Art et sacré :
la symbolique
des cathédrales gothiques

Notre-Dame de Paris

Cathèdre
St Tugdual de Treguier
(gothique, 1296+)

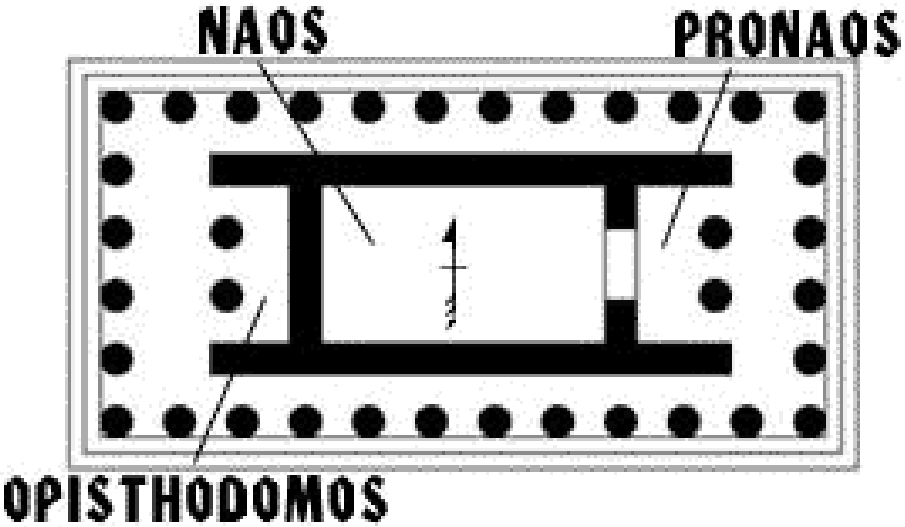
↓

cathédrale

Ecclesia { ***assemblée des Chrétiens*** *(*Église)
+ édifice (église)

ms Mont-Cassin, XIe, Bibliothèque vaticane

SACRÉ ≠ PROFANE
dans l'Antiquité



profane « *qui n'est pas consacré, qui n'est pas initié, ignorant* »
de « *profanum* »(lat: *pro* « *devant* »
+ *fanum* « *lieu consacré* »)

saint Augustin (354 – 430),
évêque d'Hippone (Algérie act.)
+ philosophe et théologien chrétien
(1 Père & Docteur de l'Eglise):
Confessions, Cité de Dieu,
Du libre-arbitre, etc

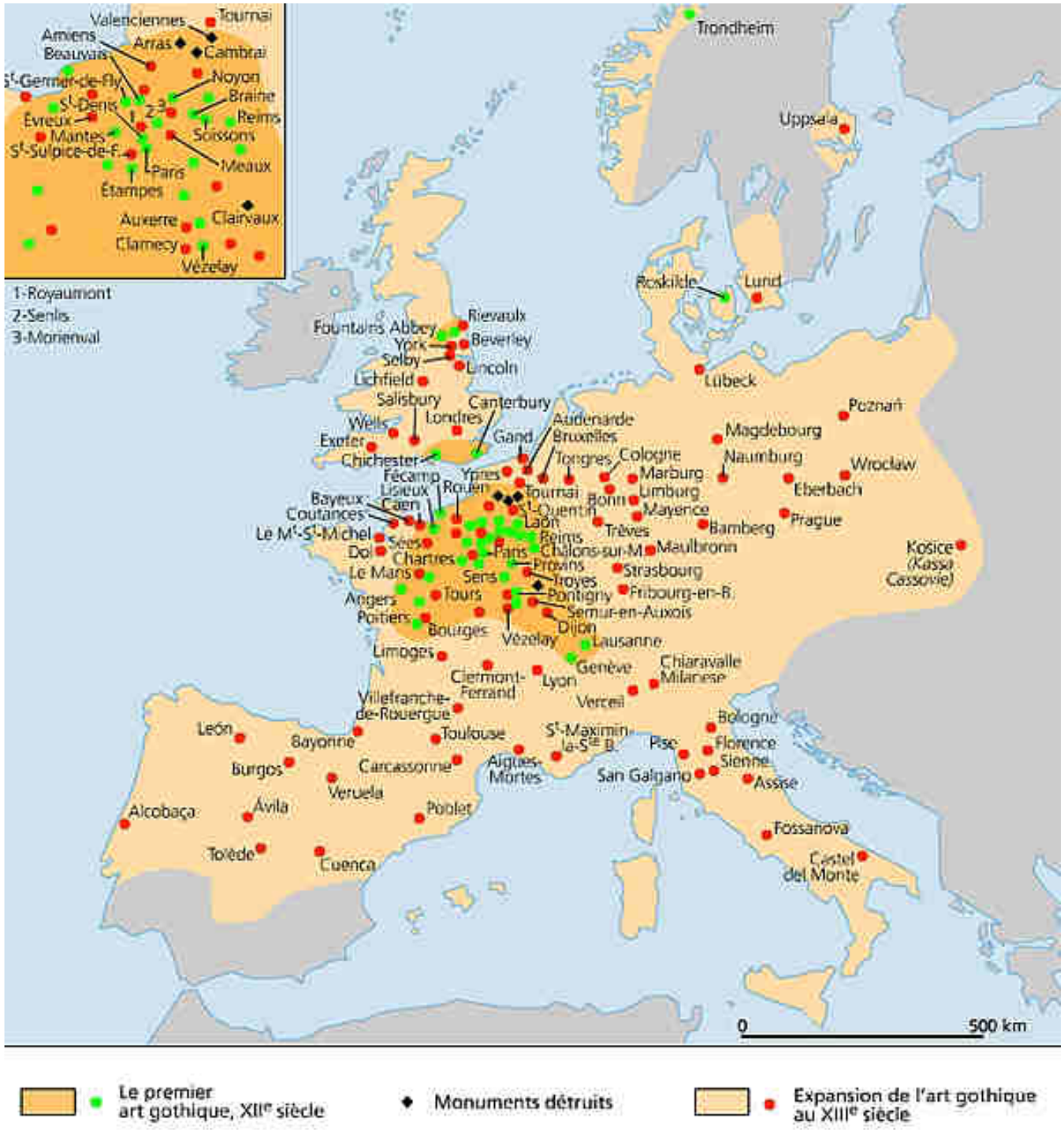
IV – IX e : ecclesia = assemblée des Chrétiens

IXe : ecclesia commence à désigner aussi l'édifice religieux

XIe : *ecclesia* = Église (communauté, institution)
+ église (édifice)

Dans le contexte de l’essor économique et urbain à partir du XIIe s

Maître à la vue de Sainte-Gudule,
l'enseignement pastoral (détail),
3e tiers du XVe siècle,
Paris, Musée du Louvre



« Art gothique »

ou

« art français »

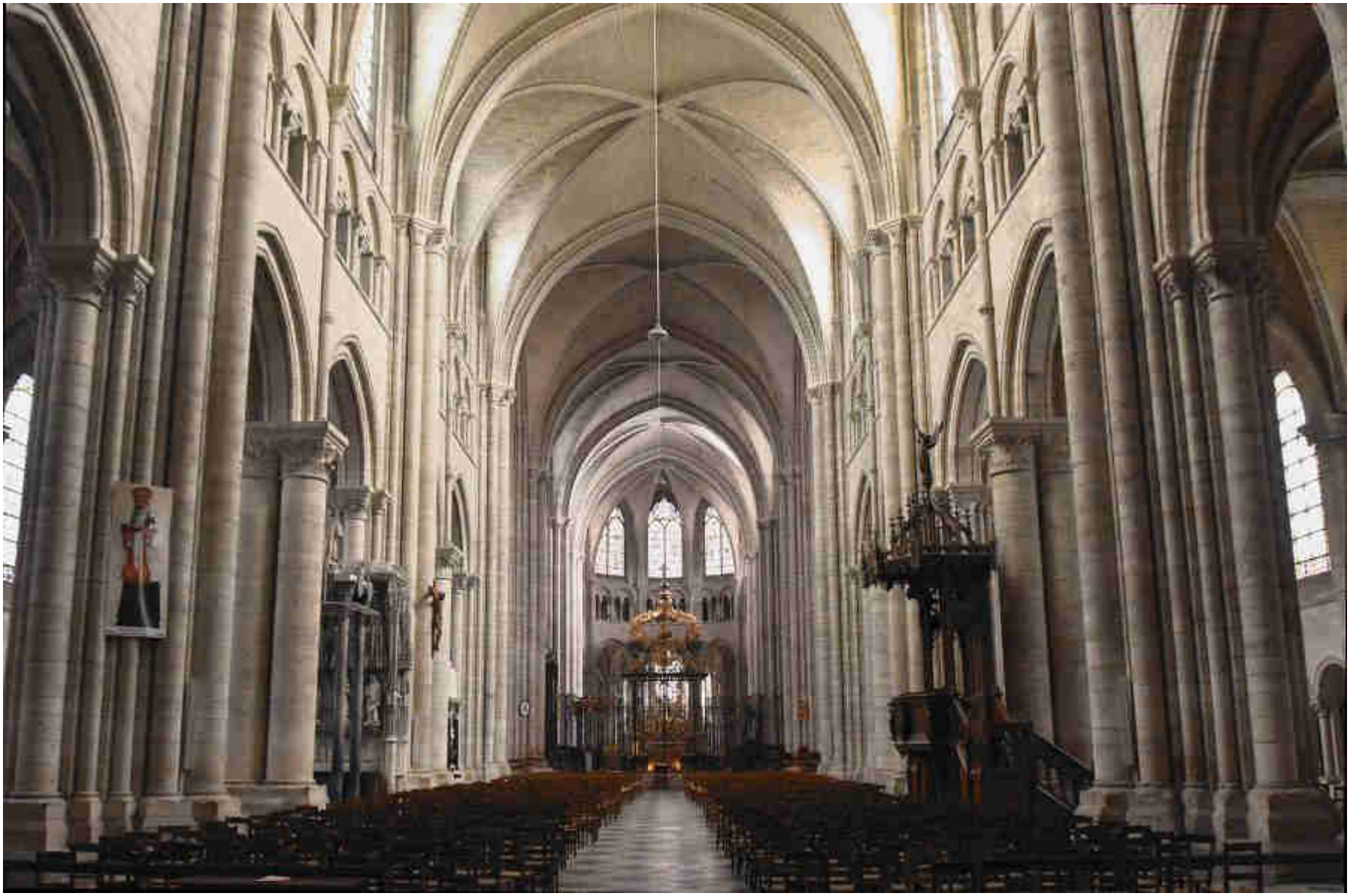
ou

« art ogival »

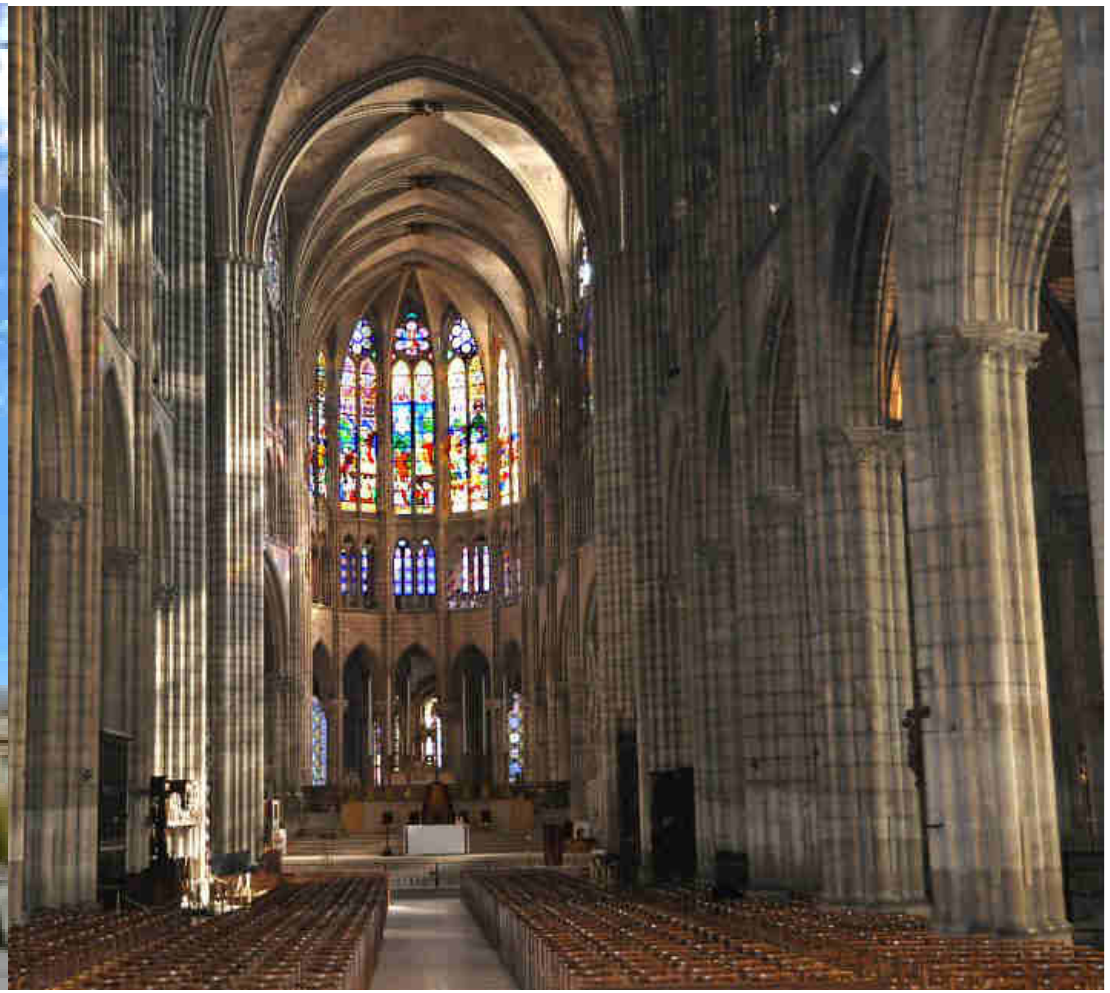
à partir du XIIe s

Qq exemples…

cathédrale Saint-Étienne de Sens (1135-1534), 1e cathédrale gothique ?

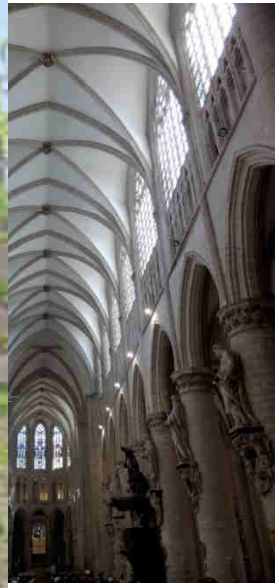


Basilique – cathédrale Saint-Denis, berceau du gothique ?



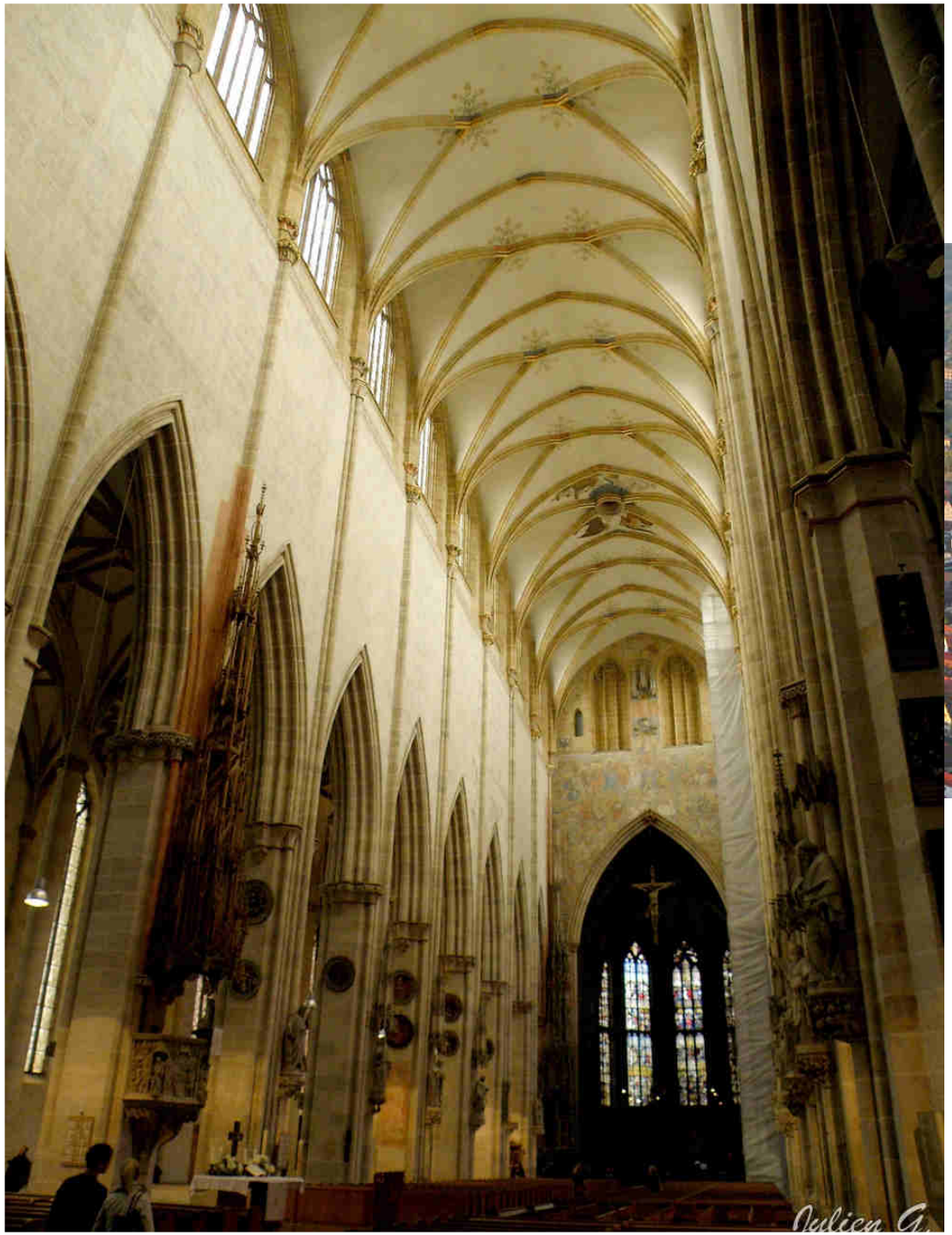
Basilique – cathédrale Saint-Denis, par l’abbé Suger (1135, consécration du chœur en 1144)

Beauvais
XIIIe – XVIe
Le + haut
chœur du
monde
(48,50 m)



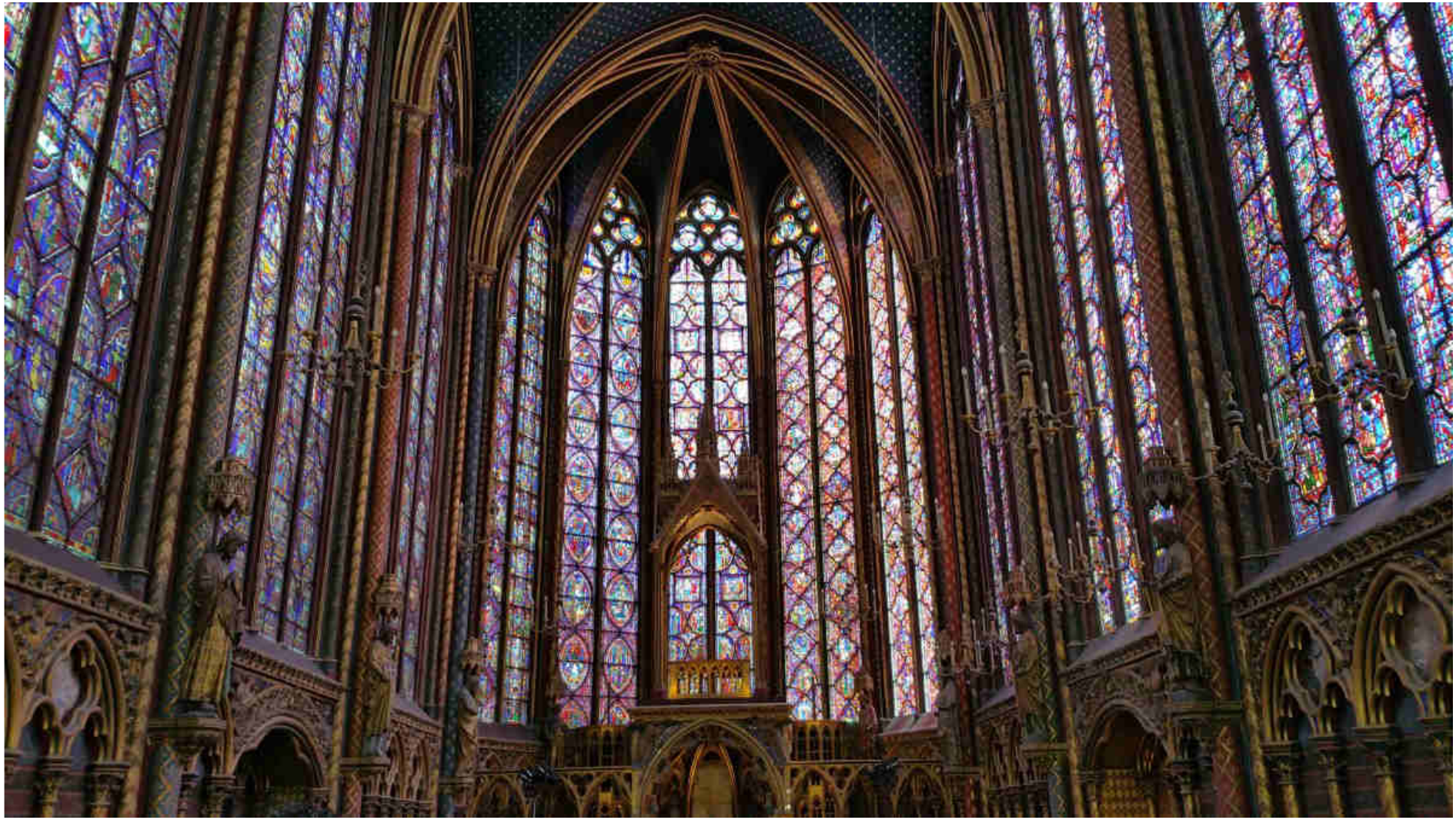
BXL, Saint-Michel - et-Sainte-Gudule, 1226+

Maître à la vue de Sainte-Gudule, l'enseignement pastoral (détail), 3e tiers du XVe siècle, Paris, Musée du Louvre



Dom Ulm
1372+

Sainte Chapelle , gothique rayonnant, roi saint Louis, 1241-1248 !!



A partir du XIIe s, l’art gothique contribue à sacraliser l’église…

L’architecture et le décor des églises sont des **symboles**
qui élèvent du visible à l’invisible

anagogie = **conduire des choses visibles aux invisibles** »

Vitrail du XIXe , Saint-Denis

Abbé Suger (1081-1151)

« **Notre pauvre esprit est si faible**, que ce n’est qu’à travers les réalités sensibles qu’il s’élève jusqu’au vrai […] La noble clarté de l’ouvrage [cathédrale] est là pour **éclairer les esprits** »

>> Le **symbole est la représentation visible d’une chose invisible**.

Guillaume Durand, évêque de Mende
Rational divinorum officiorum (1286)
ou Manuel des offices divins (1286)
Rationale divinorum officiorum:

« **Beaucoup de vérités que nous ne voyons pas sont cachées dans l'ombre** »

=> expliquer les symboles

Quels symboles iconographiques dans les cathédrales gothiques ?
>> Qu'est-ce que le gothique ?

Comment les symboles iconographiques contribuent-ils à la sacralisation de l’espace ecclésial ?

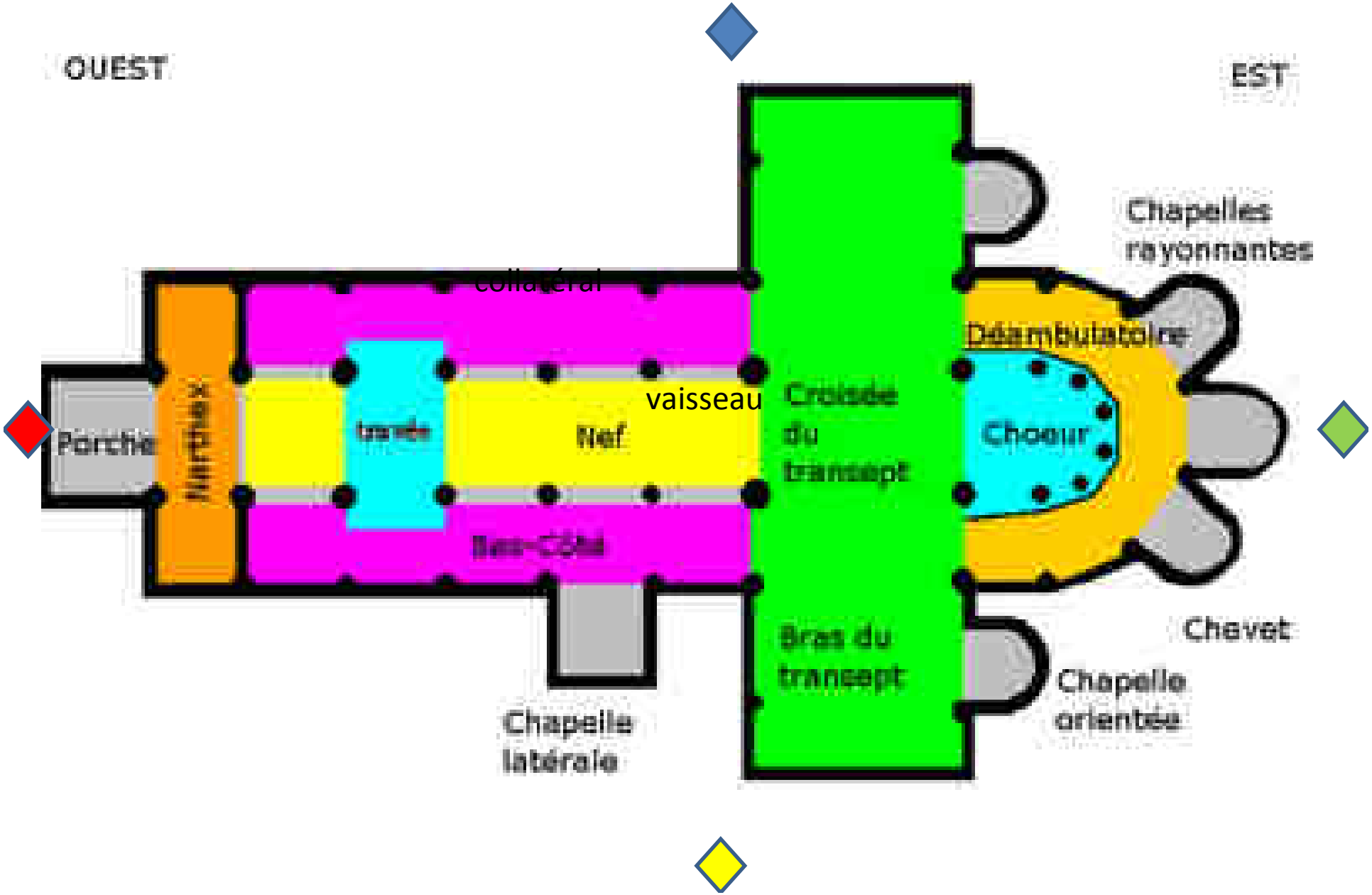
I - Quelles sont les significations de la structure de l'*ecclesia* ?

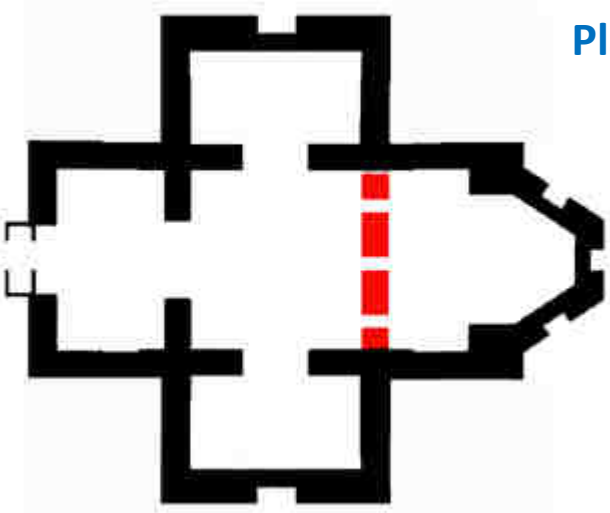
II – Comment le circuit dans l'édifice élève-t-il du profane au sacré ?

III - Comment la « Bible de pierre » instruit-elle ?

I – L’espace sacré : image structurale du micro- et du macrocosme

A – Orientation symbolique



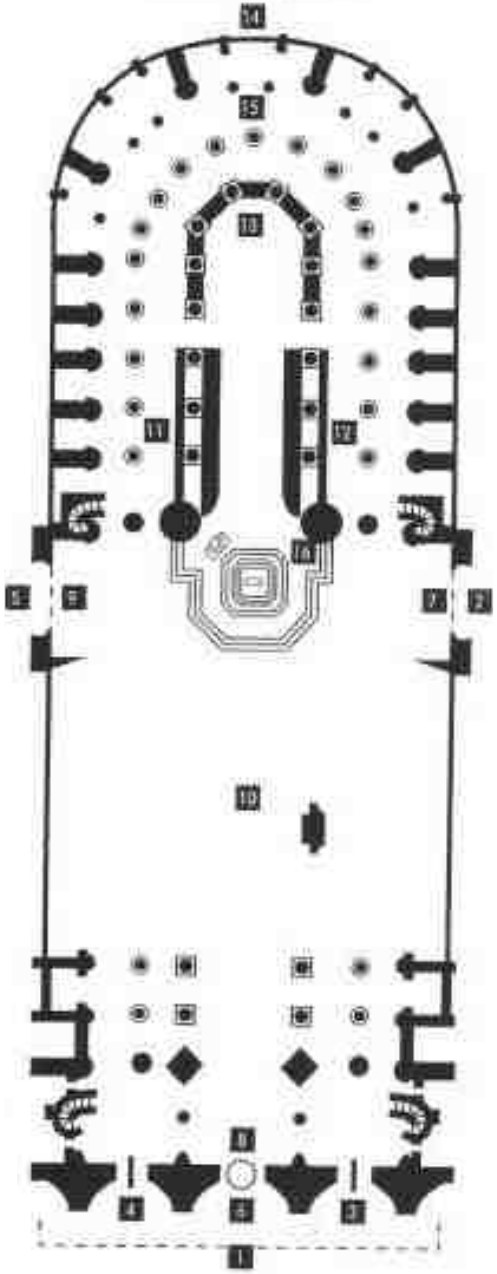


Plan général / PLAN DE NOTRE DAME

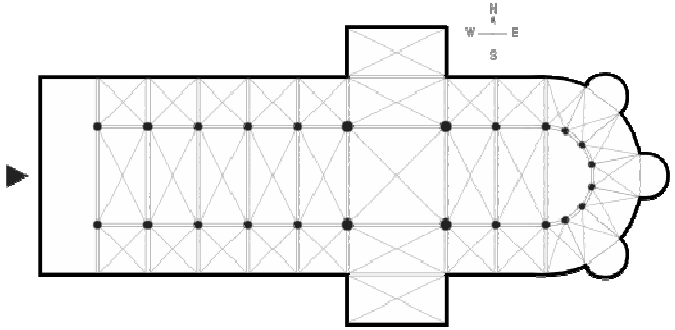
Chevet 1163 - 1182

1 FAÇADE OUEST
2 PORTAIL SAINT-ÉTIENNE
3 PORTAIL SAINTE-ANNE
4 PORTAIL DU COURONNEMENT
5 PORTAIL DE LA RUE DU CLOÎTRE
6 PORTAIL DU JUGEMENT
7 ROSACE SUD
8 ROSACE OUEST
9 ROSACE NORD
10 NEF
11 MUR NORD DU CHŒUR
12 MUR SUD DU CHŒUR
13 CHŒUR
14 CHEVET
15 ABSIDE
16 VIERGE DU PILIER

Plan de la Cathédrale

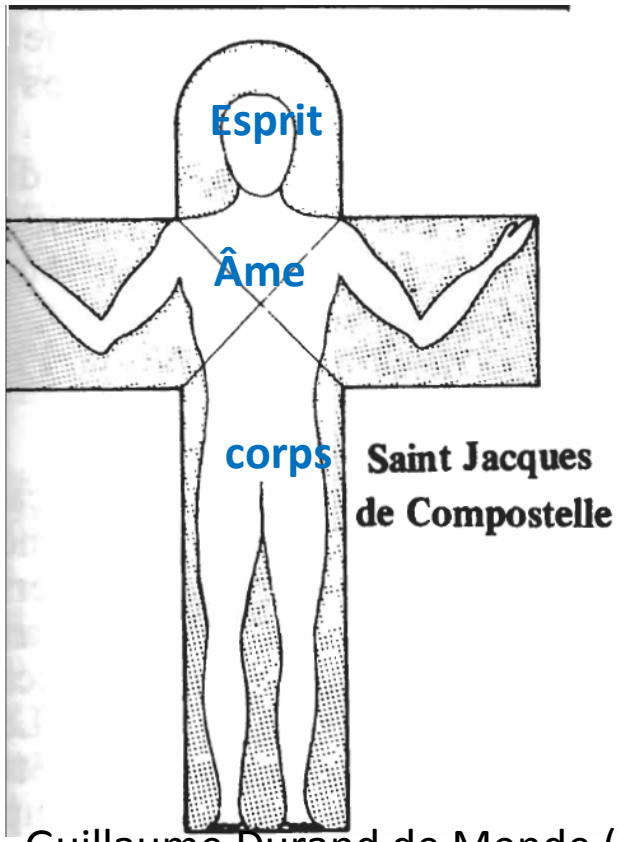


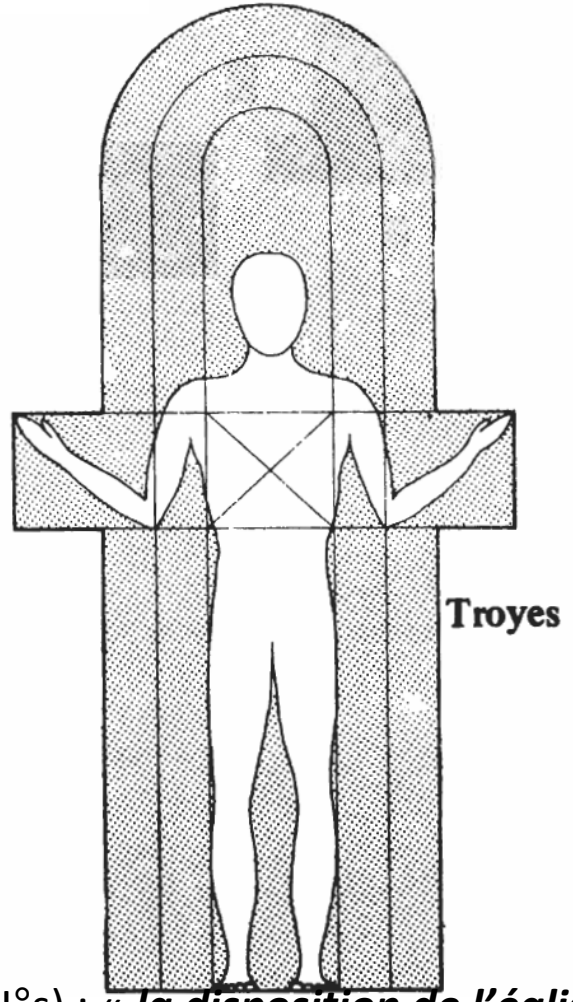
croix grecque / latine

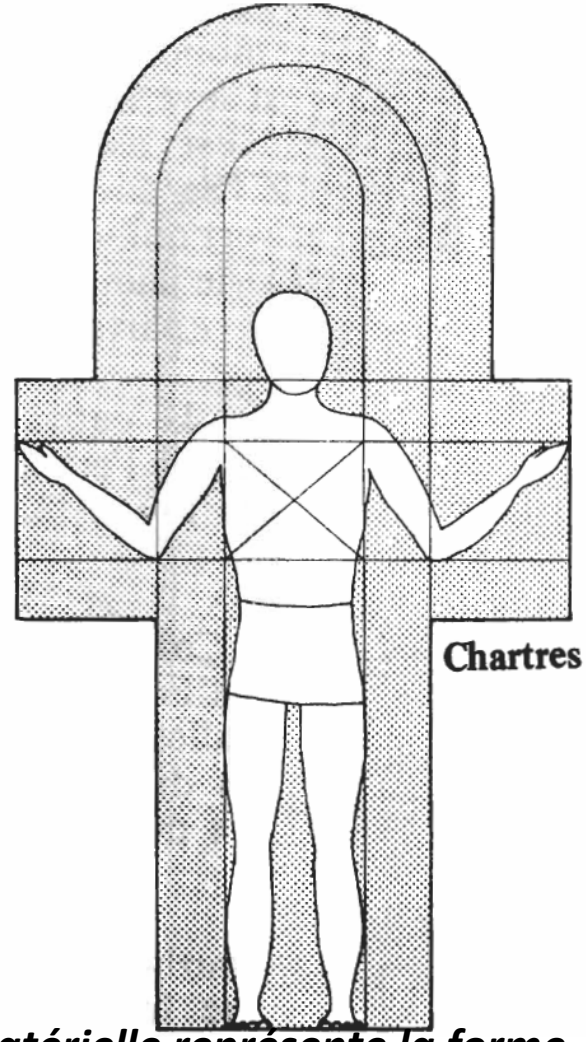


La cathédrale **ND de Paris**:
en forme de **croix latine mais sans transept saillant,**
48 m de large par 120 m de long, 5 nefs.
La voute s'élève à 35 m de haut.
L'axe du chœur est incliné de **23°5 = l'axe de rotation de la terre** ! 1230

B - La cathédrale, image du microcosme humain

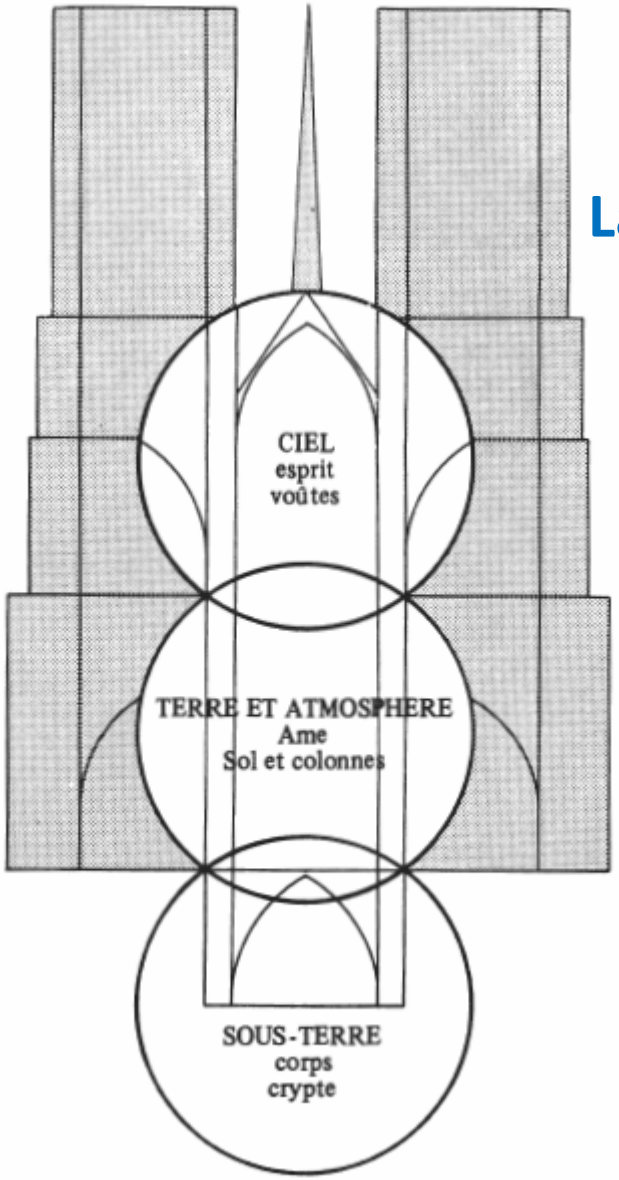






Guillaume Durand de Mende (XIII°s) : « ***la disposition de l'église matérielle représente la forme du corps humain****, car le cancel ou le lieu où est l'autel représente la tête, et la croix de l'une et de l'autre partie, les bras et les mains ; enfin, l'autre partie qui s'étend depuis l'Occident, tout le reste du corps »*

Figure 1



Les trois mondes dans le plan d'élévation de la cathédrale

La cathédrale, image du monde cosmique

> macrocosme

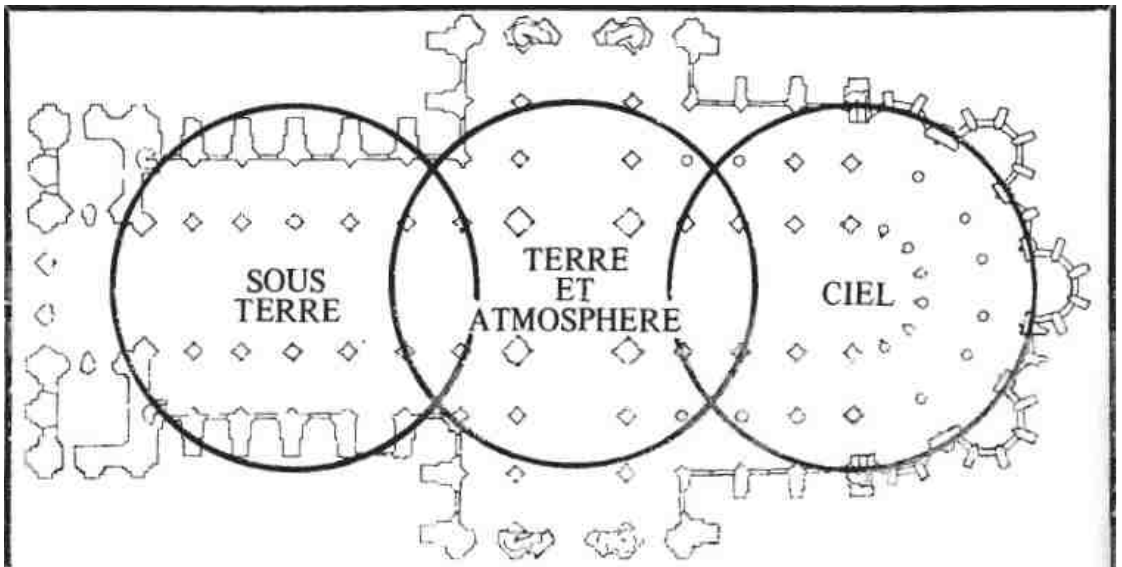
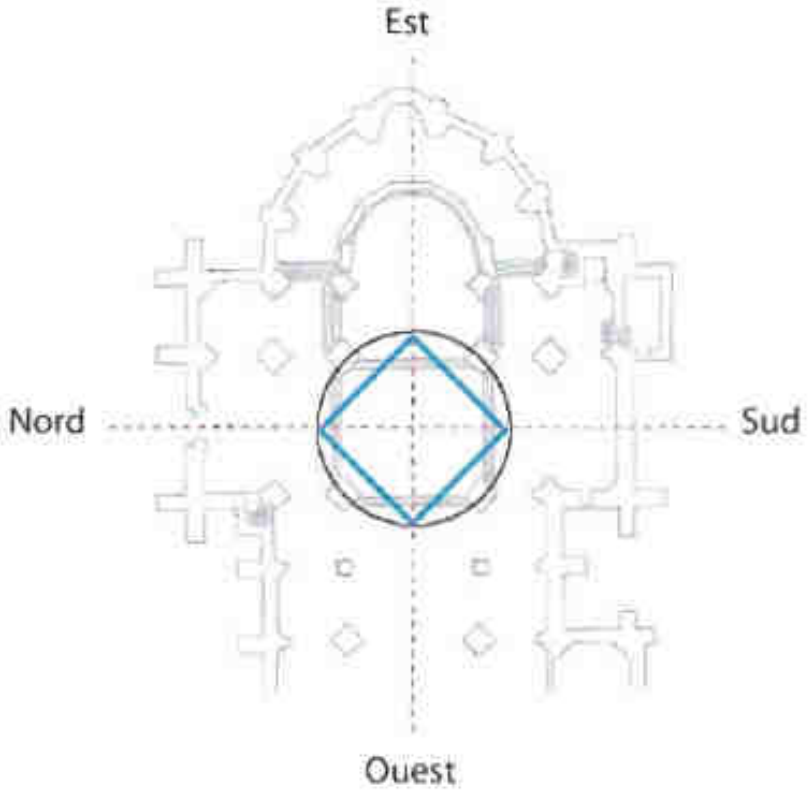


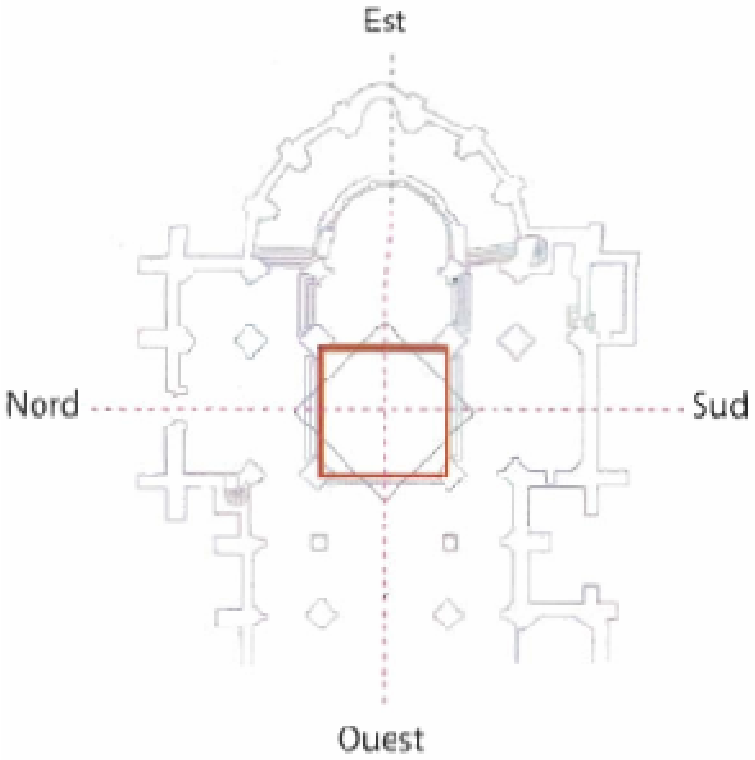
Figure 1 bis Les trois mondes dans le plan au sol de la cathédrale

Cela repose sur les 3 arts de la géométrie, de l'arithmétique et la musique :

Ciel > illimité, infini
Dieu, au-delà, spirituel

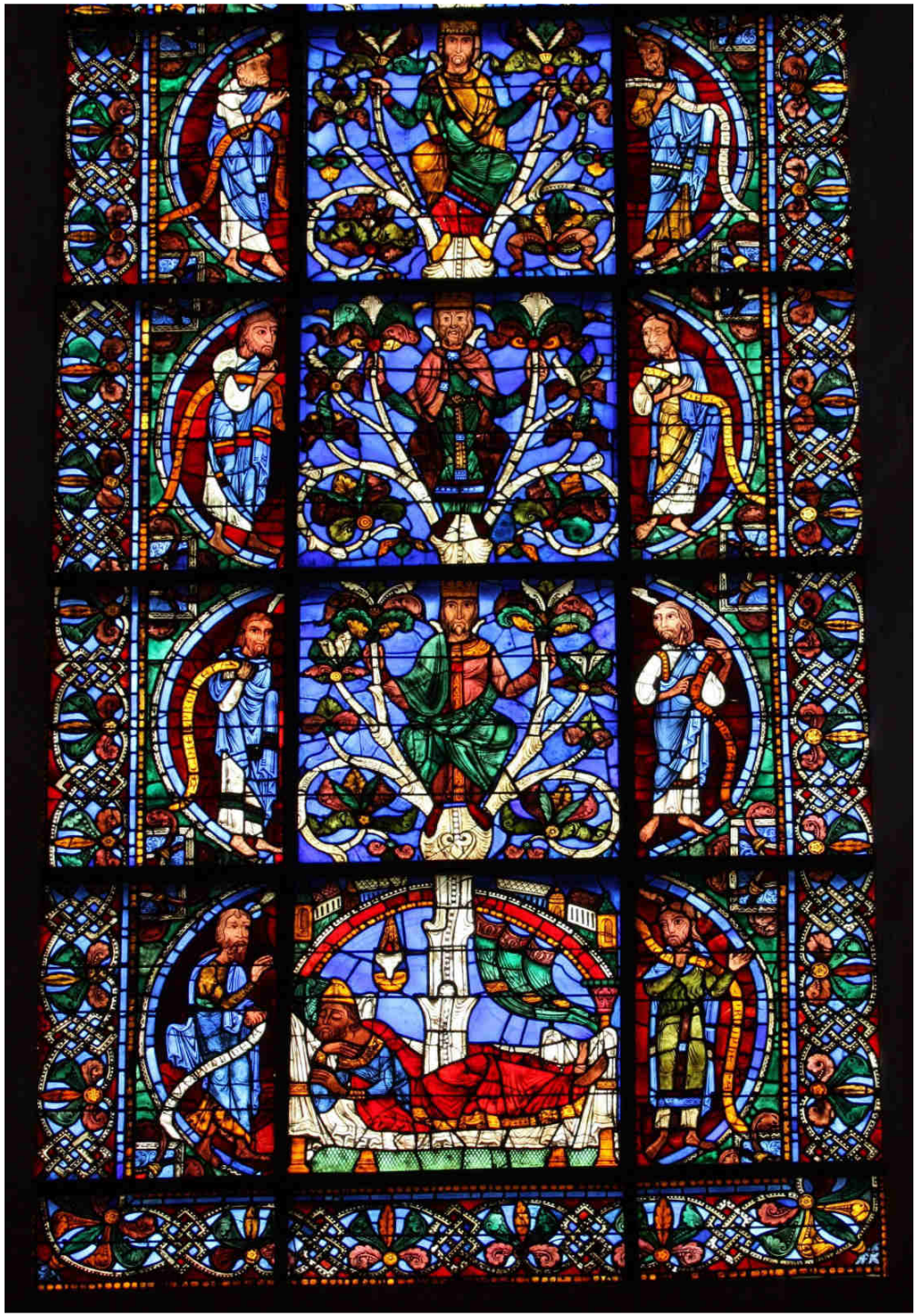
Terre > **l'espace créé**, fini (limité)
> matériel, humain, charnel





Ce qui traduit dans les vitraux :

Arbre de Jessé,
Chartres,
XIIe (1150):
généalogie matérielle / prophètes



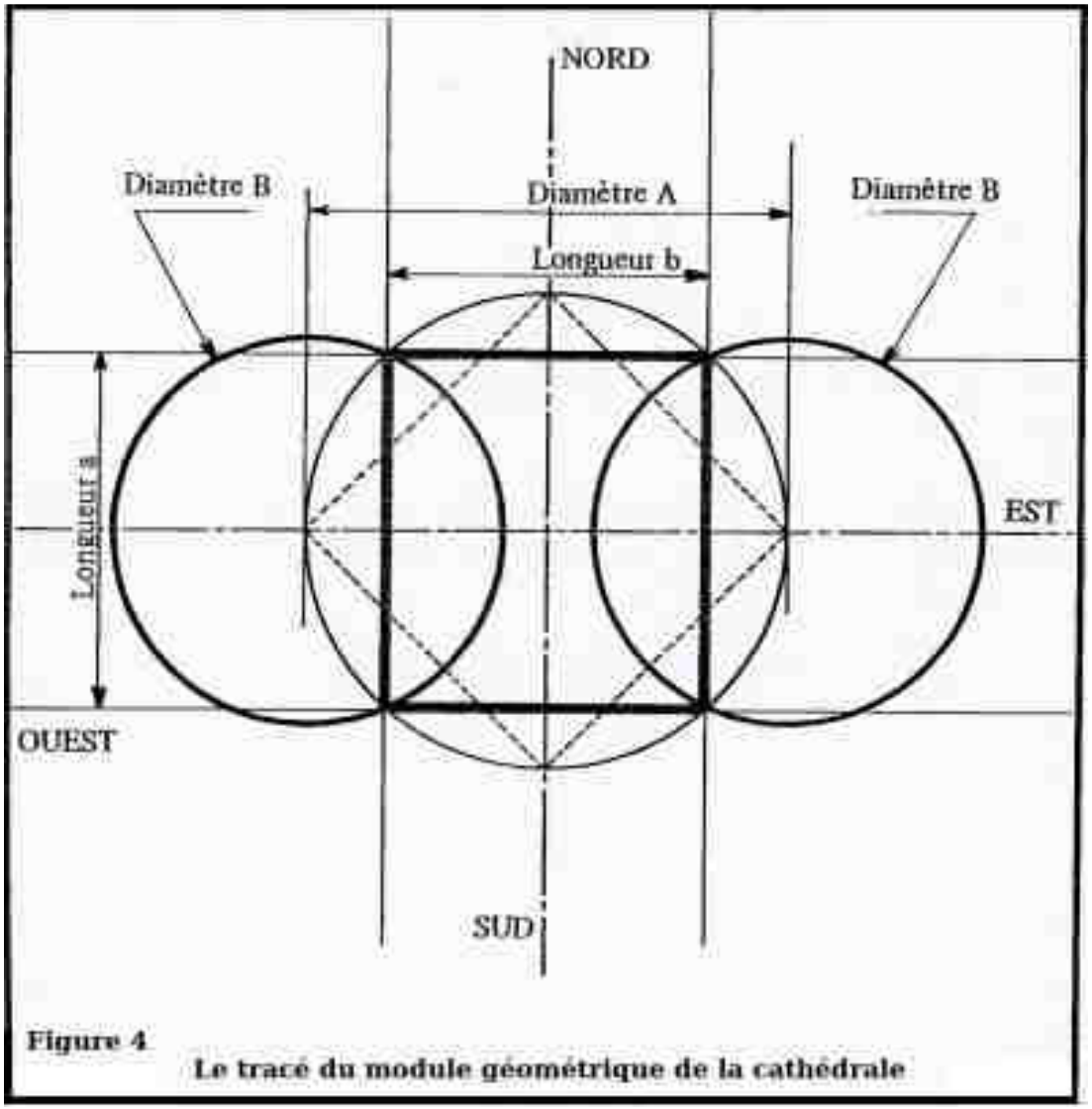
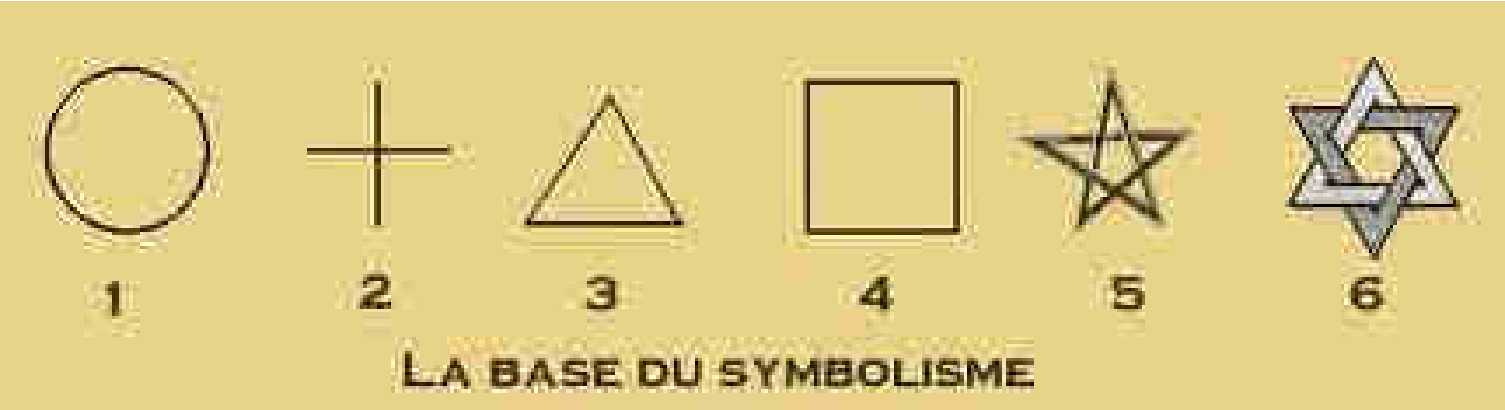


Figure 4
Le tracé du module géométrique de la cathédrale

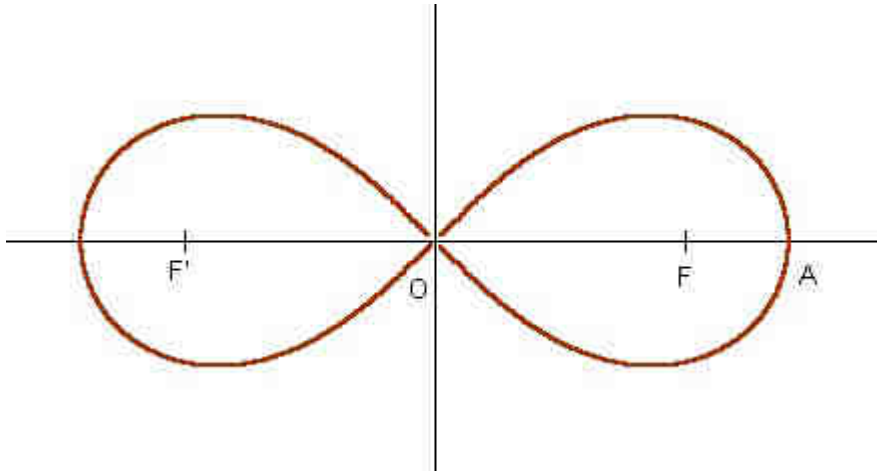
Galilée : *"La philosophie est écrite dans ce vaste livre constamment ouvert devant nos yeux (je veux dire l'**univers**), et on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit**. Or il est écrit en langue mathématique, et ses caractères sont le triangle et le cercle et autres figures géométriques, sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un mot »***

Tout est nombre



7 nombre parfait (création, matériel 4+ spirituel 3)

8 : mort et infini etc



..

et le nombre est d’or

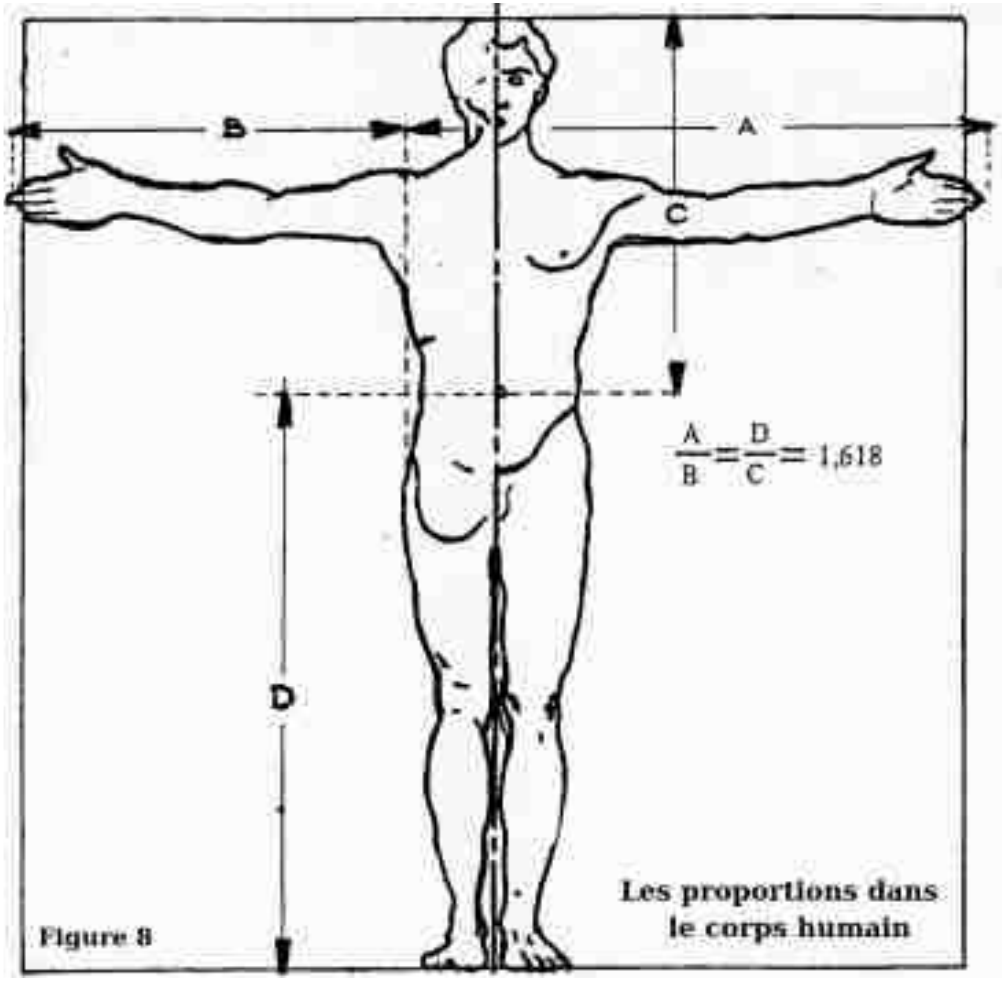


Figure 8 Les proportions dans le corps humain

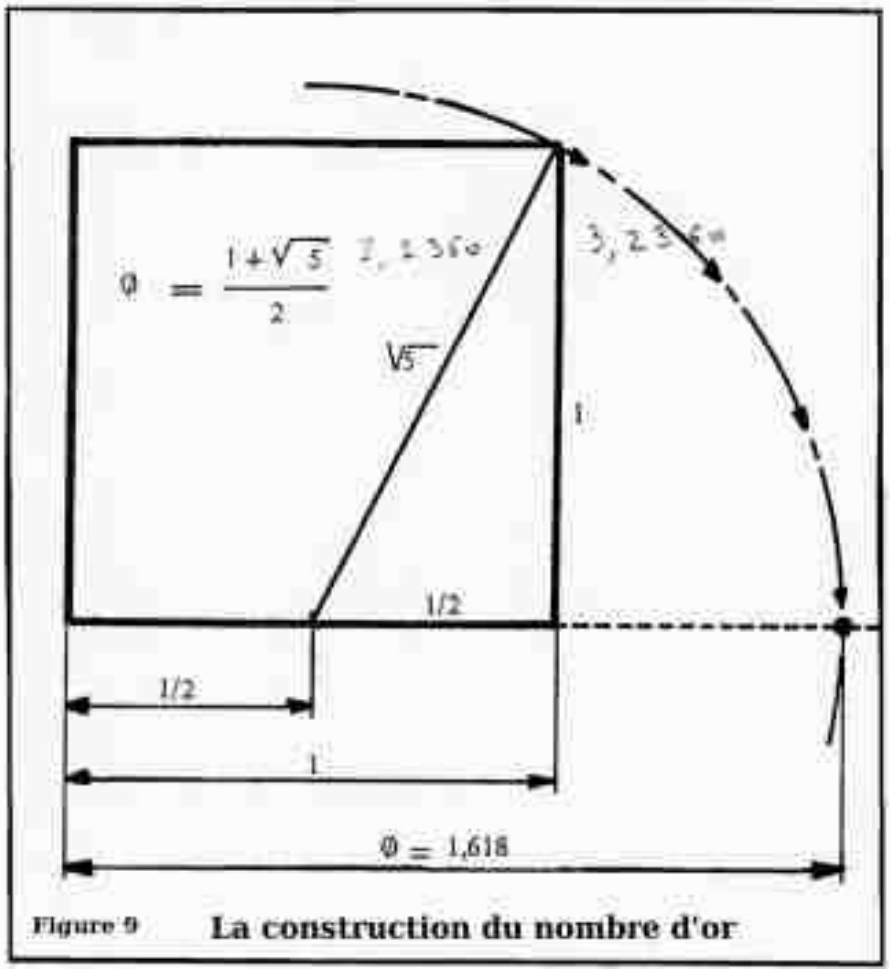


Figure 9 La construction du nombre d'or

« l’harmonie résulte de l’association de chiffres déterminés » (Pythagore VI e siècle av JC)

Autel = Cène = Incarnation et Résurrection

Lyon : Cathédrale Saint-Jean ou Primatiale Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Étienne (1175 – 1480)
différence de niveau entre les voûtes plus basses du sanctuaire et celles du transept

L'église est un chemin qui élève l'homme pèlerin

du profane au sacré,

de la terre et du charnel au Ciel

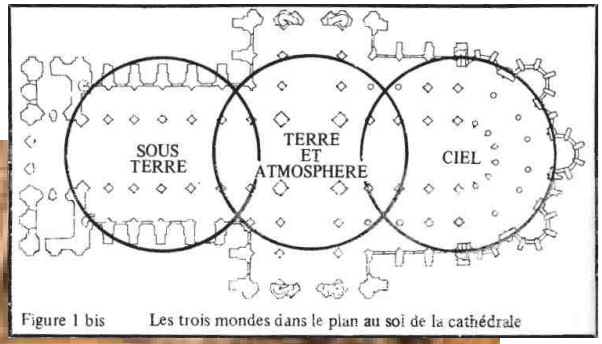


Figure 1 bis Les trois mondes dans le plan au sol de la cathédrale

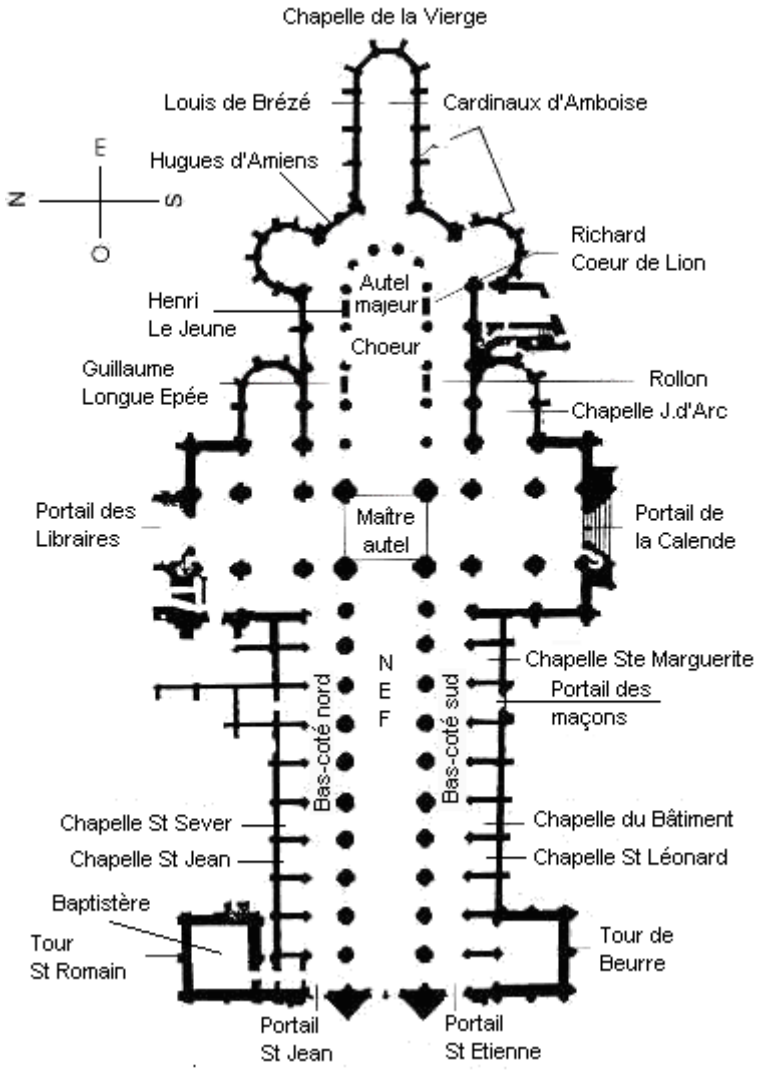
Chartres Labyrinthe

MONUMENT HISTORIQUE

Le schéma multipartite de l'église tripartite: le « **groupe cathédrale** »

Ici en Italie, reste sur le modèle traditionnel tripartite :
Pise, XIIe (1152…)

C - Unification de l'ecclesia



Rouen, ND, 1030-1145

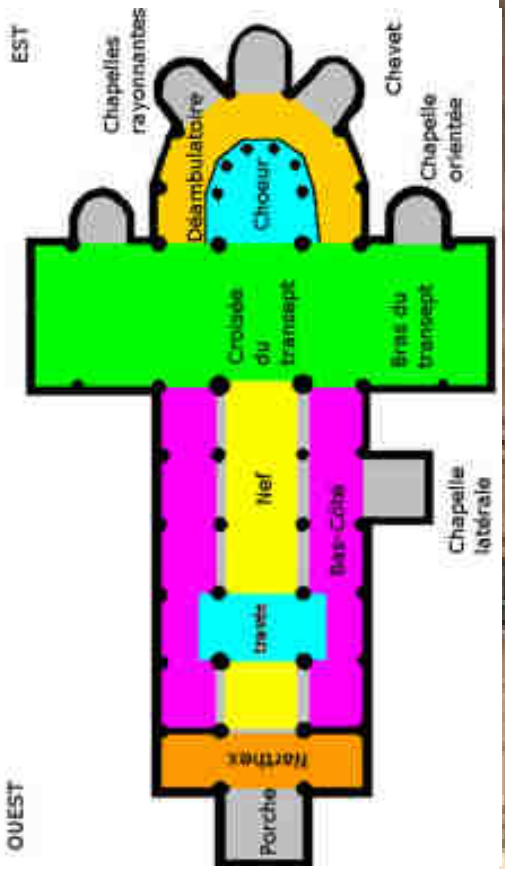
Spécialisation fonctionnelle des espaces

Roger Van der Weyden
Triptyque des sept sacrements, Musée d'Anvers,
exécuté vers 1440/1444
demande de Jean Chevrot, évêque de Tournai,
représente les 7 sacrements : baptême, confirmation, réconciliation, ordination, mariage, onction des malades

Cathédrale Saint-Michel -et -Sainte-Gudule
Bruxelles
1226-1519

Et fragmentation sociale de l'*Ecclesia : **clergé (dans presbyterium) / laïcs (nef)***

Ex Chancels dans les églises dès le VIIIe siècle > **jubés au XIIe**



Cathédrale Sainte-Marie de Tuam, Iralnde, roman tardif (XIIe)

Jubé gothique flamboyant (fin Xve)
Du côté de la nef, c'est à dire face des fidèles : - le Christ en croix entouré du bon et du mauvais larron,
Marie et Saint Jean (deisis)

chapelle Saint-Fiacre du Faouët
(Morbihan)
Avec stalles

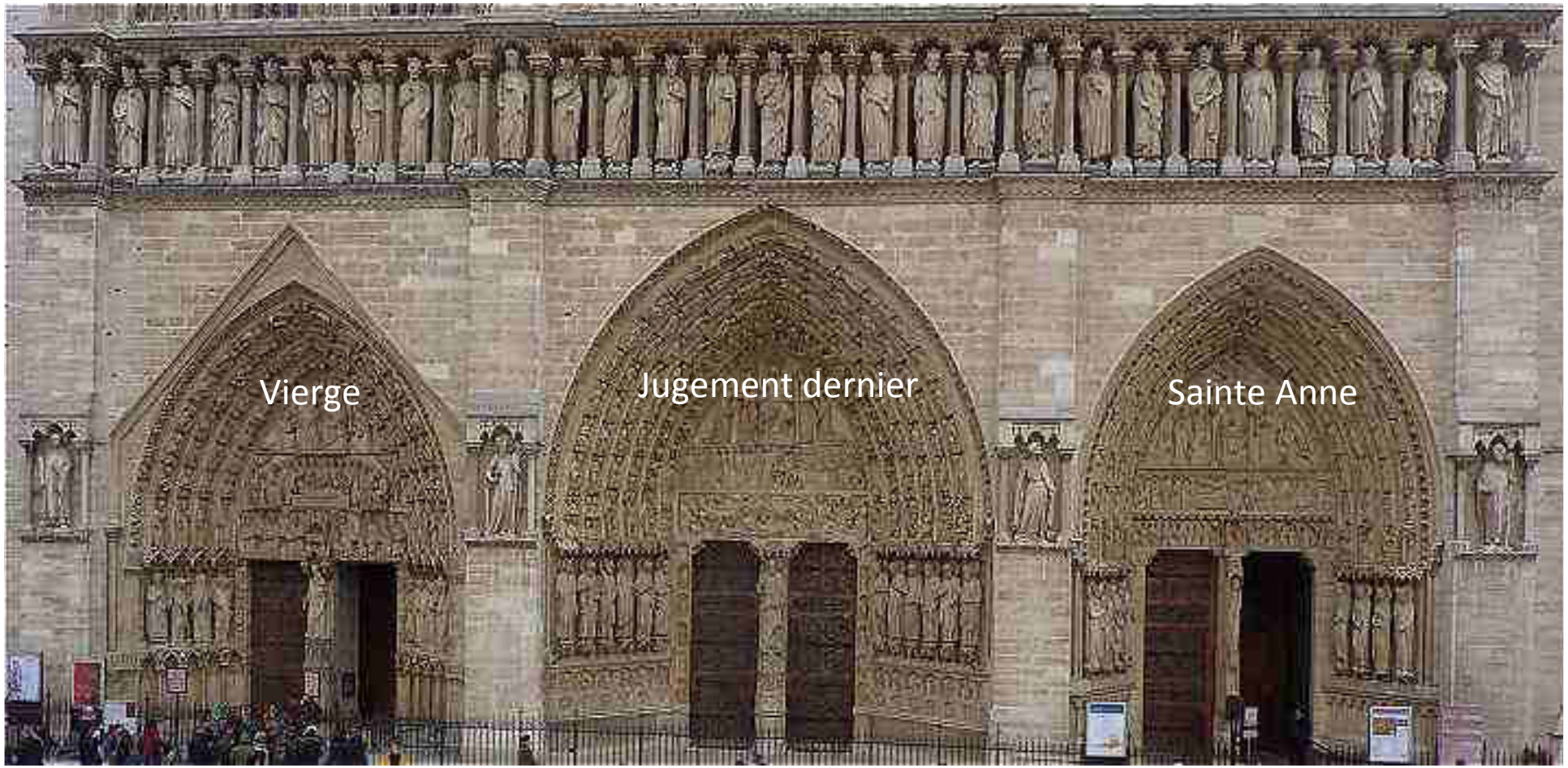
Jubé style gothique flamboyant tardif
1545 – 1585 à Sainte Cécile d'Albi
Gothique méridional

=> Séparation laïcs (nef) / clergé (presbyterium)

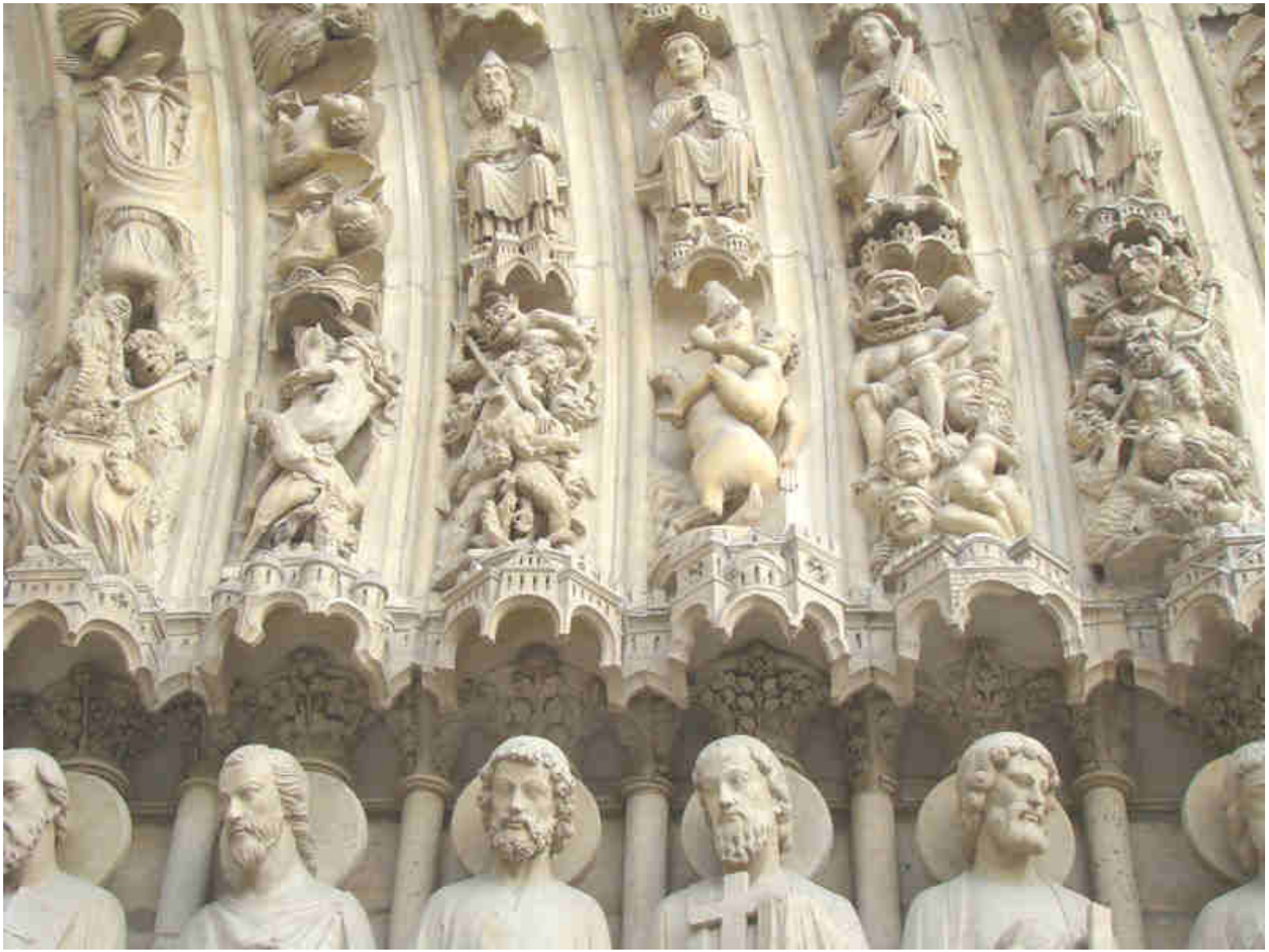
II – Dans l'espace sacré :

A– Au seuil de la Jérusalem céleste

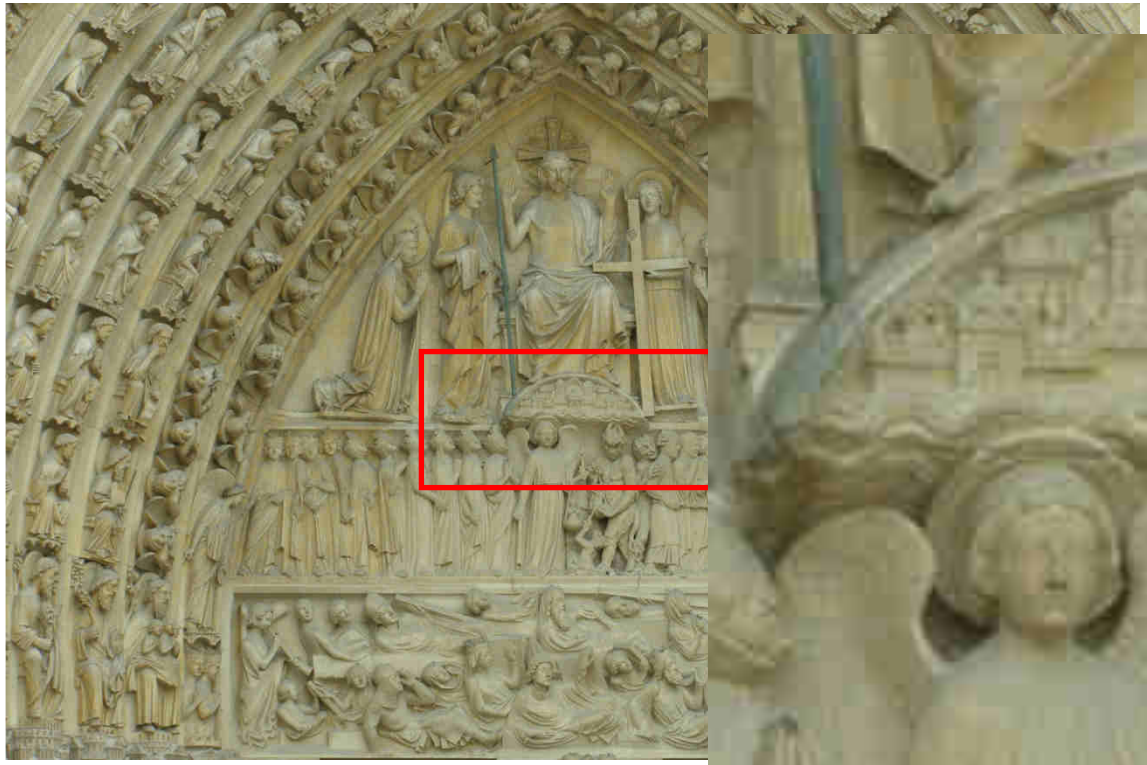
ND Paris, façade occidentale, 3 portails, sous la galerie des rois



Préfiguration de la Jérusalem céleste, de la Cité de Dieu



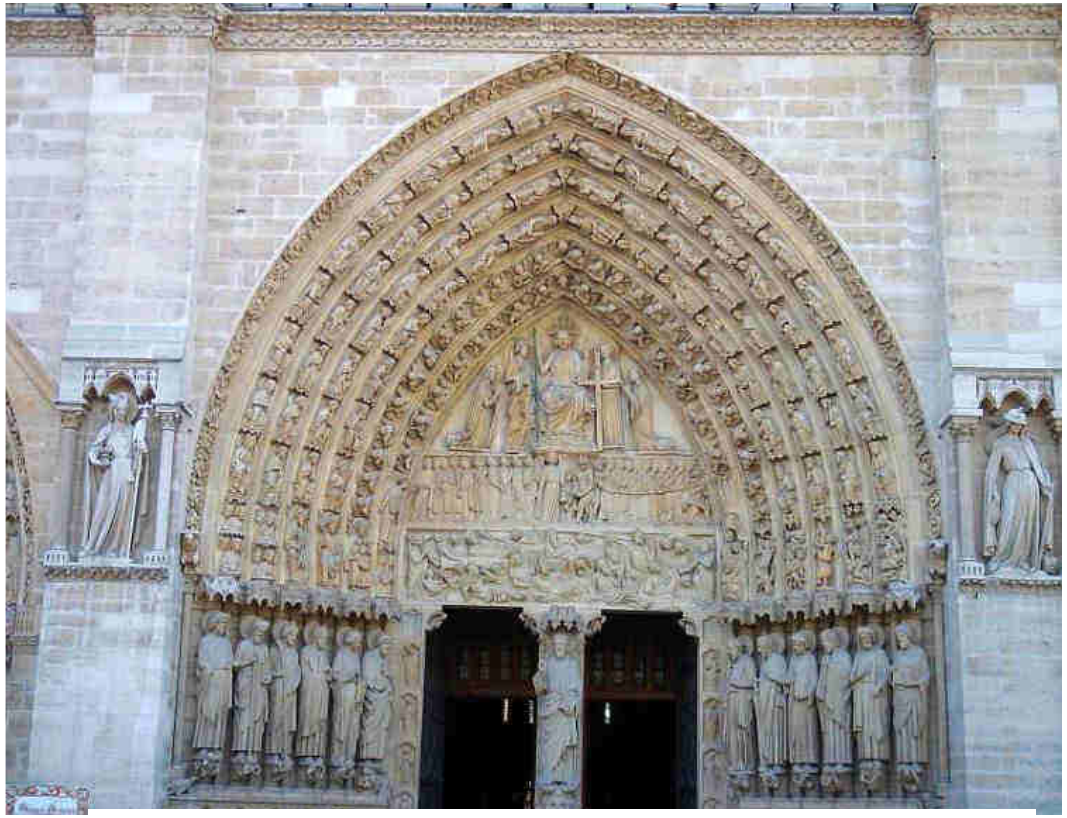
Paris, portail royal :
à quel détail architectural voyez-vous que vous entrez dans la Jérusalem céleste ?

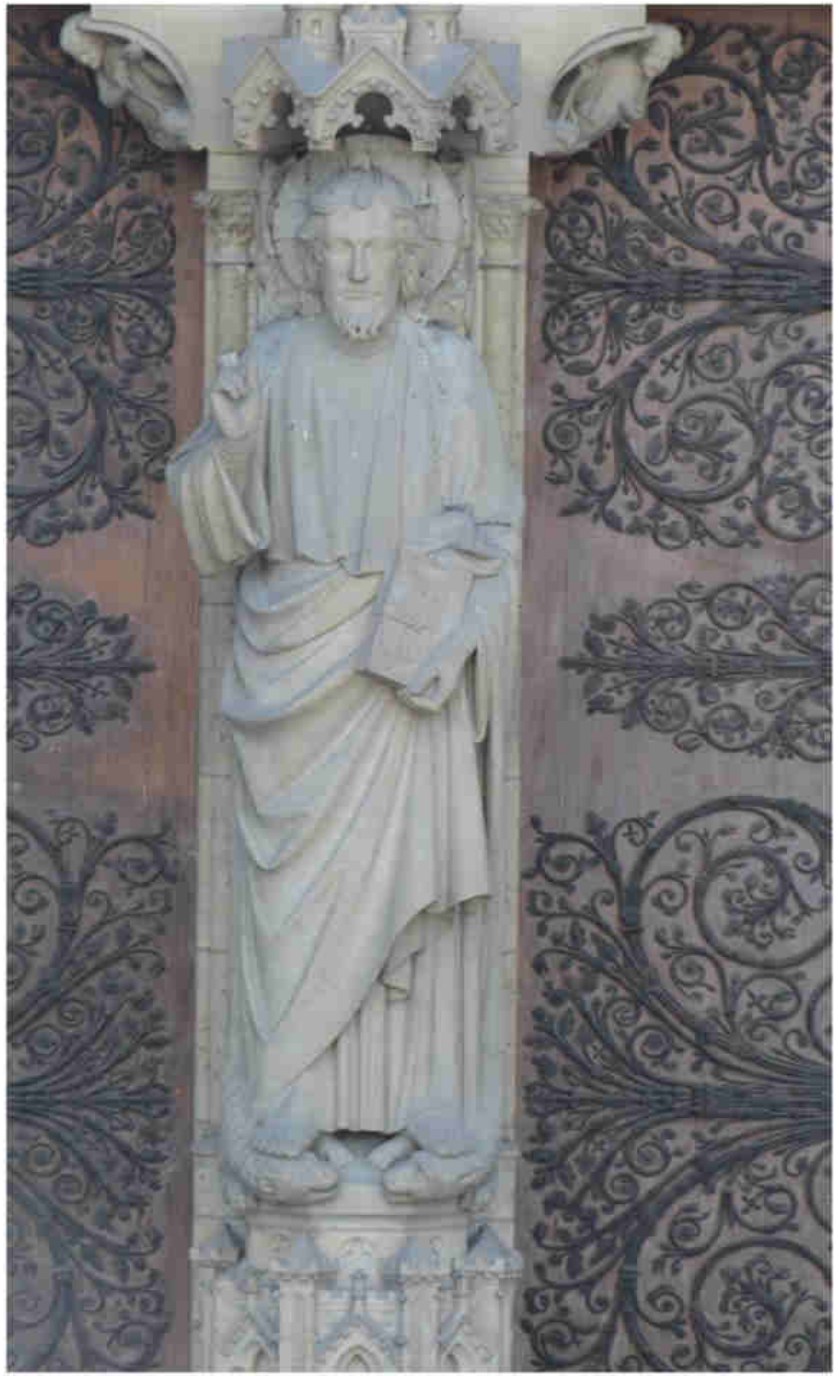


ND Paris,
Façade occidentale,
Jérusalem céleste

– Un geste de bénédiction pour accueillir

Trumeau du portail central
(Jugement dernier)

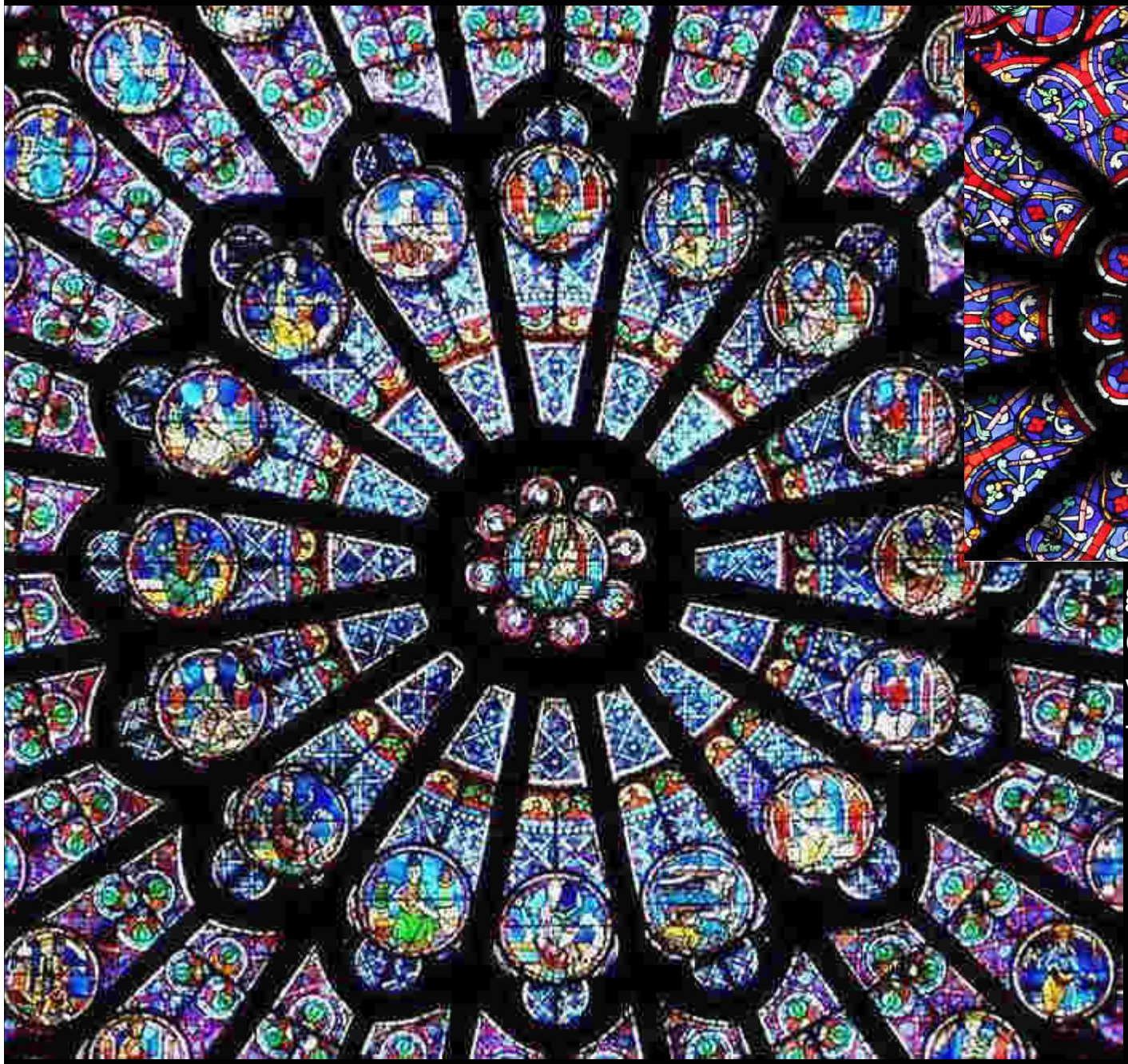


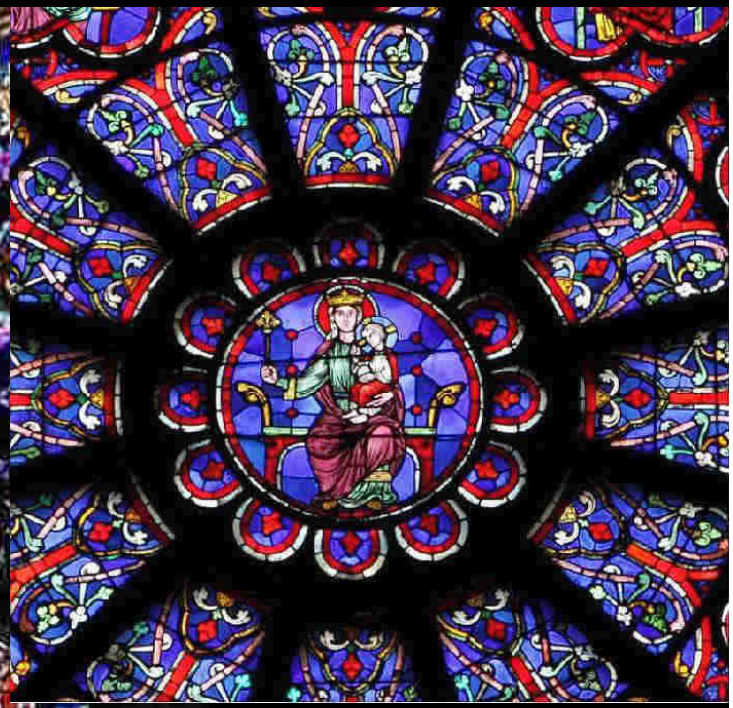


seuil entre le monde profane et l'espace consacré [1]
une « porte » vers l'en haut (haut / bas, N / S)
=> Pénitents attendent au dehors

3 – « La maison de Dieu est lumière » (Suger)

En écho avec le reste du décor architectural ex rosace occidentale de ND

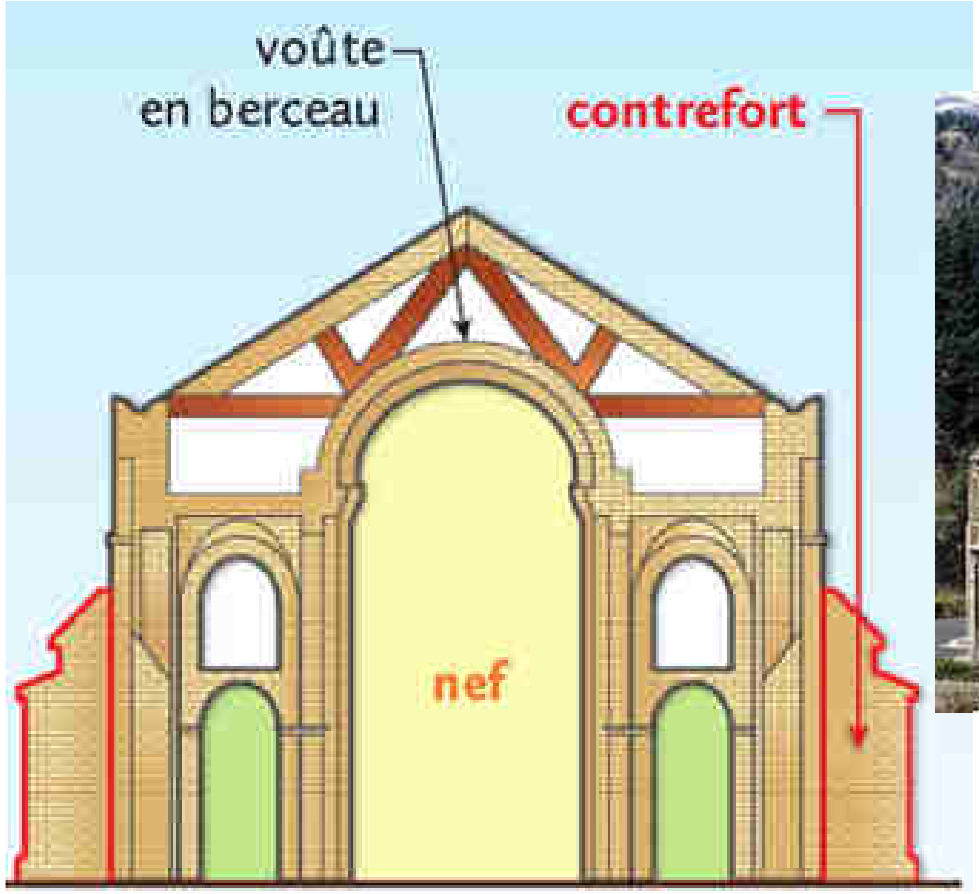




grande rose, 9,60 m de diamètre et exécutée vers 1225, centre de la façade

Art roman

X°-1/2 XII° églises basses et sombres avec voûtes en berceau ex Conques, st Nectaire

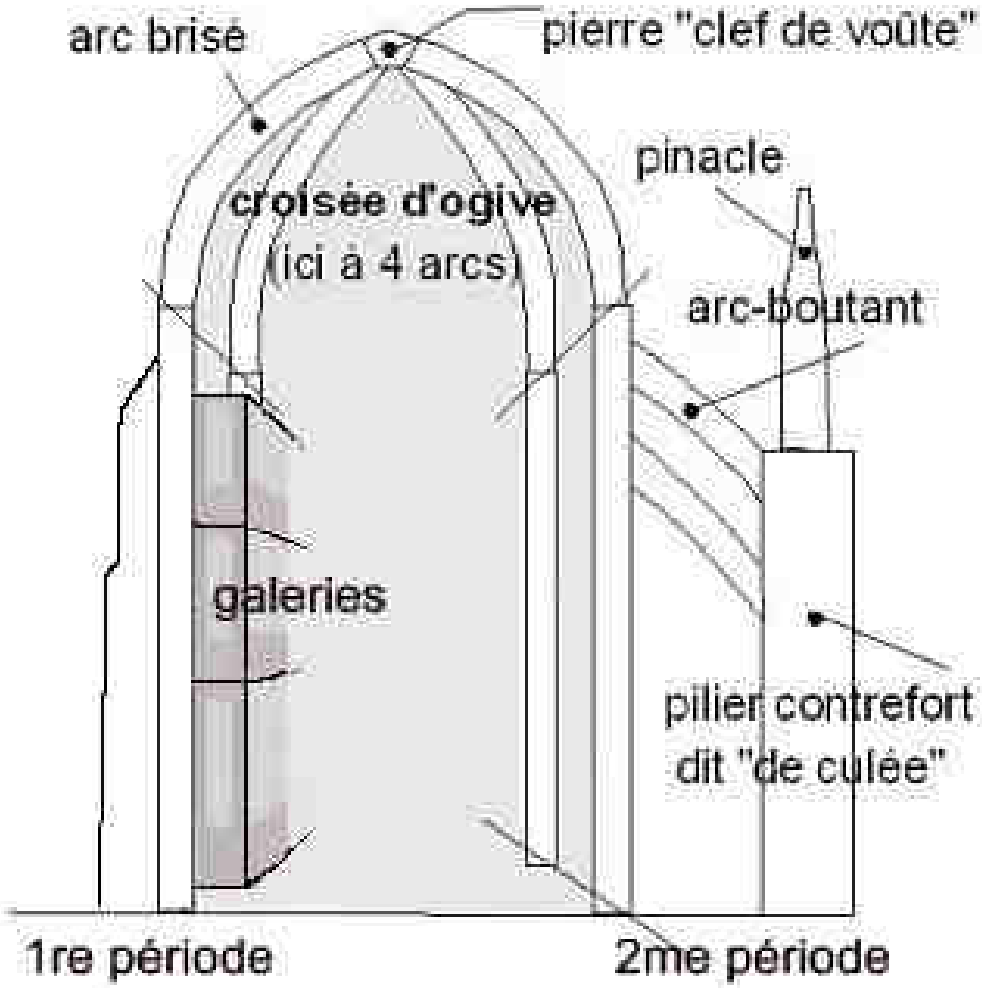


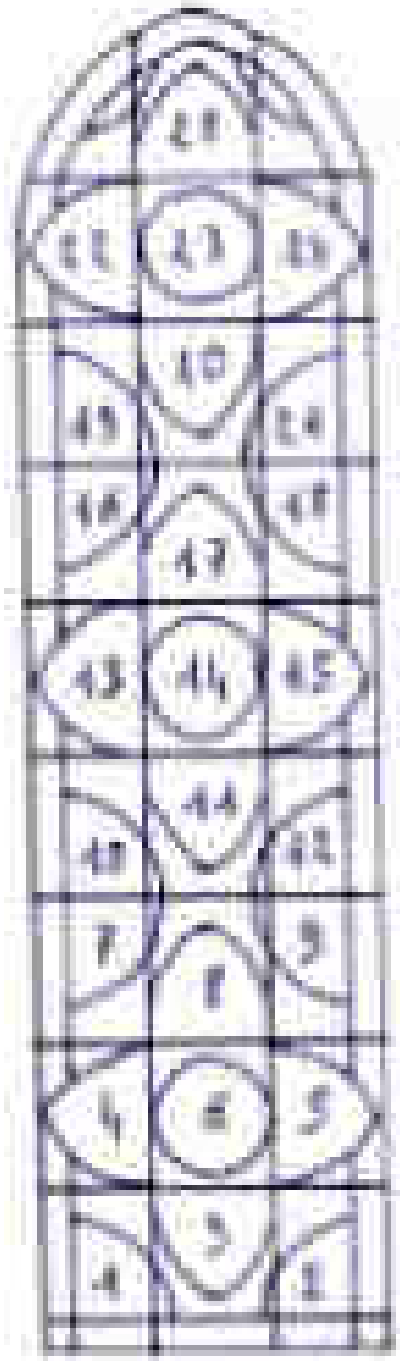
ex Conques

ex Crypte de Saint-Denis

Architecture gothique

ici, 4 piliers portent 4 arcs brisés
qui se raccordent au sommet.



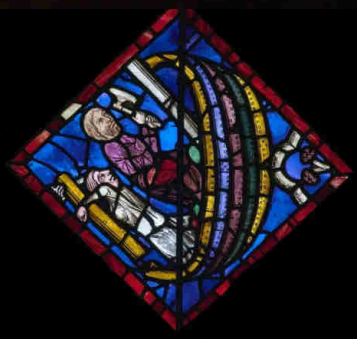


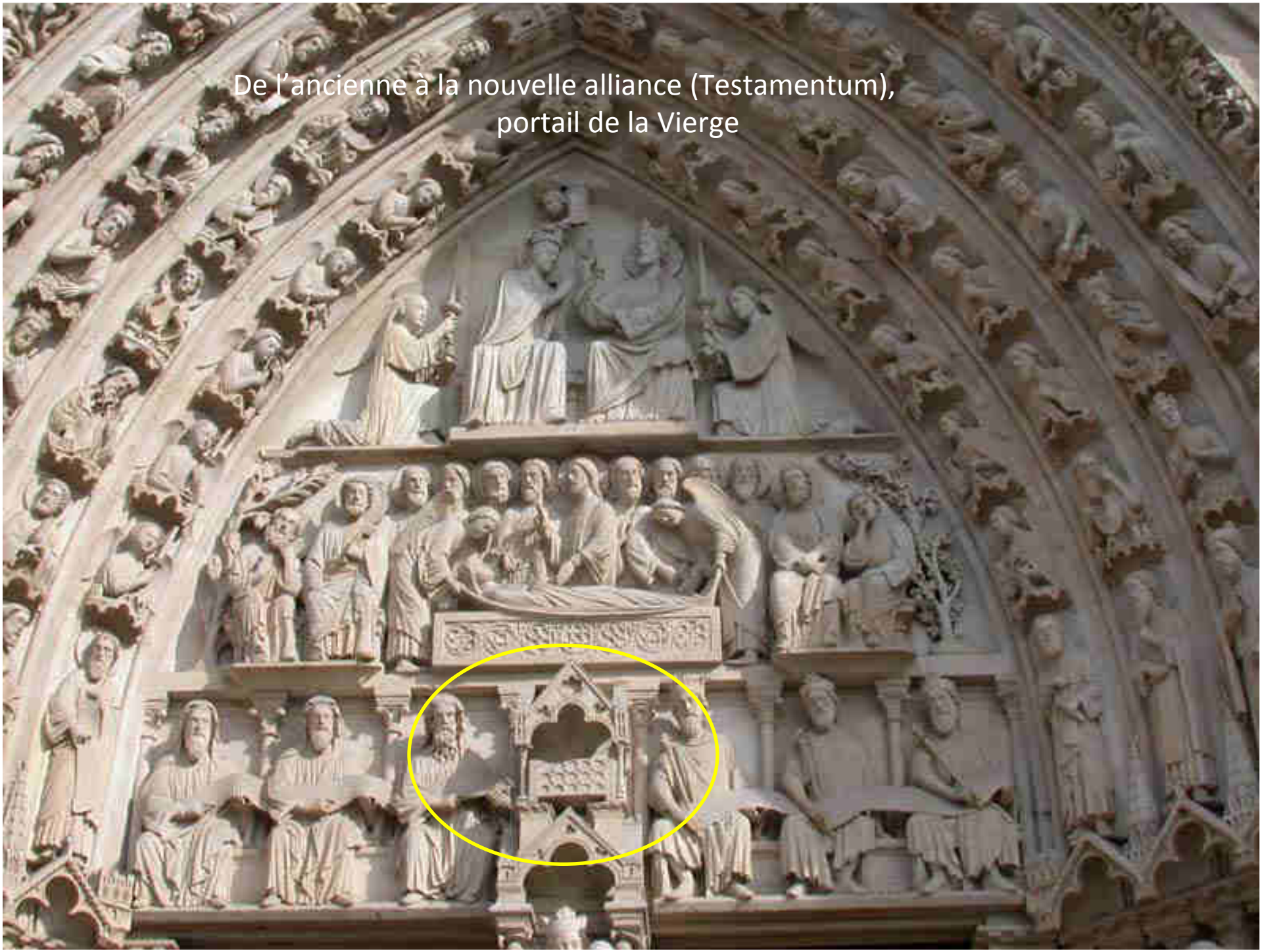
BD

III – La Bible de pierre

A - L ’Ancien testament préfigure le nouveau Testament

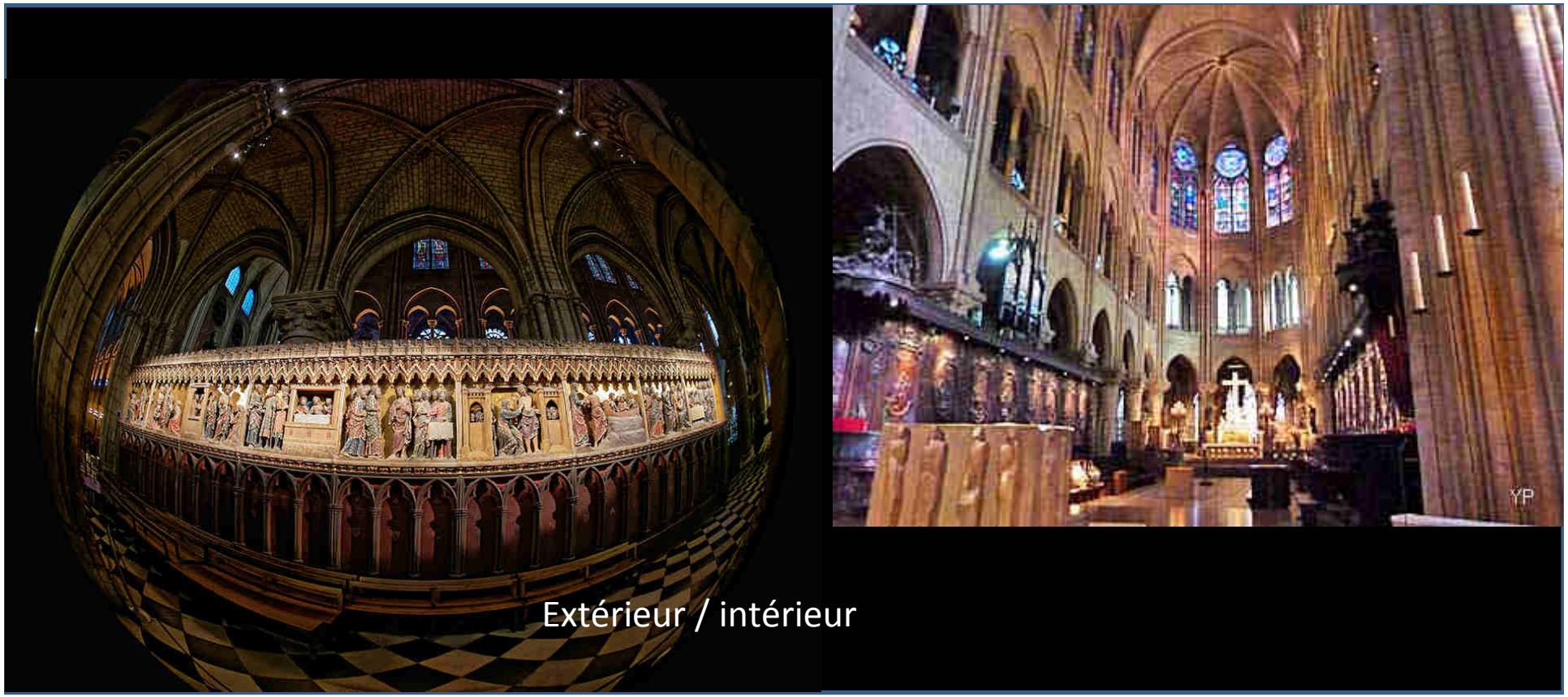
les quatre grands prophètes (Isaïe, Jérémie, Ezéchiel et Daniel) portent sur leurs épaules les quatre évangélistes (Matthieu, Marc, Luc et Jean).




De l'ancienne à la nouvelle alliance (Testamentum),
portail de la Vierge

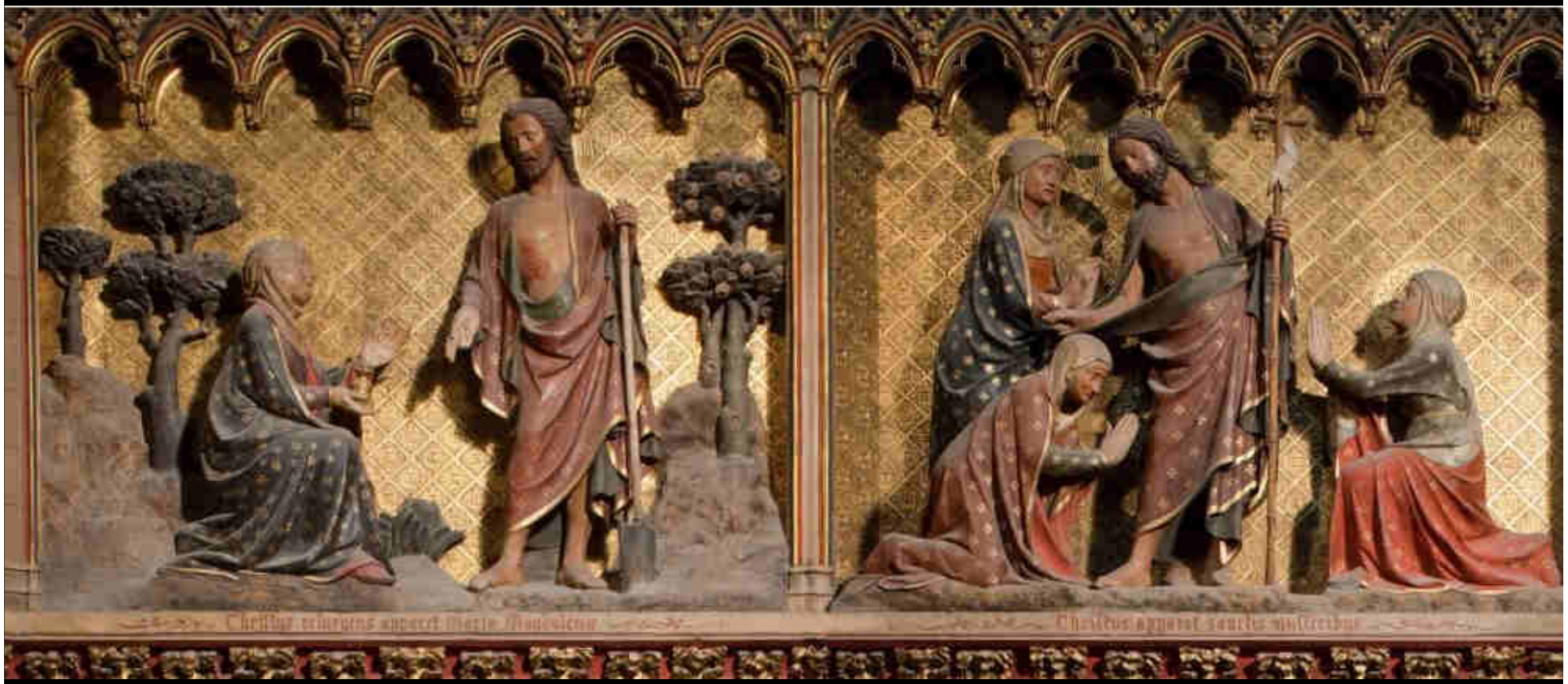
B – Le catéchisme sur tous les supports:

bas-reliefs de de la clôture de chœur



Clôture de chœur de ND de Paris: un catéchisme de pierre
1300 à 1350, en bas reliefs et de plus en plus au XIIIe moins de personnes et davantage gestes et relief en rond de bosse (pas detachés)
par trois artistes : Pierre de Chelle, Jean Ravy et Jean Le Bouteiller

Couleur par Viollet le Duc !!

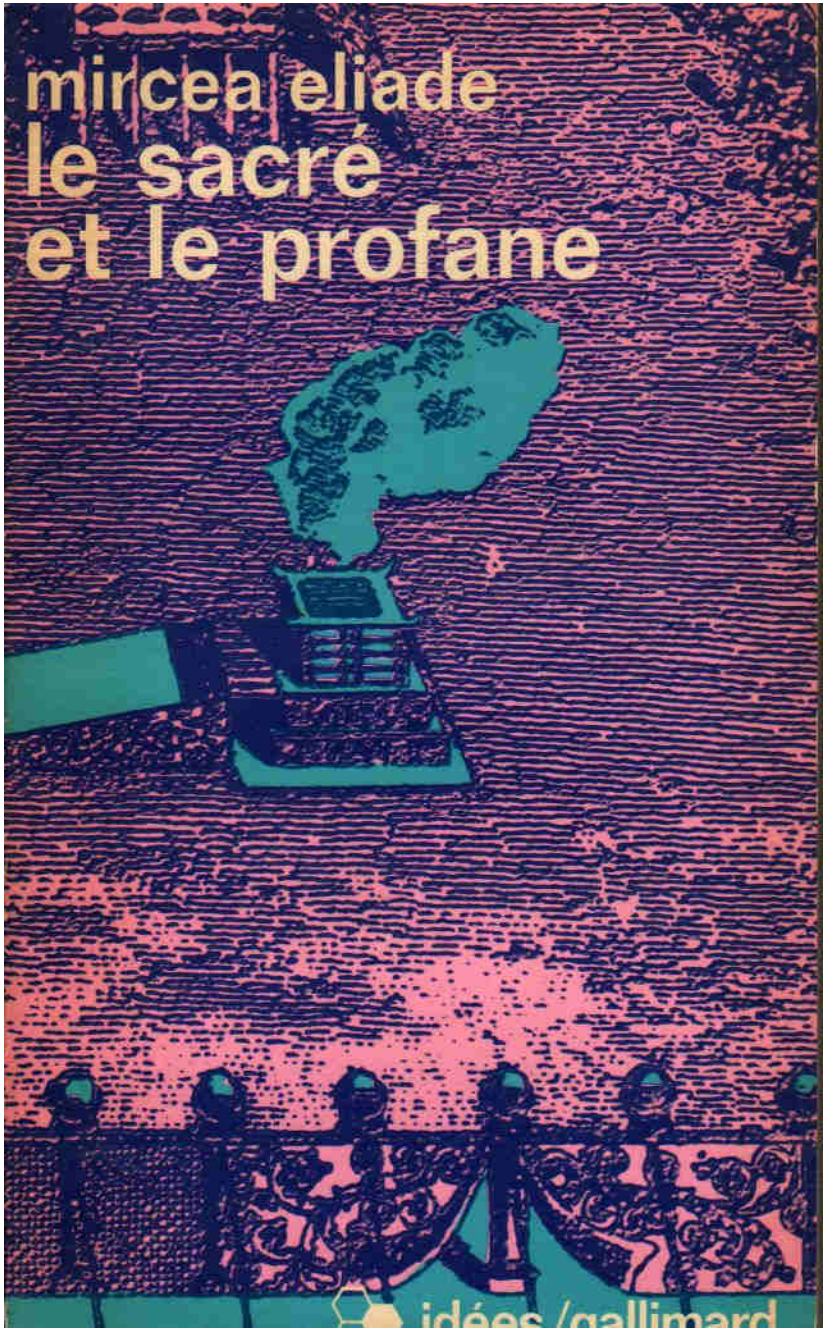


L’au-delà , Sainte Cécile, Albi

- différents degrés de sacralité ?
-fragmentation fonctionnelle et sociale au MA
-Valeur anagogique ou transitive des images

Bonne visite !

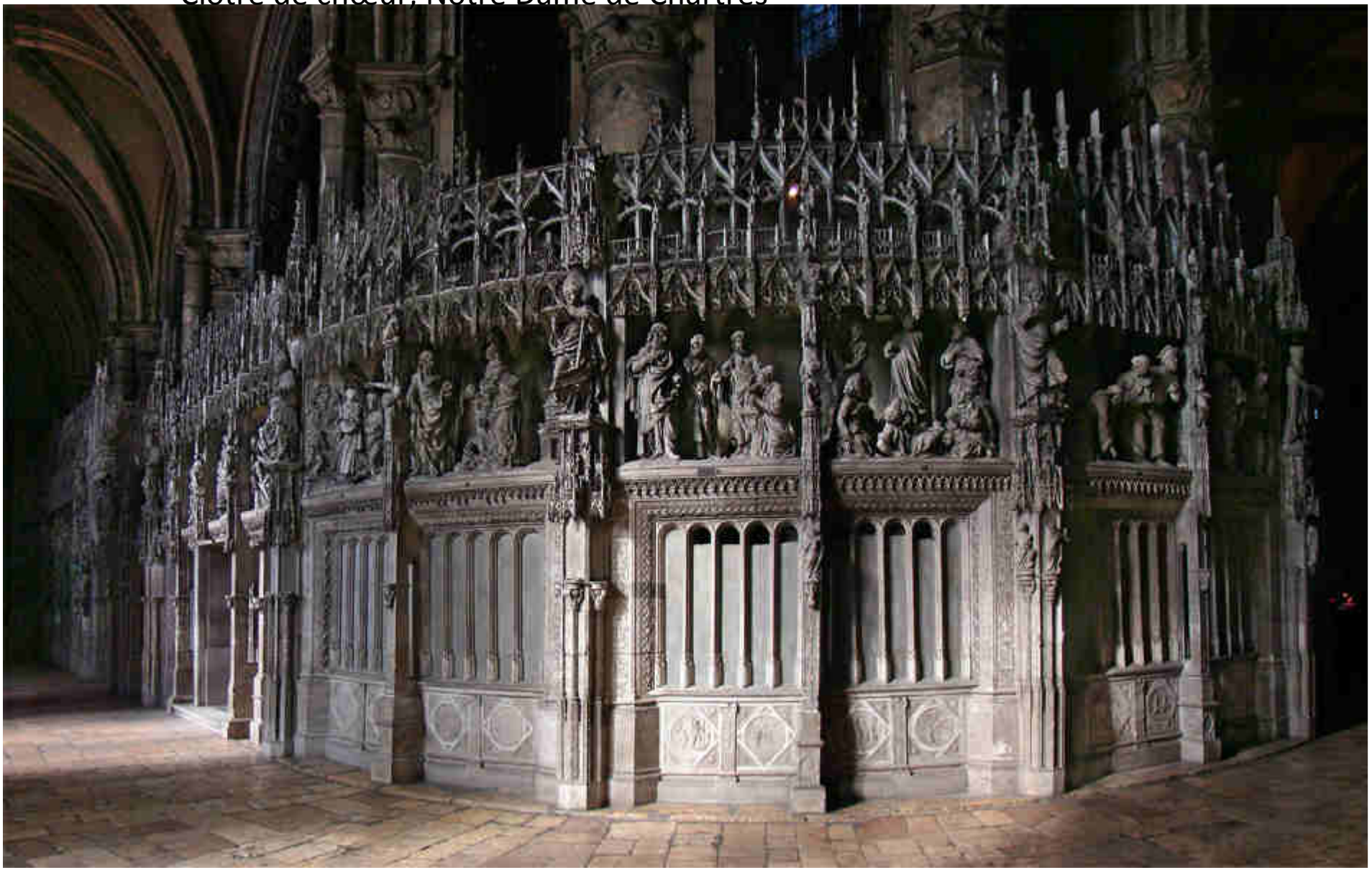
ANNEXES

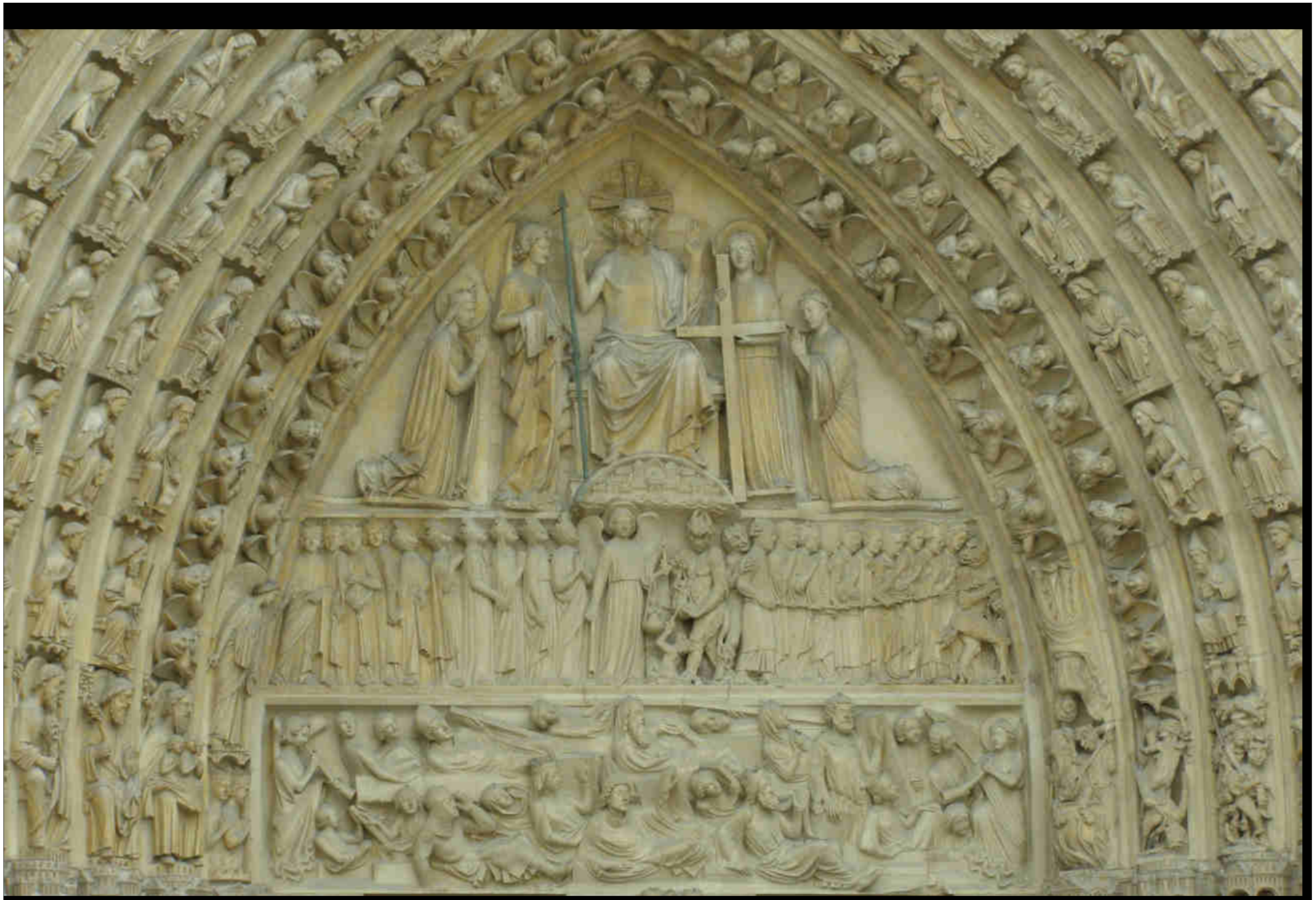


Mircea Eliade, *Le sacré et le profane*, 1965, sur l'espace sacré :
« Pour l'homme religieux, l'espace n'est pas homogène ; il présente des ruptures, des cassures ; il y a des portions d'espace qualitativement différentes des autres. »
Il y a des espaces sacrés et des espaces non sacrés, des espaces profanes

VOLTERRA : cathédrale Santa Maria Assunta et baptistère, XIIIE

Clôtre de chœur, Notre Dame de Chartres





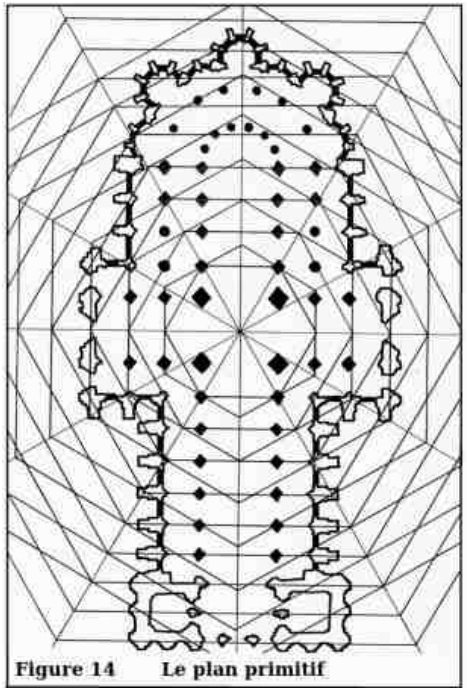


Figure 14 Le plan primitif

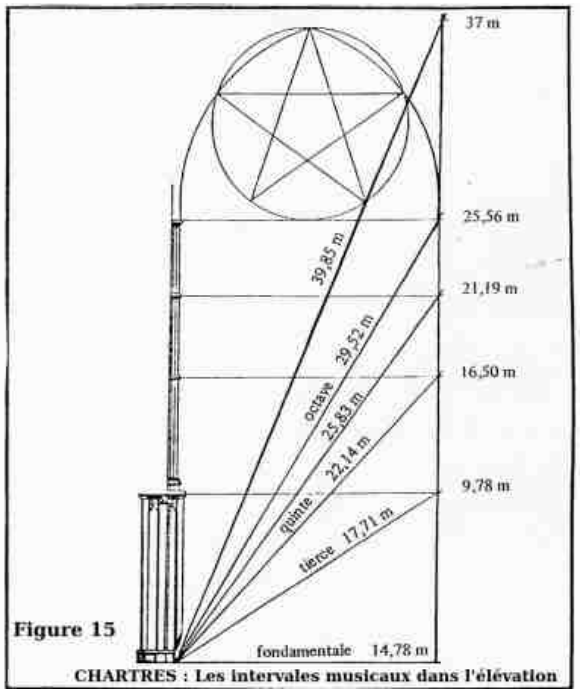
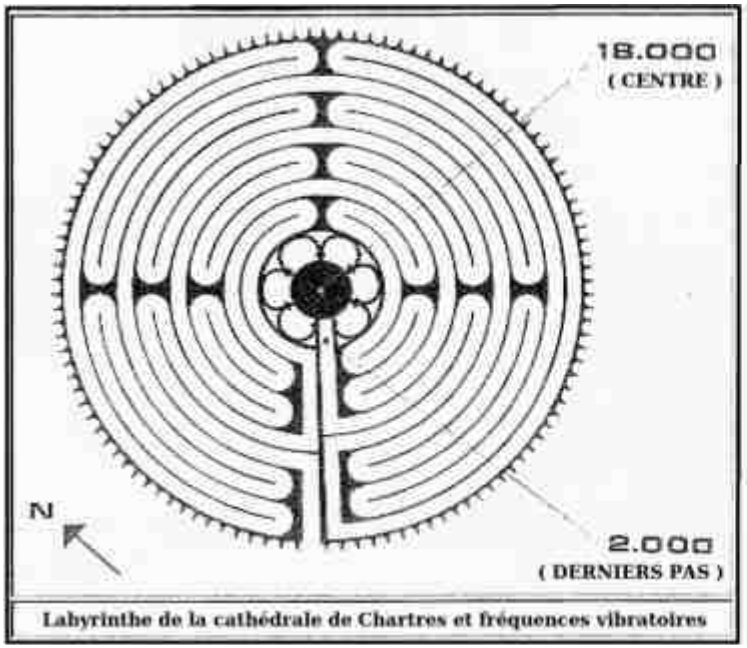


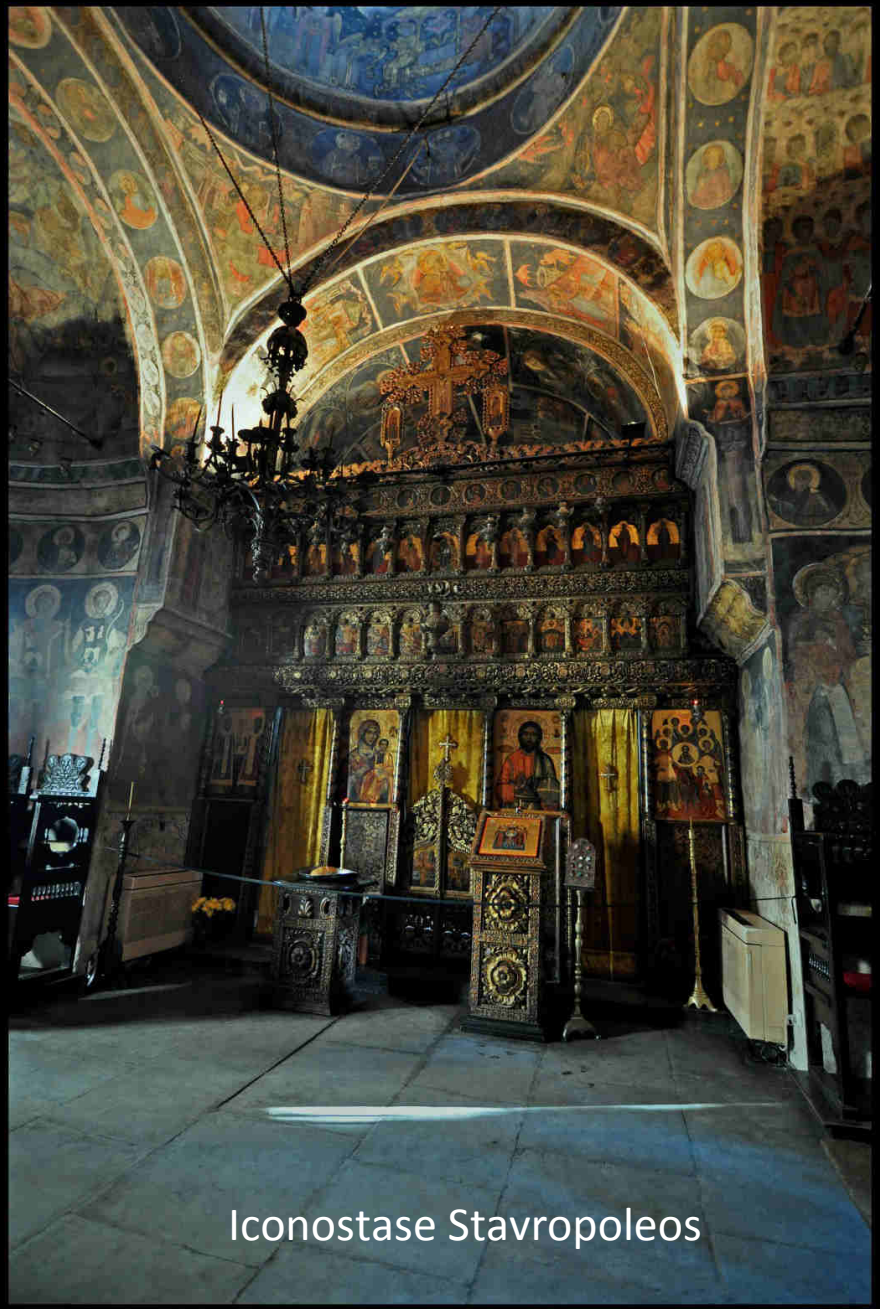
Figure 15

CHARTRES : Les intervales musicaux dans l'élévation

Géométrie et musique sacrées

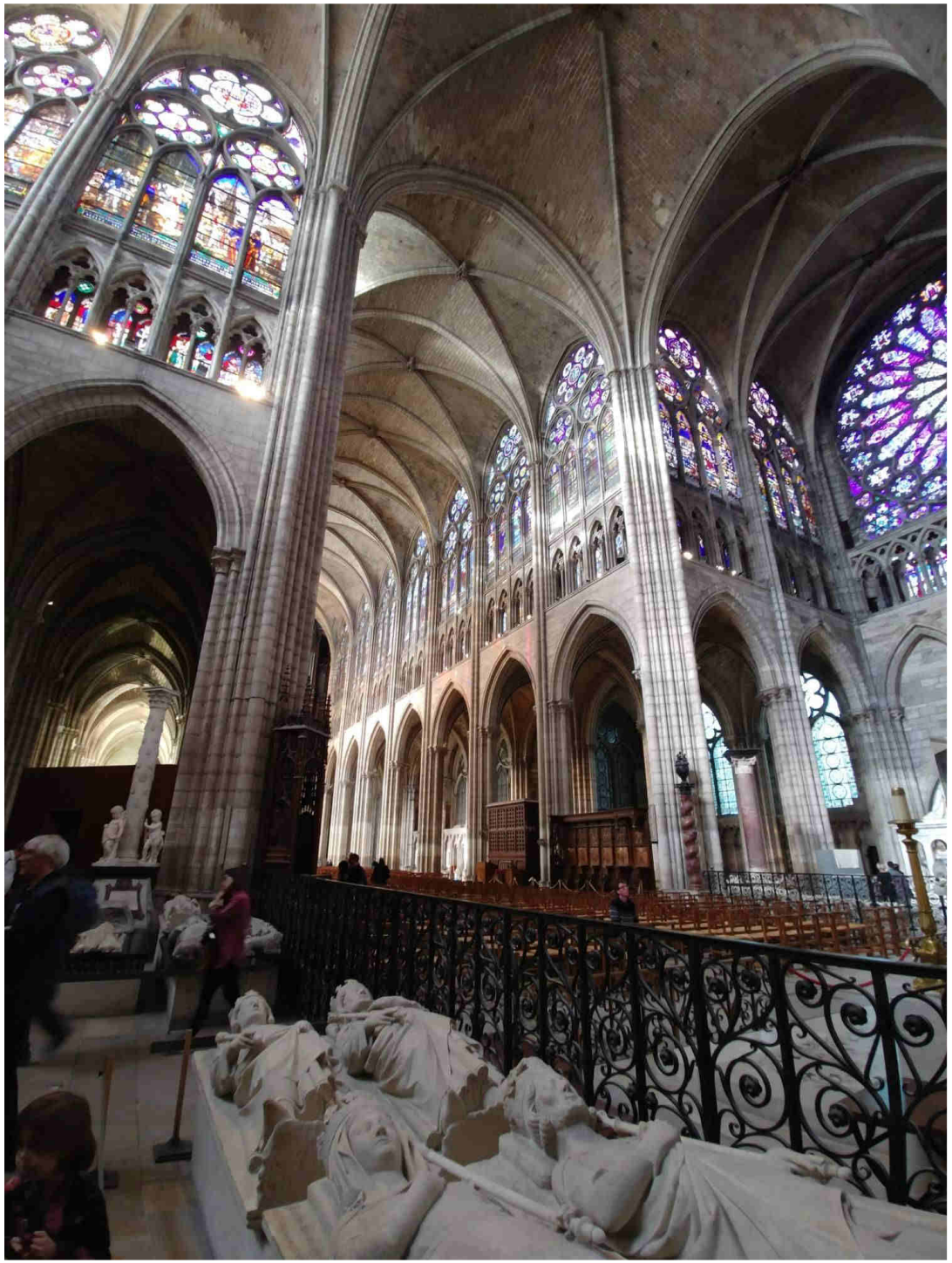


Labyrinthe de la cathédrale de Chartres et fréquences vibratoires



Iconostase Stavropoleos

St Denis et la symbolique des tombeaux dans la nécropole royale



Ce secont liure q
est la sede ptie de
ceste euure sera trai
tie des ministres et
des ordres et des of
ficiers de leglise mes
auant que on en
traite autrement.
nous metrons la distinction des sectes et
manieres religieuses de fame renōmees q
furent .iij. plus principales loys. Cest assa
noir des gentilz paiens des hebrieux et des
crestiens. La pmiere est loy de erreur. La

Guillaume de Mende