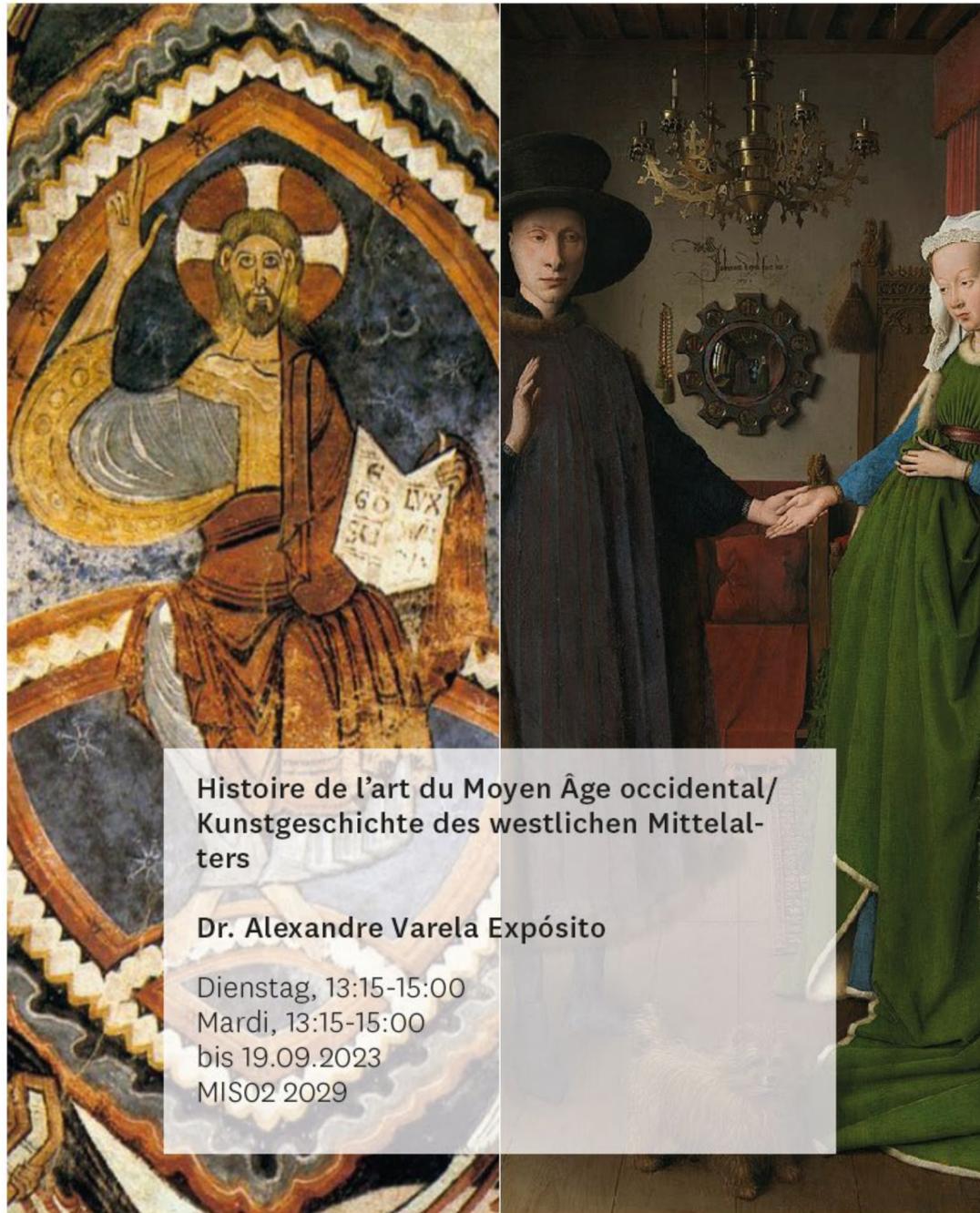

Cours d'introduction, Histoire de l'art du Moyen Âge occidental Einführungsvorlesung, Kunstgeschichte des westlichen Mittelalters

19.09.2023

UNI
FR
UNIVERSITÉ DE Fribourg
UNIVERSITÄT Fribourg

Einführungsvorlesung / Kunstgeschichte des Mittelalters
[HS/SA 2023]

Histoire de l'art du Moyen Âge occidental/
Kunstgeschichte des westlichen Mittelalters

Dr. Alexandre Varela Expósito

Dienstag, 13:15-15:00
Mardi, 13:15-15:00
bis 19.09.2023
MIS02 2029

Moodle : Jn20,29

Inscription au cours / Kurseinschreibung :
→ 06.10.2023

Inscription à l'examen /
Prüfungseinschreibung :
→ 10.11.2023 (Session d'hiver /
Wintersession)

L'inscription à l'examen est obligatoire / Die
Prüfungseinschreibung ist obligatorisch.

POT DE BIENVENUE

JEUDI 28
SEPTEMBRE

12H-13H

DEVANT LA SALLE DE CINEMA

Pour tous les
étudiant·e·s,
professeur·e·s,
et collabora-
teur·ice·s du
département
d'histoire de l'art
et d'archéologie

MIS02 2029

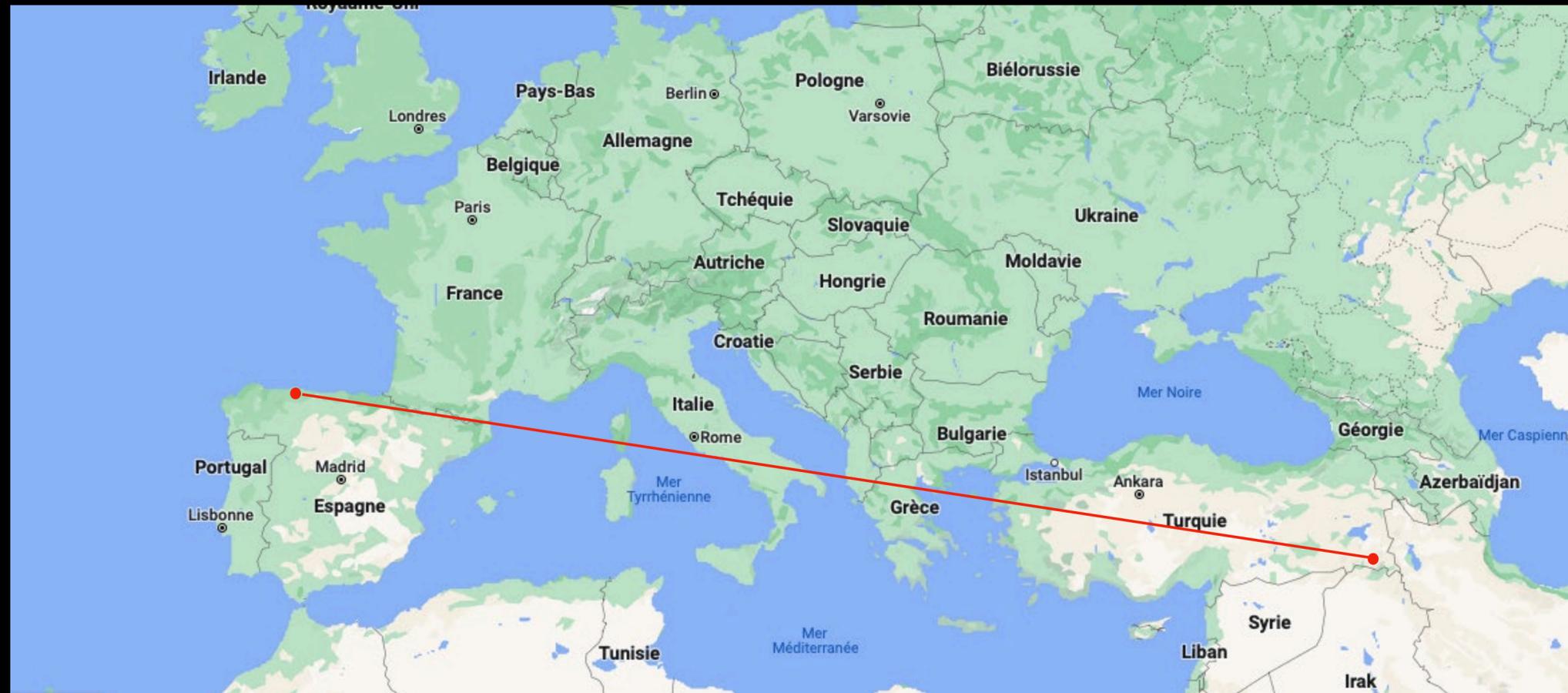
Henri Matisse, Self with Aubergines
Collection, summer 1911

FACHSCHAFT
Histoire de l'Art & Archéologie
Kunstgeschichte & Archäologie
HAA · KA

Présentations

Dr. Alexandre Varela Expósito

Conseil aux études, examen, problème administratif, etc
Studienberatung, Prüfungen, Verwaltungsproblem, usw.

alexandre.varela@unifr.ch

MIS 02 bu. 2022, Av. de l'Europe 20, 1700 Fribourg, du lundi au
vendredi de 09:00 à 18:00 (ou sur rendez-vous)

Cours d'introduction, Histoire de l'art du **Moyen Âge occidental**
Einführungsvorlesung, Kunstgeschichte des westlichen Mittelalters

Et tout ça sur environ dix siècles (ou 1000 ans, si vous préférez) !

Cours d'introduction, Histoire de l'art :

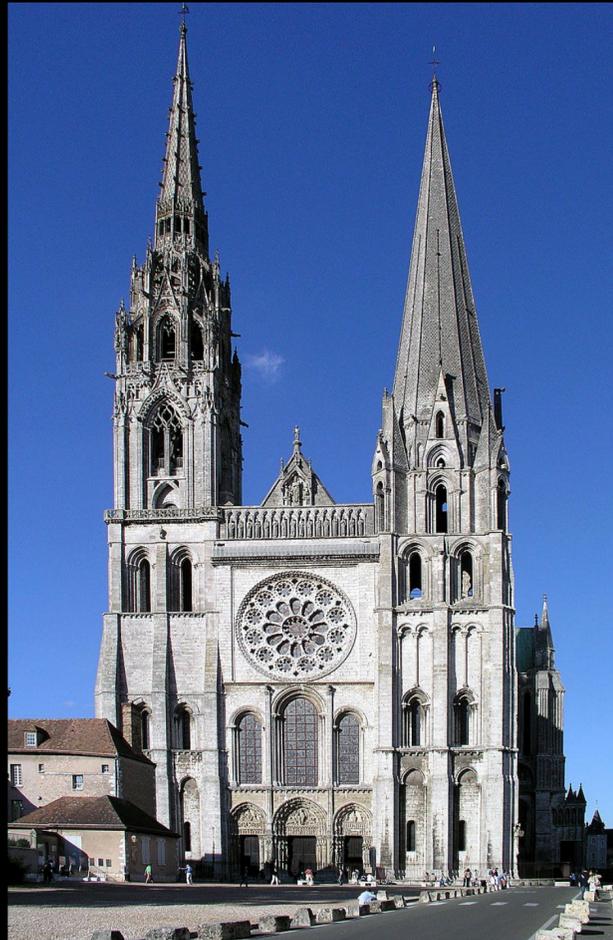
En 12 sessions...

Architecture

Peinture

Sculpture

Arts « appliqués »

Cathédrale de Chartres, façade ouest, XIIe-XVIe siècles.

Giotto di Bondone, *Vierge à l'Enfant*, ca. 1320, Washington, National Gallery of Art

Cathédrale Saint-Lazare d'Autun, détail du portail, XIIe siècle

Statue-reliquaire de Sainte Foy à Conques, IXe siècle

Objectifs du cours *Zielsetzung der Veranstaltung*

- Présentation des principales réalisations artistiques entre ca. 500 et ca. 1500
- Mettre en relation la production artistique médiévale avec son/ses contextes historiques, religieux, sociaux, économiques.
- Réfléchir sur des notions et des concepts qui semblent évidents mais ne le sont pas forcément : « Qu'est-ce que » le Moyen-Âge/ une image / un bâtiment / le roman / le gothique / la représentation ?

⇒ « Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? »

Ce que ce cours ne sera pas *Was diese Veranstaltung nicht sein wird*

- Voir et étudier de manière exhaustive l'ensemble de la production artistique médiévale.
- Apprendre par coeur des listes d'oeuvres et les reconnaître.
- Dater de manière précise, selon des critères stylistiques, des oeuvres d'art hors contexte.
- Comprendre en détail, « tout savoir » sur une période, un lieu, un artiste, une oeuvre, un concept, etc.

⇒ (Pro)séminaires + Cours thématiques + Cours blocs

Künstlerische Techniken/Techniques artis-
tiques/Artistic techniques

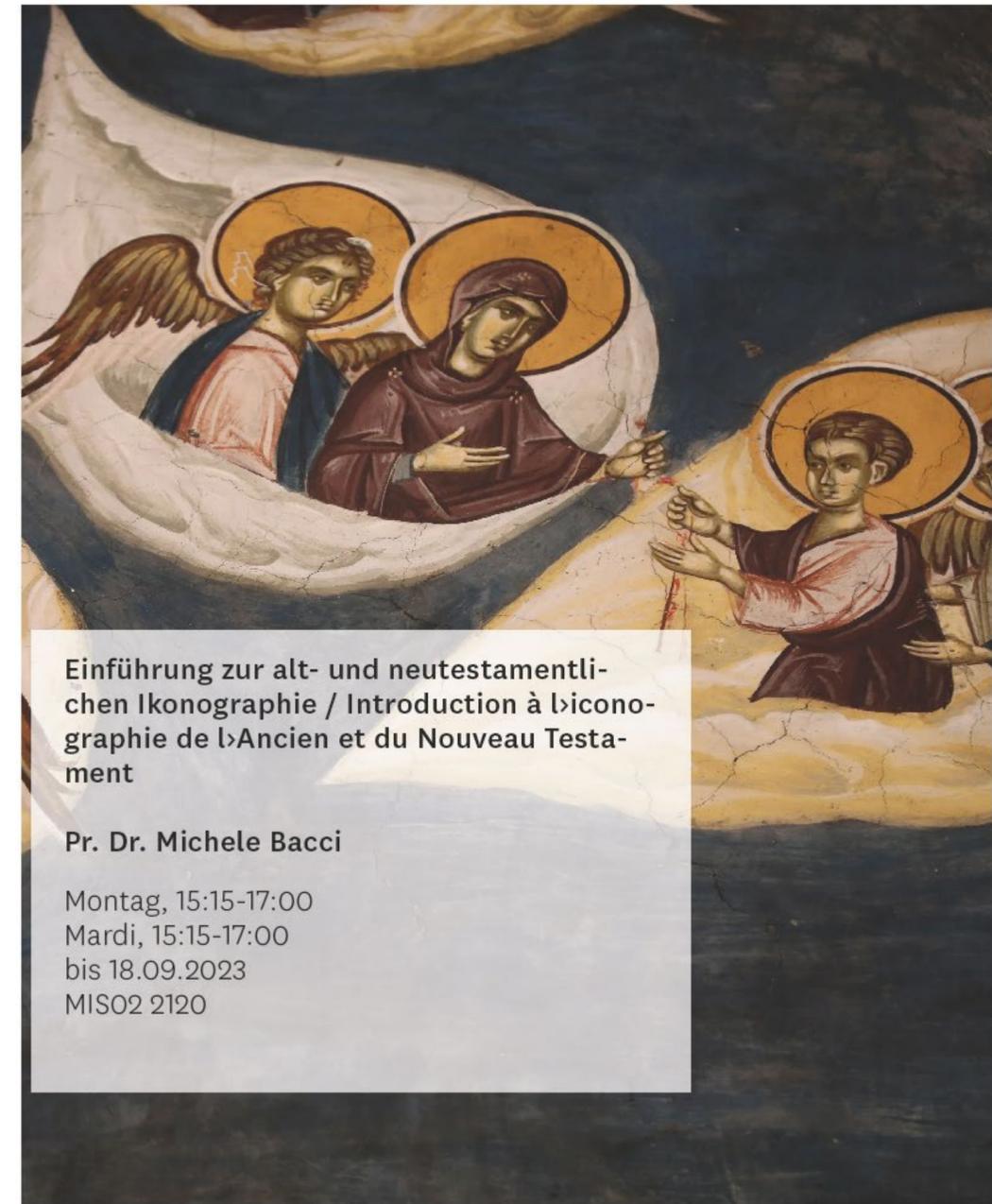
Dr. Vesna Scepanovic

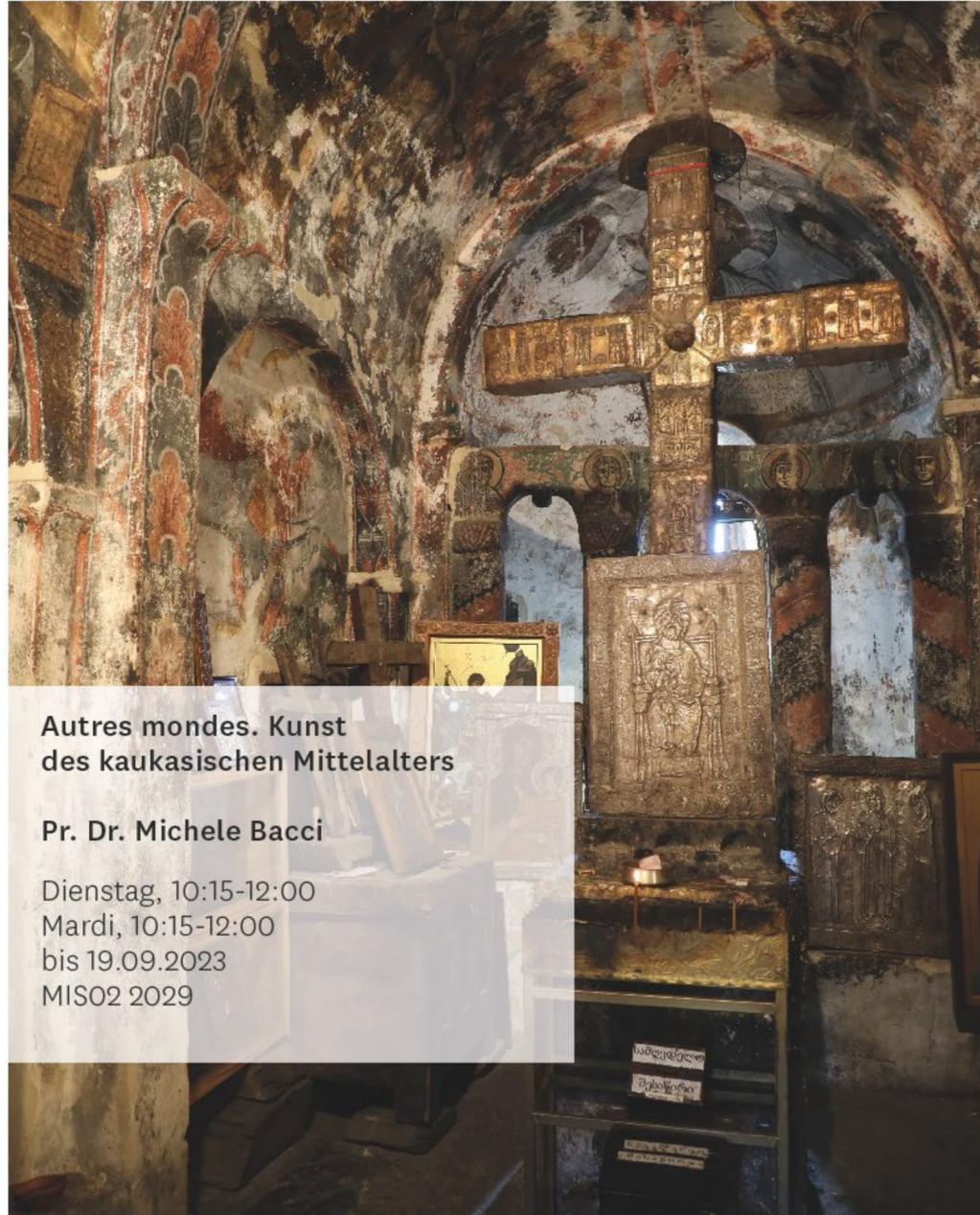
Dienstag, 17:15-19:00

Mardi, 17:15-19:00

bis 19.09.2023

MISO2 2120

**Autres mondes. Kunst
des kaukasischen Mittelalters**

Pr. Dr. Michele Bacci

Dienstag, 10:15-12:00

Mardi, 10:15-12:00

bis 19.09.2023

MISO2 2029

Cours d'introduction, Histoire de l'art du **Moyen Âge** occidental *Einführungsvorlesung, Kunstgeschichte des westlichen Mittelalters*

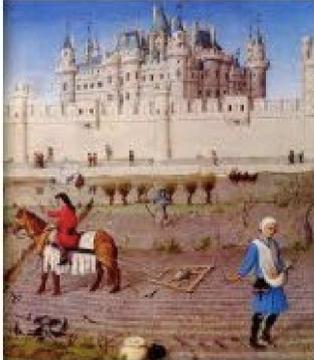
C'est quoi, le Moyen Âge ?

3. La révolution éco-féministe G moyen age – Recherche Google

Google 📷 🔍 ⚙️ ☰ Connexion

Tous **Images** Vidéos Actualités Maps Plus Outils SafeSearch activé ▼

chevalier **vetement** **chateau fort** **frise chronologique** **enluminure** **peinture** **dessin** **ville** **histoire** >

Moyen Âge — Wikipédia
fr.wikipedia.org

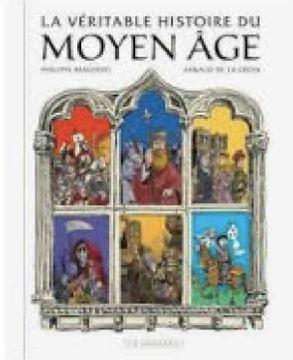
Moyen Âge - Vikidia, l'encyclopédie des 8-...
fr.vikidia.org

Cheval au Moyen Âge — Wikipédia
fr.wikipedia.org

Moyen Âge - LAROUSSE
larousse.fr

La véritable Histoire du...
lelombard.com

Quand le Moyen Âge faisait la foire
histoire-et-civilisations.com

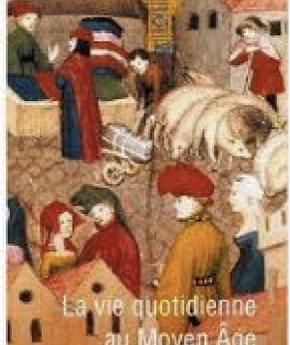

P02 : La frise historique - Le Moyen Âge - YouT...
youtube.com

LE MOYEN ÂGE
Clovis Charbonagne Hugues Capet Philippe Auguste Louis IX Charles VII Louis XI

La ligne du temps de la période du Moyen Âge. timeline |...
timetoast.com

La vie quotidienne au ...
clio-cr.clionautes.org

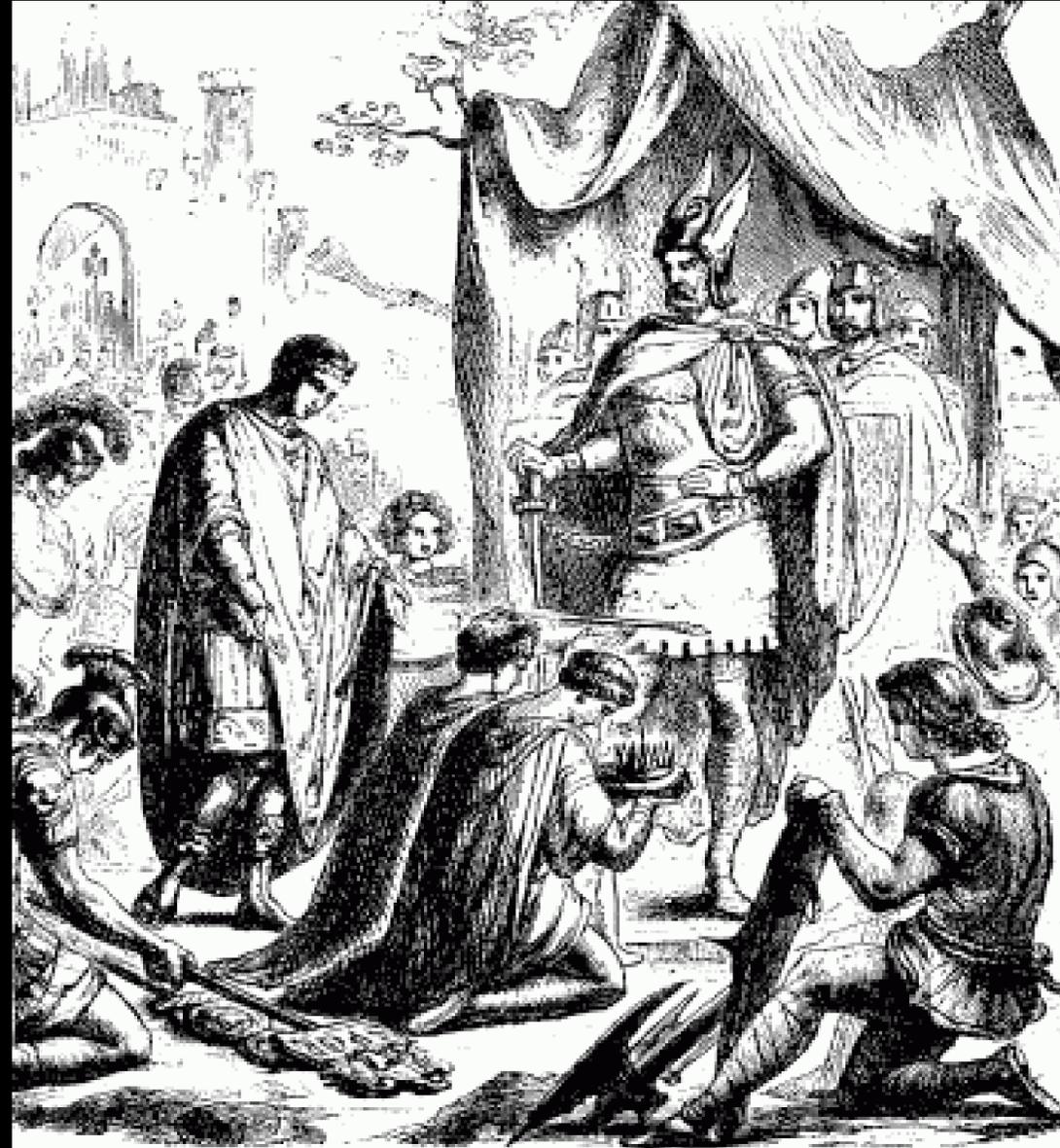
Reines du Moyen Âge (3/4) – Sur la trace de c...
parismatch.com

Comment le Moyen Age a façonné le monde | Le...
lesechos.fr

C'est quoi, le Moyen Âge ? Quand est-ce que ça commence ?

476 : Déposition de l'Empereur Romain d'Occident Romulus Augustule par Odoacre

Charlotte Mary Yonge, reddition de Romulus Augustule, 1880

⇒ Date communément admise dans les manuels d'histoire en Europe.

C'est quoi, le Moyen Âge ? Quand est-ce que ça commence ?

D'autres dates, d'autres raisons, d'autres contextes...

- 476 : déposition de Romulus Augustule.

Tout le monde s'en fiche à l'époque...

⇒ Date « scolaire »

- 622 : Hégire (départ de Mahomet pour Médine). Début du calendrier musulman.

⇒ Date « scolaire », dans les manuels en Turquie...

- 529 : Édit de Justinien fermant les dernières écoles philosophiques païennes à Athènes.

Fin de la « culture antique » ?

⇒ Date assez appréciée des hellénistes...

- 410 : Sac de Rome par les Wisigoths d'Alaric ET abandon définitif de la Grande-Bretagne.

Beaucoup plus remarquée par les contemporains. Les Païens mettent en cause le christianisme, les Chrétiens y voient un signe de Dieu.

- 429 : Formation du Royaume Vandale en Afrique

- 451-452 : Campagnes des Huns.

- 455 : Mort de l'Empereur Valentinien.

- 468 : Échec de la reconquête de l'Afrique.

- 498-526 : Indépendance de l'Italie sous le règne de Théodoric.

⇒ Dates « scientifiques » proposées par certain.e.s chercheurs.euses

MAZEL Florian (ed.), *Nouvelle histoire du Moyen Âge*, Paris 2021, p. 21

C'est quoi, le Moyen Âge ? Quand est-ce que ça termine ?

Ainsi, en 1499, vous étiez encore au Moyen Âge, avec des chevaliers en cuirasse s'élançant l'un contre l'autre, leurs longues lances en avant, puis soudain, la pendule sonnait l'année 1500 et vous vous retrouviez en pleine Renaissance, où tout le monde portait fraise et pourpoint et s'affairait à prendre d'assaut des galions chargés d'or dans la mer des Caraïbes.

George Orwell

12 octobre 1492 : Débarquement de Christophe Colomb aux Antilles « Découverte de l'Amérique ».

Díoscoro Puebla, *Primer desembarque de Cristobal Colón en América*, 1862

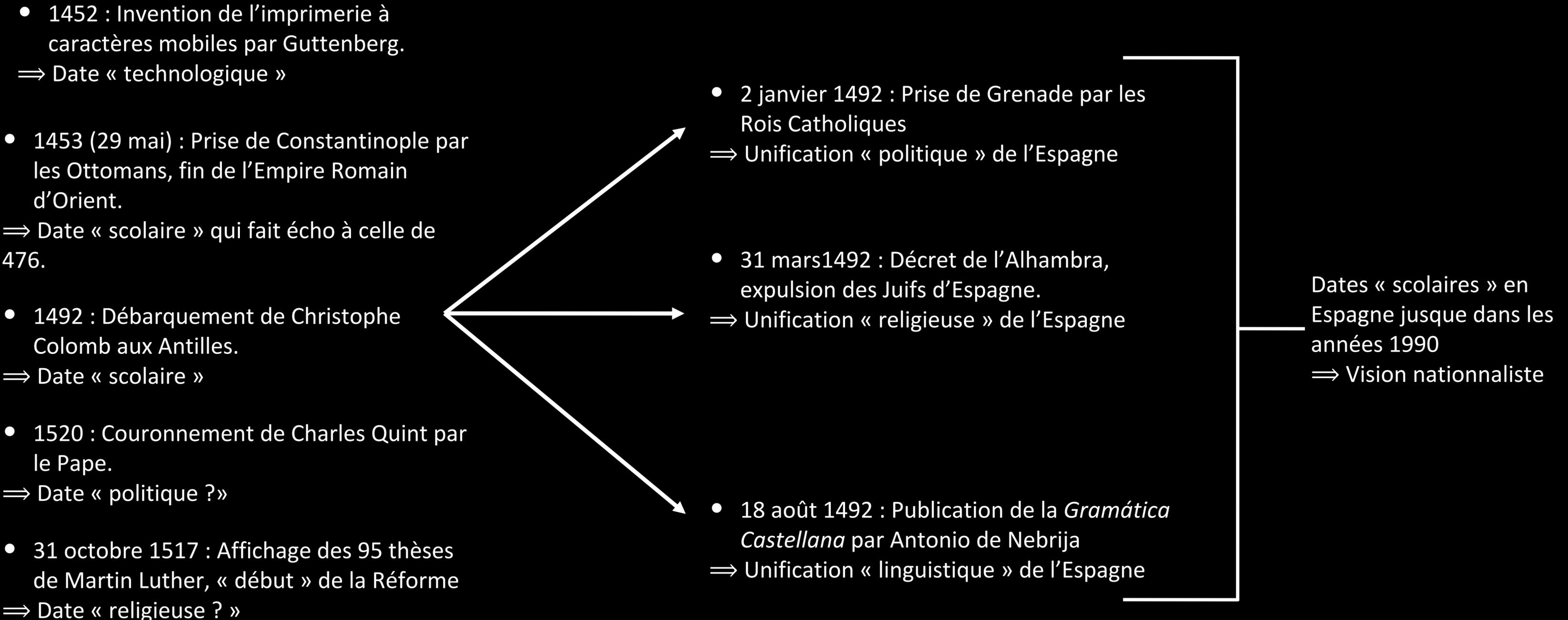
⇒ Date communément admise dans les manuels scolaires en Europe.

C'est quoi, le Moyen Âge ? Quand est-ce que ça termine ?

D'autres dates, d'autres raisons, d'autres contextes...

Est médiéviste celui ou celle à qui l'on ne cessera, sa vie durant, de demander : « Mais au fait, ça se termine quand le Moyen Âge ? »

BOUCHERON Patrick, « Prolongements, fins du Moyen Âge », in MAZEL Florian (ed.), *Nouvelle histoire du Moyen Âge*, Paris 2021, p. 677.

C'est quoi, le Moyen Âge ? Terminologie, visions, opinions.

De Pétrarque aux Lumières, une vision essentiellement négative basée sur une perception esthétique.

- Francesco Petrarca (1304-1374) : Vision négative de son époque par rapport au passé, à l'époque romaine :
 - Écrire l'Histoire n'est intéressant que pour l'Antiquité, l'Empire Romain : *Nolui autem pro tam paucis nominibus claris tam procul tantasque per tenebras stilum ferre ; ideoque vel materie vel labori parcens longe ante hoc seculum historie limitem statui ac defixi* (« Je ne voulais pas écrire si loin et pour si peu de noms fameux à travers tant de ténèbres. C'est pourquoi, pour limiter les sujets et les efforts, j'ai décidé et arrêté de m'arrêter bien avant le siècle présent »)
 - *Vivo, sed indignans quod nos in tristia fatum/Secula dilatos peioribus intulit annis. / Aut prius aut multo decuit post tempore nasci : / Nam fuit, et fortassis erit, felicius evum. / In medium sordes, in nostrum turpia tempus / Confluxisse vides* (« Je vis, plein d'indignation contre le destin qui en retardant ma naissance en ces siècles de tristesse m'a conduit à vivre dans les pires années. Il eût mieux valu que je naquisse ou bien avant ou bien après, car il y a eu et il y aura un âge plus heureux : aujourd'hui est un entre-deux sordide et tu vois bien combien toutes les choses immondes ont conflué vers notre époque »)

Pierrard du Toul, *Enterrement des victimes de la peste à Tournai*, « Chroniques et annales de Gilles le Muisit », (1272-1352)

Raffaello Sanzio (1483-1520) Sur les sculptures de l'Arc de Constantin : [...] *l'arc de Constantin, dont la composition est belle et bien faite dans tout ce qui appartient à l'architecture, mais les sculptures du même arc sont bien bêtes, sans art ni dessin aucun.*

Lettre au Pape Léon X, 1513-1514

Raffaello Sanzio, *Transfiguration*, 1520

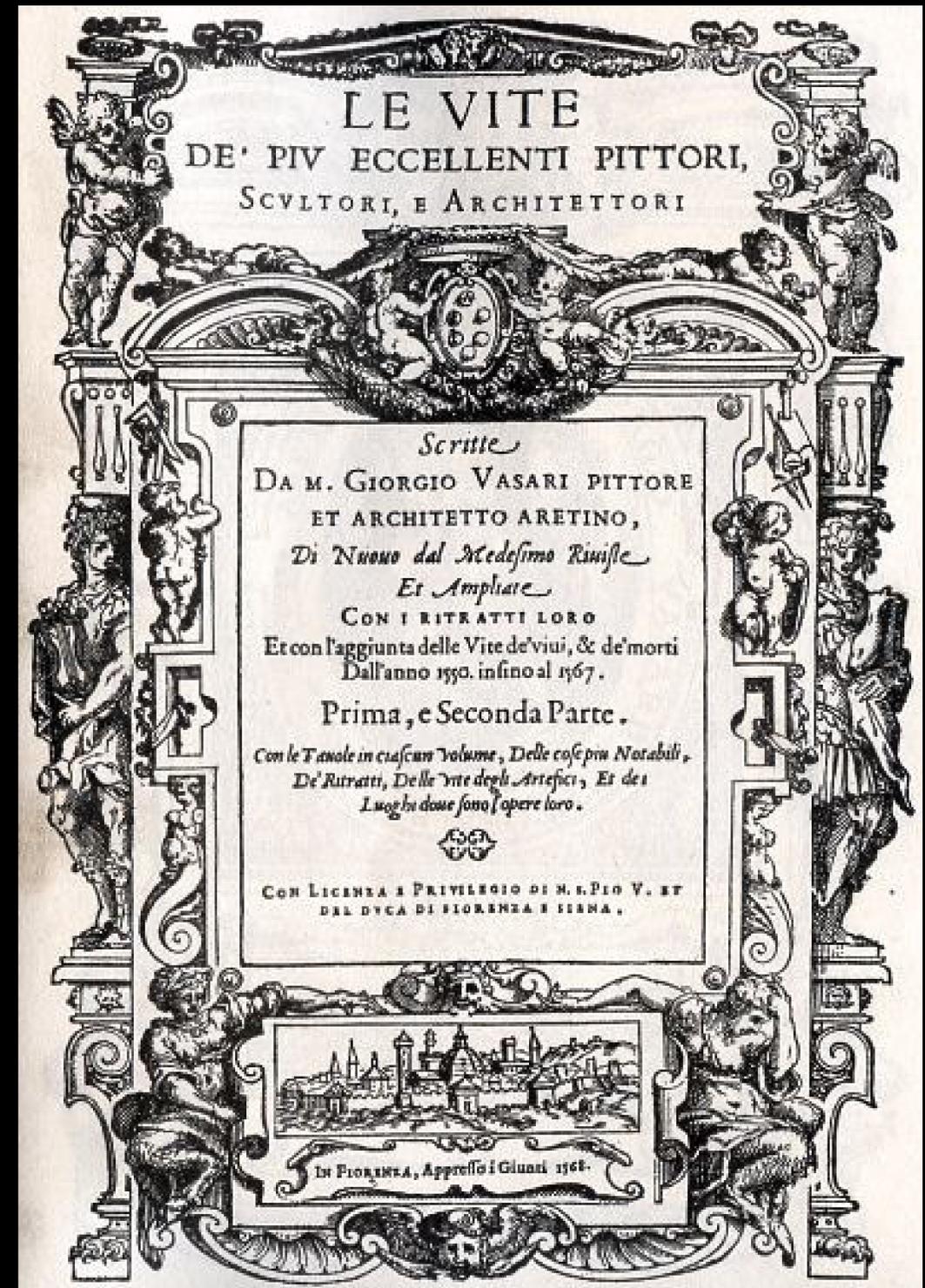

Rome, *Arc de Triomphe de l'Empereur Constantin*

Giorgio Vasari (1511-1574), « Père » de l'Histoire de l'art

Giorgio Vasari, *La Forge de Vulcain*, 1567-68, Florence, Musée des Offices

Giorgio Vasari, *Le Vite de' più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri*, 1550, Frontispice de la deuxième édition, (1558)

Giorgio Vasari, une vision téléologique de l'Histoire de l'art ?

La peinture et la sculpture atteignirent chez eux [les Romains] une perfection qu'elles ne purent conserver jusqu'à la fin du règne des douze Césars. Les monuments élevés par les empereurs montrent que **chaque jour le dessin s'enfonçait de plus en plus dans une mauvaise voie**. Sous Constantin, la sculpture et l'architecture arrivèrent, à Rome, à un degré de faiblesse vraiment déplorable. [...]

Avant de tomber si bas, la sculpture avait dû commencer depuis longtemps à se dégrader, et cependant les Goths et les autres nations barbares n'étaient pas encore venus ravager l'Italie. [...] **Cela advint peut-être, parce que les choses humaines, une fois en décadence, ne s'arrêtent que quand elles sont tombées au plus bas**.

L'an 1013, du temps de Messer Alibrando, citoyen et évêque florentin, l'art reprit de la vigueur dans la réédification de la belle église de San-Miniato-in-Monte. [...] Les architectes toscans s'efforcèrent d'**imiter le bon style antique** [...] De l'an 1060 à l'an 1250, on ne remarque aucun **progrès** dans les édifices élevés en Italie. Durant cette longue période, l'architecture **reste stationnaire**. [...] Enfin, l'an 1250, le ciel, touché de compassion, ouvrit les yeux aux **Toscans**, et leur envoya des hommes capables de discerner le bon du mauvais, de **secouer le joug des vieux maîtres et de prendre les anciens pour modèles**. Par **anciens** j'entends les artistes qui travaillèrent avant Constantin à Corinthe, à Athènes, à Rome et dans d'autres fameuses villes, jusqu'aux règnes des Néron, des Vespasien, des Trajan, des Adrien et des Antonin ; j'appelle **vieux** ces Grecs [...] qui surent plutôt teindre que peindre. Leur art se bornait à **tracer des profils sur un fond de couleur**. [...] Leurs peintures ne montrent que des yeux effarés, des mains raides et ouvertes, et des pieds en pointe. [...] ces images qui ressemblent à des monstres plus qu'à toute autre chose. [...]

En leur montrant que, semblable à l'homme, **l'art naît, grandit, vieillit et meurt**, j'ai voulu les mettre à même de comprendre plus facilement sa **renaissance** et la perfection à laquelle il est arrivé de nos jours.

Vasari Giorgio Les Vies, Préface.

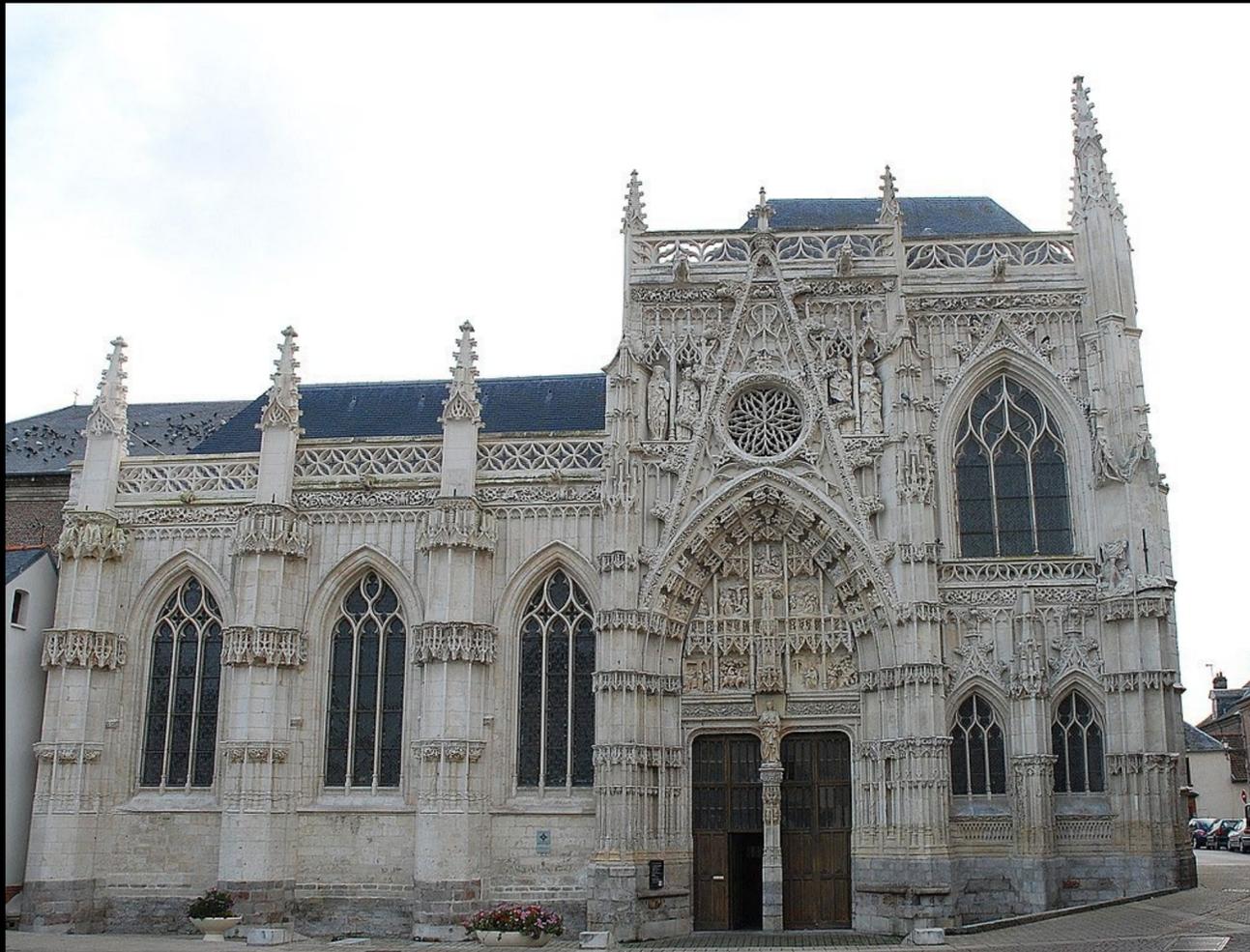
Venise, Basilique Saint-Marc, détail de la mosaïque du XIIe siècle

Florence, Basilique de San Miniato al Monte,

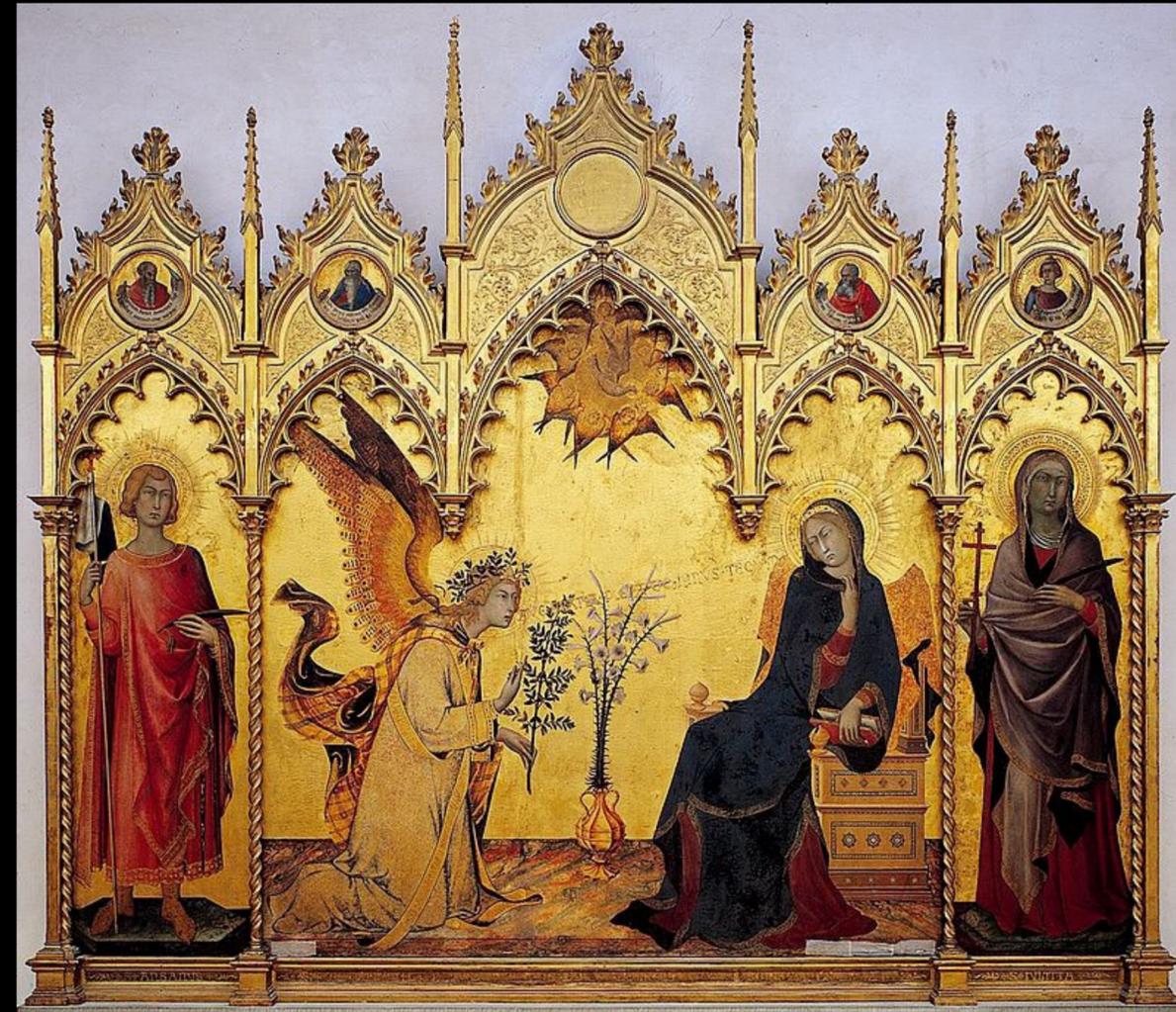
Les philosophes des Lumières, dénigrer le Moyen Âge pour dénoncer l'Ancien Régime.

- L'Architecture *gothique* est souvent très solide, très pesante & très massive ; & quelquefois au contraire extrêmement déliée, délicate & riche. Son principal caractere est d'être chargée d'ornemens qui n'ont ni goût ni justesse.
- Gothique, (*maniere*) *en Peint.* c'est comme on le dit dans le dictionnaire des beaux arts, une maniere qui ne reconnoît aucune regle, qui n'est dirigée par aucune étude de l'antique, & dans laquelle on n'apperçoit qu'un caprice qui n'a rien de noble ; cette maniere barbare a infecté les beaux Arts, depuis 611 jusqu'en 1450, tems à jamais mémorable, où on commença à rechercher le beau dans la nature & dans les ouvrages des anciens.

Diderot Denis et al. « Gothique » in *L'Encyclopédie*, vol. VII, p. 749, Paris 1757.

Rue, Chapelle du Saint-Esprit, XIVe-XVe siècles

Simone Martini, *Annunciation*, 1333, Florence, Musée des Offices.

Une vision du Moyen Âge, ou d'autre chose ?

- Pétrarque : Peste Noire.
- Vasari : - Sac de Rome par les troupes allemandes de Charles Quint (1527).
- Veut présenter son époque comme une renaissance artistique.
- Philosophes des Lumières : Critiquent le système politique de leur époque, monarchie absolue, féodalisme, pouvoir de l'Église, qui trouvent leurs origines, selon eux, dans le Moyen Âge.

⇒ Souvent, lorsque l'on exprime une opinion sur le Moyen Âge, ce n'est pas aussi pertinent et instructif sur cette époque que ça ne l'est sur l'époque dans laquelle l'opinion est exprimée.

C'est quoi, le Moyen Âge ? Terminologie, visions, opinions.

Le XIXe et le XXe siècle : une vision positive, mais parfois politique...

Apparition du concept d'état-nation et des nationalismes

Regain d'intérêt pour la production artistique du Moyen Âge

- Les différents pays d'Europe cherchent à se distinguer les uns des autres.
- La référence n'est plus un Empire Romain, une Antiquité, transfrontalières et globales, mais les peuples qui auraient donné naissance aux nations modernes : Francs, Goths, etc.

- Recherche de « styles nationaux ».
- Redécouverte de l'architecture gothique, qui sera appelée « style français / anglais / allemand » selon le pays.
- Intérêt pour les « Primitifs »

Lorenzo Monaco, *Triptyque de l'Annonciation*, 1406-1418, Florence, Galerie de l'Accademia

Jan van Eyck, *Les époux Arnolfini*, 1434, Londres, National Gallery

Enguerrand Quarton, *Couronnement de la Vierge*, 1453, Villeneuve-lès-Avignon, Musée Pierre-de-Luxembourg

Un bâtiment, différentes idéologies...

« Gauche »

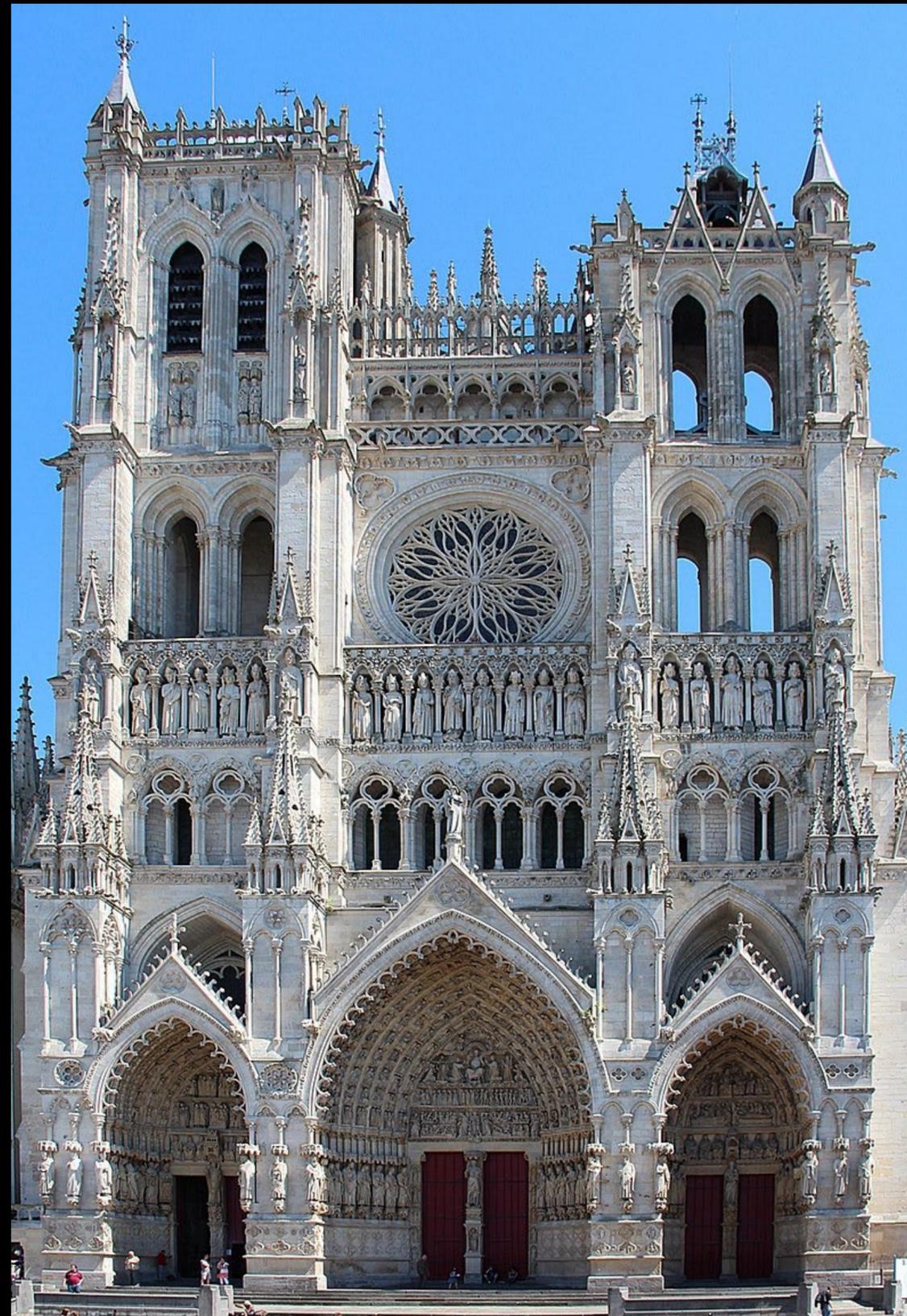
- Un édifice « inutile », dédié à Dieu plutôt qu'à la collectivité.
- Construite par des milliers d'ouvriers exploités.
- Grande dépense d'argent et de moyens pour asseoir le pouvoir et les privilèges de l'Église.
- Peuple aliéné et contraint de travailler pour quelque chose qui ne lui profite pas à lui mais à une minorité privilégiée.

⇒ Vision « marxiste », le chantier vu comme l'usine du XIXe siècle : la bourgeoisie exploite et abruti les masses pour construire quelque chose de vain et d'inutile.

« Gauche »

- Des ouvriers spécialisés. Avec de grandes compétences qui travaillent ensemble.
- Accumulation de savoirs-faire personnels de haut niveau pour construire quelque chose de beau et de non-productif.

⇒ Vision « marxiste » aussi ! Contrairement à l'usine du XIXe où des prolétaires n'ayant que la force de leurs bras à vendre travaillent comme des machines, ce sont ici des artisans avec des compétences indispensables qui œuvrent ensemble. Ils sont organisés en corporations, qui défendent leurs intérêts.

Amiens, Cathédrale Notre-Dame

« Droite »

- Cathédrale gothique vue comme un « temple urbain ».
- Construite par des milliers d'anonymes.
- Travaillant ensemble, mais chacun effectuant une tâche spécifique.
- Un bâtiment impressionnant construit par des ouvriers dont l'union des tâches individuelles produit un résultat.

⇒ Vision « capitaliste », le chantier et ses résultats positifs vus comme l'usine du XIXe siècle. Le capitaliste organise le travail des masses pour construire un bâtiment que les individualités n'auraient pu faire sans lui.

Un Moyen Âge fantasmé au service du rejet de la modernité.

Exaltation de la chevalerie \Rightarrow Justification de la guerre, de la violence, virilisme opposé aux valeurs modernes vues comme faibles.

Hubert Lanzinger, *Der Bannerträger*, 1934-1936, Washington, United States Army Center of Military History.

Un Moyen Âge rejeté pour dénoncer l'obscurantisme d'aujourd'hui.

MONDE

Afghanistan : les talibans vont-ils rétablir leur régime moyenâgeux ?

Article de la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF) du 12 août 2021.

Cours d'introduction, Histoire de l'art du **Moyen Âge** occidental Einführungsvorlesung, Kunstgeschichte des **westlichen Mittelalters**

Occidental Westlich

Atlas Catalan, ca. 1375, BNF, MSS. ESP. 30

VOYAGES OF RABBAN BAR SAUMA (circa 1280-1294)

"Arghun loved the Christians in his whole heart. And Arghun intended to go into the country of Palestine and Syria... He said unto himself "If the Western kings, who are Christians, will not help me I shall not be able to fulfill my desire" (Chap VII)

"And Rabban Sauma set out on his journey, and there went with him a number of excellent men" (Chap VII, 1287)

Meeting with Philip the Fair in 1288
Paris
Gascony (Bordeaux)
Meeting with Edward I in 1288

Death of Honorius IV in 1287
Rome
Naples
Election of Nicholas IV in 1288

Eruption of the Etna June 18, 1287
2 months

Meeting with Andronicus II in 1287
Constantinople

Bar Sauma dies in 1294 in Baghdad

Ani, Armenia
Maraghah
Mossul
Baghdad

Abaka becomes King in 1282
Arghun becomes King in 1284

Encampment of king Kaido. Obtention of travel permits.
Talas

Kashgar
Khotan (6 months)

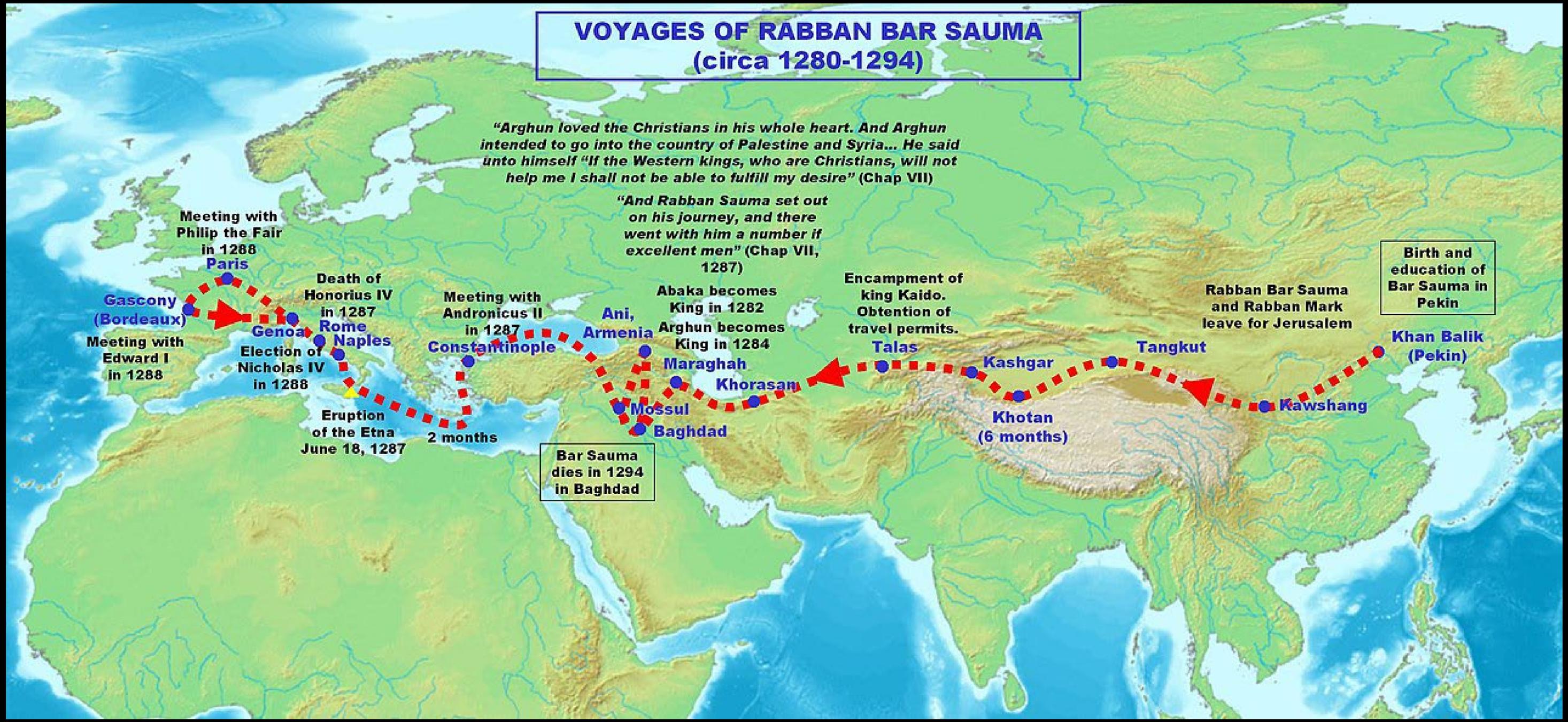
Rabban Bar Sauma and Rabban Mark leave for Jerusalem

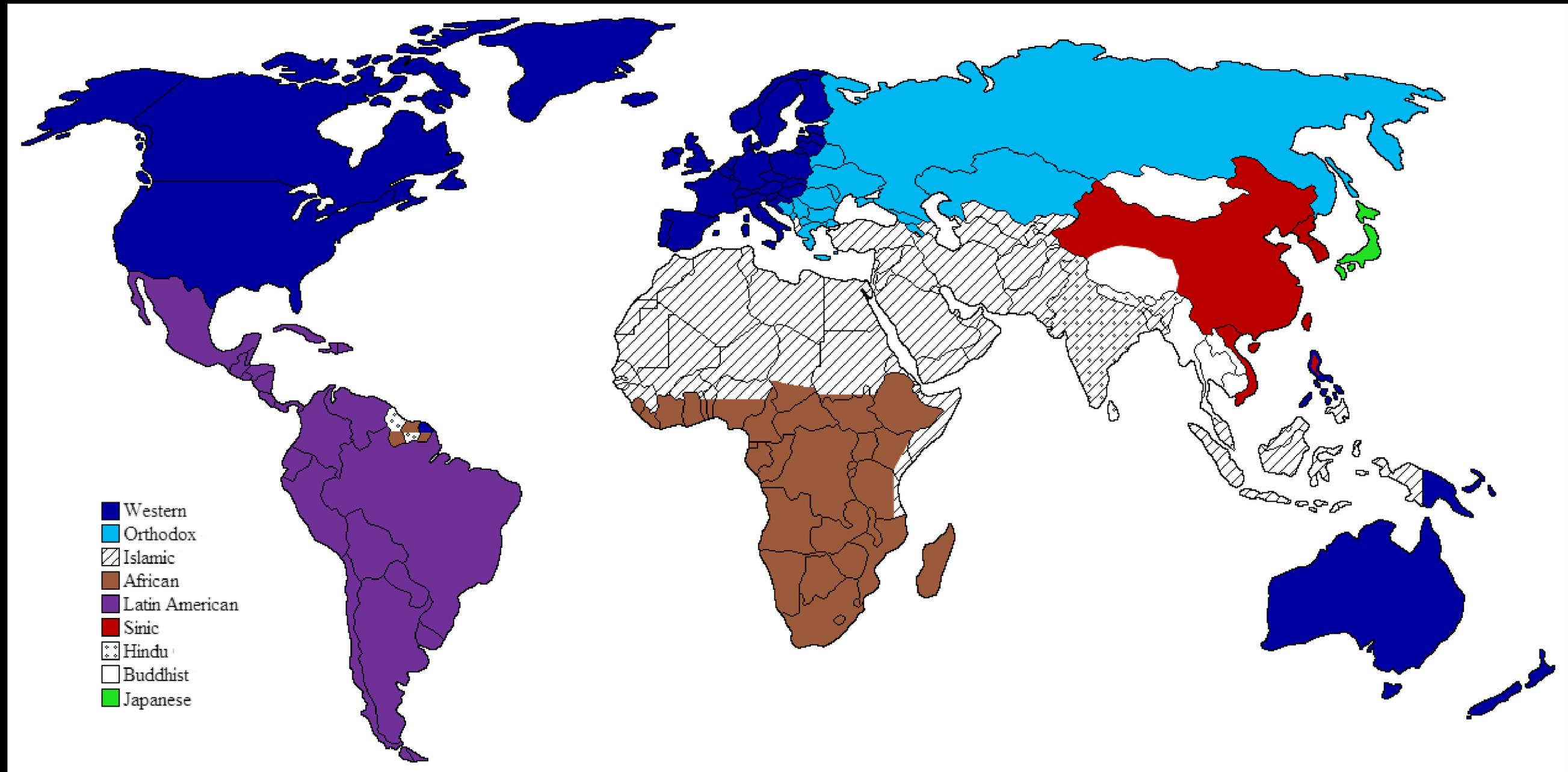
Tangkut

Kawshang

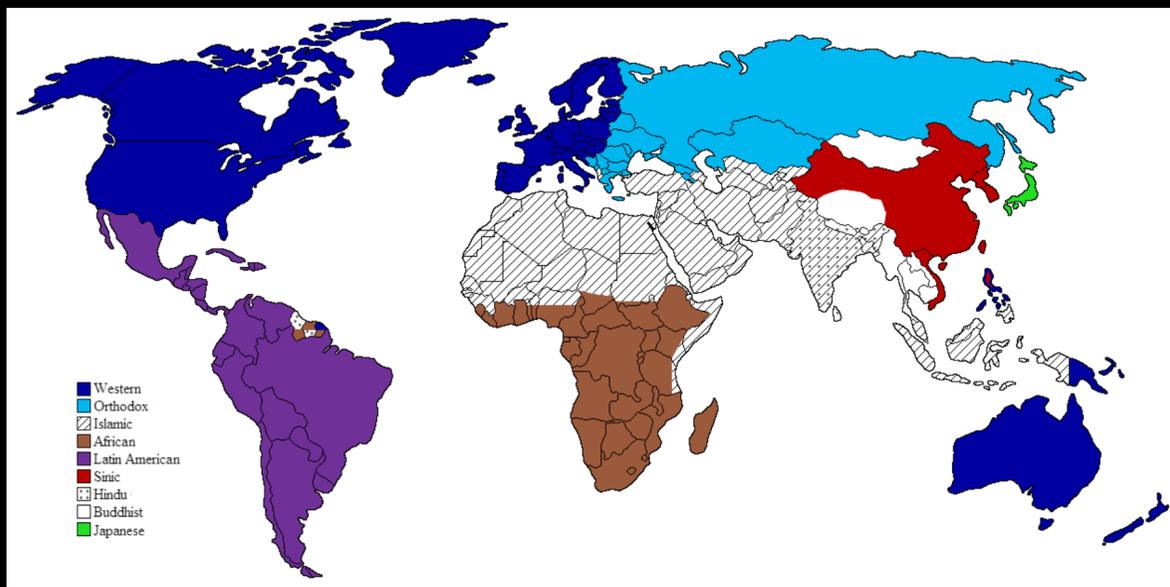
Birth and education of Bar Sauma in **Pekin**

Khan Balik (Pekin)

Carte du monde selon Samuel Huntington en 1996, d'après sa théorie du «Clash of Civilisations»

- L'Afrique du Nord n'est pas «African» ?
- L'Amérique latine n'est pas «Western» ?
- L'Inde est uniquement «Hindu» ?
- La Mongolie est uniquement «Buddhist» ?
- Certaines régions sont définies par leur «orientation» géopolitique ou ethnique (western, african, sinese, japanese).
- D'autres par leur «orientation» religieuse (muslim, buddhist, orthodox)
- D'autres, linguistique (latin).
- Etc...

- Principality of Achaëa
- Kingdom of Aragón
- Duchy of Athens
- Kingdom of Cyprus
- Emirate of Granada
- Kingdom of Navarre
- Papal States
- Republic of Venice

Major States ca. 1300

Territory • City

Art occidental ?
Westliche Kunst?

Famagouste (Chypre), Cathédrale grecque-orthodoxe.

Séville (Espagne), Palais de Pedro Ier

Kochi (കൊച്ചി), Kerala (Inde), synagogue Paradesi

Angamaly
(അങ്കമാലി),
Kerala (Inde),
Cathédrale
Syro-Jacobite
Sainte-Marie

Questions ?

Fragen ?

Évangile Arabe de l'Enfance,
Mardin, 1299, fol. 45^v, ms.
Orientale 387, Florence,
Biblioteca Laurenziana Medicea