

Préface

Plus de 1200 images composent les récits édifiants racontés dans les vitraux de la cathédrale de Chartres. Images savantes conçues par des clercs, mais aussi images exposées à la dévotion de tous les fidèles, les images du moyen âge sont impliquées dans le fait spirituel.

Le rôle de l'image au moyen âge nous est aujourd'hui souvent difficile à saisir en raison de notre éloignement de la pensée religieuse qui imprègne toute la société médiévale. L'art du récit est un langage destiné à rendre intelligible les enseignements de l'Église et à conduire les fidèles vers le mystère divin. Les images sont belles parce qu'elles exaltent la beauté contenue dans la perfection de l'univers créé. Les couleurs sont belles parce qu'elles sont fraction de la lumière, et qu'en tant que telles, elles participent du divin et contribuent à diminuer la part de ténèbres d'ici-bas.

Cette louange à la création trouve ses sujets dans les gestes de tous les jours, dans le travail quotidien accompli comme prière et chemin vers la sanctification. La vie profane, jusque-là éloignée des représentations de l'art, occupe dès lors une place centrale dans le monde gothique. Les métiers, les outils, les animaux domestiques, les objets familiers accompagnent dans leurs occupations quotidiennes les hommes et les femmes de ce temps, chevaliers, rois, bourgeois, clercs, artisans, paysans.

◀ Le patriarche Jacob.
verrière 41

Il revient à Colette et Jean-Paul Deremble le mérite insigne de nous présenter ce miroir de la vie humaine, reflet de l'unicité de principes religieux, de nous faire voir toute une société vivre à travers ses activités, ses manières de s'habiller ou de manger, ses craintes, ses espérances, son organisation politique, sociale et religieuse. Leur regard neuf sur ces vitraux nous apporte de précieuses pistes pour leur déchiffrement.

Parmi les missions du Centre international du Vitrail, celle de contribuer à une meilleure connaissance du vitrail est ici pleinement accomplie, en association avec les Éditions Gaud, qui se sont engagées dans une démarche éditoriale didactique, visant à donner des clefs de lecture des œuvres de notre patrimoine culturel. Les photographies inédites, réalisées par Henri Gaud, à l'aide de procédés innovants, apportent une contribution majeure à cet ouvrage, pour rendre visible et lisible, dans ses détails quelquefois les plus inattendus, le message de l'univers de Chartres.

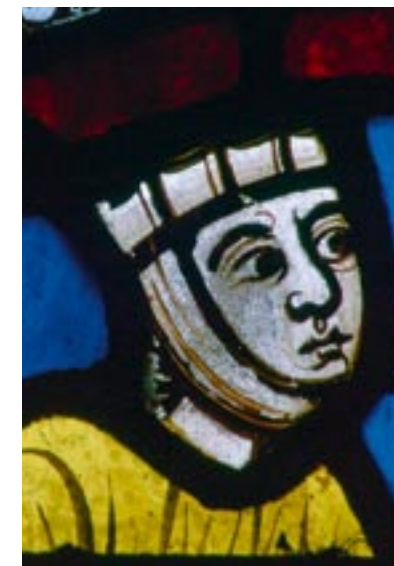
Jean-François Lagier
Directeur du Centre international du Vitrail

FAMILLES

▲ L'art du premier Moyen Âge avait laissé peu de place aux enfants. Il appartient au renouveau culturel et artistique du XIIIe siècle de s'intéresser aux familles : le geste précis avec lequel l'artiste figure un père tenant son petit sous le bras, le menton

dans sa main pour que sa tête en tombe pas, l'autre portant son enfant en bandoulière et lui réchauffant le pied dans sa main, témoigne d'une attention nouvelle portée aux tout-petits.
verrière 43, 21

VISAGES DE FEMMES

▲ Ces femmes, dont les artistes captent le regard grave, curieux, tendre, provoquant ou interrogatif, ces femmes élégantes, coiffées d'un touret ou d'un voile négligemment noué sur le côté, ont encore la vie dure en ce temps. Un travail harassant et mal rémunéré, à la ville comme à la campagne, les épuise souvent

bien avant l'âge : sur une tranche d'âge de quarante ans, il y a en ce temps 130 hommes pour 100 femmes. C'est dire que la maladie, la malnutrition et la fatigue les arrachent plus vite à la vie que les hommes.
verrières 16, 46, 45, 41, 15, 21

JOUTES

▲ L'activité principale des chevaliers reste celle des armes. Les vitraux détaillent avec abondance les différents types de combat qu'ils mènent : combats singuliers, qui peuvent, lors de joutes ou de tournois, être l'objet de spectacles, expéditions collectives lorsqu'il s'agit de conquêtes.

verrière 7

SIÈGES

► La tactique de guerre privilégiée par les chevaliers est la « charge furieuse », lance baissée, chevaux lancés dans leur puissance maximale : les vitraux montrent abondamment les succès de cette tactique.

verrière 7

LES DÉMONS

▲► Selon la théologie médiévale, le démon n'a pas été créé en tant que tel par Dieu. C'est un être spirituel qui a librement choisi le mal, et qui s'affaire à illusionner, déformer, tromper : il est l'incarnation de nos tentations et de nos fantasmes. Les artistes l'imaginent avec certains traits de la morphologie humaine,

mais ont pris plaisir à l'affubler de cornes, de queues, de longues oreilles, de membres squelettiques, de rictus grimaçants, de nez difformes, et surtout de couleurs criardes qui expriment son caractère agressif.

verrières 30a, 30a, 30b, 5, 5, 5, 30a

