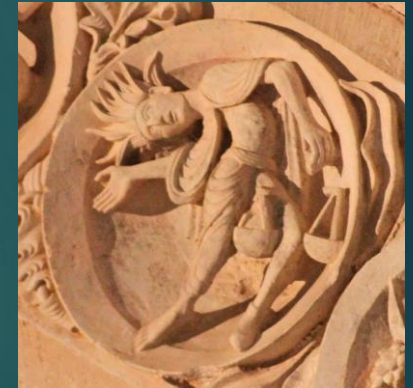

Séminaire *Locus*
organisé par Emmanuelle Vagnon, Geneviève Bühner-Thierry et Christopher
Fletcher
LAMOP-Université Paris 1

Séance du 26 mars 2021

Les signes du ciel et le lieu ecclésial :
agencement et disposition
des signes du Zodiaque dans le décor ecclésial
(XIe-XIIIe siècle)

Angélique Ferrand

ATER Histoire de l'art médiéval – Université de Nantes (LARA Laboratoire de
recherche Archéologie et Architecture / UMR 6566)

Membre associée au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale
(CESCM, UMR 7302, Université de Poitiers)

Centre d'études supérieures
de civilisation médiévale

-
- ▶ Une « économie générale du décor » (J. Baschet, J.-C. Bonne et P.-O. Dittmar)
  - ▶ « Il existait des relations spatiales et des relations temporelles entre les objets créés, mais pas d'espace ou de temps en soi. » (A. Guerreau)
  - ▶ D. Méhu, « le *locus* est un point de contact entre le terrestre et le céleste, ou, pour mieux dire, un point terrestre d'incarnation du divin ».

I) Corpus et base de données

- ▶ Catastérismes -> « Fables inventoriantes » (M. Carruthers) : localiser le repère stellaire d'un point de vue mémoriel
- ▶ Lieux de mémoire réactualisés, re-sémantisés
- ▶ ZÉNON DE VÉRONE, *Opera, Liber II, Tractatus XLIII. Ad Neophitos post Baptisma, VI De duodecim signis Sermones*, PL XI, col. 492-496.
- ▶ BÈDE, *De temporum ratione*, PL, 90, col. 361.

Evangélaire, Ms W.3, Baltimore, Art Walters Museum, prov. Fleury (?), fin du Xe siècle, tables de Canons avec les signes du Zodiaque, fol. 12r à 17v.

Répartition des occurrences monumentales entre les trois types d'iconographie, XIe-XIIIe siècle :

52

Signes du Zodiaque (sans les Occupations des Mois)

99

Occupations des mois (sans les signes du Zodiaque)

88

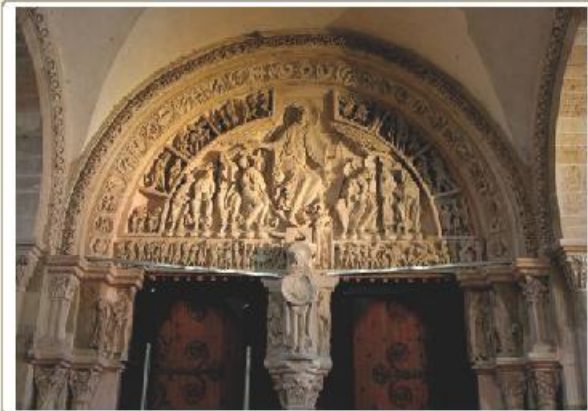
Les deux thèmes associés

140 occurrences des signes du Zodiaque dans la décoration ecclésiale entre le XIe et le XIIIe siècle

Dont 56 occurrences datant de la première moitié du XIIe siècle

I. Identification - Localisation

Localisation géographique :

Pays : France

Région actuelle : Bourgogne

Précisions sur la région/autre :

Commune : Vézelay

Coord. géo. (décimales) :

47.467035

3.748605

Figure 1

Nature : Décor monumental Environnement : Ecclésial

Fonction de l'objet ou de l'édifice : Basilique

Dans le cas d'un édifice :

Nom de l'édifice : Basilique Sainte-Marie-Madeleine

Localisation dans l'édifice : Extérieur Intérieur Portail

Élément concerné : Vousure

Dans le cas d'un objet ou d'un élément déplacé :

Appellation :

Lieu de provenance :

Lieu de conservation :

N° d'inv., cote :

Datation :

Datation entre : 1100

Et : 1150

Datation retenue : Vers 1120-1130

Sources, indices de cette datation :

II. Informations diverses :

Nom de l'exécutant, de l'atelier, milieu de production...

Médium : Sculpture

Précision (technique, matière,...) :

Dimensions :

Etat de conservation : Conservé Correct Restauré Lacunaire Modifié/déplacé

Modifications, iconoclisme, destruction... : Quelques éléments cassés, lacunaires.

III. Descriptio :

- Contenu :
- Signes du Zodiaque
  - Occupations des Mois
  - Signe(s) du Zodiaque isolé(s)
  - Mois isolé(s)

Description d'ensemble :

Portail central de l'avant-nef ; voussure dite du calendrier (deuxième voussure en partant de l'extérieur) : 29 médaillons et 3 demi-médailles.

Ordre des médaillons de gauche à droite : demi-médaille à rosace, Janvier, Verseau, deux Saisons (?), Poissons, Février, Bélier, Mars, Taureau, Avril, Mai, les Gémeaux, Juin, Cancer, un oiseau dans un demi-médaille, un quadrupède enroulé sur lui-même, un acrobate enroulé sur lui-même, une sirène tenant sa queue courbée, le Lion, Juillet, la Vierge, Août, Septembre, Balance, Octobre, Scorpion, Novembre, Sagittaire, le Jour et la Nuit ou l'Ancienne et la Nouvelle Année (?), le Capricorne, Décembre, demi-médaille à rosace.

Tympan organisé grâce à une voussure interne compartimentée radialement. Le Christ est au centre dans une mandorle, position à la fois de face (torse et tête) et de trois-quarts (jambes), à la fois assis sur un trône architectural à arcades et debout. Des rayons émanent de ses mains et se posent sur les têtes des apôtres répartis de part et d'autre. Les apôtres sont de taille et de posture différentes. Les regards et les gestes sont soit centrifuges soit centripètes. Différents peuples de la terre sont représentés dans les compartiments de la voussure interne ainsi que sur le linteau.

Saint Jean-Baptiste est sur le trumeau et présente un médaillon avec l'Agneau (lacunaire).

Caractéristiques pour chaque signe zodiacal :

VERSEAU

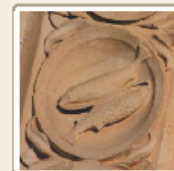
Masculin Debout Lié au mois associé

☐ Portant un vase	☐ Un bras levé	☐ Vêtu d'une tunique
☒ Versant un vase	☐ Vase sur son épaule	☐ Vêtu d'un capuchon
☐ Vase seul	☐ Vase devant lui dans ses bras	☒ Cape
☐ Autre	☒ Versant le vase à ses pieds	☐ Torse nu et pagne
☒ Deux bras levés	☐ Versant le vase sur Janvier	☒ Nu
☐ En appui	☐ Vêtu d'un drapé	☒ Filet d'eau

Lacunaire. Figure nue, un drapé qui s'envole sur les épaules et se relève de manière très aérienne à gauche. Ce drapé répond symétriquement à l'eau du vase. Jambes écartés comme en appui précaire. Presque dansant. Vase à droite, lacunaire, filet d'eau important.

POISSONS

Deux Reliés par une corde A l'horizontale Seuls Têtes bèches

Deux poissons différenciés par leur peau. Le poisson inférieur est couvert d'écailles. Le poisson supérieur a une peau lisse, son ventre est parcouru de la tête à la queue d'une ligne horizontale formée de petits traits verticaux et parallèles les uns aux autres. Ils sont reliés l'un à l'autre par une cordelette tressée.

BELIER

- Queue de poisson
- Pattes antérieures sur un socle
- Tenu par un personnage
- Toison abondante

 Lié à la scène du mois associé

Tête lacunaire. Toison abondante et bouclée sur la partie antérieure. Corps divisé en deux parties à mi-corps par une ceinture à motifs verticaux, bordée de motifs triangulaires courbés, similaire à celle du Sagittaire. Queue recouverte entièrement d'écailles et bordée de trois nageoires latérales. Patte antérieure gauche levée.

IV. *Dispositio*

Disposition générale du cycle :

Horizontale   Carré
 Verticale   Regroupés par 3 ou 4
 Circulaire   Autre
 Semi-circulaire   Indéterminée

Eléments séparateurs :

Médailles

Précisions :

Médailles et rinceaux

Disposition interne du cycle : Alternance régulière mais changement pour la symétrie

Rapports de proportion entre Zodiaque et O. des mois : Proportions similaires

Ordre des signes/mois respecté : Respecté   Ordre : Originel

Sens de lecture : De gauche à droite   Déplacement des figures : Changeant, dans la direction du sommet de l'arc.

Dans le cas d'un cadre circulaire ou semi-circulaire, disposition des figures à l'intérieur de l'espace concerné : Transversale

Position des figures : Changeante

Ligne de sol :

Signe ou mois désigné comme le début du cycle, de l'année : Janvier/Verseau

Signalement du ou des Solstices/équinoxes : Oui Non   Cancer et Lion au sommet de l'arc, encadrant les médailles supplémentaires.

Précisions Occupations des Mois :

Janvier : homme coupant une miche devant un feu, de 3/4 ; Février : taille la vigne ; Mars : nourrit ses chèvres ; Avril : personnage assis et appuyé sur un écu, penseur ; Mai : figure nue et dansante, coiffée de feuillages, tenant dans ses bras levés deux branches ou larges feuilles dont une est ouverte vers le haut et l'autre penchée vers le bas, son corps est contorsionné, jambes vers la gauche, tête en arrière vers la droite ; Juin : fenaison ; Juillet ; Moissons ; Août : battage ; Septembre : on rentre le grain ; Octobre : vendanges ; Novembre : abattage du cochon ; Décembre : homme portant une coiffe quadrangulaire, présentant un plat (inscription sur le bord du médaillon).

Précisions diverses :

J.-C. Schmitt :
 « Si les phénomènes rythmiques s'ancrent dans le temps [...] ils s'inscrivent aussi et simultanément dans l'espace. Ou plutôt dans des lieux : ils les occupent et les animent en même temps que les êtres qui leur sont liés ». *(Les rythmes au Moyen Âge, Paris, Gallimard, 2016, p. 361)*

Iconographie - Champ dominant : Iconographie biblique synthétique

Scène(s)/thèmes remarquables(s) :

☐ Adoration des Mages	☐ Echelle de Jacob	☐ Nativité du Christ
☐ Annonciation	☐ Enfance du Christ	☐ Parole de Lazare et du Mauvais riche
☐ Apocalypse	☐ Enfer	☐ Paradis
☐ Arbre de Jessé	☐ Fables	☐ Passion du Christ
☐ Ascension	☐ Genèse	☐ Pêché originel
☐ Assomption de la Vierge	☐ Jérusalem céleste	☐ Parole des Vierges Sages et Folles
☐ Baptême du Christ	☐ Jérusalem terrestre	☐ Pesée des Ames
☐ Chasse	☐ Jugement Dernier	☐ Vie de saint(e)
☐ Couronnement de la Vierge	☐ Lutte entre hommes armés	☐ Autre
☐ Croisades	☐ Maiestas Domini	☐ Autre...
☐ Crucifixion	☒ Mission apostolique	

Figure(s) remarquables(s) :

☐ Abel et Caïn	☐ Constellations (autres)	☒ Saint(e)(s)	☐ Vierge Marie
☐ Adam et Eve	☐ David	☒ Saisons	☐ Vierge à l'Enfant
☐ Agnus Dei	☐ Eléments	☐ Salomon	
☐ Anges	☐ Evangélistes/Tétramorphe	☐ Samson	☐ Autre
☐ Anges adorant l'Agneau	☐ Fleuves du Paradis	☐ Savants de l'Antiquité	
☒ Animaux divers	☐ Hercule	☒ Sirène(s)	
☐ Animaux fantastiques divers	☐ Jonas	☐ Tribus d'Israël	
☒ Apôtres	☐ Macchabées	☐ Vents	
☐ Arts Libéraux	☐ Main de Dieu	☐ Vertus	
☐ Cavaliers de l'Apocalypse	☒ Peuples de la terre	☐ Vices	
☒ Christ	☐ Prophètes	☐ Vieillards de l'Apocalypse	

Figure(s) intégrée(s) au cycle :

☐ L'Année/Annus	☐ Le Soleil et la Lune
☐ Le Christ	☐ Phases de la Lune
☐ Hélios	☐ Les Vents
☒ Le Jour et la Nuit	☐ Autres Constellations
☒ Les Saisons	☒ Autre

Détail(s) iconographique(s) particulier(s) :

Dans la voussure calendaire, insertion de deux Saisons (?), du Jour et de la Nuit ou de l'Ancienne et de la Nouvelle Année. Le tympan synthétise plusieurs thèmes bibliques.

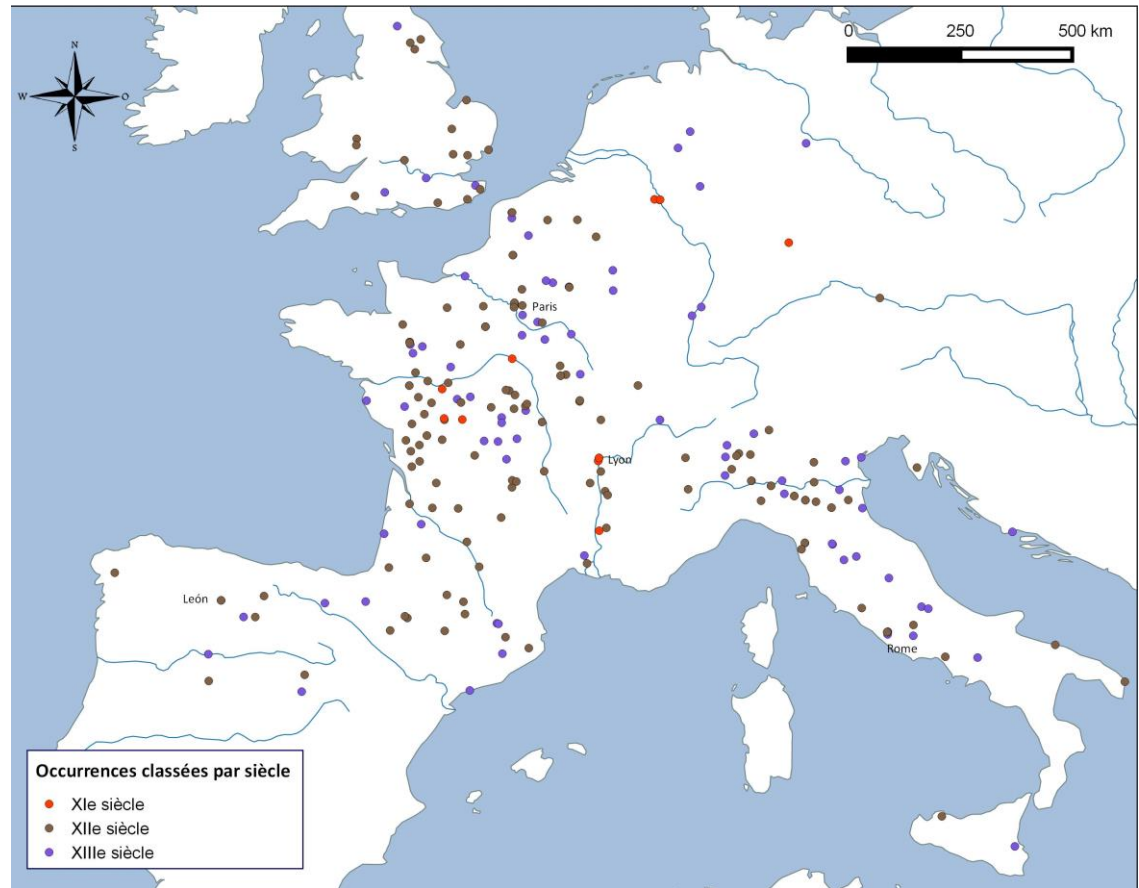
Observations diverses :

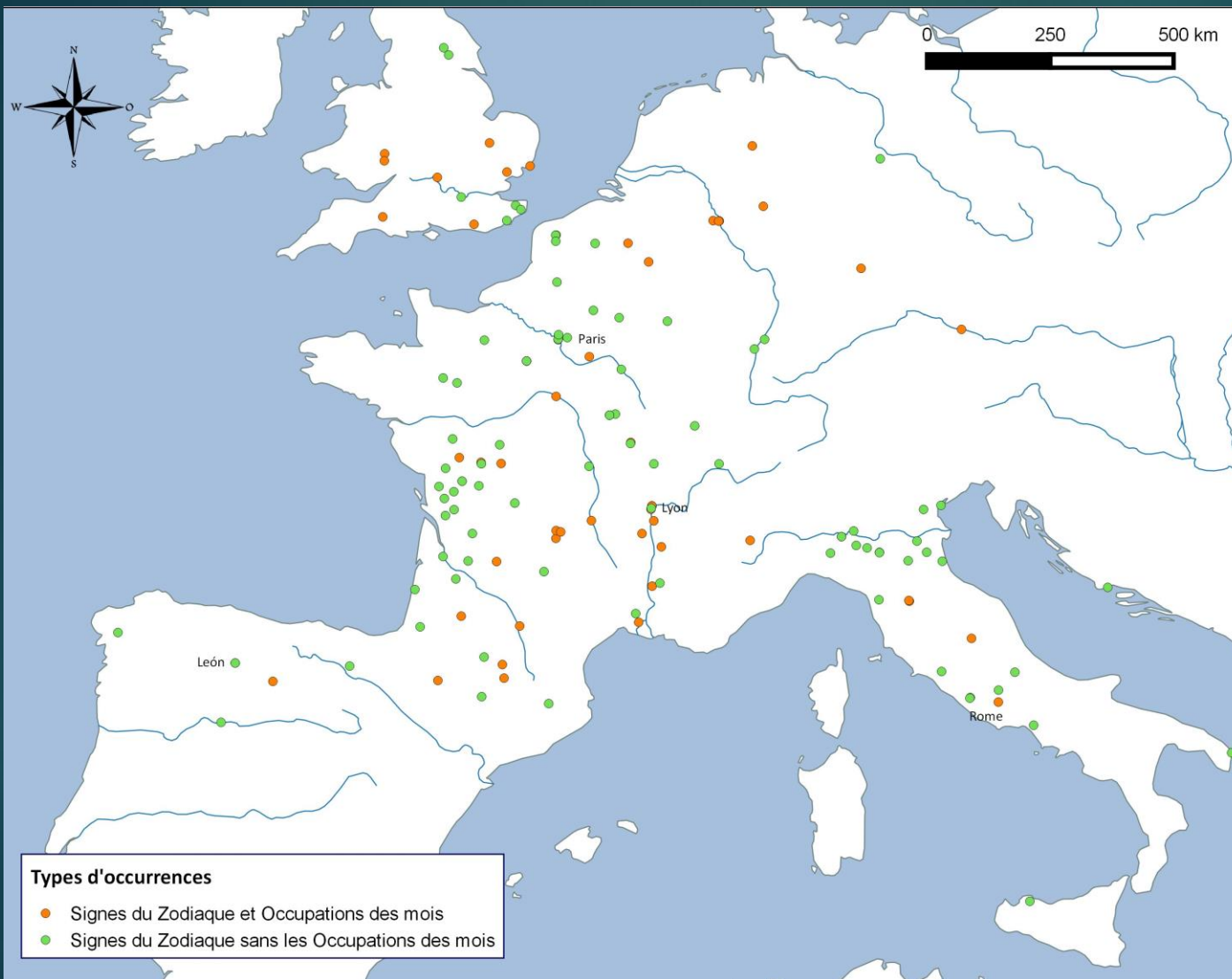
Précisions sur le contexte de réalisation, la vie de l'oeuvre, les modifications, etc. :

- Contexte iconographique

II) Répartition géographique des signes du Zodiaque et des Occupations des mois : dynamiques et enjeux entre différentes échelles

► Répartition des occurrences du corpus, signes du Zodiaque et Occupations des mois, associés ou non.

Répartition géographique des occurrences des signes du Zodiaque avec ou sans les Occupations des mois, XIe-XIIIe siècle.

Eglise prieurale Notre-Dame, Pritz (Laval).

Peintures murales du chœur, intrados des arcs doubleaux de l'abside peints des signes du Zodiaque et des Occupations des mois. Les premiers cycles du Zodiaque et des Occupations des mois datent du début du XIIe siècle, le cycle des Occupations ayant été repeint au début du XIIIe siècle.

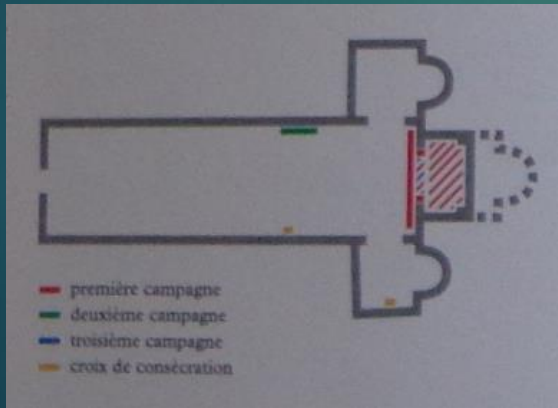

Détail et vestige du calendrier du XIIe siècle, janvier sous les traits de *Janus bifrons*.

Détail des peintures de l'arc triomphal, la Nativité.

D'après C. DAVY, *La peinture murale romane dans les Pays de la Loire : l'indicible et le ruban plissé*, 1999, p. 274.

III) Répartition et disposition des signes du Zodiaque dans le lieu ecclésial

- ▶ J. BASCHET, P.-O. DITTMAR (éd.), *Les images dans l'Occident médiéval*, Turnhout, Brepols, 2015 (L'Atelier du médiéviste, 14).
  - ▶ C. VOYER, S. BOSCANI LEONI, « La peinture murale : l'image et le lieu rituel » : « [Toutefois], l'unité sacrée de l'espace ecclésial – image de la Jérusalem céleste et de l'*Ecclesia* – est traversée par des tensions : divisions intérieures et hiérarchie, dynamique axiale, latéralités et polarités. L'opposition, très forte, entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment fait de l'entrée principale de l'église mais également des entrées secondaires des « lieux-frontières », des limites, des seuils. Les lieux de passage, les ouvertures vers l'extérieur sont très importants dans la structuration de l'espace d'une église et dans la conception du décor peint. » (p. 65)
  - ▶ I. MARCHESIN, « Proportions et géométrie signifiante » : les « supports sont préparés et articulés dans et avec l'espace de façon à accueillir les figurations auxquelles ils fournissent non seulement un lieu, mais aussi une substance et une présence matérielles déterminantes. » (p. 214)
- ▶ S. WITTEKIND, « Orte der Zeit - Form, Funktion und Kontext von Kalenderbildern im Mittelalter », in T. GREUB (éd.), *Das Bild der Jahreszeiten im Wandel der Kulturen und Zeiten*, Paderborn, Wilhelm Fink, 2013 (Morphomata, 7), p. 201-228.

Lyon, relief provenant de Sainte-Foy-lès-Lyon, musée Gadagne. Le Capricorne.

Pulheim-Brauweiler, Sankt Nikolaus, reliefs de la tour ouest (vers 1065-1084), déplacés avant 1141 sur la tour nord, conservés au Landesmuseum de Bonn et au Schnütgen-Museum de Cologne. Le Verseau.

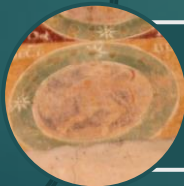
Intrados de l'arc triomphal de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, cycle du Zodiaque.

Périodes	Extérieur			Intérieur		
	II	OM	Z	II	OM	Z
1000-1050	0	0	1	0	0	0
1050-1100	0	1	5	0	0	2
1100-1150	18	9	13	11	14	14
1150-1200	15	8	7	9	17	3
1200-1250	15	9	1	14	23	5
1250-1300	2	3	0	4	15	1
Total	50	30	27	38	69	25

45 % des occurrences des signes du Zodiaque situées au niveau du portail

19 % des occurrences des signes du Zodiaque situées au niveau du chœur

Iconographie concernée	Signes du Zodiaque et Occupations des mois associés		Occupations des mois (sans les signes du Zodiaque)		Signes du Zodiaque (sans les Occupations des mois)	
	Portail	Chœur	Portail	Chœur	Portail	Chœur
Périodes / Zones concernées						
1050-1100	0	0	1	0	0	1
1100-1150	18	3	9	7	10	8
1150-1200	15	4	7	12	5	1
1200-1250	12	7	8	15	1	2
1250-1300	2	1	2	9	0	0
Total	47	15	27	43	16	12

Répartition des trois types d'occurrences en fonction du chœur et du portail entre le XIe et le XIIIe siècle.

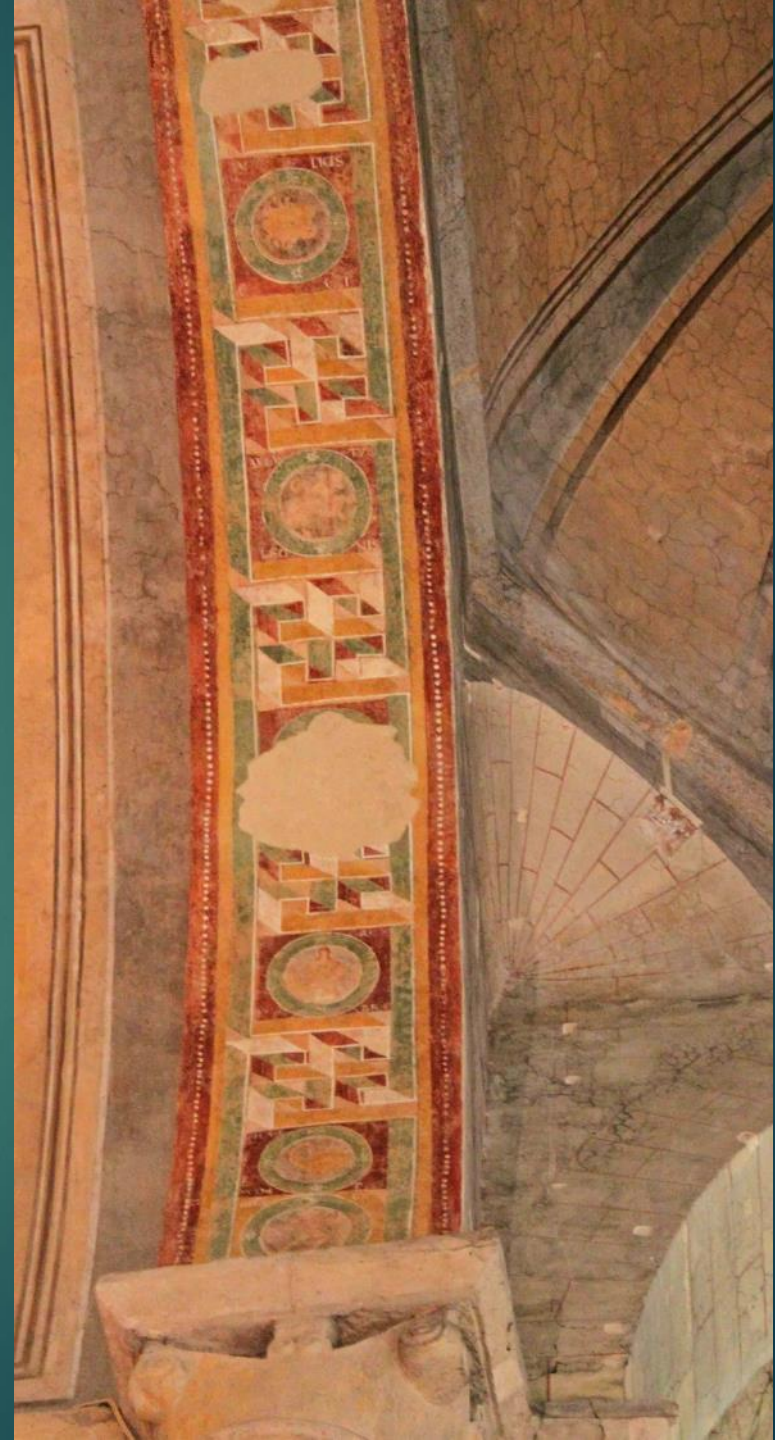
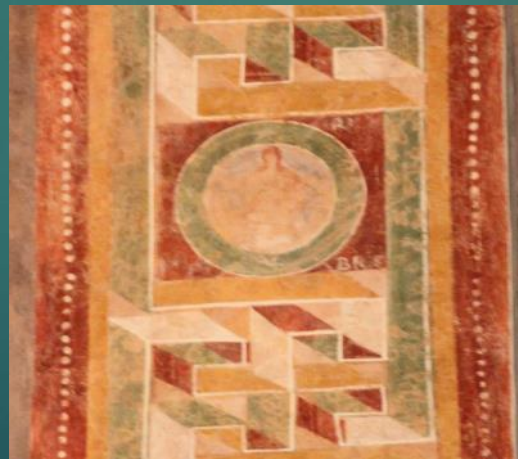
<i>Support concerné</i>	Thèmes associés	Zodiaque	Occupations des mois
Arc (intrados)	4 - 4,5%	7 - 13,5%	24 - 24,2%
<i>Autre</i>	14 - 15,9%	7 - 11,5%	18 - 18,2%
<i>Chapiteau</i>	2 - 2,3%	4 - 7,7%	8 - 8,1%
<i>Ébrasement</i>	1 - 1,1%		
<i>Métopes</i>		10 - 19,2%	1 - 1%
<i>Moulure</i>		3 - 5,8%	
<i>Mur hémicycle de l'abside</i>	1 - 1%	1 - 1,9%	14 - 14,1%
Pavement	17 - 19,3%	7 - 13,5%	8 - 8,1%
<i>Pilier</i>	3 - 3,4%	1 - 1,9%	
<i>Piédroit</i>	6 - 6,8%	3 - 5,8%	5 - 5%
<i>Rose</i>	2 - 2,3%		2 - 2%
<i>Soubassement du portail</i>	2 - 2,3%		3 - 3%
<i>Verrière</i>	2 - 2,3%		
Voussure	32 - 36,4%	7 - 13,5%	13 - 13,1%
<i>Voûte</i>	2 - 2,3%	2 - 3,85%	3 - 3%

Répartition des trois types d'occurrences en fonction des différents supports.

IV) L'arc zodiacal au cœur du *locus* : les exemples de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers et de Saint-Philibert de Tournus

Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, fin du XIe siècle.
Intrados de l'arc triomphal.

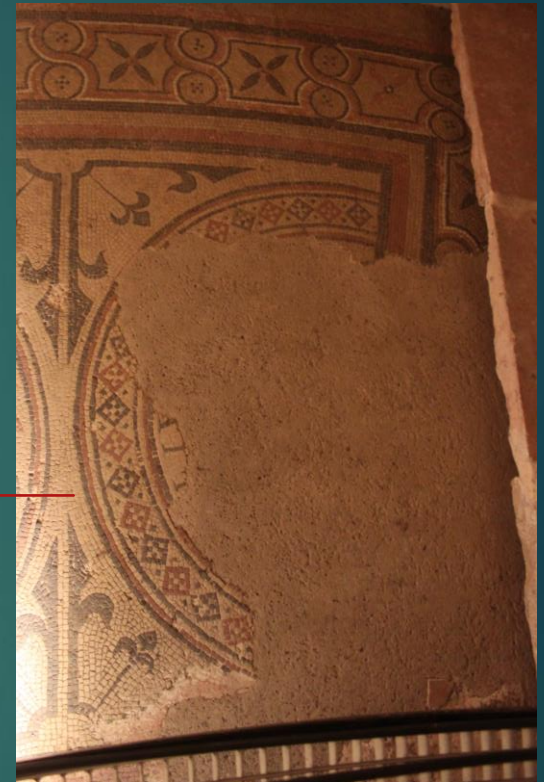
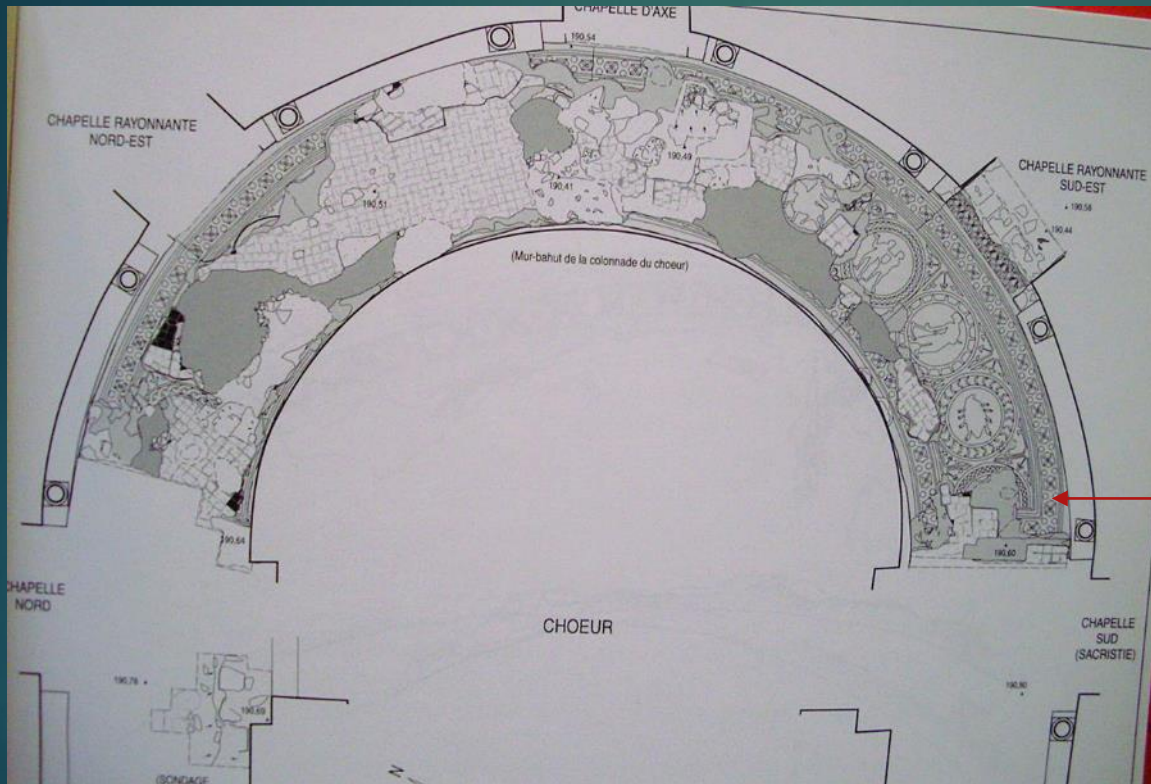
Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers.

Le décor de pavement de Saint- Philibert de Tournus, déambulatoire, vers 1200.

D'après *Le décor retrouvé de Saint-Philibert de Tournus, Regards sur la mosaïque médiévale*, Actes du colloque du CIER, Tournus, 18-19 septembre 2003, Mâcon, CIER, 2004.

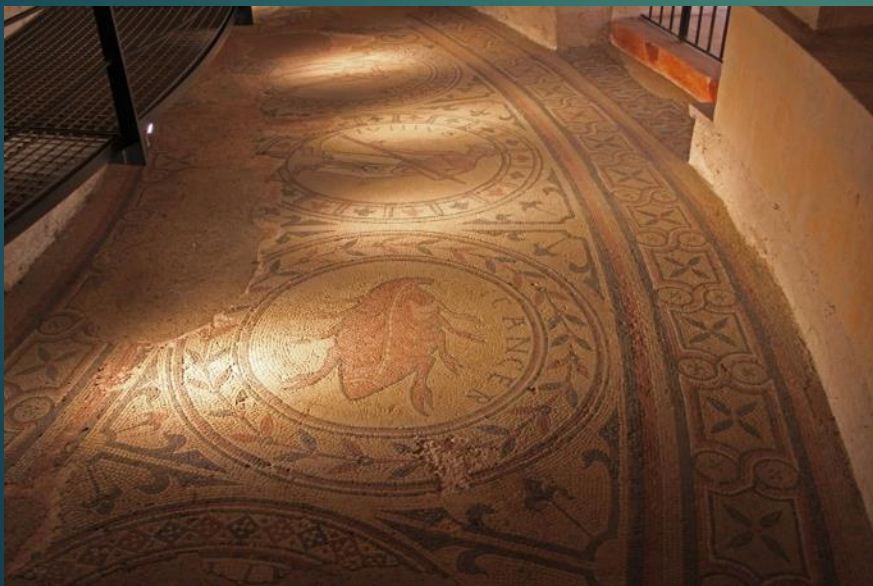

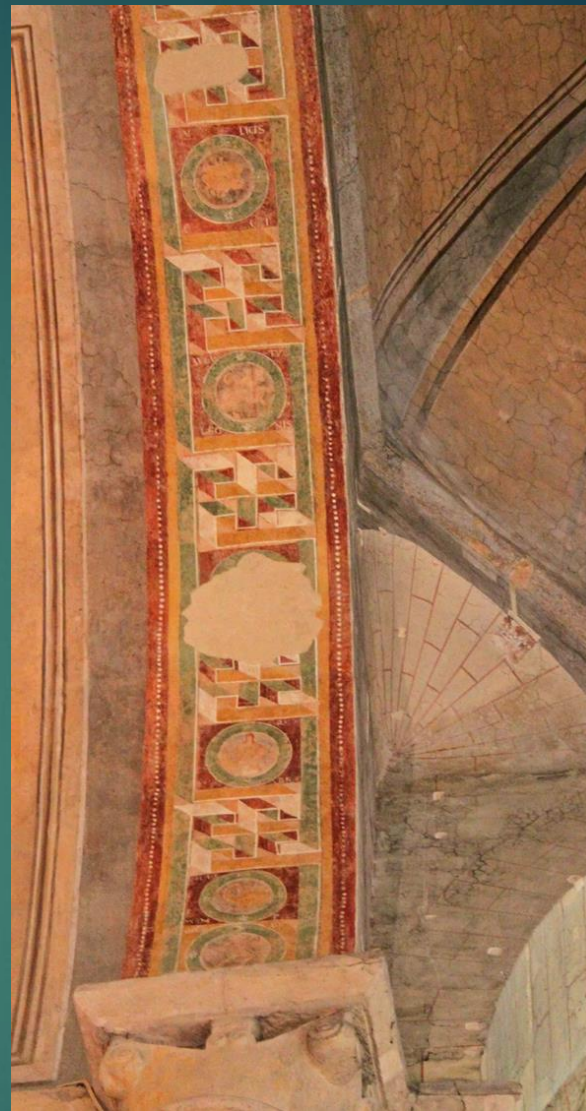

Chartres, Notre-Dame, portail nord de la façade occidentale, vers 1145-1155.

Décor de pavement de Saint-Philibert de Tournus, déambulatoire, vers 1200.

Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, fin du XIe siècle.
Intrados de l'arc triomphal.