

Projet Vézelay

La Basilique de la Sainte Madeleine de Vézelay, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, est un des joyeux de l'art romane.

Le tympan de l'avant nef et les centaines de chapiteaux sont des chefs d'œuvre de la sculpture du moyen âge.

L'observation de ces sculptures est parfois difficile : des chapiteaux se trouvent à une quinzaine de mètres d' hauteur, d'autres sont situés sur le bas côté nord où la lumière du soleil n'arrive jamais. Heureusement la lumière naturelle est la seule source d'illumination dans la basilique.

Heureusement parce que les maîtres compagnons qui ont créé ces sculptures, ont travaillé aussi en fonction de la lumière qui entre par les ouvertures pratiqués à cette fin. La lumière, suivant le cours du soleil, varie au long des saisons et parfois les églises romanes nous réservent des surprises avec des symboles sculptés qui ne se révèlent que le jour du Saint de l'église ou à des dates particulières.

À travers du beau travail, les artistes devaient raconter des histoires de la Bible et des Evangiles de façon à ce qu'elles soient lisibles par les fidèles et les pèlerins qui venaient par milliers. Parmi tout ce monde se trouvaient aussi ceux que nous appelons les initiés et même pour cette élite les chapiteaux devaient être source de méditation.

De là toute une série de chapiteaux, et pas la moindre, montre un certain hermétisme. Des monstres, des liens avec la pensée cabalistique, et autres rébus de la pensée du moyen-âge, sont des provocations pour

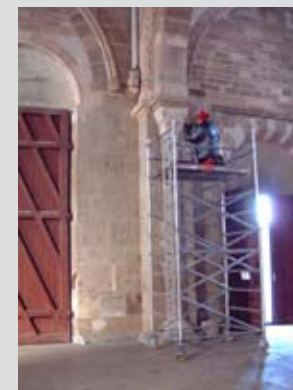
notre intellect qui cherche à comprendre.

Les chapiteaux de Vézelay se développent sur les trois côtés d'un tronc de pyramide renversé (voir page suivante). Qu'il soit un chapiteau avec une histoire biblique ou avec une lecture plus complexe, il nous faut faire le tour en sens horaire pour en avoir la vision complète. L'exercice peut être difficile quand la visibilité n'est pas bonne à cause de la lumière ou de l' hauteur. De nombreux allés-retour sont parfois nécessaires pour en comprendre le sens caché.

D'où l'idée que j'ai eu : développer les trois côtés de chaque chapiteau sur le même plan sans apporter la moindre déformation. Les images qui s'en suivent prennent une forme d'éventail à la quelle nous ne sommes pas habitués mais le but est atteint, la narration est lisible d'un

seul coup d'œil et le travail de l'artiste parfaitement respecté.

Pour prendre les photos je devais me mettre au même point de vue du sculpteur. Pour cela je me suis équipé d'un échafaudage de cinéma d'une hauteur de 5 mètres. Par chance pendant les prises de vue le temps a été bien ensoleillé et la qualité de la lumière parfaite.

Projet Vézelay

Voilà un exemple de ce travail : à gauche les prises de vue dans la basilique et ici le résultat final. Ceci est le chapiteau n° 15 (Patrimoine de la basilique de Vézelay) dit «la luxure et la colère».

Projet Vézelay

Le tympan de l'avant nef a été décomposé dans tous ses détails utiles.

Chacun de ces détails est visible isolé ou dans le contexte. Je peux monter un fichier PDF pour des conférences avec projection (vous avancez ou reculez à votre gré), ou sous forme d'une animation Quicktime avec votre texte parlé et une musique de fond. Des fichiers photo sont aussi disponibles pour l'impression typographique.

Pour toute commande est retenue la numérotation et la dénomination des chapiteaux du «Patrimoine de la Basilique de Vézelay».

Projet Vézelay

3D

À la demande, pour agrémenter une projection, chaque chapiteau peut être réalisé en 3D pour pouvoir l'observer en lui tournant autour, comme nous faisons dans la réalité.

Des mouvements de caméra sont aussi possibles pour passer, par exemple, du point de vue normal du visiteur, jusqu'à celui frontal de ma prise de vue.

La qualité de la 3D permet de zoomer sur des détails d'intérêt.

Vous voyez ici la modélisation et le rendu du chapiteau n°11 dit «le combat fabuleux» avec à sa droite une photo du même chapiteau. Il y a de la différence mais avec le mouvement elle ne sera pas remarquable.

Pour donner plus de réalisme, j'ai modélisé aussi le pilier, la colonne et les frises en utilisant pour le rendu les matières des surfaces réelles.

Les proportions sont prises sur les mesures exécutées à la basilique.

Projet Vézelay

Et pour finir

J'ai passé des journées entières à travailler sur les chapiteaux. Parfois je suis devenu si familier de la sculpture que quelque interprétation m'est venue à l'esprit mais elle ne correspond pas à celle officielle du Patrimoine. Je parle ici des chapiteaux les plus hermétiques.

Je suis un photographe, mon métier est l'image. Je m'intéresse, c'est vrai à la symbolique de l'art roman mais je reste un amateur. Sans prétendre de révéler la vérité je peux comparer avec vous mes découvertes.

Chapiteau n°11 dit «Le combat fabuleux»

C'est le dernier chapiteau du parcours symbolique qui est parti du bas côté nord, le côté lunaire, pour arriver au bas côté sud, le côté solaire, en avançant dans la Basilique, autour de la nef comme les aiguilles d'une montre.

À gauche nous voyons un homme nu coiffé d'un chapeau conique. Nu peut signifier qu'il n'a rien à cacher, son chapeau nous le montre comme un fou, le chapeau de Pierrot. Il chevauche un dragon dont il contrôle les ailes l'empêchant de voler à sa guise.

Ce dragon a deux queues: une qui puise ses énergies dans le ciel, pendant que l'autre, plus grande, plus puissante descend ses spires vers la terre.

Un monstre soit divin soit infernal? Un monstre infernal qui, étant créé, garde une mémoire divine?

Notre fou menace de lancer une sphère, une pierre dit le commentaire du patrimoine mais cela pourrait bien être autre chose.

Pour mieux comprendre il faut maintenant passer de l'autre côté

du chapiteau.

À droite nous trouvons une vache qui, à la place de sa tête, a un torse avec une tête de reine couronnée.

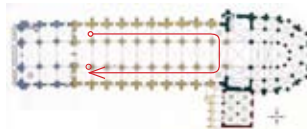
Un serpent qui descend du ciel semble se nourrir de son lait. La queue de ce serpent ne monte pas aussi haut que celle du dragon et touche les quatre feuilles d'un arbre.

Le quatre signifiait la matière, ici la matière d'en haut, alors nous pouvons lire que ce serpent souffle la matière divine dans le lait de cette mère royale qui tient un oeuf dans ses mains. L'oeuf contient la vie, une promesse de vie et elle lève cette vie, sans défense, vers le fou, devant la tête du dragon.

Cette reine a la Foi, elle ne veut pas combattre, son oeuf doit être fécondé par cette énergie masculine du fou, qui maîtrise le monstre

fabuleux, en arrêtant sa course violente contre la mère qui offre son oeuf au contact du sien, l'union des deux va donner le trois, le fils.

Le côté sombre, lunaire du parcours de la Basilique s'unit ici avec le côté solaire en faisant naître dans notre consciences une foi renouvelée.

Projet Vézelay

©Alessandro Gui 2006

Contact : Alessandro Gui
Bureau
56190 Noyal-Muzillac

gui.a@orange.fr