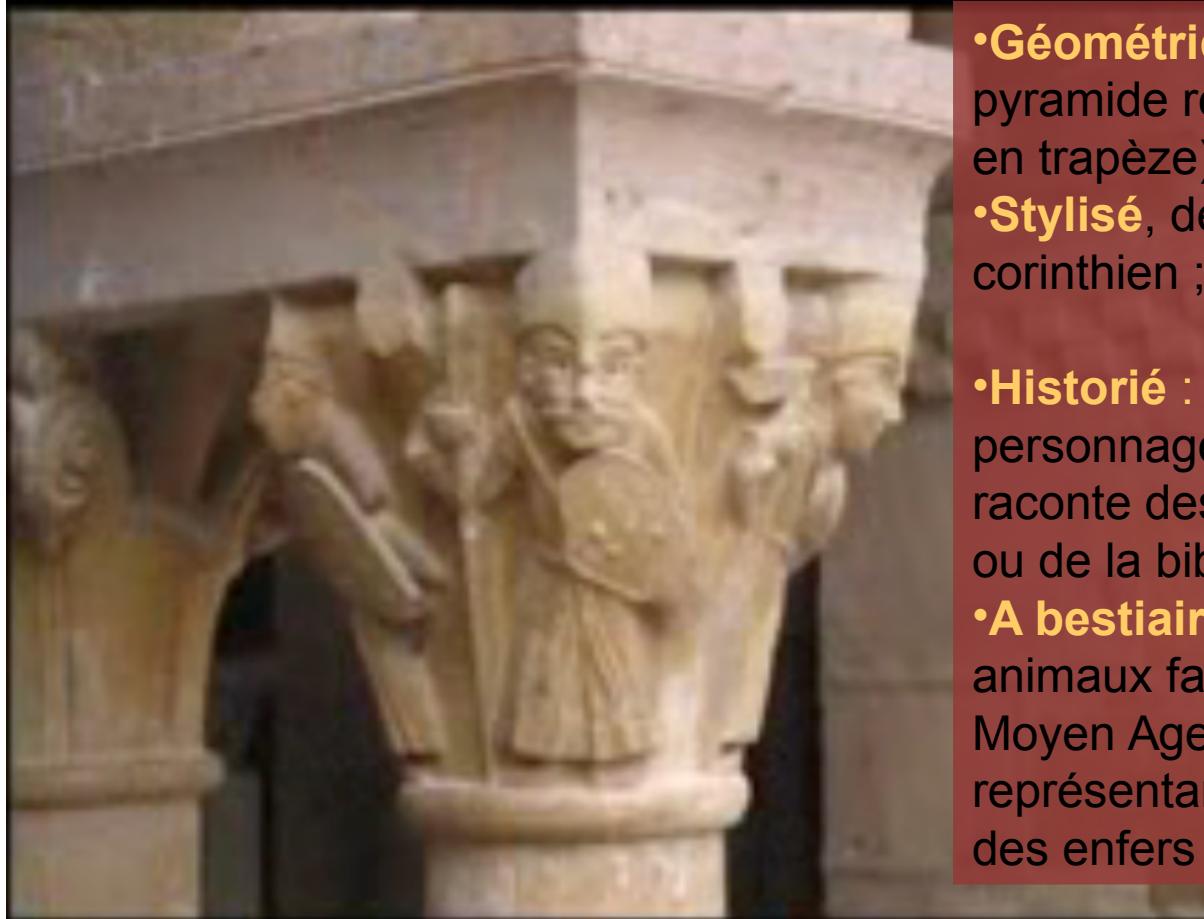
Le chapiteau roman est si spécifique qu'il peut à lui seul aider à reconnaître une église est romane. Héritier des traditions romaines, principalement de l'ordre corinthien ou composite, le chapiteau roman s'en distingue cependant fondamentalement : en effet dans l'architecture romane l'entablement disparaît totalement, et le chapiteau ne conserve plus que le sommier de l'arc avec lequel il a de plus en plus tendance à se confondre en s'évasant de plus en plus pour aboutir à la forme classique, consistant en un cône tronqué renversé pénétré par un cube

Par contre, son rôle décoratif et surtout didactique devient fondamental, d'autant que l'édifice, étant en général relativement bas, il est à la portée du regard du fidèle. L'art roman fournit une variété très riche de chapiteaux, soit stylisés et dérivant du chapiteau romain, soit géométrique (trapèze ou cube), soit historiés, s'inspirant des récits bibliques ou de thématiques de l'époque, soit encore à bestiaire, dans lequel l'imagination du sculpteur se donne libre cours...

1/ Art /Architecture romane

L'église , le fort intérêt pour les chapiteaux

Différents styles du chapiteau roman (souvent anthropomorphe)

- Géométrique** : gros tronc de pyramide renversé (la face est en trapèze), ou cube...
- Stylisé**, dérivant du chapiteau corinthien ;
- Historié** : il figure alors des personnages bibliques et raconte des scènes de l'évangile ou de la bible.
- A bestiaire**, décrivant des animaux fantastiques dont le Moyen Age était friand, et représentant souvent le monde des enfers

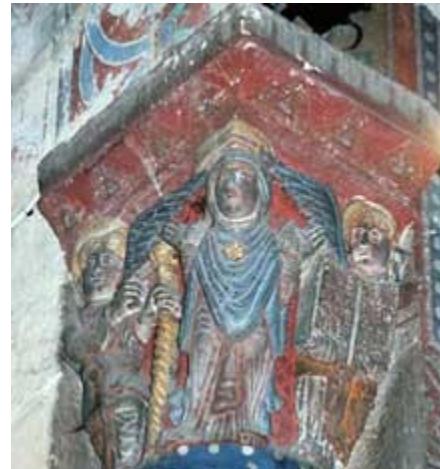
1/ Art /Architecture romane

L'église , le fort intérêt pour les chapiteaux

Exemples de chapiteaux romans

Cubique

Historié

Stylisé

A bestiaire

A godrons(en trapèze)

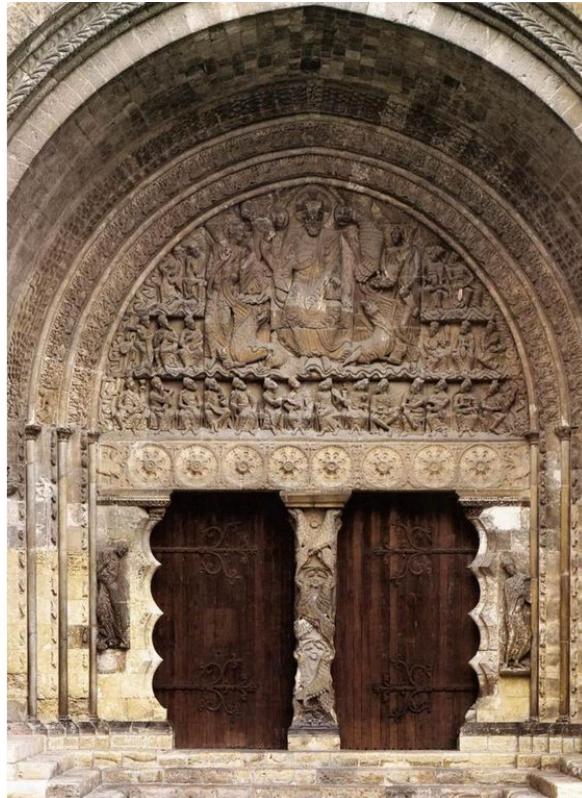
1/ Art /Architecture romane

L'église , le rôle du portail

Le **portail** de l'église est un lieu symbolique: il est le **passage** entre un monde de péchés et le paradis que l'église préfigure.

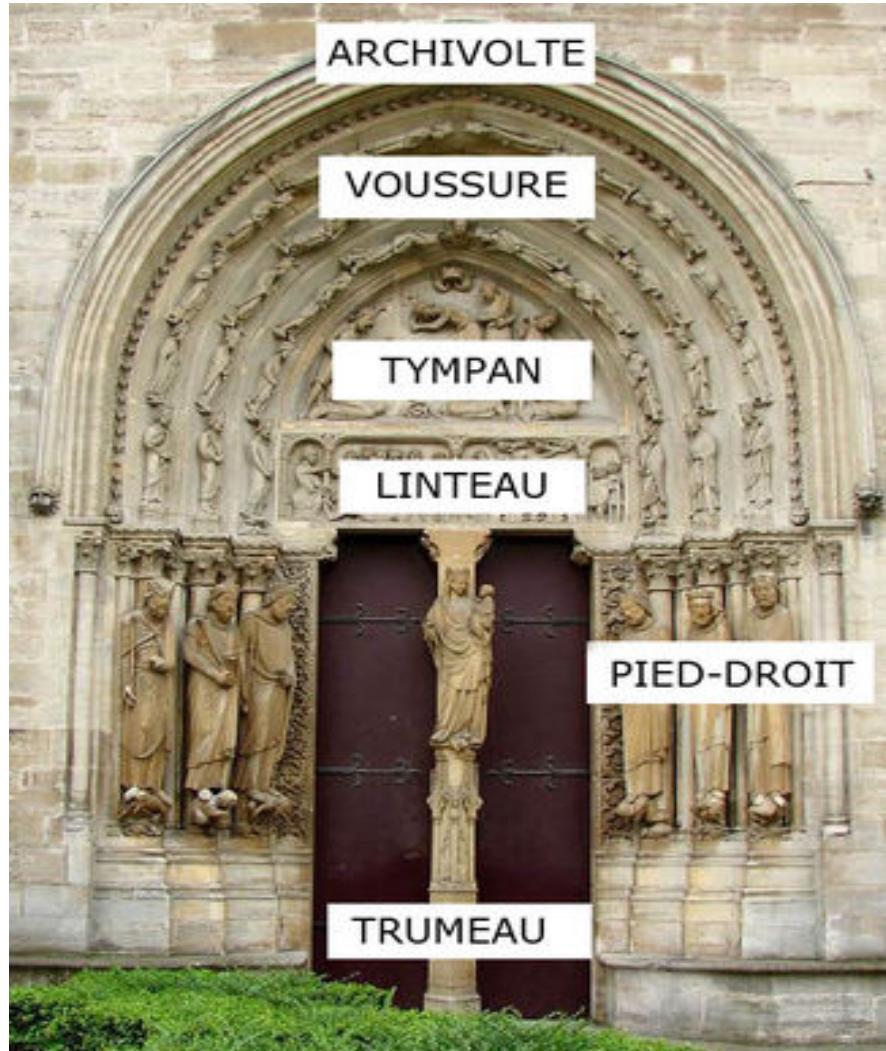
« Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé »
(Évangile selon Saint Jean)

La sculpture du portail roman veut éduquer et transmettre un message moral: ses **thèmes** sont toujours **en rapport avec la question du Salut.**

1/ Art /Architecture romane

L'église , composantes du portail

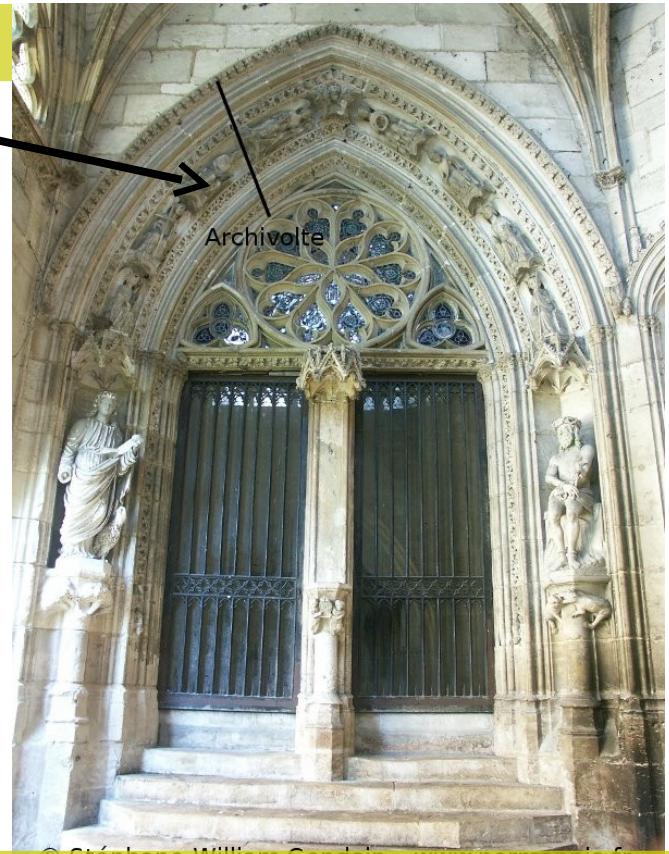

1/ Art /Architecture romane

L'église , composantes principales du portail

a) L'archivolte

Bande décorée
de moulures figurant à la
l'extrados d'une arcade, ou
plusieurs bandeaux en
saillie entourant l'extérieur

© Stéphane William Gondoin - www.normannia.fr

NB: Les exemples sont ici
gothiques parce qu'on
retrouve ses même éléments
dans l'architecture gothique

1/ Art /Architecture romane

L'église , composantes principales du portail

b) Le tympan

Espace situé au-dessus
d'une porte ou
d'une fenêtre et circonscrit
dans un arc

© Stéphane William Gondoin - www.normannia.fr

•en entrée, le **tympan**. Très simple sur les premiers édifices romans, cet élément devient de plus en plus décoré à la fois pour magnifier la maison de Dieu et participer à l'instruction religieuse en reprenant des scènes de livres liturgiques ; parmi les thèmes représentés, on retrouve par exemple celui de **l'apocalypse et du jugement dernier**.

1/ Art /Architecture romane

L'église , caractéristiques et composantes des baies et fenêtres

a) Les fenêtres (baies, arcades) géminées (ou groupées)

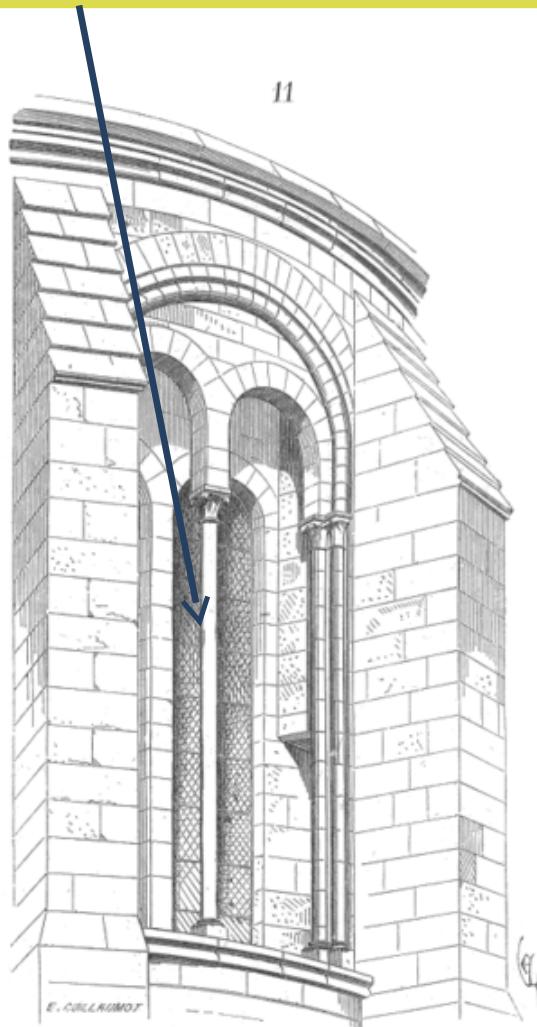

En architecture : géminé se dit de baies, d'arcades ou de **fenêtres** groupées par deux sans être directement en contact (séparées par une colonne par exemple).

1/ Art /Architecture romane

L'église , caractéristiques et composantes des baies et fenêtres

b) Le meneau

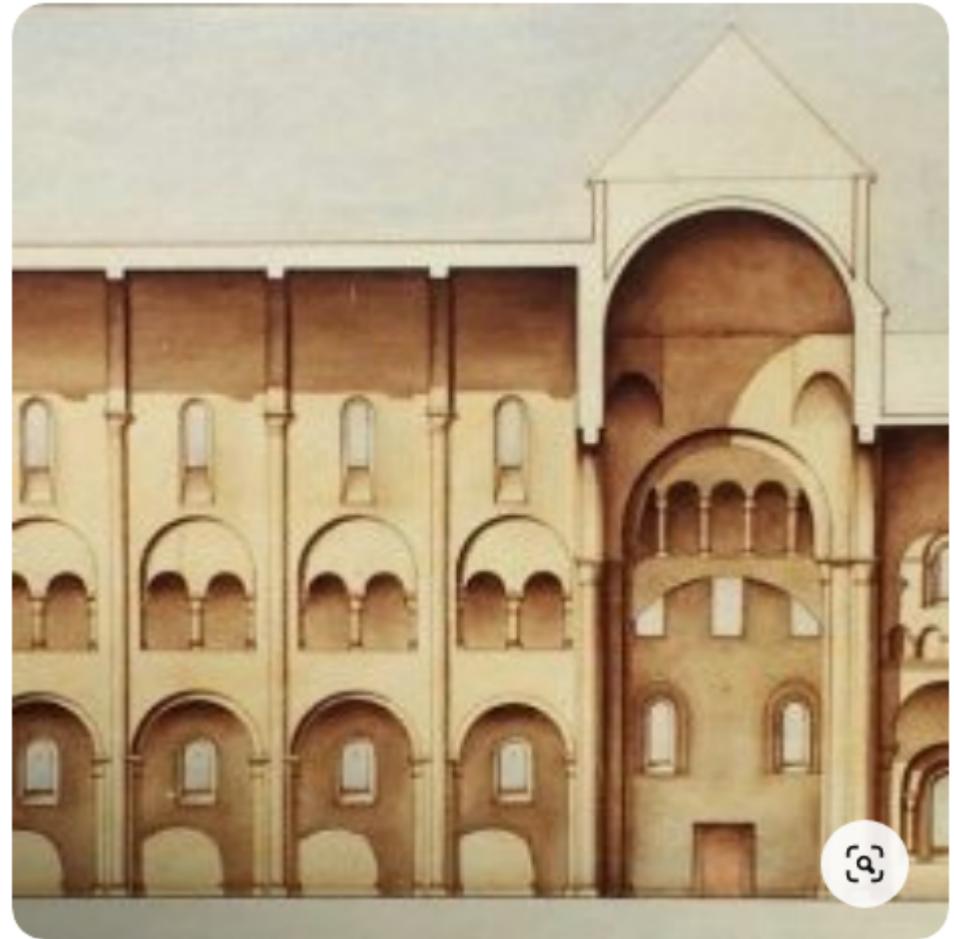

Organe vertical divisant la baie d'une fenêtre,
Généralement en pierre,
formant une colonnette, une nervure ou un pilier

1/ Art /Architecture romane

L'église , caractéristiques et composantes des baies et fenêtres

La caractéristique
des fenêtres
géminées sur toutes
les façades .

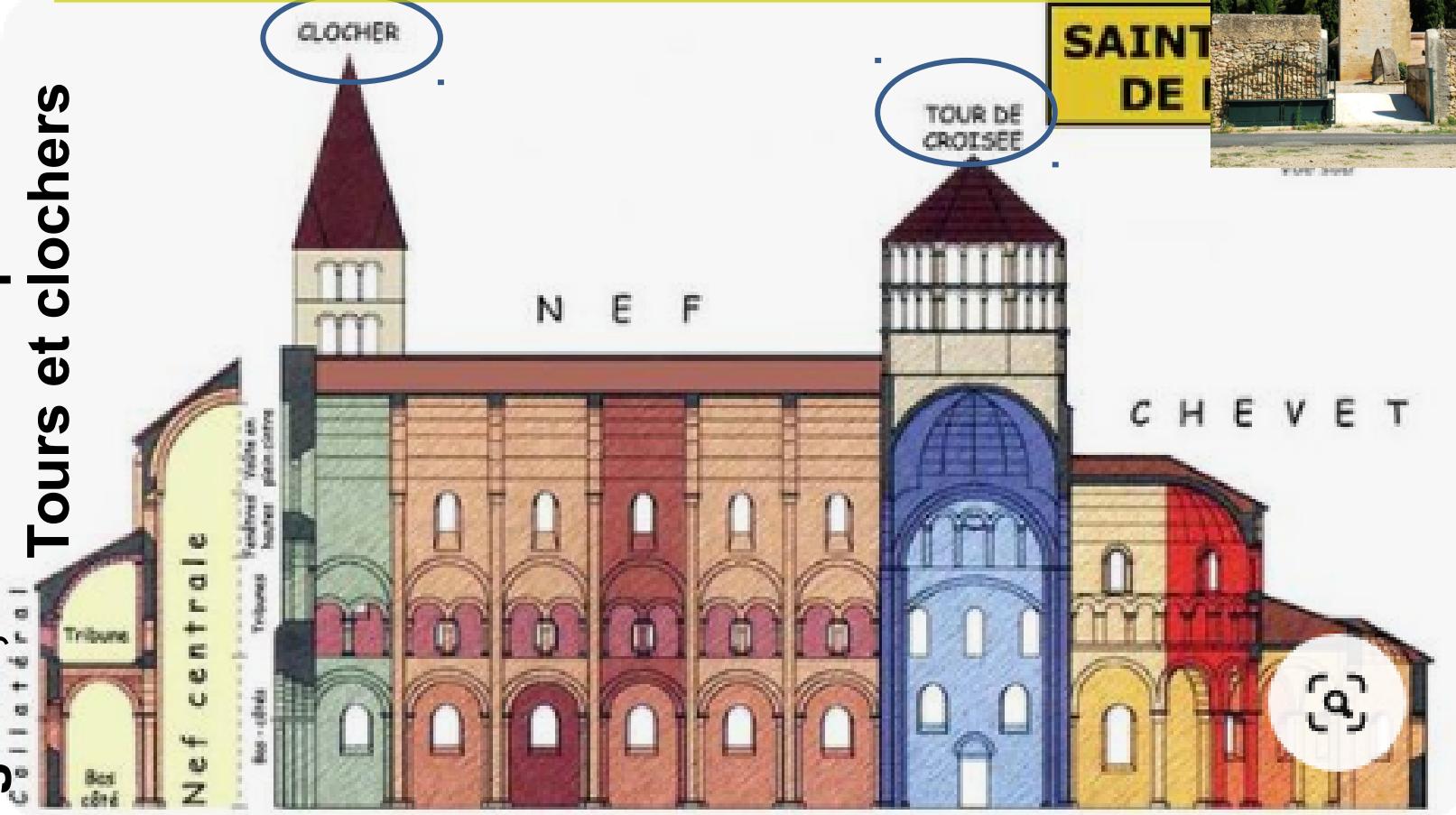
1/ Art /Architecture romane

L'église , caractéristiques de distinction/ Tours et clochers

c) Les tours et les clochers

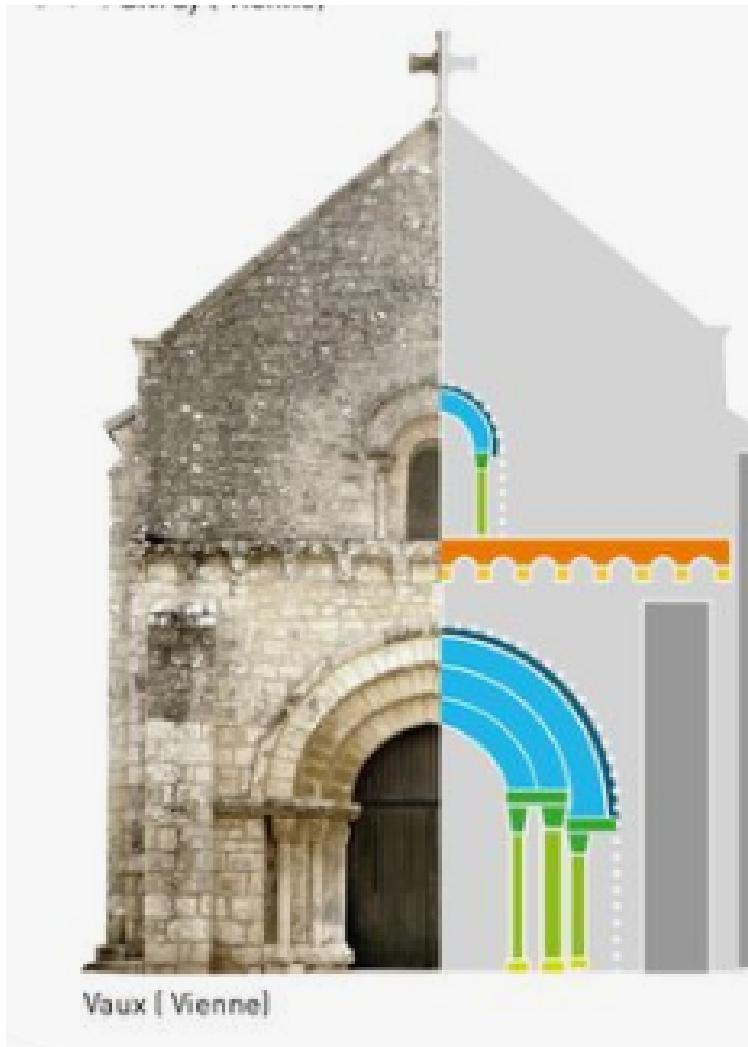
Pointé vers le ciel, le clocher exprime l'existence souveraine divine et a longtemps affirmé la **domination spirituelle et temporelle** du clergé sur son territoire.

Servant de signal à la communauté chrétienne, il fut créé pour l'appel des fidèles d'une **paroisse** pour la messe.

Coupe longitudinale_ Eglise Saint Etienne de Nevers

1/ Art /Architecture romane L'église/ Les caractéristiques et détails de la façade principale

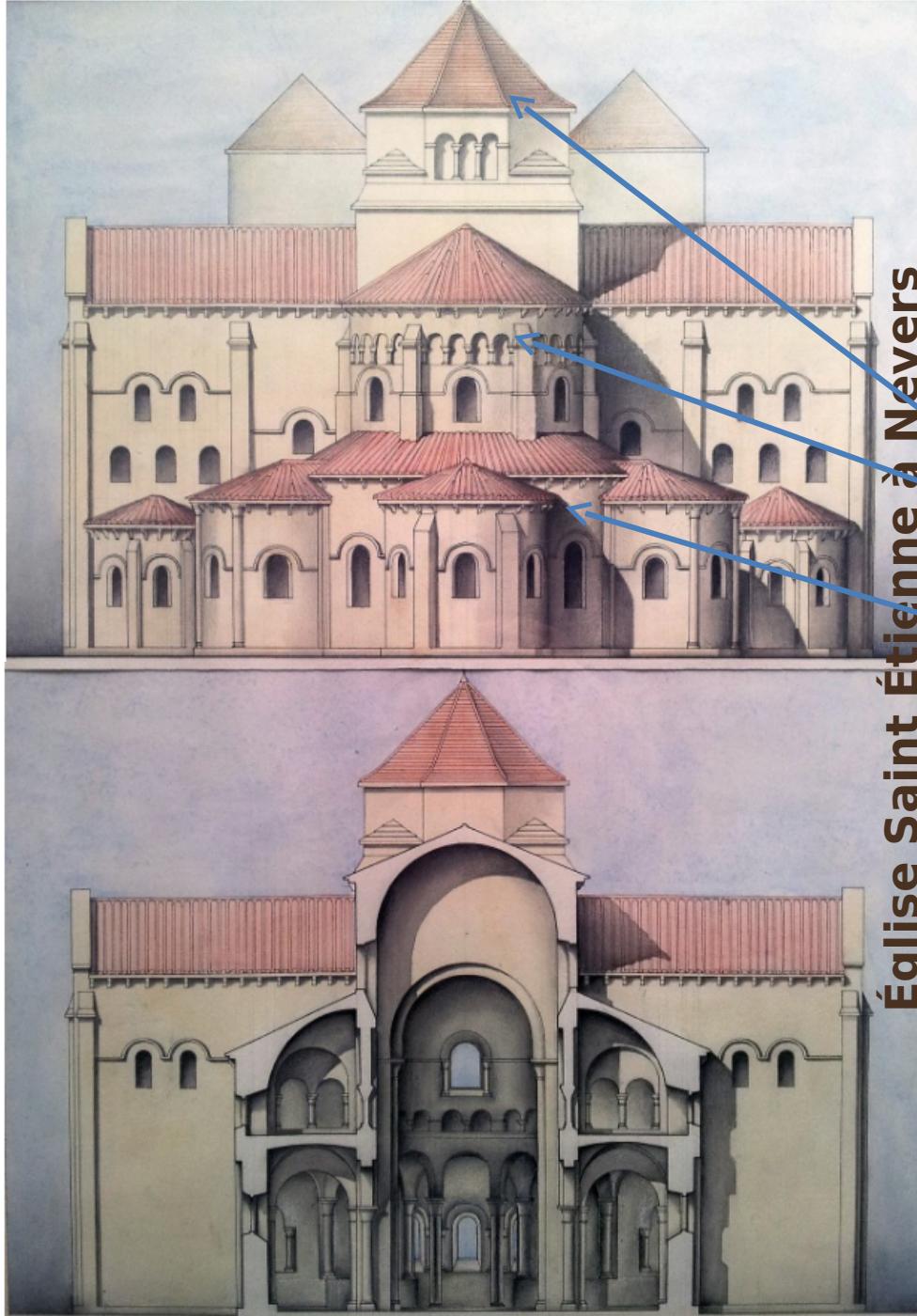
Vaux (Viennヌ)

Détail d'un portail roman (Façade Est)_ Eglise Saint Etienne de Nevers

1/ Art /Architecture romane

L'église/ Les caractéristiques de la façade OUEST

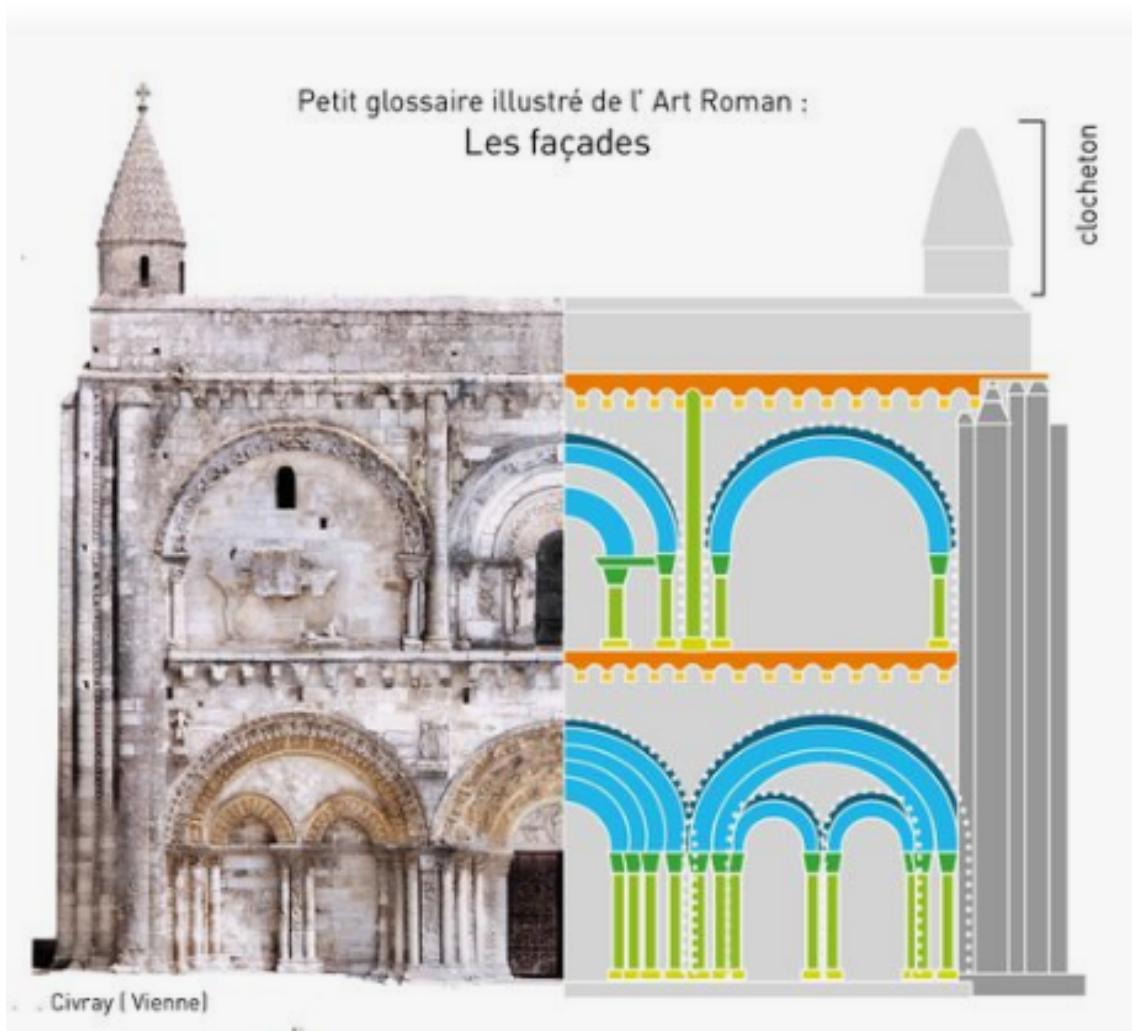

Église Saint Étienne à Nevers

Tour, abside et chapelles rayonnantes dans une composition volumétrique pyramidale

1/ Art /Architecture romane

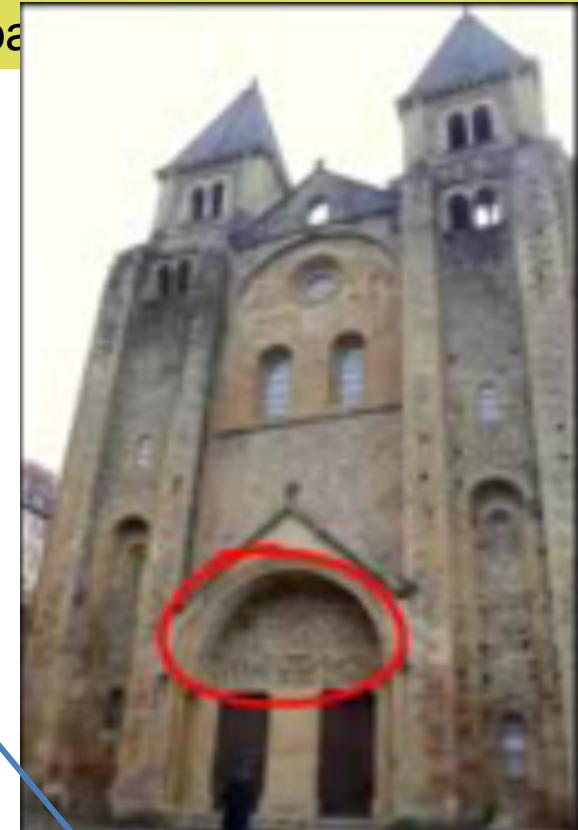
L'église/ Les caractéristiques de la façade latérale

1/ Art /Architecture romane

L'église et ses principales caractéristiques

a) Un aspect extérieur lourd et massif à cause des voûtes et murs épais

b) Un intérieur plutôt sombre percé de petites fenêtres; **la lumière provient principalement de la croisée du transept**

1/ Art /Architecture romane

L'église et ses principales caractéristiques

c)

Le plein cintre est toujours un caractère dominant; toutefois, on trouve aussi l'arc surbaissé ou *en anse de panier*, et l'arc outre-passé ou *en fer à cheval*.

d)

Les fenêtres sont de petites dimensions : leur baie extérieure est formée de claveaux très réguliers et artistement appareillés; parfois elle est accompagnée de deux colonnettes, et surmontée d'une archivolte. On voit apparaître les fenêtres géminées.

e)

Dans plusieurs églises, des voûtes en coupole s'élèvent à l'intersection des transepts. Les tours, construites primitivement dans un but d'utilité, pour recevoir les cloches, se multiplient pour le coup d'oeil et pour la régularité du plan.

f) Une ornementation très diversifiée des éléments des piliers et colonnes

- Les ornements le plus fréquemment usités sont les chevrons, les étoiles, les méandres ou frettes, les losanges enchaînés, les tores coupés, les pointes de diamant, les câbles, les torsades, les damiers, les têtes de clou.

Intérieur de l'abbaye de Fontenay

Ou encore des évolutions avec l'arc brisé