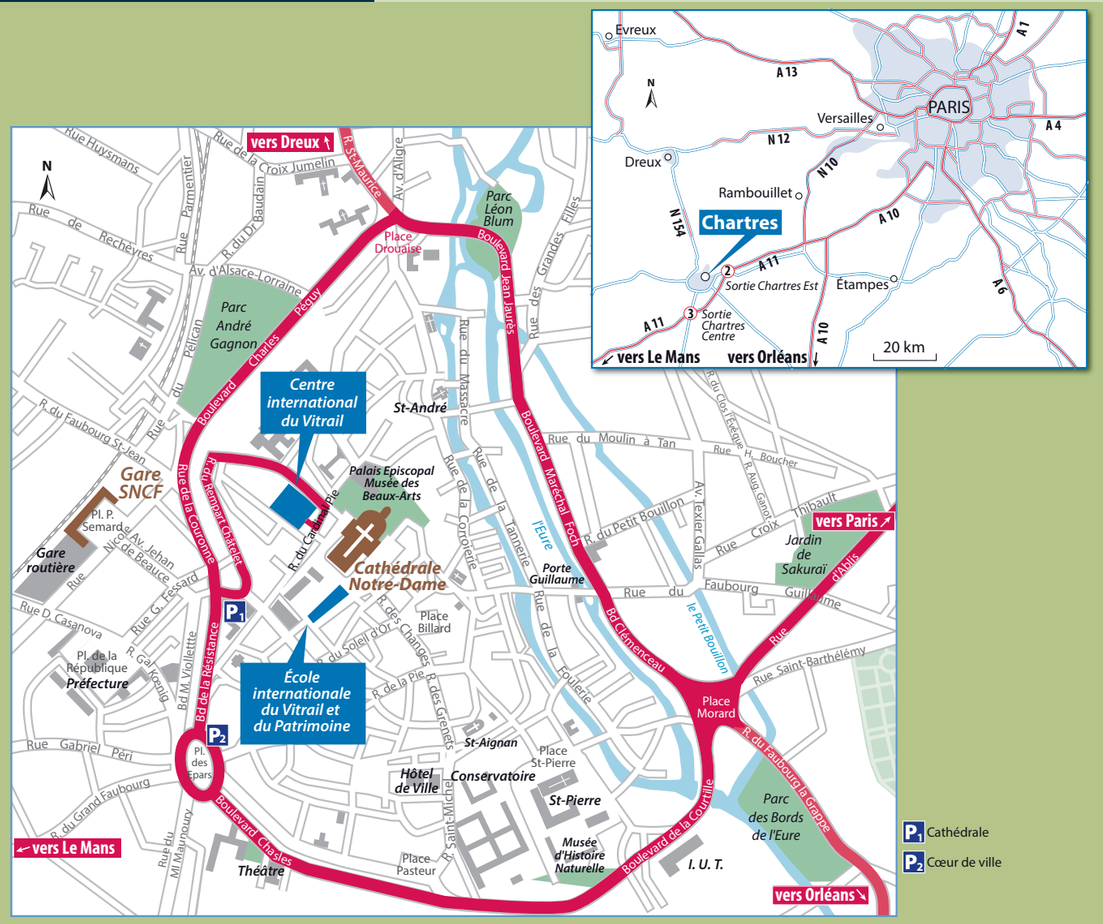
www.centre-vitrail.org

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

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



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

[CHARTRES 2014–2015]

Histoire des arts

Ateliers de la cathédrale

ÉCOLE INTERNATIONALE du VITRAIL & du PATRIMOINE

Vitrail
Architecture
Arts de l'image
Littérature
Musique
Histoire

Chartres
CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL

Histoire de l'art du vitrail

Des origines au XXe siècle en France

Par ***Caroline Blondeau-Morizot****, docteur en histoire de l'art*

Les vendredis de 14h30 à 16h

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. 07/11 — 2. 21/11 — 3. 12/12
4. 09/01 — 5. 23/01 — 6. 13/02
7. 13/03 — 8. 27/03 — 9. 24/04

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

1. **Des origines au vitrail roman**
Le Haut Moyen Âge a légué quelques fragments des premières vitreries : en France, ils remontent à l'époque mérovingienne. Les premiers vestiges historiés 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 antiquisantes, 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 antiquisantes venues d'Italie, et le goût pour le réalisme venu des pays du Nord, le vitrail connaît une période faste au XVIe siècle. Nous aborderons les grands maîtres du vitrail de la Renaissance en France à travers leurs œuvres les plus emblématiques.

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

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

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

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

L'art du vitrail contemporain

Par ***Jean-Paul Deremble****, docteur en histoire de l'art, maître de conférences à l'université de Lille-Charles-de-Gaulle*

Les lundis de 14h30 à 16h

Durant ces dernières décennies, les installations de vitraux contemporains dans les églises ont été nombreuses. Elles résultent d'une rencontre heureuse entre des commandes publiques, des attentes ecclésiales et des mouvements artistiques.
Ces cycles de cours visent à comprendre les enjeux de cette rencontre, tant du point de vue artistique que théologique et politique. La richesse d'une telle problématique permet de mieux saisir, à partir de quelques exemples significatifs, les enjeux de la création artistique d'aujourd'hui. Il s'agira surtout d'apprendre à regarder des œuvres parfois difficiles d'accès, de toute façon nouvelles, et pourtant inscrites dans une longue tradition. Des œuvres qui témoignent, non sans questionnements, de l'engagement d'artistes, d'hommes de foi et de conviction, dans une histoire en devenir.

1. 13/10 — 2. 17/11 — 3. 15/12 — 4. 12/01
5. 16/02 — 6. 23/03 — 7. 13/04

Tarif
7 cours d'1h30 : 44 €
(Adhésion non comprise)

1. Jean-Michel Othoniel
2. Gérard Collin-Thiébaut
3. Bernard Piffaretti
4. Carmelo Zagari
5. Gottfried Honegger
6. Arcabas
7. Didier Sancey

Le labyrinthe de la cathédrale de Chartres

La clé des programmes iconographiques

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

Les jeudis de 18h30 à 20h

Le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, au centre de la nef, a fait couler beaucoup d'encre, pour peu de résultats satisfaisants au regard d'une enquête historique. Ce faux labyrinthe est en effet une image dont ni la représentation, ni la fonction, ni l'usage n'ont été étudiés en relation avec les espaces dans lesquels elle est inscrite, espace de la nef, espace de l'église toute entière, et espace social de la ville médiévale.

Or cette image, on le verra, est la véritable « signature » des bâtisseurs — évêques, chanoines et architectes — de la cathédrale de Chartres. La logique de l'assemblage des vitraux légendaires, avec les représentations des gens de métiers, ne se comprend que par rapport à elle. Le programme spirituel, que toutes ces images de verre restituent, s'articule en effet entièrement avec le manifeste liturgique et intellectuel qu'expose le labyrinthe, une fois replacé dans le contexte de l'histoire du culte des reliques dans la cathédrale et le diocèse, ainsi que dans la vie intellectuelle et la société chartraine du XIIe siècle.

1. Le labyrinthe de Chartres est-il une exception parmi les autres labyrinthes des églises médiévales ?
2. Le pseudo-mystère du labyrinthe de Chartres
   Les leçons d'une lecture médiévale fondée sur la pratique de l'enseignement des arts libéraux du Quadrivium (arithmétique, géométrie, astronomie, musique).
3. Le labyrinthe de Chartres, l'histoire du culte des reliques dans la cathédrale et les images légendaires de la nef
   Leurs relations fondamentales avec les images des verrières de Noé et de la Rédemption typologique.
4. Le labyrinthe de Chartres, l'histoire du culte des reliques dans la cathédrale et les images légendaires de la nef
   Leurs relations particulières avec les images des verrières de saint Lubin, de sainte Marie-Madeleine et la « Sainte Châsse ».
5. Le labyrinthe et les représentations des gens de métiers dans les vitraux légendaires de la nef de la cathédrale
6. Le labyrinthe, pièce maîtresse du thème spirituel de « l'Arche-Église » et des réflexions ecclésiales des clercs chartrains

1. 20/11 — 2. 18/12 — 3. 29/01
4. 19/02 — 5. 26/03 — 6. 23/04

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

Les zodiaques et les calendriers de la cathédrale de Chartres

Vitraux, sculptures, peintures et enluminures

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

Les mardis de 18h30 à 20h

Parmi toutes les cathédrales et autres édifices religieux, celle de Chartres contient le plus grand nombre de représentations du monde des paysans au Moyen Âge. Cet ensemble exceptionnel est constitué principalement par des images calendaires et comporte donc toujours deux séries iconographiques, scènes d'activités et scènes zodiacales, qu'il convient de connaître ensemble. Une description rigoureuse et détaillée, que permettent les dimensions et l'état des images, autorise à en identifier le type et la provenance, et en conséquence de rectifier leur datation supposée.

Au-delà de cette indispensable enquête d'érudition, appuyée sur d'innombrables travaux d'historiens, l'examen de ces calendriers permettra de s'interroger aussi sur les scènes calendaires ne figurant pas de travaux agricoles, sur l'absence des femmes dans ces cycles, et sur leurs « signatures ». L'ensemble des observations préalables ainsi réalisées pourra alors être rapporté à une restitution symbolique et à une mise en perspective respectueuse des conceptions médiévales, celles de l'univers culturel et mental des temps de la féodalité et de l'inexistence d'une théologie du travail, comme l'ont bien établi les travaux historiques de J. Le Goff et de M.-D. Chenu.

1. Les calendriers perdus de l'Hôtel-Dieu et des collections des bibliothèques médiévales chartraines (chapitre cathédral, abbaye de Saint-Père)
2. Le vitrail du Zodiaque (baie 28a)
   Le plus ancien de tous les calendriers de vitrail conservés dans une église.
3. Le calendrier du martyrologe des moines-chanoines du chapitre cathédral (médiathèque, ms. na 4)
   Son auteur, un moine farceur, est aussi l'un des peintres-verriers de la cathédrale.
4. Le tau du musée national du Bargello à Florence
   Un calendrier sculpté dans l'ivoire, provenant de l'abbaye de Saint-Père, qui éclaire de façon éclatante l'une des logiques programmatiques des images de la cathédrale.
5. Le cycle des sculptures du porche nord
   Un éclairage imagé de la réflexion des clercs chartrains sur la place des femmes dans le monde médiéval.
6. Le cycle des sculptures du Portail royal
   Un calendrier anachronique qu'on croit pouvoir assimiler à une représentation des Arts mécaniques, par association aux Arts libéraux sculptés au même portail.

1. 04/11 — 2. 02/12 — 3. 13/01
4. 10/02 — 5. 10/03 — 6. 31/03

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

Introduction à la théorie de l'image dans les arts

Par ***Patrick Tricoire****, professeur de philosophie*

Les mercredis de 16h30 à 18h30

L'approche philosophique des images et de l'imagination a été totalement renouvelée par les méthodes modernes de l'appréhension des « phénomènes ». Ce qui fait la singularité d'une image c'est son sens. Ainsi la philosophie des phénomènes ouvre-t-elle vers une recherche de signification, un art d'interpréter le sens d'une œuvre, d'un texte, ou d'une image. L'image donne à voir ce qui échappe à la simple mise en mots.

Ce cours d'introduction pour tous niveaux propose un parcours à travers les auteurs majeurs de la philosophie moderne de la phénoménologie de l'imagination et de l'herméneutique de l'image.

1. 05/11 — 2. 19/11 — 3. 03/12
4. 17/12 — 5. 14/01 — 6. 28/01

Tarif
6 cours d'2h : 44 €
(Adhésion non comprise)

1. Introduction à la phénoménologie de l'image et de l'imagination : Husserl face à la conception traditionnelle de l'imagination
2. Une phénoménologie et une psychologie de l'imagination pauvre en images : Sartre. La critique de Sartre par Gilbert Durand
3. Une phénoménologie généreuse de l'image : Gaston Bachelard
4. Passage de Husserl à Heidegger sous le signe d'Hermès
5. Herméneutique et compréhension de l'image : Hans Georg Gadamer et Paul Ricœur
6. Donation de sens et image : Jean-Luc Marion

La monumentalisation des œuvres d'art et de l'esprit

Par ***Bruno Moysan****, agrégé de l'université, docteur en musicologie*

Les mercredis de 18h30 à 20h

La tendance à monumentaliser les formes que revêt l'histoire vise à émerveiller et à révéler dans le présent l'idée d'une grandeur collective. Ainsi l'art et les artistes peuvent participer à ces formes de monumentalité, comme modèles institués, impliquant une adhésion spontanée et permanente.
Le cours permet de s'initier à cette recherche nouvelle en histoire de l'art et des idées, développée aujourd'hui dans les grandes universités américaines et canadiennes.

1. 15/10 — 2. 03/12 — 3. 17/12
4. 07/01 — 5. 01/04 — 6. 15/04

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

1. La notion de monument et les processus de monumentalisation
   Approche méthodologique de la notion
2. Monument, lieux de mémoires et réinvention du passé
3. La monumentalité au XIXe
   Peinture d'histoire (La *Galerie des batailles* de Versailles), architecture (La cathédrale), musique (l'oratorio)
4. La grandeur de Bach (autour du livre d'Hennion et Fauquet)
5. Schubert : de l'obscurité à la mythification
6. Liszt comme monument post-moderne

Histoire de la musique d'orgue

Par ***Marie-Reine Renon****, docteur en musicologie*

Les mardis de 14h30 à 16h

Chartres est le haut lieu de la musique d'orgue avec l'acoustique exceptionnelle de sa cathédrale, ses concerts et son concours international réputé dans le monde entier.

Le cours est conçu pour tout public, avec ou sans formation musicale, et permet de s'initier à l'histoire de la musique d'orgue, à la connaissance des instruments, afin de mieux apprécier les récitals de plus en plus nombreux donnés dans les églises et les monuments historiques.

1. 10/03 — **2.** 24/03 — **3.** 07/04
4. 21/04 — **5.** 12/05 — **6.** 26/05

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

1. **Découverte de l'orgue**
   Présentation de l'instrument, son fonctionnement, ses parties constitutives. L'évolution de l'orgue au fil des siècles. Le buffet d'orgue, la console, la tirasse, la soufflerie, le sommier, la tuyauterie, les claviers, le pédalier, le combinateur, les plans sonores : grand orgue, positif, récit, bombarde, écho, grand chœur. L'orgue mécanique, l'orgue électrique (démonstration sur un orgue).
2. **L'ABC de la musique d'orgue**
   Les différentes formes de la musique d'orgue : le prélude, le choral, la suite, les variations sur un thème, la passacaille, la fugue, la fantaisie, les hymnes liturgiques, la polyphonie, l'improvisation, les clusters…
3. **Les grands compositeurs et les écoles (1)**
   Les grandes sphères nationales historiques : Allemagne (Pachelbel, Praetorius, Buxtehude, Froberger), Angleterre (Byrd, Purcell, Gibbons), France (Marchand, Couperin, Clérambault, Corrette), Italie (Palestrina, Gabrielli, Frescobaldi).
4. **Les grands compositeurs et les écoles (2)**
   La dynastie Bach
5. **Le répertoire profane et sacré**
   L'orgue de concert, né au XVIIIe siècle, se développe dans l'Europe entière au XIXe siècle avec les compositeurs romantiques et symphonistes. La pratique du concert est à la source du renouveau de la musique d'orgue.
6. **Facture et musique de l'orgue contemporain**
   Les facteurs, les interprètes et les répertoires.

Musique et cathédrale à Chartres du Moyen Âge à la Renaissance

Découverte du patrimoine musical chartrain, son histoire et son rayonnement

Par ***Jean-François Goudesenne****, musicologue, chercheur au C.N.R.S.*

Les lundis de 14h30 à 16h

Comme Rouen, Reims et Lyon, Chartres s'impose comme cité remarquée des histoires et dictionnaires de la musique. Si la renommée de Fulbert ou des polyphonies chartraines n'est plus à faire, anticipant d'un siècle l'organum parisien, bien des aspects restent mal connus, notamment le rôle des autres églises autour de la cathédrale ou encore la période de la Renaissance qui vit quelques grands maîtres diriger la maîtrise cathédrale.

1. 13/10 — **2.** 17/11 — **3.** 01/12
4. 15/12 — **5.** 12/01 — **6.** 16/02
7. 23/03 — **8.** 13/04

Tarif
8 cours d'1h30 : 46 €
(Adhésion non comprise)

1. Vue d'ensemble du patrimoine (avec illustrations visuelles et sonores)
2. Chant grégorien au temps des moines de Saint-Père, de Clovis à Charlemagne
3. La renaissance du Xe s. et l'école de Fulbert
4. L'art de l'organum dans la cathédrale « gothique » (XIIe-XIIIe s.)
5. Le sacré et le profane : trouvères, messes parodies, fête de l'âne…
6. Maîtres de la Renaissance à Chartres (XVe-XVIe s.)
7. Chansons sur les villes de France et musiques instrumentales
8. Livres de musique, manuscrits et iconographie musicale

Introduction à la littérature médiévale

Par ***Françoise Ferrand****, maître de conférence honoraire de Paris-Nanterre*

Les mercredis de 14h à 15h30

Le temps des cathédrales, pour reprendre la belle expression de Georges Duby, est aussi celui de l'apparition de la littérature française en langue vulgaire : épopée, roman, poésie lyrique, autant de genres qui vont irriguer la culture européenne des siècles suivants. En cela, le XIIe siècle mérite bien le terme de Renaissance qui le désigne. Une vitalité créatrice en est la marque, inséparable de la joie rayonnante qui émane des œuvres.

1. 11/03 — 2. 08/04 — 3. 20/05

Tarif
3 cours d'1h30 : 22 €
(Adhésion non comprise)

1. De l'amour sacré à l'amour profane et inversement Chrétien de Troyes : « Le conte du Graal »
2. Lyrisme et perfection formelle : troubadours, trouvères, Dante, Pétrarque
3. Louange de Dieu, « louange des dames ». Guillaume de Machaut. Le rondeau et la rose

Histoire, architecture et liturgie

Par ***Mathieu Lours****, docteur en histoire, agrégé de l'université*

Les mardis ou jeudis de 14h à 15h30

Les dates seront communiquées le 15 septembre 2014

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

1. La constitution du modèle basilical
2. La réforme grégorienne
3. Architecture religieuse de la Réforme
4. Architecture catholique de la Contre-réforme
5. Le XIXe entre idéalisme et historicisme
6. Vatican II et les réformes liturgiques modernes

Conciles et synodes au Moyen Âge

Par ***Jean-Vincent Jourd'Heuil****, docteur en histoire médiévale, chercheur associé au Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris, Université de Paris 1 Sorbonne*

Les vendredis de 14h à 15h30

Les réunions des assemblées d'évêques tout au long de l'histoire de l'Occident médiéval chrétien organisent et définissent la vie spirituelle de l'Église et les règles de la vie matérielle, avec des implications majeures dans la vie de la cité, dans les arts liés à la construction et aux décors des cathédrales, des églises et des grands ensembles monastiques.

Le cours présente les conciles et les synodes du royaume de France au Moyen Âge jusqu'au grand schisme de l'Église.

1. 07/11 — 2. 14/11 — 3. 21/11 — 4. 12/12 — 5. 09/01

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

1. Les conciles provinciaux dans le royaume capétien aux XIe-XIIe siècles
2. Les conciles de Lyon I (1245) et Lyon II (1274)
3. Le concile de Vienne (1311)
4. Les synodes diocésains dans la France du Nord aux XIIIe-XVe siècles
5. Deux conciles du Grand Schisme : le concile de Perpignan et le concile de Bâle (Pise ?) (1409)

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

(IIIe – Xe siècle)

Par ***Sophie Cloart-Pawlak****, docteur en histoire de l'art*

Les jeudis de 18h30 à 20h

1. 16/10 — 2. 06/11
3. 27/11 — 4. 11/12
5. 08/01 — 6. 22/01
7. 05/02 — 8. 19/02
9. 19/03

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

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

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

3. **L'architecture préromane mérovingienne (1)**
   Le contexte historique et culturel : les Invasions barbares et la chute de l'Empire romain d'Occident – Évangélisation et invasions de la Gaule – Le règne des Mérovingiens – Première architecture chrétienne en Gaule : le sud-est – Le baptistère de Fréjus – Saint-Laurent de Grenoble.

4. **L'architecture préromane mérovingienne (2)**
   Première architecture chrétienne en Gaule : le Centre. Le baptistère de Saint-Jean de Poitiers – L'Hypogée des Dunes – Première architecture chrétienne en Gaule : l'Île-de-France – Les cryptes de Jouarre – Le groupe épiscopal Saint-Étienne de Paris.

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

6. **Architecture préromane. L'Espagne wisigothique**
   Contexte historique et artistique de l'Espagne au VIIe siècle – Architecture et décor des églises wisigothiques à travers quatre exemples : San Juan de Baños – Sao Frutuoso de Montelios – San Pedro de la Nave – Santa Maria de La Vinas.

7. **L'architecture carolingienne (1) : contexte et premiers exemples dans le monde monastique**
   Contexte historique, culturel et religieux – Les débuts de l'architecture carolingienne – Le porche de l'abbaye de Lorsch – L'abbaye de Centula/Saint-Riquier.

8. **L'architecture carolingienne (2) : la seconde partie du règne de Charlemagne et les parties orientales**
   Deux édifices majeurs sur plan centré : la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle et l'oratoire de Théodulphe à Germigny-des-Prés – L'architecture souterraine – Les cryptes d'Auxerre et Flavigny.

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

Art et architecture en France à l'époque romane

(Xe – XIIe siècle)

Par ***Sophie Cloart-Pawlak****, docteur en histoire de l'art*

Les jeudis de 16h30 à 18h ou de 18h30 à 20h

1. 09/10 — 2. 13/11
3. 04/12 — 4. 18/12
5. 15/01 — 6. 29/01
7. 12/02 — 8. 12/03
9. 26/03

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

1. **Les débuts de l'architecture romane : panorama historique, religieux et culturel**
   Les débuts de la dynastie capétienne – Les conditions de la création : la société féodale – Le morcellement du territoire sous les derniers Carolingiens – Paix extérieure, violence intérieure – Le rôle de l'Église comme guide de la société – L'ordre clunisien – La création de nouveaux ordres monastiques.

2. **L'architecture romane (1)**
   Des environs de l'an Mil au milieu du XIe siècle
   Essor et renouveau architectural aux environs de l'an Mil – Nouveautés et survivances – Les nouveaux types de chevets – Le voûtement – L'invention de la colonne engagée – Création des formes romanes – Les chevets : Vignory et Saint-Savin-sur-Gartempe – Les massifs de façades : Saint-Benoît-sur-Loire et Saint-Philibert de Tournus – Architecture voûtée et architecture charpentée.

3. **L'architecture romane (2)**
   L'essor de la seconde moitié du XIe siècle
   La diffusion sur le territoire de la France actuelle – Évolutions techniques – L'architecture charpentée – Les monuments voûtés : la nef de Saint-Philibert de Tournus – Les grands chevets de l'époque.

4. **L'architecture romane (3)**
   Du berceau brisé aux premières voûtes d'ogives
   La première moitié du XIIe siècle : le temps de la maturité. La diversité de l'architecture romane et les innovations liées au voûtement – La fidélité au berceau plein cintre : les églises d'Auvergne – Les voûtes en berceau brisé – Le goût de l'exploit : Cluny III et Vézelay – L'invention de la voûte d'ogives.

5. **La sculpture romane (1)**
   L'esthétique romane, le chapiteau sculpté et le travail du bois
   Une esthétique nouvelle – Survivance et redécouverte du chapiteau corinthien – La naissance du chapiteau roman – L'invention du chapiteau figuré et les premiers chapiteaux historiés – L'essor du chapiteau sculpté : le développement des chapiteaux historiés et les grands cycles narratifs – La fortune du chapiteau ornemental – L'alliance du végétal et du figuré – La sculpture sur bois.

6. **La sculpture romane (2)**
   Le déploiement du décor monumental et la statuaire romane
   La mise en place du portail sculpté – La porte des Comtes de Saint-Sernin de Toulouse. Les portails à voussures historiées – La sculpture et l'iconographie des tympans : les premiers tympans sculptés et quelques chefs-d'œuvre de la première moitié du XIIe siècle – La statuaire romane : liberté relative et subordination au cadre – Les cloîtres historiés.

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

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

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

Art et architecture en France à l'époque gothique

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

Par ***Sophie Cloart-Pawlak****, docteur en histoire de l'art*

Les jeudis de 16h30-18h

1. 16/10 — 2. 06/11
3. 27/11 — 4. 11/12
5. 08/01 — 6. 22/01
7. 05/02 — 8. 19/02
9. 19/03

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

1. **La naissance du gothique des origines à la fin du XIIe siècle (1) Architecture**
   Un nouvel art de bâtir : définition et contexte d'apparition – Les édifices de la première génération et leur réception : Saint-Denis, Sens, Saint-Germain-des-Prés, le chœur de la cathédrale de Noyon et Senlis. L'élévation amplifiée : Laon, Paris, le transept de Notre-Dame de Noyon et le bras sud de la cathédrale de Soissons – Hors du domaine royal : l'exemple de Saint-Rémi de Reims.
2. **La naissance du gothique des origines à la fin du XIIe siècle (2) Sculpture**
   La sculpture gothique des origines à la fin du XIIe siècle : Saint-Denis, le Portail Royal de Chartres et son rayonnement, le portail Sainte-Anne de Paris, le portail du Couronnement de la Vierge de Senlis – Typologie des programmes monumentaux.
3. **Les arts autour de 1200. Sculpture, peinture et arts précieux**
   Le contexte de création et la « révolution » des images – Le « style 1200 » dans la sculpture, la peinture et les arts précieux – « Voir pour croire » – Les objets de culte et l'image du défunt.
4. **L'architecture autour de 1200. L'âge « classique » (fin XIIe – premières décennies XIIIe siècle)**
   Le panorama architectural – Quatre grandes cathédrales du nord de la France : Chartres : une œuvre totale, Reims, Amiens et Beauvais.
5. **Le gothique rayonnant (1240-1360) (1). Un Nouvel art de bâtir**
   Contexte d'apparition – Un art parisien : la reconstruction de l'abbatiale de Saint-Denis – La Sainte Chapelle – L'œuvre de Pierre de Montreuil à Saint-Germain-des-Prés : le réfectoire et la Chapelle de la Vierge – Les façades du transept de la cathédrale Notre-Dame de Paris – La diffusion du style en France à travers les monuments majeurs du gothique rayonnant : de la cathédrale Saint-Julien du Mans à Saint-Ouen de Rouen – L'architecture des ordres mendiants et les cathédrales du Midi.
6. **Le gothique rayonnant (1240-1360) (2). Sculpture, vitrail et arts précieux**
   L'architecture bâtie, un référent pour les autres arts – Sculpture, enluminure et arts précieux – L'art parisien et son rayonnement – Les inflexions nouvelles de la fin du XIIIe siècle : l'art courtois – L'art du vitrail : des parois translucides du XIIIe siècle aux raffinements des grandes verrières du XIVe siècle.
7. **Le gothique tardif (1). L'art des rois et des princes (1360-1430)**
   Contexte historique et culturel – La France et le gothique international – La politique artistique de Charles V et le rayonnement de Paris – Le raffinement des princes des Fleurs de Lys : l'exemple de Jean, duc de Berry, mécène et collectionneur – Autour de Dijon : la cour de Bourgogne, le mécénat de Philippe le Hardi et la révolution artistique de Claus Sluter – Avignon et le mécénat des papes – Deux grands domaines de la représentation naturaliste : le portrait d'après nature et l'art funéraire – La conquête de la perspective et l'illusionnisme architectural.
8. **Le gothique tardif (2). Peinture et sculpture au XVe siècle (1440-1515/1520)**
   L'hégémonie du peintre – De Jean Fouquet au Maître de Moulins – Le vitrail au XVe siècle – La sculpture du Moyen Âge tardif. De l'héritage slutérien à la « Détente » – Le retable au XVe siècle.
9. **Le gothique tardif (3). L'architecture gothique flamboyante (début XVe-début XVIe siècle)**
   Approche historiographique – Premiers frémissements – Développement – Explosion – Le décor sculpté dans son rapport à l'architecture – Du Moyen Âge à la Renaissance : 1500, le tournant du siècle comme construction de l'Histoire.

L'art du XVe siècle, entre Moyen Âge et Renaissance

1er cycle : la fin du Moyen Âge (le gothique tardif)

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

Les jeudis de 19h à 20h30

Van Eyck, Fouquet, Fra Angelico, Botticelli, Mantegna, Léonard de Vinci, Dürer… L'art du XVe siècle est d'une variété et d'une richesse extraordinaires. Ce cours propose de l'aborder en deux temps. Le premier cycle présentera le point de vue médiéval qui prévaut encore dans les régions françaises, flamandes, germaniques, ibériques et nordiques, tandis que le second cycle, consacré aux débuts de la Renaissance (le Quattrocento), s'attachera au point de vue italien, focalisé sur le modèle antique, mais non insensible aux expériences du Nord.

1. 09/10 — 2. 06/11 — 3. 20/11
4. 04/12 — 5. 18/12 — 6. 15/01
7. 29/01 — 8. 12/02 — 9. 12/03
10. 26/03 — 11. 09/04

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

1. **Introduction**
   L'Europe au XVe siècle, le style gothique international.
2. **La France en 1400**
   Le mécénat princier à Bourges, Dijon et Paris (Sluter, Malouel, Limbourg), le château de Châteaudun.
3. **Le duché de Bourgogne**
   Le gothique brabançon, la ville flamande, Borreman.
4. **Les primitifs flamands 1**
   Van Eyck, Campin, Van der Weyden, Bouts.
5. **Les primitifs flamands 2**
   Christus, Memling, David, Van der Goes, Bosch.
6. **Les primitifs français**
   L'école d'Avignon, Fouquet, l'hôtel Jacques-Cœur.
7. **Les pays germaniques**
   Witz, Lochner, Schongauer, Dürer, le retable germanique (Pacher, Riemenschneider, Stoss), Hemmel.
8. **Les pays ibériques**
   Le style manuélin, Siloe, Martorell, Huguet, Dalmau, Gonçalves.
9. **Les pays nordiques**
   Le style perpendiculaire anglais (Gloucester, Cambridge, Windsor, Westminster), les chantries, Notke.
10. **La France en 1500**
    Le gothique flamboyant, l'hôtel de Cluny, Hey, Bourdichon.
11. **Byzance et la Russie**
    Les monastères de Mistra, le Kremlin, les icônes de Roublev.

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

L'art du XVe siècle, entre Moyen Âge et Renaissance

2e cycle : le début de la Renaissance (le Quattrocento)

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

Les jeudis de 17h à 18h30

Van Eyck, Fouquet, Fra Angelico, Botticelli, Mantegna, Léonard de Vinci, Dürer… L'art du XVe siècle est d'une variété et d'une richesse extraordinaires. Ce cours propose de l'aborder en deux temps. Le premier cycle présentera le point de vue médiéval qui prévaut encore dans les régions françaises, flamandes, germaniques, ibériques et nordiques, tandis que le second cycle, consacré aux débuts de la Renaissance (le Quattrocento), s'attachera au point de vue italien, focalisé sur le modèle antique, mais non insensible aux expériences du Nord.

1. 09/10 — 2. 06/11 — 3. 20/11
4. 04/12 — 5. 18/12 — 6. 15/01
7. 29/01 — 8. 12/02 — 9. 12/03
10. 26/03 — 11. 09/04

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

1. **La pré-Renaissance (le Trecento)**
   Les Pisano, Cavallini, Cimabue, Giotto, Duccio, Martini, les Lorenzetti.
2. **Florence au temps de Cosme l'Ancien**
   Ghiberti, Donatello, Luca della Robbia, Brunelleschi, Alberti, Masaccio, Fra Angelico.
3. **Florence au temps de Laurent le Magnifique**
   Lippi, Uccello, Botticelli, Ghirlandaio, Pérugin, Léonard, Verrocchio.
4. **Sienne et Venise**
   Sassetta, Rizzo, Lombardo, Carpaccio, Bellini, Antonello de Messine.
5. **Ferrare (les Este)**
   Pisanello, Turà, le palais des Diamants, Mazzoni.
6. **Mantoue (les Gonzague)**
   Alberti, Mantegna, le studiolo d'Isabelle d'Este.
7. **Urbin (les Montefeltre)**
   Piero della Francesca, le palais ducal, Juste de Gand, Berruguete, Raphaël.
8. **Naples (les Aragon)**
   Le Castel Nuovo, Laurana, la villa de Poggioreale.
9. **Milan (les Sforza)**
   Léonard, Bramante, la chartreuse de Pavie.
10. **Rome**
    Les chapelles Nicoline et Sixtine, la bibliothèque vaticane, la villa du Belvédère, Bramante.
11. **La musique du XVe siècle et conclusion**
    L'école franco-flamande (Dufay, Ockeghem, Josquin des Prés), les instruments.

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

L'art du XVIe siècle ou la Renaissance accomplie

1er cycle : le modèle italien

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

Les jeudis de 19h à 20h30

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

1. 16/10 — 2. 13/11 — 3. 27/11
4. 11/12 — 5. 08/01 — 6. 22/01
7. 05/02 — 8. 19/02 — 9. 19/03
10. 02/04 — 11. 16/04

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

En introduction au cycle sur le modèle italien :
comment faire de l'histoire de l'art ?
(vocabulaire, analyse d'une œuvre, techniques à connaître)

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

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

L'art du XVIe siècle ou la Renaissance accomplie

2e cycle : l'Europe italianisante

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

Les jeudis de 17h à 18h30

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

1. 16/10 — 2. 13/11 — 3. 27/11
4. 11/12 — 5. 08/01 — 6. 22/01
7. 05/02 — 8. 19/02 — 9. 19/03
10. 02/04 — 11. 16/04

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

À NOTER

Exposition « Les Tudor », au musée du Luxembourg à Paris, du 16 mars au 19 juillet 2015

En introduction au cycle sur le modèle italien :
comment faire de l'histoire de l'art ?
(vocabulaire, analyse d'une œuvre, techniques à connaître)

1. **La première Renaissance française**
   Les châteaux de la Loire (Amboise, Moulins, Blois, Azay) et le château de Gaillon.
2. **L'école de Fontainebleau**
   Chambord et les châteaux de François Ier, les Clouet, Cousin, Bontemps, Pilon, Goujon.
3. **La naissance de l'architecture à la française**
   Château d'Écouen, Lescot au Louvre, Delorme à Anet, Androuet du Cerceau et Les Plus excellents bâtiments de France.
4. **Les arts décoratifs français**
   La céramique (Saint-Porchaire, Palissy), l'émaillerie (Reymond, Limosin), l'armurerie, le début de l'horlogerie portative.
5. **La France en 1600**
   Caron, le trésor de l'ordre du Saint-Esprit, Dubreuil, Dubois, Prieur, le ballet de cour.
6. **Les Flandres**
   Metsys, Mabuse, Bruegel, Dubroeucq, Van Heemskerck, Adriaen de Vries, la tapisserie.
7. **L'Empire**
   Les gravures de Dürer, Cranach, l'école du Danube, Holbein à Bâle, Jamnitzer, Spranger et Arcimboldo à Prague.
8. **L'Angleterre**
   Les châteaux d'Henri VIII, Holbein à Londres, Hilliard et Oliver, les manoirs élisabéthains de Smythson.
9. **La Russie**
   Saint-Basile de Moscou, les ateliers du Kremlin, le palais Romanov.
10. **L'Espagne et le Portugal**
    Les styles plateresque et manuélin, l'Escorial, Greco, Belém, Tomar, les azulejos.
11. **La musique du XVIe siècle**
    Janequin et la chanson descriptive, le madrigal italien et anglais, Tallis, Byrd, Roland de Lassus, Cristobal de Morales, Vittoria

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

Histoire de l'art du XIXe siècle

Les grands maîtres de la peinture européenne et les courants artistiques

Par ***Marie-Hélène Calvignac****, diplômée d'études approfondies en histoire de l'art*

Les jeudis de 16h30 à 18h

Cette série de cours propose une lecture de l'art du XIXe siècle jusqu'à l'époque contemporaine. Interroger la démarche d'artistes majeurs, appréhender le contexte de la création, découvrir les plis de l'histoire et ouvrir notre regard pour contempler l'art.

1 et 2. 02/10 et 16/10
3 et 4. 06/11 et 20/11
5 et 6. 04/12 et 18/12
7 et 8. 08/01 et 22/01
9 et 10. 12/02 et 12/03
11 et 12. 26/03 et 09/04

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

1 et 2. Goya et la peinture espagnole
3 et 4. Les romantiques anglais et allemands
5 et 6. Les peintres préraphaélites et nazaréens
7 et 8. Gustave Moreau
9 et 10. Odilon Redon
11 et 12. Émile Bernard

Histoire de l'art du XXe siècle

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

Par ***Marie-Hélène Calvignac****, diplômée d'études approfondies en histoire de l'art*

Les jeudis de 10h30 à 12h

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

1 et 2. 02/10 et 16/10 — **3 et 4.** 06/11 et 20/11
5 et 6. 04/12 et 18/12 — **7 et 8.** 08/01 et 22/01
9 et 10. 12/02 et 12/03 — **11 et 12.** 26/03 et 09/04

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

1 et 2. Lee Ufan
Le Château de Versailles

3 et 4. Malevitch
La Tate Modern Londres

5 et 6. Niki de Saint Phalle
Les Galeries Nationales du Grand Palais

7 et 8. Sonia Delaunay
Le musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

9 et 10. Jeff Koons
Le Centre Georges Pompidou

11 et 12. Les collections du MOMA San Francisco
les Galeries Nationales du Grand Palais

Histoire de l'art du XXe siècle

Les grands maîtres de la peinture

Par ***Marie-Hélène Calvignac****, diplômée d'études approfondies en histoire de l'art*

Les jeudis de 14h à 15h30

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

1 et 2. 02/10 et 16/10 — **3 et 4.** 06/11 et 20/11
5 et 6. 04/12 et 18/12 — **7 et 8.** 08/01 et 22/01
9 et 10. 12/02 et 12/03 — **11 et 12.** 26/03 et 09/04

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

1 et 2. Vassily Kandinsky

3 et 4. Piet Mondrian

5 et 6. Françis Picabia

7 et 8. Lucio Fontana

9 et 10. Yves Klein

11 et 12. Martial Raysse

dessin

pratique musicale

calligraphie

vitrail

photographie

musique

enluminure

chant

Ateliers d'initiation au vitrail

Par ***Marie-Thérèse Gouhier****, maître-verrier diplômée*

Atelier ouvert aux adultes.
Initiation aux premiers rudiments du métier d'art du vitrail à travers la réalisation d'un vitrail « verre et plomb » par les techniques traditionnelles. Études de modèles de vitraux, choix des verres colorés, tracé et découpe, sertissage et soudure. Chaque participant réalise un petit vitrail qu'il emporte à la fin du cycle.

Encadré par un professionnel diplômé, chacun peut accéder à une pratique en amateur et bénéficier de la transmission d'un savoir faire.
Le cycle d'approfondissement permet de réaliser d'autres motifs pour ceux qui ont déjà participé à un premier stage, ou d'aborder les techniques de peinture sur verre.
Le métier d'art est ainsi rendu à portée de la main et favorise une expérience esthétique enrichissante, tout près d'un monument exceptionnel du patrimoine et de l'art du vitrail.

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

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

Cycle I initiation

Lundi 18h30 - 21h30	Mercredi 13h30 - 16h30
29/09 — 13/10 — 17/11 01/12 —15/12 — 12/01 26/01 — 09/02 — 09/03 23/03 — 13/04	01/10 — 15/10 —19/11 03/12 — 17/12 — 14/01 28/01 — 11/02 — 11/03 25/03 — 15/04

11 séances de 3h00 : 2 versements de 173 € *
(Adhésion non comprise)

Cycle II approfondissement

Lundi 18h30 - 21h30	Mardi 13h30 - 16h30	Mardi 18h30 - 21h30	Mercredi 13h30 - 16h30
06/10	07/10	07/10	08/10
03/11	04/11	04/11	05/11
24/11	25/11	25/11	26/11
08/12	09/12	09/12	10/12
05/01	06/01	06/01	07/01
19/01	20/01	20/01	21/01
02/02	03/02	03/02	04/02
16/02	17/02	17/02	18/02
16/03	17/03	17/03	18/03
30/03	31/03	31/03	01/04
20/04	21/04	21/04	22/04

11 séances de 3h00 : 2 versements de 173 € *
(Adhésion non comprise)

Cycle hebdomadaire renforcé

Mercredi
9h - 12h

01/10 — 08/10 — 15/10 — 05/11 — 19/11 —
26/11 — 03/12 — 10/12 — 17/12 — 07/01 — 14/01
21/01 — 28/01 — 04/02 — 11/02 — 18/02 — 11/03
18/03 — 25/03 — 01/04 — 15/04 — 22/04

22 séances de 3h00 : 3 versements de 231 € *
(Adhésion non comprise)

Cycle du week-end

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

Initiation	Perfectionnement
04/10 — 18/10 —15/11 29/11 — 13/12	10/01 — 24/01 — 07/02 14/03 — 28/03

5 séances de 6h00 : 330 € *
(Adhésion non comprise)

Atelier d'initiation au dessin

Vitraux, sculptures, architecture

Par ***François Guiol****, dessinateur, illustrateur*

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

L'atelier propose d'apprendre à dessiner les vitraux, les sculptures de la cathédrale, les dallages, les décors des architectures en s'initiant aux techniques du graphisme, de la perspective, de l'art des valeurs et du travail des contrastes.
On pratiquera différentes méthodes, le carnet de voyage, le croquis ou l'étude de détail, en petit ou grand format, avec les outils traditionnels : crayon, pastel, fusain, sanguine, encres, lavis, aquarelle.
(Le matériel de dessin n'est pas fourni, une liste indicative sera proposée selon les techniques choisies)

Tarif
16 séances de 2h30 en matinée ou l'après-midi :
3 versements de 68 € d'octobre 2014 à avril 2015
(Adhésion non comprise)

Les mercredis de 9h30 à 12h ou de 13h30 à 16h	Ou les jeudis après-midi de 13h30 à 16h
1. 08/10	1. 09/10
2. 15/10	2. 16/10
3. 05/11	3. 06/11
4. 19/11	4. 20/11
5. 26/11	5. 27/11
6. 03/12	6. 04/12
7. 17/12	7. 18/12
8. 07/01	8. 08/01
9. 14/01	9. 15/01
10. 28/01	10. 29/01
11. 04/02	11. 05/02
12. 18/02	12. 19/02
13. 11/03	13. 12/03
14. 25/03	14. 26/03
15. 08/04	15. 09/04
16. 15/04	16. 16/04

La lumière dans la cathédrale au Moyen Âge

Images, textes, musiques

Par ***Jean-Paul Deremble****, docteur en histoire de l'art et* ***Jean-François Goudesenne****, chercheur au CNRS*

Les lundis de 16h30 à 18h30

Ce séminaire propose une étude des correspondances entre la liturgie et les arts dans les cathédrales au moyen âge : l'iconographie, les textes et leur mise en chant dans les répertoires liturgiques. Trois thèmes seront examinés sous ces différents aspects : les fêtes de Noël, très populaires dans la culture ecclésiastique comme dans la société civile, le mystère de Pâques, les vies des saints et leurs fêtes populaires, afin d'esquisser une synthèse de la connaissance des arts, dans le contexte qui a présidé à leur création dans la cathédrale, vitraux ou statuaire, pour découvrir et apprécier plus justement la richesse d'un tel patrimoine.

Tarif
12 cours de 2 h : 29 € par trimestre
(Adhésion non comprise)

PROGRAMME DU SÉMINAIRE

1er trimestre

Le calendrier de la lumière de Noël à l'Épiphanie

1. 13/10 — **2.** 03/11 — **3.** 17/11 — **4.** 01/12

2e trimestre

Le calendrier de la lumière de Pâques

5. 15/12 — **6.** 12/01 — **7.** 26/01 — **8.** 02/02

3e trimestre

La vie des saints et les fêtes populaires

9. 16/02 — **10.** 09/03 — **11.** 23/03 — **12.** 13/04

ORGANISATION des séances du séminaire

Chaque programme trimestriel comporte 4 séances de 2h sur le thème annoncé

Séance 1 : les textes et le cadre liturgique
Séance 2 : les images
Séance 3 : la musique
Séance 4 : synthèse, correspondances image/texte/musique

Si les vitraux m'étaient chantés ?

Parcours pédagogiques musique et vitraux à Chartres au Moyen Âge

- ***Les fêtes et les saints de Noël*** (5-6 décembre)
- ***Les œuvres de Fulbert et le culte marial*** (autour de la Saint Fulbert, 10-11 avril)

Sous la direction de ***Jean-François Goudesenne****, musicologue, chercheur au C.N.R.S.*
Intervenants :
*- **Catherine Ravenne**, chant, chœur, déchant*
*- **Antoine Sicot**, chant, chœur, polyphonie au lutrin*
*- **Malcolm Bothwell**, chant, calligraphie*
*- **Évelyne Moser**, cordes, calligraphie*
*- **Félicité Schuler-Lagier**, lecture des vitraux*

Dates : 2 parcours au choix
– 05 et 06 décembre 2014
– 10 et 11 avril 2015

Ces sessions sont destinées à la découverte, selon des approches didactiques innovantes, du chant sacré du Moyen Âge en lien avec les vitraux de la cathédrale qui leur correspondent, et dont les thèmes et les liturgies ont été mis en images. La lecture des vitraux et la pratique musicale et chorale sont organisées en groupes de niveaux, ouverts à la fois aux chanteurs avancés, ou spécialisés, mais aussi aux amateurs, aux musiciens, animateurs liturgiques, ainsi qu'aux enfants (7-13 ans), auxquels est proposé un éveil vocal, ainsi qu'une initiation à la calligraphie de la musique.

Tarif
Un parcours de 16h de cours et ateliers, du vendredi 9h30 au samedi 17h30 : 89 €
(Adhésion non comprise)

Une journée enfant (de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30) : 35 €

PROGRAMME
- lecture des vitraux
- initiation au chant médiéval
- lecture et familiarisation aux sources manuscrites des XIIe-XIIIe s.
- chant polyphonique (déchant des XIIe-XIIIe s.)
- chant autour du lutrin
- musique instrumentale (vièle, organistrum, vents)

Vendredi				
Horaires	Groupe niveau 1	Groupe niveau 2	Groupes 1 et 2	Enfants
9h30-10h30			Lecture des vitraux	
10h30-11h30	Les sources, les éditions et leur lecture	Les sources, les éditions et leur lecture		
11h30-12h30	Technique vocale	Technique vocale		
12h30-14h30	*Déjeuner libre*			
14h30-17h30	Chant/ Déchant/ polyphonie au lutrin	Chant/ Déchant/ polyphonie au lutrin		
17h30-18h30			Lecture des vitraux	
18h30-20h30	*Dîner libre*			
20h30-22h30			Chœur dans l'espace architectural et acoustique médiéval	
22h30	*Fin de la journée*			
Samedi				
9h30-10h30			Lecture des vitraux	Éveil vocal et psalmodie
10h30-11h30	Théorie musicale et pratique	Théorie musicale et pratique		Lecture d'un vitrail
11h30-12h30	Chant	Chant		Initiation instrumentale
12h30-14h30	*Déjeuner libre*			
14h30-17h30	Chant/ Déchant/ polyphonie au lutrin	Chant/ Déchant/ polyphonie au lutrin		Chant et instruments Calligraphie
17h30	*Fin du parcours*			*Fin de la journée*

Atelier de pratique photographique artistique

Vitraux - architecture - sculpture
Cours de 1re année

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

Les mercredis de 14h à 17h

Dans une ville d'art célébrée dans le monde entier, autour d'un monument exceptionnel de l'art et de la culture, la pratique de la photographie est une source unique d'expérience esthétique. Accessible sans formation préalable, l'atelier permettra de comprendre comment mettre les techniques de la photographie au service de l'expression artistique pour renouveler le regard sur les œuvres qui suscitent l'émotion et l'inspiration.

La méthode s'appuie sur une analyse de tableaux de peintres, significatifs des étapes de l'histoire de la représentation et de l'interprétation des figures, des objets, des scènes et des paysages, pour comprendre le langage pratique de la photographie.

Chaque séance se compose de 4 parties : présentation du thème abordé, analyse des travaux de la séance précédente, cours documenté sous forme de PDF projeté, prises de vues pratiques sur le terrain. La rubrique "pratique" permet d'introduire et de traiter un thème technique essentiel. Chaque cours est rassemblé sur un PDF mis à disposition. Les travaux réalisés durant les cours seront mis en ligne au fur et à mesure sur un blog dédié.

La partie pratique du cours se fera avec du matériel propre au formateur, les élèves peuvent néanmoins apporter leur appareil photographique qui pourra servir de bloc note. L'atelier comporte de 7 à 12 personnes.

1. 12/11 — **2.** 26/11 — **3.** 14/01
4. 28/01 — **5.** 11/02 — **6.** 11/03
7. 25/03 — **8.** 08/04 — **9.** 22/04

1. **Pech Merle, Mo Ti, Aristote, Ibn al-Haytham, Man Ray**
   Présentation de la **photographie**, 2500 ans d'histoire.
   La photographie, compliquée, complexe ?
   Présentation du terrain, la ville, la cathédrale.
   Photographier sans appareil, présentation de la galerie des peintres, nos prédécesseurs.
   Pratique : l'appareil photographique.
2. **Hubert Robert et Eugène Atget ; Stephen Shore**
   Travail sur le **point de vue**, où doit-on se placer ?
   Que veut dire point de vue ?
   Pratique : trépied, jumelles, télémètre.
   Notion de développement, argentique, numérique.
3. **Le Corbusier et Lucien Hervé**
   Travail sur le **volume**, croisement entre architecture et photographie.
   Pratique : profondeur de champ, rapport net/flou, l'invention photographique.
4. **Rembrandt et Claude Monet, William Turner, Soulages, Brassaï**
   Travail sur la **lumière**, croisement des artistes et des procédés, entre peinture et photographie.
   Pratique : informations et sensitométrie, calcul de pose, vision.
5. **Van Gogh ; David Hockney ; William Eggleston**
   Travail sur la **couleur**, couleurs des sujets, couleurs des œuvres, couleurs culturelles.
   Pratique : noir et blanc, couleur, température de couleur, vision des couleurs.
6. **Piet Mondrian, Cornelis Escher, Julius Shulman, Andréas Gursky, Edward Steichen**
   Photographier l'**architecture**, la chambre grand format.
   Pratique : optiques et angle de vue.
7. **Avedon, Hergé, Bernd et Hilla Becher, Goldsworthy**
   Travail sur le **projet**, notion de projet, méthode et conduite de projet.
   Comment réfléchir au projet et comment démarrer ce projet.
   Pratique : technique d'organisation en photographie.
8. **Pech Merle, Magritte, Edouard Weston, Leonora Hamill, Man Ray**
   Tout photographier, mais avec application, pas n'importe comment.
   Pratique : la Cheap photographie, sténopé, Holga, Lomo, Photogramme,…
9. **Les projets des stagiaires**
   Présentation du **projet personnel**, présentation de celui-ci par les stagiaires.
   Lecture et analyse de portfolio.
   Pratique : protocole de travail, travail sur la série, raconter une histoire.

Tarif
9 cours de 3h :
2 versements de 95 € par trimestre,
de novembre 2014 à avril 2015
(Adhésion non comprise)

Atelier de pratique photographique artistique

Vitraux - architecture - sculpture
Cours de 2e année

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

Les mercredis de 14h à 17h

Prolonger le cours de première année par un exercice approfondi sur le projet photographique, réaliser un projet tout au long de l'année, en équipe et en utilisant des moyens professionnels mis à disposition. Les techniques et approches mises en œuvres seront diversifiées et complémentaires, de façon à faciliter l'accès à ces domaines pour les groupes de travail.

La partie pratique du cours se fera avec du matériel propre au formateur. Les élèves peuvent néanmoins apporter leur appareil photographique qui pourra servir de bloc note. L'atelier comporte de 7 à 12 personnes, les travaux se feront en groupe de 3 à 6 personnes en atelier professionnel et les cours en groupe 7 à 12 personnes à Chartres.

1. 19/11 — **2.** 10/12 — **3.** 21/01
4. 04/02 — **5.** 18/02 — **6.** 18/03
7. 01/04 — **8.** 15/04 — **9.** 20/05

Tarif
9 cours de 3h :
2 versements de 115 €
par trimestre,
de novembre 2014 à mai 2015
+ frais de fournitures
en 2 versements de 50 €
(Adhésion non comprise)

1. **Avedon, Hergé, Bernd et Hilla Becher**
   Rappel du travail sur la notion de projet, la méthode et la conduite d'un projet.
   Pratique : mise en route du projet de l'année en travail de groupe (3h de cours à Chartres).
2. **Tour d'horizon des procédés, les 4 familles de procédés : analogiques, historiques, anciens, alternatifs et contemporains**
   Étude de ces procédés à travers des œuvres de référence, la collection Albert Kahn, Fox Talbot, Le Gray, Eggleston.
   Pratique : examen d'une collection d'œuvres anonymes autour des procédés, et travail de groupe sur les choix possibles pour le projet de l'année (3h de cours à Chartres).
3. **Le langage des formats, 3 parties : le sujet, le négatif ou le capteur, le tirage**
   Présentation des questions techniques et artistiques de chaque composant des formats et de leurs relations. Photographies, ressemblances, points communs, différences avec le monde de la peinture.
   Pratique : travail de groupe sur les choix des formats pour le projet de l'année, choix sur le sujet, la capture, le tirage (3h de cours à Chartres).
4. **Le scénario, le *storyboard*, raconter une histoire**
   Toile d'araignée de l'univers des possibles et des limites. Mise en place des protocoles de travail.
   Pratique : travail de groupe en écriture des scénarios et des protocoles pour le projet de l'année (3h de cours à Chartres).
5. **La prise de vue du projet de l'année (moyen ou grand format)**
   Explications pratiques sur le terrain.
   Pratique : chaque groupe de travail réalise sa prise de vue, avec l'appareil choisi, et le support sensible choisi (5h d'atelier, 13h à 18h en atelier professionnel ou sur le terrain en extérieur).
6. **Le développement de la prise de vue du projet de l'année**
   Pratique : chaque groupe de travail passe au laboratoire pour développer ses négatifs, analogiques ou numériques (5h d'atelier, 13h à 18h en laboratoire).
7. **Le tirage du négatif (1)**
   Différents procédés seront mis en place, analogiques et numériques, conjuguant passé et présent.
   Pratique : chaque groupe de travail passe au laboratoire pour tirer ses négatifs, analogiques ou numériques (5h d'atelier, 13h à 18h en laboratoire).
8. **Le tirage du négatif (2)**
   Mise en place d'autres procédés.
   Pratique : chaque groupe de travail passe au laboratoire pour tirer ses négatifs, analogiques ou numériques (5h d'atelier, 13h à 18h en laboratoire).
9. **Projet d'exposition**
   Préparation de chaque projet, choix définitif, confrontation entre scénarios, protocole et résultats.
   Pratique : les choix définitifs (3h de cours à Chartres).

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

& atelier d'initiation pratique

Par ***Éric Montigny****, enlumineur calligraphe professionnel*

Les lundis de 18h30 à 20h

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

Le cours d'initiation permet de connaître tout le vocabulaire utilisé au Moyen Âge, les techniques de peinture, les styles depuis l'enluminure mérovingienne jusqu'à l'enluminure gothique. Il est complété par un atelier optionnel d'initiation à la pratique du dessin médiéval, qui permet de réaliser des exercices de copies de documents classés par époques et de débuter une pratique artistique traditionnelle.

1. 10/11 — 2. 17/11 — 3. 24/11 — 4. 08/12
5. 12/01 — 6. 26/01 — 7. 09/02

1. **Histoire de la calligraphie et de l'enluminure occidentale médiévale**
   Les supports matériels : parchemin, papier, bois et les outils.
2. **Les techniques de peinture**
   Aplats, superpositions, juxtapositions, transparences, dégradés, uniformités, rehauts.
3. **Les styles**
   Mérovingien, insulaire, carolingien, roman, gothique. Les catégories du dessin : paysages, lettres, personnages, architectures, animaux, végétaux et motifs ornementaux.
4. **L'enluminure mérovingienne**
   Symboles, couleurs, codifications, motifs.
5. **L'enluminure insulaire**
   Symboles, couleurs, codifications, motifs.
6. **L'enluminure romane**
   Symboles, couleurs, codifications, motifs.
7. **L'enluminure gothique**
   Symboles, couleurs, codifications, motifs.

Tarif
7 cours d'1h30 : 39,00 €
(Adhésion non comprise)

Option atelier d'initiation pratique

Les lundis de 18h30 à 20h30

Initiation à la pratique de la calligraphie de l'époque mérovingienne à l'époque carolingienne.

1. 15/12 — 2. 19/01 — 3. 02/02
4. 16/02 — 5. 09/03 — 6. 16/03
7. 23/03 — 8. 30/03

Tarif
8 séances de 2h d'atelier : 136 €
(Adhésion non comprise, matériel personnel non fourni)

Les tissus et le vestiaire des cathédrales

Symboles, usages, matériaux, histoire, du Moyen Âge au XXe siècle

Par ***Bernard Berthod****, docteur de l'université, conservateur du musée d'art religieux de Fourvière*

Les vendredis de 14h30 à 17h

1. 28/11 — 2. 16/01
3. 06/03 — 4. 17/04

Tarif
4 cours d'2h30 : 43 €
(Adhésion non comprise)

1. Le vêtement liturgique des origines à la fin du XVIIIe siècle
2. Le vêtement liturgique aux XIXe et XXe siècles. Éléments de comparaison avec les autres Églises chrétiennes
3. Le vêtement liturgique de la hiérarchie : les évêques et le pape
4. Le costume clérical non liturgique : costume de chœur et costume quotidien

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

Depuis 1989, le Centre international du Vitrail remplit une mission d'accueil et d'accompagnement des publics pour découvrir, expliquer, les vitraux, l'iconographie et l'architecture des édifices du patrimoine.
Cette mission s'appuie sur le travail universitaire de recherche et d'enseignement qu'effectue le Centre : enseignement de l'histoire des arts (« l'art dans son contexte »), des arts d'ornement dans l'architecture (verre, tapisserie, mosaïque, orfèvrerie, fresque, décor architectural), de l'architecture et des arts sacrés ; recherches et publications scientifiques dans le domaine de la création artistique, de la commande publique, de la conservation du patrimoine artistique et de l'histoire des idées.
Le Centre participe également à l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts aux trois niveaux du cursus scolaire, écoles, collèges et lycées. Lieu de rencontre entre les œuvres et les créateurs, le Centre mène des actions pédagogiques qui conduisent les élèves à mettre en cohérence les savoirs, pour mieux cerner la beauté et le sens des œuvres abordées, ainsi que pour reconnaître le lien avec la société qui les porte. Il contribue ainsi à favoriser la transmission des valeurs sociales à travers l'action culturelle et artistique.
Les actions du Centre international du Vitrail sont soutenues par l'État (Direction régionale des affaires culturelles du Centre), la région Centre, le département d'Eure-et-Loir, la ville de Chartres. De nombreuses entreprises s'associent également à ces missions au titre du mécénat.

Objectifs de la formation

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

Une école pour tous

L'école est ouverte à tous, adultes et enfants, sans diplôme pré-requis et sans formation initiale préalable. Les cours peuvent être suivis en auditeur libre pour une découverte au titre des loisirs ou dans le cadre d'une formation professionnelle.
Le Centre international du Vitrail étant régulièrement enregistré comme organisme de formation sous le numéro 2 4 28 00356 28, auprès de la préfecture de la région Centre, une convention ou un contrat de formation peuvent être établis, notamment pour les salariés inscrits au titre du plan de formation de leur employeur, dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation, au titre de leur droit individuel à la formation (DIF) ou encore d'un congé individuel de formation (CIF).

Diplôme

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

Équipe pédagogique

Les enseignements sont assurés par des 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.

INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES

BULLETIN D'INSCRIPTION

BULLETIN D'INSCRIPTION

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

Merci de remplir un bulletin par personne

Nom .....
.....
Prénom .....
.....
Adresse .....
.....
.....
Tél. : .....
Mail : .....

L'adhésion au Centre international du Vitrail est nécessaire pour participer aux activités proposées. La cotisation, valable pour les cours 2014/2015, est payable une seule fois, quel que soit le nombre de cours suivis.

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

S'inscrit à l'École internationale du Vitrail et du Patrimoine 2014/2015 aux cycles de cours suivants :

Intitulé du cycle de cours	Option d'horaire choisie	Prix
.....	.....	..... €
.....	.....	..... €
.....	.....	..... €
.....	.....	..... €
.....	.....	..... €
.....	.....	..... €
.....	.....	..... €
.....	.....	..... €
.....	.....	..... €

À ajouter : adhésion 2014/2015 35 €

TOTAL ..... €