

ÉCOLE du VITRAIL
& du PATRIMOINE

CHARTRES
2023

ATELIERS
VITRAIL

ACTIVITÉS
& VISITES

PROGRAMME

ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES

MOYEN
ÂGE

Vitrail

TEMPS
MODERNE

Architecture

Musique

[cycles]

1

2

3

4

Chartres

CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL

ATELIERS VITRAIL

[cycle] 1

[GS]

ATELIERS DE PEINTURE SUR VERRE

2

L'ART DU VITRAIL CONTEMPORAIN

Atelier 2h / peinture sur verre

Visite de l'exposition de vitraux contemporains au musée du Vitrail, suivie d'un exercice de peinture du verre blanc à l'émail à froid, à partir de motifs au choix des enfants.

*(1 accompagnateur pour 6 enfants est demandé pour cet atelier.
Les accompagnateurs ne réalisent pas de vitrail.)*

ROSACES DES CATHÉDRALES

Atelier 1h 30 / peinture sur verre

Présentation des rosaces de Chartres dans la cathédrale, suivie d'un exercice de peinture du verre blanc à l'émail à froid à partir des schémas des rosaces de la cathédrale de Chartres, au choix des enfants.

*(1 accompagnateur pour 6 enfants est demandé pour cet atelier.
Les accompagnateurs ne réalisent pas de vitrail.)*

[cycles] 2 3 4

CP
CE1
CE2

CM1
CM2
6^e

5^e
4^e
3^e

ATELIER DE VITRAIL

UN VITRAIL DU MOYEN ÂGE

Atelier 2h / vitrail traditionnel

Réalisation d'un petit panneau de vitrail (10 × 10 cm) avec sertissage à la baguette d'étain et peinture à l'émail à froid à partir de motifs des vitraux de la cathédrale de Chartres. Démonstration de toutes les étapes de la fabrication d'un vitrail du Moyen Âge.

(4 accompagnateurs sont demandés pour cet atelier ; ils ne réalisent pas de vitrail.)

ATELIERS VITRAIL

[cycles]

2

3

4

CP
CE1
CE2

CM1
CM2
6^e

5^e
4^e
3^e

ATELIERS DE PEINTURE SUR VERRE

Ateliers 2 h / peinture sur verre

(4 accompagnateurs sont demandés pour chaque atelier pour les petites sections ; ils ne réalisent pas de vitrail.)

3

LES CHEVAUX AU MOYEN ÂGE

Chasseurs, voyageur, chevalier, paysan, maréchal-ferrant, grands personnages, saint Martin, Charlemagne, tous ont un cheval. À partir des vitraux et des sculptures de la cathédrale, repérage de ces représentations de la vie quotidienne au Moyen Âge, suivi d'un atelier peinture sur verre d'après modèles.

LES BLASONS AU MOYEN ÂGE

Jeu de composition héraldique permettant de se familiariser avec l'utilisation des couleurs et des figures au Moyen Âge. Création d'un blason en peinture sur verre à l'émail à froid.

LES SIGNES DU ZODIAQUE

Lecture du vitrail des signes du zodiaque de la cathédrale de Chartres, suivie d'un atelier de peinture sur verre d'après les modèles représentés dans le vitrail. Chaque élève choisit son signe.

LE VITRAIL DE NOÉ ou LE VITRAIL DE L'ARBRE DE JESSÉ

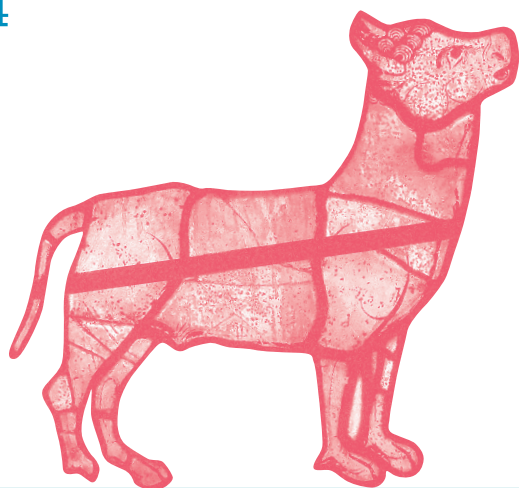
Réalisation de petits panneaux peints d'après les images de l'histoire de Noé ou, au choix, de l'Arbre de Jessé dans le vitrail de la cathédrale. Chaque élève peint un motif sur verre à l'émail à froid.

L'ART DU VITRAIL CONTEMPORAIN

Approche de l'art du vitrail et de ses différentes techniques, du Moyen Âge à nos jours : la fabrication du verre, la fabrication du vitrail, les outils, les gestes du maître-verrier. Observation des verres, des vitraux pour aborder les notions de transparence, d'opacité, de translucidité, les couleurs, les effets décoratifs des différentes techniques du vitrail. Visite de l'exposition de vitraux contemporains du musée du Vitrail. Suivie d'un atelier de libre expression de peinture sur verre blanc à l'émail à froid.

4

FLEURS ET FRUITS AU MOYEN ÂGE

Visite-activité 1 h 30

Le jardin, très présent dans la vie des hommes du Moyen Âge, assure la nourriture quotidienne, fournit les remèdes. C'est aussi un lieu de repos et de plaisir, source d'inspiration pour la décoration qui a sa dimension symbolique. Observation des sujets dans la cathédrale. Mise en couleurs d'une scène.

LA TECHNIQUE ET LA LECTURE D'UN VITRAIL

Visite 1 h 30

Les étapes de la fabrication du vitrail présentées sur la table du maître-verrier et la lecture du vitrail, récit en images devant les photos du vitrail, puis dans la cathédrale. Au choix, le vitrail de l'histoire de Noé ou la légende de saint Nicolas.

LES JEUX AU MOYEN ÂGE

Visite-activité 1 h 30

Fêter et jouer...
Toutes les occasions sont bonnes.
Description des divertissements au Moyen Âge, jeux avec les enfants.

LE PLAISIR DE LA TABLE AU MOYEN ÂGE

Visite-activité 1 h 30

Que mangeait-on au Moyen Âge, et comment mangeait-on ? Les goûts, les couleurs, les formes. La gastronomie n'est pas accessible à tous au Moyen Âge, mais boire et manger sont des moments essentiels de la vie collective. Itinéraire de découverte dans la cathédrale. Atelier de découpage permettant de reconstituer la table au Moyen Âge.

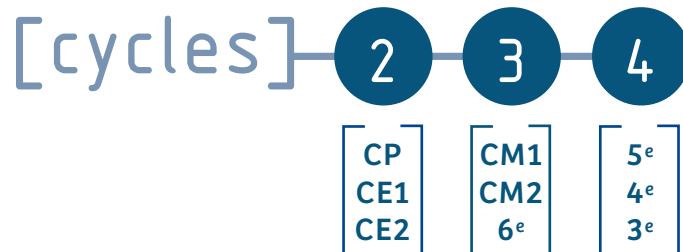
ANGES ET DÉMONS

Visite 1 h 30

L'iconographie des anges, le bestiaire du diable dans la cathédrale, vitraux et sculptures. Le bien et le mal.

ACTIVITÉS & VISITES

5

UN COSTUME

Activité 2h

Atelier de découpage permettant la reconstitution par chaque enfant d'un personnage habillé à partir d'une reconnaissance des costumes dans les représentations des vitraux et des sculptures de la cathédrale. Essayage de costumes pour garçons et fillettes : servante, troubadour, chevalier, paysan, noble.

LA CONSTRUCTION D'UNE CATHÉDRALE

Activité 2h

Les grandes innovations des techniques de l'élévation et du système des bâtisseurs du Moyen Âge. Construction par chaque élève à l'aide de maquettes, d'un arc-boutant, d'un arc complet avec contreforts.

VOYAGER AU MOYEN ÂGE

Activité 2h

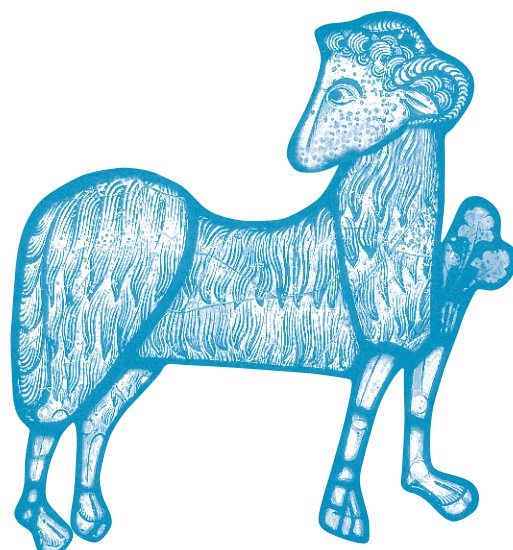
Les voyageurs au Moyen Âge : marchands, pèlerins, chevaliers, artisans. Le voyage à travers les images de la cathédrale. Parcours-jeu avec les enfants.

LES FÊTES ET LES JEUX AU MOYEN ÂGE

Visite-activité 1 h 30

Fêter et jouer, toutes les occasions sont bonnes : les grands moments de l'année, les cérémonies familiales et les divertissements dans les campagnes et les villes. Recomposition d'une scène colorée sous forme de puzzle à grande échelle, panneau par panneau, comme un vitrail.

ACTIVITÉS & VISITES

[cycles] — 2 — 3

CP
CE1
CE2

CM1
CM2
6^e

LA MESURE DU TEMPS AU MOYEN ÂGE

Visite-activité 1 h 30

Moyens pratiques et techniques pour mesurer le temps au Moyen Âge. Relevé sur site permettant à chaque enfant de compléter un dossier.

LA VIE DES ENFANTS AU MOYEN ÂGE

Visite-activité 1 h 30

Les images réalisées par les maîtres verriers et les sculpteurs des cathédrales permettent de connaître la vie des enfants et leur place dans la société médiévale : la naissance, l'éducation, la lecture, les jeux, la famille, le travail.

Identification des scènes dans les représentations, parcours dans la cathédrale.

UN VITRAIL DU MOYEN ÂGE

Visites 1 h 30

Les étapes de la fabrication d'un vitrail présentées sur la table d'un maître-verrier. Le soufflage du verre, la peinture, l'organisation du travail. Comment comprendre un récit en image.

La présentation, suivie d'une visite dans la cathédrale, s'effectue à partir d'un vitrail à choisir parmi les verrières suivantes :

[AU CHOIX]

• Vitrail de saint Remi

Ce vitrail illustre la vie de saint Rémi, évêque de Reims qui baptisera Clovis, roi des Francs, après sa conversion.

• Vitrail du Fils prodigue

Ce vitrail, installé dans le bras nord du transept de la cathédrale de Chartres, raconte la célèbre parabole.

• Vitrail du Zodiaque

Le Zodiaque matérialise la ronde de l'année en exprimant l'idée du temps qui se déroule. Le Zodiaque est couramment associé aux Travaux des mois. Quatre calendriers de ce type se trouvent dans la cathédrale.

• Vitrail de Charlemagne

Ce vitrail, datant du tout début du XIIIe siècle, est situé dans le déambulatoire.

• Vitrail de Noé

La Bible raconte dans la Genèse la lutte des hommes contre les Nephilims, géants mythiques, représentés au bas de la verrière, et la construction de l'arche salvatrice par Noé.

• Histoire de Joseph, le dernier des patriarches

Cette verrière déroule en 30 médaillons l'histoire de Joseph, racontée dans la Genèse. Joseph, l'un des douze fils de Jacob, est vendu en esclave par ses frères jaloux, mais devient l'homme le plus puissant d'Égypte à côté de Pharaon.

À LA TABLE DES HOMMES DU MOYEN ÂGE

Visite-activité 1 h 30

Les repas de seigneurs et de paysans, le respect des cycles de la nature ou des préconisations de l'Église, les pratiques de l'hospitalité, la vaisselle et la table. Toute la vie autour des repas au Moyen Âge.

Activité de découpage permettant de reconstituer la table du Moyen Âge et parcours dans la cathédrale pour le repérage des représentations originales.

LA MAISON AU MOYEN ÂGE

Visite-activité 1 h 30

Activité de découpage permettant la reconstitution en équipes de scènes dans la maison du Moyen Âge : répartition des pièces affectées aux différentes activités du jour et de la nuit.

Parcours d'identification autour de la cathédrale, les maisons à colombages ou en pierre, et dans les représentations des vitraux de la cathédrale.

LES ANIMAUX AU MOYEN ÂGE

Visite-activité 1 h 30

Inventaire des animaux connus au Moyen Âge à travers la sculpture, la peinture, l'enluminure et le vitrail.

Classement des familles d'animaux représentés dans la cathédrale, activité de création de cartes à jouer pour un jeu de famille.

LA VIE ET LES MÉTIERS AU MOYEN ÂGE

Visite-activité 1 h 30 ou 2 h

Les vitraux et des statues nous renseignent sur la vie dans la cité médiévale : l'école, les métiers, les outils, les rues des villes, les boutiques, les marchés.

Repérage autour de la cathédrale et dans les vitraux.

UNE MUSIQUE DE CATHÉDRALE AU MOYEN ÂGE : LE CHANT GRÉGORIEN

Visite-activité 2 h

Apprendre à déchiffrer une notation grégorienne et à chanter les notes. Les premières notations grégoriennes sont à l'origine de la notation moderne.

Expérience de chant avec les enfants dans la salle voûtée du XIe siècle du musée du vitrail, construite à l'époque de la cathédrale.

LA TECHNIQUE DU VITRAIL ET LE MÉTIER DE MAÎTRE-VERRIER

Visite-démonstration 1 h 30

Les étapes de la fabrication d'un vitrail.
Les inventions, la virtuosité de l'art de la représentation avec les techniques du verre.
Le soufflage du verre, la peinture aux émaux, l'organisation des ateliers. L'évolution du métier depuis le Moyen Âge. Les techniques contemporaines et les innovations.

LES MÉTIERS AU MOYEN ÂGE

Visite 1 h 30

De nombreux métiers sont représentés dans les vitraux à travers les récits où ils interviennent, ce qui permet de connaître leurs gestes, les outils, les vêtements, et le décor de leur vie quotidienne. Ils représentent ainsi les différents aspects de l'activité marchande à Chartres.

L'ŒUVRE D'ART ET LA GENÈSE DES CULTURES

Visites 1 h 30

[AU CHOIX]

- Le symbolisme de la couleur dans les vitraux du Moyen Âge

Reconnaître la couleur comme un code permettant d'exprimer un sentiment ou des qualités morales.

- Le langage des gestes au Moyen Âge

Les gestes ont une signification 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. Initiation à la symbolique des gestes, suivie d'une visite dans la cathédrale.

DE L'INSPIRATION ARTISTIQUE AU MOYEN ÂGE

Visites 1 h 30

[AU CHOIX]

- **Les récits anciens et la création des images : les personnages**

Étude en parallèle du texte biblique, des vitraux et des sculptures. Les personnages sont identifiés par leurs attributs, vêtements, gestes, à partir du texte, puis retrouvés dans les vitraux et sculptures de la cathédrale.

- **Les récits de création et de fin du monde**

La Genèse et le Jugement dernier. Étude du récit de la Création du monde et sa mise en image au portail Nord, de la création d'Adam et Ève dans le vitrail du bas-côté sud, et du Jugement dernier au portail Sud de la cathédrale et dans la rose de la façade occidentale.

- **Les lieux symboliques : l'Enfer, le Paradis, le labyrinthe**

Dans la Genèse, le Paradis est le jardin des délices où Dieu avait placé le premier homme. L'enfer est le lieu du châtement, le royaume de Satan et des damnés. Étude dans les vitraux et la sculpture de la représentation du diable, des réprouvés et des élus. Le Moyen Âge a christianisé les labyrinthes, représentations symboliques très répandues depuis les Grecs et les Celtes. Le labyrinthe de Chartres est l'un des derniers authentiques à être conservé dans son pavage d'origine.

- **Les motifs des grandes figures de l'inspiration artistique : les anges et les démons**

Anges et démons sont omniprésents dans la Bible et dans les images des cathédrales, dans les vitraux et la statuaire. Comment reconnaître les démons ? Mieux comprendre les origines des forces angéliques et démoniaques en les nommant, les décrivant et en les comparant.

LES RÉCITS PRIMORDIAUX : LES GRANDS RÉCITS DE LA BIBLE

Visite 1 h 30 ou 2 h

Les récits fondateurs, la Genèse, le Déluge ; les patriarches, Isaac, Jacob et les grandes lignées des peuples bibliques, figurés dans les sculptures et les vitraux de la cathédrale.

LA BIBLE EN IMAGES : RÉCITS COMMENTÉS ET ILLUSTRÉS PAR LES VITRAUX

Visite 1 h 30 ou 2 h

Comment reconnaître les personnages de la Bible, leur rôle dans le récit ancien et leur fonction dans les textes du Nouveau Testament utilisés dans la création des vitraux, des portails sculptés au Moyen Âge. Composition d'un personnage avec attributs et clés d'identification. Rois, Patriarches, Prophètes, Apôtres, Confesseurs, Martyrs.

LE MUSÉE DU VITRAIL

Visite 1 h 30

Visite des expositions de vitraux contemporains du musée du Vitrail. L'évolution de la composition. La tradition et les avant-gardes. Les langages de la figuration et des abstractions. Démonstration des techniques du vitrail.

LA VIE QUOTIDIENNE AU TEMPS DES CATHÉDRALES

Visite 1 h 30

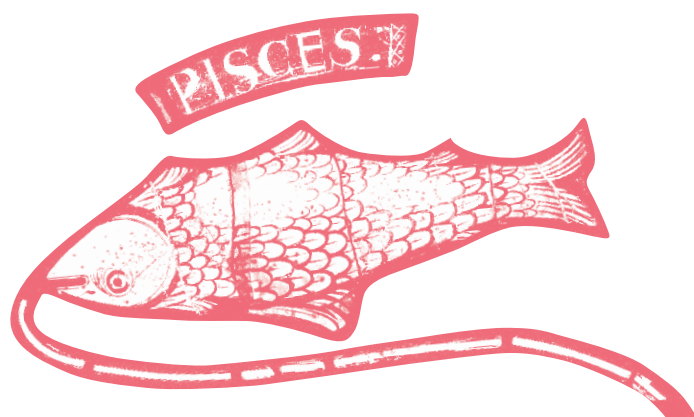
Les images de la cathédrale mettent en scène la vie quotidienne au Moyen Âge : l'année rythmée par les fêtes religieuses, le calendrier du temps, les activités des paysans et des seigneurs, la vie familiale, les enfants.

LA PLACE DE L'ÉGLISE AU MOYEN ÂGE

Visite 1 h 30

Au Moyen Âge, la cathédrale est entourée d'un véritable quartier cathédrale, comprenant en général parvis et baptistère, le palais épiscopal, le cimetière et le cloître. École et bibliothèque sont les lieux d'enseignement, la grange dîmière, le tribunal ecclésiastique et l'Hôtel-Dieu rappellent le rôle important que joue la cathédrale dans la vie sociale et économique.

ACTIVITÉS & VISITES

11

LES ENGINS DE LEVAGE AU MOYEN ÂGE

Visite 1 h 30

Lors de la construction de murs plus élevés, comme celle d'une cathédrale, des engins de levage plus puissants s'avèrent indispensables. Parmi les plus puissants de ces engins, la cage à écureuil servait à soulever bois et pierres de grande taille et de grand poids. Présentation par un diaporama suivi d'une visite dans la cathédrale pour repérer les traces des bâtisseurs.

L'ŒUVRE D'ART ET LE SACRÉ : LA MUSIQUE VOCALE GRÉGORIENNE

Visite-activité 2 h

Apprendre à déchiffrer une notation grégorienne et à chanter les notes. Les premières notations grégoriennes sont à l'origine de la partition moderne. Présentation par un diaporama suivie d'une expérience de chant avec les élèves dans la salle voûtée du XIIe siècle du musée du vitrail, construite à l'époque de la cathédrale.

LE CHOIX D'UNE ŒUVRE D'ART : LE VITRAIL

Visite 1 h 30

Le traité du moine Théophile du XIIe siècle qui décrit les outils et les étapes de la fabrication d'un vitrail au Moyen Âge, les choix des couleurs, la composition du verre. La composition d'une verrière : l'axe de symétrie, le décryptage des scènes avec les attributs des personnages, les séquences, l'organisation du récit. Présentation, suivie d'une visite dans la cathédrale.

UNE ARCHITECTURE RELIGIEUSE : UNE ÉGLISE GOTHIQUE

Visite-activité 2 h

Construction par les élèves, à l'aide de maquettes en bois, d'un arc-boutant et d'un arc complet avec contreforts pour comprendre l'architecture d'une cathédrale gothique. Étude du rôle du tirant et du cintre, de la dynamique de l'élévation et des techniques des bâtisseurs. Visite dans la cathédrale.

L'ART DU VITRAIL : COMPOSER AVEC LA COULEUR, L'OMBRE ET LA LUMIÈRE

Visite-activité 2 h

Découvrir l'art du vitrail à travers les particularités du verre et de la lumière. Projection, manipulation de verres et observation dans la cathédrale permettent de comprendre l'usage de la lumière et de la couleur dans la perception et dans l'organisation de l'espace d'un bâtiment du Moyen Âge à nos jours.

**École du Vitrail
et du Patrimoine**
1, rue de Bethléem
28000 CHARTRES

Accueil des classes

Programmes:
www.centre-vitrail.org

Centre de ressources:
www.ressources-centre-vitrail.org
onglet « ressources pédagogiques »

Contact :

Tél : 02 37 21 65 72
Fax : 02 37 36 15 34
contact@centre-vitrail.org

TARIFS

Ateliers :

Ateliers peinture sur verre 1 h 30 = 8,30 € par élève (ou forfait 166 € si moins de 20 élèves)

Ateliers peinture sur verre 2 h = 9,30 € par élève (ou forfait 186 € si moins de 20 élèves)

Ateliers vitrail 2 h = 11,80 € par élève (ou forfait 236 € si moins de 20 élèves)

Visites / Activités :

1 h = 5,80 € par élève (ou forfait 116 € si moins de 20 élèves)

1 h 30 = 6,80 € par élève (ou forfait 136 € si moins de 20 élèves)

2 h = 7,80 € par élève (ou forfait 156 € si moins de 20 élèves)

