

[CHARTRES
2013-2014]

Histoire des arts Ateliers de la cathédrale

ÉCOLE
INTERNATIONALE
du VITRAIL &
du PATRIMOINE

Vitrail

Architecture

Arts de l'image

Musique

Chant

Chartres
CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL

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

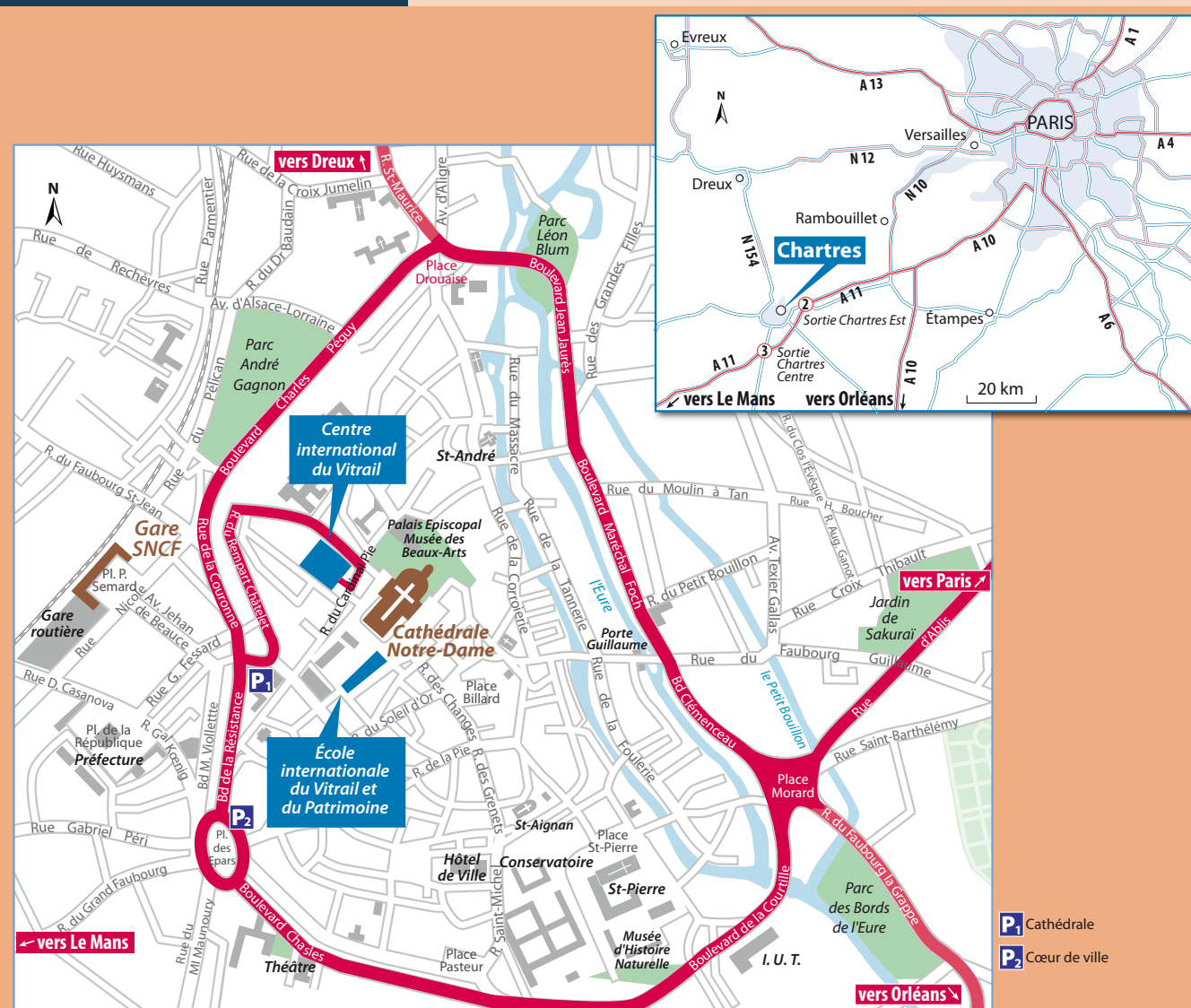

Les cours et ateliers se déroulent à Chartres,
dans l'**École internationale du Vitrail et du Patrimoine**,
1, rue de Bethléem

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

Sur les traces de saint Nicolas dans le diocèse de Chartres au Moyen Âge

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

Les mercredis de 18h30 à 20h

Saint Nicolas mérite une place à part dans l'histoire du culte des saints dans le diocèse médiéval de Chartres. La cathédrale, dans ses images peintes ou sculptées, lui a donné une place équivalente à celle des Apôtres : trois verrières légendaires, deux vitraux mémoriels, un cycle légendaire sculpté, une statue et une peinture murale. Pourquoi tant d'honneurs iconographiques ? En quelles circonstances ? À quelles initiatives ?

1. **Le culte de saint Nicolas dans le diocèse de Chartres, le royaume de France et l'Empire germanique au Moyen Âge : origines, développements, fonctions et usages.** 13/11
2. **Le culte de saint Nicolas à Chartres** 11/12
Églises et chapelles aux XIIe et XIIIe siècles, en relation avec les images isolées du saint, du XIIe au XVIe siècle.
3. **Les images de saint Nicolas dans la cathédrale** 22/01
La verrière légendaire de la nef (baie 39) est sans doute la plus ancienne, en raison de ses choix iconographiques.
4. **Les images de saint Nicolas dans la cathédrale** 19/02
La verrière légendaire de la chapelle absidale sud (baie 14) opère d'autres choix et se démarque sur bien des points de celle de la nef ; entretient-elle comme elle des rapports étroits avec le cycle sculpté du tympan du portail sud de la cathédrale ?
5. **Les images de saint Nicolas dans la cathédrale** 19/03
La verrière légendaire du collatéral nord (baie 29a) et ses relations avec les verrières de saint Germain d'Auxerre (baie 29b), de saint Antoine (baie 30b) et du Zodiaque (baie 28a).
6. **Saint Nicolas et les traditions chartraines écrites** 16/04
Où est passé le saint Nicolas qu'on a tant montré en images ?

Tarif : les 6 cours d'1h30 : 34,00 € (Adhésion non comprise)

Métiers et gens de métiers à Chartres au Moyen Âge :

des réalités aux images de la cathédrale

INÉDIT

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

L'histoire des métiers chartrains reste à écrire avec bien plus de précision qu'elle ne l'a été depuis le XIXe siècle. La documentation médiévale, insuffisamment exploitée, le permet. Elle conduit à compléter, à corriger ou à rejeter les identifications proposées pour les « signatures » des vitraux de la cathédrale, et à réinterpréter la présence des métiers dans les logiques programmatiques de l'édifice, en particulier pour les figurations des artisans et des boutiquiers qui seront étudiées dans ce cycle.

1. **Écrire une nouvelle histoire des métiers et des gens de métiers chartrains au Moyen Âge** 22/10
Quels documents ? Quelle méthodologie ? Quels résultats de l'enquête anthroponymique ? Quels contours donner à la bourgeoisie chartraine médiévale ? Ce sont autant de questions qui changent les perspectives léguées par les ouvrages anciens qui envisageaient de les étudier.
2. **Les métiers du bois** 26/11
Charpentiers, menuisiers, huchiers, tonneliers, charrons, tourneurs sur bois ; réalités socio-économiques et symboliques.
3. **Les métiers du fer** 07/01
Forgerons, maréchaux-ferrants, charbonniers, selliers-lormiers ; production d'outils et provenance des images de la cathédrale.
4. **Les métiers de l'alimentation** 04/02
Cuisiniers, boulangers, bouchers, talemeliers, poissonniers, vigneron, taverniers, crieurs de vin ; bonnes et mauvaises chères.
5. **Les métiers de l'habillement** 11/03
Cordonniers, savetiers, pelletiers, drapiers, tisserands, merciers, ceinturoniers, corroyeurs, mégissiers.
6. **Saint Étienne** 01/04
Les métiers et leurs emplacements symboliques dans la cathédrale (vitraux et sculptures).

Tarif : les 6 cours d'1h30 : 34,00 € (Adhésion non comprise)

Le langage symbolique des images dans la cathédrale de Chartres :

vitraux, sculptures

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

Les vendredis de 14h30 à 16h

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

1. **Introduction dans le symbolisme médiéval** 15/11
Le *Rational* de Guillaume Durand rassemble, à la fin du XIIIe siècle, les pensées et les traditions religieuses nécessaires pour déchiffrer et comprendre la symbolique des cathédrales, des églises et des cérémonies liturgiques. Aaron, le pectoral et la symbolique des vêtements liturgiques.
2. **La Légende dorée** 29/11
Une clé de compréhension symbolique des vitraux.
3. **La pensée typologique et les quatre sens de lecture scripturaire** 13/12
L'image médiévale se sert du visible pour représenter l'invisible. La pensée théologique du Moyen Âge est illustrée et complétée par les vitraux et les sculptures : vitraux des façades du transept, sculptures du portail nord. Le vitrail du Bon Samaritain, le vitrail de la Passion typologique à Chartres.
4. **La couleur et son rôle dans les images** 10/01
Pourquoi les portes dans les vitraux sont-elles rouges ou bleues, et pourquoi faut-il se méfier des rayures ?
5. **La symbolique des gestes** 24/01
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.
6. **La symbolique des chiffres** 07/02
Saint Augustin a jeté les bases de l'exégèse allégorique, à partir de laquelle ont été élaborées au Moyen Âge les méthodes d'interprétation des chiffres, qui démontrent l'importance de l'arithmétique comme clé d'interprétation de la symbolique médiévale dans l'architecture et dans la composition des images.

Tarif : les 6 cours d'1h30 : 34,00 € (Adhésion non comprise)

La cathédrale et le clergé français au XIIIe siècle

Par Jean-Vincent Jourdain,
docteur en histoire médiévale de l'université Panthéon-Sorbonne

Les vendredis de 14h30 à 16h

1. **L'évêque et ses auxiliaires** 14/03
2. **Les chanoines** 28/03
3. **Les Bénédictins et les Augustins** 11/04
4. **Les ordres mendiants** 16/05
5. **Le curé** 23/05

Tarif : les 5 cours d'1h30 : 29,00 €
(Adhésion non comprise)

INÉDIT

Histoire de la musique d'orgue

Par Marie-Reine Renon,
docteur en musicologie

Les lundis de 14h30 à 16h

Chartres est le haut lieu de la musique d'orgue avec l'acoustique exceptionnelle de sa cathédrale, ses concerts et concours internationaux réputés dans le monde entier. Le cours est conçu pour tout public, et permet de s'initier à 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.

Découverte de l'orgue

17/03
- Présentation de l'instrument, son histoire, son fonctionnement, ses parties constitutives. L'évolution de l'orgue au fil des siècles. (Démonstration sur un orgue)
2.

Les différents éléments de l'orgue

24/03
- Le buffet d'orgue, la console, la soufflerie, le sommier, la tuyauterie, les claviers, le pédalier, les plans sonores : grand orgue, positif, récit, grand chœur, solo... (Démonstration sur un orgue)
3.

L'ABC de la musique d'orgue

31/03
- Quelques formes : prélude, choral, passacaille, fugue, toccata, messe d'orgue.
4.

Les compositeurs (1)

07/04
- Grandes sphères nationales aux XVIIe et XVIIIe siècles. Allemagne (Buxtehude, Pachelbel), Angleterre (Purcell), France (Couperin, Marchand), Italie (Frescobaldi).
5.

Les compositeurs (2)

14/04
- La dynastie Bach.
6.

Les orgues en Europe

12/05
- Aperçu des esthétiques (facture et musique), miroirs des cultures européennes.
7.

Le répertoire profane et sacré

19/05
- L'orgue, un patrimoine culturel et culturel : un répertoire au carrefour du sacré et du profane.
8.

L'orgue aujourd'hui

26/05
- La facture, les interprètes et les répertoires.

Tarif : les 8 cours d'1h30 : 45,00 €
(Adhésion non comprise)

La cathédrale sonore à l'époque romantique

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

Les mercredis de 18h30 à 20h

Du *Stabat Mater* de Rossini au *Requiem* de Fauré, redécouverte du Moyen Âge et du chant grégorien comme moyens de renouvellement du langage et de l'esthétique musicale à l'époque romantique.

INÉDIT

1.

Le legs du baroque et de la société de cour. Le *Stabat Mater* de Rossini

16/10
2.

Le *Génie du christianisme* et l'invention romantique

20/11
3.

Don Gérard, Solesmes et la redécouverte du grégorien

04/12
4.

Franz Liszt contre Wagner ?

18/12
5.

L'école française de la 2e moitié du XIXe siècle

08/01
6.

De Fauré à Messiaen

22/01

Tarif : les 6 cours d'1h30 : 34,00 €
(Adhésion non comprise)

Histoire de la musique du Moyen Âge

Par Xavier Terrasa,
chanteur et instrumentiste spécialisé dans la lecture des sources et le contrepoint médiéval,
directeur artistique du projet de reconstitution de l'*Instrumentarium* de Chartres.
et la participation d'André Bonjour, président de l'association « l'*Instrumentarium* de Chartres »

Les jeudis de 14h30 à 16h

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

9 cours pour découvrir les inventions et les pratiques de la musique au Moyen Âge, leur cadre historique, l'*instrumentarium*, les manuscrits, les grands compositeurs et leur répertoire.

1.

Des origines chrétiennes à l'École de Notre-Dame

03/10
- Depuis l'aube de l'Europe chrétienne et tout au long du Moyen Âge, la musique religieuse se développe sur les conceptions antiques. Le *musicus*, philosophe théoricien, tel Boèce, démontre que la musique est nombre et qu'elle explique le monde. *Tropes*, *séquences*, *organa*, les compositeurs n'auront de cesse d'inventer de nouvelles possibilités d'embellissement à la liturgie.
2.

Inventer la notation musicale

17/10
- « S'ils ne peuvent être retenus par l'homme dans sa mémoire, les sons périssent car on ne peut les écrire » déplore Isidore de Séville au VIIe siècle. Ce n'est que deux siècles plus tard, dans ce Moyen Âge de tradition orale, qu'apparaîtront les premières tentatives pour fixer la musique : itinéraire sur les traces originelles de la notation de notre musique occidentale avec une invention particulière, la théorisation et la notation de la polyphonie.
3.

L'art des troubadours

07/11
- Dès la fin du XIe siècle, ces poètes aristocrates mettent en musique leurs vers occitans et inventeront la *Fin'amor*, cette lyrique courtoise qui influencera tout l'Occident, première source de monodies profanes.
4.

Instrumentarium médiéval

21/11
- Présentation musicale et iconographique autour des instruments reconstitués de l'*Instrumentarium* de Chartres. (Collections du Musée des Beaux-Arts) (par André Bonjour avec Domitille Vigneron, Françoise Johannel, Maxime Fiorani et Xavier Terrasa).
5.

La lyrique des trouvères

05/12
- Au XIIIe siècle, au Nord de la France où se construisent les cathédrales gothiques, les « trouveurs » développent l'art des troubadours en langue d'Oïl. Ils font naître la musique instrumentale et, avec leurs motets en langues vernaculaires, développent une polyphonie jusqu'alors réservée à la liturgie.
6.

L'Espagne médiévale

19/12
- À la croisée des cultures méditerranéennes, la péninsule ibérique a conservé de précieux témoignages musicaux des pèlerinages et du culte marial depuis le XIIIe siècle : Cantigas de Santa Maria, Livre Vermell...
7.

L'Ars Nova française

09/01
- C'est au début du XIVe siècle que se développe cet « art nouveau » parisien. Les nouvelles inventions musicales ainsi que les progrès de la facture instrumentale vont offrir aux compositeurs une nouvelle palette d'expressions ; Guillaume de Machaut en sera leur plus célèbre représentant.
8.

Le Trecento italien et l'Ars Subtilior

23/01
- Dans les Cités-Etats prospères de l'Italie se développe l'art somptueux du Trecento. La polyphonie éclôt au milieu du XIVe siècle avec les grands maîtres, de Giovanni da Firenze à Francesco Landini. A la fin du siècle, sous l'influence des compositeurs français, des manuscrits, tel celui de Chypre ou celui de Chantilly, nous livrent un art musical d'un raffinement et d'une complexité inouïe !
9.

Le XVe siècle : vers la Renaissance

06/02
- Les grands bouleversements de ce siècle marquent la fin du Moyen Âge. En musique, sous l'influence de la *contenance angloise* apparaît le style international aux nouvelles conceptions de John Dunstable, Guillaume Dufay, Gilles Binchois... annonçant la Renaissance.

Supports de cours : écoute du répertoire, projection d'iconographies et de fac similés, condensés de cours ou tableaux. Un dossier pédagogique ainsi que des ressources seront mis à disposition sur un site internet.

Tarif : les 9 cours d'1h30 : 48,00 €
(Adhésion non comprise)

L'art de la fin du Moyen Âge

Le gothique tardif (XVe siècle)

NOUVEAU
COURS

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

Les jeudis de 17h à 18h30

L'art du XVe siècle est d'une grande variété avec des peintres qui ont marqué l'histoire de l'art : Van Eyck, Fouquet, Fra Angelico, Botticelli, Mantegna, Léonard de Vinci, Dürer... Le gothique tardif représente le point de vue médiéval, qui prévaut encore dans les régions françaises, flamandes, germaniques, ibériques et nordiques.

1. **Le gothique du XVe siècle en Europe** 24/10
2. **La France en 1400** 14/11
Le mécénat princier, Sluter, Malouel, Limbourg, Châteaudun, Bourges, Paris.
3. **Le duché de Bourgogne** 28/11
Le gothique brabançon, Borreman.
4. **Les primitifs flamands (1)** 05/12
Van Eyck, Campin, Van der Weyden, Bouts.
5. **Les primitifs flamands (2)** 19/12
Christus, Memling, David, Van der Goes, Gérard de Saint-Jean, Bosch.
6. **Les primitifs français** 09/01
L'école d'Avignon, Fouquet, Hey.
7. **Les pays germaniques** 23/01
Witz, Lochner, Schongauer, Dürer, Gerhaert, Pacher, Riemenschneider, Stoss, Hemmel.
8. **Les pays ibériques** 06/02
Le style manuélín, Siloe, Martorell, Huguet, Dalmau, Gonçalves.
9. **Les pays nordiques** 20/02
Le style perpendiculaire anglais, Chantries, Notke.
10. **Byzance et la Russie** 13/03
Mistra, Kremlin, icônes.
11. **La France en 1500** 27/03
Les campagnes d'Italie, l'hôtel de Cluny, les premiers châteaux de plaisance, Perréal, Bourdichon.

Tarif : les 11 cours d'1h30 : 56,00 €

(Adhésion non comprise)

Inscription aux deux cycles sur l'art du XVe siècle,
les 22 séances d'1h30 : 90,00 €

(Adhésion non comprise)

L'Italie et le début de la Renaissance

Le quattrocento (XVe siècle)

NOUVEAU
COURS

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

Les jeudis de 19h à 20h30

Ce cours est consacré aux débuts de la Renaissance (le Quattrocento), et s'attachera à présenter le point de vue italien de cet art du XVe siècle en Europe, focalisé sur le modèle antique, mais non insensible aux expériences du Nord.

1. **La pré-Renaissance (le Trecento)** 24/10
Pisano, Cavallini, Cimabue, Giotto, Duccio, Martini, Lorenzetti.
2. **Florence au temps de Cosme l'Ancien** 14/11
Brunelleschi, Ghiberti, Donatello, Luca della Robbia, Fra Angelico.
3. **Florence au temps de Laurent le Magnifique** 28/11
Lippi, Uccello, Botticelli, Ghirlandaio, Pérugin, Léonard, Verrocchio.
4. **Sienne et Venise** 05/12
Sassetta, Rizzo, Lombardo, Carpaccio, Bellini, Giorgione, Antonello de Messine.
5. **Ferrare (les Este)** 19/12
Pisanello, Turà, le palais des Diamants.
6. **Mantoue (les Gonzague)** 09/01
Pisanello, Alberti, Mantegna, le studiolo d'Isabelle d'Este.
7. **Urbain (les Montefeltre)** 23/01
Piero della Francesca, le palais ducal, Raphaël, Castiglione.
8. **Naples (les Aragon)** 06/02
Castel Nuovo, Laurana, la villa de Poggioreale, Mazzoni.
9. **Milan (les Sforza)** 20/02
Léonard, Bramante, chartreuse de Pavie.
10. **Rome** 13/03
Chapelles Nicoline et Sixtine, la bibliothèque vaticane, le palais du Belvédère, Bramante.
11. **La musique du XVe siècle et conclusion générale** 27/03
Josquin des Prés, la lira da braccio.

Tarif : les 11 cours d'1h30 : 56,00 €

(Adhésion non comprise)

Inscription aux deux cycles sur l'art du XVe siècle,
les 22 séances d'1h30 : 90,00 €

(Adhésion non comprise)

Qu'est-ce que le beau ?

Cours d'introduction à la philosophie esthétique

Par *Bénédicte Bouillot*,
professeur aux Facultés jésuites de Paris

Les mardis de 16h à 18h

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

Le beau n'est ni le vrai ni le bien. Il faut commencer par les distinguer, si l'on veut saisir l'expérience esthétique dans toute son originalité. Mais distinguer, loin d'isoler, permet de faire apparaître les liens qui unissent le beau aux autres catégories que la philosophie, et en particulier ses écoles du Moyen Âge, ont désigné sous le terme « transcendants ». Si, comme le suggère l'étymologie grecque, le propre du beau est de résonner comme un appel, comment nous tourne-t-il vers le vrai et le bien ?

1. **Introduction** 04/02
Puissance et faiblesse du beau, qui renvoie vers autre chose que lui-même.
2. **Description de l'expérience esthétique** 11/02
À partir des analyses de Kant et de la phénoménologie, nous caractériserons le propre de l'expérience du beau dans sa capacité à unir des contraires (intelligence et sensibilité, singulier et universel, liberté et nécessité, moi et l'autre).
3. **Le beau et le vrai (1)** 18/02
La question de la *mimésis*. Le beau dans l'art nous détourne-t-il du vrai, ou nous le dévoile-t-il ? Confrontation des thèses de Platon, Aristote, Bergson et Heidegger sur la question.
4. **Le beau et le vrai (2)** 11/03
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)** 18/03
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)** 25/03
Davantage, l'expérience esthétique ne favorise-t-elle pas l'accomplissement de notre tâche éthique, par une expérience renouvelée de la loi et de la responsabilité pour autrui ?

Tarif : les 6 cours de 2h : 43,00 €
(Adhésion non comprise)

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

1. **Jean-Marc Cérino, l'image dans le verre entre apparition et disparition** 07/10
2. **Gerhard Richter, le vitrail et la décomposition de l'image** 18/11
3. **Udo Zembok, vitrail religieux et vitrail civil** 09/12
4. **Claude Rutault et Christophe Cuzin, peinture et expérience de lumière** 13/01
5. **Jean-Baptiste Ambroselli, lumière et vibration de la nature** 10/02
6. **Marc Couturier, résonances lumineuses** 17/03

Tarif : les 6 cours d'1h30 : 34,00 € (Adhésion non comprise)

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 14h30 à 16h

1. **La naissance du christianisme et l'architecture des premiers temps chrétiens** 10/10
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** 14/11
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)** 28/11
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)** 12/12
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** 09/01
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** 23/01
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** 06/02
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** 20/02
Deux édifices majeurs sur plan centré : la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle et l'oratoire de Théodulphe à Germigny-des-Près – L'architecture souterraine – Les cryptes d'Auxerre et Flavigny.
9. **L'art carolingien** 03/04
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.

Tarif : les 9 cours d'1h30 : 48,00 €
(Adhésion non comprise)

Art et architecture en France à l'époque romane (X^e-XIIe siècle)

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

Les jeudis de 18h30 à 20h

1. **Les débuts de l'architecture romane : panorama historique, religieux et culturel** 10/10
Les débuts de la dynastie capétienne – Les conditions de la création : la société féodale – Le morcellement du territoire sous les derniers Carolingiens – Paix extérieure, violence intérieure – 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** 14/11
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** 28/11
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** 12/12
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** 09/01
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** 23/01
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** 06/02
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** 20/02
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** 03/04
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.

Tarif : les 9 cours d'1h30 : 48,00 €

(Adhésion non comprise)

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 14h30 à 16h ou de 18h30 à 20h

1. **La naissance du gothique des origines à la fin du XIIe siècle (1) Architecture** 17/10
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-Remi de Reims.
2. **La naissance du gothique des origines à la fin du XIIe siècle (2) Sculpture** 21/11
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** 05/12
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)** 19/12
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** 16/01
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** 30/01
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)** 13/02
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)** 13/03
L'hégémonie du peintre – De Jean Fouquet au Maître de Moulins – Le vitrail au XVe siècle – La sculpture du Moyen Âge tardif. De l'héritage sluterien à la « Détente » – Le retable au XVe siècle.
9. **Le gothique tardif (3). L'architecture gothique flamboyante (début XVe-début XVIe siècle)** 10/04
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.

Tarif : les 9 cours d'1h30 : 48,00 €

(Adhésion non comprise)

Histoire de l'art du XIXe siècle

les grands maîtres de la peinture et les courants artistiques

NOUVEAU
COURS

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

Les jeudis de 16h30 à 18h

1-2.	Louis David et le Néo-Classicisme	03/10 et 17/10
3-4.	Eugène Delacroix et le Romantisme	07/11 et 21/11
5-6.	Jean-Baptiste Corot et l'art du paysage	05/12 et 19/12
7-8.	Gustave Courbet et le Réalisme	09/01 et 23/01
9-10.	Paul Gauguin et le Post-Impressionnisme	13/02 et 13/03
11-12.	Paul Cézanne, « père » de l'art moderne	27/03 et 10/04

Tarif : les 12 cours d'1h30 : 54,00 €
(Adhésion non comprise)

Histoire de l'art du XXe siècle

les grands maîtres de la peinture et les courants artistiques

NOUVEAU
COURS

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

Les jeudis de 14h à 15h30

1-2.	Pierre Bonnard et le triomphe de la couleur	03/10 et 17/10
3-4.	Chaim Soutine et l'Expressionnisme	07/11 et 21/11
5-6.	Giorgio de Chirico et la peinture métaphysique	05/12 et 19/12
7-8.	René Magritte et le Surréalisme	09/01 et 23/01
9-10.	Pablo Picasso : une vie, une œuvre	13/02 et 13/03
11-12.	Marcel Duchamp, « le grand perturbateur »	27/03 et 10/04

Tarif : les 12 cours d'1h30 : 54,00 €
(Adhésion non comprise)

Histoire de l'art du XXe siècle

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

NOUVEAU
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 et de collectionneurs qui ont marqué le siècle.

1-2.	Giuseppe Penone et l'arte povera - Château de Versailles	03/10 et 17/10
3-4.	Roy Lichtenstein et le pop art - Centre Georges Pompidou	07/11 et 21/11
5-6.	Georges Braque : une rétrospective - Galeries Nationales du Grand Palais	05/12 et 19/12
7-8.	Serge Poliakoff : une rétrospective - musée d'Art moderne de la Ville de Paris	09/01 et 23/01
9-10.	André Breton et le Surréalisme	13/02 et 13/03
11-12.	Le Surréalisme et l'objet - Centre Georges Pompidou	27/03 et 10/04

Tarif : les 12 cours d'1h30 : 54,00 €
(Adhésion non comprise)

Les ateliers de la cathédrale

dessin

pratique musicale

calligraphie

vitrail

photographie

musique

enluminure

chant

théâtre

Atelier d'initiation au vitrail

Par Marie-Thérèse Gouhier, maître-verrier diplômée

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

Encadré par un professionnel diplômé, chacun peut accéder à une pratique en amateur et bénéficier de la transmission d'un savoir faire.

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

Le métier d'art est ainsi rendu à portée de la main et favorise une expérience esthétique enrichissante, tout près d'un monument exceptionnel du patrimoine et de l'art du vitrail. Matériel fourni. Le cycle hebdomadaire renforcé permet de pratiquer d'une manière continue chaque mercredi pendant toute la durée de l'année scolaire.

Cycle I initiation

Lundis en soirée	Mardis en soirée	Mercredis après-midi
07/10	08/10	09/10
04/11	05/11	06/11
18/11	19/11	20/11
02/12	03/12	04/12
16/12	17/12	18/12
13/01	14/01	15/01
27/01	28/01	29/01
10/02	11/02	12/02
10/03	11/03	12/03
24/03	25/03	26/03
07/04	08/04	09/04

Cycle I
11 séances de 3 heures, au choix :
- les lundis ou mardis
de 18h30 à 21h30
- les mercredis
de 13h30 à 16h30

Tarif* :
2 versements de 148 €
(Adhésion non comprise)

Cycle II approfondissement

Lundis en soirée	Mardis en soirée	Mercredis après-midi
14/10	15/10	16/10
25/11	12/11	13/11
09/12	26/11	27/11
06/01	10/12	11/12
20/01	07/01	08/01
03/02	21/01	22/01
17/02	04/02	05/02
17/03	18/02	19/02
31/03	18/03	19/03
14/04	01/04	02/04
05/05	15/04	16/04

Cycle II
11 séances de 3 heures, au choix :
- les lundis ou mardis
de 18h30 à 21h30
- les mercredis
de 13h30 à 16h30

Tarif* :
2 versements de 148 €
(Adhésion non comprise)

Cycle hebdomadaire renforcé

Mercredis en matinée
09/10
22/01
16/10
29/01
06/11
05/02
13/11
12/02
20/11
19/02
27/11
12/03
04/12
19/03
11/12
26/03
18/12
02/04
08/01
09/04
15/01
16/04

Cycle hebdomadaire renforcé :
22 séances de 3 heures
les mercredis de 9h à 12h

Tarif* :
3 versements de 198 €
(Adhésion non comprise)

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

Atelier d'initiation au vitrail

Par Marie-Thérèse Gouhier, maître-verrier diplômée

OUVERTURE
2013

Cycle du week-end

les samedis
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

initiation

16/11, 23/11, 30/11, 07/12, 14/12

Tarif* :
les 5 cours de 6h : 285 €
(Adhésion non comprise)

approfondissement

18/01, 25/01, 01/02, 08/02, 15/02

Tarif* :
les 5 cours de 6h : 285 €
(Adhésion non comprise)

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

Atelier d'initiation au dessin

Par François Guiol, dessinateur, illustrateur

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

Toute construction, modeste ou grandiose, se précise
du premier trait de crayon des maîtres tailleur de pierre,
maçon, charpentier ou verrier, jusqu'aux esquisses, puis aux
dessins définitifs, pour aboutir au bâti, à l'œuvre définitive.
Cette initiation graphique est une découverte de la
cathédrale Notre-Dame de Chartres qui permet de
comprendre le bâtiment, ses techniques de construction,
les lois de la perspective, les rendus de volume, le jeu
toujours changeant de la lumière et de l'ombre.
On pratiquera les différentes techniques, le carnet de
voyage, le croquis ou l'étude de détail, au crayon, encre ou
couleur, en petit ou grand format.

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

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

Les jeudis
après-midi
de 13h30 à 16h

16/10	17/10
13/11	14/11
27/11	28/11
11/12	12/12
08/01	09/01
22/01	23/01
05/02	6/02
19/02	20/02
19/03	20/03
02/04	03/04
16/04	17/04
14/05	15/05
04/06	05/06
18/06	19/06

Tarif :
3 versements de 65 € par trimestre,
d'octobre 2013 à juin 2014
(Adhésion non comprise)

Atelier de pratique photographique artistique

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

Les mercredis de 14h à 17h

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 des stagiaires seront mis en ligne au fur et à mesure sur un blog dédié. Les stagiaires apportent leur appareil photographique, argentique ou numérique. Certaines séances se feront avec un appareil proposé par le formateur. L'atelier comporte de 7 à 12 personnes.

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.

13/11
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, télémeur. Notion de développement, argentique, numérique.

27/11
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.

11/12
4.

Rembrandt et Claude Monet, William Turner, Soulages, Brassai
Travail sur la lumière, croisement des artistes et des procédés, entre peinture et photographie.
Pratique : informations et sensimétrie, calcul de pose, vision.

15/01
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.

29/01
6.

Piet Mondrian, Cornelis Escher, Julius Shulman, Andréas Gursky, Edward Steichen
Photographier l'architecture, la chambre grand format.
Pratique : optiques et angle de vue

12/02
7.

Jacques-Louis David, Hergé, Bernd et Hilla Becher
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.

12/03
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, etc.

26/03
9.

Hugo Prat, Moëbius, Muybridge
Présentation du projet personnel, analyse de celui-ci par les stagiaires.
Lecture et analyse de portfolio.
Pratique : protocole de travail, travail sur la série, raconter une histoire.

02/04

Tarif : les 9 cours de 3h :
versements de 85 € par trimestre, de novembre 2013 à avril 2014
(Adhésion non comprise)

Stage d'interprétation des musiques médiévales

Monodies et polyphonies des XIIe et XIIIe siècles :
troubadours, trouvères, organa, conduits, motets...

NOUVEAU

Françoise Johannel : harpes médiévales

Domitille Vigneron : vièles et chant accompagné

Xavier Terrasa : chant et instruments à vent, flûtes à bec et traversière, flûte et tambour,
chalemie, muse, cornemuse

Du samedi 9 au lundi 11 novembre 2013 / de 9h30 à 18h

STAGIAIRES

Effectif maximum par intervenant : 7

Ce stage accueille les instrumentistes et chanteurs de tout niveau, professionnels ou non : le travail est à la fois individualisé (base 45mn/personne par jour) et en ensembles, tutti ou petits groupes, selon le niveau et attentes des participants.

Un travail particulièrement approfondi est accordé aux techniques des instruments, ainsi qu'à l'adaptation, l'arrangement et l'improvisation des répertoires du Moyen Âge.

Une séance d'1h30 sera consacrée à la lecture sur fac-similés, ainsi qu'à la théorie musicale.

Prêt d'instruments possible.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Les partitions et des ressources internet seront proposées un mois avant le stage en téléchargement internet.

Des concerts seront donnés en fin de cycle au Musée des Beaux-Arts et dans la cathédrale Notre-Dame de Chartres.

Nous déciderons ensemble du répertoire à proposer, conviendrons de tons de jeu (notamment pour les tutti), mais proposerons des partitions « d'origine » pour laisser le stagiaire appréhender les démarches d'adaptation des sources.

HÉBERGEMENT ET REPAS

L'hébergement et la restauration ne sont pas compris dans le stage. Une liste de possibilités est communiquée sur demande.

PROGRAMME

Samedi

10h - 11h30 présentation du stage et des participants

11h30 - 12h30 cours de technique

14h00 - 16h30 cours et petits ensembles musicaux

17h00 - 18h00 tutti musical

Dimanche

9h30 - 10h00 chant des modes

10h00 - 12-30 cours de technique

14h00 - 15h30 lecture sur fac-similés et théorie musicale

15h30 - 16h30 cours et petits ensembles musicaux

17h00 - 18h00 tutti musical

Lundi

9h30 - 10h00 chant des modes

10h00 - 12h30 cours de technique

14h00 - 15h30 cours et petits ensembles musicaux

15h30 - 16h30 tutti musical

installation pour l'audition

17h00 - 18h00 audition privée dans la crypte.

Tarif : 180 € + adhésion au CIV 35 €

Chœur médiéval de Chartres

CRÉATION 2013

Atelier d'initiation et de pratique du chant choral du Moyen Âge

Par Xavier Terrasa, chanteur et instrumentiste spécialisé dans l'interprétation des musiques médiévales, et Félicité Schuler-Lagier, chef de chœur grégorien

Cet atelier est destiné à tous ceux qui souhaitent découvrir et pratiquer le chant médiéval en ensemble. Il est ouvert à tous. Aucune connaissance de solfège n'est demandée.

Chaque cours est composé d'une partie de chant grégorien (45mn) et d'une partie de chant polyphonique (75mn).

Un concert sera donné en fin de cycle dans la cathédrale Notre-Dame de Chartres.

Supports de cours : partitions, fac similés et CD audio avec parties séparées.
Des ressources seront mises à disposition sur un site internet.

Le chant grégorien, ou plain-chant, est l'une des expressions les plus anciennes du patrimoine musical vivant, l'une des quatre voies menant à la sagesse divine.
Les polyphonies profanes et paraliturgiques, l'Organa de l'école de Notre Dame, les motets d'Adam de la Halle ou les rondeaux de Guillaume de Machaut, recèlent de véritables trésors polyphoniques où la consonance est reine.

17/05 : concert au musée des Beaux-Arts

22/05 : concert en la cathédrale Notre-Dame de Chartres

Les jeudis
de 18h à 20h

03/10
17/10
07/11
21/11
05/12
19/12
09/01
23/01
06/02
20/02
13/03
27/03
10/04
15/05

Tarif :
14 cours de 2h :
23 € par mois
(7 mois d'octobre 2013
à avril/mai 2014)
(Adhésion non comprise)

Atelier théâtre « Incroyable cathédrale »

Par Patrice Marie, professeur, comédien, metteur en scène, diplômé d'études approfondies en théâtre

L'atelier s'adresse à toute personne, même débutante, désireuse de participer à un projet de formation théâtrale, aboutissant à un spectacle donné devant le public. Il est animé par un metteur en scène professionnel.

Sur le thème des cathédrales, à partir de textes, de musiques et de chansons ayant trait aux cathédrales, cet atelier-théâtre propose la réalisation d'un spectacle inédit qui sera joué à Chartres en fin de session.

Réunion d'information sans engagement le lundi 30 septembre 2013 à 19 h 30, dans les locaux de l'École du Vitrail et du Patrimoine, entrée sur le parvis de la cathédrale.

Les lundis
de 19h30 à 22h

Tous les lundis
du 07/10/13
au 16/06/14,
soit 32 cours de 2h30

Tarif :
3 versements de 80 € par trimestre,
d'octobre 2013 à juin 2014,
incluant les 32 cours
et la participation au spectacle
(Adhésion non comprise)

Atelier de pratique musicale

La musique médiévale du IXe au XVe siècle

Par Xavier Terrasa, chanteur et instrumentiste spécialisé dans l'interprétation des musiques médiévales (flûte à bec et traversière, flûte et tambour, chalemie, muse, cornemuse, vielle à roue et chant).

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

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

À la fin de la session, les élèves donneront un concert dans la chapelle du musée des Beaux-Arts de Chartres ainsi que dans la cathédrale Notre-Dame.

Supports de cours : partitions et fac similés.
Un dossier pédagogique ainsi que des ressources seront mis à disposition sur un site internet.

TRAVAIL SPÉCIFIQUE AUTOUR DES INSTRUMENTS :
Techniques particulières, accord, adaptation des répertoires, ornementation...

CONNAISSANCES ABORDÉES :
- transmission de l'Antiquité et conceptions spéculatives de la musique au Moyen Âge,
- modes mélodiques et rythmiques,
- les notations musicales,
- les tempéraments, pythagoricien et mésotonique,
- premières polyphonies (organum, conduit, motet),
- pratiques autour d'une monodie,
- le contrepoint et la *musica ficta*.

RÉPERTOIRE :
Premières monodies profanes
Cantigas de Santa-Maria
Polyphonies de l'École de Notre-Dame
Motets de l'*Ars Antiqua*
Chansons de Goliards
Chansons de pèlerins
L'Ars Nova
Guillaume de Machaut
Virtuosité italienne
L'Ars Subtilior
Dufay – Binchois
Josquin Desprez

17/05 : concert au musée des Beaux-Arts

22/05 : concert en la cathédrale Notre-Dame de Chartres

Les jeudis
de 20h15 à 22h

03/10
17/10
07/11
21/11
05/12
19/12
09/01
23/01
06/02
20/02
13/03
27/03
10/04
15/05

Tarif :
les 14 cours de 1h45 :
25 € par mois
(7 mois d'octobre 2013
à avril/mai 2014)
(Adhésion non comprise)

Initiation à la pratique de la calligraphie

pour débutants

Par *Éric Montigny*,
calligraphe chrysographe, enlumineur professionnel

Les lundis de 18h30 à 20h30

La calligraphie voit le jour il y a quelque 2700 ans. Ce système se développe sous l'empire romain et sera utilisé dès notre ère dans tout l'Occident lettré. L'alphabet se décline dans une très grande variété stylistique. Cette première année d'initiation portera sur l'écriture gothique.

1.	Présentation de l'écriture latine	25/11
Les grands types de l'écriture latine dans son histoire à travers les siècles. Présentation de l'écriture gothique Textura Quadrata Formata, et détail du matériel nécessaire pour l'atelier. Début du travail à la plume.		
2.	Les plumes, les positions des exercices	09/12
Les plans de travail dans l'histoire : quel choix pour aujourd'hui. La position de la plume dans la main. Exercices préparatoires.		
3.	Les minuscules (1)	06/01
Le calibre des lettres. Étude de la forme et de la construction de cette écriture.		
4.	Les minuscules (2) : les lettres particulières	20/01
Fin de l'étude des minuscules. Les graphies particulières.		
5.	Les majuscules (1)	03/02
Les majuscules sur une forme simple et sur une forme plus élaborée. Les 10 premières lettres.		
6.	Les majuscules (2)	17/02
Les 16 autres majuscules. Le cours se termine sur la production d'un travail simple.		
7.	La mise en page et le tracé des lignes	17/03
La mise en page au Moyen Âge connaît différentes constructions. Deux sont présentées dans l'atelier. Régler un parchemin ne se fait pas comme nous l'entendons de nos jours.		
8.	La fabrication d'une encre	31/03
La fabrication d'une encre ancienne, sa conservation, son utilisation. Début du travail de fin d'étude de cet atelier.		
9.	Production d'une œuvre (1)	14/04
Réalisation d'un petit texte calligraphié.		
10.	Production d'une œuvre (2)	05/05
11.	Production d'une œuvre (3)	12/05
12.	Production d'une œuvre (finalisation du travail)	26/05
L'atelier se termine par l'achèvement de la production.		

Tarif : les 12 cours de 3h
3 versements de 65 € par trimestre de 4 cours,
de novembre/décembre 2013 à mai 2014
(Adhésion non comprise, matériel non fourni)

Pratique de la calligraphie et de l'enluminure

Par *Éric Montigny*,
calligraphe chrysographe, enlumineur professionnel

Les lundis de 18h30 à 20h30

Le thème de l'étude sera le Psautier Doré gardé à Bayerische Staatsbibliothek de Munich. Il présente une richesse exceptionnelle : 91 miniatures en pleine page. Des cycles d'images illustrent l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce Psautier doré est sans doute l'œuvre de trois maîtres d'Oxford du début du XIIIe siècle. Le style d'enluminure est typique de la période de transition située entre la fin de l'art romain et le début de l'art gothique. Il comporte environ 180 initiales sur plusieurs lignes, tantôt historiées, tantôt ornementées. L'écriture est aussi un exemple parfait de cette transition qui aboutira aux écritures gothiques. Le moment où le psautier a quitté l'Angleterre n'a pu être établi, mais il précède probablement le règne d'Henri VIII.

1.	Présentation de l'écriture latine	30/09
Les grands types de l'écriture latine dans son histoire à travers les siècles. Présentation de l'écriture du manuscrit de type sans pieds, et du matériel nécessaire pour l'atelier. Début du travail à la plume.		
2.	Les plumes, les positions des exercices	14/10
Les plans de travail dans l'histoire : quel choix pour aujourd'hui. Exceptionnellement, les participants pourront avoir des plumes anciennes, mais neuves, de marques disparues. La position de la plume dans la main. Exercices préparatoires.		
3.	Les minuscules (1)	04/11
Le calibre des lettres. Étude de la forme et de la construction de l'écriture.		
4.	Les minuscules (2) : les lettres particulières	18/11
Fin de l'étude des minuscules. Les graphies particulières.		
5.	Premiers éléments d'enluminure	02/12
Étude des éléments purement décoratifs, appelés bouts de ligne. Dessin d'une des premières lettrines du manuscrit.		
6.	Des lettrines et des filigranes	16/12
Le dessin de plusieurs vitrines sera accompagné aussi d'une technique purement décorative que l'on retrouvera abondamment dans les manuscrits au-delà de cette période du XIII ^e siècle.		
7.	Le dessin des personnages dans une miniature	13/01
Le dessin traitera de la morphologie du personnage ainsi que de la composition d'une des miniatures de ce splendide manuscrit.		
8.	Les majuscules (1)	27/01
Ce type de lettres était utilisé pour l'inscription de titres dans certains manuscrits. Le dessin sera étudié pour l'ensemble de notre alphabet.		
9.	Les majuscules (2)	10/02
Les 16 autres majuscules (ainsi que la variante). Le cours se termine sur la production d'un travail simple.		
10.	La mise en page et le tracé des lignes	10/03
La mise en page au Moyen Âge connaît différentes constructions. Deux sont présentées dans l'atelier. Régler un parchemin ne se fait pas comme nous l'entendons de nos jours.		
11.	Production d'une œuvre (1)	24/03
La mise en page selon le manuscrit. La réalisation d'un court texte calligraphié.		
12.	Production d'une œuvre (2)	07/04
Réalisation de la lettrine de la page et décors en filigrane.		

Tarif : les 12 cours de 3h
3 versements de 65 € par trimestre de 4 cours,
de novembre/décembre 2013 à mai 2014
(Adhésion non comprise, matériel non fourni)

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.

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. :.....

L'adhésion au Centre international du Vitrail est nécessaire pour participer aux activités proposées. La cotisation, valable pour les cours 2013/2014, 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 2013/2014 aux cycles de cours suivants :

Intitulé du cycle de cours	Option d'horaire choisie	Prix
.....		 €
.....		 €
.....		 €
.....		 €
.....		 €
.....		 €
.....		 €
.....		 €
À ajouter : adhésion 2013/2014		35 €
TOTAL		€