

Histoire de l'architecture occidentale

Jean-Yves Antoine

<http://www.info.univ-tours.fr/~antoine/>

Histoire de l'architecture occidentale

Partie III — Architecture chrétienne au
Moyen-Age

Chapitre 3 - Architecture romane

ROMAN : CONTEXTE HISTORIQUE

Fin des invasions (→ *intense période de reconstruction*)

911 Charles le Simple accorde le duché de Normandie aux vikings (Rollon)

955 Victoire de Lechfeld sur les Hongrois (Otton 1er)

*On eusse dit que le monde secouait et rejetait sa vieillesse
et revêtait partout la blanche parure des Églises (Gruber)*

Restauration des monarchies

962 Saint-Empire Romain Germanique (Otton 1er)

987 Hugues Capet: monarchie héréditaire en France

1066 Guillaume le Conquérant roi d'Angleterre

1088 *Reconquista* espagnole : prise de Tolède

Mais monarchies souvent faibles (féodalité)

→ styles régionaux : France, Italie, Espagne

→ exception : style national anglo-normand et rhénan
(renaissance ottonienne : Saint-Empire Germanique)

PREMIER ART ROMAN OU PRÉROMAN (~ 950-1050)

Caractéristiques de l'architecture pré-romane

Premières voûtes en pierre sur l'ensemble de la nef

- **Maçonneries** de briques ou petits moellons
- **Voûtes lourdes** : édifices petits et peu éclairés, berceau épaulé jusqu'au niveau de la voûte par les collatéraux
- **Piles** carrées ou rondes en maçonnerie
- Rares colonnes monolithes (réemplois) : cryptes ou adossées (et non pas engagées) aux piliers
- **Plan** carolingien : narthex encore fréquent
- **Clocher** avec ouvertures croissantes en hauteur
- **Décoration** : *lésènes* (*bandes lombardes*)

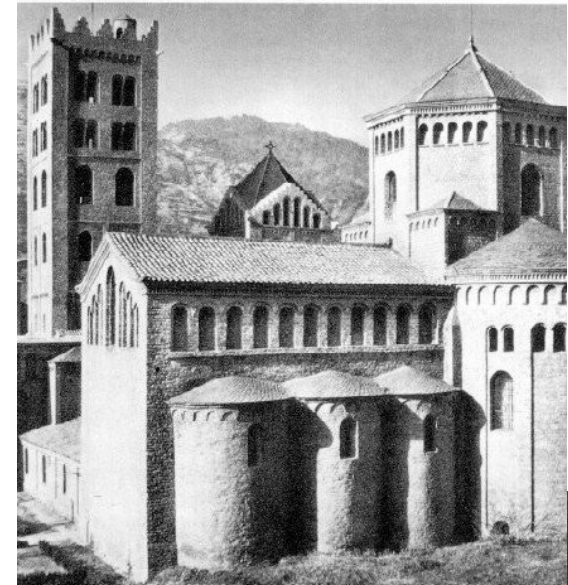

PREMIER ART ROMAN OU PRÉROMAN (~ 950-1050)

Catalogue : premiers édifices pré-romans

950 Ripoll, Sant Pere de Roda

berceau épaulé par $\frac{1}{2}$ berceaux des bas-côtés

PREMIER ART ROMAN OU PRÉROMAN (~ 950-1050)

Repères historiques : apparition du pré-roman en France

1000 Saint Martin du Canigou, Saint Michel de Cuxa
Avant 1050 Quarante, St Gilhem le Désert

PREMIER ART ROMAN OU PRÉROMAN (~ 950-1050)

1000-1050 Diffusion du préroman en France

- Midi / Sud-Est / Bourgogne / Jura : pré-roman
- Nord-Est de la France : tradition ottonienne (Allemagne)

PRÉROMAN RHENAN : RENAISSANCE OTTONIENNE

Renaissance ottonienne : Otton Ier (912-973)

- 955 : victoire de Lechfeld contre les Hongrois
- 962 : Saint Empire Romain Germanique

Pré-roman de l'époque ottonienne

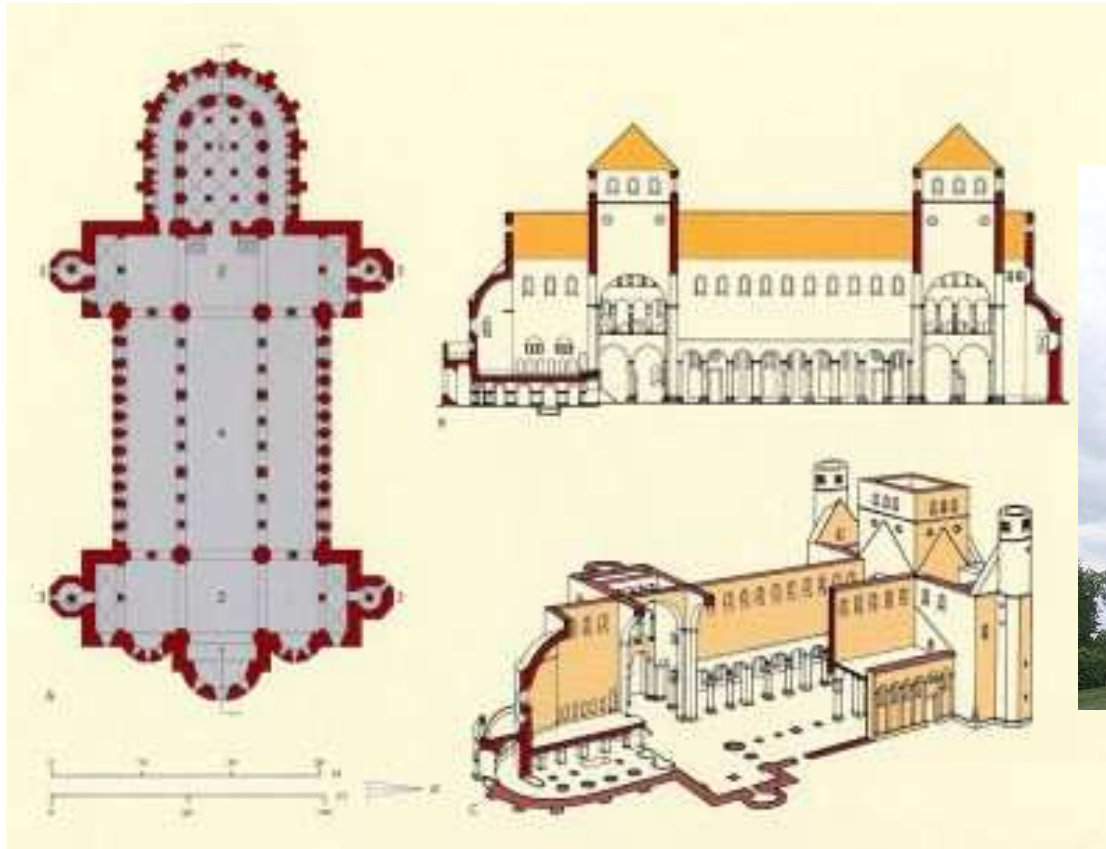
- **Maîtrise des procédés** : édifices imposants
- **Peu d'évolution dans les procédés** : édifices charpentés
- **Peu d'évolution de style** : développement du plan carolingien (massif occidental, tours de croisée, de façade et de transept)
- **Décoration** : lésènes (bandes « lombardes ») ; clocher en pyramide rhénane
- **Conservatisme** : ses caractéristique se maintiendront dans le roman rhénan, la maîtrise des voûtes en plus.

PRÉROMAN RHENAN : RENAISSANCE OTTONIENNE

Un exemple d'art ottonien

Saint Michel d'Hildersheim (Xe s.)

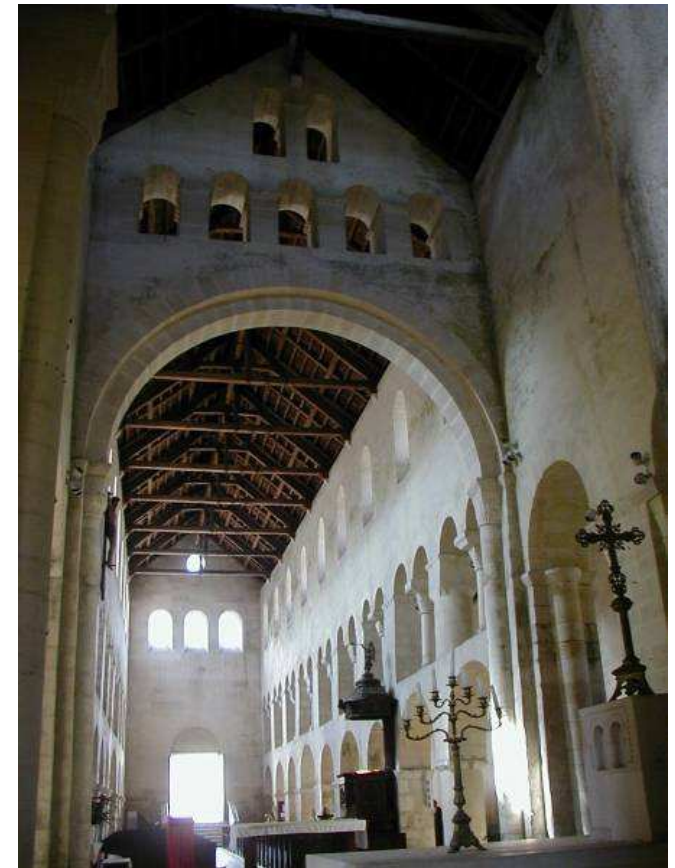
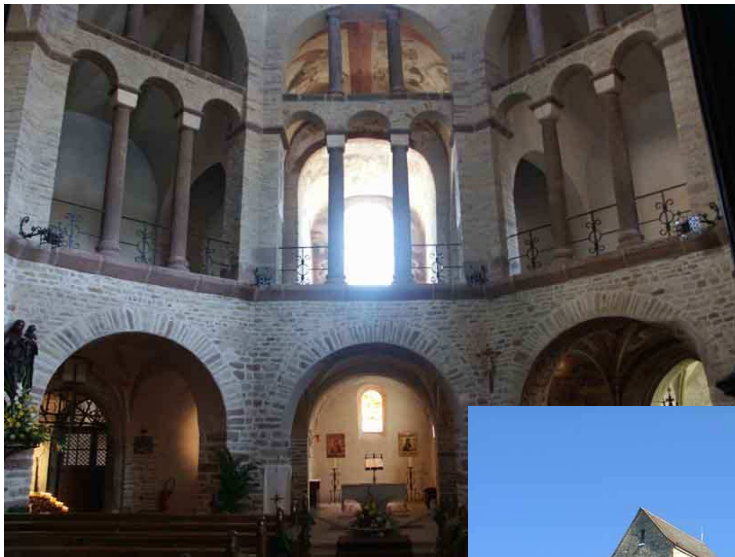
- *Westwerk* avec contre-abside : double transept à triples tours

PREMIER ART ROMAN OU PRÉROMAN (~ 950-1050)

Tradition ottonienne dans le Nord-Est de la France

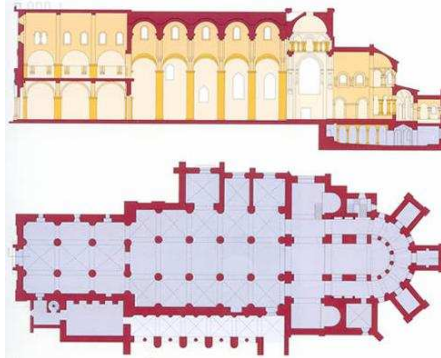
Champagne-Ardennes, Flandres et Belgique, Alsace-Lorraine

PREMIER ART ROMAN OU PRÉROMAN (~ 950-1050)

1050 Expérimentations en Bourgogne

- St Philibert de Tournus : berceau, berceau transversal, voûte d'arête

ART ROMAN (~ 1050-1150)

Architecture romane : édifices en grand appareil

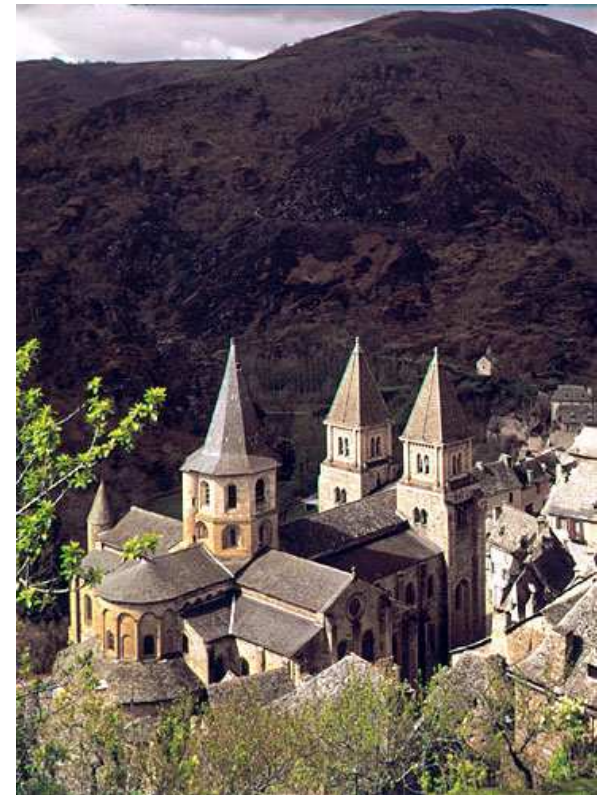
- 1020 Premiers édifices en pierre taillée dans la vallée de la Loire
- 1050 Généralisation à partir du duché de Bourgogne et comté de Nevers

Caractéristiques « générales »

- **Nef** : berceau sur arc doubleaux
- **Bas-côtés** : $\frac{1}{2}$ berceau ou voûte d'arête
- **Croisée du transept** : coupole (sur trompe le plus souvent), avec ou sans tour-lanterne
- **Abside** en *cul de four* (demi-coupole)
- Disparition du **narthex** : tour-porche, façade à clochers, façade-écran ... ou simple pignon
- **Sculpture** : tympans de portail, chapiteaux

Diversité romane

- Nombreuses écoles régionales ou nationales
- Évolutions chronologiques variables suivant les pays

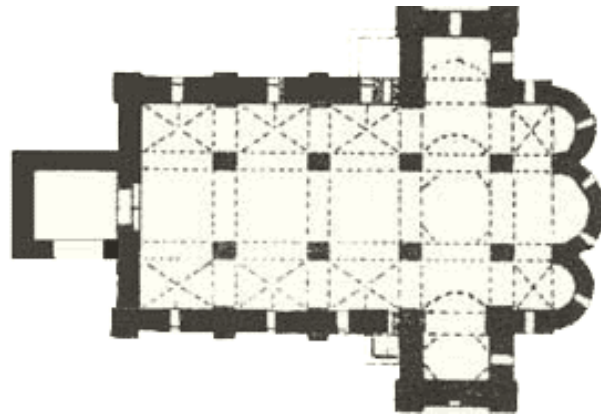

ART ROMAN (~ 1050-1150) : VOÛTES

Un dilemme : voûter ou éclairer

La voûte en berceau de la nef pèse sur les murs qui la supportent. D'où la nécessité de murs épais aux ouvertures limitées.

Exemple : Quarante (vers 1050)

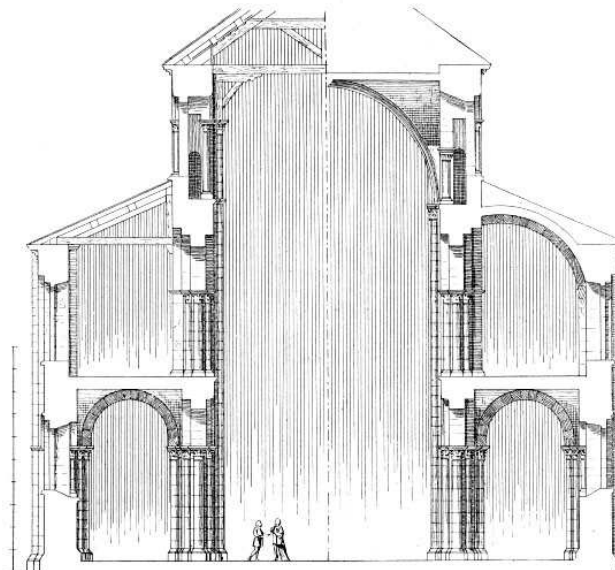
L'évolution de l'architecture romane traduit avant tout la recherche de nouveaux procédés pour éclairer la nef sans fragiliser la voûte (cf. *Tournus*)

ART ROMAN (~ 1050-1150) : VOÛTES

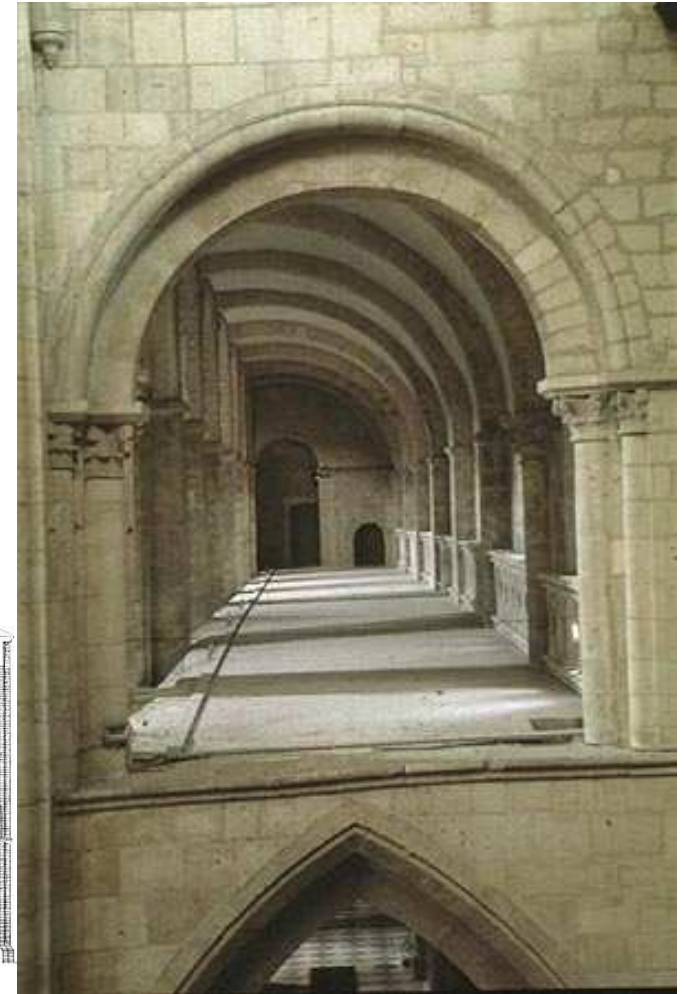
Voûte appareillée et éclairage : solutions avec berceau

- **Objectif** : épauler au plus haut la nef
- **Éclairage indirect** : collatéraux avec tribunes

Exemples: St-Etienne de Nevers (1070) et de Caen

CAEN: S. ÉTIENNE

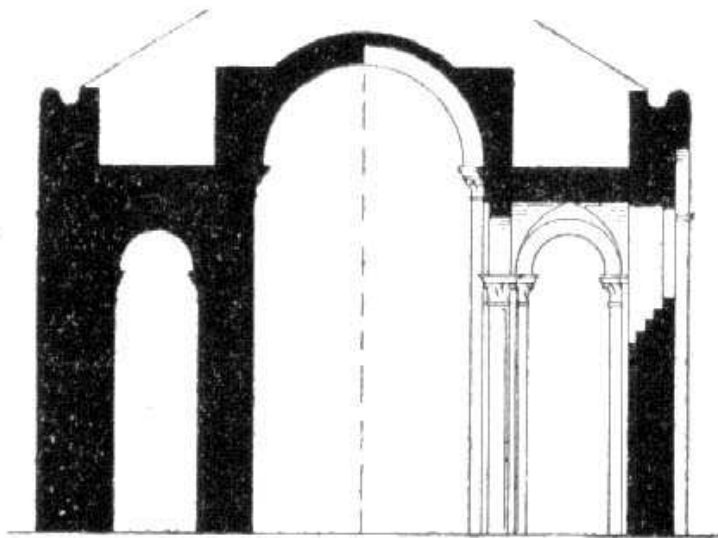

ART ROMAN (~ 1050-1150) : VOÛTES

Voûte appareillée et éclairage : solutions avec berceau

- **Éclairage direct** : collatéraux aussi élevés que la nef

Exemple : Saint-Savin sur Gartempe (1050), Poitiers

POITIERS : N.-D. LA GRANDE

ART ROMAN (~ 1050-1150) : VOÛTES

Voûte appareillée et éclairage : solutions avec berceau

- Réduire la poussée latérale du berceau : arc brisé

Exemple : La Charité sur Loire (1056-1107)

L'arc brisé n'est pas spécifique à l'époque gothique

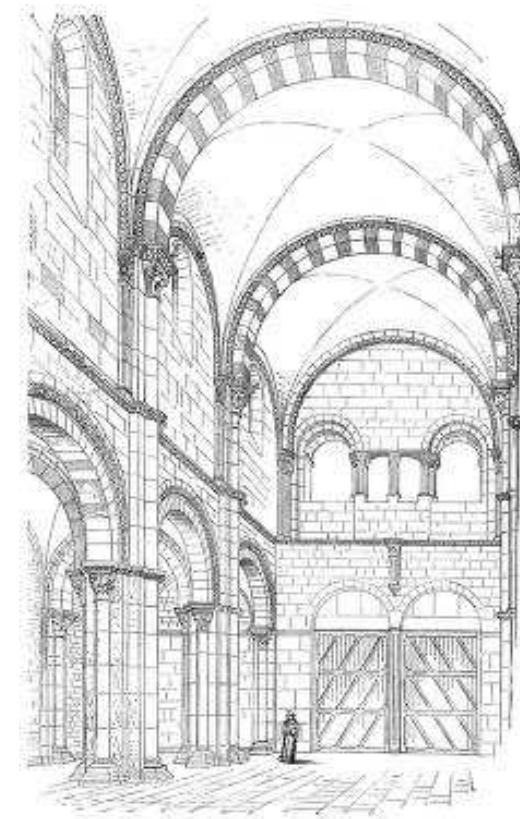
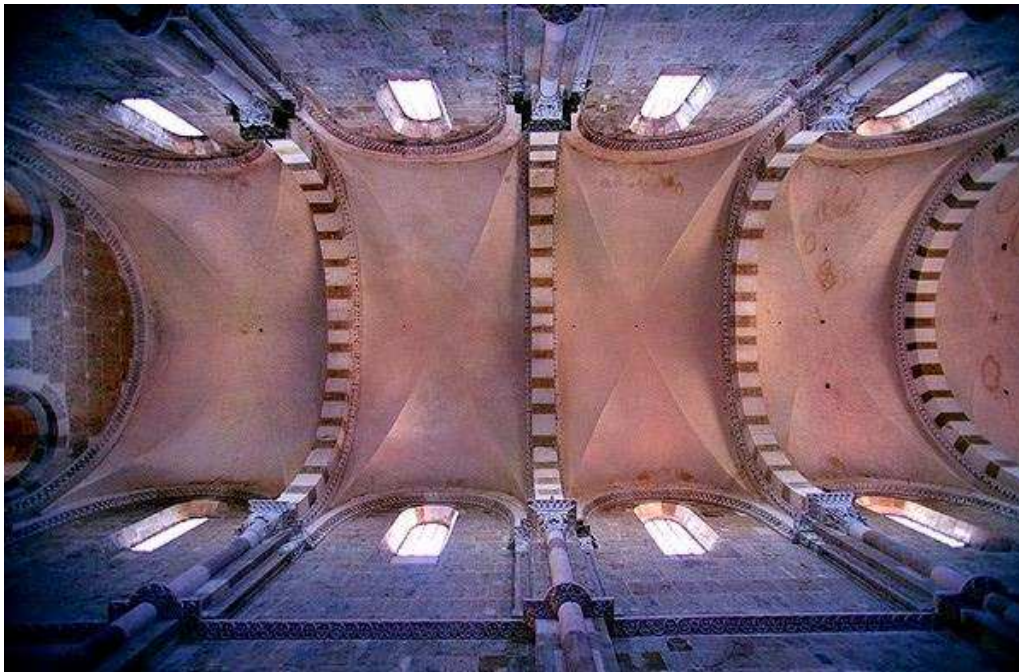
ART ROMAN (~ 1050-1150) : VOÛTES

Voûte appareillée et éclairage : voûte d'arête

- Reporter au maximum les poussées sur les seuls piliers

Exemple : Ste Madelaine de Vezelay (1122-1140)

Permet de soulager les *murs gouttereaux* : fenêtres hautes

Préfigure le gothique ... sans ogives ni arc-boutants

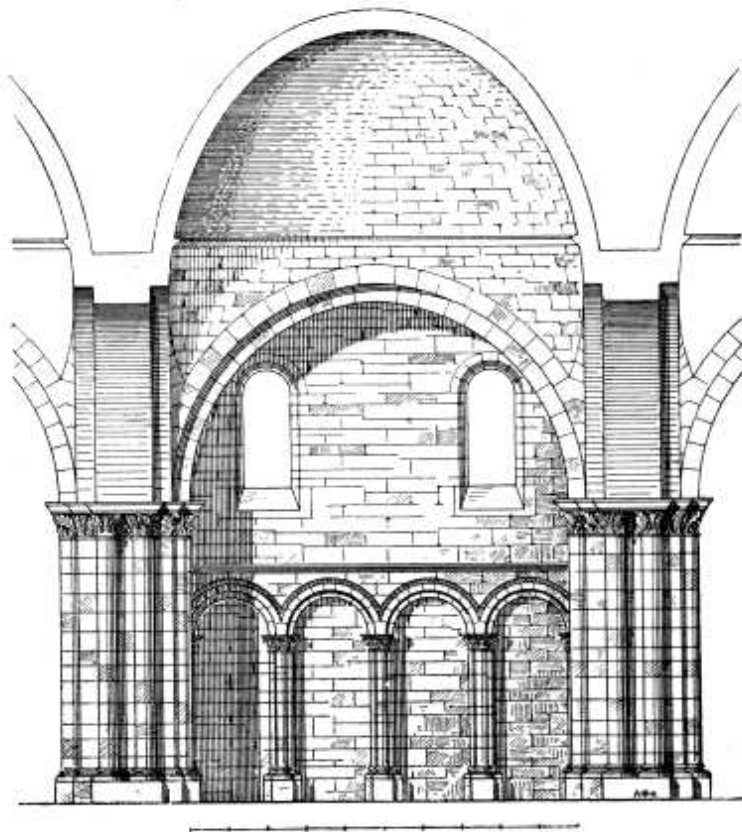
ART ROMAN (~ 1050-1150) : VOÛTES

Voûte appareillée et éclairage : une solution d'inspiration orientale

- Reporter les poussées sur les seuls piliers: coupole sur pendentif

Exemple: Abbaye de Fontevraud (1101)

Permet également de soulager les *murs gouttereaux*

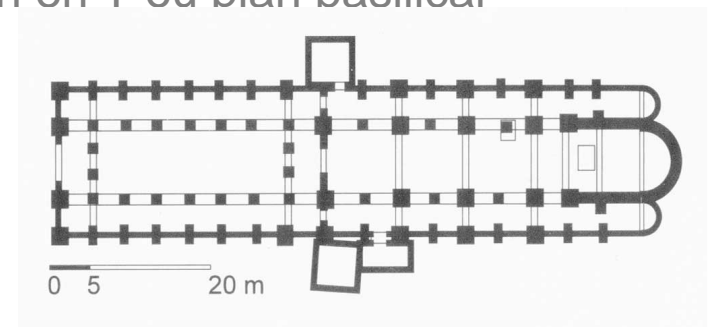
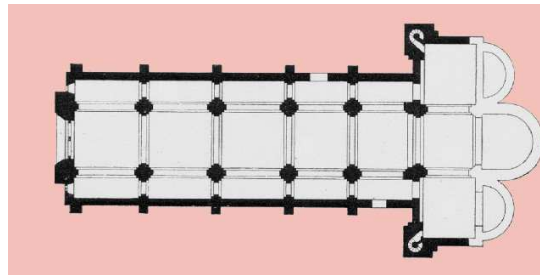
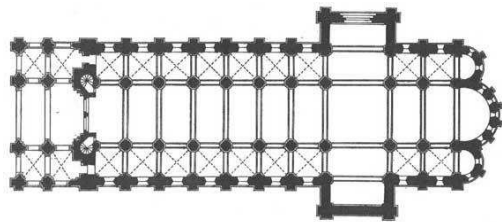

ART ROMAN (~ 1050-1150) : PLAN

Évolution du chevet

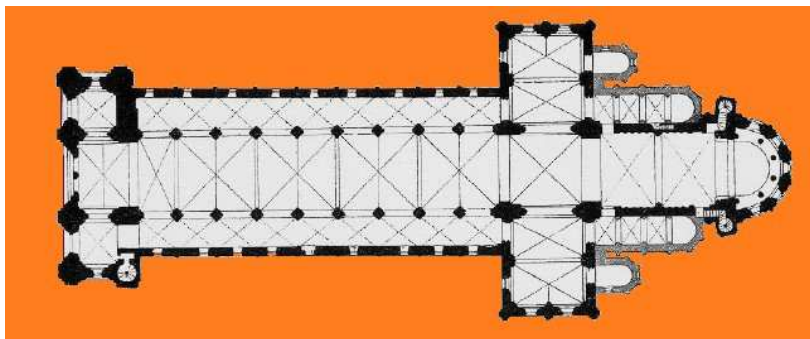
Maintien de solutions carolingiennes

Chevet plat : rangée d'absides sur croix latine, plan en T ou plan basilical

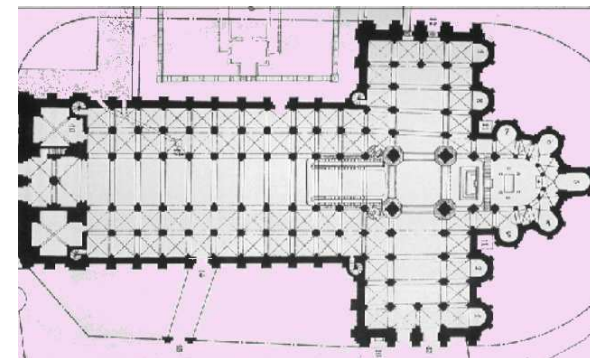

De nouvelles organisations

Chevet échelonné
(chœur plus profond que les absidioles)

Chevet rayonnant à
déambulatoire

ART ROMAN (~ 1050-1150) : CLOCHERS

Façade (côtés ou clocher-porche)

Campanile (rare en France)

Clocher-peigne
(Midi)

Croisée du
transept

**Premières flèches en
pierre : 1080**

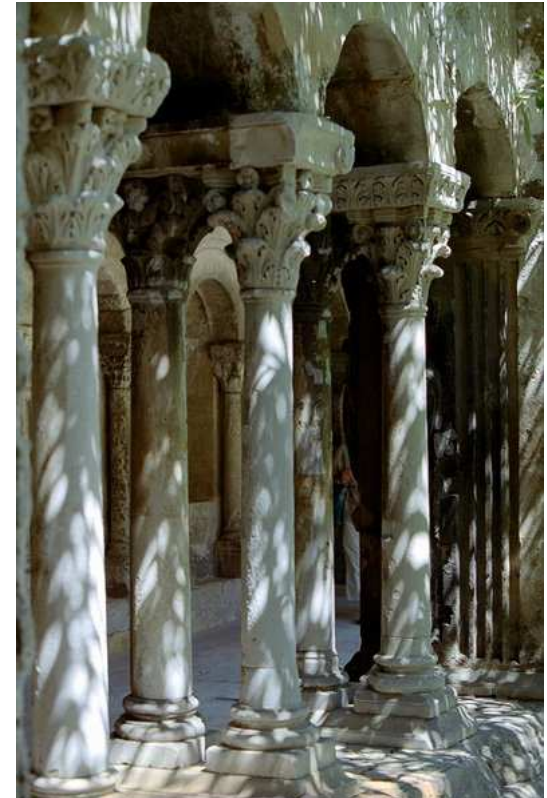

ART ROMAN (~ 1050-1150) : DECOR

Chapiteaux historiés

Explosion par rapport au préroman et au haut moyen-âge

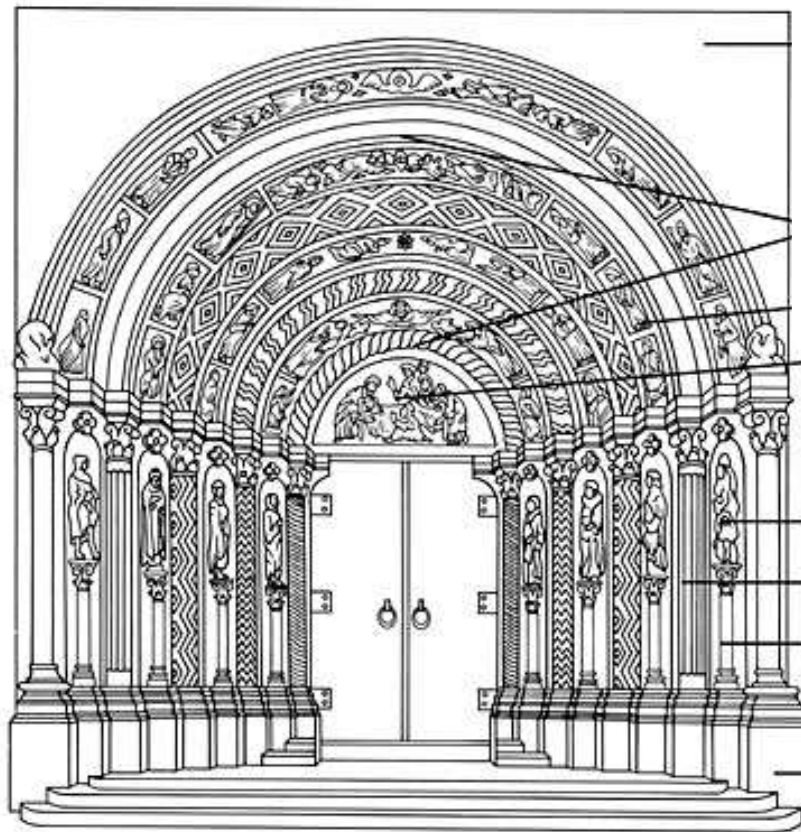
- Scènes bibliques ou profanes
- Scènes profanes (mois de l'année...)
- Chapiteaux inspirés de l'antique ou abstraits

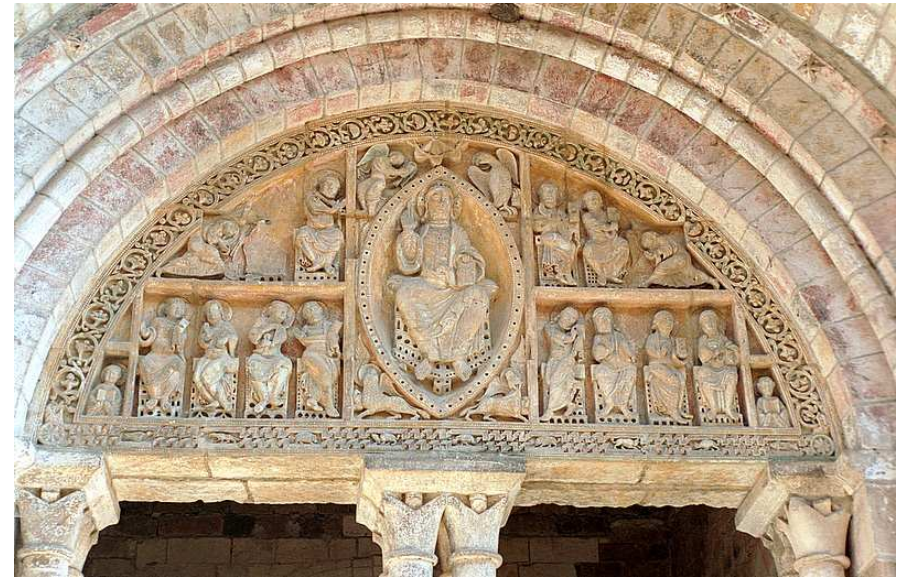
ART ROMAN (~ 1050-1150) : DECOR

Portail à tympan historié

- Invention romane (fin XIe)
- Église « bible de pierre »

Romanesque church portal

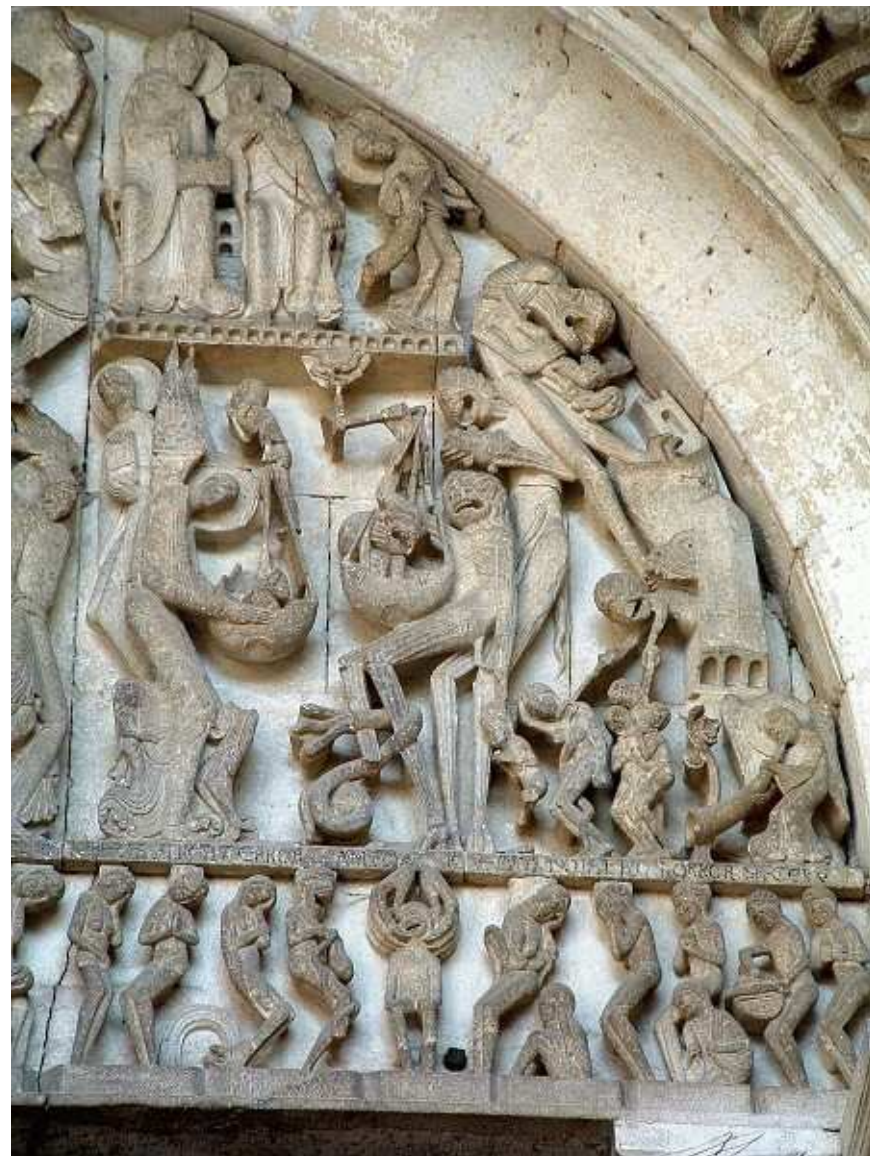

tympanum

ART ROMAN (~ 1050-1150) : DECOR

Portail à tympan historié

ART ROMAN : DECLINAISONS

Styles Romans

- Féodalité : éclatement en styles régionaux
- Cependant, pas de règle absolue : zones d'influences, déplacement des maîtres d'œuvres et maçons d'un chantier à l'autre...

Écoles régionales et nationales

- **France** : Auvergne, Bourgogne, Poitou, Anjou, Bourgogne, Périgord et Aquitaine, Provence
- **Normandie** et Angleterre anglo-normande
- **Allemagne** : Saint Empire et Nord-Est de la France
- **Italie** : Nord (Lombardie), Centre (Toscane / Rome), Sud et Sicile
- **Espagne** : Catalogne, Nord (Asturies / Leon), Castille

Autres influences

- **Églises de pèlerinage** : chemin de Saint Jacques
- Monastères bénédictins (Cluny), **cisterciens**, chartreux

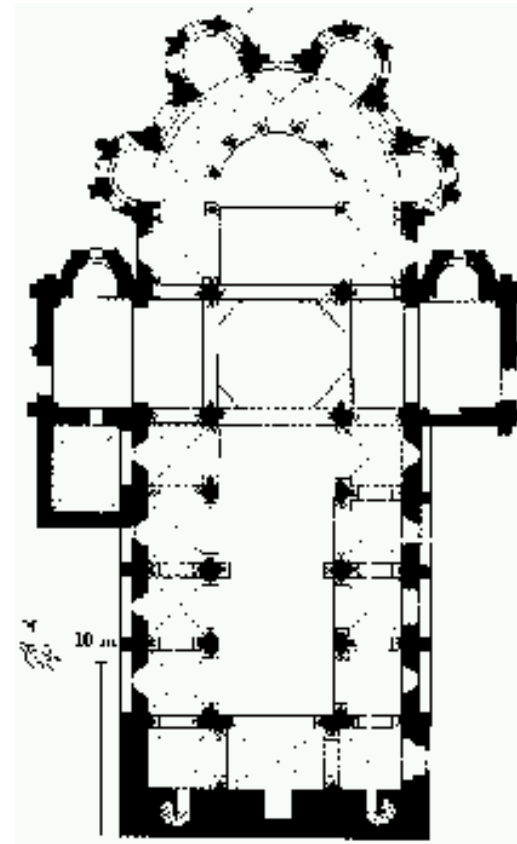
ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Auvergne

prototype : ND d'Orcival (XIIe)

Architecture archaïsante rappelant les débuts du roman

- Massif barlong de croisée portant une tour octogonale
- Chevet étagé à chapelles rayonnantes

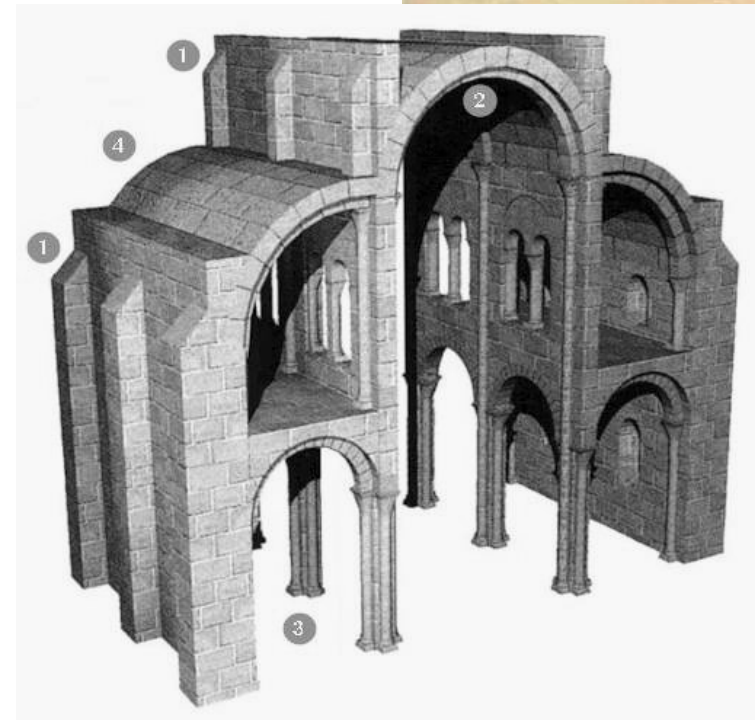
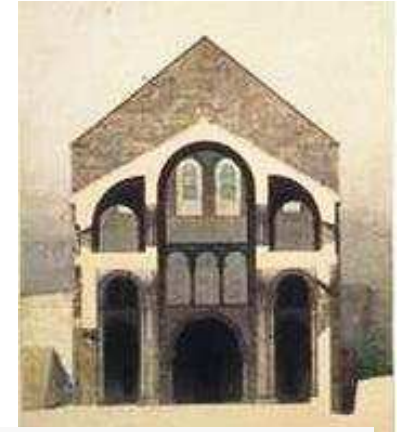
ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Auvergne

prototype : ND d'Orcival (XIIe)

Architecture archaïsante rappelant les débuts du roman

- Bas-côtés à tribunes aveugles voûtée en ½-berceau
- Massif barlong de croisée portant une tour octogonale
- Chevet étagé à chapelles rayonnantes
- Chœur avec déambulatoire à colonnes (chapiteaux historiés)

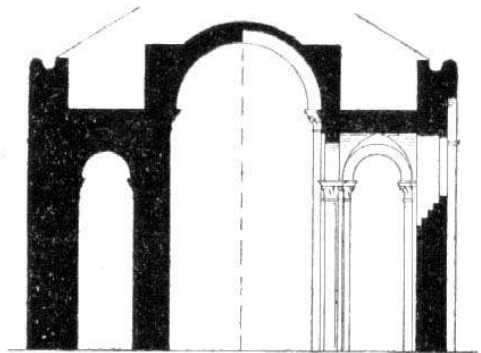

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Poitou / Charentes

prototype: ND la Grande à Poitiers (XIe façade XIIe)

- Bas-côtés élevés montant jusqu'au berceau de la nef
- Façade-écran (frontispice) totalement historiée
- Portail sans tympan mais voussures clavées historiées
- Murs extérieurs scandés d'arcs de décharge
- Clocher à toit circulaire en écailles de pierre
- Colonnes omniprésentes (intérieur – extérieur)

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Limousin prototypes: Le Dorat (XIIe), St Léonard de Noblat (fin XIe - XIIe)

Influences poitevines et auvergnates

- Clochers à étages avec galbes
- Portails à voussures multiples sans tympan
- Arcs polylobés et boudins limousins
- Doubleau de la nef en arc brisé

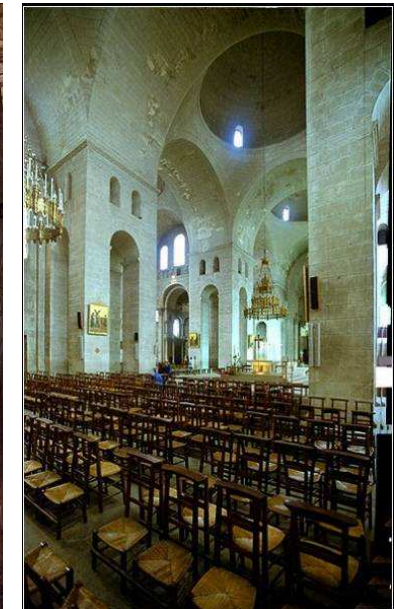
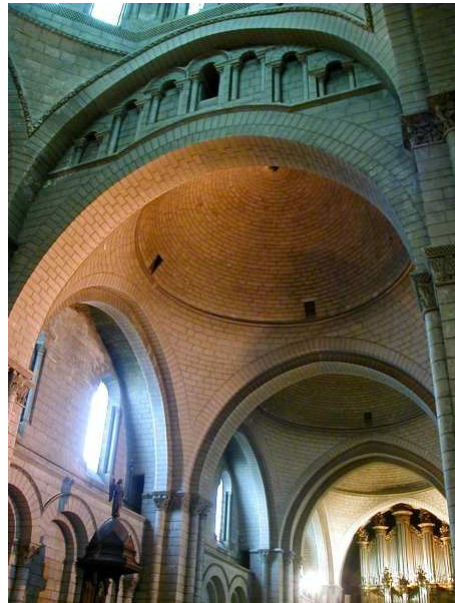

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Aquitaine prototype: Périgueux, Cahors, Angoulême

Églises sur files de coupoles

- Coupoles sur pendentif
- Nef unique (croix latine ou croix grecque)
- Pas de style propre en dehors de la voûte : influence des régions adjacentes
- Périgord, Quercy, Angoumois ... et Anjou

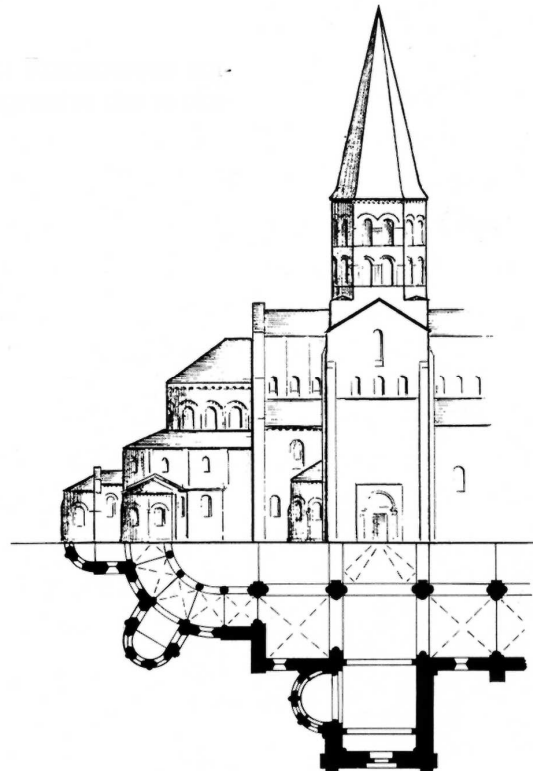
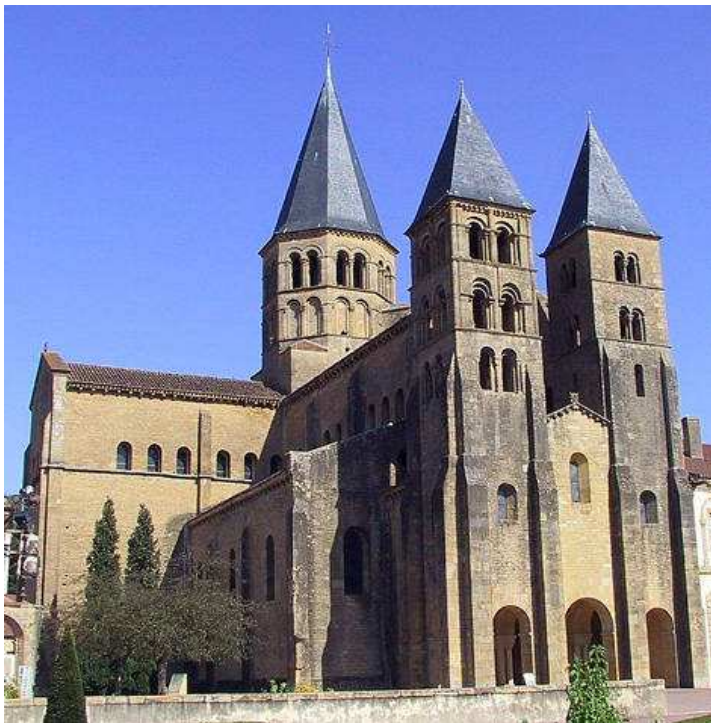

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Bourgogne prototype : Paray-le-Monial (1090-1109)

Architecture grandiose

- Nef voûtée en berceau avec arc fréquemment brisé
- Collatéraux voûtés d'arête
- Élévation à 2 ou 3 niveaux (*triforium* et fenêtres hautes)
- Tour de croisée octogonale

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Bourgogne prototype : St Lazare d'Autun (1120-1146)

Sculpture majestueuse en haut-relief voire ronde bosse

- Modénature souvent antiquisante (pilastres cannelés)
- **Sculpture** omniprésente, délicate et majestueuse

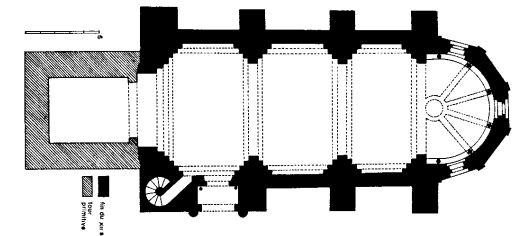

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Provence- Bas Languedoc Ste Trophime, Arles (1190) Saint Restitut (1200)

Modénature antiquisante et permanence tardive du roman

- Églises généralement à nef unique: contreforts extérieurs
- Nef : berceau généralement brisé
- Lions gardant le portail d'entrée (Alpes : Lombardie)
- Églises fréquemment fortifiées

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Alsace-Lorraine

prototype : Murbach (1135-1156), Marmoutier (1120-1140)

St Empire germanique : roman Rhénan jusqu'au début du XIIIe siècle

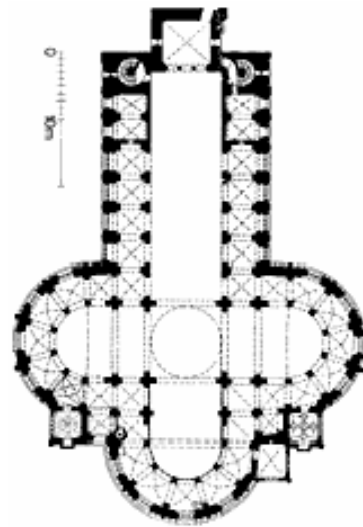
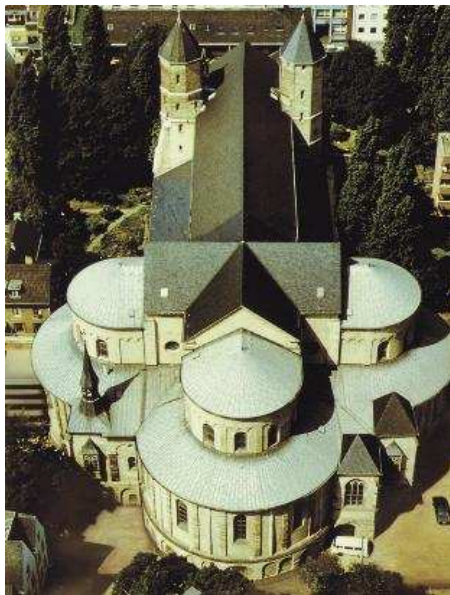

DECLINAISONS : ROMAN RHENAN

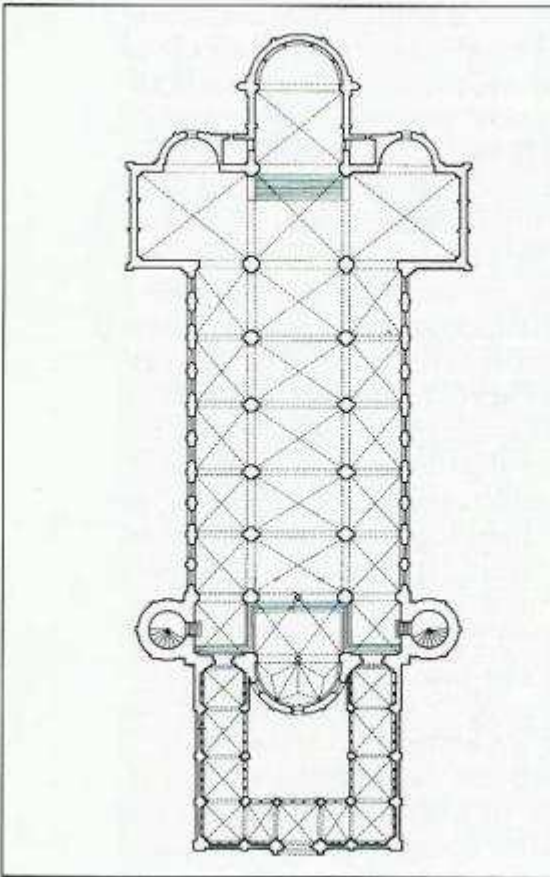
Art roman Rhénan

- **continuité** : perpétuation du plan ottonien
bandes lombardes
- **invention** : maîtrise des voûtes en pierre
croisée à plan tréflé

Roman tardif : jusque 1250

DECLINAISONS : ROMAN RHENAN

Abbaziale di Maria Laach

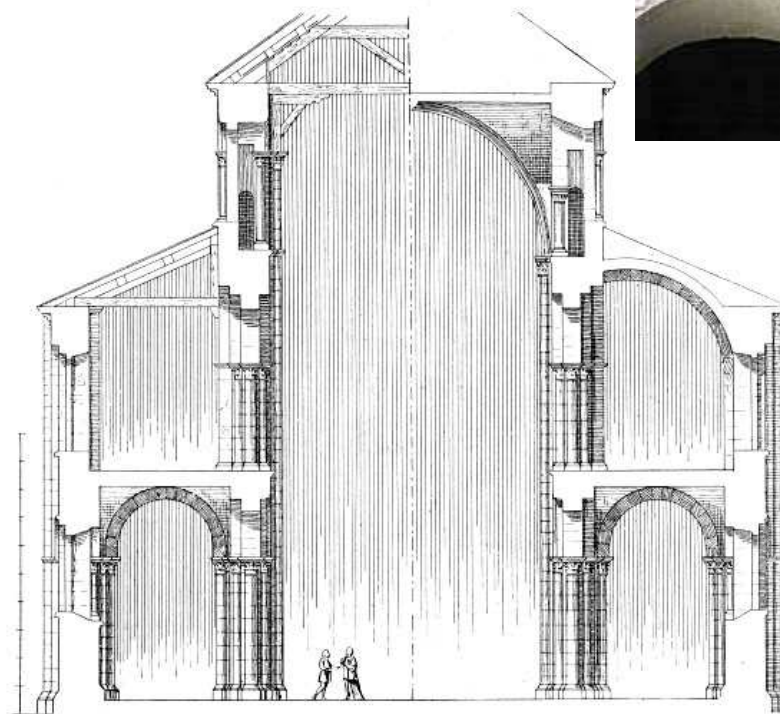

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Normandie et Angleterre

prototype : Abbaye aux Hommes de Caen (1066)

- Élévation à 3 (ou 2) étages: arcades, (tribunes), fenêtres hautes avec coursière
- Couverture de la nef en charpente
- Décoration abstraite : billettes, zigzag...
- Chevet plat dès le XII° (Angleterre)

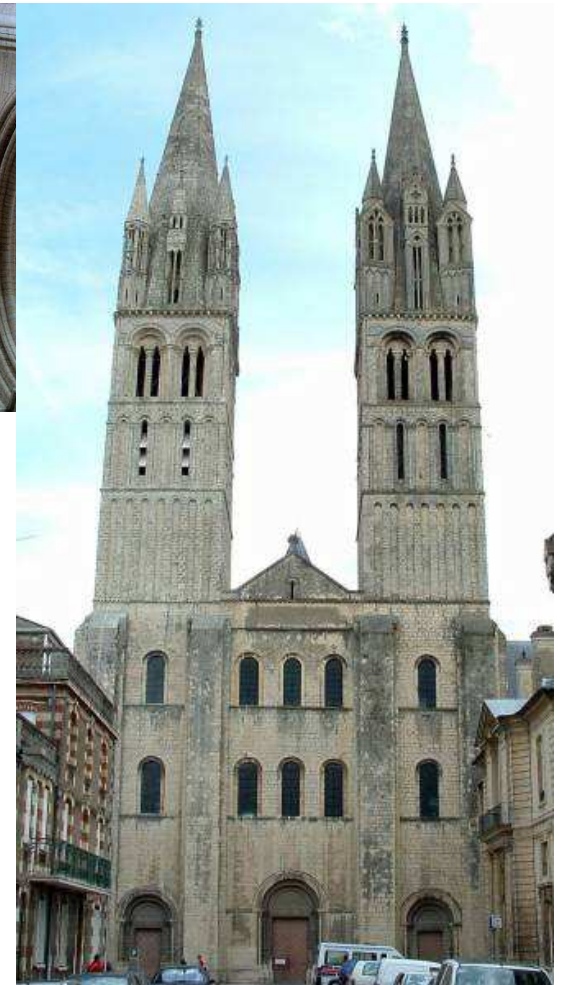
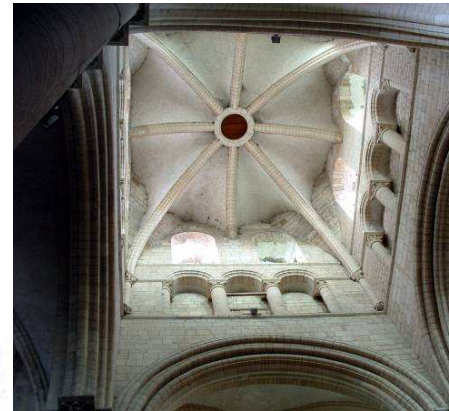
CAEN: S. ÉTIENNE

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Normandie et Angleterre

prototype : Abbaye aux Hommes de Caen (1066)

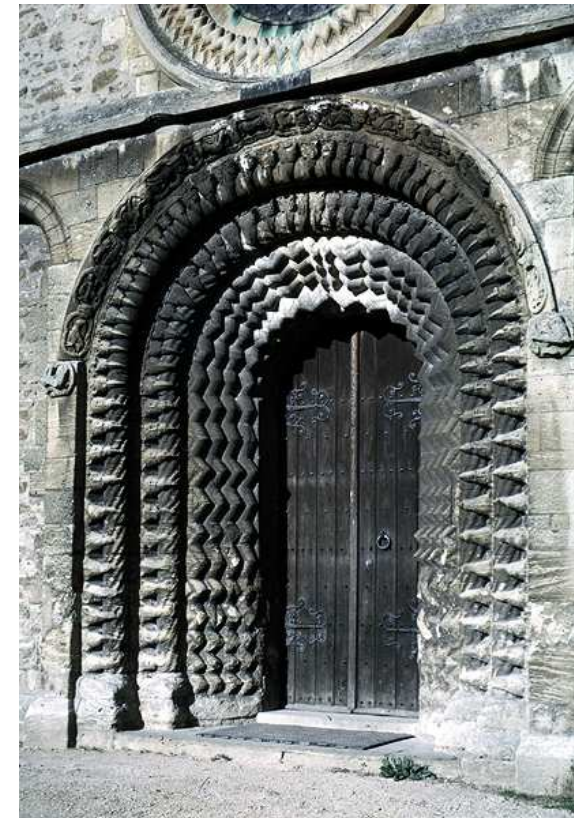
- Tour-lanterne de croisée
- Façades à clochers

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Angleterre *Roman tardif (1125-1200)*

- Décoration très importante, apparaissant également en façade (modénature généralement abstraite)
- Chevets plats

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Italie du Nord (Lombardie) prototypes: San Ambrogio (Milan, IXe-XIe)

Premier art roman : style rhénan à bandes lombardes et campanile séparé

- XIe: style rhénan très pur

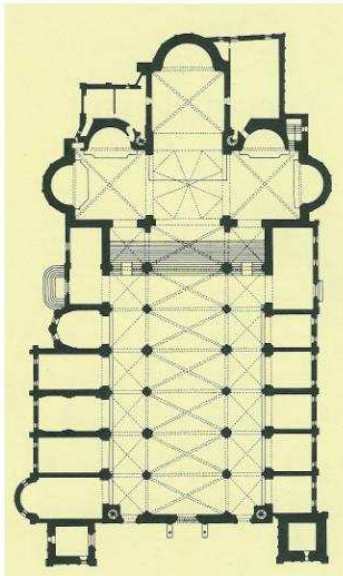

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Italie du Nord prototypes: duomo di Parma (1125)

Art roman : adaptation du style rhénan

- XIIe: apparition de galeries à baies géminées
- Façade : portal avec lions (idem Alpes)

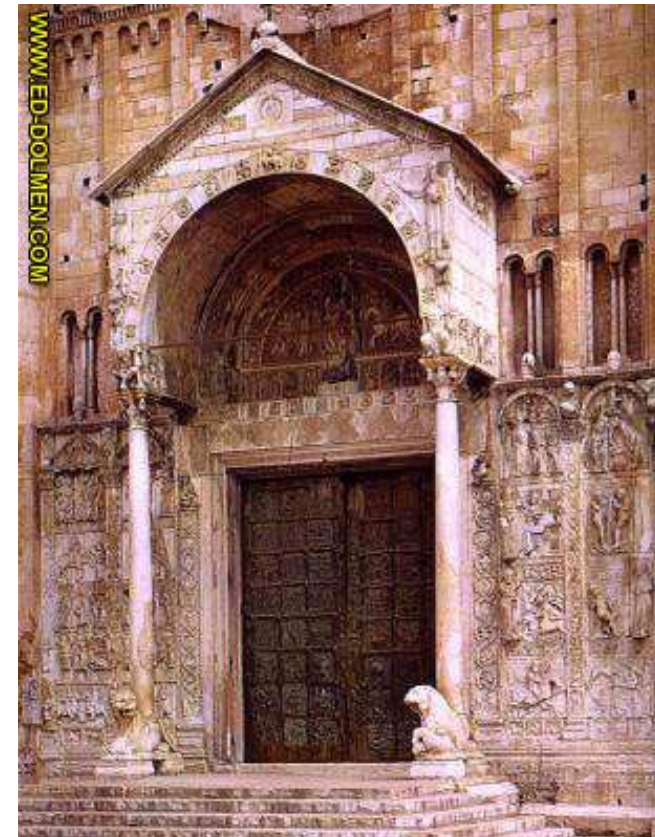

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Italie du Nord prototypes: San Zeno (Verone, 1140)

Style rhénan à bandes lombardes et campanile séparé

- Portail souvent porté par des lions (se retrouve dans les Alpes françaises)

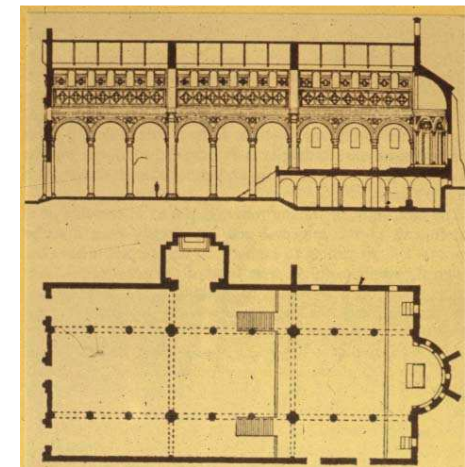
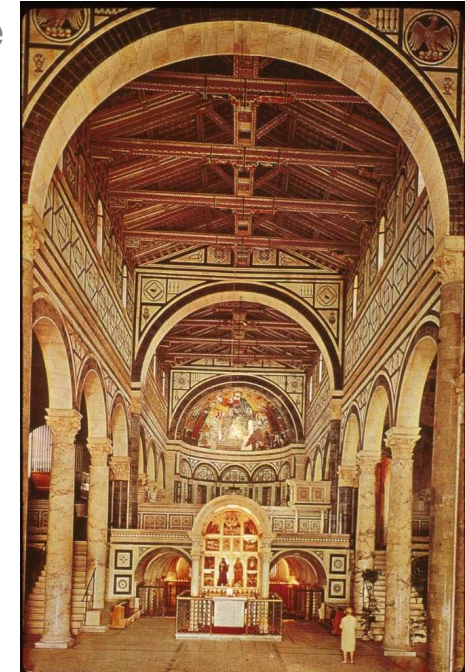

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Italie centre (Toscane, Rome) San Miniato (Florence), Pise

Tradition antique

- Plan basilical (parfois transept) et couverture en charpente
- Décoration de marbre bicolore plaqué en parement
- Arcatures ou galerie avec baies géminées en façade

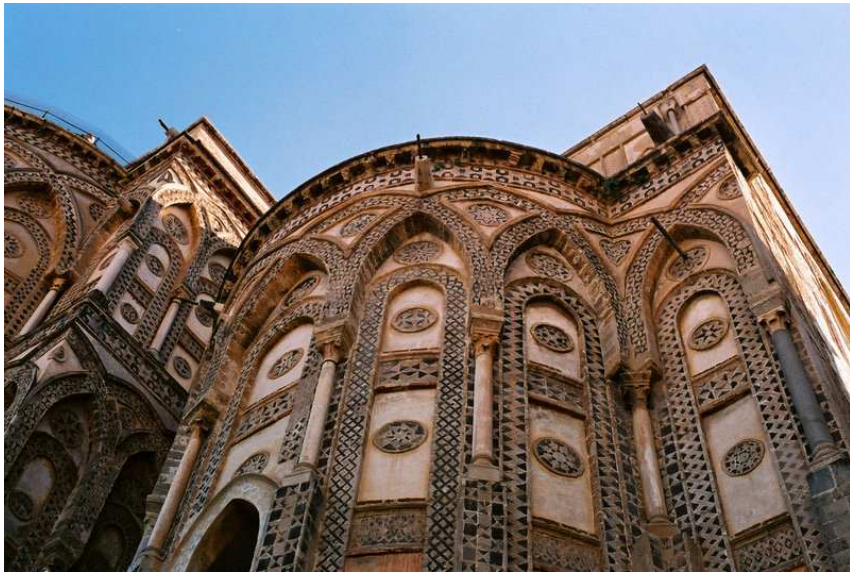

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Italie sud (Sicile, Calabre, Pouilles)

Palerme, Cefalu, Montreale, Trani

Influence normande (1061), byzantine et arabe

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Espagne (Catalogne) prototypes: Ripoll (pré-roman), Seu d'Urgell (roman)

Peu d'évolution à partir du pré-roman – roman jusqu'en 1200

- XIe: pré-roman pur, avec bandes lombardes et voûtes étroites
- XIIe: peu d'évolution, mais construction en bel appareil

Espagne du Nord (Asturies, Léon) prototype: Saint Jacques de Compostelle
Chemins de Saint-Jacques : forte influence du roman français

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Espagne (Castille)

Zamora, Torres del Rio

Reconquista : influence mozarabe

- Roman tardif (1140-1200)
- Coupoles de croisée nervées

ART ROMAN : DECLINAISONS REGIONALES

Suède et Danemark

- Premières église de pierre vers 1125
- Style rhénan

Norvège

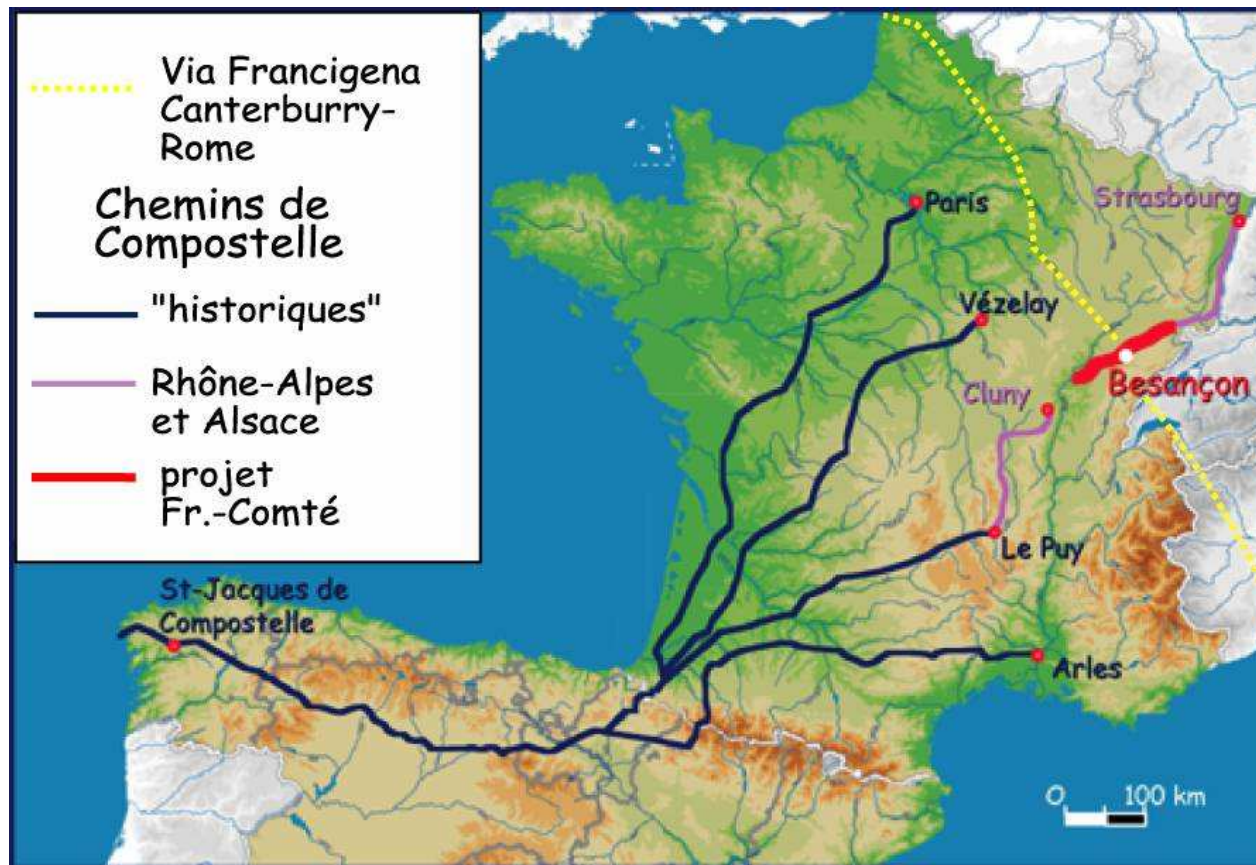
- Églises en bois : *stavkirke*

ART ROMAN : DECLINAISONS

Églises de pèlerinage

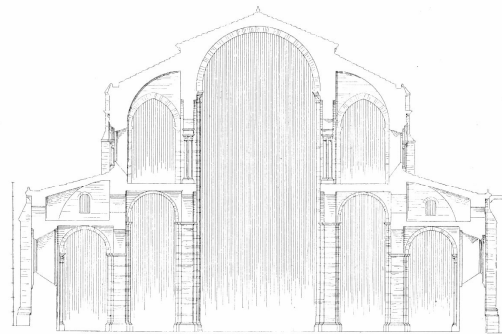
Accueil des nombreux pèlerins sur la route de Saint Jacques de Compostelle

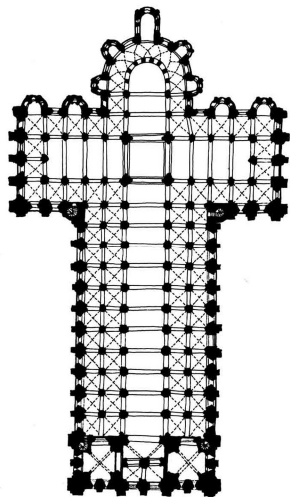
ART ROMAN : DECLINAISONS

Églises de pèlerinage prototypes: Saint Sernin de Toulouse (1060-1200)

- Organisation : collatéraux à tribunes, chevet rayonnant à déambulatoire
- Décoration : pas de style commun

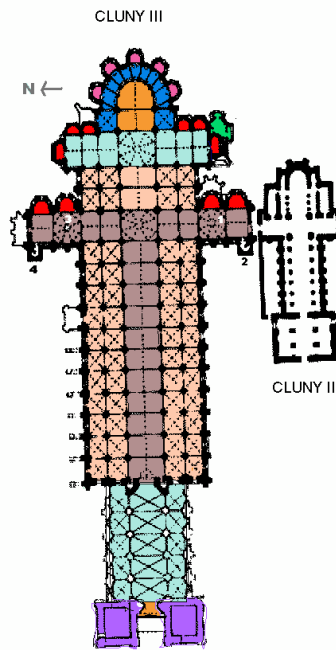
TOULOUSE: S. SERVIN

ART ROMAN : DECLINAISONS

Monastères clunisiens

- Pas d'organisation imposée pour les différentes « filles » de Cluny
- Apogée au XII^s. : Cluny III (1088-1121)

Monastères chartreux

- Isolement absolu: maisons-cellules individuelles autour de plusieurs cloîtres

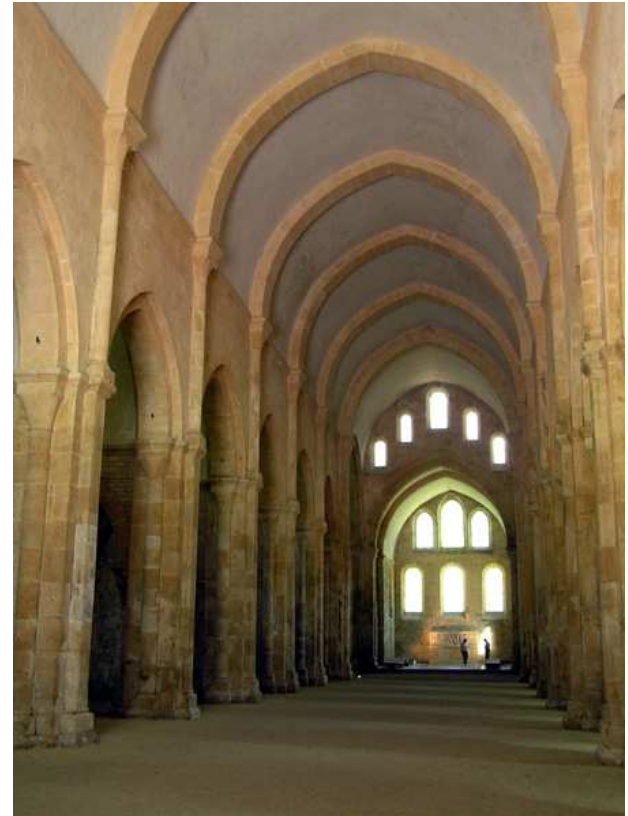
ART ROMAN : DECLINAISONS

Abstraction cistercienne

prototype : Fontenay (1120)

Bernard de Cîteaux : dépouillement codifié également au niveau architectural

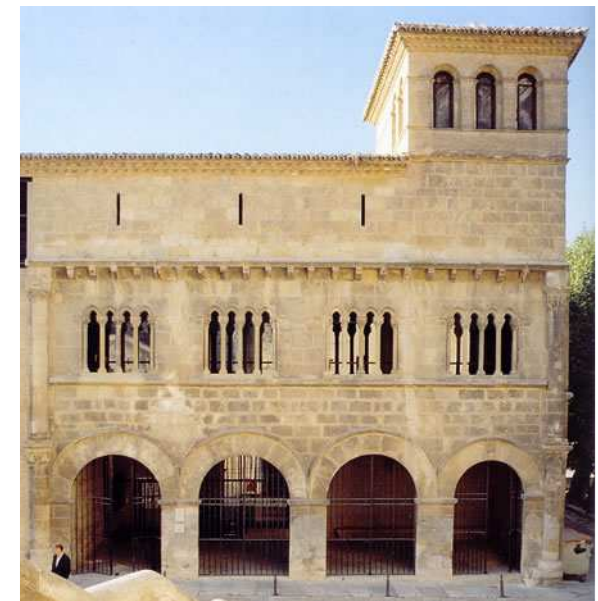
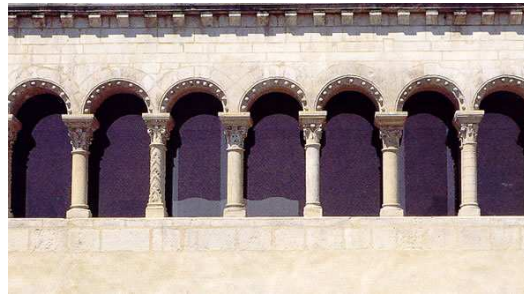
- Pas d'ornementation, chaque élément a un rôle structurel
- Pas de clocher, façade pignon.
- Nef de l'église en berceau brisé, chevet souvent plat

ART ROMAN : ARCHITECTURE CIVILE

Édifices civils en pierre appareillée

- Peu d'édifices conservés
- Baies : arcades en plein cintre ou avec entablement

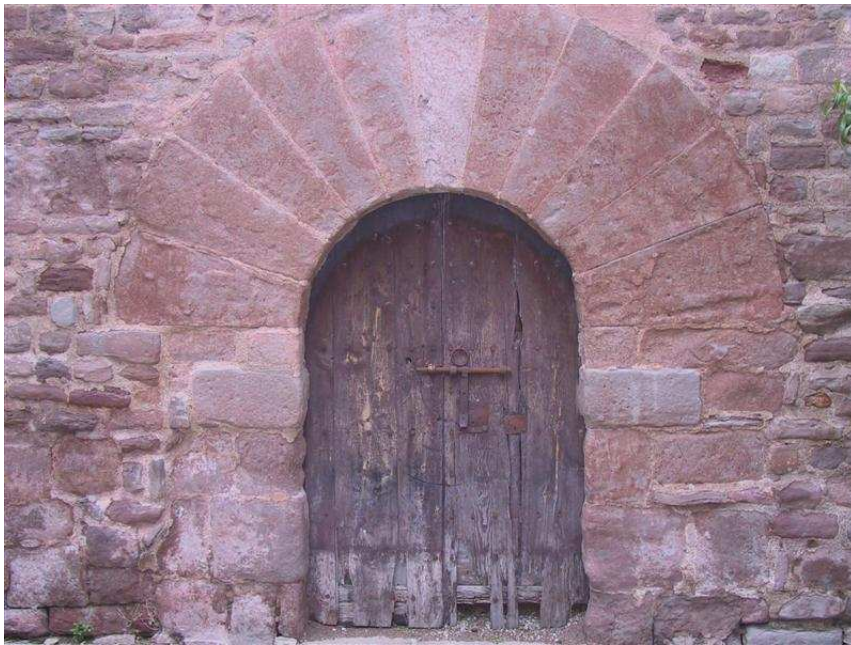

ART ROMAN : ARCHITECTURE CIVILE

Édifices civils en pierre appareillée

Permanence de certains éléments d'architecture romane dans les édifices médiévaux en pierre appareillée

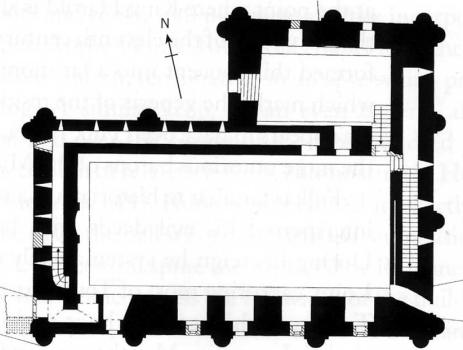
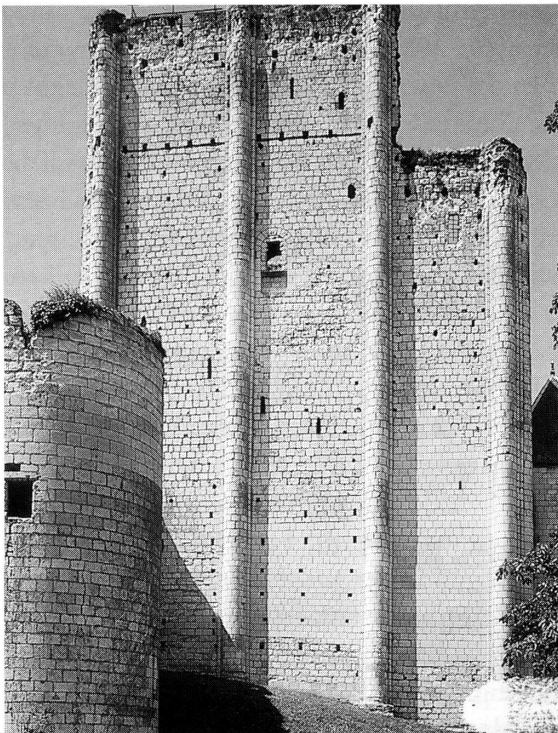
Exemple : portails à fortes voatures dans les fermes basques ou catalanes

ART ROMAN : ARCHITECTURE MILITAIRE

Prémises de l'architecture fortifiée

- X^os. Motte féodale avec fort en bois
- 1000 Donjons en pierre (Langeais, Loches)
 - Rectangulaire à contreforts
 - accès à partir du 1° étage

0 5 10 m
0 10 20 30 feet

ART ROMAN : ARCHITECTURE MILITAIRE

Évolution de l'architecture fortifiée

- **1075** Courtine circulaire entourant la motte
Donjon à plan complexe (rond, polygonal)

Exemples : Gisors (fin XIe) Durham (1072)

- **1150** Systèmes de défense complexes
Apparition des mâchicoulis

Exemple : Château-Gaillard (1198)

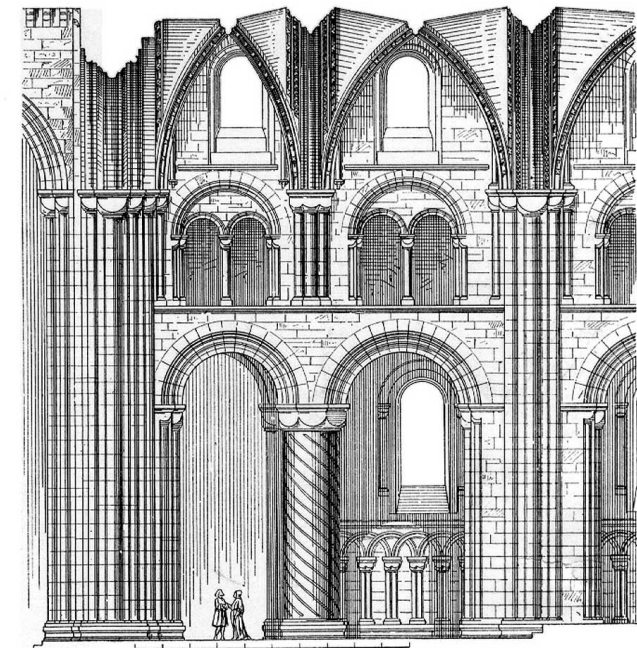
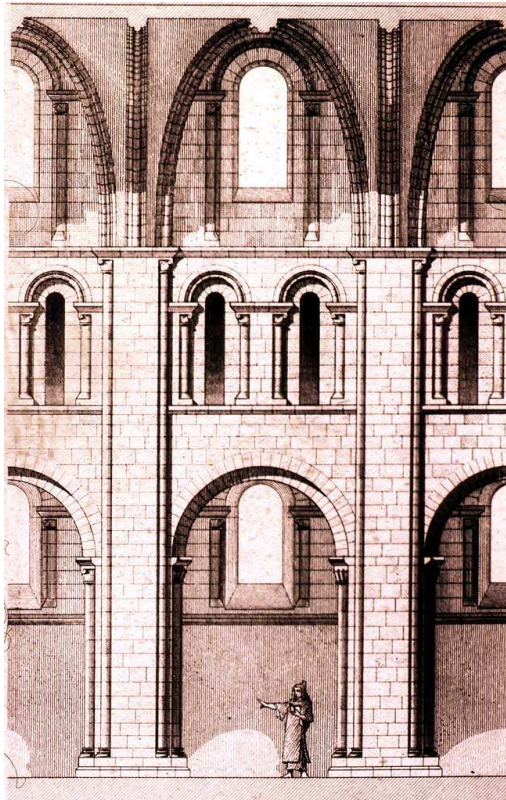
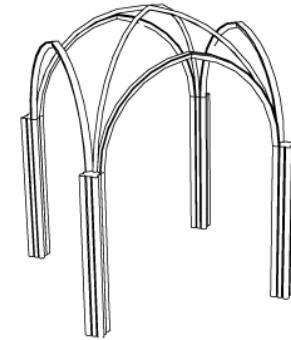

- **1200** Apparition des ouvrages de plaine (Louvre, Druyes, Castel del Monte)
 - Plan rectangulaire avec courtines cantonnées de tours

ART ROMAN : CHRONOLOGIE

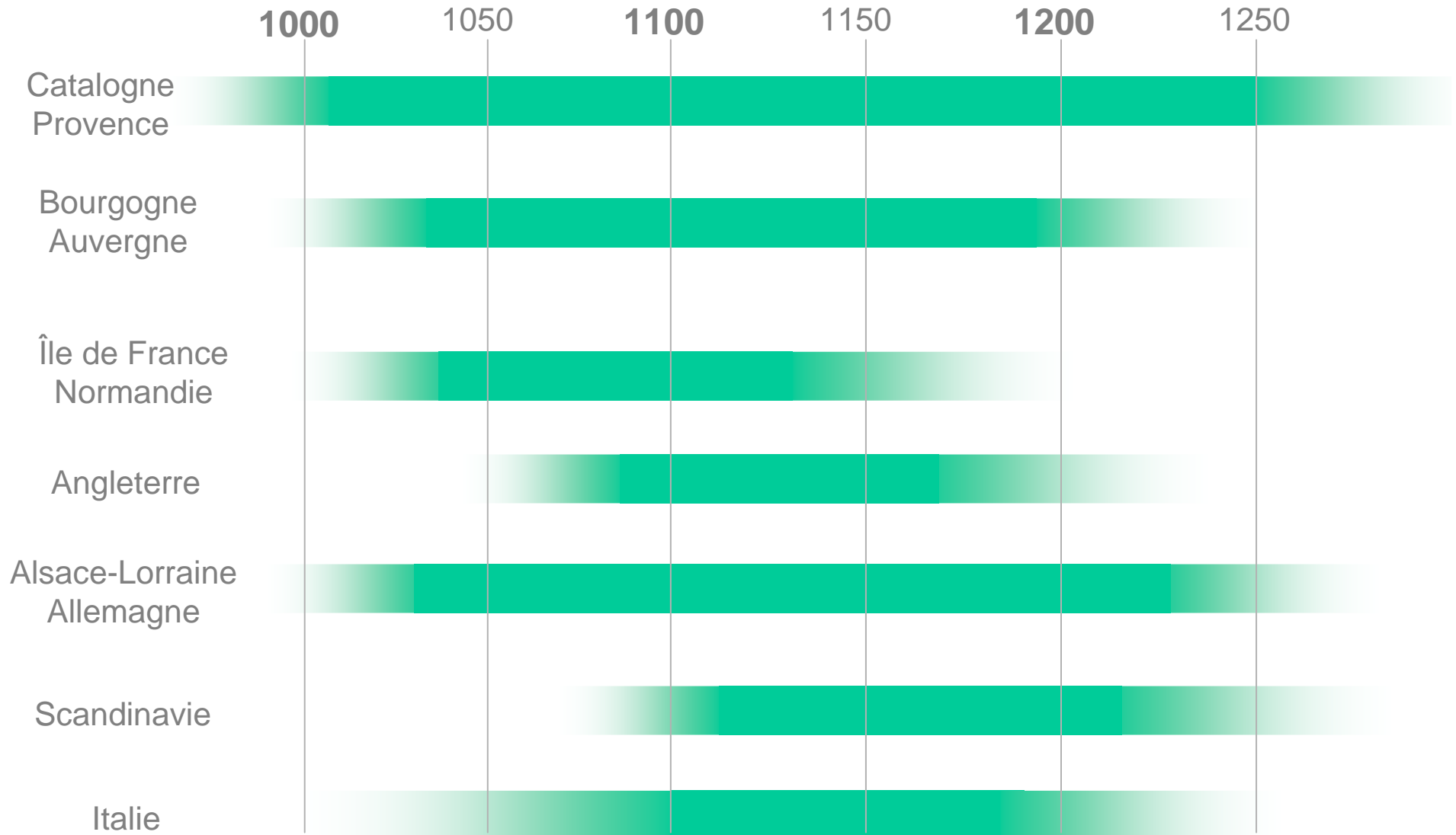
Vers le gothique : expérimentations anglo-normandes

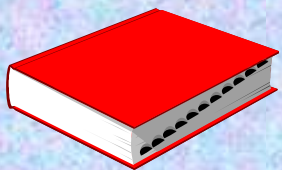
1ères voûtes d'ogive: Lessay (1090), Durham (1090)

DURHAM: KATHEDRALE, CHOR.

ART ROMAN : CHRONOLOGIE

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES SPECIFIQUES

R. Toman (2003) *Romanesque / Art Roman*, Feierabend, Berlin. ISBN 3-936761-62-0

Ouvrage récent à la très belle iconographie et faisant un tour complet de l'art roman en Europe. Structure du texte parfois un peu lâche

M. Decéneux (2000) *La France romane : une architecture éternelle*. Ouest-France éditions. Rennes. 2-7373-2535-8

Ouvrage présentant un excellent rapport qualité-prix. L'auteur y présente à la fois une vision classique de l'histoire de l'art (écoles régionales par exemple) et une vision transversale plus moderne

M. Aubert (1965) *Cathédrales et abbaciales romanes de France*. Arthaud. Grenoble.

Ce livre porte mal son nom, puisqu'il présente une monographie complète de la plupart de tous les édifices romans. Notice synthétique sur chaque édifice.

E. Vergnolle (1994) *L'art roman en France*. Flammarion. Paris. ISBN 2-08-010763-1

A ce jour, la bible sur l'art roman en France. Analyse très fouillée basée sur l'étude de monuments parfois délaissés.