Le Moyen-Âge

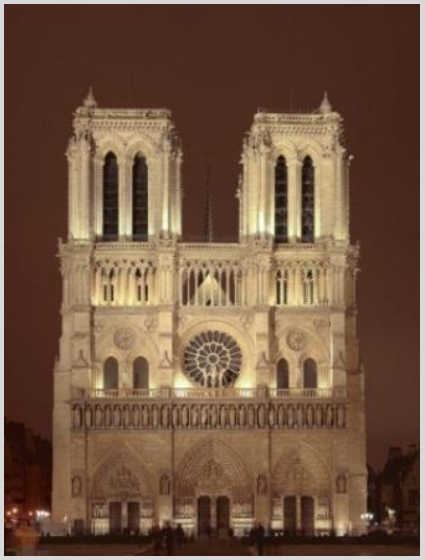
***L'architecture**: L'art Roman et l'art Gothique*

Du XIème siècle au XIIème siècle l'occident va se couvrir d'églises de style Roman.
***L'art Roman** est lié au renouveau religieux. Il faut construire de grandes églises pour accueillir des fidèles de plus en plus nombreux. L'aspect du style roman est horizontal, massif et solide. Le plan des églises romanes est en forme de croix latine. Les murs intérieurs sont peints.*

***L'art Gothique** apparaît du XIIème au XVIème siècle. Il représente le triomphe de l'église.*

La plus belle représentation de cet art ce sont les cathédrales. Ce sont désormais les évêques qui sont à l'origine de la construction des églises d'où leur nom de cathédrale. (Cathedra = siège épiscopal = siège de l'évêque)

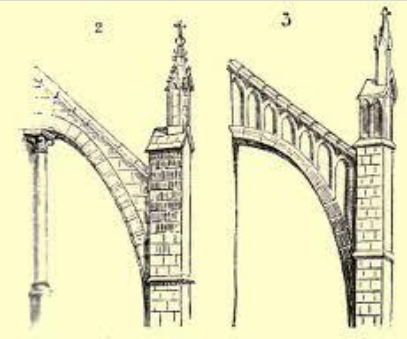
Église de style Roman



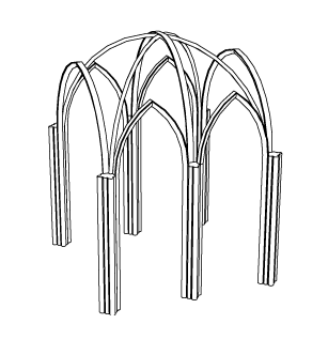
La cathédrale Notre de dame de Paris, de style Gothique

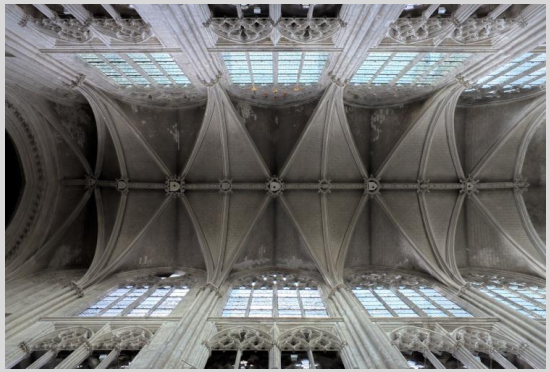
La cathédrale était le lieu central des villes. Leur construction était l'œuvre de toute une foule d'artisans et d'artistes. L'architecture Gothique se caractérise par l'utilisation de deux innovations techniques qui permettent à la cathédrale d'être plus grande, plus vaste et plus lumineuse.

L'arc boutant



La croisée d'ogives





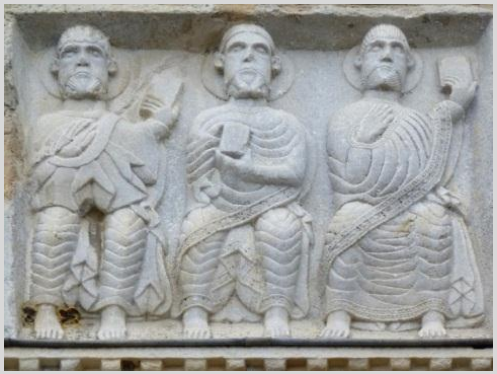
*Ces deux techniques et l'apparition des **vitraux** permettent à la lumière d'entrer dans les cathédrales.*
L'arc boutant apparaît aux alentours de 1180 à Notre-Dame de Paris.

vitrail dit Notre-Dame de la Belle Verrière, XIIIème siècle, Cathédrale Notre-Dame de Chartres.

La sculpture Gothique

Les bas-reliefs *sont toujours présents. Ils montrent l'homme et ses sentiments. Ils permettent au peuple de comprendre le message de l'église.*

Bas-relief du XIVe siècle représentant le baptême de Jésus-Christ, abbaye Saint-Pierre, Brantôme, Dordogne



Bas-relief, église de Saint-Paul-lès-Dax XIIème siècle

La peinture

Le peintre du Moyen-Âge est résolument tourné vers Dieu. Les moines font des ***enluminures*** *pour les manuscrits dans les abbayes.*

Page du manuscrit enluminé français du XVème siècle

Le Duc en voyage : Prières pour les voyageurs. Folio

Tapisserie de Bayeux montrant l'invasion normande

Enluminure anglaise du XIIIe siècle, (représentant l'assassinat de Becket)

Livre de Kells

Livre de Kells, l'évangile selon Saint Jean, fin du VIIème siècle

Au moyen Age, l'Angleterre est réputée pour ses enluminures. Mais les plus connues viennent d'Irlande, du livre de ***Kells.***

Les représentations figuratives se font également sur les tapisseries.

La Tapisserie de Bayeux, aussi connue sous le nom de Tapisserie de la reine Mathilde, se présente techniquement sous la forme d'une broderie. Elle semble avoir été commandée par Odon de Bayeux, le demi-frère de Guillaume le Conquérant, et décrit les faits relatifs à la conquête normande de l'Angleterre en 1066.

Elle détaille les événements clés de cette conquête, notamment la bataille d'Hastings. Elle a une valeur documentaire inestimable pour la connaissance du XIe siècle normand et anglais. Elle renseigne sur les vêtements, les châteaux, les navires et les conditions de vie de cette époque. À ce titre elle constitue un des rares exemples de l'art roman profane.

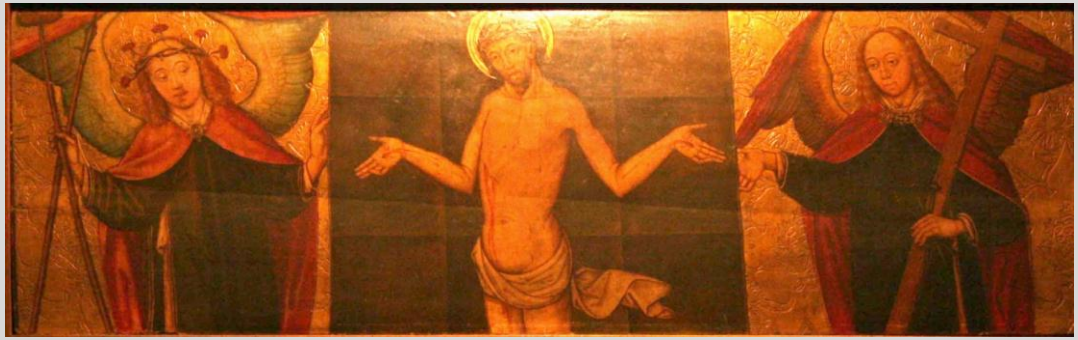
Les Triptyques sont religieux par essence :

Jérôme Bosch, le jardin des délices, entre 1480 et 1505

Tri car trois (Le père, le fils et le saint esprit) et sont donc en forme de croix catholique.

Les contenus des tableaux, au début représentant uniquement le sujet divin, se découpent en trois de bas en haut ; le « haut » représente les cieux, dans lequel les peintres dessinent des angelots et les figures des saints auréolés ; le « bas » le monde terrestre, médiéval, vers lequel le visiteur lève les yeux au ciel en contemplant la peinture ; quant à la « zone du centre », qui est le cœur de la représentation, elle est bien souvent le lieu de la sanctification du sujet principal, en route vers les Cieux.

Jérôme Bosch Triptyque du Jugement dernier, rentre 1565-1600



Panneau de bois peint datant du XV° siècle représentant le Christ entouré de deux anges se trouvant dans l'église Saint-Philippe à Marseille.

La littérature

Au Moyen-Âge, on retrouve trois courants différents dans la littérature, qui était principalement chantée à l'époque.
Il y avait, la "poésie courtoise", la "chanson de geste" et le "roman de chevalerie".
*Dans la p**oésie courtoise**, également appelée "fin amor" (ce qui signifie "amour parfait"), on retrouve la plupart du temps un homme essayant de conquérir le cœur d'une dame. Mais attention : cette dame doit être mariée et d'un rang social supérieur à l'amant. Pourquoi? Tout simplement parce que si cet amant était d'ordre supérieur, il aurait le pouvoir de lui ordonner de l'épouser alors qu'avec cette situation, il n'a pas de pouvoir sur la dame.*

Valve de miroir, scènes courtoises. XIVème siècle,

*Du côté de la **Chanson de geste**, c'est plutôt un certain mélange qui prédomine : les faits historiques et les légendes. La plupart du temps, ce sont des épopées qui relatent les exploits des héros qui reflètent des idéaux, des modèles... Un bon exemple de ce style littéraire est sans aucun doute la Chanson de Roland, composée autour de l'année 1100.*

Manuscrit du XIVème siècle, la chanson de Roland

*Les **Romans de chevalerie** sont écrits en vers et en ancien français. Les premiers romans de chevalerie ont été Lancelot ou le Chevalier de la charrette et Yvain ou le Chevalier au lion, tous deux de **Chrétien de Troyes**, au XIIème siècle. Le chevalier doit être une personne dure (aux combats...) mais d'un autre côté, il se doit d'être le plus courtois en présence de sa dame, ce qui forme un héros complet.*
Ce genre littéraire est un mélange des deux styles précédents, la poésie courtoise (amour) et la chanson de geste (épisodes guerriers), ce qui donne une aventure plus complète... Qui ne connaît pas Tristan et Iseult?

Lancelot du Lac, Gerreet secourant le vieux chevalier

Tristan et Iseult

Lancelot du Lac, Gauvain et le prêtre

La musique

A la fin de l'empire romain, les chrétiens, longtemps persécutés sont enfin reconnus officiellement. Les fidèles interprètent des chants à une seule voix (monodie) dont la Bible fournit le texte. Les chants s'accompagnent souvent d'instruments, les messes deviennent de vrais spectacles.

Pier Francesco Sacchi (1485-1528)
Saint Augustin avec un aigle, saint Grégoire le Grand avec un taureau, saint Jérôme avec un ange, saint Ambroise avec un lion ailé.

*Au VIème siècle **Grégoire le grand,** alors pape, décide d'y mettre un peu d'ordre. Plus question de chanter n'importe quoi, de jouer n'importe quelle musique ; désormais on entendra dans toutes les églises les mêmes chants et on supprime les instruments. C'est l'ère du **chant Grégorien**. Le Moyen-Âge, c'est aussi la naissance de l'écriture musicale. Vers l'an mille, **Guido d'Arezzo**, un moine, invente la portée : C'est la notation musicale que l'on utilise toujours de nos jours. Cette écriture va bouleverser la musique, on va créer des chants à plusieurs voix: un texte unique, des notes différentes et chantées en même temps. C'est la naissance de la polyphonie.*
On attribue des noms aux notes dans les pays latins, à partir des syllabes initiales d'un hymne à Saint Jean-Baptiste : Hymne de Saint Jean-Baptiste (texte latin du poète Paul Diacre)

***UT** queant laxis (futur do) **RE**sonare fibris, **MI**ra gestorum, **FA**mili tuorum, **SOL**ve polluti, **LA**bii reatum, **S**ancte **I**oannes...*

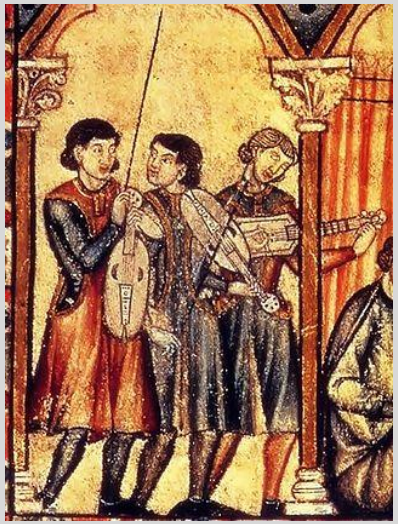
La musique pour se divertir

*Vers le Xème siècle, des hommes et des femmes de basse condition, appelés **ménestrels**, allaient de place en place, de village en village; ils récitaient ou chantaient des poèmes en s'accompagnant d'un instrument de musique.*
Ils faisaient aussi des acrobaties et des jongleries.

Des poètes, parfois d'origine noble, que l'on appelle ***troubadours*** *dans le sud de la France et* ***trouvères*** *dans le nord, font eux entendre leurs chants dans les châteaux devant les rois et les nobles.* ***Guillaume de Machaut*** *(1300-1377) a marqué pendant au moins un siècle la production artistique européenne.*

Troubadours du XIVème siècle

Ménestrels dans les Cantigas d'Alphonse X le Sage, XIIIème siècle



Troubadours espagnols