

Chartres / 2011-2012

**ÉCOLE INTERNATIONALE
du VITRAIL & du PATRIMOINE**

Histoire des arts
Ateliers de la cathédrale

Vitrail
Architecture
Arts de l'image
Musique
Textile

Chartres

CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL

Les saints chartrains et leurs images au Moyen Âge

Par Georges Bonnebas,
diplômé de l'École des Hautes Études en Sciences sociales, agrégé de l'université

Les mercredis de 18h30 à 20h

Le diocèse de Chartres a fourni de nombreuses figures de saints. Il en a aussi accueilli quelques-uns, venus d'ailleurs. La plupart ont suscité l'écriture de biographies, réelles, amplifiées, ou imaginaires. Les historiens les ont étudiées et ont fait le tri dans cette littérature. Aujourd'hui ils confrontent ces textes à l'histoire de la sainteté, à l'histoire du culte de leurs reliques, aux données de l'archéologie, et à leurs images dans les manuscrits liturgiques ou dans les édifices religieux, principalement la cathédrale de Chartres.

Seules quelques figures bien documentées peuvent faire l'objet d'une étude raisonnée, significative, et d'un examen des débats engagés, au sujet de la sainteté, entre les clercs et les laïcs. Seront donc étudiés, dans la perspective d'une anthropologie historique, les exemples de :

1. **Saint Aignan et saint Piat** 12/10
Des images illustratives, à fonction mémorielle.
2. **Saint Chéron** 09/11
Un saint inventé de toutes pièces, dont le vitrail dit l'exemplarité d'une vie sainte, à l'intention des clercs.
3. **Saint Lubin** 30/11
Un saint central dans l'histoire de la cathédrale de Chartres, témoin d'une expérience spirituelle très originale, mais sans lendemain.
4. **Saint Thomas Becket et l'évêque Jean de Salisbury** 11/01
L'échec de la tentative d'introduire un saint martyr contemporain du chantier de la cathédrale de Chartres.
5. **Saint Julien l'Hospitalier** 01/02
Un saint, son épouse et son lignage offerts en modèles à la chevalerie médiévale chartraine.
6. **Saint Léonard du Dunois** 14/03
Qui est ce saint obscur et un peu mystérieux ? Qui l'honore spécialement ? Où sont ses images ?

Tarif : les 6 cours d'1h30 : 28,00 €
(Adhésion non comprise)

Les sculptures de la cathédrale de Chartres

Par Michel Bouttier,
diplômé de l'École pratique des Hautes Études

Les mardis de 14h30 à 16h ou de 18h30 à 20h

La cathédrale de Chartres a le privilège de conserver un ensemble de portails pourvus de sculptures sans égal dans les autres édifices. De nombreuses études ont tenté d'expliquer les scènes des portails, que ce soit sous l'aspect du style, ou pour en «lire» la signification. Malgré cela, il s'en faut de beaucoup pour en comprendre le sens. Ce cycle de cours propose une interprétation des représentations sculptées comme introduction pour comprendre la pensée médiévale et le contexte qui a présidé à la création des chefs d'œuvres des artistes sculpteurs.

1. **La construction des portails sculptés** 18/10
Comment s'effectue la construction d'un portail. Les outils des sculpteurs, les techniques de taille et de composition des scènes. Les matériaux mis en œuvre : le fer, la pierre, les enduits et les peintures.
2. **Le portail royal** 08/11
Le portail royal de Chartres appartient à un groupe de portails bien connus, comme à Saint-Denis, Le Mans, Angers, Bourges, mais indéchiffrables...
3. **L'espace clérical : la clôture du chœur** 22/11
Le mur de clôture du chœur : une galerie de sculptures allant du XVIe au XVIIIe siècle. Le nouvel espace du XVIIIe siècle.
4. **Les portails du transept** 06/12
Le plus vaste ensemble de sculptures du XIIIe siècle. L'extrême cohérence des six portails déroule l'histoire du Salut.
5. **Le portail nord: de la Création vers la chute à l'ouest** 10/01
Du bonheur au malheur... et à l'espérance!
6. **Le portail nord: ce qui vient de l'est** 24/01
La nativité du Messie et sa lumière. La Vierge Marie, nouvelle Ève et figure de l'Église.
7. **Le portail sud : en pleine lumière** 07/02
Le témoignage des martyrs et des bons pasteurs.
8. **Le portail sud : la fin du temps et l'éternité** 21/02
Le Jugement dernier et l'Apocalypse.
9. **Les galeries des rois et des évêques de la façade occidentale** 13/03
Ils sont les gardiens de la cité sainte.

Tarif : les 9 cours d'1h30 : 38,00 €
(Adhésion non comprise)

Les vitraux de Chartres

Par Michel Bouttier,
diplômé de l'École pratique des Hautes Études

Les lundis de 14h30 à 16h

- L'histoire des vitraux de la cathédrale** 17/10
Une collection célèbre et plus diversifiée qu'il n'y paraît. Elle faillit disparaître au cours d'une vie tourmentée qui se prolonge jusqu'à nous.
- Comment « écrire » avec des images et comment les « lire »** 7/11
Des règles et des codes permettent de transposer des textes en images sans perdre leur contenu. Le savoir est un préalable nécessaire.
- Les trois verrières de la façade occidentale** 21/11
Un triptyque sur l'Histoire du Salut qui s'articule sur les temps liturgiques, à l'usage des catéchumènes.
- Les verrières de Noé et de saint Lubin** 5/12
En plaçant côte à côte l'histoire du déluge et celle d'un évêque modèle, chaque chrétien relit les étapes de sa vie.
- Les verrières de Charlemagne et de saint Jacques** 09/01
La conquête du bien sur le mal, des fidèles contre les infidèles peut se faire par les armes blanches ou par les armes spirituelles.
- La « Belle Verrière »** 23/01
Le personnage principal serait-il la célèbre Vierge bleue ou plutôt son Fils ?
- La verrière du « Bon Samaritain »** 06/02
Une interprétation de l'histoire de l'humanité mise en images par les clercs de Chartres et par ceux de Sens.
- Les verrières de la « Glorification de la Vierge » et de sainte Marie-Madeleine** 20/02
D'une femme à l'autre, le désespoir humain devient un espoir glorieux et donne la conclusion de l'histoire du « Bon samaritain ».
- La verrière du « Fils prodigue »** 12/03
Une autre histoire de la vie chrétienne et de l'humanité dans sa version chartraine et sa version sénonnaise.
- Les verrières de saint Eustache et de saint Julien l'hospitalier** 26/03
Comment on écrit la vie des saints et comment deux personnages laïques traversent les épreuves de la vie en se confiant à la Providence.
- La verrière de la mort du Christ** 16/04
Une lecture tragique faite par les clercs de Chartres, comparée à une lecture radieuse faite par les clercs du Mans.
- Les verrières de l'abside** 14/05
L'attente du retour du Christ par la « porte close » de la cathédrale.

Tarif : les 12 cours d'1h30 : 48,00 €
(Adhésion non comprise)

La cathédrale de Chartres

Par Michel Bouttier,
diplômé de l'École pratique des Hautes Études

Les lundis de 18h30 à 20h ou les mercredis de 14h30 à 16h

- Histoire de la cathédrale, le quartier « cathédrale »** 17/10 ou 19/10
L'édifice n'est pas figé. La suite des générations qui l'ont investi a modifié, amplifié son aspect.
- La crypte et l'évêque Fulbert** 07/11 ou 09/11
Comme un corps vivant, la cathédrale possède des racines généalogiques.
- La façade occidentale** 21/11 ou 23/11
Une façade atypique qu'il faut savoir découper et recomposer pour en comprendre la dissymétrie.
- La symbolique de la cathédrale** 05/12 ou 07/12
L'étude de la symbolique, à partir des textes, donne les bonnes clés pour découvrir le sens de l'édifice.
- La beauté de la cathédrale** 09/01 ou 11/01
Platon, Vitruve, saint Augustin nous aident à apprécier l'architecture comme si nous étions au Moyen Âge.
- Le « voile de la Vierge »** 23/01 ou 25/01
Un tissu ancien et précieux qui porte en lui toute la signification de la cathédrale.
- La construction de la cathédrale (1)** 06/02 ou 08/02
Un travail d'enquête sur des indices, des traces, des images, permet de reconstituer le déroulement du chantier.
- La construction de la cathédrale (2)** 20/02 ou 22/02
- La cathédrale dans l'évolution de l'architecture et des idées** 12/03 ou 14/03
Le projet chartrain hérite des édifices qui l'ont précédé. Participe-t-il à son tour au courant de recherches et d'innovations dans lequel il s'insère ?
- Un architecte de la cathédrale: Jean Le Texier** 26/03 ou 28/03
Il faut attendre le XIVe siècle pour connaître le nom d'un architecte. C'est à celui-ci que nous devons la silhouette caractéristique de la cathédrale.
- Après 8 siècles d'existence...** 16/04 ou 18/04
Entretien, réparations, restaurations, tentent de maintenir le chef-d'œuvre en état, malgré les limites de la matière.
- Les « curiosités » de la cathédrale** 14/05 ou 16/05
Un puits, un labyrinthe, une méridienne, un âne...
Un lieu d'inspiration pour les artistes.

Tarif : les 12 cours d'1h30 : 48,00 €
(Adhésion non comprise)

De la lettre aux images

Par Georges Bonnebas,

diplômé de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, agrégé de l'université

Les mercredis de 18h30 à 20h

Langage visuel, langage oral et langage écrit permettent de lire efficacement les images et leurs signes, en réponse à des demandes sociales bien identifiables historiquement. Ces cours donneront les bases nécessaires pour bien comprendre les cycles iconographiques et les images complexes qu'ils comportent :

- description avec analyse des représentations figurées,
- détermination des fonctions des images,
- interprétation des usages des œuvres à leur emplacement d'origine et au temps de leur création.

On examinera six cas particuliers de quelques témoins majeurs de l'Antiquité gallo-romaine jusqu'au XVIIe siècle, d'une grande richesse sensible et intelligible.

1. **La mosaïque gallo-romaine de Saint-Romain-en-Gal (IIIe-IVe s.)** 19/10
Un modèle pour l'art médiéval ?
2. **Le vitrail légendaire de Noé à la cathédrale de Chartres (milieu du XIIe s.)** 16/11
L'art de réécrire un épisode fondamental de l'Ancien Testament.
3. **La sculpture de Conques (XIe-XIIe s.)** 07/12
Du culte de sainte Foy, populaire, au tympan historié du Jugement dernier, monastique.
4. **Jan Van Eyck (v.1390-1441)** 18/01
Les époux Arnolfini ou les prémices de bouleversements dans l'art européen.
5. **Vittore Carpaccio (v.1460-v.1525)** 08/02
La vision de saint Augustin et le langage des objets à Venise, peinture médiévale ou moderne ?
6. **Georges de la Tour (1593-1652)** 21/03
Le tricheur, et ses antécédents modernes et médiévaux.

Tarif : les 6 cours d'1h30 : 28,00 €
(Adhésion non comprise)

Qu'est-ce que le beau ?

Cours d'introduction à la philosophie esthétique

Par Bénédicte Bouillot,

doctorante en philosophie à l'Institut catholique de Paris

Les mercredis de 10h à 12h

Cours donné en partenariat avec le Studium de Chartres, centre d'enseignement de la philosophie.

Le beau n'est ni le vrai ni le bien. Il faut commencer par les distinguer, si l'on veut saisir l'expérience esthétique dans toute son originalité. Mais distinguer, loin d'isoler, permet de faire apparaître les liens qui unissent le beau aux autres catégories que la philosophie, et en particulier ses écoles du Moyen Âge, ont désigné sous le terme « transcendantaux ». Si, comme le suggère l'étymologie grecque, le propre du beau est de résonner comme un appel, comment se tourne-t-il vers le vrai et le bien ? En décrivant les caractéristiques singulières et paradoxales du beau, il s'agira ainsi d'envisager en quoi il peut nous ouvrir d'une manière privilégiée au vrai et au bien, et de faire apparaître, réciproquement, le lien fondamental que le vrai et le bien tissent avec le beau.

1. **Introduction** 04/01
Puissance et faiblesse du beau, qui renvoie vers autre chose que lui-même.
2. **Description de l'expérience esthétique** 11/01
À partir des analyses de Kant et de la phénoménologie, nous caractériserons le propre de l'expérience du beau dans sa capacité à unir des contraires (intelligence et sensibilité, singulier et universel, liberté et nécessité, moi et l'autre).
3. **Le beau et le vrai (1)** 18/01
La question de la *mimésis*. Le beau dans l'art nous détourne-t-il du vrai, ou nous le dévoile-t-il ? Confrontation des thèses de Platon, Aristote, Bergson et Heidegger sur la question.
4. **Le beau et le vrai (2)** 25/01
L'art, selon Hegel, comme moment nécessaire de la vérité, à travers ses trois formes fondamentales : l'art symbolique, l'art classique et l'art romantique (chrétien), dont le paradigme est la cathédrale gothique.
5. **Le beau et le bien (1)** 01/02
Si l'on écarte les deux écueils opposés de l'esthétisme (Nietzsche) et de l'iconoclasme (Kierkegaard), le beau ne se révèle-t-il pas un indicateur de notre destination et du sens même de l'exigence éthique ?
6. **Le beau et le bien (2)** 08/02
Davantage, l'expérience esthétique ne favorise-t-elle pas l'accomplissement de notre tâche éthique, par une expérience renouvelée de la loi et de la responsabilité pour autrui ?

Tarif : les 6 cours de 2h : 32,00 €
(Adhésion non comprise)

La symbolique du Moyen Âge

Par *Félicité Schuler-Lagier*,
diplômée de l'Institut des Sciences du Langage de l'université d'Heidelberg

Les vendredis de 14h30 à 16h ou les lundis de 18h30 à 20h

Depuis des siècles déjà, le sens traditionnel et symbolique des images déroulées autour des portails et dans les verrières des cathédrales, s'estompe. Une pensée orientée vers des valeurs spirituelles et une culture religieuse omniprésente présidèrent à leur création. Si les images placées dans les cathédrales parlaient aux hommes du Moyen Âge, c'est qu'ils en possédaient les symboles et en comprenaient le langage, conçu par des savants imagiers. Ces cours proposent une introduction dans cette pensée pour réapprendre le vocabulaire et le lexique de ce langage symbolique.

1. **Guillaume Durand de Mende et son *Rational* : introduction dans la pensée symbolique médiévale.** 14/10 ou 17/10
L'œuvre de Guillaume Durand rassemble, à la fin du XIIIe siècle, les pensées et les traditions religieuses nécessaires pour déchiffrer et comprendre la symbolique des cathédrales, des églises et des cérémonies liturgiques.
2. **Se servir du visible pour représenter l'invisible : les quatre sens de lecture scripturaire** 4/11 ou 07/11
L'image médiévale symbolise une pensée théologique en plusieurs niveaux de lecture superposés.
3. **C'est parce que Noé a planté la vigne que le paysan peut mettre ses tonneaux en cave** 18/11 ou 21/11
La vigne et le thème du Pressoir mystique. Introduction dans la pensée typologique.
4. **Le blanc signifie-t-il absence de couleur ?
Ou comment représenter dans une image émotions, passions et sentiments** 02/12 ou 05/12
Pourquoi les portes des villes sont rouges. Le lexique des couleurs.
5. **La symbolique du bois et du fer** 13/01 ou 16/01
Les signes de celui qui dirige la hache dans la main du tonnelier et du charron.
6. **La symbolique des gestes** 27/01 ou 30/01
Le langage iconographique est constitué par un ensemble de signes qui permettent d'exprimer des relations qui deviennent ainsi perceptibles et intelligibles.
7. **L'arbre cache-t-il la forêt ?** 10/02 ou 13/02
De la symbolique de l'arbre et pourquoi les rois de Juda s'accrochent à ses branches.
8. **Le bestiaire médiéval** 16/03 ou 19/03
Le bestiaire du Christ, la fête de l'âne et pourquoi l'âne n'est pas bête.
9. **La symbolique des chiffres** 30/03 ou 02/04
Saint Augustin a jeté les bases de l'exégèse allégorique des chiffres, à partir de laquelle ont été élaborées au Moyen Âge les 12 méthodes d'interprétation des chiffres qui démontrent l'importance de l'arithmétique comme clé d'interprétation de la symbolique médiévale dans l'architecture et dans la composition des images.

Tarif : les 9 cours d'1h30 : 38,00 €
(Adhésion non comprise)

Se draper et se vêtir à la fin du Moyen Âge (XIIIe–XVe s.)

Les textiles à travers les représentations dans les vitraux et les sculptures de la cathédrale de Chartres, et à partir des sources scripturaires chartraines

Par *Hugues Pasquier*,
docteur en histoire de l'art

Les vendredis de 14h30 à 16h

1. **La dénomination des étoffes anciennes aux XIVe et XVe siècles.** 14/10
2. **Les procédés techniques de la draperie du XIIIe au XVe siècle.** 18/11
3. **Le commerce des draps dans l'ouest du royaume de France du XIIIe au XVe siècle.** 09/12
4. **La draperie chartraine du XIIIe au XVe siècle : état des connaissances.** 20/01
5. **Corps et mode : entre discours et représentations au XIVe siècle.** 03/02
6. **Évolution de la vêtue féminine et masculine du XIIIe au XVe siècle.** 17/02

Tarif : les 6 cours d'1h30 : 28,00 €
(Adhésion non comprise)

Neuf portes vers l'orgue

Histoire de la musique d'orgue

Par Marie-Reine Renon,
docteur en musicologie

Les jeudis de 14h30 à 16h

Avec le concours de Patrick Delabre, titulaire des grandes orgues de la cathédrale Notre-Dame de Chartres.
Cours en salle dans l'école du Vitrail et du Patrimoine avec auditions privées en la cathédrale Notre-Dame de Chartres.

- 1. Les dédales de l'orgue** 13/10
Des clameurs du cirque romain à l'élévation du culte.
Invention du piston – « L'univers sous les doigts, l'harmonie du monde dans la main » – Aquincum – Cirque romain – cadeau diplomatique – objet de science – vecteur entre le chant terrestre et la plénitude sonore (les « instruments sacratisés » par le rituel).
- 2. Think tank organistique** 03/11
Les artisans de l'orgue ; l'architecture du son.
États physiques de l'orgue à travers les évolutions du temps : considération du buffet (classique / XXe) – notion de plan sonore et ses deux entrées – « jeux de famille » : la registration dans le buffet – les facteurs : Dom Bedos, Clicquot, Silbermann, Cavaillé-Coll, Aubertin.
- 3. La Nativité de l'orgue** 17/11
Archétypes d'un répertoire séculaire.
Archétypes musicaux : les noëls pour orgue – offertoires – élévations – symphonies.
- 4. L'orgue de Proust** 01/12
Les « livres d'orgue » ou les très riches heures de l'organiste.
Livres d'orgue à l'époque classique (Limoges, Montréal) – les « messes pour orgue » (Clérambault, Couperin, Grigny, Messiaen) – livres-collections du XIXe (Guilmant, Boëllmann...).
- 5. Le Roi des instruments** 15/12
Le Grand Orgue à la lumière des neufs.
Enseignement de l'orgue – redécouverte des maîtres classiques au XIXe siècle – les « écoles d'orgue » et leur pédagogues (César Franck, Marcel Dupré)
- 6. L'orgue et le chœur** 23/02
Déambulations et continuum sonore.
Le continuo et les instruments tolérés avec l'orgue – le transept et le chœur : tribune des musiciens du culte – l'orgue de chœur au XIXe siècle.
- 7. Le plein chant de l'orgue** 15/03
La voix de l'orgue, l'accord de l'homme.
Considération de l'alternatim – l'accomplissement du chant ritualisé – l'orgue égal à la voix dans l'alternatim – usages locaux jusqu'au XXe siècle – l'orgue comme « individu vivant » dans le rituel.
- 8. Le Phénix musical** 29/03
La tradition des maîtres de l'orgue sous le feu de la création.
L'improvisation et la composition pour orgue – Charles Tournemire – les apports d'Olivier Messiaen – la manne musicale chez Jean Langlais, Maurice Duruflé, Philippe Boesmans...
- 9. Un instrument pour notre temps** 12/04
Les incantations de l'orgue dans la résonance du monde.
La présence de l'orgue hors du lieu de culte (salles de concert, le rêve de l'orgue à géo-graphi-métrie variable) – Les « nuances » de l'orgue avec ses pairs et ses impairs (instruments conjugués, l'écriture musicale).

Deux auditions privées, réservées aux auditeurs inscrits au cours, sont prévues en novembre 2011 et mars 2012 en soirée. Patrick Delabre, titulaire des grandes orgues de la cathédrale Notre-Dame de Chartres, illustrera le cours de Marie-Reine Renon par l'interprétation d'un répertoire commenté, en lien avec le programme des cours.

Tarif : les 9 cours d'1h30 : 38,00 €
(Adhésion non comprise)

L'inscription au cours comprend
l'accès aux deux auditions privées programmées en soirée
en novembre 2011 et mars 2012 en la cathédrale.

La musique médiévale du IXe au XVe siècle

Par Xavier Terrasa,

chanteur et instrumentiste spécialisé dans la lecture des sources et le contrepoint médiéval,

Julien Skowron,

diplômé d'études approfondies en musicologie de la Sorbonne, fondateur de l'ensemble « La Maurache »,

et la participation d'André Bonjour, président de l'association « l'Instrumentarium de Chartres »

Les jeudis de 14h30 à 16h

Avec la participation de « l'Instrumentarium de Chartres » collections du musée des Beaux-Arts de Chartres.

9 cours pour découvrir les inventions et les pratiques de la musique au moyen âge, l'Instrumentarium, les manuscrits, les compositeurs et leur répertoire.

- 1. Le musicien dans la société médiévale** 06/10
Chantre, ménestrel, jongleur ou trouveur... c'est à travers leur pratique que la *musica mundana* ou *caelestis* parvient aux hommes... mais bientôt le musicien va s'affranchir de la théologie et la musique deviendra un art de divertissement reconnu. (J.S.)
- 2. Des origines chrétiennes à l'École de Notre-Dame** 20/10
Des premiers chants aux *organa* fastueux à 4 voix de Pérotin, itinéraire sur les traces originelles de notre musique occidentale avec une invention unique : la théorisation et la notation de la polyphonie. (X.T.)
- 3. L'art des troubadours** 03/11
Dès le fin du XIe siècle, ces poètes aristocrates mettront en musique leur vers occitans et inventeront la *Fin'amor*, cette lyrique courtoise qui influencera tout l'Occident, première source de monodies profanes. (X.T.)
- 4. La lyrique des trouvères** 17/11
Au XIIIe siècle, au Nord de la France où se construisent les cathédrales gothiques, les « trouveurs » développent l'art des troubadours en langue d'Oïl. Ils font naître la musique instrumentale et, avec leurs motets en langues vernaculaires, développent une polyphonie jusqu'alors réservée à la liturgie. (J.S.)
- 5. Instrumentarium médiéval** 01/12
Présentation musicale et iconographique autour des instruments reconstitués de l'Instrumentarium de Chartres. (Collections du Musée des Beaux-Arts) (A.B./J.S./X.T.)
- 6. L'Ars Nova de Guillaume de Machaut** 15/12
Souvent présenté comme le dernier des trouvères mais surtout comme un poète-compositeur dont le talent et les inventions marqueront le XIVe siècle, il a supervisé la compilation de l'intégralité de ses œuvres à la fin de sa vie. (X.T.)
- 7. L'Ars Subtilior** 12/01
À la fin du Trecento italien et sous l'influence des grands compositeurs français, des manuscrits, tel celui de Chypre ou celui de Chantilly, nous livrent un art musical d'un raffinement et d'une complexité inouïe ! (X.T.)
- 8. Le XVe siècle de Guillaume Dufay et Gilles Binchois** 26/01
Ces deux maîtres de la chanson bourguignonne aux personnalités si différentes nous laissent un répertoire magnifique en cette fin de Moyen Âge. (X.T.)
- 9. Josquin Desprez et l'école Franco-Flamande** 09/02
Il est considéré comme le premier grand maître dans le domaine de la polyphonie vocale des débuts de la Renaissance. (X.T.)

Supports de cours : écoute du répertoire, projection d'iconographies et de fac similés, condensés de cours ou tableaux.

Un dossier pédagogique ainsi que des ressources seront mises à disposition sur un site internet.

Tarif : les 9 cours d'1h30 : 38,00 €
(Adhésion non comprise)

Architecture et société des premiers temps chrétiens aux environs de l'an Mil (IIIe-Xe s.)

Par *Élise Baillieul*,

doctorante en histoire de l'art à l'université de Lille III Charles de Gaulle

Les mardis de 14h30 à 16h

- 1. La naissance du christianisme et l'architecture des premiers chrétiens** 18/10
Définition d'un cadre chronologique et géographique - De la fin de l'Antiquité jusqu'au moyen âge dans l'Occident chrétien - « Antiquité tardive » et « Moyen Âge », définitions de deux concepts - La naissance du christianisme - À quelle date fait-on débiter le christianisme ? - Le christianisme des origines et les premières maisons chrétiennes - L'œuvre de Constantin et de Théodose : essor du christianisme.
Résumé : il s'agira, lors de cette première séance, de délimiter le cadre chronologique et géographique du cours. Nous définirons les termes « Moyen Âge » et « Antiquité tardive », afin d'apprécier au mieux la période charnière qu'ils recouvrent. Sur cette toile de fond, nous verrons enfin quand est née la religion chrétienne, comment et où pratiquaient ses premiers membres.
- 2. L'architecture paléochrétienne : mécénat impérial, choix des formes** 08/11
Les basiliques paléochrétiennes : caractéristiques générale - Le mécénat de Constantin - Le parti de la forme basilicale et ses significations - Saint-Pierre de Rome - Choix de la localisation, du vocable et fondation légendaire - Analyse architecturale - Exemples comparatifs et variations autour du plan basilical - Les édifices sur plan centré - Les baptistères - Les mausolées.
Résumé : l'empereur Constantin, par la promulgation de l'édit de Milan en 313 et plus tard par sa conversion au christianisme, a beaucoup favorisé son essor. Cette date marque également le début d'une architecture spécifiquement chrétienne. Nous verrons à travers quelques exemples comment se sont imposés le plan basilical et le plan centré.
- 3. L'architecture préromane mérovingienne (1)** 22/11
Contexte historique et culturel : les invasions barbares et la période mérovingienne - Évangélisation et invasions de la Gaule - Le règne des Mérovingiens - Première architecture chrétienne en Gaule : le sud-est - Le baptistère de Fréjus - Saint-Laurent de Grenoble.
Résumé : après avoir examiné l'histoire des grandes invasions, de l'évangélisation de la Gaule et des premiers temps de la dynastie mérovingienne, nous aborderons quelques-uns des plus anciens monuments chrétiens conservés dans le sud de la France actuelle.
- 4. L'architecture préromane mérovingienne (2)** 06/12
Première architecture chrétienne en Gaule : le Centre - Le baptistère Saint-Jean de Poitiers - L'hypogée des Dunes - Première architecture chrétienne en Gaule : l'Île-de-France - Les cryptes de Jouarre - Le groupe épiscopal Saint-Etienne de Paris.
Résumé : dans le prolongement de la séance précédente, nous élargirons le champ des recherches à la ville de Poitiers (qui abrite les deux édifices majeurs de l'architecture préromane que sont le baptistère Saint-Jean et l'hypogée des Dunes), ainsi qu'à l'Île-de-France.
- 5. Architecture préromane : l'Espagne wisigothique** 10/01
Contexte historique et artistique de l'Espagne du VIIe siècle - L'architecture et le décor des églises wisigothiques à travers quatre exemples - San Juan de Baños - Sao Frutuoso de Montelios - San Pedro de la Nave - Santa Maria de la Vinas.
Résumé : nous ferons une incursion dans l'Espagne wisigothique du VIIe siècle, où s'est développée une architecture prestigieuse, malgré des édifices de dimensions modestes, suite à l'adoption par les Goths de la religion chrétienne.
- 6. L'architecture carolingienne (1) : contexte et premiers exemples dans le monde monastique** 24/01
Contexte historique, culturel et religieux - Les débuts de l'architecture carolingienne - Le porche de Lorsch - Centula / Saint-Riquier.
Résumé : Il est essentiel pour comprendre l'architecture carolingienne d'étudier le contexte historique, culturel et religieux qui l'a vu naître. On assiste en effet sous les premiers souverains de cette dynastie, à un nombre important de réformes, en particulier dans le domaine monastique, d'où seront issus nos premiers exemples.
- 7. L'architecture carolingienne (2) : seconde partie du règne de Charlemagne** 07/02
Deux édifices majeurs construits sur plan centré - La chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle - L'oratoire de Théodulf à Germigny-des-Prés.
Résumé : nous examinerons deux bâtiments construits sur plan centré, la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle et l'oratoire de Germigny-des-Prés. Nous examinerons particulièrement le décor de ce dernier, reflet de la pensée de Théodulphe l'un des acteurs de la renaissance carolingienne.
- 8. L'architecture carolingienne (3) : les parties orientales** 13/03
L'architecture souterraine et ce qu'elle nous apprend sur les parties orientales des églises carolingiennes - Les cryptes d'Auxerre - Flavigny.
Résumé : nous verrons ce que certaines cryptes de la fin du IXe siècle peuvent nous apprendre sur les recherches menées sur les parties orientales des églises qui les surmontaient, aujourd'hui disparues. Nous poserons à cette occasion un regard sur l'exceptionnel décor peint des cryptes de Saint-Germain d'Auxerre.
- 9. Aux environs de l'an Mil : vers l'architecture romane** 27/03
Contexte historique, culturel et religieux - Les débuts de la dynastie capétienne - Les conditions de la création : la société féodale, le rôle de l'Église - Le renouveau architectural des environs de l'an Mil - Les nouveautés - Les survivances.
Résumé : pour terminer, nous nous demanderons comment et pourquoi un renouveau architectural se fait jour aux environs de l'an Mil, et nous tâcherons de définir en quoi l'architecture romane à ses débuts s'inspire ou se détache des monuments des siècles précédents.

Tarif : les 9 cours d'1h30 : 38,00 €
(Adhésion non comprise)

Architecture et société aux époques romanes et gothiques (X^e-XIIe s.)

Par *Élise Baillieul*,

doctorante en histoire de l'art à l'université de Lille III Charles de Gaulle

Les mardis de 18h30 à 20h

- 1. Les débuts de l'architecture romane : panorama historique, religieux et culturel** 18/10
Les débuts de la dynastie capétienne - Les conditions de la création : la société féodale - Le morcellement du territoire sous les derniers Carolingiens - Paix extérieure, violence intérieure - L'Église comme guide la société - Héritage des réformes carolingiennes - L'ordre clunisien - La création de nouveaux ordres monastiques.
Résumé : pour introduire ce cycle, nous débiterons par un rapide coup d'œil à la création architecturale du haut Moyen Âge, avant de s'intéresser au contexte qui a permis l'éclosion de l'architecture romane. Nous verrons ainsi quelles sont les origines du système féodal, et comment l'Église s'est adaptée à cette organisation de la société.
- 2. Architecture romane (1) : des environs de l'an Mil au milieu du XIe siècle** 08/11
L'essor architectural des environs de l'an Mil - Les nouveaux plans de chevets - Le voûtement - L'invention de la colonne engagée - Création des formes romanes - Les chevets : Vignory et Saint-Savin-sur-Gartempe - Les massifs de façades : Saint-Benoît-sur-Loire et Saint-Philibert de Tournus - L'architecture voûtée et architecture charpentée.
Résumé : l'architecture romane à ses débuts est faite de survivances et de nouveautés. Nous aborderons ces deux aspects, puis observerons le développement des formes les plus novatrices, en particulier sur les parties orientales et sur les façades des églises, pour terminer avec les différents types de couverture employés en cette première moitié du XIe siècle.
- 3. Architecture romane (2) : l'essor de la seconde moitié du XIe siècle** 22/11
La diffusion sur le territoire de la France actuelle - Les évolutions techniques - L'architecture charpentée - Les monuments voûtés : la nef de Saint-Philibert de Tournus - Les grands chevets.
Résumé : ce cours nous donnera l'occasion d'aborder la diffusion des formes et des techniques romanes aussi bien en Normandie et en Auvergne qu'en Bourgogne, et ainsi d'apprécier la réception du style roman dans ces différentes régions dans la seconde moitié du XIe siècle.
- 4. Architecture romane (3) : du berceau brisé aux premières voûtes d'ogives** 06/12
La diversité de l'architecture romane dans la première moitié du XIIe siècle et les innovations liées au voûtement - Fidélité au berceau plein-cintre : les églises d'Auvergne - Voûtes en berceau brisé - Le goût de l'exploit : Cluny III et Vézelay - Invention de la voûte d'ogives.
Résumé : entre 1090 et 1140 l'architecture romane est très diverse. Certains maîtres d'œuvre couvrent encore leurs églises de berceau en plein-cintre, malgré les avantages qu'offre le berceau brisé, tandis que d'autres expérimentent la voûte d'ogives. Ces recherches sur le voûtement permettent de construire des édifices de plus en plus grands, et nous examinerons le plus célèbre d'entre eux : la grande abbatale de Cluny III.
- 5. Architecture gothique (1) : les conditions de la naissance de l'architecture gothique** 10/01
Panorama historique, politique et culturel - Le royaume de France - Les rapports entre l'Église et le peuple - Démographie, économie et grandes écoles - Techniques et la place des architectes - Approche historiographique - Le point sur quelques idées reçues - L'attraction dionysienne.
Résumé : Nous tenterons de répondre aux questions « quand, comment, et pourquoi ? » est née l'architecture gothique dans le domaine royal français. Le nouveau style est en effet le fruit de plusieurs facteurs, tant politiques, sociologiques qu'artistiques. Enfin, nous ferons le tour des idées reçues pour poser un regard neuf sur les églises du XIIe siècle.
- 6. Architecture gothique (2) : Les premiers monuments gothiques et leur postérité** 24/01
La décennie 1140 - Le Saint-Denis de Suger - Saint-Étienne de Sens, première cathédrale gothique - La décennie 1150 : premières synthèses et innovations - Saint-Germer-de-Fly - Saint-Germain-des-Prés - Le chœur de la cathédrale de Noyon - La cathédrale de Senlis.
Résumé : après s'être intéressés aux deux grands monuments du premier gothique que sont l'abbatale de Suger à Saint-Denis et la cathédrale d'Henri Sanglier à Sens, nous verrons comment l'opus francigenum s'est développé en Île-de-France dans les années 1150, à travers quelques exemples des domaines monastiques et séculiers.
- 7. Architecture gothique (3) : la décennies 1160 et la multiplication des niveaux d'élévation** 07/02
La décennie 1160 - Le transept de Noyon - Notre-Dame de Paris - Notre-Dame de Laon.
Résumé : les cathédrales de Noyon, Paris et Laon nous permettront d'appréhender des projets de reconstruction partielle ou totale, conçus dans les années 1160. Nous nous arrêterons en particulier sur l'étude de leurs élévations dans lesquelles ont été expérimentées d'ambitieuses combinaisons.
- 8. Architecture gothique (4) : la réception de l'architecture gothique en dehors du domaine royal** 13/03
Les décennies 1170/80 - Saint-Remi de Reims - Le chœur de Vézelay.
Résumé : nous soulèverons ici la question de la réception de l'architecture gothique en dehors du royaume de France dans les années 1170/1180, notamment en Champagne et en Bourgogne, grâce à deux illustres abbatales : Saint-Remi de Reims et la Madeleine de Vézelay.
- 9. Architecture gothique (5) : trois cathédrales de la fin du XIIe siècle** 27/03
La décennie 1190 - Notre-Dame de Chartres - Saint-Étienne de Bourges - Saint-Gervais-Saint-Protas de Soissons.
Résumé : pour ce dernier cours, nous étudierons trois édifices majeurs de la dernière décennie du XIIe siècle pour voir comment, même soixante ans après son apparition, l'architecture gothique se renouvelle encore.

Tarif : les 9 cours d'1h30 : 38,00 €
(Adhésion non comprise)

Les capitales européennes : culture et histoire

Par Diane-Élisabeth Avot,
diplômée d'études supérieures de l'École du Louvre

D'où provient le rayonnement d'une capitale ? Vitalité de la création artistique, prestige d'un patrimoine culturel remarquable, prépondérance d'un rôle historique ? L'histoire des capitales d'Europe met en évidence des aires d'influence dépassant largement les frontières. Ces cycles de cours proposent une découverte de quelques grandes capitales européennes à travers leur histoire culturelle et urbaine. Une autre manière de s'initier à l'histoire des arts dans les espaces nationaux et les divers secteurs de la vie artistique contemporaine, et de préparer des voyages imaginatifs et renouvelés.

Cycle I

Les vendredis de 14h30 à 16h

1. **Athènes** 07/10
Cité mosaïque vivante et berceau pétrifié de la civilisation occidentale.
2. **Rome** 21/10
« La ville éternelle », de la grandiose cité impériale à la prodigieuse ville pontificale.
3. **Prague** 04/11
« La ville aux cent clochers », capitale impériale de Charles IV, puis de Rodolphe II, capitale de l'art baroque.
4. **Vienne** 25/11
Ville exceptionnelle de la culture musicale européenne et du renouveau de la peinture moderne. Mais aussi ville exceptionnelle par la richesse de son patrimoine architectural, de ses peintres et de son art de vivre.
5. **Berlin** 16/12
Fondée au XIIIe siècle, ville-État des temps modernes, ville des musées, de la création artistique et de l'histoire européenne : Alexanderplatz, porte de Brandebourg.
6. **Bruxelles** 20/01
Cité-État du XXIe siècle, cité européenne de Charles Quint.
7. **Londres** 10/02
Fondée par les Romains, ville la plus peuplée du monde au XIXe siècle, imposante par ses nombreux monuments emblématiques : le Palais de Westminster, le Tower Bridge, la Tour de Londres, l'Abbaye de Westminster, le Palais de Buckingham.
8. **Madrid** 16/03
Brillante capitale des Habsbourg puis des Bourbons, Madrid entretient aussi un rôle de province florissante.
9. **Lisbonne** 28/03
Reine du Tage des XVe et XVIe siècles et ville prototype de l'urbanisme des Lumières.

Tarif : les 9 cours d'1h30 : 38,00 €
(Adhésion non comprise)

Cycle II

Les mercredis de 18h30 à 20h

1. **Budapest** 19/10
« La perle du Danube », foyer culturel éclatant de Mathias Corvin, sous domination ottomane aux XVIe et XVIIe siècles, réunit depuis 1872 les trois villes historiques de Buda, Pest et Óbuda.
2. **Bucarest** 09/11
L'élégant « petit Paris » du début du XXe siècle a laissé place au monumental « centre civique » des années Ceausescu.
3. **Varsovie** 23/11
Une ville ancienne du XVIIIe siècle entièrement reconstruite et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
4. **Riga** 07/12
La plus importante des capitales baltes est remarquable par son histoire (les chevaliers Porte-Glaive, la Hanse) et son architecture.
5. **Amsterdam** 11/01
Ancien village de pêcheurs, Amsterdam connu au XVIIe siècle son âge d'or avec une richesse par habitant prodigieuse.
6. **Copenhague** 25/01
Son âge d'or au XIXe siècle ne fut pas politique. Sa situation excentrée rappelle d'ailleurs l'ancienne domination danoise sur la Suède.
7. **Stockholm** 08/02
Ville aquatique bâtie sur 14 îles, Stockholm domina la mer Baltique au XVIIe siècle comme en témoigne encore son cœur historique sur l'île de Gamla Stan.
8. **Luxembourg** 22/02
L'ancienne place forte des confins du monde germanique, aménagée sur un site extraordinaire, est devenue symbole de l'union européenne en 1952.
9. **Dublin** 14/03
À l'origine comptoir commercial des Vikings puis ville normande, Dublin se révèle à la fin du XIXe siècle un foyer de la renaissance gaélique.

Tarif : les 9 cours d'1h30 : 38,00 €
(Adhésion non comprise)

Les capitales européennes : culture et histoire

Ce nouveau cycle sur les capitales européennes propose d'approfondir leur découverte par la présentation de leurs plus grands musées : collections et collectionneurs, origine des bâtiments et œuvres les plus remarquables, de l'Antiquité à nos jours.

Cycle III

Les lundis de 18h30 à 20h

1. **Athènes** 10/10
Le musée du Parthénon, le musée national archéologique, le musée Bénaki.
2. **Rome (hors Vatican)** 07/11
Les musées du Capitole, le musée national romain, la galerie Borghèse, le palais Barberini, la villa Giulia.
3. **Paris** 28/11
Le Louvre, Orsay, le musée du moyen âge des thermes de Cluny, le musée des Monuments français, le centre Pompidou.
4. **Londres** 12/12
Le British Museum, la National et la Tate Gallery, le Victoria Et Albert Museum, la Somerset House, la maison de John Soane.
5. **Vienne** 09/01
Le Kunsthistorisches Museum, l'Albertina, les musées du Belvédère.
6. **Berlin** 30/01
L'île des Musées (Pergamonmuseum, Bodemuseum, Alte Nationalgalerie, Neues Museum...) et le Kulturforum (Gemäldegalerie, Neue Nationalgalerie).
7. **Madrid** 13/02
Le Prado, le musée Thyssen-Bornemisza, le Museo Reina Sofia.
8. **Bruxelles** 19/03
Les musées royaux, les musées du Cinquantenaire, le musée Belvue.
9. **D'autres grands musées européens** 11/04
Le Rijksmuseum d'Amsterdam, le musée Gulbenkian de Lisbonne, le musée Skansen de Stockholm.

Tarif : les 9 cours d'1h30 : 38,00 €
(Adhésion non comprise)

L'art du vitrail contemporain dans les églises

Par Jean-Paul Deremble,

docteur en histoire de l'art, maître de conférences à l'université de Lille-Charles-de-Gaulle

Les lundis de 14h30 à 16h

Durant ces dernières décennies, les installations de vitraux contemporains dans les églises ont été nombreuses. Elles résultent d'une rencontre heureuse entre des commandes publiques, des attentes ecclésiales et des mouvements artistiques.

Ce cycle de cours vise à comprendre les enjeux de cette rencontre, tant du point de vue artistique que théologique et politique. La richesse d'une telle problématique permet de mieux saisir, à partir de quelques exemples significatifs, les enjeux de la création artistique d'aujourd'hui. Il s'agira surtout d'apprendre à regarder des œuvres parfois difficiles d'accès, de toutes façons nouvelles, et pourtant inscrites dans une longue tradition. Des œuvres qui témoignent, non sans questionnements, de l'engagement d'artistes, d'hommes de foi et de conviction, dans une histoire en devenir.

1. **Le positionnement de l'art sacré dans la deuxième moitié du XXe siècle : les événements fondateurs d'Assy et de Vence.** 17/10
2. **Les premières expériences : Chagall, Manessier et Bazaine.** 07/11
3. **L'aventure de Nevers, l'histoire d'un projet ambitieux. Les vitraux d'Uzac, Rouan, Honegger, et Viallat.** 12/12
4. **L'aventure de Nevers et l'achèvement du projet avec Alberola et non Lüpertz.** 16/01
5. **Les expériences minimalistes : Raynaud, Soulages.** 13/02
6. **L'épanouissement des formes et des couleurs, Kim En Joong.** 19/03

Tarif : les 6 cours d'1h30 : 28,00 €
(Adhésion non comprise)

Les ateliers de la cathédrale

dessin

pratique musicale

croquis

vitrail

chant grégorien

photographie

musique

prise de vue

chant

peinture sur verre

Atelier d'initiation au vitrail

Par Marie-Thérèse Gouhier,
maître-verrier diplômée

Atelier ouvert aux adultes. Initiation aux premiers rudiments du métier d'art du vitrail à travers la réalisation d'un vitrail « verre et plomb » par les techniques traditionnelles. Études de modèles de vitraux, choix des verres colorés, tracé et découpe, sertissage et soudure. Chaque participant réalise un petit vitrail qu'il emporte à la fin du cycle. Encadré par un professionnel diplômé, chacun peut accéder à une pratique en amateur et bénéficier de la transmission d'un savoir-faire.

Le cycle d'approfondissement permet de réaliser d'autres motifs pour ceux qui ont déjà participé à un premier stage, ou d'aborder les techniques de peinture sur verre.

Le métier d'art est ainsi rendu à portée de la main et favorise une expérience esthétique enrichissante, tout près d'un monument exceptionnel du patrimoine et de l'art du vitrail. Matériel fourni.

Cycle I initiation

Mardis en soirées	Mercredis matin ou après-midi	Jeudis en soirées
04/10	05/10	06/10
18/10	19/10	20/10
15/11	16/11	17/11
29/11	30/11	01/12
13/12	14/12	15/12
10/01	11/01	12/01
24/01	25/01	26/01
07/02	08/02	09/02
21/02	22/02	23/02
20/03	21/03	22/03
03/04	04/04	05/04

Cycle I d'initiation au choix :

11 séances de 3 heures

- les mardis ou jeudis de 18h30 à 21h30
- les mercredis de 9h à 12h ou 13h30 à 16h30

TARIF : la série de 11 cours de 3 heures : 280 €
(Adhésion non comprise)

Le tarif comprend les matériaux utilisés nécessaires à la réalisation du modèle proposé.

Cycle II approfondissement

Mercredis
matin ou après-midi

12/10
09/11
23/11
07/12
04/01
18/01
01/02
15/02
14/03
28/03
11/04

Cycle II d'approfondissement au choix :

11 séances de 3 heures

les mercredis de 9h à 12h ou 13h30 à 16h30

TARIF : la série de 11 cours de 3 heures : 280 €
(Adhésion non comprise)

Le tarif comprend les matériaux utilisés nécessaires à la réalisation du modèle proposé.

Atelier d'initiation à la photographie de cathédrale

Vitraux – architecture – sculptures

Par Henri Gaud, photographe

Les mercredis de 14h à 17h

Pour tous, avec ou sans expérience préalable.

Photographier ce que l'on voit (9 séances de 3 heures).

Les stagiaires apportent leur appareil photographique, muni d'un pied si possible. Il n'y a pas de critère particulier pour l'appareil lui-même, argentique ou numérique, amateur ou haut de gamme, tout est possible, du petit numérique dernier cri à l'appareil du grand père sorti du grenier.

La philosophie des cours est de faire le mieux possible chacun avec ses moyens, dans les domaines de la photographie documentaire, personnelle ou artistique.
Possibilité de créer un blog pour afficher et « corriger » les travaux des stagiaires en dehors des sessions de travail, à raison de quatre photographies par séance et par stagiaire.

1.	La photographie
Présentation de la photographie
Présentation du site
Notion de cadrage
Utilisation d'une fenêtre en carton	12/10
2.	Le volume
Travail sur les volumes
Prise de vue
Mettre en avant la notion de volume	09/11
3.	La lumière
Travail sur la lumière
Prise de vue
Mettre en avant la notion de lumière	23/11
4.	Le point de vue
Travail sur le point de vue
Prise de vue
Mettre en avant la notion de point de vue	07/12
5.	Photographier
Photographier n'importe quoi
Mais pas n'importe comment
Prise de vue	15/02
6.	Le projet photographique
Travail sur le projet (notion de projet)
Comment réfléchir au projet et comment démarrer ce projet
Prise de vue
Que photographier et pourquoi ?	14/03
7.	La photographie d'architecture
Photographier l'architecture
Quelques règles
Prise de vue
Documentaire ou artistique	28/03
8.	La photographie de vitrail
Photographier le vitrail
Spécificité du vitrail
Prise de vue
Documentaire ou artistique	18/04
9.	Le projet personnel
Projet personnel
Protocole de travail, travail sur la série
Prise de vue	23/05

Tarif : les 9 cours de 3h : 168,00 €
(Adhésion non comprise)

Atelier d'initiation au dessin de patrimoine

Par François Guiol,
dessinateur, illustrateur

Ouvert à tous, avec ou sans pratique préalable du dessin, pour apprendre toutes les techniques du dessin autour d'une cathédrale qui a inspiré les plus grands artistes.

Toute construction, modeste ou grandiose, se précise du premier trait de crayon des maîtres tailleur de pierre, maçon, charpentier ou verrier, jusqu'aux esquisses, puis aux dessins définitifs, pour aboutir au bâti et nous transmettre enfin ces témoignages d'époque si précieux qu'ils constituent aujourd'hui notre « patrimoine ».

Cette initiation graphique est une découverte de la cathédrale Notre-Dame de Chartres qui permet de comprendre le bâtiment, ses techniques de construction, les lois de la perspective, les rendus de volume, le jeu toujours changeant de la lumière et de l'ombre.

Selon le souhait et l'expérience de chacun, on pratiquera le carnet de voyage, le croquis ou l'étude de détail, au crayon, encre ou couleur, en petit ou grand format.

(Le matériel de dessin n'est pas fourni, une liste indicative sera proposée selon les techniques choisies)

12 séances de 2h30

Les mercredis
de 9h30 à 12h
ou de 13h30 à 16h

05/10
19/10
09/11
23/11
07/12
18/01
08/02
14/03
28/03
11/04
09/05
23/05

Tarif :

les 12 cours de 2h30 : 158 €
(Adhésion non comprise)

Atelier d'initiation à la pratique du chant grégorien

Pour tous, avec ou sans formation musicale

Par *Félicité Schuler-Lagier, chef de chœur grégorien*

Cycle I

Les jeudis de 18h30 à 20h

Le chant grégorien, ou plain-chant, est l'une des expressions les plus anciennes du patrimoine musical vivant. Apprendre le chant grégorien, c'est renouer avec la tradition des écoles cathédrales où la musique faisait partie du *quadrivium*, l'une des quatre voies menant à la sagesse divine.

Chaque cours d'initiation comportera une pièce grégorienne à écouter, à déchiffrer et à chanter.

Aucune connaissance de solfège n'est demandée.

- Le texte : la prononciation romaine du latin** 06/10
La bonne prononciation du latin, celle appelée romaine, contient en elle-même une source de beauté qui complète celle de la mélodie. Elle diffère de l'italien et n'offre aucune difficulté, car tous les sons trouvent leurs équivalents dans la langue française.
- Le solfège : lecture des neumes et des autres signes employés sur la portée et en dehors de la portée** 20/10
Pour noter les pièces grégoriennes, on fit usage de neumes, petits signes représentant des groupes de sons placés au-dessus du texte à chanter. Plus tard, quatre lignes formeront la portée, et les neumes se transformeront en petits signes, de forme carrée ou de losange, qui sont à l'origine de nos notes d'aujourd'hui.
- Le rythme : « l'art des mouvements bien ordonnés »** 10/11
Afin que le chant grégorien apporte calme, douceur et suavité, il ne doit être ni précipité, ni lent. Apprentissage de la cadence : l'*ictus* rythmique entretient la marche, l'*arsis* et la *thésis* donnent l'élan et la retombée.
- La mélodie : la succession harmonieuse des notes inspire la vertu** 24/11
Une notation musicale doit représenter la mélodie et le rythme. Les signes mélodiques, les neumes, représentent les sons graves ou aigus. Les signes rythmiques donnent des précisions concernant la durée des notes et groupes de notes.
- La mesure : le temps simple et le temps composé, l'indivisibilité du temps premier** 15/12
Sans mesure, point de rythme. La durée d'un temps simple équivaut à celle d'une syllabe ordinaire. La durée normale d'un temps ne peut être divisée en durée plus courte, pas plus que la syllabe latine qui lui sert d'appui.
- La psalmodie romaine: le chant des psaumes et des cantiques de l'Église** 19/01
Chaque psaume est un petit poème complet composé de versets, dont chacun se divise en deux parties séparées par la médiane. Dans une formule psalmodique complète, on distingue l'intonation, la teneur, la flexe et les cadences. L'accentuation des mots latins est la règle qui doit être suivie.
- Les modalités : quand le mode donne le ton** 02/02
Dans la notation du chant grégorien, à la différence de la musique moderne, il n'y a pas de dièse, et il n'y a de bémol que pour la note si. Tous les intervalles entre les notes sont d'un ton entier. Les rares demi-tons dans une gamme grégorienne se trouveront toujours entre les mêmes notes. De là découlent les physionomies qui caractérisent les mélodies grégoriennes.
- L'Ordinaire et le Propre de la messe : chantes, Schola et fidèles** 23/02
Selon le rit romain, la célébration de la messe comporte des parties fixes, les prières chantées invariables, appelées l'Ordinaire, au chant desquelles participent les fidèles, et d'autres, variables, en fonction du jour de l'année liturgique, appelées le Propre, dont les textes changent à chaque messe. Ces chants du propre sont normalement réservés à la Schola et à ses chantes.
- Les compositions de saint Fulbert, évêque de Chartres** 22/03
Chartres fut au Moyen Âge un centre de rayonnement musical considérable. Saint Fulbert, évêque de Chartres de 1006 à 1028, est considéré comme un acteur et témoin privilégié des évolutions musicales au cours du XIe siècle. L'école chartraine de chant liturgique a contribué à la diffusion dans l'Occident de plusieurs pièces grégoriennes majeures. On attribue à saint Fulbert la composition de trois répons de la Nativité de Marie. Étude du *Stirps Jesse* de Fulbert.

Tarif : les 9 cours d'1h30 : 38,00 €
(Adhésion non comprise)

Cycle II

Les jeudis de 18h30 à 20h

Le cycle II propose la découverte des mélodies grégoriennes par la pratique des chants les plus connus du répertoire. Il s'adresse aux choristes ayant suivi le cycle I, ou à ceux inscrits pour la première fois au cycle I et qui souhaiteraient avoir une pratique plus fréquente afin de progresser à un rythme plus soutenu.

13/10, 03/11, 17/11, 01/12, 12/01, 26/01, 09/02, 15/03, 29/03

Tarif : les 9 cours d'1h30 : 38,00 €
(Adhésion non comprise)

OFFRE SPÉCIALE

Pratique renforcée

Inscription aux deux cycles :

18 cours d'1h30 : 58,00 €

(Adhésion non comprise)

Atelier de pratique musicale

La musique médiévale du IXe au XVe siècle

avec Xavier Terrasa, flûte à bec et traversière, flûte et tambour, chalemie, muse, cornemuse, vielle à roue et chant et Julien Skowron*, vièle, crwrh, rebec, viole...

Avec la participation de « l'Instrumentarium de Chartres » collections du musée des Beaux-Arts de Chartres.

* Présence de Julien Skowron le 06/10, le 20/10, 17/11 et 01/12.

9 séances pour aborder le langage spécifique de la musique médiévale, sa pratique et son répertoire. Ces séances s'adressent aux instrumentistes ayant une autonomie avec leur instrument (ancien ou moderne – prêt de vièles et de flûtes possible). L'Instrumentarium du musée des Beaux-Arts de Chartres sera mis à disposition des élèves lors de séances au musée.

À la fin de la session, les élèves et les professeurs donneront un concert dans la chapelle du musée des Beaux-Arts de Chartres.

TRAVAIL SPÉCIFIQUE AUTOUR DES INSTRUMENTS :

Techniques particulières, accord, adaptation des répertoires, ornementation...

CONNAISSANCES ABORDÉES

- transmission de l'Antiquité et conceptions spéculatives de la musique au Moyen Age,
- modes mélodiques et rythmiques,
- les notations musicales,
- les tempéraments, pythagoricien et mésotonique,
- premières polyphonies (organum, conduit, motet),
- pratiques autour d'une monodie (ison, contre-chant, ornementation, rythme, improvisation) : troubadours, trouvères, *Cantigas de Santa-Maria*...
- le contrepoint et la *musica ficta*.

RÉPERTOIRE

Premières monodies profanes

Ms du Roy

Cantigas de Santa-Maria

Tolède E

Polyphonies de l'Ecole de Notre-Dame

Ms de Florence

Motets de l'*Ars Antiqua*

Ms de Montpellier

Chansons de Goliards

Carmina Burana

Chansons de pèlerins

Livre Vermeil de Montserrat

l'Ars Nova de Philippe de Vitry

Roman de Fauvel

Guillaume de Machaut

Ms Machaut A

Virtuosité italienne

Ms de Londres

L'ars subtilior

Ms de Chantilly

Dufay - Binchois

Canonici 213

Josquin Desprez

Pixérécourt

Les jeudis
de 18h à 20h

06/10

20/10

03/11

17/11

01/12

15/12

12/01

26/01

09/02

Tarif :

les 9 cours de 2h : 38,00 €
(Adhésion non comprise)

Supports de cours : partitions et fac similés.

Un dossier pédagogique ainsi que des ressources seront mis à disposition sur un site internet.

Présentation du cycle d'enseignement de l'histoire des arts

Depuis 1989, le Centre international du Vitrail remplit une mission d'accueil et d'accompagnement des publics pour découvrir, expliquer, les vitraux, l'iconographie et l'architecture des édifices du patrimoine.

Cette mission s'appuie sur le travail universitaire de recherche et d'enseignement qu'effectue le Centre : enseignement de l'histoire des arts (« l'art dans son contexte »), des arts d'ornement dans l'architecture (verre, tapisserie, mosaïque, orfèvrerie, fresque, décor architectural), de l'architecture et des arts sacrés ; recherches et publications scientifiques dans le domaine de la création artistique, de la commande publique, de la conservation du patrimoine artistique et de l'histoire des idées.

Le Centre participe également à l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts aux trois niveaux du cursus scolaire, écoles, collèges et lycées. Lieu de rencontre entre les œuvres et les créateurs, le Centre mène des actions pédagogiques qui conduisent les élèves à mettre en cohérence les savoirs, pour mieux cerner la beauté et le sens des œuvres abordées, ainsi que pour reconnaître le lien avec la société qui les porte. Il contribue ainsi à favoriser la transmission des valeurs sociales à travers l'action culturelle et artistique.

Les actions du Centre international du Vitrail sont soutenues par l'État (Direction régionale des affaires culturelles du Centre), la région Centre, le département d'Eure-et-Loir, la ville de Chartres. De nombreuses entreprises s'associent également à ces missions au titre du mécénat.

Objectifs de la formation

Le cycle d'enseignement de l'histoire des arts vise à favoriser l'accès à la connaissance des mouvements artistiques et des différentes formes d'expression des origines à nos jours.

Il permet de s'initier à l'histoire de l'art, de connaître pour chaque époque les formes artistiques et la signification des œuvres d'art, la culture et la société dont elles sont l'expression. Comprendre une œuvre d'art suppose de la saisir dans la globalité de ses origines, de son génie et de sa pérennité. À l'école de Chartres et de ses vitraux, dans les traces de créateurs illustres, cet enseignement propose également de se familiariser, par une approche innovante, avec les questions fondamentales de la création artistique et de la connaissance des arts dans le contexte qui préside à leur naissance.

Une école pour tous

L'école est ouverte à tous, adultes et enfants, sans diplôme pré-requis et sans formation initiale préalable. Les cours peuvent être suivis en auditeur libre pour une découverte au titre des loisirs ou dans le cadre d'une formation professionnelle.

Le Centre international du Vitrail étant régulièrement enregistré comme organisme de formation sous le numéro 2 4 28 00356 28, auprès de la préfecture de la région Centre, une convention ou un contrat de formation peuvent être établis, notamment pour les salariés inscrits au titre du plan de formation de leur employeur, dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation, au titre de leur droit individuel à la formation (DIF) ou encore d'un congé individuel de formation (CIF).

Diplôme

Un cycle diplômant est également accessible dans le cadre de ces enseignements. Les connaissances acquises peuvent faire l'objet d'une évaluation et être attestées par un diplôme délivré par l'école. Cette reconnaissance d'acquis de compétences peut être valorisée en vue de l'exercice de certains emplois à titre professionnel ou bénévole dans les domaines du patrimoine artistique et culturel ou dans les métiers de l'animation et du tourisme.

Équipe pédagogique

Les enseignements sont assurés par des spécialistes, universitaires diplômés, reconnus pour leur enseignement, la qualité de leurs travaux et publications.

BULLETIN D'INSCRIPTION

À retourner, accompagné de votre règlement, au :
 CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL
 5, RUE DU CARDINAL PIE
 28000 CHARTRES

Merci de remplir un bulletin par personne

Nom.....

Prénom.....

Adresse.....

Tél. :

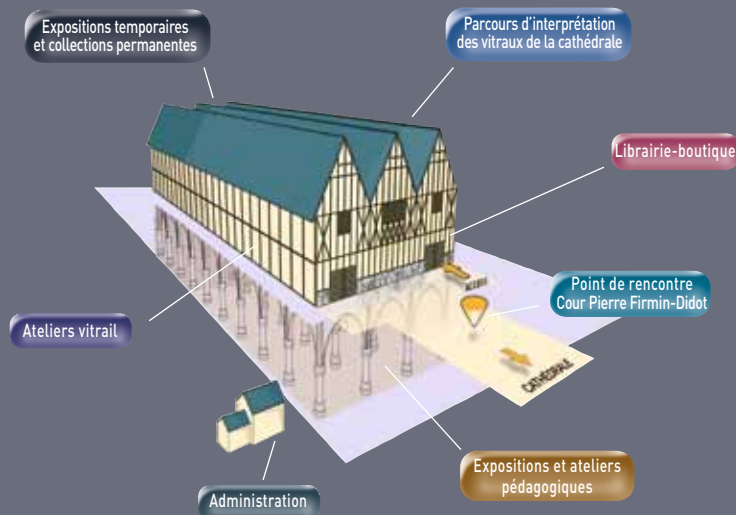
L'adhésion au Centre international du Vitrail est nécessaire pour participer aux activités proposées. La cotisation, valable pour les cours 2011/2012, est payable une seule fois, quel que soit le nombre de cours suivis.

Merci de libeller votre chèque à l'ordre du CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL

S'inscrit à l'École internationale du Vitrail et du Patrimoine 2011/2012 aux cycles de cours suivants :

Intitulé du cycle de cours	Option d'horaire choisie	Prix
..... €
..... €
..... €
..... €
..... €
..... €
..... €
..... €
..... €
..... €
À ajouter: adhésion 2011/2012		35 €
TOTAL	 €

OFFRE SPÉCIALE ouverture de l'École internationale du Vitrail et du Patrimoine : pour toute inscription à deux cycles de cours, libre accès à un troisième cycle de cours au choix.
(sauf ateliers)

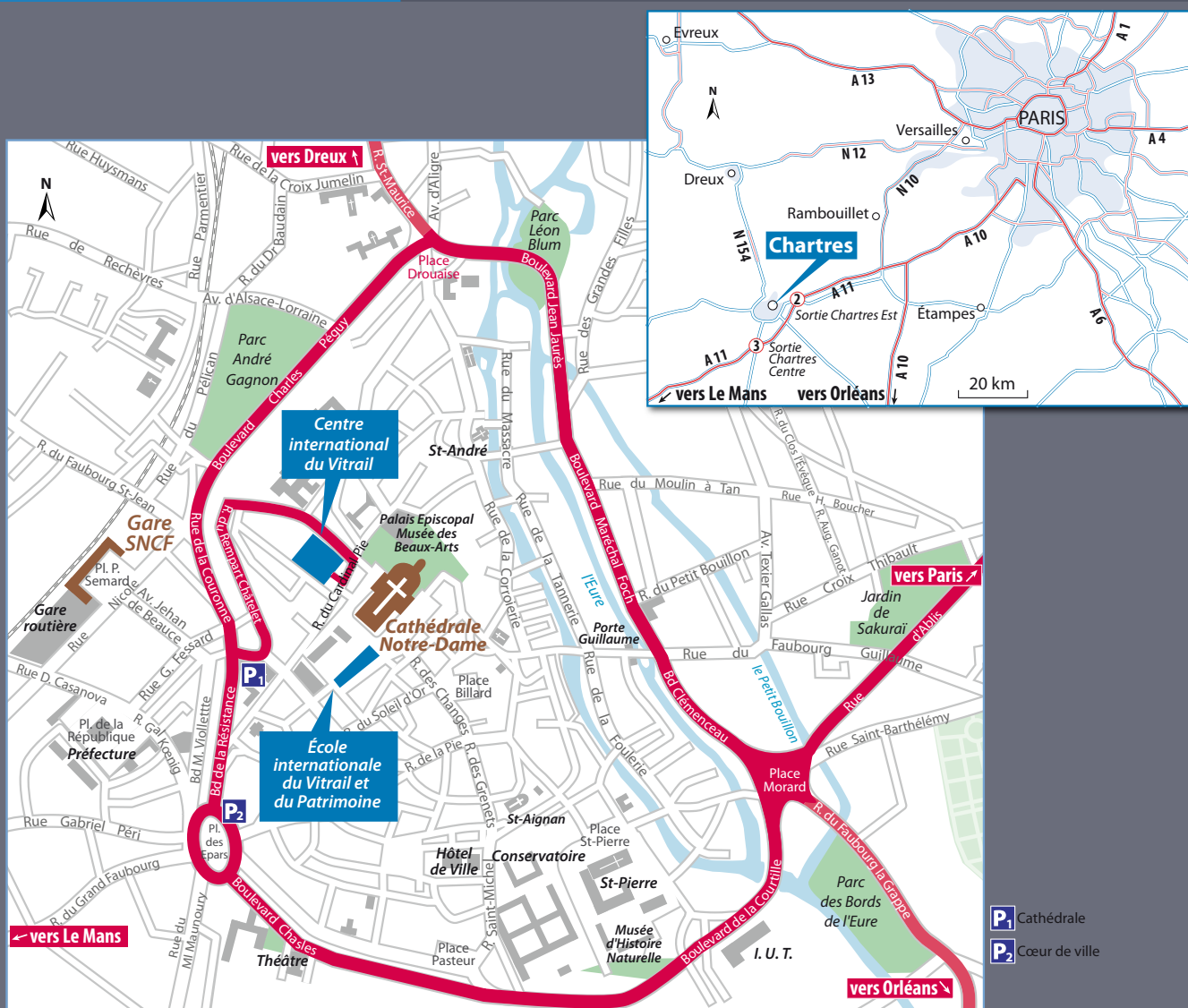

www.centre-vitrail.org

Centre international du Vitrail

5, rue du Cardinal Pie
28000 CHARTRES (France)
Tél: +33 (0) 2 37 21 65 72
contact@centre-vitrail.org

Les cours et ateliers se déroulent à Chartres, dans l'École internationale du Vitrail et du Patrimoine, 1, rue de Bethléem

Réalisation: Clarisse Robert - Carte et plan - Légendes: Cartographie. Photographies Centre International du Vitrail et Henri Gaud © Centre international du Vitrail.

