

Art médiéval

Période : du 5e siècle au 15e siècle (avec des variations selon les régions d'Europe)

Introduction

L'art médiéval regroupe les productions artistiques réalisées en Europe entre la chute de l'Empire romain d'Occident et la Renaissance. Principalement au service de la religion chrétienne, il se développe dans les monastères, les cathédrales et les cours princières. Il ne constitue pas un style unique, mais un ensemble de traditions artistiques comprenant notamment les arts paléochrétien, byzantin, roman et gothique.

Concept / problématique

Comment rendre perceptible le monde spirituel et transmettre les récits religieux à une société majoritairement illettrée ? L'art médiéval privilégie la fonction symbolique, pédagogique et liturgique de l'image.

Principales idées

- Primauté de la fonction religieuse.
- Valeur symbolique de l'image (fonction liturgique et dévotionnelle de l'image)
- Transmission des récits bibliques.
- Hiérarchie des figures.
- Collaboration entre arts, architecture et artisanat.

Caractéristiques

- Architecture religieuse (églises, abbayes, cathédrales).
- Fresques, mosaïques, vitraux et enluminures.
- Sculpture monumentale.
- Représentations d'abord hiératiques et symboliques, puis progressivement plus naturalistes à partir du 13e siècle.
- Importance des arts précieux (orfèvrerie, ivoires, tapisseries).

Frères de LIMBOURG, Barthélemy d'EYCK, *Les Très Riches Heures du duc de Berry* (folio n°10, octobre), 1411-1416 et vers 1440, manuscrit relié

Contexte historique et culturel

Le Moyen Âge est marqué par la christianisation de l'Europe, le développement des ordres monastiques, les pèlerinages, les croisades et l'essor des villes. Dans ce contexte, les grandes cathédrales deviennent de véritables centres religieux, politiques, culturels et artistiques. Parallèlement, l'essor des universités et des cours princières favorise le renouvellement des savoirs, des techniques et des formes de création. À partir du 12e siècle, l'art gothique transforme profondément l'architecture, la sculpture et les arts figuratifs, ouvrant la voie à un naturalisme croissant à la fin du Moyen Âge.

Précurseurs

Art romain tardif, traditions antiques, héritages celtiques et germaniques, art byzantin.

Artistes majeurs

La plupart des œuvres sont anonymes. Parmi les artistes dont le nom est connu figurent : Maître Honoré, Nicola Pisano, Giovanni Pisano, Claus Sluter, les frères de Limbourg et Cimabue (à la transition vers la Pré-Renaissance).

Œuvres incontournables

- Tapisserie de Bayeux (vers 1070).
- Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay.
- Cathédrale de Chartres.
- Sainte-Chapelle de Paris.
- Puits de Moïse (Claus Sluter).
- Frères de LIMBOURG, Barthélemy d'EYCK, *Les Très Riches Heures du duc de Berry* (1411-1416).

Influence et héritage

L'art médiéval fonde les traditions architecturales romane et gothique et influence durablement la Pré-Renaissance, les Préraphaélites, le mouvement Arts & Crafts, l'Art nouveau ainsi que les mouvements néogothiques du XIXe siècle. Il demeure une référence majeure pour l'histoire de l'architecture, de l'enluminure et des arts décoratifs.

Bibliographie

Georges Duby, *Le Temps des cathédrales* ;
Jean Wirth, *L'Image médiévale* ;
Umberto Eco (dir.), *Histoire de la beauté* ;
Otto von Simson, *La Cathédrale gothique* ;
Roland Recht, *Le Croire et le Voir*.