

Les portails de Chartres

Les sculptures de la cathédrale de Chartres

- La sculpture dans les églises au Moyen Âge est *assujettie à l'architecture* du bâtiment (elle doit se fondre dans le mur pour former un décor d'ensemble)
- Elle ne cherche pas (au moins au début) la *ressemblance*, car ce qu'elle représente est *symbolique* : Jésus, la Vierge, personne ne sait à qui ils ressemblent, il ne faut pas nécessairement qu'ils aient une représentation trop véridique. Par contre il faut, au premier coup d'œil, reconnaître le symbole (du Christ, de la Vierge) dans la statue. Celle-ci a donc une représentation vaguement anthropomorphique. C'est le cas des *statues colonnes* de Chartres.

Un ensemble de sculptures complet

- Il y a 3 grands Portails à Chartres, chacun doté de 3 entrées: A l'Ouest, au transept Nord, au transept Sud. Chaque portail a ainsi 3 portes, soit en tout 9 ensembles sculptés.
- La cathédrale de Chartres offre un panorama de sculptures que l'on peut dater de 1145 (portail Royal, en façade) et du début du XIIIème siècle (portails des transepts Nord et Sud, jusqu'en 1230). Dans ce laps de temps la statue se détache de son support (colonne, voussoir), acquiert une certaine autonomie et devient plus réaliste. Cette évolution sera définitivement accomplie à Reims.
- Mais les statues de Chartres nous donnent aussi l'occasion de différencier des styles au sein d'un même ensemble, par exemple celui du Portail Royal. On ne connaît pas les auteurs, mais on peut identifier leur personnalité, dans la façon de travailler la pierre et de rendre la représentation. Nous allons passer en revue les trois grands ensembles: Le Portail Royal à l'Ouest, le portail du transept nord, et celui du transept sud.

Le Portail Royal

- Le portail de la façade occidentale (entrée principale) est surnommé « Portail Royal ». C'est le plus ancien des 3 portails, édifié entre 1145 et 1151.
- Il se compose donc de 3 parties. Chacune possède une porte surmontée d'un tympan, et entourée de statues accolées à des colonnes. Il y avait initialement 24 statues colonnes (il n'en reste que 19).
- La porte centrale est plus grande que les deux autres, et son tympan plus haut.

Porte de gauche

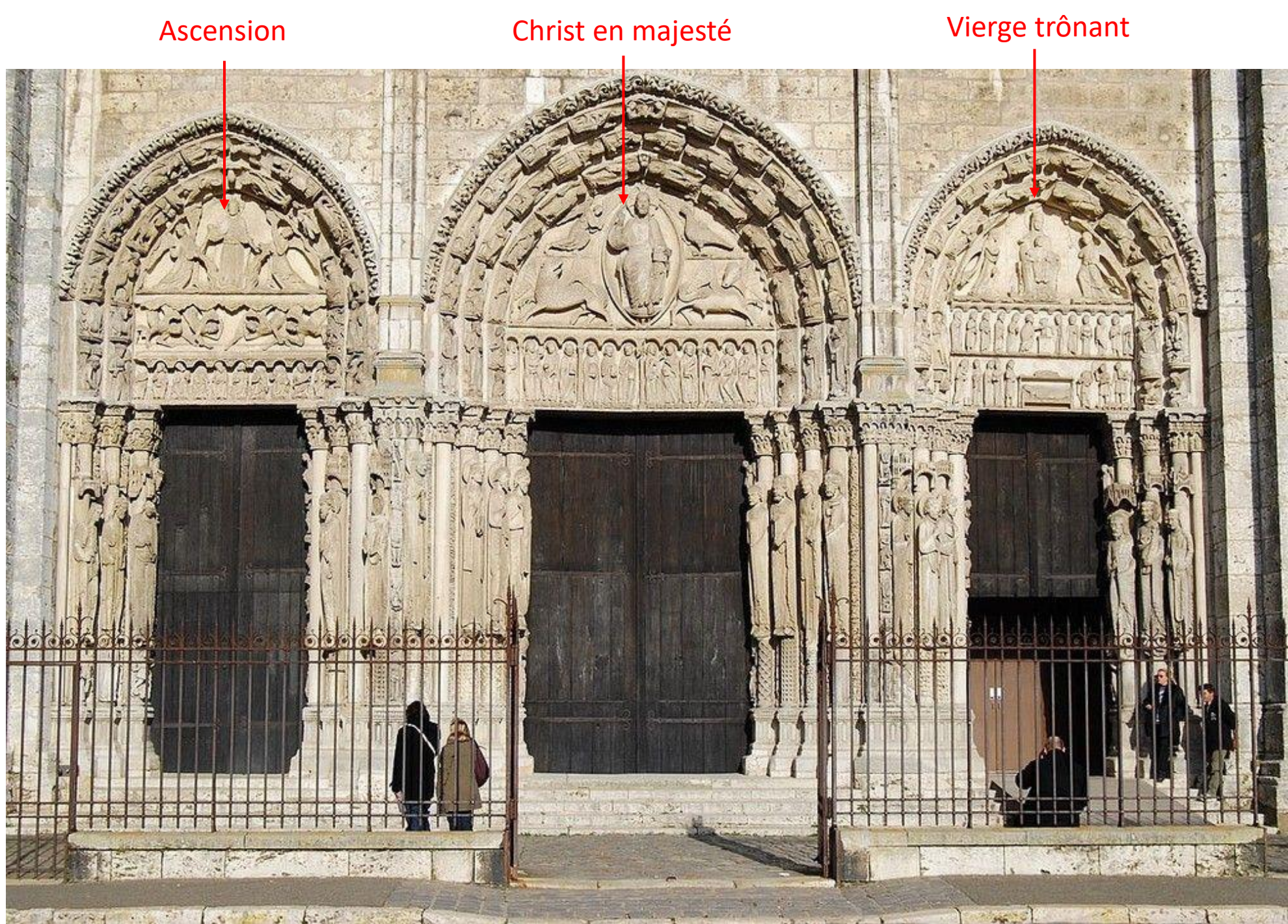
Porte centrale

Porte de droite

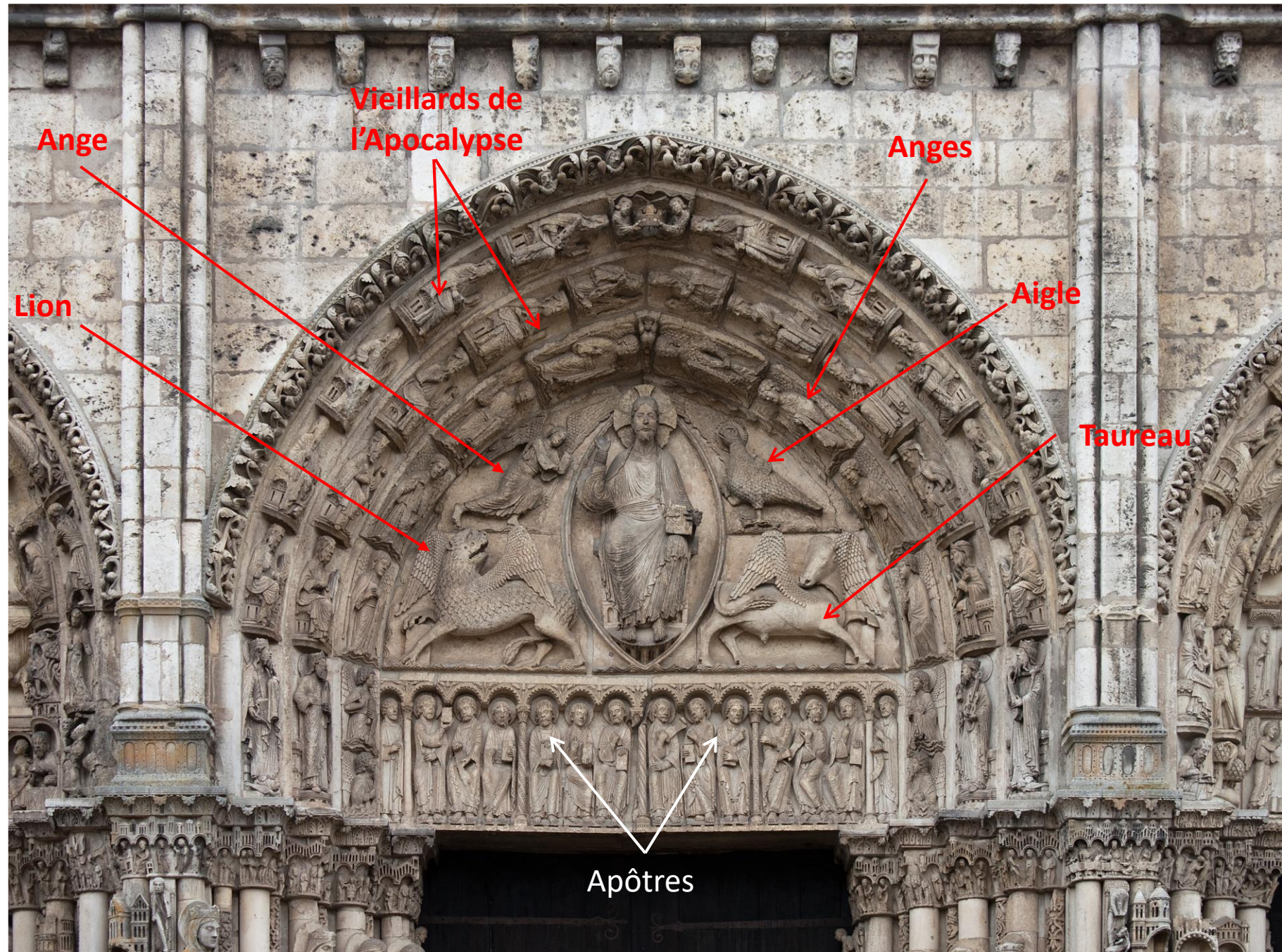
Le portail royal

- Le tympan de la porte centrale est une représentation du **Christ en majesté**, les deux portes latérales à peu près symétriques, sont surmontées, à gauche, par **l'Ascension** du Christ, et à droite par **la Vierge trônant** avec son fils sur les genoux.
- L'ensemble a une portée symbolique : Au milieu c'est le **retour du Christ** tout puissant **à la fin des temps**, à sa gauche, c'est sa **naissance** dans les bras de la Vierge, tandis qu'à sa droite, son **Ascension** après sa résurrection.
- En entrant dans l'église le fidèle se place donc sous la tutelle du Christ, dans sa vie terrestre mais aussi au-delà, à la fin des temps

Porte centrale (Tympan)

- Le Christ bénissant est assis, entouré des symboles stylisés des 4 évangélistes: Le lion (St Marc), le bœuf ou taureau (St Luc) l'ange (St Matthieu), l'aigle (St Jean), et accompagné des 24 vieillards de l'Apocalypse (dans les voussures).
- Ce thème est plutôt byzantin. Dans les églises romanes (Vezelay) on trouve plutôt aux tympan, des « Jugements derniers », censés effrayer le fidèle. Ici la vision du Christ bénissant est plus sereine, même si on est à l'Apocalypse (fin des temps), dont au linteau, les apôtres sont les « assesseurs ».

Apôtres

- Cette vue rapprochée montre que la sculpture est encore « archaïque », proche des sculptures romanes. Néanmoins les personnages commencent à avoir des poses plus naturelles, genoux serrés, jambes croisées, main sur un genou.
- Mais les plis des drapés, fins et serrés, sont rudimentaires

Le « maître principal » du Portail Royal

- Les statues colonnes dans les ébrasements au pied du tympan de la porte centrale, ont un style proche de celui du Christ au dessus (et de celui apôtres du linteau que l'on vient de voir).
- Si on observe de près, on note la grande similitude entre les drapés des vêtements, en lignes serrées et précises, soulignant les mouvements de l'étoffe. Les visages sont peu expressifs et un rien solennels. Ce style caractérise le sculpteur parfois nommé **Maître Principal**, car il serait l'auteur de la conception globale de tout le portail, du tympan de la porte centrale, et des statues colonnes au dessous.
- Mais les sculptures dans les voussures sont d'un style complètement différent.

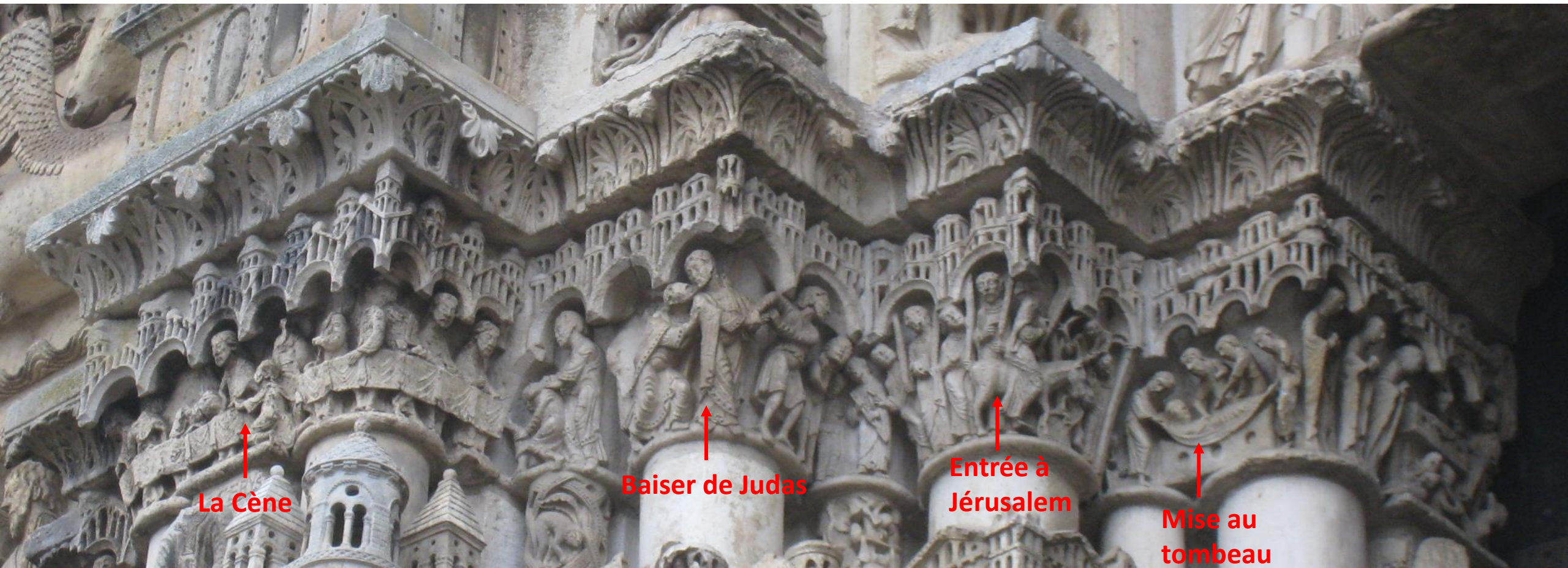
Les statues-colonnes (ébrasements)

- Ces statues du Maître principal ont des épaules serrées et presque carrées, un volume presque plat. Mais les dessins des plis soulignent les gestes; ils sont rapprochés aux pliures des coudes par exemple. On retrouve le même auteur sur les deux ébrasements, à gauche et à droite

Des chapiteaux historiés

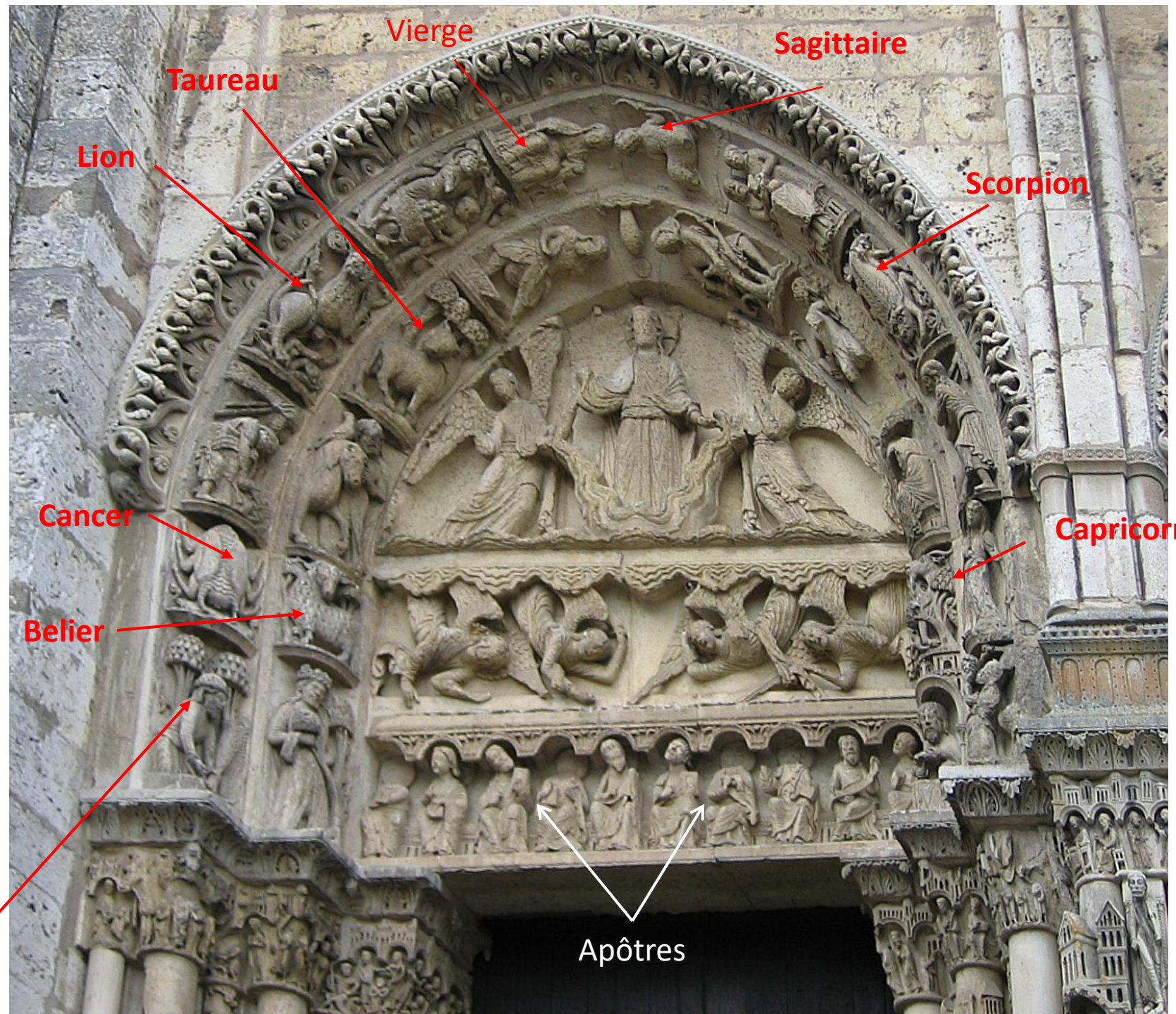
- Le long des 3 portes, au dessus des statues colonnes et en dessous des linteaux, les chapiteaux sont sculptés des histoires de Marie et de Jésus, extrêmement vivantes, et on peut reconnaître certaines scènes. Sur la photo prise entre la porte centrale et la porte de droite, on peut identifier la Cène, le baiser de Judas, l'entrée à Jérusalem, la mise au tombeau. L'auteur de ces sculptures n'est sûrement pas le Maître Principal.

Porte de gauche: Ascension du Christ

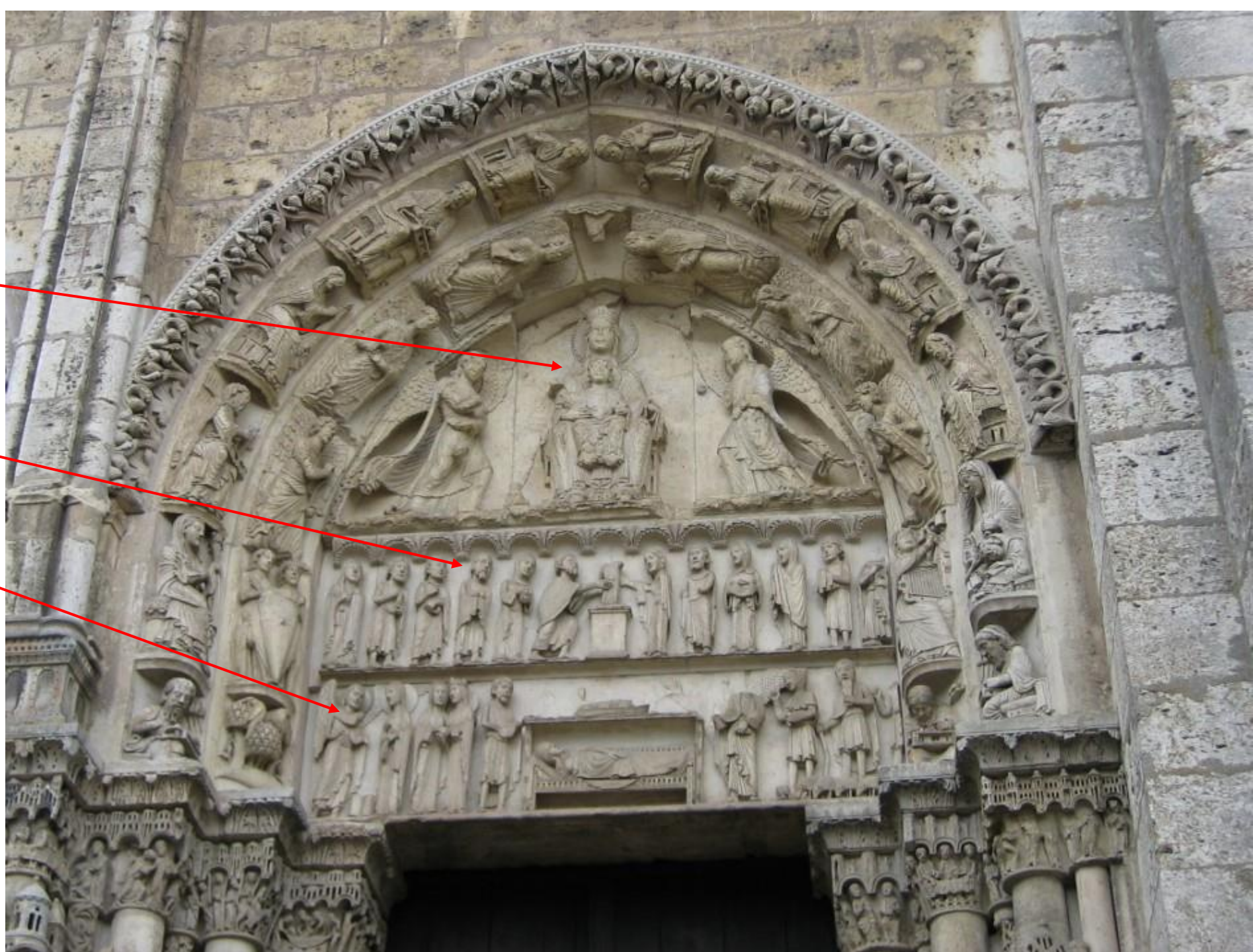
- Au tympan, le Christ est de face, sur un voile soulevé par deux anges à l'attitude très gracieuse. En dessous 4 anges annoncent aux apôtres le retour du Christ.
- C'est dans les voussures qu'est le plus intéressant. Sont figurés les signes du zodiaque (10, les deux derniers sont renvoyés sur la porte de droite), avec des activités humaines qui leur sont liées

Moisson

Porte de droite, de la Vierge

- La Vierge est vue de face, hiératique, tenant le Christ et entourée de deux anges.
- Le linteau est divisé en 2. Au registre supérieur la Présentation au Temple, et à l'inférieur des scènes concernant la naissance du Christ: L'annonciation, la Visitation, la Vierge étendue, et à droite l'annonce aux bergers.

Détail de la nativité sur le linteau du bas

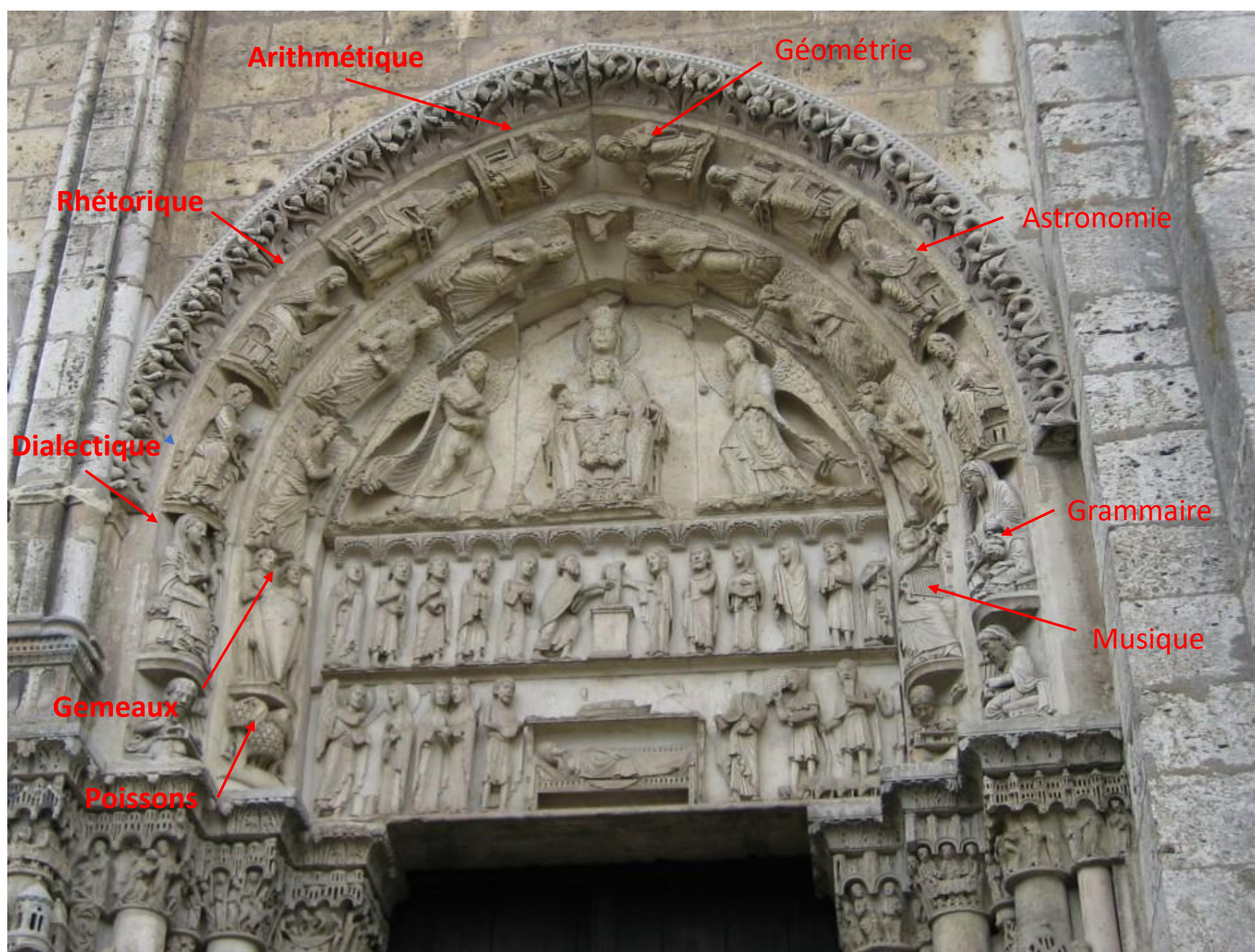
- La Vierge vient d'accoucher, le Christ est dans le berceau au dessus d'elle. Joseph est à gauche, un ange à droite

- Le geste naturel de la Vierge, dont la tête repose sur la main droite, le « déhanché » de l'ange qui tient son vêtement de la main gauche, montrent le caractère « gothique » de cette sculpture, très différente de celles du Maître Principal

Porte de droite, de la Vierge

- Mais le plus extraordinaire se trouve, comme dans la porte de gauche, dans les voussures, où cette fois sont représentés, par des personnages féminins, les 7 Arts Libéraux (Plus les deux signes du zodiaque qui manquaient dans la porte de gauche).

Pourquoi un thème profane sur le portail?

- Les Arts libéraux, hérités de l'Antiquité, étaient enseignés par les ecclésiastiques, notamment dans les écoles des cathédrales. Celle de Chartres était l'une des plus fameuses depuis le XIème siècle (Fulbert). On venait y étudier de partout en Europe, avant la création des universités.
- Figurer ainsi les arts libéraux c'est en quelque sorte montrer la qualité de cette école de Chartres.
- Mais les représentations (féminines) des Arts Libéraux, sont disposées autour de la Vierge trônant, ce qui montre l'assujétissement de la Connaissance à la Foi.

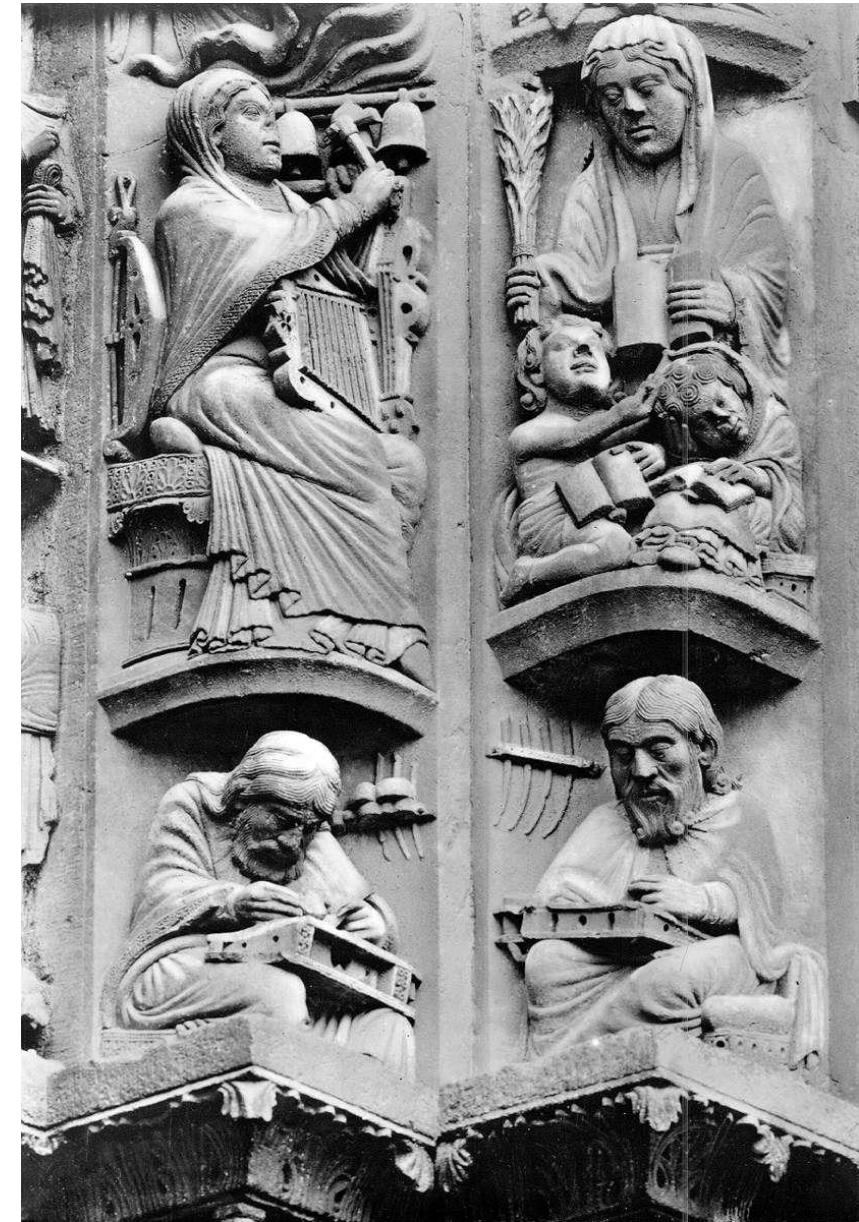
Arts libéraux et savants

- Chaque art libéral, représenté par une femme, a un savant de l'Antiquité à ses pieds. Le détail à droite permet de voir plus précisément la Grammaire (à droite) et la Musique. A leurs pieds, respectivement Priscien et Pythagore.
- Sur le détail de gauche on retrouve la Grammaire mais au dessus d'elle un homme qui étant au dessous de l'Astronomie, est une figuration de Ptolémée.

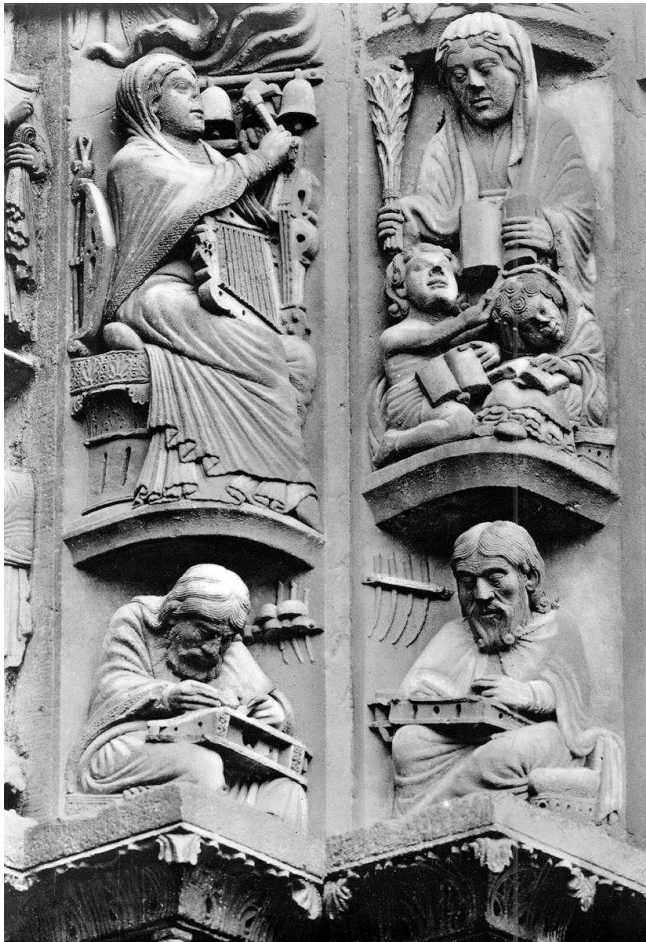
Musique

Grammaire

Style

- Ces deux détails de la porte de la Vierge (porte droite) montre un style très différent de celui du « Maître Principal ». Les visages des voussures sont plus massifs, les attitudes expressives, notamment Pythagore penché sur sa table d'arithmétique, alors que sous la Grammaire un bambin (censé apprendre) tire les cheveux à l'autre. Les plis des vêtements ne sont pas aussi serrés que dans le cas du Maître Principal

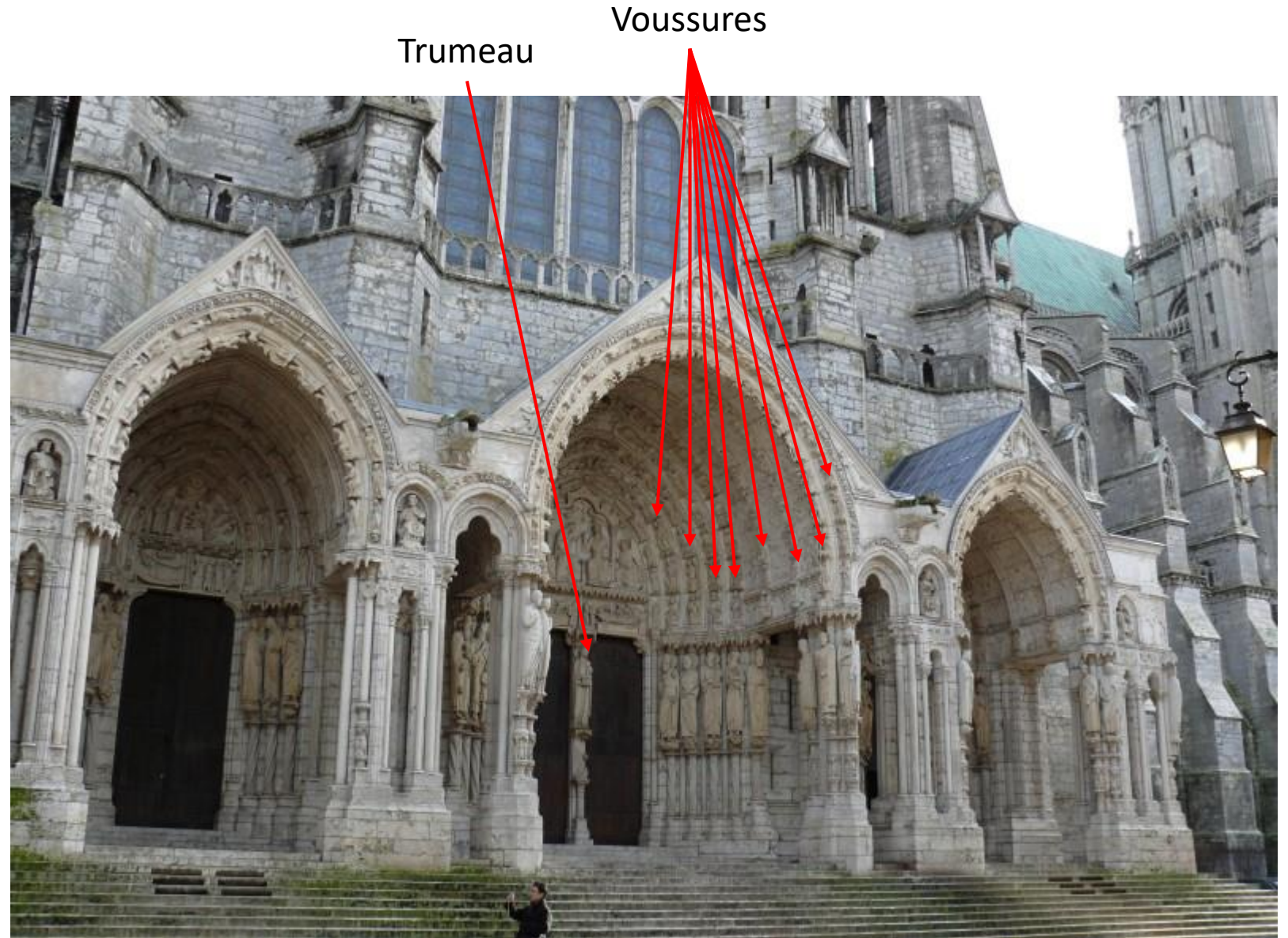

- Les statues d'ébrasement droit sont proches d'un cadran solaire tenu par un ange. On y retrouve l'attitude rigide des statues colonnes du Maître Principal.

Le portail Nord (1205-1210)

- Il a été bâti après l'incendie de 1194.
- Il est composé de trois portes, chacune précédée d'un porche profond. La porte centrale est divisée par un trumeau, où figurent deux statues
- On retrouve des statues colonnes aux ébrasements mais avec le porche, le nombre de voussures est plus important que dans le portail royal
- Les statues ont un style qui a évolué par rapport au portail royal et on a parlé de « passage au gothique « rayonnant ». Elles nous paraissent moins « archaïques »

Les statues des cathédrales étaient peintes

- Il y a peu de chances que ce spectacle laser soit fidèle (le fond bleu n'existait pas).
- Mais cette colorisation du Portail Nord donne une idée de la polychromie des statues sous les 3 porches, qui, elle, était réelle et subsiste encore à l'état de trace dans certains porches, mais pas à Chartres

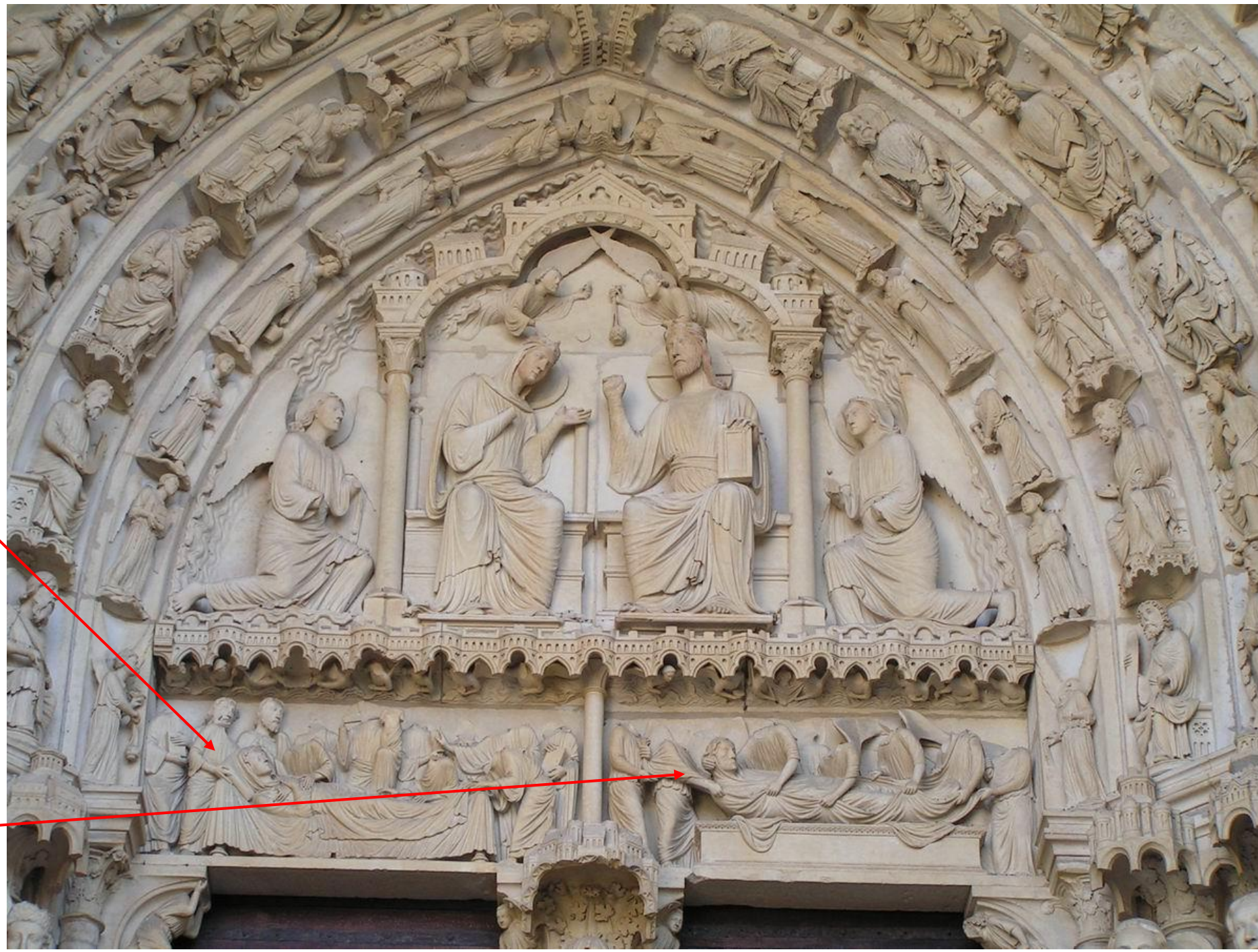
La porte principale du Portail Nord

- C'est la porte de la Vierge. Au tympan figure son couronnement, au linteau (divisé en 2) sa mort et son Assomption. Il y a 5 séries de voussures.
- Dans la première (en partant du fond) des anges. Puis, dans la seconde une suite de prophètes. Dans les 2 suivantes, l'Arbre de Jessé (généalogie du Christ, ancêtres de sa mère, la Vierge). Dans la voussure sculptée la plus extérieure, encore des prophètes.
- Les porches ont eux aussi des voussures et ils reposent sur plusieurs colonnes auxquelles sont accolées des statues

Portail nord, porte centrale : Tympan et linteau

- Au tympan Jésus couronne la Vierge, dans un porche (Jérusalem céleste).
- Le linteau représente la mort de la Vierge pleurée par les apôtres, (à gauche), et son Assomption (à droite), dans un voile soulevé par des anges

Portail Nord: Ebrasement droit de la Porte centrale

- Les personnages sont: Isaïe, Jérémie, Siméon, St Jean Baptiste, St Pierre. Ils sont tous en liaison avec le Christ, Isaïe et Jérémie comme prophètes de sa venue.

- Par rapport aux statues colonnes du Portail Royal l'évolution est nette. Les têtes sont ovales et allongées, les attitudes sont incurvées, les plis plus naturels que les fines stries du Maître Principal du portail Royal.

Ebrasement gauche de la porte centrale

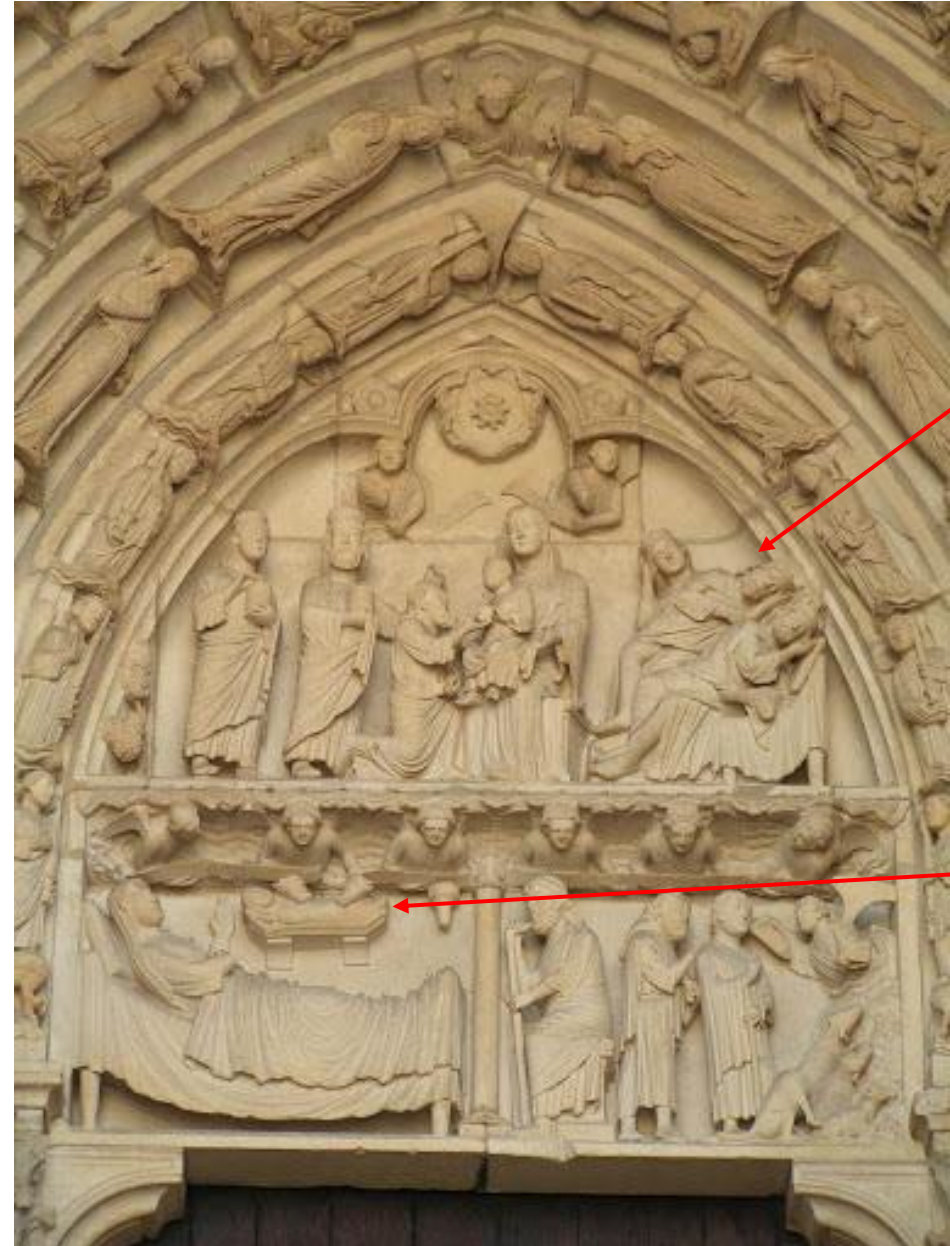
- Les personnages sont de l'Ancien Testament: de gauche à droite, Aaron ou Melchisedech, Abraham et son fils, Moïse, Samuel et David.

- Par rapport à la diapo précédente (cf ci-dessous) on verra quelques différences. Les vêtements sont plus flottants, les plis plus creusés.
- Les visages sont plus allongés, mais peut être plus expressifs

Portail Nord, porte de gauche: Tympan et linteau

- Dans le tympan l'adoration des mages et l'annonciation aux mages (qui dorment et sont réveillés par l'étoile de Bethléem).
- Le trumeau est divisé en deux : la Vierge avec son enfant (à gauche) et à droite St Joseph et l'annonciation aux bergers.
- Le sculpteur a tenu compte du fait que le spectateur voyait par en dessous, du coup il superpose les personnages (cas des rois mages couchés). De même le berceau du Christ est incliné pour être vu par en dessous

Rois mages couchés

Berceau du Christ

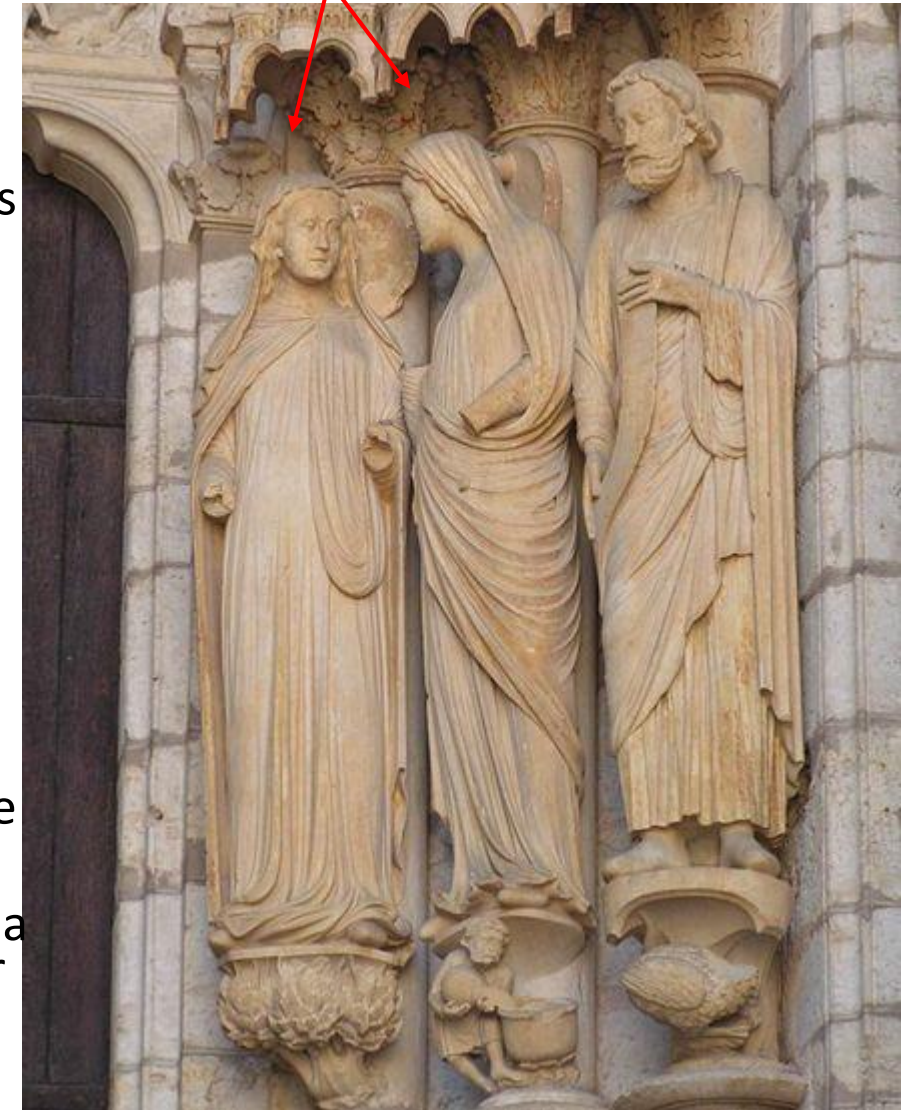
Portail Nord : Ebraselements de la porte de gauche

- Deux scènes de la vie de Marie: l'annonciation (à gauche) et la visitation (à droite). A côté, deux prophètes

Annonciation

Visitation

- Dans les deux cas, il y a une interaction entre deux statues ce qui donne un peu de vie: les têtes se penchent l'une vers l'autre.
- Mais les draperies sont encore uniformes, les attitudes un peu rigides et immobiles, et l'absence de plis correspond à l'absence de mouvement des personnages. Les têtes paraissent plus carrées que celles des ébraselements de la porte centrale, à côté.
- Pourtant il semble que la vie commence à animer ces statues

Portail nord: porte de droite

- Ce sont des thèmes tirés de l'Ancien Testament. Au tympan, Job, étendu, est mis à l'épreuve. Le diable semble le saisir, en regardant en haut. Sa femme à ses pieds semble se moquer. A gauche ses amis discutent avec lui. Cette scène renvoie à la dérision du Christ.
- Au linteau le Jugement de Salomon. Les deux femmes au milieu se disputent l'enfant. Un serviteur le présente à la vraie mère, qui a peur (geste de sa main gauche). Le roi est à gauche et derrière lui un serviteur noir. A droite des courtisans qui discutent et semblent étonnés. La véritable mère préfigure l'Eglise, reconnue par le Christ. Les voussures sont peuplées d'autres scènes de l'Ancien Testament.
- Le style est très animé, fidèle au récit. La tension des plis des vêtements, les mouvements des bras et des jambes montrent l'animation de ces scènes.

Comparaison

- entre les statues du Portail Royal (1145-1154) et celles du transept Nord (1205-1220)

- A gauche l'attitude est raide, les plis des drapés fins, le costume très décoré (ceinture, rebord de l'échancrure de la robe, fines stries de la chemise sous la robe), le visage est hiératique, même s'il semble esquisser un sourire.
- A droite, l'attitude est plus naturelle, les plis du vêtement semblent « réels », la main semble tenir l'attache du manteau. Les épaules sont plus rondes, la tête est à peine penchée, bref il y a plus de « vie ».
- En 50 ans, la statuaire a subi une grande évolution vers le « naturel », au détriment du « symbolique »

Mise en place d'un style nouveau

- Les statues colonnes soutenant les porches au transept nord, deviennent encore plus ressemblantes, les plis des drapés plus naturels, les attitudes élégantes, les statues se détachent de la colonne derrière. Se met en place un « **gothique rayonnant** ».

- Les deux statues à gauche (roi et reine d'Israël), sont encore assez rigides et proches d'une statue colonne . Mais les plis sont amples, la morphologie est déjà apparente (genou de la reine)
- La statue de Sainte Modeste, est, elle, d'une autre qualité et d'une très belle grâce. Son visage est doux et grave, légèrement penché en avant. La qualité de son drapé, l'élégance de ses gestes en font un authentique chef-d'œuvre, d'un style nouveau

Voussures du porche

Lion

Vierge

Balance

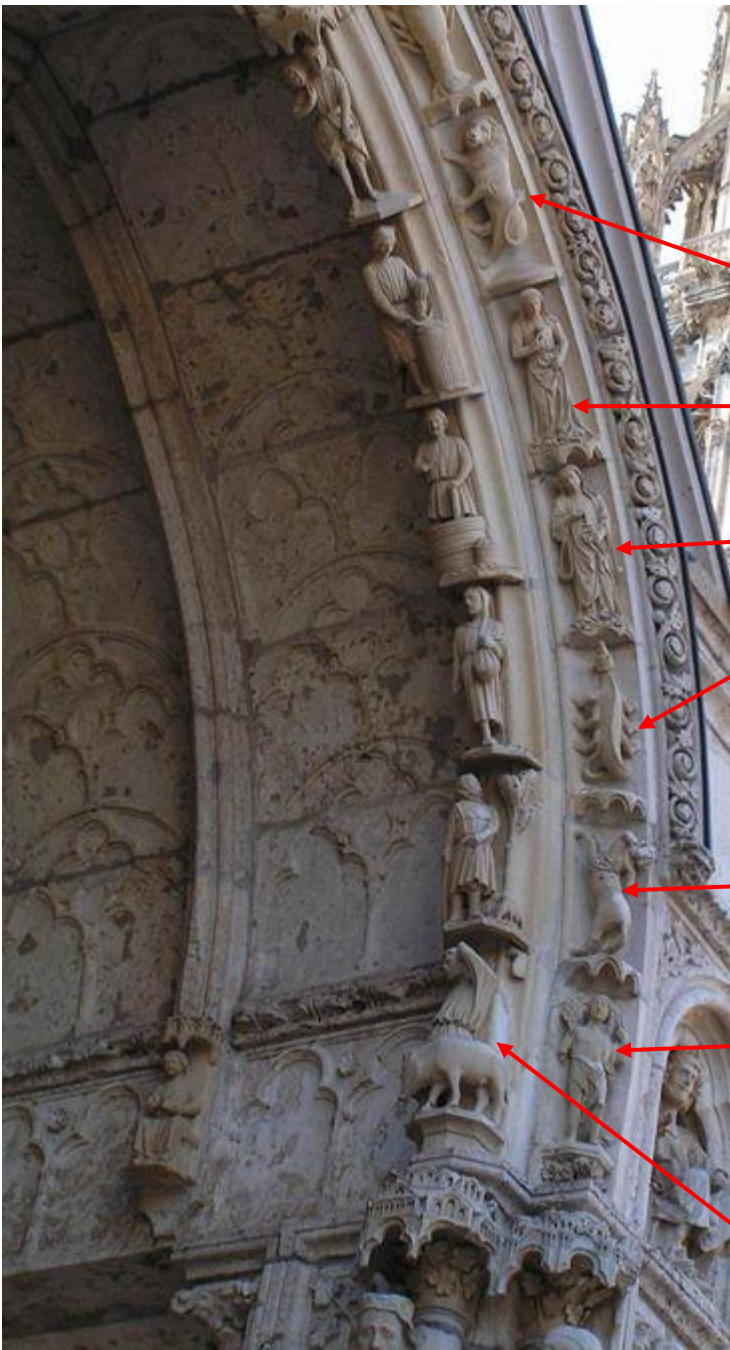
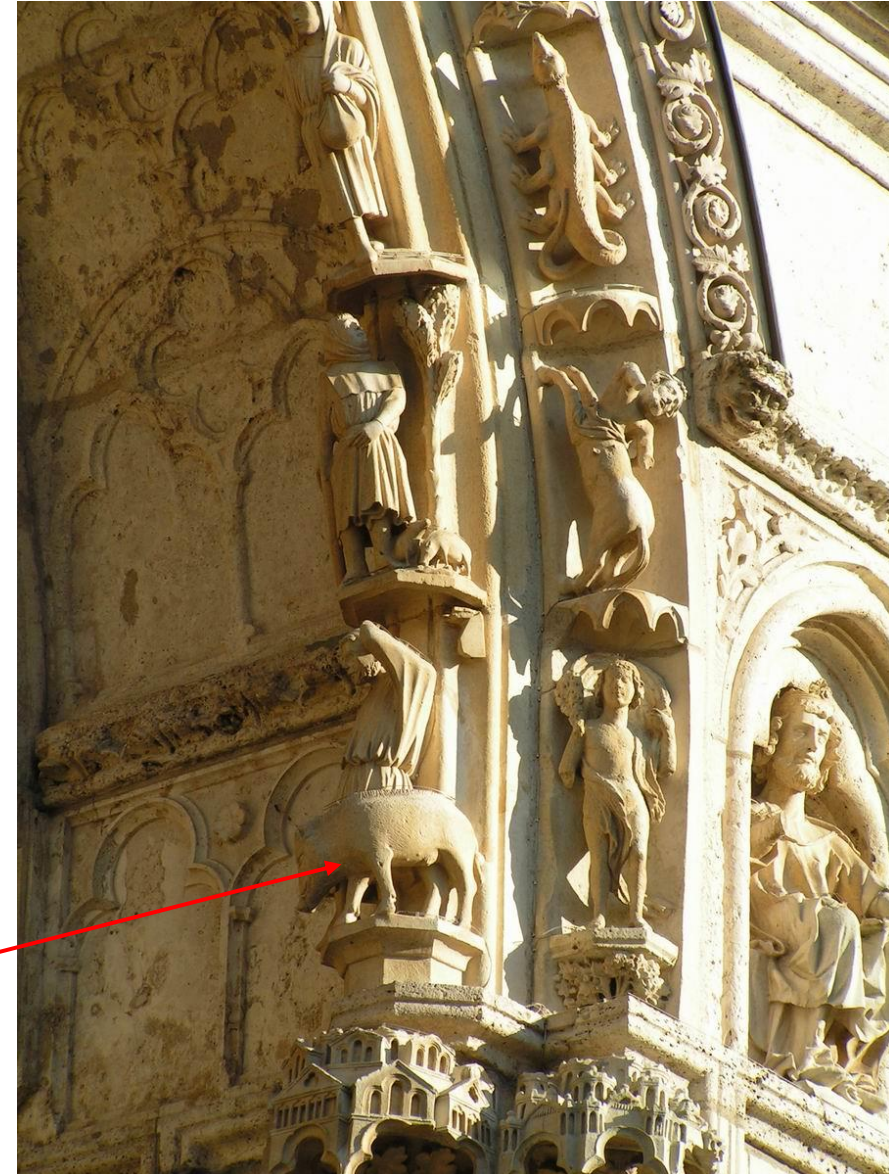
Capricorne

Sagittaire

Verseau

On tue le cochon

- On retrouve au portail nord, sur les voussures extérieures du porche, les signes du zodiaques accompagnés des activités du mois correspondant

Portail Sud

- Il est, lui aussi, composé de 3 entrées précédées par des porches qui reposent sur des piliers décorés. Des pinacles ont été ajoutés qui abritent des statues. Le programme statuaire du portail sud est riche, et on ne peut l'examiner complètement. On choisira quelques extraits

Le schéma général du portail sud

- Comme les deux autres (portail royal et portail du transept nord) il est divisé en 3 entrées.
 - L'entrée centrale se réfère au Jugement Dernier
 - L'entrée droite se rapporte aux Saints confesseurs
 - L'entrée de gauche aux saints martyrs.
- L'idée générale est donc celle du **salut de l'âme** que le fidèle doit affronter au moment du Jugement Dernier. Pour s'y préparer il peut compter sur les saints confesseurs (porte de droite) qui l'aideront à reconnaître ses fautes, et sur les saints martyrs (porte de gauche) qui sont des modèles pour affermir sa foi.

Porte centrale

- C'est le Jugement dernier. Le Christ les bras levés (il montre ses stigmates), entouré de Marie et St Jean Baptiste, qui intercèdent pour les morts. A ses pieds au linteau, Saint Michel sépare les élus et les damnés.
- Au dessus de sa tête les instruments de la passion que l'on ne voit plus guère (Croix, Couronne d'épines, clous, lance). Dans les voussures, 5 rangées d'anges.

Trumeau

- Sous le tympan, divisant la porte d'entrée en 2, un Christ bénissant en tenant l'évangile, accueille les fidèles qui passent la porte.
- A ses pieds le lion et le dragon sont vaincus.
- Ce Christ est dans la continuité directe de celui du tympan au dessus, montrant ses stigmates, et du St Michel au linteau. Les 3 statues créent un axe de symétrie vertical pour l'ensemble de la porte autour duquel se répartissent les autres sculptures.
- Le style est élégant mais rigide, les plis un peu creusés mais fermes. Le Christ a sans doute été sculpté par le même atelier qui a fait le tympan, ainsi que les apôtres dans les ébrasements à ses côtés, comme on va le voir maintenant

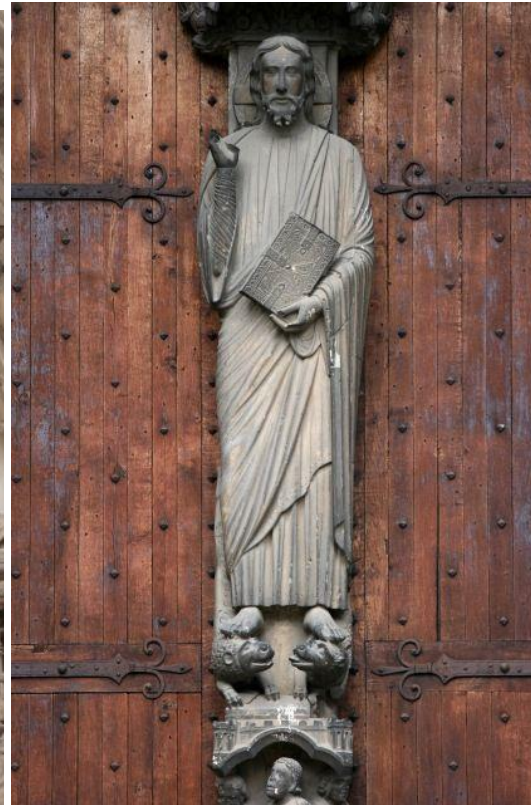
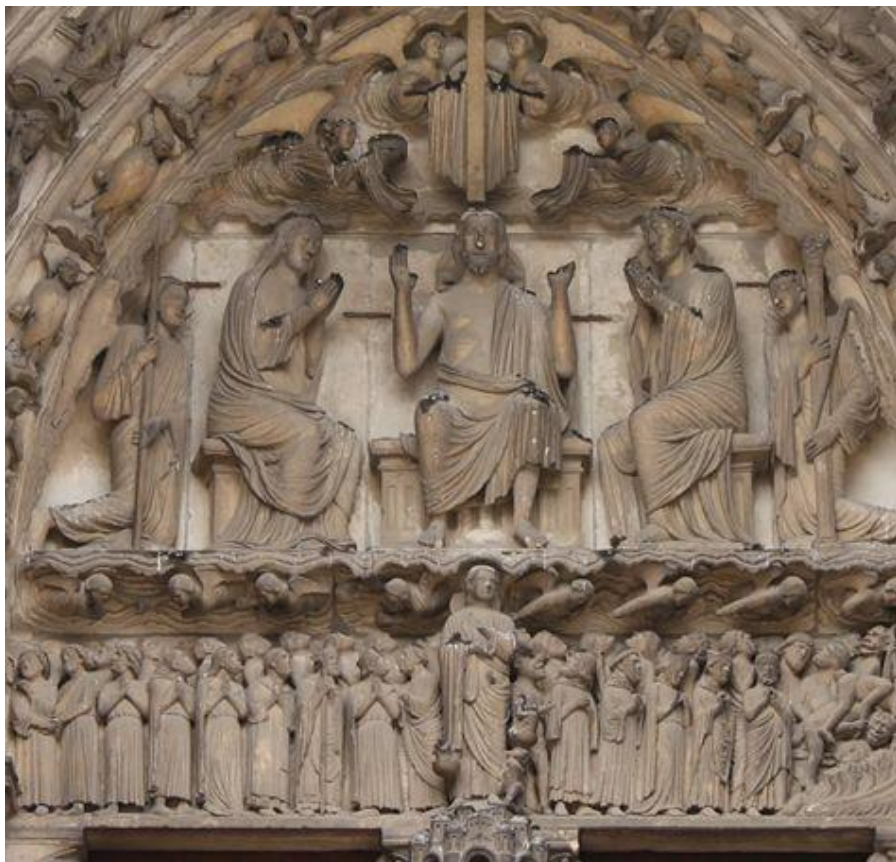
Comparaison de trois sculptures du Portail Sud (porte centrale)

- Il s'agit sans doute du même atelier: même forme de drapé avec des plis creusés et réguliers, de tête (un peu allongée), même attitude rigide

Tympan et linteau

Trumeau

Ebrasement gauche

Ebrasement gauche, porte centrale

- De droite à gauche: St Pierre, St André, St Philippe, St Thomas, St Matthieu.
- A l'ébrasement droit (pas d'illustration), St Paul, St Jean, St Jacques Majeur, St Jacques mineur, St Barthelemy
- Il s'agit donc des apôtres et de leur martyr, qui ont mérité le salut éternel et sont un exemple pour le fidèle.

Comparaison

- A gauche ébrasement du **portail central nord**, à droite celui du **portail central sud**. A gauche, les visages sont plus allongés et ovales, les fronts plus haut, les drapés sont plus souples, les mains plus charnues. Au portail sud les têtes paraissent plus travaillées, au nord ce sont plutôt les corps et les drapés.

Ebrasement du portail central transept Nord

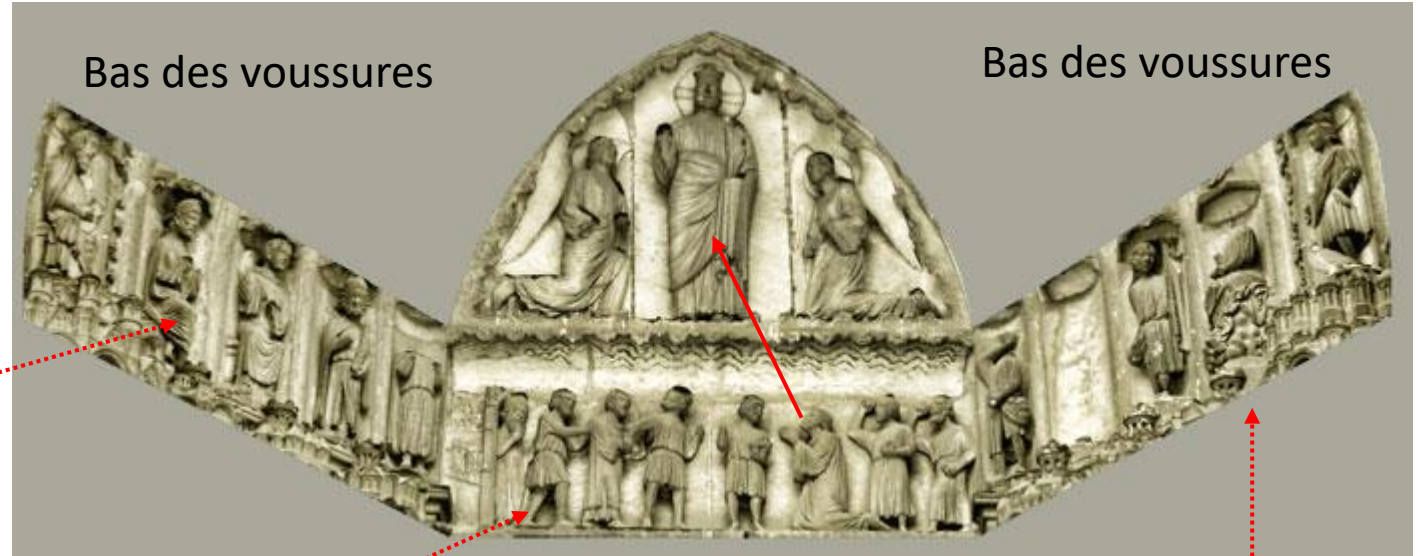
Ebrasement du portail central transept Sud

Porte de gauche du portail sud (porte des martyrs)

- Le tympan, le linteau et le bas des voussures illustrent la vie de St Etienne, un diacre martyrisé par les juifs. Durant sa lapidation le Christ (au tympan) lui apparaît (flèche rouge).

tympan

- Sur le bas de voussures de gauche, St Etienne siège au centre de faux témoins de part et d'autre s'apprêtent à l'accuser

Bas des voussures

Bas des voussures

St Etienne amené
au supplice

Linteau

Lapidation de
St Etienne

- Sur le bas de voussures de droite, les gens se préparent à lapider

- Le reste des voussures est occupé par des sculptures de martyrs (non représentées)

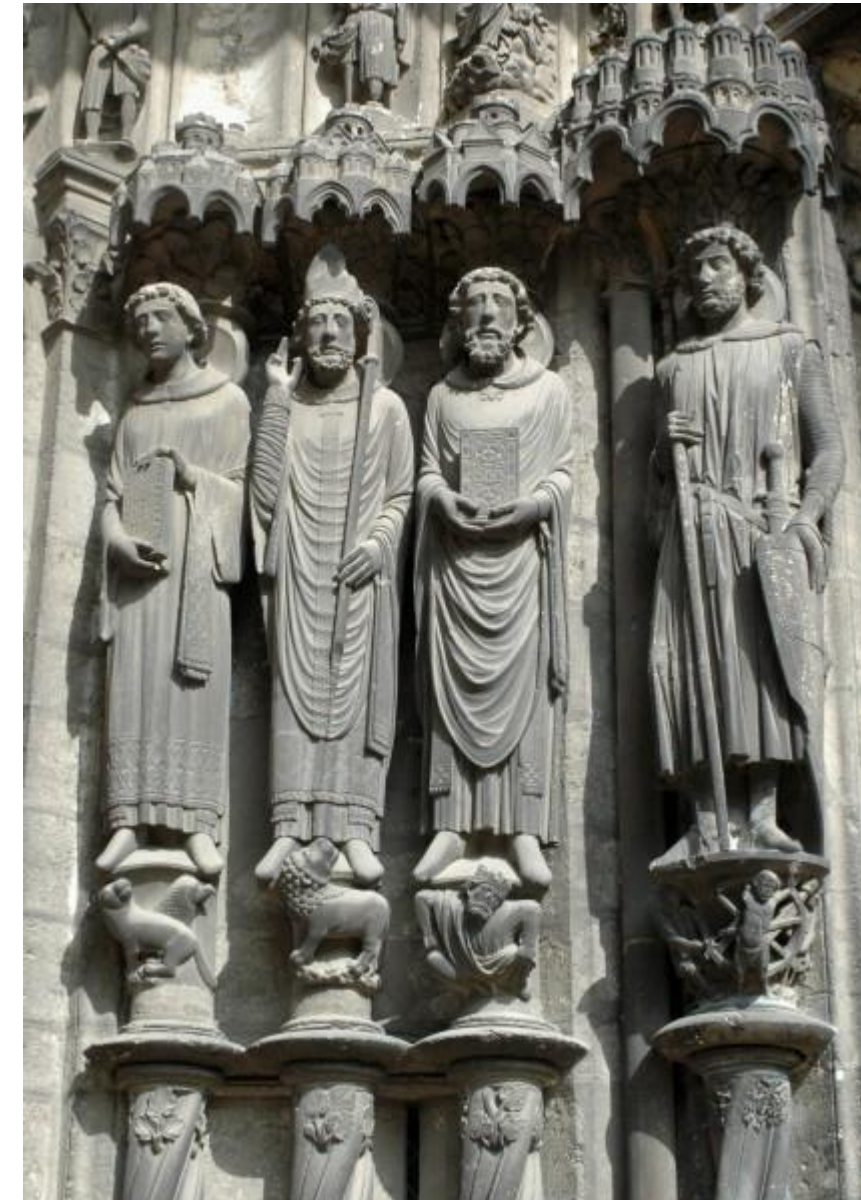
Ebrasements du portail de gauche

St Theodore? St Etienne St Laurent
St Clément

St Denis St Georges
St Vincent St Piat

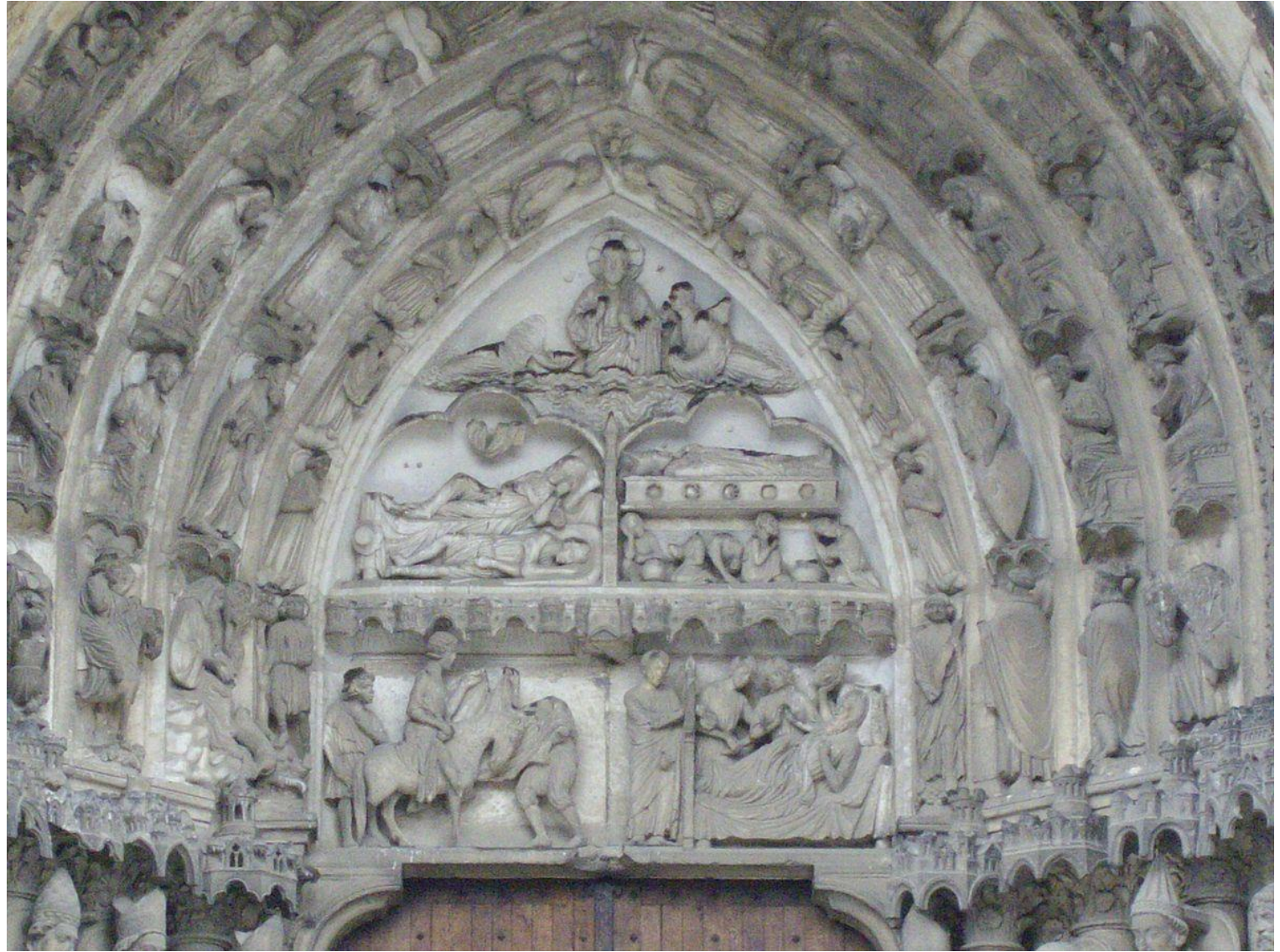

- Ce sont des saints Martyrs (porte des Martyrs). Sur les ébrasements de gauche, des martyrs de l'époque romaine, sur ceux de droite, des martyrs de la christianisation de la France (donc plus récents)
- Le style est proche de celui de la porte centrale, à côté

Portail sud, porte de droite (vie de confesseurs)

- Au sommet du tympan, le Christ sur ce qui ressemble à un nuage, bénit.
- Au dessous un axe de symétrie vertical divise le reste du tympan et le linteau en deux parties, liées chacune à un Saint.
- A gauche St Martin (en bas) divise son manteau avec un pauvre et le Christ lui apparaît dans son sommeil.
- A droite, St Nicolas verse une pluie d'or à un pauvre qui allait prostituer ses filles. Au dessus une huile miraculeuse se déverse du tombeau de St Nicolas et guérit les malades.
- Sur les voussures, scènes de la vie de St Gilles

Ebrasement droit (de la porte droite)

- Il s'agit donc de confesseurs.
- Le sculpteur a tenté de rendre avec minutie les détails des habits liturgiques: bas des soutanes brodés, étoles portées au bras gauche, cols, mitre de St Martin.
- La quatrième statue (St Avit) n'est peut être pas du même ciseau (drapés différents).

St Martin

St Jérôme

St Grégoire

St Avit

Conclusion

- Les neufs groupes de sculptures des 3 portails offrent en un seul lieu, une richesse de motifs et de styles qui est unique. Une analyse plus approfondie pourrait les mettre en rapport avec d'autres réalisations, dans d'autres églises ou cathédrales (Laon, Senlis, etc). Elles préfigurent aussi des évolutions futures, à Reims, voire à Strasbourg.
- Complétées par les vitraux tous aussi extraordinaires, les sculptures de Chartres fournissent donc un répertoire de formes en devenir qui font de la Cathédrale Notre Dame de Chartres un monument unique par l'exhaustivité des œuvres d'art religieux de cette période durant laquelle naît le gothique (1140-1230).

Références

- La référence majeure (un peu datée mais précieuse):
W Sauerlander & M Hirmer « La sculpture gothique en France »
Flammarion, 1969
- Le site officiel de la cathédrale, extrêmement documenté:
- <http://www.cathedrale-chartres.org/fr/le-portail-royal-,article-227.html>
- Deux sites où l'on trouve de nombreuses illustrations:
[http://medieval.mrugala.net/Architecture/France, Eure-et-Loir, Chartres, Cathedrale Notre-Dame/index.php?page=1](http://medieval.mrugala.net/Architecture/France,_Eure-et-Loir,_Chartres,_Cathedrale_Notre-Dame/index.php?page=1)
<https://digital.library.pitt.edu/collection/chartres-cathedral-notre-dame>