

[CHARTRES
2018-2019]

HISTOIRE *des arts* Ateliers de la cathédrale

ÉCOLE
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

Les lundis de 14h30 à 16h

Durant ces dernières décennies, les installations de vitraux contemporains tant dans les églises que dans des lieux profanes, ont été nombreuses. Elles résultent d'une rencontre heureuse entre des commandes publiques, des attentes ecclésiales ou sociales et des mouvements artistiques. Ce cycle de cours vise à comprendre les enjeux de cette rencontre, tant du point de vue artistique que spirituel 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. 01/10 — 2. 12/11 — 3. 03/12 — 4. 14/01
5. 04/02 — 6. 01/04 — 7. 13/05

Tarif

7 cours d'1h30 : 45,50 €
(Adhésion non comprise)

1. **Bang Hai Ja**
Poésie géométrique et fleurie de la transcendance.
2. **Hortense Damiron**
Au milieu des puissances animales, entre les anges et les oiseaux, proposition d'une élévation par la lumière.
3. **Jacques Loire**
Tracés dans la couleur des lignes de vie lumineuses.
4. **Paul Challan-Belval**
Les figures de l'histoire sainte sous la lumière de l'Esprit.
5. **Alban de Chateaufieux**
De l'aquarelle au vitrail, en passant par la bande dessinée, le même écoulement narratif d'une simple clarté.
6. **Joost Caen**
Les ondulations subtiles des éléments naturels transposées dans le verre.
7. **Jean-François Ferraton**
Pureté des lignes et des compositions pour l'émergence d'une conscience du sacré.

Les vitraux légendaires de la cathédrale de Chartres

Introduction à la lecture des vitraux 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

La lecture des vitraux du Moyen Âge demande de connaître la grammaire des savants imagiers qui composaient les images et les récits dans les verrières des cathédrales, mais également de prendre en compte l'état matériel des objets historiques que sont aussi devenus les vitraux, tels qu'ils nous ont été transmis aujourd'hui, plusieurs siècles après leur création.

Nombre de vitraux légendaires de la cathédrale de Chartres ont subi d'importants remaniements à différentes époques. Des médaillons d'origine ont disparu, des modifications de l'armature ont parfois accompagné les transformations de la verrière. Des scènes ont été restituées à partir de descriptions antérieures à leur disparition.

Couleurs, chiffres, végétaux et bestiaire, tout concourt pour donner sens à l'image médiévale en plusieurs niveaux de lecture superposés.

1. 23/11 — 2. 07/12 — 3. 21/12 — 4. 11/01
5. 25/01 — 6. 08/02 — 7. 01/03

Tarif

7 cours d'1h30 : 45,50 €

(Adhésion non comprise)

1. La technique de fabrication du vitrail gothique, la restauration et la protection des vitraux anciens
2. Les Miracles de Notre-Dame
La Vie de la Vierge
3. Saint Paul
Saint André
4. Vitrail des Apôtres
Les Apôtres Simon et Jude
5. Saint Chéron
Saints Savinien- et Potentien
6. Saint-Thomas
Saint Jean l'Évangéliste
7. Saint Jacques
Saint Silvestre

Histoire de l'art du vitrail

Des origines au XXe siècle en France

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

Les vendredis de 10h30 à 12h

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. 16/11 — 2. 30/11 — 3. 14/12
4. 11/01 — 5. 25/01 — 6. 08/02
7. 08/03 — 8. 22/03 — 9. 05/04

Tarif

9 cours d'1h30 : 58,50 €
(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 couleur pour des vitreries géométriques blanches. Au début du XIXe siècle, le romantisme et la « redécouverte » du Moyen Âge ont 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 incarnent 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.

Le vitrail en France au XXe siècle

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

Les vendredis de 14 h à 15h30

1. 16/11 — 2. 30/11 — 3. 14/12
4. 11/01 — 5. 25/01 — 6. 08/02

Tarif

6 cours d'1h30 : 39 €
(Adhésion non comprise)

1. L'art Nouveau

L'art nouveau, l'art décoratif et l'École de Nancy.

2. 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.

3. 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).

4. L'après Deuxième Guerre mondiale

Les églises de la reconstruction. Les nouvelles églises, patrimoine du XXe siècle (Le Havre, Lille).

5. Les tentatives de renouveau créatif, l'appel aux peintres, 1960-1970

L'École de Paris, les grands projets d'équipes d'artistes.

6. L'introduction du vitrail contemporain dans les monuments historiques

Les grandes commandes publiques 1970-2000 : Noirlac, Conques, Nevers, Blois, Talant.
Les maîtres-verriers créateurs.

L'art roman

Architecture, sculpture, peinture, vitrail

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

Les lundis
de 14h à 15h30

1. 05/11 — 2. 19/11
3. 10/12 — 4. 07/01
5. 21/01 — 6. 25/02
7. 11/03 — 8. 25/03

Tarif
8 cours d'1h30 : 52 €
(Adhésion non comprise)

1. **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.
2. **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.
3. **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.
4. **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.
5. **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.
6. **La sculpture romane (3)**
L'animal dans la sculpture romane
L'Homme et l'Animal – La sculpture animalière romane : diversité des sources ; fonctions du bestiaire – Le symbolisme animalier à l'époque romane et ses limites.
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. **Vitrail, Arts précieux et mobilier liturgique à l'époque romane**
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. 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.

L'art gothique

Architecture, sculpture, peinture, vitrail

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

Les lundis
de 16h à 17h30

1. 05/11 — 2. 19/11

3. 10/12 — 4. 07/01

5. 21/01 — 6. 25/02

7. 11/03 — 8. 25/03

Tarif
8 cours d'1h30 : 52 €
(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 : le transept de Notre-Dame de Noyon, deux partis pris : Paris et Laon.

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, 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)

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 slutérien à la « Détente » – Le retable au XVe siècle.

8. Le gothique tardif (2)

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.

Poésie médiévale et chant grégorien (I)

*Atelier d'initiation à la pratique du chant grégorien
Pour tous, avec ou sans formation musicale*

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

Les mardis de 18h à 19h30

Au Moyen Âge, presque tous les poètes sont des abbés de monastère ou des évêques, instruits aux arts libéraux, maniant l'allitération et la rime en langue latine avec une aisance qui nous surprend. Si leur lexique et leur grammaire ne paraissent pas toujours conformes aux règles verbales et syntaxiques d'usage aux temps classiques, les poètes mystiques, puisant leur inspiration dans le texte latin de la Vulgate, ont fait surgir une nouvelle poésie, tantôt mystique, tantôt lyrique, exprimant des sentiments nouveaux au service de la liturgie. Apprendre le chant grégorien, c'est renouer avec la tradition des écoles cathédrales où la musique faisait partie du quadrivium. La cathédrale est ainsi bien plus qu'une illustration à vocation pédagogique de la Bible : une œuvre d'art que nous, contemporains, appellerions « art total », une caisse de résonance où texte, lumière et pierre trouvent écho et se répondent.

Chaque séance comportera une introduction, l'écoute de pièces majeures, et l'apprentissage chanté d'une partition avec application des règles de prononciation du latin, de la rythmique grégorienne, et d'exécution des neumes. Aucune connaissance préalable n'est demandée.

1. 09/10 — 2. 16/10 — 3. 13/11
4. 20/11 — 5. 11/12 — 6. 18/12

Tarif

6 cours d'1h30 : 39 €

(Adhésion non comprise)

CYCLE I

1. Le texte : La prononciation romaine du latin

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.

2. Le solfège : Lecture des neumes et des autres signes employés sur la portée et en dehors de la portée

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.

3. Le rythme : « l'art des mouvements bien ordonnés »

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.

4. La mélodie : la succession harmonieuse des notes inspire la vertu

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.

5. La mesure : le temps simple et le temps composé, l'indivisibilité du temps premier

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.

6. L'Ordinaire et le Propre de la messe : chantres, schola et fidèles

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 chantres.

Poésie médiévale et chant grégorien (II)

*Atelier d'initiation à la pratique du chant grégorien
Pour tous, avec ou sans formation musicale*

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

Les mardis de 18h à 19h30

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 tous ceux qui souhaiteraient avoir une pratique plus fréquente afin de progresser à un rythme plus soutenu.

1. 15/01 — 2. 29/01 — 3. 26/02
4. 05/03 — 5. 12/03 — 6. 19/03

Tarif

6 cours d'1h30 : 39 €
(Adhésion non comprise)

CYCLE II

1. Les antiennes mariales :
Salve Regina et *Alma Redemptoris Mater*
(ton simple et ton solennel)
2. Les antiennes mariales :
Ave Regina Caelorum et *Regina Caeli*
(ton simple et ton solennel)
3. La messe de Pâques : les pièces du Propre
4. Kyrieale VIII Messe des Anges
5. La poésie eucharistique
6. La messe du Saint-Sacrement

De la quête et des aventures dans les romans arthuriens de Chrétien de Troyes et des « continueurs »

Initiation à la littérature française du Moyen Âge

Par **MARTINE DAUZIER**,
docteur en langue et littérature
médiévales

Les jeudis de 14h à 15h30

Lectures et études porteront sur le couple de Lancelot et Guenièvre, sur Perceval, et sur la « merveille » des merveilles, le Graal. Dans ces fictions à succès s'élaborent un modèle chevaleresque qui se veut universel ainsi que le modèle, pour des siècles, de la forme romanesque.

Note : la lecture préalable des traductions des romans cités plus haut rendrait la présentation des thématiques abordées beaucoup plus riche et agréable. Toutes ces œuvres existent dans des collections de poche.

1. 04/10 — 2. 18/10 — 3. 08/11
4. 22/11 — 5. 06/12 — 6. 20/12
7. 10/01 — 8. 24/01

Tarif

8 cours d'1h30 : 52 €

(Adhésion non comprise)

1. Écrire à la Cour

À la confluence des traditions biblique, antique, celtique, folklorique, occitane et orientale... portées par l'écriture et l'oralité, Chrétien de Troyes écrit à la Cour de Champagne entre 1160 et 1185. Contexte essentiel que la richesse intellectuelle des Cours où un public aristocratique, masculin et féminin, se forme aux débats et accepte de se laisser surprendre.

2. Lancelot

« Le chevalier de la charrette » (titre étrange pour définir un chevalier compagnon du roi Arthur!), fidèle vassal mais amant de la reine, combattant héroïque du « mâle Moyen Âge » mais esclave dans l'amour, le héros de roman par excellence, au cœur des contradictions, suscite l'admiration du public courtois.

3. Perceval

Le jeune « sauvage », celui qui ne connaît ni la chevalerie, ni l'Amour, ni son propre nom, souvent jouet du hasard (les « aventures »), part d'abord à la recherche de lui-même. Dans le *Conte du Graal*, ses défaillances dénoncent aussi les risques encourus par la chevalerie : violence, orgueil, oubli de l'autre.

4. Les mystères du Graal

Écrire sur l'ébahissement, le silence et l'ignorance? Chrétien de Troyes conduit le lecteur à se poser des questions, tandis que se profile, par intermittence, la christianisation de la quête chevaleresque.

5. Les « continueurs »

Dans le demi-siècle suivant, les clercs écrivains répondent aux questions posées ou laissées en suspens par Chrétien de Troyes. Les « continueurs », pour tout dire et tout expliquer, ont recours à des techniques d'écritures spécifiques. Reprendre les personnages-clefs, comme Lancelot et Perceval, mais remanier les motifs en abrégant ou allongeant, entrelacer les aventures en multipliant les compagnons de la Table Ronde et en remontant les générations vers les « enfances » et les ancêtres.

6. La christianisation du Graal

La christianisation absolue du Graal s'impose; le motif de la quête du Graal s'inscrit dans l'Histoire Sainte tandis que la prose des historiens et des théologiens remplace le vers dans l'immense Somme cyclique du *Lancelot-Graal*. L'avant-dernier roman, *La Quête du Saint Graal*, oscille entre l'allégorie et l'aspiration mystique, sans doute dans la ligne des écrits cisterciens. Perceval reçoit la Grâce d'être l'un des trois chevaliers élus du Graal.

7. Le héros pécheur

Lancelot demeure le héros central malgré (?) son statut de pécheur : dans l'histoire du royaume arthurien, dont il peut être le meilleur défenseur comme le plus farouche ennemi, dans les sacrifices de l'amour courtois, et dans une « Histoire Sainte » puisque l'Élu entre les Élus, Galaad, est son fils. Comment le sauver et le condamner à la fois? C'est ce que tente d'accomplir l'auteur de *La Mort du Roi Arthur* qui clôt le cycle du *Lancelot-Graal*.

8. Postérité littéraire et iconographique

Retour sur une histoire de la lecture et de la bibliophilie à la fin du Moyen Âge. Figures littéraires et images des manuscrits enluminés renaissent sur les pages, scènes et tableaux du XIXe siècle et des suivants.

Les bâtisseurs dans le diocèse de Chartres aux XIe-XIIIe siècles

Par **GEORGES BONNEBAS**,
historien du Moyen Âge,
agrégé d'histoire

Les mercredis de 18h30 à 20h

Au Moyen Âge central, Chartres et sa banlieue ont connu une intense fièvre constructrice, comme dans le reste du diocèse. Pour l'essentiel, sauf impondérable accidentel, cet effort sans précédent fut contemporain de la réforme de l'Église, la réforme grégorienne. La relative abondance de la documentation textuelle, iconographique et matérielle, permet d'étudier avec un peu de précision ce phénomène. La recherche historique est en mesure de mettre des noms sur les commanditaires, les financiers, les architectes et les imagiers, de reconstituer une partie de leurs carrières et de rendre plus humains et véridiques les chantiers auxquels ils contribuèrent.

1. 07/11 — 2. 21/11 — 3. 05/12
4. 19/12 — 5. 09/01 — 6. 23/01

Tarif

6 cours d'1h30 : 39 €

(Adhésion non comprise)

1. Les grands chantiers du diocèse de Chartres aux XIe-XIIIe siècles

Dans Chartres et sa banlieue, dans les autres centres urbains et dans les campagnes, ou comment mieux encadrer les populations.

2. Les images des bâtisseurs

Images de pierre et images de verre sont les reflets d'une activité laborieuse d'abord conçue comme merveilleuse/miraculeuse.

3. Les techniques de conception et de construction

Unités de mesure, étalons de construction, marques lapidaires et travail d'équipes caractérisables.

4. La fièvre constructrice d'après la documentation miraculaire et hagiographique des XIIe-XIIIe siècles

5. La fièvre constructrice d'après les documents nécrologiques et les chartes des communautés religieuses des XIe-XIIIe siècles

Les figures les plus éminentes des chantiers du diocèse de Chartres.

6. Deux chantiers exemplaires : Saint-Père-en-Vallée de Chartres et la cathédrale.

Notre-Dame de Chartres et Saint-Étienne de Bourges : images comparées

Par **GEORGES BONNEBAS**,
historien du Moyen Âge,
agrégé d'histoire

Les mercredis de 18h30 à 20h

Les cathédrales de Chartres et de Bourges sont très représentatives des arts sculptés et vitrés du Moyen Âge central.

La proximité géographique des deux villes et les relations anciennes entre leurs clergés justifieraient à elles seules une confrontation exhaustive permettant de mieux caractériser deux moments historiques, spirituels et artistiques, au-delà de nombreux points communs et de similitudes factices.

Une première approche d'une étude comparée confrontera les cycles sculptés entre eux, les vitraux de l'une aux sculptures de l'autre, et les vitraux entre eux, dans différentes parties des deux édifices.

1. Les Jugements derniers

(Bourges, portail ouest et baie 6 ; Chartres, portail sud)

2. Le cycle du patriarche Noé

(Bourges, portail ouest ; Chartres, baie 47)

3. La parabole de l'Enfant prodigue

(Bourges, baie 5 ; Chartres, baie 35)

4. La parabole du Bon Samaritain

(Bourges, baie 13 ; Chartres, baie 44)

5. La légende des reliques de saint Étienne

(Bourges, baie 15 ; Chartres, baie 13)

6. Le cycle du patriarche Joseph

(Bourges, baie 24 ; Chartres, baie 41)

1. 06/02 — 2. 27/02 — 3. 13/03

4. 27/03 — 5. 03/04 — 6. 24/04

Tarif

6 cours d'1h30 : 39 €

(Adhésion non comprise)

Les mosaïques de Ravenne

L'iconographie des mosaïques, de la culture romaine à la culture byzantine

Par *DELPHINE BORDIER*,
ancienne élève de l'École Normale
Supérieure, agrégée d'italien

Séminaire du 25 au 27 février 2019
de 18h à 20h30

Située au bord de la mer Adriatique, Ravenne fut longtemps un pont entre l'Orient et l'Occident, et subit de nombreuses influences culturelles. De par sa position stratégique, elle fut successivement capitale de l'empire romain d'Occident, du royaume ostrogoth de Théodoric, puis, sous le règne de l'empereur Justinien, capitale de l'exarchat byzantin en Italie. Les souverains qui conquièrent Ravenne firent construire des édifices qui témoignent de leur culture d'origine. À travers les mosaïques, en particulier, ils eurent à cœur de représenter leurs ambitions politiques et d'affirmer leur culte.

1. 25/02 — 2. 26/02 — 3. 27/02

Tarif

3 cours de 2h30 : 32,50 €
(Adhésion non comprise)

L'iconographie paléochrétienne dans les mosaïques de Ravenne

Baptistère des Orthodoxes
Mausolée de Galla Placidia

Les représentations naturalistes, entre culture romaine et culte arien

Sant'Apollinare Nuovo
Baptistère des Ariens

L'iconographie impériale byzantine sous le règne de Justinien

San Vitale : cour de Justinien et cour de Théodora
Sant'Apollinare in Classe : Constantin IV et son fils Justinien

L'affirmation de la foi orthodoxe dans les mosaïques d'époque byzantine

San Vitale : mosaïques du chœur
Sant'Apollinare in Classe : mosaïques de l'abside

Histoire des religions

Par *MATHIEU LOURS*,
agrégé d'histoire, docteur en histoire

Les mardis de 10h30 à 12h30

Pour connaître le patrimoine culturel chrétien, il est nécessaire de comprendre la façon dont les différentes familles de la religion chrétienne se sont structurées au fil des siècles. Et comment elles se sont construites face au défi des autres systèmes religieux ou philosophiques. Ce parcours de près de vingt siècles dans les différentes branches du christianisme permettra de voir quels furent les rapports entre les Églises chrétiennes et comment se structurent, en leur sein, les croyances, les autorités religieuses et les rapports avec le pouvoir temporel. Une façon de revenir sur les grands schismes, les principaux conciles et les moments clefs que furent les grandes crises religieuses comme les guerres de Religion ou la Révolution française.

1. La naissance des christianismes orientaux
2. Entre Rome et Constantinople : catholiques et orthodoxes
3. L'Église d'Occident face au défi de la féodalité
4. Les protestantismes
5. Le catholicisme face au défi de la modernité
6. Les christianismes face aux défis des XXe et XXIe siècles

1. 06/11 — 2. 20/11 — 3. 04/12
4. 18/12 — 5. 08/01 — 6. 22/01

Tarif

6 cours de 2h : 52 €

(Adhésion non comprise)

Le patrimoine sacré à l'heure des grands choix

Par **MATHIEU LOURS**,
agrégé d'histoire, docteur en histoire

Cours-atelier les mardis de 14h à 16h

Six séances pour réfléchir ensemble, sur les choix qui furent faits lorsque dans l'histoire de l'Église, des choix décisifs durent être faits : images ou pas d'images ? Luxe ou sobriété ? Silence ou musique ? Traditions ou modernité ? Une réflexion basée sur des documents, des témoignages, des vidéos montrant comment le patrimoine est né de polémiques et de compromis parfois surprenants.

1. **Images et absence d'images : le défi de l'Incarnation**
2. **Les objets du culte entre innovations et traditions**
3. **Les rapports entre le rite et le style**
Deux moments de confrontation stylistiques : Suger et saint Bernard, « baroque » contre « classicisme ».
4. **L'art chrétien et la musique**
Traces matérielles de l'immatérialité sonore.
5. **La norme et la pratique à travers les siècles**
Histoire d'un grand décalage.
6. **La question de la modernité dans l'art sacré**

1. 06/11 — 2. 20/11 — 3. 04/12
4. 18/12 — 5. 08/01 — 6. 22/01

Tarif

6 cours de 2h : 52 €

(Adhésion non comprise)

L'art sacré en Russie

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

Les jeudis de 19h à 20h30

L'identité russe s'est définie à partir du xe siècle sur l'héritage chrétien de Byzance. Dès lors, le sacré tient la première place dans l'expression artistique de la sphère culturelle russe, avec l'omniprésence d'églises, de monastères et d'icônes.

1. 11/10 — 2. 08/11 — 3. 22/11
4. 06/12 — 5. 20/12 — 6. 24/01
7. 07/02 — 8. 14/03 — 9. 28/03
10. 25/04

Tarif

10 cours d'1h30 :
deux versements de 32,50 €
(prix total : 65 €)
(Adhésion non comprise)

1re partie La Russie ancienne (jusqu'à Pierre le Grand)

1. La conversion de la Russie

Adoption du modèle byzantin (église de la Dîme et Sainte-Sophie de Kiev, icône de Vladimir), culte fondateur de saint Georges, Boris et Gleb premiers martyrs russes, monastère des Grottes.

2. L'art des principautés russes

Un art neuf à Novgorod-le-Grand, Vladimir et Souzdal (églises, icônes, orfèvrerie), l'école de Pskov, l'école de Tver.

3. Le Grand Atelier de Moscou

Dmitri Donskoï et saint Serge de Radonège, renouveau du monachisme (monastères de la Trinité, du Lac blanc, de Solovki), nouveau culte de la Trinité, iconographes Théophane le Grec et Andreï Roublev.

4. Au temps d'Ivan le Grand et d'Ivan le Terrible

Moscou troisième Rome, ateliers et églises du Kremlin de Moscou, icônes de Dionisi et de ses élèves, églises moscovites Saint-Basile et de Kolomenskoïe, chatior...

5. La réforme du patriarche Nikon et ses conséquences

Résistance du prêtre Avvakoum et des Vieux-croyants, lente occidentalisation du sacré (école Stroganov, icônes naturalistes de Simon Ouchakov, églises du baroque Narichkine).

2e partie La Russie moderne (depuis Pierre le Grand)

6. La révolution pétroviennienne

Suppression du patriarcat de Moscou, à Saint-Petersbourg nouvelles églises sur le modèle occidental (forteresse Pierre-et-Paul).

7. Un art sacré occidentalisé

Imitation des modèles européens (églises baroques, puis néoclassiques, laïcisation accélérée de la peinture, apparition de la sculpture... profane).

8. Le style néo-russe

Tout au long du xixe siècle, fort courant national et patriotique (retour à l'identité russe des origines, ancrée dans la foi orthodoxe).

9. La cassure soviétique

Retour sur les figures spirituelles russes

Éradication du religieux, reconversion des iconographes (boîtes laquées) / Grandes figures de la religiosité russe : le pèlerin russe, le starets et le fol en Christ.

10. L'heure du renouveau

Reconstruction massive d'églises assidûment fréquentées à la fin du xxe siècle et au xxie siècle.

Les philosophes et les arts

Par **PATRICK TRICOIRE**,
professeur de philosophie

Les mardis de 14h à 15h30

Constatant la difficulté rencontrée à notre époque d'avancer une définition de la beauté artistique, voire le refus des plasticiens à s'aventurer dans une tentative qu'ils considèrent comme vaine, l'objectif de ce cours est d'en mieux cerner les raisons et les causes. C'est pourquoi il semble approprié de s'appuyer en particulier sur l'œuvre de philosophes qui ont affronté cette question controversée. L'idée du beau semble en effet toujours reconduire au-delà de ce qui est immédiatement appréhendé comme beau dans les œuvres ou les actions humaines. Celles-ci sont concertées, produites selon des critères de production et de perfection, alors que les beautés naturelles surgissent toutes spontanément. Par ailleurs, la convertibilité des idées du bien et du vrai avec le beau exclut leur complète confusion : la production des choses belles repose sur la liberté de l'artiste. Pour autant, l'idée du beau doit-elle être abandonnée au profit du relativisme se contentant d'affirmer « des goûts, des couleurs » ?

1. 06/11 — 2. 20/11
3. 04/12 — 4. 18/12
5. 15/01 — 6. 29/01
7. 26/02 — 8. 12/03
9. 23/04 — 10. 21/05

Tarif

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

1. Introduction à l'aporie de la définition du beau
2. Le jeu est-il à l'origine de l'art ? (F. Nietzsche)
3. L'âme peut-elle voir la lumière du beau invisible aux yeux ? (Plotin)
4. La beauté des images est-elle un tremplin vers l'illumination divine ? (Denys l'Aréopagite)
5. La philosophie du jugement de goût est-elle une esthétique de l'absence d'œuvre ? (E. Kant)
6. La beauté des œuvres d'art réside-t-elle dans l'œil qui la contemple ? (A. Schopenhauer) ?
7. L'art est-il, pour nous Modernes, une chose finie ? (G.-W.-F. Hegel)
8. Que serait la beauté d'une œuvre sans la grâce qui l'habite ? (F. Ravaisson, H. Bergson)
9. À l'époque de la reproduction technique des œuvres d'art, l'œuvre d'art a-t-elle perdu son aura ? (W. Benjamin)
10. L'œuvre d'art est-elle faite pour l'homme ? (Hannah Arendt)

Image et interrogation philosophique

Par *PATRICK TRICOIRE*,
professeur de philosophie

Les mardis de 14h à 15h30

L'image, c'est ce qui est fabriqué, peint, sculpté ou numérisé ; mais c'est aussi le sujet qu'elle figure ou représente. Or depuis les commencements grecs de la philosophie, l'image connaît une double fortune : soit elle est exaltée pour le plaisir qu'elle procure, soit au contraire elle est condamnée comme maîtresse d'illusion et de fausseté. Comment peut-on rendre compte de cette double nature de l'image ? Son ambiguïté est-elle surmontée à l'époque où le réel et le fictif semblent se confondre dans le virtuel ? L'image a-t-elle conquis, comme certains le soutiennent, son autonomie par rapport à un modèle ou un original auquel elle est contrainte de ressembler ? Mais qu'en est-il de l'icône, cet autre nom grec de l'image, donne-t-elle à voir plus que ce qu'un regard peut jamais viser ? Loin de redoubler ce qui est immédiatement accessible à la perception, l'honneur de l'image n'est-il pas de conduire l'esprit jusqu'à l'invisible ?

1. L'icône est-elle une image comme une autre ?
2. Pourquoi l'image n'a-t-elle pas été victime de la querelle iconoclaste en Occident ?
3. L'image des vitraux suppose-t-elle une théologie de la lumière ?
4. Qu'est-ce qu'un « tableau » ?
5. En quoi l'autoportrait est-il un paradoxe pictural ?
6. Y a-t-il un lien entre la « vanité de la peinture » selon Pascal et la peinture de vanité ?
7. L'image est-elle une poésie silencieuse et la poésie une peinture en parole ?
8. L'image souffre-t-elle de sa proximité avec le signe et le symbole ?
9. L'image est-elle victime de la « théorie de l'imitation » ?
10. L'art contemporain est-il iconoclaste ?

1. 13/11 — 2. 27/11

3. 11/12 — 4. 08/01

5. 22/01 — 6. 05/02

7. 05/03 — 8. 19/03

9. 30/04 — 10. 28/05

Tarif

10 cours d'1h30 : 65 €

(Adhésion non comprise)

Le beau, porche du vrai et du bien

Cours d'introduction à la philosophie esthétique

Par **BÉNÉDICTE BOUILLOT**,
docteur en philosophie

Les mardis de 14h à 16h

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

*Contre la double tentation de l'iconoclasme
et de l'esthétisme, celle de ne pas croire
à la beauté, ou de ne croire au contraire
qu'à la beauté, ne peut-on pas considérer
le beau comme un chemin : non pas idole,
enfermant en soi, mais davantage icône,
appelant à un dépassement, ouvrant
l'horizon ? Respecté dans son autonomie, et
non instrumentalisé à de quelconques fins,
le beau ne réveillerait-il pas, par ce qu'il fait
naître en nous, l'espérance du vrai et celle
du bien ? Ne serait-il pas, telle l'Espérance
d'Andrea Pisano de Florence, décrite par
Walter Benjamin, un signe dont nous avons,
plus que jamais, besoin ?
« Elle est assise, et, impuissante, tend les bras
vers un fruit qui lui est inaccessible.
Et pourtant elle est ailée. Rien n'est plus vrai ».*

1. 26/03 — 2. 02/04 — 3. 09/04
4. 16/04 — 5. 07/05 — 6. 14/05

Tarif

6 cours de 2h : 52 €

(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 ?

Le Siècle d'or des Pays-Bas du Nord et la découverte du « Monde visible »

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

Les vendredis de 16h à 17h30

« *Le Monde visible* » est le sous-titre
d'un traité dans lequel Samuel van Hoogstraten,
un collaborateur de Rembrandt, explique
comment un peintre voit ou devrait voir
le monde. Cet ouvrage est très révélateur
quant aux nouvelles tendances artistiques
de ce Siècle d'or des Pays-Bas du Nord :
réalisme et parfois faux réalisme qui montre
au spectateur des décors très familiers,
mais qui explore aussi d'autres univers
grâce à l'essor des sciences et aux voyages
entrepris par ce peuple de commerçants
et d'explorateurs.

1. 16/11 — 2. 30/11 — 3. 14/12
4. 18/01 — 5. 01/02 — 6. 08/03
7. 22/03 — 8. 05/04 — 9. 26/04

Tarif

9 cours d'1h30 : 58,50 €

(Adhésion non comprise)

1. La création d'un nouveau pays,
qui s'élargit par la poldérisation
2. Une nouvelle puissance maritime,
qui découvre le monde par le commerce.
Les marines du Rijksmuseum
3. Le réalisme des paysages, des vues citadines,
des scènes de la vie quotidienne
4. La notion de « faux réalisme » et le succès
des emblèmes aux Pays-Bas
5. L'essor des sciences au XVIIe siècle.
Les contributions néerlandaises à l'optique,
à la cartographie et à l'anatomie
6. Le savant et la pratique scientifique
dans les arts
7. L'exotisme dans l'art néerlandais :
Rembrandt et Frans Post au musée
du Louvre
8. Johannes Vermeer et l'utilisation
de la camera obscura par les peintres
9. La tulipe : une belle étrangère devient
le symbole national

Voir avec les cinq sens

La synesthésie dans l'art pictural

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

*Dire que l'art pictural fait avant tout
appel à la vue est un truisme. Nombreux
cependant sont les exemples d'œuvres
d'art qui invitent le spectateur à vivre
une expérience où l'ouïe, le toucher,
l'audition et le goût aussi jouent leur rôle.
Nous étudierons le phénomène dans
des traditions très diverses.
Écoutons donc les cris et chuchotements
qui traversent les compositions, humons
les parfums des bouquets peints, trinquons
avec les joyeux buveurs et laissons-nous
nous toucher par la beauté sensuelle
de l'art pictural !*

1. 16/11 — 2. 30/11 — 3. 14/12
4. 18/01 — 5. 01/02 — 6. 08/03
7. 22/03 — 8. 05/04 — 9. 26/04

Tarif

9 cours d'1h30 : 58,50 €
(Adhésion non comprise)

1. Introduction. Artistes et spectateurs à la recherche d'une expérience intégrale. Considérations sur le phénomène de la synesthésie.
2. Quand l'image nous donne des frissons. La nudité dans un décor hivernal chez les peintres d'icônes et chez les enlumineurs de manuscrits.
3. Cris de désespoir et cris de liberté dans la peinture. Edvard Munch et le groupe COBRA.
4. La Création d'Adam par Michel-Ange et le thème du « *Noli me tangere* » (« Ne me touchez pas ! »).
5. Ressentir sa douleur pour pouvoir Le suivre. L'expérience empathique de la passion du Christ proposée par les maîtres de la Dévotion Moderne.
6. Respirer au Paradis ou étouffer en Enfer chez Rogier de la Pasture. Puanteur de décomposition et odeurs de sainteté chez Petrus Christus ou Jan Bruegel de Velours.
7. L'abondance dans la cuisine ou au marché, et les représentations de la gloutonnerie.
8. Les allégories des cinq sens comme genre pictural : Jan Bruegel l'Ancien, Gérard de Lairesse, Jan Lievens et Rembrandt van Rijn.
9. Conclusions et analyse de trois œuvres phares : *Les caresses* de Fernand Khnopff, *La mangeuse d'huitres* de James Ensor et *Ophélie* de John Everett Millais.

Les châteaux français

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

Les jeudis
 de 17h à 18h30

Comment le château français s'est-il transformé, passant au fil des siècles d'une austère forteresse à une demeure enchantée ? Quelle place donner aux châteaux de la Loire dans cette évolution ? Châteaux militaires ou utopiques, français ou italianisants, folies ou rêveries, solides demeures de soldats, élégantes demeures de dames, résidences de princes, de chevaliers, d'exilés ou d'écrivains, ce nouveau panorama propose de faire une halte dans une deuxième série de châteaux de France et d'en découvrir les secrets.

1. 11/10 — 2. 08/11
 3. 22/11 — 4. 06/12
 5. 20/12 — 6. 24/01
 7. 07/02 — 8. 14/03
 9. 28/03 — 10. 25/04

Tarif

10 cours d'1h30 :
 deux versements de 32,50 €
 (prix total : 65 €)
 (Adhésion non comprise)

1. Les châteaux forts

Étampes, Coucy et Castelnau-Bretenoux.

2. Les derniers châteaux de défense

Trécesson, Anjony et Le Moulin.

3. Les premiers châteaux de plaisance

Ussé, Martainville et Montal.

4. Les châteaux de la Loire

Durtal, Chaumont-sur-Loire et Talcy.

5. Les châteaux de la Renaissance

Oiron, Beauregard et Ambleville.

6. Les châteaux classiques

Cormatin, Balleroy et Dampierre.

7. Les maisons du XVIIIe siècle

Champs-sur-Marne, Montgeoffroy et Le Marais.

8. Les rêveries du XIXe siècle

Chantilly, Menetou-Salon et Le Haut-Koenigsbourg.

9. Les demeures d'écrivain

Honoré d'Urfé à La Bastie d'Urfé, Montesquieu à La Brède et Lamartine à Saint-Point.

10. Les châteaux séculaires

Meung-sur-Loire, Brissac et Meillant.

Initiation à l'architecture des cathédrales, de Senlis à Strasbourg

Par **MATHIEU LEJEUNE**,
doctorant en histoire de l'art médiéval,
université Paris-Sorbonne

Les mardis de 10h30 à 12h

Définitivement fascinantes, les cathédrales qui peuplent le territoire français n'ont pas fini de livrer leurs secrets.

Ce cycle de cours abordera certaines des cathédrales les plus emblématiques du Moyen Âge français, mais également des édifices moins connus, comme les cathédrales de Senlis et de Coutances. Des études de cas permettront de mieux saisir les problématiques auxquelles sont confrontés les historiens, à l'aune des recherches de ces vingt dernières années. La structure de la cathédrale Notre-Dame de Paris, révélée à la lumière du scanner laser 3D, ou la polychromie de la cathédrale de Chartres, récemment mis au jour, seront autant de nouvelles découvertes qui ponctueront le cycle.

1. 02/10 — 2. 06/11 — 3. 04/12
4. 08/01 — 5. 05/02 — 6. 12/03
7. 23/04 — 8. 14/05 — 9. 04/06

Tarif

9 cours d'1h30 : 58,50 €
(Adhésion non comprise)

1. Décrire une église : rappel du vocabulaire

Introduction aux différentes phases de l'architecture gothique. Les outils de l'historien de l'art : quelles méthodes pour analyser une église ?

2. Notre-Dame de Senlis et la première architecture gothique

3. Notre-Dame de Paris et l'emploi de l'arc-boutant au Moyen Âge

4. Notre-Dame de Chartres, une cathédrale peinte

5. Saint-Étienne de Bourges, une architecture singulière et ambitieuse

6. Notre-Dame d'Amiens, la plus vaste cathédrale de France

7. Saint-Pierre de Beauvais, la plus haute des cathédrales françaises

8. Notre-Dame de Coutances et l'architecture gothique en Normandie

9. Notre-Dame de Strasbourg et les chantiers de l'espace germanique

Sciences et techniques des bâtisseurs

Par **MATHIEU LEJEUNE**,
doctorant en histoire de l'art médiéval,
université Paris-Sorbonne

Les mardis de 14h à 15h30

*Comment construit-on une cathédrale ?
Un temple antique, une tour gothique
ou une coupole baroque ? Ces neuf
séances répondront à ces questions
à l'appui de nombreux documents
visuels, tout en essayant de comprendre
les causes des dégradations actuelles
des monuments anciens : défauts
de structure ou de fondations, tempêtes,
séismes, ou vandalisme des hommes.
Des exemples aussi célèbres que
le Parthénon, la cathédrale de Beauvais,
la tour de Pise ou le dôme de Florence
seront étudiés. Un dernier chapitre
présentera les méthodes utilisées de nos
jours par les restaurateurs pour préserver
un monument historique, à l'appui
de photos de chantiers à travers l'Europe.*

1. 02/10 — 2. 06/11 — 3. 04/12
4. 08/01 — 5. 05/02 — 6. 12/03
7. 23/04 — 8. 14/05 — 9. 04/06

Tarif

9 cours d'1h30 : 58,50 €

(Adhésion non comprise)

1. L'architecture à l'épreuve du vandalisme (1)

Le Parthénon : de la construction à la reconstruction, les techniques de mise en œuvre.

2. L'architecture à l'épreuve du vandalisme (2)

Détruire les emblèmes royaux et religieux : le vandalisme en France, des guerres de Religion à la Révolution.

3. Le comportement des structures

De quelle façon les édifices se déforment-ils ?

4. Les défis de l'architecture gothique (1)

Comment construit-on une cathédrale au Moyen Âge ?

5. Les défis de l'architecture gothique (2)

Comment empêcher l'effondrement d'une cathédrale ? Renforts et moyens techniques utilisés au Moyen Âge.

6. Comment ça tient ?

Les coupoles et les dômes monumentaux : du Panthéon à Saint-Pierre de Rome.

7. Au plus près des cieux

La construction des tours, des flèches et des clochers (1)

8. Comprendre l'instabilité des tours

L'apport des techniques numériques chez les ingénieurs (2)

9. Comment soigner un monument historique ?

Initiation aux techniques actuelles de la restauration monumentale.

L'Histoire des bijoux, de l'orfèvrerie, des émaux et des pierres précieuses

Par ANNE-NOËLLE FONDECAVE,
agrégée de philologie romane
de l'université de Liège

Les mercredis de 10h à 12h

1. 03/10 — 2. 17/10 — 3. 21/11
4. 05/12 — 5. 19/12 — 6. 16/01
7. 30/01 — 8. 06/02 — 9. 27/02
10. 15/05 — 11. 05/06

Tarif

11 cours de 2h :
deux versements de 48 €
(prix total : 96 €)
(Adhésion non comprise)

1. Introduction : le sens des bijoux

Les bijoux sacrés, les amulettes protectrices, les bijoux de sentiment, les bijoux à secrets, à poison, les *regalia* du pouvoir, les bijoux pour l'éternité, les reliquaires, les trésors conservés...

2. Les bijoux des Sumériens et des Assyriens

Le premier trésor en or de l'humanité, à Varna. La technique de l'or repoussé. Sumériens et Assyriens et la technique du filigrane.

3. L'or des pharaons d'Égypte

Les bijoux en cloisonné d'or et pierres précieuses. Le mobilier funéraire et la technique de la feuille d'or. Les pâtes de verre et le secret du « bleu égyptien », première pierre synthétique.

4. Les bijoux de la Belle Hélène

Le Trésor de Troie. Le masque d'or de Mycènes. Techniques de la gravure et du nielle. Les Phéniciens.

5. Splendeur de l'orfèvrerie étrusque

La technique inégalée de granulation.

6. L'or des Scythes. Les bijoux de la Grèce classique et des Romains

Les bijoux orientalisants et mythologiques. Intailles et camées romains. Philippe de Macédoine.

7. Les bijoux des Barbares : Mérovingiens, Anglo-Saxons et Wisigoths

Splendeur des barbares. Bijoux de la reine Arnégonde. La technique du damasquinage. La tombe de Childéric Ier à Tournai. Reconstitution d'un bijou mérovingien en or cloisonné et grenats. La Dame de Grez-Doiceau et la fabrication des perles en verre soufflé. Le trésor anglo-saxon de Sutton Hoo. Les couronnes votives des rois Wisigoth à Guarrazar.

8. Les bijoux et les émaux cloisonnés byzantins

Le Trésor de Monza (Lombardie) et la « Couronne de fer » des rois d'Italie depuis le Moyen Âge. Les parures de Justinien et Théodora à Ravenne. Les techniques de « l'opus intarsiale » et des pierres précieuses « enfilées ». La couronne du Saint Empire germanique. L'émail cloisonné byzantin. La « *Pala d'oro* » de Venise.

9. Le Trésor de Charlemagne à Aix-la-Chapelle

L'orfèvrerie carolingienne et ottonienne. La technique du « serti clos » pour les pierres précieuses. La châsse, le talisman et l'épée de Charlemagne. La Croix de Lothaire.

10. Les émaux de Limoges et les émaux mosans

Évolution de « l'Œuvre » de Limoges. Grandmont et son rayonnement. Maître Alpais et le style classique. Les émaux en relief. Les ateliers mosans. Le pied de croix de Saint-Bertin. Les « châsses » de Nicolas de Verdun, grand orfèvre médiéval. Les émaux translucides sur argent de Toscane.

11. L'orfèvrerie de la Renaissance

La marqueterie en pierre dure. Les bijoux à portraits des Médicis. Les bijoux somptueux en perles et émaux multicolores. Splendeur de l'émail peint de Limoges à la Renaissance et émaux en grisaille. Le livre des bijoux imaginaires de la duchesse Anna de Bavière.

Histoire de la faïence et de la porcelaine

Comment reconnaître les styles et les techniques de l'Antiquité au XVIIIe siècle

Par ANNE-NOËLLE FONDECAVE,
agrégée de philologie romane
de l'université de Liège

Les lundis de 10h à 12h

1. 01/10 — 2. 08/10
3. 15/10 — 4. 12/11
5. 19/11 — 6. 26/11
7. 03/12 — 8. 10/12
9. 17/12 — 10. 14/01
11. 21/01 — 12. 28/01
13. 04/02 — 14. 25/02

1. Les faïences antiques

Le « Bleu égyptien », les décors des palais de Mésopotamie, les vases grecs, la mosaïque romaine. Avec travaux pratiques pour reconnaître les différentes matières : faïence, porcelaine, « faïence fine »...

2. La faïence espagnole et la majolique italienne de la Renaissance

L'origine persane de la faïence argileuse à émail blanc. La technique du lustre métallique importée d'Espagne. Étude des formes et des motifs des œuvres des différents centres : Faenza, Sienne et Deruta.

3. Visite virtuelle de l'atelier d'un grand maître-faïencier italien à Urbania (ex Casteldurante)

Fournisseur de copies historiques pour les musées du Louvre, d'Écouen et de Limoges, il travaille dans la tradition de la Renaissance. Les étapes de la fabrication de chefs-d'œuvre sur céramique : un plat d'apparat au thème du roi Salomon et de la reine de Saba. La reproduction d'un tableau de Fra Angelico et de scènes d'enluminures-miniatures de manuscrits de livres d'heures français du xve siècle.

4. La faïence d'Urbino et de Gubbio

Étude des sujets historiques, bibliques, ou mythologiques, inspirés par les gravures ou les grands peintres contemporains, comme Raphaël, Le Pérugin...

5. Les azulejos

De l'Alhambra de Grenade, en passant par Talavera de la Reina et Séville, ces trois grands centres ont préfiguré l'âge d'or des célèbres décors muraux en bleu et blanc de Lisbonne au XVIIIe siècle.

6. La faïence de Delft

Berceau de la Compagnie des Indes Orientales, Delft a suivi la mode italianisante et la folie des chinoiseries en bleu et blanc, avant de créer son propre style hollandais.

7. La porcelaine japonaise (I)

Histoire de la porcelaine japonaise depuis sa naissance tardive au xviiie. Étude des caractéristiques qui la distinguent de la porcelaine chinoise. Découverte du style Kakiémon qui influencera toutes les manufactures européennes.

8. La porcelaine japonaise (II)

Étude des deux autres styles importants de la porcelaine japonaise : le style Imari, bleu, rouge et or, et celui de Satsuma.

ou les mardis de 10h à 12h

- 1. 02/10 — 2. 09/10
- 3. 16/10 — 4. 13/11
- 5. 20/11 — 6. 27/11
- 7. 04/12 — 8. 11/12
- 9. 18/12 — 10. 15/01
- 11. 22/01 — 12. 29/01
- 13. 05/02 — 14. 26/02

Tarif

14 cours de 2h :
deux versements de 60 €
(prix total : 120 €)
(Adhésion non comprise)

Les 4 grands centres faïenciers français du XVIIIe siècle

9. La faïence de Nevers

Étude des formes et des motifs qui caractérisent ce premier grand centre français. Ses décors italiens, chinois et le décor pastoral "à l'Astrée", typiquement français.

10. La faïence de Rouen

Évolution de ce centre prestigieux, de Masséot Abaquesne aux décors de lambrequins rayonnants.

11. La faïence de Moustiers

L'un des deux centres du sud au sommet de la faïence française. Étude des grands ateliers aux motifs caractéristiques : Clérissy, Olérys et Laugier, Fouques et les frères Ferrat.

12. La faïence de Marseille

Celle qui décorait les tables provençales les plus prestigieuses. Et surtout celle de la "Veuve Perrin", femme courageuse et entreprenante, qui a travaillé jusqu'à ses 84 ans pour sauver sa manufacture.

13. et 14. Meissen, ou la découverte du secret de la porcelaine au XVIIIe siècle

Histoire de la porcelaine de Saxe qui devint célèbre dans toute l'Europe pour sa perfection. Étude de l'évolution des techniques, des formes et des motifs, qui se sont inspirés de la Chine et du Japon, avant de trouver leur propre style européen.

Première Renaissance italienne : études approfondies d'artistes majeurs

Une initiation à l'art italien des XIVe et XVe siècles, monographies d'artistes

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

Les jeudis de 15h45 à 17h15

1 et 2. 04/10 et 18/10

3 et 4. 08/11 et 22/11

5 et 6. 06/12 et 20/12

7 et 8. 10/01 et 24/01

9 et 10. 07/02 et 28/02

11 et 12. 07/03 et 21/03

13 et 14. 25/04 et 09/05

Tarif

14 cours d'1h30 :

deux versements de 45,50 €

(prix total : 91 €)

(Adhésion non comprise)

1 et 2	Du Moyen Âge à la Renaissance :
de la tradition byzantine vers une esthétique
de la mimesis
Giotto di Bondone, vers 1267-1337
3 et 4	Humanisme et renaissance : le renouveau
économique, sociologique et culturel
Filippo brunelleschi, 1377-1446
5 et 6	La sculpture florentine de Ghiberti
à Donatello
7 et 8	Masaccio, 1401-1428
Fra Angelico, vers 1400-1455
9 et 10	Paolo Uccello, 1397-1475
Botticelli, 1445-1510
11 et 12	Piero della Francesca, vers 1412-1492
13 et 14	Rupture fin de siècle

L'art du XVIIIe siècle

Du rococo au néoclassicisme

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

Les jeudis de 17h à 18h30

Le XVIIIe siècle est nettement découpé en deux moitiés qui voient les arts et les mentalités s'exprimer d'une manière totalement opposée. La première moitié est celle du libertinage, des désordres décoratifs, du règne des courbes, d'une peinture charmante ; la deuxième moitié est celle d'un retour radical à l'austérité classique, vers l'antique, d'un décor réorganisé aux lignes assagies, d'une référence constante aux Anciens. Apparaissent toutefois dans cette rigidité les prémices d'une sensibilité romantique (jardin anglais, littérature pittoresque) qui annoncent déjà le XIXe siècle. Un domaine parvient malgré tout à réunir ces deux moitiés mal assorties : la perfection des arts décoratifs qui, tout au long du siècle, porte les artisans parisiens au sommet de leur art et assure le règne du goût français en Europe.

1. 18/10 — 2. 15/11 — 3. 29/11
4. 13/12 — 5. 17/01 — 6. 31/01
7. 28/02 — 8. 21/03 — 9. 04/04
10. 02/05

Tarif

10 cours d'1h30 :
deux versements de 32,50 €
(prix total : 65 €)
(Adhésion non comprise)

1re partie

Le XVIIIe siècle rococo

1. La peinture galante

Watteau et la fête galante, Lancret et Pater, les peintres animaliers Desportes et Oudry, la nature morte chez Chardin.

2. Le goût rocaille

Lemoyne, Boucher et la pastorale, Fragonard, les dynasties de sculpteurs (Coustou, Adam, Slodtz).

3. L'architecture rococo en France et à travers l'Europe

Italie, Allemagne, Autriche, Angleterre, Espagne, Portugal, Russie.

4. Le style Pompadour

Peinture, sculpture, architecture, arts décoratifs. Le mécénat de Mme de Pompadour concerne tous les arts. Le « rocaille assagi » qu'elle affectionne se manifeste surtout dans la sculpture (Falconet, Pigalle, Bouchardon).

5. La peinture italienne

Crespi à Bologne, Magnasco à Gênes, Solimena et Traversi à Naples, Pannini et Piranèse à Rome, la pastelliste Carriera.

2e partie

Le XVIIIe siècle néoclassique

6. La réaction néoclassique

L'excès rocaille, la naissance de l'archéologie, le retour aux formes classiques dans le mobilier et le décor, Greuze, Pigalle et Pajou.

7. Le néoclassicisme

Les peintres Vien et David et leurs élèves, les sculpteurs Houdon et Canova.

8. L'architecture néoclassique en France

Gabriel à Versailles, Soufflot et le Panthéon, Ledoux et ses utopies, Boullée et ses visions.

9. La morale et l'émoi

La peinture moralisante (Greuze, Fragonard), la maternité, l'enfance, l'élan amoureux et le couple (Vigée-Lebrun, Reynolds, Fragonard, Chardin, Pigalle, Houdon, Canova...).

10. Le pittoresque (peinture et jardin)

Les marines de Vernet, les ruines de Robert, les jardins anglais de Kent, Brown et Chambers, le jardin anglo-chinois en France.

L'art du XIXe siècle

Entre rêves et réalités

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

Les jeudis de 19h à 20h30

Tandis que le XIXe siècle s'ouvre sur un néoclassicisme officialisé par le régime impérial, les réactions romantiques bourgeonnent déjà. D'autres suivront et s'enchaîneront tout au long du siècle : historicisme, éclectisme, réalisme, impressionnisme, symbolisme sont autant de prises de position sur les rapports entre esthétique et modernité en un temps où « l'art bourgeois » impose le goût officiel.

1. 18/10 — 2. 15/11 — 3. 29/11
4. 13/12 — 5. 17/01 — 6. 31/01
7. 28/02 — 8. 21/03 — 9. 04/04
10. 02/05

Tarif

10 cours d'1h30 :
deux versements de 32,50 €
(prix total : 65 €)
(Adhésion non comprise)

1re partie Le XIXe siècle des romantismes

1. Au service de l'Empire

Les toiles officielles de David et Gros, les projets de Percier et Fontaine, les arts décoratifs sous Napoléon (Jacob-Desmalter, Biennais).

2. Les néoclassiques

La sculpture de Canova, Ingres et l'école davidienne (Girodet-Trioson, Guérin, Gérard, Flandrin).

3. La sculpture, entre classicisme et romantisme

Chaudet, Bosio, Pradier, Rude, David d'Angers, Préault, Barye.

4. Les romantiques

Prud'hon, Géricault, Delacroix, Chassériau.

5. Le style troubadour et le genre historique

Delaroche, Vernet, la vogue néo-gothique dans l'architecture, la restauration (Viollet-le-Duc, Duban), et la décoration.

2e partie Le XIXe siècle des réactions

6. Académisme contre Réalisme

Les sucreries de Gérôme, Cabanel et Bouguereau. Les audaces de Courbet, Manet et Carpeaux.

7. Le paysage au XIXe siècle

Corot, Millet et les peintres de Barbizon en France, Constable et Turner en Angleterre.

8. Le « style » Napoléon-III

La persistance de l'éclectisme (l'opéra Garnier, Viollet-le-Duc à Pierrefonds, les travaux d'Hausmann, les orfèvreries de Carrier-Belleuse et Froment-Meurice).

9. La modernité face au symbolisme

La réalité chez Degas, les premiers impressionnistes et les architectes du fer et du verre face aux fuites de Puvis de Chavannes, Moreau et Redon.

10. Les maîtres des écoles étrangères

Bartolini en Italie, Eckersberg et Thorvaldsen au Danemark, Friedrich chef de file du romantisme allemand, West et Cole pionniers de la peinture américaine, Repine et les Ambulants russes.

Histoire de l'art des XIXe et XXe siècles

*Études approfondies de figures majeures de l'art moderne
à l'occasion d'expositions en cours*

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

Les jeudis de 14h à 15h30

*Une initiation à l'art des XIXe
et XXe siècles à travers des
monographies d'artistes,
ou l'étude de mouvements
qui ont marqué ces siècles.*

1 et 2. 04/10 et 18/10

3 et 4. 08/11 et 22/11

5 et 6. 06/12 et 20/12

7 et 8. 10/01 et 24/01

9 et 10. 07/02 et 28/02

11 et 12. 07/03 et 21/03

13 et 14. 25/04 et 09/05

Tarif

14 cours d'1h30 :

deux versements de 45,50 €

(prix total : 91 €)

(Adhésion non comprise)

1 et 2

Collections privées

Chefs-d'œuvre de collections particulières
de l'Impressionnisme au fauvisme.

Musée Marmottant Monet, Paris

3 et 4

Henry Moore

Fonds Hélène et Edouard Leclerc, Landerneau

5 et 6

Picasso : période bleue et rose

Musée d'Orsay

7 et 8

Cubisme : peinture et sculpture

Centre Georges Pompidou

9 et 10

Cubisme : ses relations à la littérature, la poésie et la musique

Centre Georges Pompidou

11 et 12

Alberto Giacometti

Institut Giacometti, Paris

13 et 14

Nouvel accrochage de collections du Musée d'Art moderne de la Ville de Paris

L'Art déco en France

Par **MATHIEU LEJEUNE**,
doctorant en histoire de l'art médiéval,
université Paris-Sorbonne

Les mardis de 16h à 17h30

Style multiforme, l'Art déco est un courant aux limites mal circonscrites. Ce panorama propose de l'aborder sous un angle thématique, avec une prédilection pour l'analyse architecturale. Les étudiants pourront saisir la subtilité du style Art déco en l'explorant dans toute sa diversité (églises, salles de spectacle, piscines, paquebots, etc.). La peinture, le mobilier et l'orfèvrerie seront abordés à travers l'étude des intérieurs conservés ou disparus. L'étude des emblématiques édifices parisiens, tels que la Samaritaine, le théâtre des Folies Bergère, ou encore le Palais de Chaillot succédera à une vue d'ensemble des diversités régionales puis internationales, essentielles pour avoir une vision d'ensemble du courant.

1. 02/10 — 2. 06/11 — 3. 04/12
4. 08/01 — 5. 05/02 — 6. 12/03
7. 23/04 — 8. 14/05 — 9. 04/06

Tarif

9 cours d'1h30 : 58,50 €
(Adhésion non comprise)

1. L'Art Déco : définition d'un style (vocabulaire, formes et motifs)

Confrontation avec les précédents courants : l'Art nouveau le style néo-haussmannien.

2. D'une guerre à l'autre : le Paris des « années folles »

L'influence des expositions de 1925 et de 1937.

3. L'Art déco à Paris (1/2)

Les immeubles de logement.
Consommation et divertissement : salles de spectacles, hôtels, restaurants, commerces, cinémas.

4. L'Art déco à Paris (2/2)

Du musée au ministère : sièges d'institutions et palais du peuple.

5. Les piscines Art déco

6. Les églises Art déco

Coupoles, briques et exotisme : les églises parisiennes. Les églises de la reconstruction dans le nord et le nord-est de la France.

7. Art déco et reconstruction : les cas de Reims et de Saint-Quentin

8. Art déco et villégiature

Les grands paquebots et l'exemple de la Côte d'Azur.

9. L'Art déco dans le monde, du Christ de Rio au Chrysler Building à New York

Histoire de l'art des XXe et XXIe siècles

*Études approfondies de figures majeures de l'art moderne
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 des XXe
et XXIe siècles à travers
des monographies d'artistes,
ou l'étude de mouvements
qui ont marqué ces siècles.*

1 et 2. 04/10 et 18/10

3 et 4. 08/11 et 22/11

5 et 6. 06/12 et 20/12

7 et 8. 10/01 et 24/01

9 et 10. 07/02 et 28/02

11 et 12. 07/03 et 21/03

13 et 14. 25/04 et 09/05

Tarif

14 cours d'1h30 :

deux versements de 45,50 €

(prix total : 91 €)

(Adhésion non comprise)

1 et 2

Géométries américaines

Du Mexique à la Terre de Feu

Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris

3 et 4

Tomás Saraceno : artiste contemporain argentin

Palais de Tokyo, Paris

5 et 6

Zao Wou-Ki, l'espace est silence

Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

7 et 8

**Nouvel accrochage de collections du Musée d'Art
moderne de la Ville de Paris**

9 et 10

Miró, la couleur de mes rêves

Grand Palais

11 et 12

Victor Vasarely : une rétrospective

Centre Georges Pompidou

13 et 14

La préhistoire dans l'art moderne et contemporain

Centre Georges Pompidou

La musique d'orgue

Par *PATRICK DELABRE*,
organiste titulaire des orgues
de la cathédrale de Chartres

Les jeudis de 18h à 20h

Éléments majeurs de la vie liturgique et musicale d'une église ou d'une cathédrale, attirant les regards, même lorsqu'elles sont muettes, les orgues participent à l'espace sonore et architectural de l'édifice.

Les six séquences proposées permettent de parcourir les principales caractéristiques du monde de la musique d'orgue à travers les instruments, les répertoires et l'art de l'interprétation par les organistes.

1. 17/01 — 2. 14/02 — 3. 14/03
4. 11/04 — 5. 16/05 — 6. 13/06

Tarif

6 cours de 2h : 52 €

(Adhésion non comprise)

1. Les orgues successives de la cathédrale Notre-Dame de Chartres

1350-2019 : une longue histoire.

Buffets d'orgue, évolutions esthétiques, répertoires, et histoire récente.

2. Les interrelations entre les factures d'orgue et le répertoire

I / L'orgue baroque

Du primat de la polyphonie vers une certaine théâtralité.

II / L'orgue romantique et symphonique

Une facture d'orgue mutante pour une expression plus personnelle de la musique. Vers une imitation de l'orchestre.

III/ Les évolutions esthétiques des XXe et XXIe siècles

Après les tentatives orchestrales, un pluriel retour aux sources pour des tentatives néo-historisantes ou syncrétiques.

3. Les orgues d'Étampes

Trois églises, trois esthétiques :

- collégiale Notre-Dame XVIe / XVIIe,
- église Saint-Blaise XIXe,
- église Saint-Gilles XXIe.

Archéologie du « néo »

Par **BRUNO MOYSAN**,
agrégé de musicologie,
docteur en musicologie

Les mercredis de 18h30 à 20h

Le « néo » apparaît au XIXe siècle au moment où la modernité prend conscience de l'Histoire. Il se différencie de la Tradition dans la mesure où il combine « retour à » et angoisse devant un Temps qui semble se fracturer tout en devenant amnésique. Le « néo » est l'autre face de l'avant-gardisme, son double inversé, en même temps que sa critique. « Néo-gothique », « néo-rococo », « néo-classicisme », « néo-romantisme », autant de « néo » qui jalonnent notre histoire récente qu'il faudra inventorier et réinscrire, peut-être, dans une... Tradition.

1. Néo, modernité, post-modernité
2. Néo-gothique 1 : musique, architecture, peinture au XIXe
3. Néo-gothique 2 : autour du « Christus » de Liszt
4. Néo-rococo et néo-classicisme : autour de l'œuvre de Michel Faure
5. Néo-romantisme : de David Bowie à Harry Potter

1. 14/11 — 2. 28/11 — 3. 12/12 — 4. 16/01 — 5. 06/02

Tarif

5 cours d'1h30 : 32,50 €
(Adhésion non comprise)

ATELIERS
DE LA
CATHÉDRALE

vitrail

peinture

dessin

musique

enluminure

chant

Le peintre et la lumière

Atelier de peinture Antoine Vincent

Par ANTOINE VINCENT, artiste peintre

Peintre titularisé de l'armée de terre, cet artiste, médaillé d'or du Salon des artistes français en 1995, a été lauréat de nombreux prix à la Fondation Taylor et la Fondation de France.

Antoine Vincent est le petit-fils du peintre Maurice Perrot. Après des études classiques et une licence en droit, il entre au conservatoire national supérieur de Musique, tout en peignant en solitaire. 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), recherche de l'équilibre et de l'harmonie de l'expression.

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

Technique employée : huile essentiellement.

Tarif

18 séances de 4h :

3 versements de 254 €

(Adhésion non comprise, matériel non compris)

les samedis
de 10h à 12h
et de 14h à 16h

06/10

13/10

10/11

17/11

24/11

08/12

15/12

12/01

19/01

26/01

02/02

02/03

09/03

16/03

23/03

27/04

18/05

25/05

Atelier vitrail

Cycles I

Par *MARIE-THÉRÈSE GOUHIER*,
maître-verrier diplômée

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

CYCLE I Lundi 18h30 - 21h30	OU	CYCLE I Mercredi 13h30 - 16h30
24/09		26/09
08/10		10/10
05/11		07/11
19/11		21/11
03/12		05/12
17/12		19/12
21/01		23/01
04/02		06/02
04/03		06/03
18/03		20/03
29/04		24/04

11 séances de 3h : 2 versements de 190 € *
(Adhésion non comprise)

CYCLE I WEEK-END
Samedi
10h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

29/09
13/10
10/11
24/11
08/12

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

Par **MARIE-THÉRÈSE GOUHIER**,
maître-verrier diplômée

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 II / APPROFONDISSEMENT

Groupe 1 Mardi 18h30 - 21h30	Mardi 13h30 - 16h30	Groupe 2 Mardi 18h30 - 21h30	Mercredi 13h30 - 16h30	Jeudi 13h30 - 16h30
25/09	02/10	02/10	03/10	04/10
09/10	16/10	16/10	17/10	18/10
06/11	13/11	13/11	14/11	15/11
20/11	27/11	27/11	28/11	29/11
04/12	11/12	11/12	12/12	13/11
18/12	15/01	15/01	16/01	17/11
22/01	29/01	29/01	30/01	31/01
05/02	26/02	26/02	27/02	28/02
05/03	12/03	12/03	13/03	14/03
19/03	26/03	26/03	27/03	28/03
23/04	30/04	30/04	24/04	02/05

11 séances de 3h : 2 versements de 190 € *
(Adhésion non comprise)

CYCLE II HEBDOMADAIRE / RENFORCÉ

Mercredi 9h - 12h
26/09 — 03/10 — 10/10 — 17/10 — 07/11 — 14/11 — 21/11 — 28/11 05/12 — 12/12 — 19/12 — 16/01 — 23/01 — 30/01 — 06/02 — 27/02 06/03 — 13/03 — 20/03 — 27/03 — 10/04 — 24/04

22 séances de 3h : 3 versements de 248 € *
(Adhésion non comprise)

CYCLE II WEEK-END / PERFECTIONNEMENT

Samedi 10h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
19/01 — 02/02 — 23/02 OU 27/04 — 11/05 — 25/05 09/03 — 23/03 01/06 — 15/06

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

Atelier pratique de dessin

Par ARNAUD WINISDORFFER,
dessinateur, infographiste, décorateur, diplômé
de l'École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle

Dans cet atelier nous débiterons ou approfondirons la pratique du dessin, à partir du patrimoine artistique qui nous entoure. Chacun des thèmes abordés nous permettra d'appréhender des techniques et d'effectuer les recherches documentaires essentielles.

Nous parcourrons les différentes époques de l'histoire de l'art et les différentes formes artistiques (picturales et graphiques, architecturales et littéraires).

Nous tirerons de ces voyages les informations nécessaires pour construire des univers graphiques et réaliser un projet collectif en fin d'année.

THÈMES ABORDÉS

Les techniques de bases (perspective, croquis, construction...)

Indispensables pour tous les dessinateurs, ces outils permettent d'acquérir des méthodes que chacun est libre de s'approprier et d'assembler selon sa vision des choses. Nous irons aussi voir du côté des techniques originales proposées par les grands maîtres de différentes époques et contrées.

L'architecture et l'environnement

Chartres nous offre un patrimoine riche que nous arpenterons, en plus de la documentation sur les différentes façons de représenter un espace ou un décor.

Les personnages

Mouvements, attitudes, costumes...

Nous en découvrirons certains aspects et, comme pour l'environnement, nous irons jeter un œil sur les représentations que nous ont laissés nos aïeux, ou que nous proposent les contemporains.

Tarif

Le cycle de 30 séances de 2h :

3 versements trimestriels de 98 €

(Adhésion non comprise, matériel non compris)

Les mercredis
de 18h00 à 20h00

Septembre	Février
26/09	06/02
Octobre	27/02
03/10	Mars
10/10	6/03
17/10	13/03
Novembre	20/03
07/11	27/03
14/11	Avril
21/11	03/04
28/11	24/04
Décembre	Mai
05/12	15/05
12/12	22/05
19/12	29/05
Janvier	Juin
09/01	05/06
16/01	12/06
23/01	19/06
30/01	26/06

Atelier de calligraphie & d'enluminure

Calligraphie insulaire majuscule et enluminure sur les entrelacs

Initiation à la pratique de la calligraphie et de l'enluminure

Par **ÉRIC MONTIGNY**,
enlumineur calligraphe professionnel

Les lundis de 18h30 à 20h30

Dans les vitraux de la cathédrale de Chartres, on peut observer des motifs appelés «entrelacs» : ce sont des cordes (ou autre éléments filaires) qui se croisent en décrivant des motifs d'ornements. L'apogée des entrelacs a certainement eu lieu chez les Celtes installés en Irlande et en Écosse. L'atelier propose de travailler sur des entrelacs réguliers avec une excellente méthode qui amènera à réaliser sans difficulté d'incroyables motifs complexes. La partie calligraphie mettra en œuvre une écriture celte, connue sous le nom de demi-onciale. Elle se caractérise par sa belle et originale construction.

1. 05/11 — 2. 19/11 — 3. 03/12
4. 17/12 — 5. 07/01 — 6. 21/01
7. 04/02 — 8. 25/02 — 9. 11/03
10. 25/03 — 11. 01/04 — 12. 29/04

Tarif

12 séances de 2h d'atelier :
deux versements de 98 €
(prix total : 196 €)
(Adhésion non comprise,
matériel personnel non fourni)

1. Présentation du programme de l'année, démonstration magistrale avec des outils variés de l'histoire de notre système d'écriture. Présentation de l'écriture retenue pour l'étude ainsi que du matériel.
2. Début de l'apprentissage des traits canoniques de notre alphabet. Règles d'utilisations des lettres entre elles.
3. Exercices pratiques sur l'écriture.
4. Présentation de l'entrelacs et application concrète en calligraphie aux cartes de vœux.
5. Construction d'un entrelacs selon une remarquable méthode.
6. Continuation de l'écriture et réalisation d'entrelacs pour une bordure complète.
7. Réalisation de belles lettrines simples, tracé et mise en couleurs. La lettrine, selon sa taille, indiquait le début d'un chapitre ou d'un paragraphe.
8. Lettrines sophistiquées.
9. Planification d'un travail personnel.
10. Mise en page pour la réalisation finale.
11. Travail sur un papier supérieur de fort grammage : avantages, contraintes, qualités.
12. Fin du travail.

La recherche et les enseignements

La vocation du Centre international du Vitrail repose sur le thème emblématique du vitrail, une thématique riche et qui demande une mise en perspective culturelle pour comprendre le contexte qui a présidé à sa naissance, et découvrir aujourd'hui sa modernité et son implication dans les nombreux domaines de l'art, de la technique, du décor, de l'aménagement du décor architectural sacré ou profane. Les domaines de l'histoire de l'art, l'art contemporain, le patrimoine, l'architecture monumentale, les savoir-faire des maîtres verriers, ainsi que l'innovation technologique des matériaux liés à la transparence et la lumière, sont convoqués dans une démarche pluridisciplinaire innovante au sein d'un équipement culturel hors normes.

Le C.I.V. a développé, dès l'origine, des liens étroits avec la recherche scientifique, et s'est progressivement positionné comme un acteur fondamental du champ des connaissances et de la recherche, tant dans le domaine de l'art contemporain que dans le domaine de l'histoire des arts. Le Centre a su associer à son projet scientifique et culturel de nombreux spécialistes et chercheurs du domaine. Il est ainsi devenu un lieu de référence pour cette communauté de chercheurs et d'universitaires qui travaillent autour de ces thématiques.

L'école du vitrail et du patrimoine

Chercheurs et universitaires sont régulièrement invités à présenter leurs travaux en matière d'histoire de l'art et de l'architecture, des arts ornementaux, des arts sacrés ou de l'histoire des idées et du fait religieux. Cycles de conférences, cours d'histoire des arts, séminaires, ateliers sont organisés chaque année par l'école du Vitrail et du Patrimoine, créée par le Centre international du Vitrail, dans un vaste programme nommé « Histoire des arts - ateliers de la cathédrale ».

Les programmes 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-Val de Loire), la région Centre-Val de Loire, le département d'Eure-et-Loir, la ville de Chartres. De nombreuses entreprises s'associent également à ces missions au titre du mécénat.

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.

L'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.....

.....

Code postal / Ville

Tél. :

Mail :

L'adhésion au Centre international du Vitrail est nécessaire pour participer aux activités proposées. La cotisation, valable pour les cours 2018/2019, est payable une seule fois, quel que soit le nombre de cours suivis. Les cours sont ouverts sous réserve d'un nombre d'inscrits minimum.

S'inscrit à l'École du Vitrail et du Patrimoine 2018/2019

	Horaire choisi (le cas échéant)	Prix
COURS		
.....		 €
.....		 €
.....		 €
.....		 €
.....		 €
	Montant des cours	 €
	Remise fidélité 30% (si le total des cours dépasse 135 €)	 €
	Total des cours	 €
ATELIERS		
.....		 €
.....		 €
.....		 €
	Montant des ateliers	 €
	(la remise ne s'applique pas aux ateliers)	
	À ajouter: adhésion 2018/2019	35 €
	TOTAL	 €

Merci de libeller votre chèque (ou vos chèques en cas de règlement fractionné)
à l'ordre du **CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL**

OFFRE FIDÉLITÉ

**30 % de réduction
sur les cours
dès que le total atteint 135 €**

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

www.centre-vitrail.org

Centre international du Vitrail

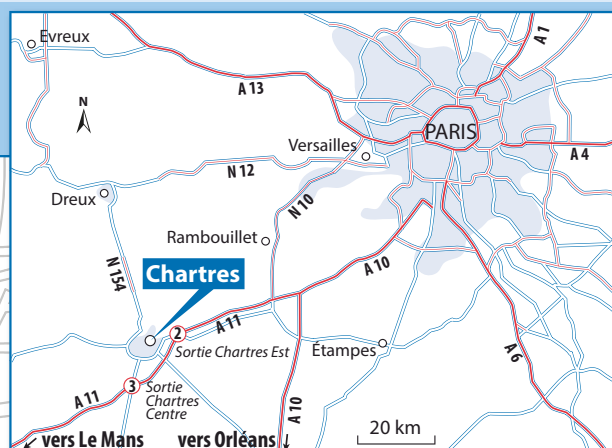
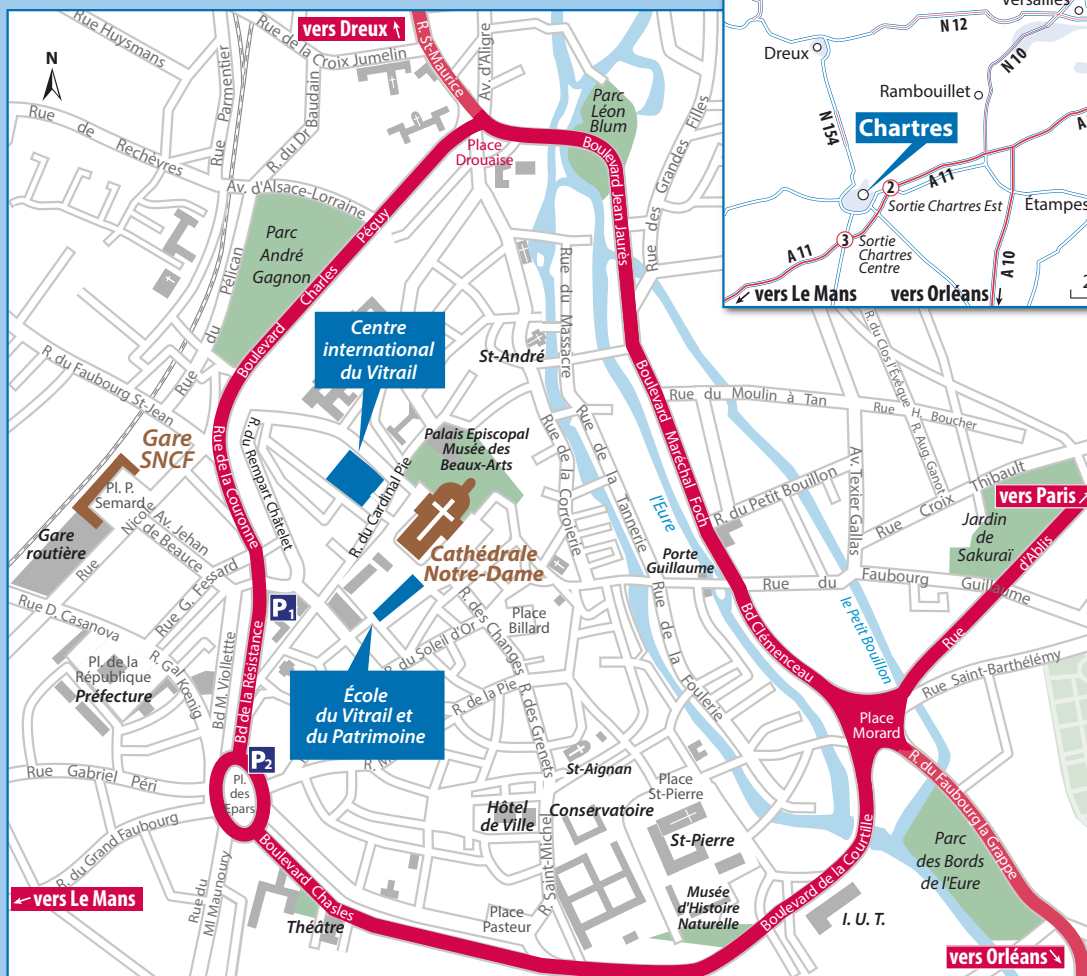
5, rue du Cardinal Pie
28000 CHARTRES (France)
Tél: +33 (0) 2 37 21 65 72
contact@centre-vitrail.org

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

École du Vitrail et du Patrimoine

Entrée

P1 Cathédrale
P2 Cœur de ville

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

