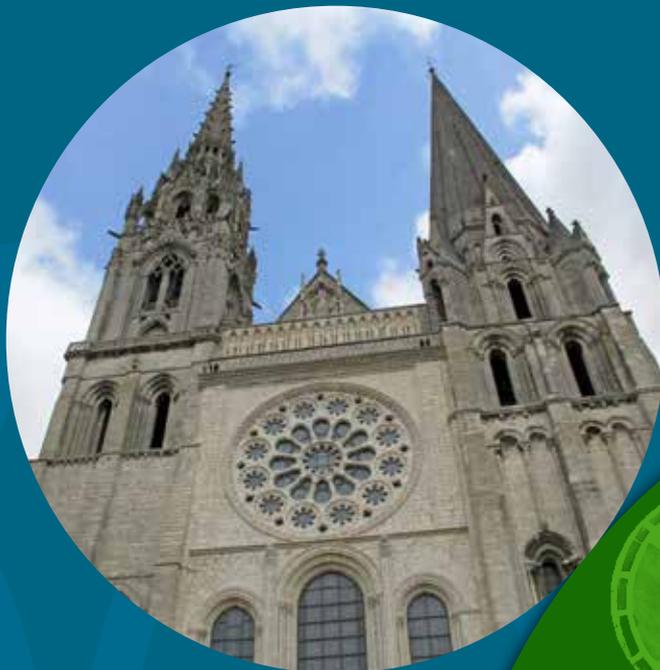

[CHARTRES]
2015-2016

Histoire des arts

Ateliers de la cathédrale

ÉCOLE
INTERNATIONALE
du VITRAIL &
du PATRIMOINE

Vitrail
Architecture
Arts de l'image
Littérature
Musique
Histoire

Chartres

CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL

L'art du vitrail contemporain

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.

Ces cycles de cours visent 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 toute façon 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. 28/09 — 2. 26/10 — 3. 23/11 — 4. 14/12
5. 11/01 — 6. 01/02 — 7. 14/03

Tarif

7 cours d'1h30: 44 €

(Adhésion non comprise)

1. Jean-Paul Agosti
2. Imi Knoebel, les nouveaux vitraux de la cathédrale de Reims
3. Les vitraux des ateliers au XXIe siècle : la cathédrale de Lyon, Gilles Rousvoal, Jean-Dominique Fleury, Jean Mauret
4. La nouvelle cathédrale de Créteil, la verrière cinétique d'Udo Zembok
5. Thierry Boissel : art sacré/art décoratif, couleur/non couleur, figuration/non figuration
6. Max Ingrand
7. Les créations contemporaines des églises luthériennes en Alsace

---

Par **CAROLINE BLONDEAU-MORIZOT**,
docteur en histoire de l'art

**Les vendredis
de 10h30 à 12h**

1. 06/11 — 2. 20/11 — 3. 04/12
4. 18/12 — 5. 08/01 — 6. 29/01

Tarif
6 cours d'1h30: 38 €
(Adhésion non comprise)

- L'Art nouveau**
L'art nouveau, l'art décoratif et l'École de Nancy.
- Le renouveau de l'art sacré**
La remise en cause esthétique du « vitrail archéologique » et de l'art sulpicien du XIXe siècle. Les nouvelles voies de l'art sacré : les Ateliers d'Art Sacré, les Artisans de l'Autel, Maurice Denis, Georges Desvallières, le Père Couturier.
- Les innovations techniques de la première moitié du XXe siècle**
Le développement du vitrail profane (Jacques Gruber, le vitrail blanc, Louis Barillet, Pont-à-Mousson, la dalle de verre, François Décorchemont, Jean Gaudin).
- L'après Deuxième Guerre mondiale**
Les églises de la reconstruction. Les nouvelles églises, patrimoine du XXe siècle (Le Havre, Lille).
- Les tentatives de renouveau créatif, l'appel aux peintres, 1960-1970**
L'École de Paris, les grands projets d'équipes d'artistes.
- L'introduction du vitrail contemporain dans les monuments historiques**
Les grandes commandes publiques 1970-2000 : Noirlac, Conques, Nevers, Blois, Talant.
Les maîtres-verriers créateurs.

Histoire de l'art du vitrail

Des origines au XXe siècle en France

Par **CAROLINE BLONDEAU-MORIZOT**, docteur en histoire de l'art

**Les vendredis
de 14h à 15h30**

Ce premier cycle de l'histoire générale de l'art du vitrail est consacré à l'aire géographique de la France, depuis les fragments les plus anciens (VIIe siècle) jusqu'aux vitraux du XXe siècle. Il présente les principales caractéristiques de l'évolution des styles, mais aussi des techniques, de la pensée religieuse et de la manière de bâtir, à travers les œuvres conservées dans les édifices et les monuments les plus prestigieux.

1. 06/11 — 2. 20/11 — 3. 04/12
4. 18/12 — 5. 08/01 — 6. 29/01
7. 26/02 — 8. 11/03 — 9. 01/04

Tarif

9 cours d'1h30: 48 €
(Adhésion non comprise)

1. Des origines au vitrail roman

Le Haut Moyen Âge a légué quelques fragments des premières vitreries : en France, ils remontent à l'époque mérovingienne. Les premiers vestiges historiques laissent la place aux premières œuvres conservées *in situ* : le vitrail roman (Le Mans, Saint-Denis, Poitiers, Bourges) marque le début du formidable essor du vitrail en France.

2. La renaissance 1200 et les débuts du gothique

Autour de 1200 se développe un style ni roman, ni gothique, qui s'attache aux formes antiques, l'une des renaissances que connaît le monde médiéval. Parallèlement à ce courant naissent les premières formes de l'art gothique qui se répandent entre autres sur les chantiers de Chartres et Bourges.

3. Le gothique rayonnant: murs de lumière

L'évolution de l'architecture et de ses techniques tend à agrandir les baies dans l'édifice gothique, laissant au vitrail une place sans précédent. Le mur s'évide et se garnit de verrières de plus en plus hautes, dont l'exemple le plus célèbre est la Sainte Chapelle.

4. XIVe et XVe siècles: le gothique tardif

La technique du vitrail est bouleversée au XIVe siècle par l'apparition d'une nouvelle peinture vitrifiable: le jaune d'argent. Les vitraux s'éclaircissent et se caractérisent par un maniérisme alors en vogue notamment dans l'enluminure. Au XVe siècle, les compositions monumentales font la part belle aux prouesses techniques. Parallèlement aux verrières religieuses, le vitrail civil se démocratise notamment via les « rondels » de forme circulaire.

5. La Renaissance

Marqué par un retour aux formes antiques venues d'Italie, et le goût pour le réalisme venu des pays du Nord, le vitrail connaît une période faste au XVIe siècle. Nous aborderons les grands maîtres du vitrail de la Renaissance en France à travers leurs œuvres les plus emblématiques.

6. Transition classique: disparition et réapparition du vitrail

L'avènement des Lumières et l'évolution de la pensée religieuse tendent vers l'abandon du vitrail de couleurs pour des vitreries géométriques blanches. Au début du XIXe siècle, le romantisme et la « redécouverte » du Moyen Âge a un impact très fort sur le renouveau du vitrail.

7. Le grand siècle de la production du vitrail

La fin du XIXe siècle est marquée par le nombre impressionnant d'ateliers en activité. Les peintres verriers français s'associent en une corporation nationale et les expositions universelles sont l'occasion de faire connaître l'éventail de la production et de réaliser des commandes dans le monde entier. À la fin du siècle, l'industrialisation du métier fait naître de nouvelles techniques verrières.

8. XXe siècle: le renouveau de l'art sacré

Le XXe siècle est caractérisé par un élan créateur et s'appuie sur des recherches techniques, iconographiques, esthétiques et stylistiques. L'Art nouveau ouvre les perspectives en s'écartant du penchant du siècle précédent. Le besoin de renouveler l'art sacré se ressent et de nombreux groupements d'artistes voient le jour: l'apport des peintres dans cette révolution esthétique est fondamental.

9. XXe siècle: le temps des recherches

Les années 1970 marquent une rupture, incarnée par les verrières de l'abbaye de Noirlac. Désormais, un grand programme de commandes publiques est lancé pour enrichir d'œuvres contemporaines le patrimoine national, dont les vitraux de Pierre Soulages à Conques sont l'un des exemples les plus célèbres.

Les vitraux de Chartres

L'interprétation symbolique des images au Moyen Âge dans les programmes de vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Chartres

Par **FÉLICITÉ SCHULER-LAGIER**,
diplômée de l'Institut des Sciences
du Langage de l'université
d'Heidelberg

**Les vendredis
de 14h00 à 15h30**

Depuis des siècles déjà, le sens traditionnel et symbolique des images déroulées dans les vitraux 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 verrières 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 présentation interprétative détaillée de vingt-sept verrières des cycles narratifs majeurs de la cathédrale de Chartres.

1. 27/11 — 2. 11/12 — 3. 15/01
4. 22/01 — 5. 05/02 — 6. 04/03
7. 18/03 — 8. 22/04 — 9. 29/04

Tarif

9 cours d'1h30: 48 €
(Adhésion non comprise)

1. Les trois lancettes de la façade occidentale

Pourquoi les rois de Juda s'accrochent aux branches de l'arbre de Jessé. Fêtes liturgiques et images. Introduction dans la symbolique de la couleur, des formes et des chiffres.

2. Les vitraux de Noé et du patriarche Joseph, le vitrail typologique de la Passion du Christ

L'image médiévale se sert du visible pour représenter l'invisible. Introduction dans la pensée typologique et les quatre sens de lecture scripturaire.

3. Les trois roses et les lancettes des façades nord et sud du transept

Les préfigures vétérotestamentaires du règne et du sacerdoce du Christ. Jugement dernier et Parousie. Le pectoral d'Aaron et la symbolique des pierres précieuses.

4. Les vitraux de Charlemagne, de saint Jacques, de saint Silvestre

Pourquoi Charlemagne met-il son pied sur celui de Constantin ? Les gestes ont une signification et une importance dans les images médiévales. Le langage iconographique est constitué par un ensemble de signes qui permettent d'exprimer des relations qui deviennent ainsi perceptibles et intelligibles. Les sept postures et attitudes de l'homme selon Raban Maur.

5. Les vitraux du Bon Samaritain, de saint Lubin, de saint Apollinaire

Les principes de mise en œuvre de la couleur dans les vitraux, pour classer, distinguer, hiérarchiser, ou associer les personnages représentés dans différentes scènes : pourquoi Dieu, le Bon Samaritain et le Peregrinus portent-ils des vêtements de même couleur ?

6. Les vitraux de la vie de la Vierge, de la Glorification de la Vierge, de Notre-Dame de la Belle-Verrière

L'importance des Évangiles apocryphes dans les images associées au culte marial dans la cathédrale.

7. Les vitraux de saint Martin, de saint Remi, de saint Nicolas

La Légende dorée, les évêques thaumaturges et les miracles. La symbolique du bois et de l'arbre.

8. Les vitraux de saint Lubin, du Fils prodigue, de saint Antoine

L'habit fait bien le moine : le langage des vêtements et des attributs. Les sacrements à travers les images des vitraux.

9. Les vitraux des saints Théodore et Vincent, de saint Thomas Becket, de saint Pantaléon

Le martyr transforme le temps fini de l'ici-bas en temps éternel de l'au-delà, n'en déplaie au diable. Et le rôle des tanneurs dans tout cela ?

Geoffroy de Lèves (1116-1149)

L'évêque parfait du siècle d'or des Chartrains

6

Chartres

Par **GEORGES BONNEBAS**, diplômé de l'École des Hautes Études en Sciences sociales, historien, professeur agrégé de l'Université

Les jeudis de 18h30 à 20h

Le plus long épiscopat chartrain du XIIe siècle mérite bien plus que les quelques lignes que lui consacrent habituellement les livres d'histoire. Chartres a certes connu de très grandes figures, telles que celles des évêques Yves, Guillaume-aux-Blanches-Mains, Jean de Salisbury et Pierre de Celle. Mais Geoffroy de Lèves est au moins leur égal.

1. 05/11 — 2. 03/12 — 3. 07/01
4. 04/02 — 5. 03/03 — 6. 31/03

Tarif

6 cours d'1h30: 38 €
(Adhésion non comprise)

Dans le cadre
des manifestations
du 9e centenaire
de la fondation de l'abbaye
Notre-Dame de Josaphat
de Lèves

1. Geoffroy de Lèves: l'homme et son lignage

Lèves, en 1115, n'est qu'un hameau de la banlieue de Chartres. Il est cependant entre les mains d'un grand lignage du Moyen Âge capétien, les Le Riche, puissants seigneurs solidement implantés dans le diocèse de Chartres, le centre du Bassin Parisien et le Val de Loire.

2. Geoffroy de Lèves: l'évêque grégorien du diocèse de Chartres

Les leçons d'une lecture médiévale fondée sur la pratique de l'enseignement des arts libéraux du Quadrivium (arithmétique, géométrie, astronomie, musique).

3. Geoffroy de Lèves: un grand parmi les grands

Geoffroy de Lèves a entretenu des relations très étroites avec les rois de France Louis VI le Gros et Louis VII le Jeune. Il fut aussi un ami de personnages aussi différents que Bernard de Clairvaux, le cistercien, Pierre le Vénérable, le clunisien et Suger, de Saint-Denis, la capétienne. D'où provient cette unanimité? Quels furent ses effets?

4. Geoffroy de Lèves: un prélat intellectuel

Le temps de Geoffroy de Lèves fut celui d'une riche floraison intellectuelle et artistique, à Chartres comme dans le reste de son diocèse. On évoquera ici les innombrables chantiers de construction qui animent les villes comme les campagnes, la réputation de ses ateliers de copie de manuscrits, la vigueur de ses créations littéraires et la renommée de ses écoles.

5. Geoffroy de Lèves: un prélat spirituel et mystique

Geoffroy de Lèves a placé au centre de son action pastorale la figure du pauvre Lazare. Il a donné, avec le concours du comte Thibaud le Grand, une impulsion décisive à l'implantation de léproseries dans son diocèse, inscrivant son action dans le sillage de celle de son prédécesseur Yves. Les récits miraculeux chartrains du XIIe siècle en portent la marque, de même que de nombreux vitraux de la cathédrale de Chartres.

6. Geoffroy de Lèves: un prélat fondateur et bâtisseur

L'abbaye Notre-Dame-de-Josaphat-et-Saint-Jean-Évangéliste à Lèves est une fondation pénitentielle typique du mouvement ecclésial et spirituel du XIIe siècle. On peut suivre les étapes de sa construction et de sa réussite. On peut y retrouver, synthétiquement, tout l'esprit et l'œuvre de Geoffroy de Lèves.

Le massif ouest de la cathédrale de Chartres

Histoire, architecture et iconographie

Par **GEORGES BONNEBAS**, diplômé de l'École des Hautes Études en Sciences sociales, historien, professeur agrégé de l'Université

Les mardis de 18h30 à 20h

Vu de loin, le massif ouest de la cathédrale de Chartres impose au regard une rigueur, une unité et une harmonie sans pareilles. Une observation rapprochée dément rapidement ces caractères factices. Le massif ouest est très composite et accumule des réemplois pour le moins curieux et anachroniques, tant du point de vue architectonique que de son décor somptueux.

1. 17/11 — 2. 15/12 — 3. 19/01
4. 23/02 — 5. 15/03 — 6. 19/04

Tarif

6 cours d'1h30: 38 €
(Adhésion non comprise)

1. Les bâtisseurs du massif ouest aux XIIe et XVIe siècles

Les enseignements des archives des communautés religieuses chartraines, de leurs nécrologes et de leurs cartulaires; les rôles de Jean de Beauce et Thomas Levasseur.

2. La construction

Arithmétiques et géométries comparées du massif ouest et du bras nord de la cathédrale; les marques lapidaires des tours du massif ouest et de la nef.

3. Le Portail royal et ses calendriers

Les cycles des mois et les cycles zodiacaux; thématiques, provenances et relations.

4. Les anomalies du Portail royal

Linteaux des tympans, statues-colonnes, colonnettes ornées et historiées, pilastres et frise des chapiteaux.

5. Les « écoles » de Chartres au XIIe siècle

Bilan historiographique de ses nombreux mythes et de ses réalités.

6. Le cycle des arts libéraux du Portail royal

Le thème des arts mécaniques / arts libéraux au Moyen Âge; origines et remaniements des voussures et des tympans du triple portail chartrain.

Les images en Occident du VIIIe au XIIIe siècle

La voie originale du christianisme latin

Par **ODILE CELIER**,
professeur honoraire
à l'Institut supérieur
de Théologie des Arts,
de l'Institut catholique
de Paris

**Les mercredis
de 10h30 à 12h**

1. 14/10 — 2. 04/11
3. 18/11 — 4. 02/12
5. 06/01 — 6. 20/01
7. 03/02 — 8. 09/03
9. 23/03 — 10. 11/05

Tarif

10 cours d'1h30: 53 €
(Adhésion non comprise)

Contexte historique de la restructuration de l'Occident chrétien

La renaissance carolingienne (VIIIe-IXe)

Du chaos à la stabilisation ottonienne et capétienne (fin IXe-X^e)

Au fondement de la chrétienté, la réforme grégorienne (fin XIe-XIIIe)

Contexte historique des débats sur l'image entre l'Occident et Byzance

Charlemagne et les évêques francs refusent de recevoir Nicée II, réfuté par les *Livres carolins*.

En 825, l'affaire Claude de Turin: l'Occident affronte l'iconoclasme.

En 870, avec le pape Nicolas Ier, une période d'apaisement s'ouvre entre Grecs et Latins sur la question de l'image.

Petite rétrospective sur la prudence iconographique de nombre d'images occidentales depuis Charlemagne.

À partir du IXe siècle, l'Occident manifeste une constante créativité iconographique

Nouvelles images occidentales de la divinité

Déploiement de la *Majestas Domini*, image canonique de la gloire de Dieu en Occident.

Essor des images de la Trinité.

Le Trône de Grâce.

Modifications de l'image de la Crucifixion, nées de la réflexion théologique sur: Crucifixion-Eucharistie et Crucifixion-Incarnation véritable.

Nouvelles images de la Résurrection.

Comment les scènes de la vie du Christ n'illustrent pas un passé révolu, mais donnent à voir le mystère eucharistique.

Nouveaux thèmes et motifs

L'image grégorienne de la Cène.

Église / Synagogue.

L'arbre de Jessé.

Un nouveau rapport aux images s'invente

Apparition d'images culturelles nouvelles en trois dimensions

Du reliquaire à la statue ?

Des statues du Christ crucifié, de la Vierge et des saints.

Étapes latines du débat sur les images

Contestations hérétiques et réponses ecclésiales.

La redécouverte des traditions grecques relatives aux images. L'influence de Suger.

Naissance d'une théologie occidentale de l'image.

Les programmes iconographiques gothiques couvrent vitraux, tympans, façades, reliquaires, autels et bibles moralisées

Construits à l'image des sommes médiévales selon une structure théologique précise, ils sont marqués par l'exégèse du temps, qui repose sur une typologie subtile reliant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.

À la découverte d'un livre d'heures enluminé

Les Très Riches Heures de Catherine de Clèves

Par **ODILE CELIER**, professeur honoraire à l'Institut supérieur de Théologie des Arts, de l'Institut catholique de Paris

---

Les mercredis de 14h à 15h30

1. 14/10 — 2. 04/11
3. 18/11 — 4. 02/12
5. 06/01 — 6. 20/01
7. 03/02 — 8. 09/03
9. 23/03 — 10. 11/05

Tarif

10 cours d'1h30: 53 €
(Adhésion non comprise)

Si aux XIVe et XVe siècles, parmi la multitude des livres de prières enluminés destinés aux laïcs, le livre d'heures est un best-seller, c'est qu'il offrait à ses lecteurs la possibilité d'imiter, à leur rythme, la récitation quotidienne que faisaient prêtres et moines des heures canoniales de l'office divin: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres et complies.

La composition des livres d'heures ne faisait l'objet d'aucun contrôle ecclésiastique. Elle comportait certains éléments structurants (petit office de la Vierge, psaumes pénitentiels, office des morts, de la croix...), mais autorisait l'introduction de prières, de dévotions, d'offices et de suffrages, dont la diversité correspondait à celle des destinataires. Ces derniers utilisaient leur livre d'heures comme l'Esprit le leur soufflait, et le temps de cette prière quotidienne n'était soumis à aucune obligation.

Après avoir situé rapidement le public, les caractéristiques et la diversité des livres d'heures en ce Moyen Âge finissant où les images de dévotion sont des actrices majeures de la piété, le cours s'engagera dans l'étude des enluminures des *Très Riches Heures de Catherine de Clèves* (1435-40), chef-d'œuvre de la peinture hollandaise, manuscrit somptueux (25 miniatures en pleine page, 132 en demi-page), probablement offert à Catherine lors de son mariage avec le duc de Gueldre.

Sans ignorer d'autres approches, le cours insistera sur la fécondité d'une méthode de travail comparative. Grâce aux bases de données actuelles riches et accessibles, la comparaison avec d'autres livres d'heures, voire avec d'autres corpus d'images antérieurs ou contemporains, permettra de replacer les images étudiées dans des séries diachroniques et synchroniques, où le sens finit par se donner dans la différence...

Ce travail nous permettra d'interpréter et de comprendre plus finement les enluminures de ce livre d'heures, notamment dans ce qu'elles révèlent de la sensibilité religieuse, des pratiques de dévotion, de la vie de foi des laïcs. On ne s'étonnera pas, en ces années, où après de longs débats se clôt le concile de Florence, de tout ce qu'elles nous laissent percevoir des insinuations et des questionnements théologiques du temps.

L'art du Moyen Âge

Parcours thématique

Par **SOPHIE CLOART-PAWLAK**, docteur
en histoire de l'art

**Les mardis de 14h à 15h30
ou de 18h à 19h30**

Une approche renouvelée de la création artistique médiévale à travers plusieurs sujets choisis: telle est la proposition de ce cycle inédit, décliné en 9 séances qui aborderont chacune un thème à découvrir en mots et en images. Du monde des hommes aux sphères célestes, du réel à l'imaginaire, de l'architecture bâtie à ses représentations, ces promenades thématiques sont pensées comme une invitation à voyager au cœur l'art du Moyen Âge.

Les mardis de 14h à 15h30

1. 13/10 — 2. 17/11 — 3. 01/12
4. 15/12 — 5. 19/01 — 6. 02/02
7. 01/03 — 8. 22/03 — 9. 19/04

OU

Les mardis de 18h à 19h30

1. 03/11 — 2. 24/11 — 3. 08/12
4. 12/01 — 5. 26/01 — 6. 23/02
7. 08/03 — 8. 29/03 — 9. 26/04

Tarif

9 cours d'1h30: 48 €

(Adhésion non comprise)

Le monde sensible et son imaginaire. L'homme, la nature et le merveilleux

1. Les femmes dans l'art du Moyen Âge.
2. Le jardin au Moyen Âge: de l'utile à l'Eden.
3. "Animal étrange et merveilleux".
Les monstres et le monstrueux dans les arts de l'Antiquité au Moyen Âge.

Le sacré

4. Le Divin, la sainteté et leurs représentations de l'Antiquité au Moyen Âge (Orient – Occident).
5. L'iconographie mariale. La figure de la Vierge dans l'art de l'Antiquité au Moyen Âge.
6. Jérusalem céleste, céleste Jérusalem.
La ville sainte à travers les arts du Moyen Âge.

L'édifice et la pierre

7. Le chœur caché de l'église: jubés et clôtures gothiques à travers quelques exemples.
8. Représenter l'architecture au Moyen Âge.
Dessiner: des carnets de modèles aux géométraux du XIIIe siècle.
Miniaturiser: micro-architectures et maquettes gothiques.
9. La pierre et sa mise en couleur. Pour un autre regard sur la polychromie de l'architecture et de la sculpture gothique (XIIe-XVe siècles).

Art et architecture des premiers temps chrétiens aux environs de l'an Mil

(IIIe – Xe siècle)

Par **SOPHIE CLOART-PAWLAK**, docteur en histoire de l'art

Les mardis
de 14h à 15h30

1. 03/11 — 2. 24/11
3. 08/12 — 4. 12/01
5. 26/01 — 6. 23/02
7. 08/03 — 8. 29/03
9. 26/04

Tarif

9 cours d'1h30: 48 €
(Adhésion non comprise)

1. La naissance du christianisme et l'architecture des premiers temps chrétiens

Le cadre chronologique et géographique – De la fin de l'Antiquité au Moyen Âge dans l'Occident chrétien – « Antiquité tardive » et « Moyen âge » : deux concepts à définir – La naissance du christianisme. Quelle date retenir ? – Le christianisme des origines et les premières maisons chrétiennes – L'œuvre de Constantin et de Théodose – L'essor du christianisme.

2. L'architecture paléochrétienne : mécénat impérial, choix des formes

Au sujet des basiliques paléochrétiennes – Le mécénat de Constantin – La forme basilicale : un parti signifiant – Saint-Pierre-de-Rome. Choix de l'emplacement, du vocable et fondation légendaire – L'analyse architecturale – Exemples comparatifs et variations autour du plan basilical – Le plan centré – Baptistères et mausolées.

3. L'architecture préromane mérovingienne (1)

Le contexte historique et culturel : les Invasions barbares et la chute de l'Empire romain d'Occident – 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.

4. L'architecture préromane mérovingienne (2)

Première architecture chrétienne en Gaule : le Centre. Le baptistère de 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-Étienne de Paris.

5. L'art de la Gaule mérovingienne

Le goût de l'ornement et le renouveau des arts du métal. Vocabulaire et techniques – Objets de parure et orfèvrerie – Le « Style coloré » et les objets de la vie quotidienne – Les livres enluminés – Étapes de la création – La transmission des modèles antiques et l'apport irlandais – L'enluminure en pays franc à la veille de la Renaissance carolingienne.

6. Architecture préromane. L'Espagne wisigothique

Contexte historique et artistique de l'Espagne au VIIe siècle – Architecture et 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.

7. L'architecture carolingienne (1) : contexte et premiers exemples dans le monde monastique

Contexte historique, culturel et religieux – Les débuts de l'architecture carolingienne – Le porche de l'abbaye de Lorsch – L'abbaye de Centula/Saint-Riquier.

8. L'architecture carolingienne (2) : la seconde partie du règne de Charlemagne et les parties orientales

Deux édifices majeurs sur plan centré : la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle et l'oratoire de Théodulphe à Germigny-des-Prés – L'architecture souterraine – Les cryptes d'Auxerre et Flavigny.

9. L'art carolingien

La mosaïque – La peinture de manuscrits – Le travail de l'ivoire à travers l'exemple des plats de reliure – La peinture murale – L'orfèvrerie – L'essor de la glyptique – Vers l'art roman...

Art et architecture en France à l'époque romane

(X^e – XIIe siècle)

12

Moyen Âge

Par **SOPHIE CLOART-PAWLAK**, docteur en histoire de l'art

Les mardis
de 16h à 17h30

1. 13/10 — 2. 17/11
3. 01/12 — 4. 15/12
5. 19/01 — 6. 02/02
7. 01/03 — 8. 22/03
9. 19/04

Tarif

9 cours d'1h30: 48 €
(Adhésion non comprise)

1. Les débuts de l'architecture romane : panorama historique, religieux et culturel

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 – Le rôle de l'Église comme guide de la société – L'ordre clunisien – La création de nouveaux ordres monastiques.

2. L'architecture romane (1) Des environs de l'an Mil au milieu du XIe siècle

Essor et renouveau architectural aux environs de l'an Mil – Nouveautés et survivances – Les nouveaux types 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 – Architecture voûtée et architecture charpentée.

3. L'architecture romane (2) L'essor de la seconde moitié du XIe siècle

La diffusion sur le territoire de la France actuelle – Évolutions techniques – L'architecture charpentée – Les monuments voûtés : la nef de Saint-Philibert de Tournus – Les grands chevets de l'époque.

4. L'architecture romane (3) Du berceau brisé aux premières voûtes d'ogives

La première moitié du XIIe siècle : le temps de la maturité. La diversité de l'architecture romane et les innovations liées au voûtement – La fidélité au berceau plein cintre : les églises d'Auvergne – Les voûtes en berceau brisé – Le goût de l'exploit : Cluny III et Vézelay – L'invention de la voûte d'ogives.

5. La sculpture romane (1) L'esthétique romane, le chapiteau sculpté et le travail du bois

Une esthétique nouvelle – Survivance et redécouverte du chapiteau corinthien – La naissance du chapiteau roman – L'invention du chapiteau figuré et les premiers chapiteaux historiés – L'essor du chapiteau sculpté : le développement des chapiteaux historiés et les grands cycles narratifs – La fortune du chapiteau ornemental – L'alliance du végétal et du figuré – La sculpture sur bois.

6. La sculpture romane (2) Le déploiement du décor monumental et la statuaire romane

La mise en place du portail sculpté – La porte des Comtes de Saint-Sernin de Toulouse. Les portails à voussures historiées – La sculpture et l'iconographie des tympans : les premiers tympans sculptés et quelques chefs-d'œuvre de la première moitié du XIIe siècle – La statuaire romane : liberté relative et subordination au cadre – Les cloîtres historiés.

7. La peinture romane

La couleur à l'époque romane – Choix des thèmes et langage formel – Fonction et agencement des images – La peinture murale : les fresques de Saint-Savin-sur-Gartempe – Les peintures de l'église Saint-Martin de Nohant-Vicq – Brinay-sur-Cher, Auxerre et Tavant – Saint-Jacques-des-Guérets – Le courant byzantin dans la peinture : Berzé-la-Ville, le Puy-en-Velay – La peinture de manuscrits – Les rapports texte-images – Types de décors et agencement des images – Les principaux types de manuscrits – Les grands scriptoria et leur rayonnement – La production des scriptoria en France à travers quelques œuvres majeures : L'Apocalypse de Beatus de Saint-Sever – La Seconde Bible de Saint-Martial de Limoges et le Sacramentaire à l'usage de la cathédrale Saint-Étienne – Le scriptorium de Cîteaux.

8. Le vitrail roman

Définition, histoire et technique de création – Le vitrail roman à travers l'exemple des verrières de Saint-Denis, Chartres et Poitiers – Caractéristiques du vitrail roman : décoration, organisation et thèmes privilégiés – Les vitraux cisterciens – Fonction spirituelle des vitraux : un message synthétisé.

9. Arts précieux et mobilier liturgique à l'époque romane

Les trésors d'orfèvrerie et d'arts somptuaires – Les Trésors de Saint-Denis, Sainte-Foy de Conques et l'orfèvrerie romane – Les ivoires romans – Les émaux romans et l'œuvre de Limoges – Le travail du bronze – Tentures et soieries.

Art et architecture en France à l'époque gothique

Des origines à l'aube de la Renaissance (XIIe – début XVIe siècle)

Par **SOPHIE CLOART-PAWLAK**, docteur en histoire de l'art

Les mardis de 16h à 17h30

1. 03/11 — 2. 24/11
3. 08/12 — 4. 12/01
5. 26/01 — 6. 23/02
7. 08/03 — 8. 29/03
9. 26/04

OU

Les mardis de 18h à 19h30

1. 13/10 — 2. 17/11
3. 01/12 — 4. 15/12
5. 19/01 — 6. 02/02
7. 01/03 — 8. 22/03
9. 19/04

Tarif
9 cours d'1h30: 48 €
(Adhésion non comprise)

1. La naissance du gothique des origines à la fin du XIIe siècle (1) Architecture

Un nouvel art de bâtir : définition et contexte d'apparition – Les édifices de la première génération et leur réception : Saint-Denis, Sens, Saint-Germain-des-Prés, le chœur de la cathédrale de Noyon et Senlis. L'élévation amplifiée : Laon, Paris, le transept de Notre-Dame de Noyon et le bras sud de la cathédrale de Soissons – Hors du domaine royal : l'exemple de Saint-Rémi de Reims.

2. La naissance du gothique des origines à la fin du XIIe siècle (2) Sculpture

La sculpture gothique des origines à la fin du XIIe siècle : Saint-Denis, le Portail Royal de Chartres et son rayonnement, le portail Sainte-Anne de Paris, le portail du Couronnement de la Vierge de Senlis – Typologie des programmes monumentaux.

3. Les arts autour de 1200. Sculpture, peinture et arts précieux

Le contexte de création et la « révolution » des images – Le « style 1200 » dans la sculpture, la peinture et les arts précieux – « Voir pour croire » – Les objets de culte et l'image du défunt.

4. L'architecture autour de 1200. L'âge « classique » (fin XIIe – premières décennies XIIIe siècle)

Le panorama architectural – Quatre grandes cathédrales du nord de la France : Chartres, une œuvre totale, Reims, Amiens et Beauvais.

5. Le gothique rayonnant (1240-1360) (1). Un Nouvel art de bâtir

Contexte d'apparition – Un art parisien : la reconstruction de l'abbatiale de Saint-Denis – La Sainte Chapelle – L'œuvre de Pierre de Montreuil à Saint-Germain-des-Prés : le réfectoire et la Chapelle de la Vierge – Les façades du transept de la cathédrale Notre-Dame de Paris – La diffusion du style en France à travers les monuments majeurs du gothique rayonnant : de la cathédrale Saint-Julien du Mans à Saint-Ouen de Rouen – L'architecture des ordres mendiants et les cathédrales du Midi.

6. Le gothique rayonnant (1240-1360) (2). Sculpture, vitrail et arts précieux

L'architecture bâtie, un référent pour les autres arts – Sculpture, enluminure et arts précieux – L'art parisien et son rayonnement – Les inflexions nouvelles de la fin du XIIIe siècle : l'art courtois – L'art du vitrail : des parois translucides du XIIIe siècle aux raffinements des grandes verrières du XIVe siècle.

7. Le gothique tardif (1). L'art des rois et des princes (1360-1430)

Contexte historique et culturel – La France et le gothique international – La politique artistique de Charles V et le rayonnement de Paris – Le raffinement des princes des Fleurs de Lys : l'exemple de Jean, duc de Berry, mécène et collectionneur – Autour de Dijon : la cour de Bourgogne, le mécénat de Philippe le Hardi et la révolution artistique de Claus Sluter – Avignon et le mécénat des papes – Deux grands domaines de la représentation naturaliste : le portrait d'après nature et l'art funéraire – La conquête de la perspective et l'illusionnisme architectural.

8. Le gothique tardif (2). Peinture et sculpture au XVe siècle (1440-1515/1520)

L'hégémonie du peintre – De Jean Fouquet au Maître de Moulins – Le vitrail au XVe siècle – La sculpture du Moyen Âge tardif. De l'héritage sluterien à la « Détente » – Le retable au XVe siècle.

9. Le gothique tardif (3). L'architecture gothique flamboyante (début XVe-début XVIe siècle)

Approche historiographique – Premiers frémissements – Développement – Explosion – Le décor sculpté dans son rapport à l'architecture – Du Moyen Âge à la Renaissance : 1500, le tournant du siècle comme construction de l'Histoire.

Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?

Création et image dans l'art, de Platon à Heidegger

Par **PATRICK TRICOIRE**, professeur de philosophie

Les mercredis de 15h à 16h30

Dans la critique, cette question est éludée soit au profit de la production artistique, soit à celui de la réception esthétique. Chacun à sa façon a ramené l'attention sur l'œuvre elle-même. Que donne-t-elle à voir, qui échappe au subjectivisme de l'esthétique ou de la critique? En quoi les images peintes ou sculptées peuvent-elles nous aider à mieux comprendre l'œuvre d'art ?

---

1. 04/11 — 2. 18/11 — 3. 02/12
 4. 16/12 — 5. 06/01 — 6. 20/01
 7. 03/02 — 8. 24/02 — 9. 09/03
 10. 23/03

Tarif

10 cours d'1h30: 53 €
 (Adhésion non comprise)

1. Image et vérité: Platon
2. Imitation entre art et nature: Aristote
3. Le rôle de l'image dans l'ascension de l'âme vers le beau et le bien: Plotin
4. L'image dans la tradition biblique
5. L'art comme reproduction de la nature à la Renaissance: Léonard de Vinci
6. Portraits de vanités et vanité de la peinture: Pascal
7. Jugement de goût et esthétique: Kant
8. Herméneutique et critique de l'expérience esthétique: Gadamer
9. Origine de l'œuvre d'art: Heidegger
10. « Ce que cela donne »: l'art contemporain, Jean-Luc Marion

Qu'est-ce que le beau ?

Cours d'introduction à la philosophie esthétique

Par **BÉNÉDICTE BOUILLOT**, docteur en philosophie

Les mercredis de 16h à 18h

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 « transcendants ». 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. 07/10 — 2. 14/10 — 3. 21/10

4. 04/11 (à 16h30) — 5. 18/11 (à 16h30)

6. 25/11

Tarif

6 cours de 2h : 48 €

(Adhésion non comprise)

1. Introduction

Puissance et faiblesse du beau, qui renvoie vers autre chose que lui-même.

2. Description de l'expérience esthétique

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)

La question de la *mimesis*. 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)

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)

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)

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 ?

Lire une œuvre d'art

L'iconographie profane

Par **DIANE-ÉLISABETH AVOT**, diplômée
d'études supérieures de l'École du Louvre

Les jeudis de 19h à 20h30

Pour comprendre une œuvre d'art il faut connaître son artiste, son époque, son environnement, son style, mais surtout son sujet. Ce nouveau cours propose d'explorer les grands sujets de l'histoire de l'art et d'en expliquer l'iconographie en mêlant histoire et légende, littérature et symbolique, romances et drames, afin d'offrir à l'amateur d'histoire de l'art toutes les clés de lecture.

1. 08/10 — 2. 05/11 — 3. 26/11
4. 10/12 — 5. 07/01 — 6. 21/01
7. 04/02 — 8. 03/03 — 9. 17/03
10. 21/04 — 11. 12/05 — 12. 26/05 (à 17h)

Tarif

12 cours d'1h30: 60 €
(Adhésion non comprise)

1. **L'allégorie**
Les Arts, l'Amour, la Mort, les Saisons, les Heures, les Éléments, la Mélancolie, les victoires, les esclaves, les pays (Gallia, Germania, Britannia...).
2. **La littérature (1) : les écrits antiques**
Virgile, Pline, Ovide, Apulée, Flavius Josèphe, Théagène et Chariclée.
3. **La littérature (2) : les épopées médiévales**
Arthur et les chevaliers de la table Ronde, Tristan et Iseut, Dante, Pétrarque et Boccace.
4. **La littérature (3) : les romans de la Renaissance**
Colonna, L'Arioste, Le Tasse, Montalvo, Rabelais, More.
5. **La littérature (4) : les personnages imaginaires et les légendes**
Commedia dell'arte (Arlequin, Scaramouche), Dibutade, Arion, Odin, Mélusine, Rome...
6. **L'histoire (1) : les figures de l'Antiquité**
Tarquin, Lucrèce, Alexandre, Cléopâtre, César, Auguste et les empereurs romains, Scipion...
7. **L'histoire (2) : les figures du Moyen Âge**
Charlemagne, Roland, Otton...
8. **L'histoire (3) : les grandes batailles**
Anghiari, Cascina, Granique, pont Milvius...
9. **L'histoire (4) : les figures modernes**
Les Farnèse, les héros ressuscités au XIXe siècle...
10. **L'héraldique et les ordres de chevalerie**
Les émaux, les métaux, les fourrures, les meubles et les supports ; Saint-Michel, Saint-Esprit, Saint-Louis, Toison d'or, Jarretière, Santiago.
11. **La nature (1) : les animaux**
12. **La nature (2) : les plantes et le jardin**

Lire une œuvre d'art

L'iconographie religieuse : mythologique, biblique, historique

Par **DIANE-ÉLISABETH AVOT**,
diplômée d'études supérieures
de l'École du Louvre

Les jeudis de 19h à 20h30

Pour comprendre une œuvre d'art il faut connaître son artiste, son époque, son environnement, son style, mais surtout son sujet. Ce nouveau cours propose d'explorer les grands sujets de l'histoire de l'art et d'en expliquer l'iconographie en mêlant histoire et légende, littérature et symbolique, romances et drames, afin d'offrir à l'amateur d'histoire de l'art toutes les clés de lecture.

1. 15/10 — 2. 19/11 — 3. 03/12
4. 17/12 — 5. 14/01 — 6. 28/01
7. 25/02 — 8. 10/03 — 9. 31/03
10. 28/04 — 11. 19/05 — 12. 26/05

Tarif

12 cours d'1h30: 60 €
(Adhésion non comprise)

1. **La mythologie (1) : les dieux de l'Olympe et leurs amours**
Jupiter, Junon, Minerve, Apollon, Diane, Vénus, Mars, Vulcain, Neptune, Déméter, Cérès et Latone, Sémélé, Io, Danaé, Europe, Ganymède, Daphné, Endymion...
2. **La mythologie (2) : les divinités et les figures fantastiques**
Titans, Muses, nymphes, centaures, harpies, sirènes, sibylles, bacchantes et pastorales.
3. **La mythologie (3) : les grands héros**
Hercule, Persée, Thésée, Jason, Ulysse, Énée.
4. **La mythologie (4) : les petits mythes**
Narcisse, Orphée, Actéon, Philémon et Baucis, Midas, Galatée, Psyché, Arachné, Marsyas...
5. **L'Ancien Testament (1) : la Genèse et les patriarches**
Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse.
6. **L'Ancien Testament (2) : les rois et les prophètes**
David, Salomon, Samuel, Élie, Élisée, Isaïe, Jérémie, Ézéchiël.
7. **L'Ancien Testament (3) : les courts récits**
Jonas, Job, Tobie, Samson, Ruth, Esther, Judith, Suzanne...
8. **Le Nouveau Testament (1) : la vie du Christ**
Marie, Joseph, Jésus, les paraboles.
9. **Le Nouveau Testament (2) : les disciples du Christ**
Les 12 apôtres, les 4 évangélistes, Marie-Madeleine, Paul.
10. **L'histoire de l'Église (1) : les martyrs et les docteurs**
Saint Étienne, saint Sébastien, saint Georges, saint Laurent, sainte Cécile, sainte Agnès, sainte Agathe, sainte Lucie... ; saint Jérôme, saint Augustin, saint Ambroise et saint Grégoire.
11. **L'histoire de l'Église (2) : les religieux et les grands saints**
Saint Benoît, saint Bernard, saint Bruno, saint Romuald, saint François, saint Dominique, sainte Catherine, sainte Thérèse ; saint Roch, saint Antoine, saint Martin, saint Nicolas, sainte Barbe, sainte Ursule, sainte Brigitte...
12. **L'histoire de l'Église (3) : les débuts de l'Église, les miracles et l'Apocalypse**
Les papes, Constantin, la Vraie Croix, les miracles et les apparitions, l'Apocalypse.

La mystique flamande

Du mouvement béguinal à la Dévotion moderne

Par **LUC BERGMANS**, maître de conférences de civilisation et littérature néerlandaises, Centre d'Études Supérieures de la Renaissance, université de Tours

---

Les vendredis de 10h30 à 12h

Les Pays-Bas méridionaux ont connu à partir de la période parfois qualifiée de « Renaissance du Moyen Âge », des courants de vie religieuse originaux, qui réservaient tous une place spéciale à la femme. Ainsi s'est développé le mouvement des béguines, dont la plupart des villes flamandes ont gardé l'héritage matériel sous forme des idylliques béguinages, protégés aujourd'hui par l'UNESCO.

Au XIIIe siècle, Hedwige de Brabant, maîtresse spirituelle d'une communauté de béguines, a écrit ses lettres, ses visions et ses poèmes, où l'amour courtois se transforme en amour pour le Christ Époux. L'imagerie nuptiale se retrouve plus tard chez Ruysbroeck l'Admirable, mystique brabançon du XIVe siècle, connu auprès du public français grâce à la très belle traduction de « L'Ornement des Noces Spirituelles », rédigée par le prix Nobel de littérature, Maurice Maeterlinck. Ruysbroeck est à l'origine de la notion de « vie commune », qui connaîtra plus tard un grand succès au sein du mouvement de la Dévotion moderne, très développé aux Pays-Bas du Nord.

Nous retracerons les cheminements de cette mystique flamande en consultant les textes traduits en langue française et en regardant les images qui accompagnent la pensée des penseurs extatiques, même si ces derniers disent vouloir écarter toute image dans leur recherche de Dieu.

---

1. 06/11 — 2. 20/11 — 3. 04/12 — 4. 18/12
5. 08/01 — 6. 29/01 — 7. 26/02 — 8. 11/03

Tarif

8 cours d'1h30: 43 €

(Adhésion non comprise)

1. Les lointaines origines françaises : l'amour courtois et la prédication de Robert d'Arbrissel
2. Qu'est-ce qu'une béguine ?
3. Hedwige de Brabant, maîtresse spirituelle, poétesse et femme extatique
4. Ruysbroeck l'Admirable : éléments biographiques et présentation de son œuvre maîtresse, *L'Ornement des Noces Spirituelles*
5. Maurice Maeterlinck, un prix Nobel de littérature admirateur et traducteur de Ruysbroeck l'Admirable
6. Vraie et fausse liberté selon les penseurs mystiques flamands
7. Le succès du concept de « vie commune » au sein du mouvement de la Dévotion moderne
8. Conclusions : la mystique flamande comme expression d'une mobilisation totale et conjointe des facultés humaines de la raison, de l'émotion et de la volonté

Les Frères Van Eyck, fondateurs de la peinture flamande

Lumière, science et spiritualité

Par **LUC BERGMANS**, maître de conférences
de civilisation et littérature néerlandaises,
Centre d'Études Supérieures de la Renaissance,
université de Tours

Les vendredis de 14h à 15h30

L'ampleur et la diversité de la production artistique d'une région géographiquement restreinte comme la Flandre historique, continuera à surprendre les visiteurs des musées du monde, mais aussi les historiens d'art. Issue de l'enluminure, et en partie aussi de la sculpture, la peinture flamande s'est épanouie au sein de l'école des Primitifs, grâce au travail fondateur des Frères Van Eyck. Hubert reste à maints égards mystérieux et inconnu. Son frère, Jan, sera reconnu par l'Europe entière, mais plus particulièrement par les Italiens, comme le plus grand peintre de son siècle. Ensemble ils sont à l'origine de la célèbre « Adoration de l'Agneau Mystique », ou Retable de Gand. Nous prendrons cette œuvre de référence comme point de départ de nos réflexions sur les innovations des Van Eyck, et nous étudierons les liens que cette œuvre, qui combine miniaturisme et monumentalité, entretient avec les nouveaux développements dans la science et la spiritualité. Une attention particulière sera vouée aux effets de la lumière. Enfin, nous retracerons la transmission de l'héritage de ces fondateurs à travers la production de la deuxième génération (Dierick Bouts, Rogier Van der Weyden) et de la troisième génération (Hans Memling, Hugo Van der Goes) de l'école des Primitifs.

1. 06/11 — 2. 20/11 — 3. 04/12 — 4. 18/12
5. 08/01 — 6. 29/01 — 7. 26/02 — 8. 11/03

Tarif

8 cours d'1h30: 43 €

(Adhésion non comprise)

1. Hubert et Jan Van Eyck, éléments biographiques et contexte historique
2. La tradition miniaturiste flamande
3. *L'Adoration de l'Agneau Mystique*, panneaux extérieurs
4. *L'Adoration de l'Agneau Mystique*, panneaux intérieurs
5. *L'Ars Nova* et la naissance de l'esprit scientifique
6. Qu'est-ce que « la révolution eyckienne » ?
7. Ce que Rogier Van der Weyden a appris des Van Eyck
8. L'héritage des Van Eyck et la troisième génération des Primitifs flamands : Hans Memling et Hugo Van der Goes

L'art du XVIe siècle ou la Renaissance accomplie

1er cycle: le modèle italien

20

Renaissance

Par **DIANE-ÉLISABETH AVOT**,
diplômée d'études supérieures
de l'École du Louvre

Les jeudis de 17h à 18h30

Ce cours est consacré au siècle de l'épanouissement de la Renaissance, de Léonard de Vinci à Caravage, des châteaux de la Loire aux manoirs élisabéthains. Mais au moment où l'Europe s'imprègne du modèle artistique italien, celui-ci évolue déjà vers une esthétique en rupture avec les canons de la beauté idéale, définis au début du siècle. L'art de cette Europe de la Renaissance est donc avant tout maniériste.

1. 08/10 — 2. 05/11 — 3. 26/11
4. 10/12 — 5. 07/01 — 6. 21/01
7. 04/02 — 8. 03/03 — 9. 17/03
10. 31/03 — 11. 28/04

Tarif

11 cours d'1h30: 56 €
(Adhésion non comprise)

1. **Les fondateurs**
La Renaissance classique de Léonard, Raphaël et Michel-Ange.
2. **Rome**
Raphaël et Michel-Ange au Vatican.
3. **Florence et l'Italie du Nord**
Andrea del Sarto, les Sansovino, Riccio, Michel-Ange, Solario, Luini, Corrège.
4. **Venise**
Giorgione, Titien, Lotto, Véronèse, Tintoret.
5. **L'architecture**
Bramante, Raphaël, Sansovino, Palladio, Vignole.
6. **Le jardin**
Jardins Boboli, villa de Castello, villa Lante, villa d'Este à Tivoli.
7. **Le maniérisme 1**
Pontormo, Beccafumi, Rosso, Parmesan, Romano.
8. **Le maniérisme 2**
Michel-Ange, Bronzino, Baroque, Cellini, Giambologna.
9. **Les arts décoratifs**
La majolique et la céramique Médicis, les petits bronzes, le verre vénitien.
10. **Vers le XVIIe siècle**
L'église du Gesù, les grands décors romains, les Carrache et Caravage.
11. **Les Italiens en France**
Rosso, Primaticci, dell'Abate, Serlio, Cellini (l'école de Fontainebleau).

Inscription aux deux cycles sur l'art du XVIe siècle
22 cours d'1h30: 98 €
(Adhésion non comprise)

L'art du XVIe siècle ou la Renaissance accomplie

2e cycle: l'Europe italianisante

Par **DIANE-ÉLISABETH AVOT**,
diplômée d'études supérieures
de l'École du Louvre

Les jeudis de 17h à 18h30

Ce cours est consacré au siècle de l'épanouissement de la Renaissance, de Léonard de Vinci à Caravage, des châteaux de la Loire aux manoirs élisabéthains. Mais au moment où l'Europe s'imprègne du modèle artistique italien, celui-ci évolue déjà vers une esthétique en rupture avec les canons de la beauté idéale, définis au début du siècle. L'art de cette Europe de la Renaissance est donc avant tout maniériste.

1. 15/10 — 2. 19/11 — 3. 03/12
4. 17/12 — 5. 14/01 — 6. 28/01
7. 25/02 — 8. 10/03 — 9. 21/04
10. 12/05 — 11. 19/05

Tarif

11 cours d'1h30: 56 €
(Adhésion non comprise)

1. **La première Renaissance française**

Les châteaux de la Loire (Amboise, Moulins, Blois, Azay) et le château de Gaillon.

2. **L'école de Fontainebleau**

Chambord et les châteaux de François Ier, les Clouet, Cousin, Bontemps, Pilon, Goujon.

3. **La naissance de l'architecture à la française**

Château d'Écouen, Lescot au Louvre, Delorme à Anet, Androuet du Cerceau et *Les Plus excellents bâtiments de France*.

4. **Les arts décoratifs français**

La céramique (Saint-Porchaire, Palissy), l'émaillerie (Reymond, Limosin), l'armurerie, le début de l'horlogerie portative.

5. **La France en 1600**

Caron, le trésor de l'ordre du Saint-Esprit, Dubreuil, Dubois, Prieur, le ballet de cour.

6. **Les Flandres**

Metsys, Mabuse, Brueghel, Dubroeuq, Van Heemskerck, Adriaen de Vries, la tapisserie.

7. **L'Empire**

Les gravures de Dürer, Cranach, l'école du Danube, Holbein à Bâle, Jamnitzer, Spranger et Arcimboldo à Prague.

8. **L'Angleterre**

Les châteaux d'Henri VIII, Holbein à Londres, Hilliard et Oliver, les manoirs élisabéthains de Smythson.

9. **La Russie**

Saint-Basile de Moscou, les ateliers du Kremlin, le palais Romanov.

10. **L'Espagne et le Portugal**

Les styles plateresque et manuélín, l'Escorial, Le Greco, Belém, Tomar, les azulejos.

11. **La musique du XVIe siècle**

Janequin et la chanson descriptive, le madrigal italien et anglais, Tallis, Byrd, Roland de Lassus, Cristobal de Morales, Vittoria.

Inscription aux deux cycles sur l'art du XVIe siècle
22 cours d'1h30: 98 €
(Adhésion non comprise)

Histoire de l'art des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

Les grands maîtres de la peinture

Par **MARIE-HÉLÈNE CALVIGNAC**, diplômée
d'études approfondies en histoire de l'art

Les jeudis de 16h à 17h30

1. 01/10 — 2. et 3. 15/10 et 05/11
4. et 5. 19/11 et 03/12 — 6. et 7. 17/12 et 07/01
8. et 9. 21/01 et 04/02 — 10. et 11. 25/02 et 10/03
12. et 13. 24/03 et 21/04 — 14. 28/04

Tarif

14 cours d'1h30: 65 €
(Adhésion non comprise)

1. Introduction : contexte historique
2. et 3. Caravage (1571-1610)
4. et 5. Nicolas Poussin (1594-1665)
6. et 7. François Boucher (1703-1770)
8. et 9. Jean-Honoré Fragonard (1732-1806)
10. et 11. Élisabeth Vigée Lebrun (1755-1842)
12. et 13. Le Douanier Rousseau (1844-1910)
14. Conclusion : tournant du siècle et modernité

Histoire de l'art des XXe et XXIe siècles

Études approfondies de figures majeures et de courants artistiques

---

Par **MARIE-HÉLÈNE CALVIGNAC**, diplômée
d'études approfondies en histoire de l'art

Les jeudis de 14h à 15h30

*Une initiation à l'art du XXe siècle
à travers des monographies d'artistes
qui ont marqué le siècle.*

1. 01/10 — 2. et 3. 15/10 et 05/11
4. et 5. 19/11 et 03/12 — 6. et 7. 17/12 et 07/01
8. et 9. 21/01 et 04/02 — 10. et 11. 25/02 et 10/03
12. et 13. 24/03 et 21/04 — 14. 28/04

Tarif

14 cours d'1h30: 65 €
(Adhésion non comprise)

1. Introduction : l'art dans la deuxième moitié du XXe siècle
2. et 3. Jackson Pollock et l'École de New York
4. et 5. Art minimal et art conceptuel
6. et 7. Antoni Tàpies
8. et 9. Street Art
10. et 11. Ernest Pignon Ernest
12. et 13. Sophie Calle
14. Conclusion : l'art d'aujourd'hui

Histoire de l'art des XXe et XXIe siècles

Études approfondies de figures majeures et de courants artistiques à l'occasion d'expositions en cours

---

Par **MARIE-HÉLÈNE CALVIGNAC**, diplômée
d'études approfondies en histoire de l'art

Les jeudis de 10h30 à 12h

---

*Une initiation à l'art du XXe siècle
à travers des monographies d'artistes qui ont
marqué le siècle.*

---

1. 01/10 — 2. et 3. 15/10 et 05/11
4. et 5. 19/11 et 03/12 — 6. et 7. 17/12 et 07/01
8. et 9. 21/01 et 04/02 — 10. et 11. 25/02 et 10/03
12. et 13. 24/03 et 21/04 — 14. 28/04

Tarif

14 cours d'1h30: 65 €
(Adhésion non comprise)

1. **Introduction**
Les musées et l'art contemporain
2. et 3. **Une brève histoire de l'avenir**
Musée du Louvre
4. et 5. **Wifredo Lam**
Musée Georges Pompidou
6. et 7. **Artistes coréens en France**
Musée Cernuschi
8. et 9. **Picasso Mania**
Grand Palais
10. et 11. **Paul Klee**
Musée Georges Pompidou
12. et 13. **Huang Yongping**
Monumenta, Grand Palais
14. **Conclusion**
Les nouveaux sites de l'art contemporain

Les villes et cathédrales en Europe

Par **MATHIEU LOURS**, docteur
en histoire, agrégé de l'université

Les mardis de 14h à 15h30

1. 24/11 — 2. 08/12 — 3. 12/01
4. 26/01 — 5. 08/03 — 6. 22/03

Tarif

6 cours d'1h30: 38 €
(Adhésion non comprise)

1. La cathédrale dans la cité antique
2. Villes et cathédrales en Italie
3. Villes et cathédrales en France
4. Villes et cathédrales en Angleterre
5. Villes et cathédrales en Espagne et en Allemagne
6. Villes et cathédrales après le Moyen Âge

Orgue et cathédrale

La musique sacrée et l'espace monumental

Par **MARIE-REINE RENON**,
docteur en musicologie

Les mardis de 14h30 à 16h

Comment l'architecture des cathédrales met-elle en scène le son, dont la fonction est de délimiter un espace sacré en organisant une liturgie à l'aide de la musique et du chant ?

L'orgue, à lui seul une architecture porteuse de mystère, souvent entre ciel et terre, retient aussi le regard, même muet.

Il s'inscrit comme l'interface dans l'architecture d'un ensemble constitutif de la « poétique théologique du sensible ». Il participe à la conduite vers l'expérience spirituelle, comme le « narthex » de la cathédrale précède et amène vers le vaisseau central.

1. 01/03 — 2. 15/03 — 3. 29/03
4. 19/04 — 5. 10/05 — 6. 24/05

Tarif

6 cours d'1h30: 38 €
(Adhésion non comprise)

1. Les buffets d'orgue

Le buffet ancien constitue une œuvre d'ébénisterie très travaillée, qui témoigne du style de son époque. Dans la facture moderne, il est souvent assez dépouillé, allant même parfois jusqu'à disparaître dans les années 1930 à 1960. Depuis la fin du XXe siècle, on assiste à un renouveau dans la manière de le concevoir: formes en adéquation avec les tendances de l'architecture, dans le fonctionnel combiné à l'esthétisme: buffet en forme de grande main 1978 à l'Alpe-d'Huez, de vaisseau spatial pour la cathédrale d'Évreux...

2.-3. Orgue et liturgie

Pourquoi un orgue au service de la liturgie? Au long de son histoire, la nature de ses interventions a évolué. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, voix à part entière, il dialoguait avec les chœurs, et les offertoires laissaient place à des musiques d'orgue très développées.

Si, chez les protestants, l'accompagnement du choral de l'assemblée, soutenue par le plenum de l'orgue, était une pratique courante, chez les catholiques, c'est une pratique récente, reliée à l'apparition des orgues de chœur. En sollicitant une participation accompagnée de l'assemblée, le concile Vatican II bouleversa le métier de l'organiste.

4. Les orgues de chœur

Instruments du cœur de la liturgie, ils sont souvent oubliés devant la puissance et la présence imposante des orgues de tribune. Leur histoire commence au début du XIXe siècle, aux lendemains de la Révolution, car ils pallient le manque de musiciens du culte. Leur qualité musicale est intéressante et certains peuvent être l'œuvre de grands facteurs, tel Cavallé-Coll. Quels rapports ont-ils avec l'harmonium, également en vogue au XIXe siècle? Bien qu'orgues d'accompagnement avant tout, ont-ils un répertoire spécifique?

5. L'architecture et la musique d'orgue dans la cathédrale

La construction d'un orgue s'inscrit dans l'histoire du bâtiment qui l'abrite, mais l'évolution de l'édifice peut aussi affecter l'orgue. Sa musique sonne comme un écho du passé, mais aussi comme la résonance transfigurée de nos vies. C'est à la fois la permanence de la foi chrétienne, manifestée dans l'architecture comme dans la musique, et le renouvellement de son expression au long des siècles. Cette musique d'orgue, relevant d'un art essentiellement éphémère, ne fait-elle pas mystérieusement pressentir l'éternité, davantage que l'architecture apparemment immuable?

6. Les concerts d'orgue

Les diocèses reçoivent de plus en plus des demandes d'hébergement de manifestations culturelles. Ils doivent sélectionner ces événements, y compris musicaux, en conformité à la vocation du lieu. En effet, une cathédrale ne saurait être considérée comme n'importe quelle salle de concert: cela demande réflexion de la part des artistes et des responsables du lieu. Tout comme la liturgie, cette question cristallise souvent des clivages de sensibilités. Les textes d'Église traitant du sujet et les règles d'application. En concert, le lieu de l'orgue peut alors devenir un espace de déambulation, un parcours sonore et visuel...

La musique dans ses lieux

Histoire de la musique en Europe et la signification de ses modes d'expression

---

Par **BRUNO MOYSAN**, agrégé de l'université, docteur en musicologie

---

Les mercredis de 18h30 à 20h

Ce cours propose de mettre en relation les formes et modes d'expression de la musique européenne avec l'histoire des institutions et des mouvements de pensée, pour mieux comprendre la signification du langage musical.

---

1. 27/01 — 2. 24/02 — 3. 02/03
4. 16/03 — 5. 30/03 — 6. 20/04
7. 11/05 — 8. 25/05

Tarif

8 cours d'1h30: 48 €
(Adhésion non comprise)

1. La fondation du chant liturgique chrétien, Ier-IVe siècles
2. La polyphonie. Les développements polyphoniques du chant grégorien
3. L'art baroque, l'Église et les princes
4. Style mondain et style de cour aux XVIIe et XVIIIe siècles
5. Le romantisme en Europe
6. Les années 1900 : la fin du langage tonal
7. Les ambiguïtés du néo-classicisme musical : tradition, ordre et nihilisme
8. La post-modernité : les expressions de l'hypersubjectivité, de la culture de masse et de l'économie de marché dans les pratiques musicales actuelles

ATELIERS
DE LA
CATHÉDRALE

27

vitrail

peinture

dessin

théâtre

musique

enluminure

chant

photographie

Ateliers 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 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.

Le cycle hebdomadaire renforcé permet de pratiquer d'une manière continue chaque mercredi pendant toute la durée de l'année scolaire.

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

Cycle I initiation

Lundi 18h30 - 21h30	Mercredi 13h30 - 16h30
28/09 — 12/10 — 09/11 23/11 — 07/12 — 04/01 18/01 — 01/02 — 29/02 14/03 — 18/04	30/09 — 14/10 — 25/11 09/12 — 06/01 — 20/01 03/02 — 02/03 — 16/03 20/04 — 27/04

11 séances de 3h00: 2 versements de 180 € *
(Adhésion non comprise)

Cycle II approfondissement

Lundi 18h30 - 21h30	Mardi 13h30 - 16h30	Mardi 18h30 - 21h30	Mercredi 13h30 - 16h30	Jeudi 13h30 - 16h30
21/09	22/09	22/09	23/09	24/09
05/10	06/10	06/10	07/10	08/10
02/11	03/11	03/11	04/11	05/11
16/11	17/11	17/11	18/11	19/11
30/11	01/12	01/12	02/12	10/12
14/12	15/12	15/12	16/12	17/12
11/01	12/01	12/01	13/01	14/01
25/01	26/01	26/01	27/01	28/01
22/02	23/02	23/02	24/02	25/02
07/03	08/03	08/03	09/03	10/03
21/03	22/03	22/03	23/03	24/03

11 séances de 3h00: 2 versements de 180 € *
(Adhésion non comprise)

Cycle hebdomadaire renforcé

Mercredi
9h - 12h

23/09 — 30/09 — 07/10 — 14/10 — 04/11 — 18/11 — 25/11 — 02/12
09/12 — 16/12 — 06/01 — 13/01 — 20/01 — 27/01 — 03/02 — 24/02
02/03 — 09/03 — 16/03 — 23/03 — 20/04 — 27/04

22 séances de 3h00: 3 versements de 239 € *
(Adhésion non comprise)

Cycle du week-end

Samedi
10h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

Initiation	Perfectionnement
03/10 — 17/10 — 07/11 21/11 — 05/12	09/01 — 23/01 — 06/02 05/03 — 19/03

5 séances de 6h00: 350 € *
(Adhésion non comprise)

Le peintre et la lumière

Atelier de peinture Antoine Vincent

Par **ANTOINE VINCENT**, artiste peintre

L'atelier est ouvert aussi bien à des débutants qu'à des amateurs expérimentés.

Technique employée: huile essentiellement.

Peintre officiel des armées, médaillé d'or aux Artistes Français, lauréat de la Fondation de France et de la Fondation Taylor, Antoine Vincent est le petit-fils du peintre Maurice Perrot. Sa rencontre avec Philippe Lejeune, fondateur de l'École d'Étampes, dont il devient l'élève, le détermine à se consacrer entièrement à la peinture.

De par son expérience et sa pratique, Antoine Vincent guide les participants de cet atelier pour leur donner tous les éléments de l'art de peindre : apprendre à faire sa palette, composer son tableau sur le motif (modèle vivant, nature morte, etc.). Cette méthode vise à leur donner les moyens de traduire la lumière, laquelle, selon Saint Augustin, est la reine des couleurs.

« Enseigner, n'est-ce pas le meilleur moyen de continuer à apprendre », Maurice Denis.

Tarif

Un cycle de 24 séances de 3h, les mercredis ou les samedis : 3 versements de 264 € en octobre, janvier et avril

(Adhésion non comprise, matériel non compris)

Cycle des mercredis de 18h à 21h	OU	Cycle des samedis de 10h à 13h
30/09		03/10
07/10		10/10
14/10		17/10
04/11		07/11
18/11		21/11
25/11		28/11
02/12		05/12
09/12		12/12
16/12		09/01
13/01		16/01
20/01		23/01
27/01		30/01
03/02		27/02
24/02		05/03
02/03		12/03
09/03		19/03
16/03		23/04
20/04		30/04
27/04		14/05
11/05		21/05
18/05		28/05
25/05		04/06
01/06		11/06
08/06		18/06

Cours d'histoire pratique de l'enluminure, dessin et calligraphie du Moyen Âge

30

Enluminure

Par **ÉRIC MONTIGNY**, enlumineur calligraphe professionnel

Les lundis de 18h30 à 20h

La pratique de l'art du dessin ancien, destiné au Moyen Âge à écrire et à illustrer les manuscrits, permet de connaître les œuvres des peintres des cathédrales, mais aussi de découvrir aujourd'hui un moyen d'expression personnel accessible à tous.

Le cours d'histoire pratique permet de connaître tout le vocabulaire utilisé au Moyen Âge, les techniques de peinture, les styles depuis l'enluminure mérovingienne jusqu'à l'enluminure gothique. Il peut être suivi en même temps que l'atelier d'initiation pratique, qui permet de réaliser des exercices de copies de documents et de débiter une pratique artistique personnelle.

1. 05/10 — 2. 12/10 — 3. 02/11 — 4. 16/11
5. 30/11 — 6. 14/12 — 7. 11/01 — 8. 25/01

Tarif

8 cours d'1h30: 55 €

(Adhésion non comprise)

- 1. Histoire des grands styles graphiques latins**
Héritage de l'Antiquité et foisonnement des styles scripturaux.
- 2. Quelques éléments de la symbolique iconographique**
Découverte de la symbolique et des images parlantes.
- 3. L'encre ferrique, une peinture et un peu de dorure**
Conférence faite de démonstrations.
- 4. Le fabuleux manuscrit de Kells**
Découvrir l'un des plus beaux chefs-d'œuvre livresques du Moyen Âge, conservé au Trinity College à Dublin.
- 5. Fascination du Beatus d'Urgell**
Un manuscrit de l'an mil, basé sur le commentaire de l'Apocalypse, écrit par le moine Beatus.
- 6. Un regard sur la famille scripturale gothique et celles de la cathédrale de Chartres**
- 7. Quelques animaux du bestiaire médiéval**
- 8. Supports des Écritures: papyrus, parchemin et papier**
Conférence suivie d'une démonstration.

Atelier d'initiation pratique à l'enluminure, dessin et calligraphie du Moyen Âge

Par **ÉRIC MONTIGNY**, enlumineur
calligraphe professionnel

Les lundis de 18h30 à 20h30

L'atelier d'initiation à la pratique de la calligraphie médiévale permet de réaliser des exercices de copies de documents anciens et de débiter une pratique artistique personnelle autonome.

L'atelier de cette année concernera plus spécialement l'étude de l'écriture gothique Fraktur, qui fut utilisée durant plusieurs siècles dans les pays germaniques.

Notre travail de calligraphie permettra de voir les fondements mêmes de cette écriture, son tracé ainsi que certaines de ces évolutions pour aboutir à un double travail : une production classique avec une Fraktur ancienne et une seconde, plus contemporaine, avec une variante dite « épaisse ».

1. 09/11 — 2. 23/11 — 3. 07/12
4. 04/01 — 5. 18/01 — 6. 01/02
7. 22/02 — 8. 07/03 — 9. 14/03
10. 21/03

Tarif

10 séances de 2h : 148 €

(Adhésion non comprise, matériel personnel non fourni, possibilité de deux versements)

1. Démonstration basée sur le thème de l'étude. Choix du matériel et apprentissage des premiers caractères classiques
2. L'alphabet minuscule classique et quelques caractères spécifiques
3. L'alphabet majuscule classique
4. Exercices et application concrète pour une première réalisation personnelle
5. L'alphabet minuscule dans une déclinaison plus moderne
6. L'alphabet majuscule dans une déclinaison plus moderne
7. Exercices et applications concrètes
8. Produire une œuvre : mise en page, choix du thème et mise en couleur
9. Production d'une seconde œuvre personnelle
10. Travaux d'encadrement et de présentation des réalisations personnelles effectuées au cours de l'atelier

Atelier d'initiation au dessin

Vitraux, sculptures, architecture

32

Dessin

Par **FRANÇOIS GUIOL**, dessinateur, illustrateur

Ouvert à tous, avec ou sans pratique préalable du dessin, pour apprendre toutes les techniques traditionnelles du dessin.

L'atelier propose d'apprendre à dessiner les vitraux, les sculptures de la cathédrale, les dallages, les décors des architectures en s'initiant aux techniques du graphisme, de la perspective, de l'art des valeurs et du travail des contrastes.

On pratiquera différentes méthodes, le carnet de voyage, le croquis ou l'étude de détail, en petit ou grand format, avec les outils traditionnels : crayon, pastel, fusain, sanguine, encres, lavis, aquarelle.

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

Tarif

Un cycle 18 séances de 2h30, au choix les mercredis (matinée ou après-midi) ou les jeudis après-midi : 3 versements de 84 € de septembre 2015 à avril 2016 (Adhésion non comprise, matériel non compris)

Cycle
des mercredis
de 9h30 à 12h
ou de 13h30 à 16h

OU

Cycle
des jeudis
après-midi
de 13h30 à 16h

23/09

24/09

07/10

08/10

14/10

15/10

04/11

05/11

18/11

19/11

02/12

03/12

09/12

10/12

16/12

17/12

06/01

07/01

20/01

21/01

27/01

28/01

03/02

04/02

24/02

25/02

09/03

10/03

23/03

24/03

30/03

31/03

20/04

21/04

27/04

28/04

Photographier les vitraux, les sculptures et l'architecture à chartres

Atelier de formation à la photographie

Par **HENRI GAUD**, photographe professionnel, diplômé de l'École supérieure nationale de Photographie et Cinématographie Louis Lumière

Les mercredis de 14h à 17h

Dans la ville d'art célébrée dans le monde entier, autour de sa cathédrale et de ses monuments historiques exceptionnels, la pratique de la photographie est une source unique d'expérience esthétique.

Accessible sans formation préalable, l'atelier permettra de comprendre comment mettre les techniques de la photographie au service de l'expression artistique pour renouveler le regard sur ces chefs-d'œuvre qui suscitent l'émotion et l'inspiration.

Chaque séance comporte un cours documenté sous forme de pdf projeté, et des prises de vues sur le terrain. La rubrique "pratique" permet d'introduire et de traiter un thème technique essentiel. Les travaux réalisés durant les cours seront mis en ligne au fur et à mesure sur un blog dédié.

La partie pratique du cours se fera avec du matériel propre au formateur. Les élèves peuvent apporter leur appareil photographique pour servir de bloc-notes. L'atelier comporte de 7 à 12 personnes.

1. 30/09 — 2. 14/10 — 3. 18/11
4. 09/12 — 5. 13/01 — 6. 24/02
7. 16/03 — 8. 27/04 — 9. 25/05

Tarif

9 cours de 3h : 2 versements de 89 € de novembre 2015 à avril 2016
(Adhésion non comprise)

1. Présentation de la photographie, 2500 ans d'histoire

Présentation du terrain, la cathédrale, la ville, ses édifices. Photographier sans appareil, présentation de la galerie des peintres, nos prédécesseurs.
Pratique : l'appareil photographique.

2. Travail sur le point de vue

Où doit-on se placer ? Que veut dire point de vue ? Notion de développement, argentique, numérique.
Pratique : trépied, jumelles, télémètre.

3. Travail sur le volume

Croisement entre architecture et photographie.
Pratique : profondeur de champ, rapport net / flou, l'invention photographique.

4. Travail sur la lumière

Croisement des artistes et des procédés, entre peinture et photographie.
Pratique : informations et sensitométrie, calcul de pose, vision.

5. Travail sur la couleur

Couleurs des sujets, couleurs des œuvres, couleurs culturelles.
Pratique : noir et blanc, couleur, température de couleur, vision des couleurs.

6. Photographier l'architecture

La chambre grand format.
Pratique : optiques et angle de vue.

7. Photographier les vitraux

Pratique : le traitement numérique des images

8. Travail sur le projet

Méthode et conduite de projet. Comment réfléchir au projet et comment démarrer ce projet.
Pratique : technique d'organisation en photographie.

9. Tout photographier

Pratique : la Cheap photographie, sténopé, Holga, Lomo, Photogramme.

La ville cathédrale et ses lumières

Atelier de projet photographique artistique

Par **HENRI GAUD**, photographe professionnel, diplômé de l'École supérieure nationale de Photographie et Cinématographie Louis Lumière

**Les mercredis de 14h à 17h
ou de 10h à 18h**

Cet atelier se propose de prolonger le cours de première année de formation par un exercice approfondi sur le projet photographique, dans le cadre de la ville de Chartres et de sa cathédrale, afin de réaliser un projet au cours de l'année, en équipe et en utilisant des moyens professionnels.

Une pratique amateur de la photographie est au minimum souhaitée pour suivre cet atelier. La partie pratique du cours se fera avec du matériel propre au formateur. Les élèves peuvent apporter leur appareil photographique pour servir de bloc-notes. Les travaux en laboratoire se feront en groupe de 3 à 6 personnes et les cours en groupe de 7 à 12 personnes.

1. 07/10 — 2. 04/11 — 3. 02/12
4. 06/01 — 5. 27/01 — 6. 02/03
7. 23/03 — 8. 20/04 — 9. 11/05

Tarif

5 cours de 3h et 4 séances de 8h en laboratoire : 2 versements de 152 € de novembre 2015 à mai 2016 + frais de fournitures en 2 versements de 50 € (Adhésion non comprise)

1. Présentation du travail sur le projet

Notion de projet, méthode et conduite de projet.

Pratique: mise en route du projet de l'année en travail de groupe (3h).

2. Les 5 familles de procédés : analogiques, historiques, anciens, alternatifs et contemporains

Étude de ces procédés à travers des œuvres de référence, la collection Albert Kahn, Fox Talbot, Le Gray, Eggleston.

Pratique: examen d'une collection d'œuvres anonymes autour des procédés et travail de groupe sur les choix possibles pour le projet de l'année (3h).

3. Le langage des formats

Le sujet, le négatif ou le capteur, le tirage.

Présentation des questions techniques et artistiques de chaque composant des formats et de leurs relations. Photographies, ressemblances, points communs, différences avec le monde de la peinture.

Pratique: travail de groupe sur les choix des formats pour le projet de l'année, choix sur le sujet, la capture, le tirage (3h).

4. Le scénario, l'art du récit

Toile d'araignée de l'univers des possibles et ses limites. Mise en place des protocoles de travail.

Pratique: travail de groupe en écriture des scénarios et des protocoles pour le projet de l'année (3h).

5. La prise de vue du projet de l'année

Explications pratiques sur le terrain.

Pratique: chaque groupe de travail réalise sa prise de vue, avec l'appareil choisi, et le support sensible choisi (8h sur site ou en laboratoire).

6. Le développement de la prise de vue du projet de l'année

Pratique: chaque groupe de travail passe au laboratoire pour développer ses négatifs, analogiques ou numériques (8h en laboratoire).

7. Le tirage du négatif (1)

Mise en place de différents procédés, analogiques et numériques, conjuguant passé et présent.

Pratique: chaque groupe de travail passe au laboratoire pour tirer ses négatifs, analogiques ou numériques (8h en laboratoire).

8. Le tirage du négatif (2)

Mise en place d'autres procédés.

Pratique: chaque groupe de travail passe au laboratoire pour tirer ses négatifs, analogiques ou numériques (8h en laboratoire).

9. Exposition du projet de l'année

Préparation de chaque projet, choix définitif, confrontation entre scénarios, protocoles et résultats.

Pratique: les choix définitifs (3h).

La lumière et l'optique du photographe

Atelier professionnel de photographie artistique

Par **HENRI GAUD**, photographe professionnel, diplômé de l'École supérieure nationale de Photographie et Cinématographie Louis Lumière

Les mercredis de 14h à 17h
ou de 10h à 18h

La recherche d'une autonomie technique est le préalable à l'expression artistique maîtrisée. Ce cours s'adresse à des élèves ayant des connaissances déjà éprouvées dans le domaine de la photographie. Il vise à leur donner, dans un cadre d'exercice prenant en compte les arts liés à la cathédrale, à Chartres, une capacité de réception et d'interprétation du patrimoine artistique par la médiation de la photographie.

Les parties pratiques du cours se feront avec du matériel propre au formateur. Les élèves peuvent apporter leur appareil photographique pour servir de bloc-notes. Les travaux en laboratoire se feront en groupe de 3 à 6 personnes, et les cours en groupe de 7 à 12 personnes.

1. 25/11 — 2. 16/12 — 3. 20/01
4. 03/02 — 5. 09/03 — 6. 30/03
7. 18/05 — 8. 01/06 — 9. 08/06
10. 15/06 — 11. 22/06

Tarif

10 séances de 8h et 1 cours
de 3h : 2 versements de 269 €
de novembre 2015 à avril 2016
+ frais de fournitures
en 2 versements de 75 €
(Adhésion non comprise)

1. Présentation de la problématique photographique

Les techniques, les buts et les moyens. Étude des paramètres, mesures, acquisition d'information (3h).

2. Préparation et construction d'un sujet

Étude du sujet, sa nature, ses composantes, les mesures, les moyens et les limites (8h en laboratoire).

3. Préparation des chimies

Présentation des produits de base, de l'outillage, des consignes et des protections nécessaires aux procédés envisagés, en prise de vue comme en tirage (8h en laboratoire).

4. La prise de vue (1)

Séance de prise de vue noir et blanc. Prise de vue du sujet type et développement (argentique et numérique), test de différents types de film et de capteurs, et différents types de traitement (8h en laboratoire).

5. La prise de vue (2)

Séance de prise de vue couleur. Prise de vue du sujet type et développement (argentique et numérique), test de différents types de film et de capteurs, et différents types de traitement (8h en laboratoire).

6. La prise de vue (3)

Séance prise de vue de terrain. Suite des séances 4 et 5, ajustement des expérimentations pour établir une meilleure relation entre les procédés pour les tirages envisagés. Production d'une série de négatifs sur le site de la cathédrale de Chartres. Explications pratiques sur le terrain (8h sur site, à Chartres).

7. Développement des négatifs

Usage de l'ensemble des révélateurs, en vue de tirer les images au moyen de divers procédés, gélatino-bromure, cyanotype, palladium (8h en laboratoire).

8. Le tirage (1)

Le négatif numérique - Procédé de tirage classique et alternatif par l'entremise du négatif numérique. Étape N° 01, préparation du négatif numérique, étude du scanner, étude du fichier numérique, mise en œuvre. Pratique du fichier numérique en adéquation avec les différents procédés de tirage choisis. Étape validation au moyen d'une gamme de gris de calibration et analyse (8h en laboratoire).

9. Le tirage (2)

Le négatif numérique : procédé de tirage classique et alternatif par l'entremise du négatif numérique. Pratique du fichier numérique en adéquation avec différents procédés de tirage (8h en laboratoire).

10. Le tirage (3)

Tirage des négatifs adaptés, maîtrise et comparaison de procédés, cyanotype et gélatinobromure.

Pratique : chaque groupe de travail passe tour à tour d'un laboratoire à l'autre pour tirer les négatifs de la séance 6 (8h en laboratoire).

11. Le tirage (4)

Tirage des négatifs adaptés, maîtrise et comparaison de procédé, palladium et gélatinobromure.

Explications pratiques sur le terrain (8h en laboratoire).

Lumières chantées des cathédrales

Atelier d'initiation pratique au plain chant grégorien

36

Plain chant

Par **FÉLICITÉ SCHULER-LAGIER**,
chef de chœur grégorien

Les constructions harmoniques occupent au Moyen Âge une place centrale dans les arts des bâtisseurs des cathédrales. Le chant grégorien est une recherche de consonance entre les rythmes naturels et l'écho en chaque personne dans l'espace réservé à la liturgie. Il est associé aux couleurs des vitraux et aux formes architecturales, pour traduire et ressentir l'alternance entre les contraires et l'harmonie de la création.

Cet atelier propose une initiation à la pratique en amateur du chant grégorien à travers le répertoire liturgique des hymnes calendaires dédiées à la lumière. Les pièces choisies, d'un accès facile, permettent de se familiariser rapidement avec la notation et les mélodies grégoriennes.

Tarif

13 cours d'1h30 : 2 versements de 38 €
(Adhésion non comprise)

**Les lundis
de 18h30 à 20h**

16/11

23/11

30/11

07/12

11/01

18/01

25/01

01/02

22/02

07/03

14/03

18/04

25/04

« Becket ou l'honneur de Dieu »

Atelier-théâtre

Par **PATRICE MARIE**
professeur, comédien,
metteur en scène,
diplômé d'études
théâtrales

**Les lundis,
de 19h30 à 22h,
du 5 octobre 2015
au 13 juin 2016**

Tarif

3 versements de 80 €
d'octobre 2015 à juin
2016, incluant les cours
et la participation
au spectacle

(Adhésion non comprise)

Le Centre international du Vitrail propose un atelier-théâtre consacré à la mise en scène de la pièce de Jean Anouilh « Becket ou l'honneur de Dieu ». Cette pièce a été créée en 1959 et reprise à la Comédie Française. Elle a été jouée dans le monde entier et a donné lieu à une adaptation cinématographique avec Richard Burton et Peter O'Toole.

Sur fond de conflit entre les pouvoirs civil et religieux, elle évoque les rapports entre le roi d'Angleterre Henri II et l'archevêque de Cantorbéry Thomas Becket, celui-ci choisissant de s'opposer au roi par fidélité à sa fonction de primat de l'Église d'Angleterre. Le roi fera assassiner Becket dans la cathédrale de Cantorbéry le 29 décembre 1170.

Un vitrail médiéval, dans la cathédrale de Chartres, expose le récit du martyr au service de Dieu et de l'Église.

Jean de Salisbury, l'une des figures marquantes de la chrétienté médiévale, fut son ami et conseiller. En 1176 il est consacré évêque de Chartres, où il mourut en 1180. Sa sépulture fut conservée dans l'abbaye de Josaphat jusqu'à la Révolution.

L'atelier s'adresse à toute personne, même débutante, désireuse de participer à un projet de formation théâtrale, aboutissant à un spectacle donné devant le public.

Réunion d'information sans engagement le lundi 28 septembre 2015 à 19h30, dans les locaux de l'École du Vitrail et du Patrimoine, 1 rue de Bethléem à Chartres, entrée sur le parvis de la cathédrale.

Dans le cadre
des manifestations
du 9e centenaire
de la fondation de l'abbaye
Notre-Dame de Josaphat
de Lèves

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, en lien qui s'impose à Chartres avec le monument, la cathédrale: les arts de l'image et de l'espace, la création artistique, la commande publique, la conservation du patrimoine artistique et l'histoire des idées.

Les programmes d'enseignement de l'École du Vitrail et du Patrimoine conduisent les élèves à découvrir et à mettre en cohérence les expressions artistiques, pour mieux cerner la beauté et le sens des œuvres d'art, ainsi que pour reconnaître le lien avec la société qui les porte. Ils contribuent ainsi à favoriser la transmission des valeurs sociales à travers l'action culturelle et artistique.

L'approche pluridisciplinaire implique la convocation des sciences humaines pour aider à rendre visible ce qui se présente au regard et à l'esprit sous forme synthétique, dans les lieux de rencontre entre les œuvres et les créateurs. Il s'agit bien d'envisager les interactions des expressions artistiques avec les différents facteurs sociaux, économiques, philosophiques, spirituels, au centre de systèmes complexes de pensée et d'action.

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.

Certification

Les connaissances acquises peuvent faire l'objet d'une évaluation et être attestées par un certificat 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 professionnels des métiers d'art, des artistes, des universitaires diplômés, reconnus pour leur enseignement, l'intérêt de leurs travaux et recherches.

Directeur des programmes et des études: Jean-François Lagier, directeur du Centre international du Vitrail.

BULLETIN D'INSCRIPTION

À retourner, accompagné de votre règlement, au :
 CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL
 5, RUE DU CARDINAL PIE
 28 000 CHARTRES

Merci de remplir un bulletin par personne

Nom .....

.....

Prénom .....

.....

Adresse .....

.....

.....

Tél. : .....

Mail : .....

L'adhésion au Centre international du Vitrail est nécessaire pour participer aux activités proposées. La cotisation, valable pour les cours 2015/2016, est payable une seule fois, quel que soit le nombre de cours suivis.

S'inscrit à l'École internationale du Vitrail et du Patrimoine 2015/2016 aux cycles de cours suivants:

	Horaire choisi	Prix
1 ^{er} cours ou atelier	.....	..... €
.....	.....	..... €
2 ^e cours (- 20 %)*	.....	..... €
.....	.....	..... €
Cours suivants (- 50 %)*	.....	..... €
.....	.....	..... €
.....	.....	..... €
Autres ateliers	.....	..... €
.....	.....	..... €

À ajouter : adhésion 2015/2016 35 €

TOTAL ..... €

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

* Hors cotisation. La réduction n'est pas valable pour les ateliers, mais l'inscription à un atelier ouvre droit à la réduction pour les cours.

RÉDUCTIONS

Pour le deuxième cours :
20 % de remise sur le tarif
du cours choisi.

Pour tous les suivants :
50 % de remise sur le tarif
des cours choisis.

(L'offre n'est pas valable
pour les ateliers,
hors cotisation)

École du Vitrail et du Patrimoine

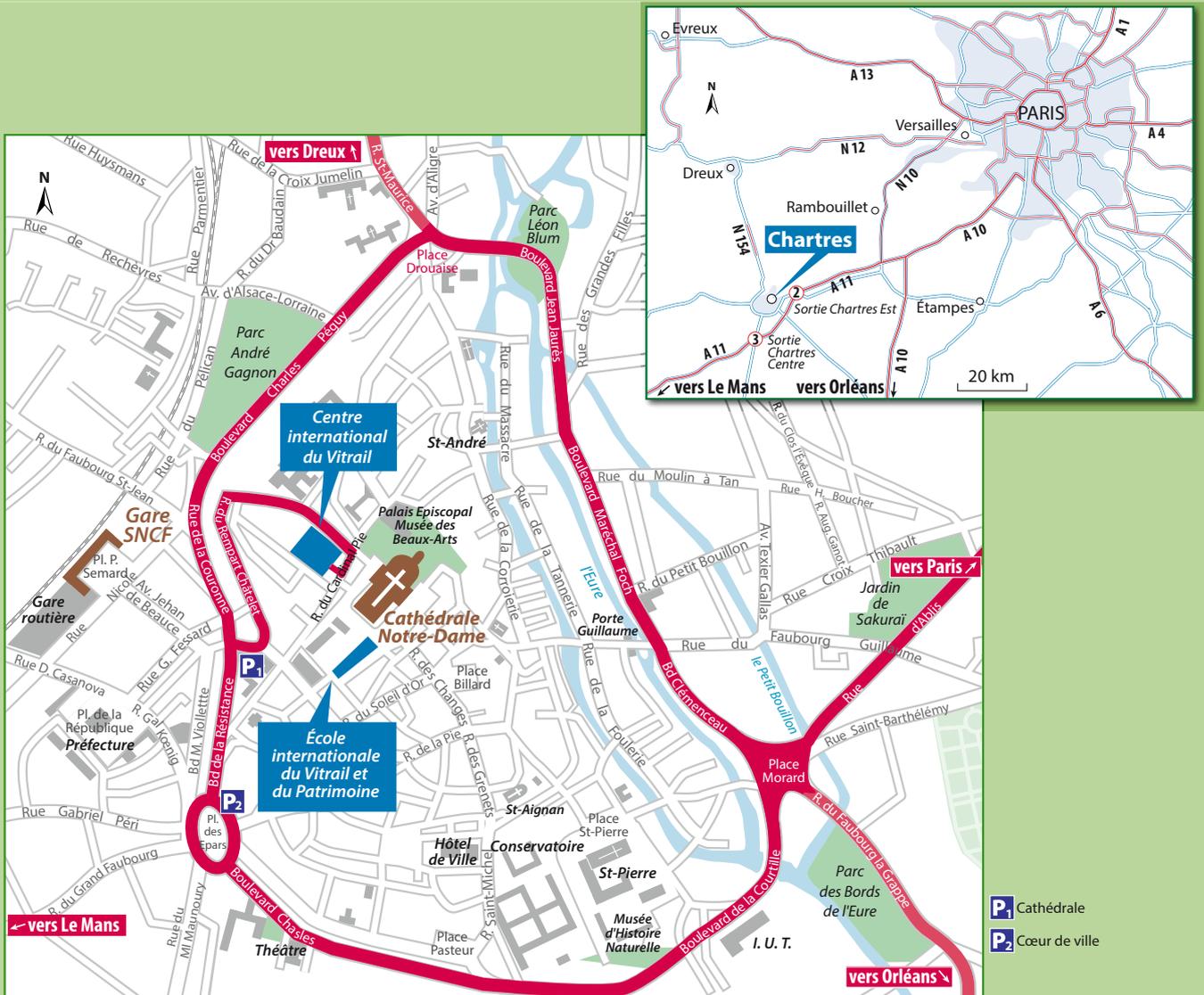
Entrée

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, Pagisisme - Carte et plan: Légendes Cartographie
Photographies © Centre international du Vitrail.

