

Chartres / 2012-2013

ÉCOLE INTERNATIONALE
du VITRAIL & du PATRIMOINE

Sorties éducatives et culturelles
Sorties histoire des arts

INFORMATIONS
RÉSERVATIONS
02 37 21 65 72

Chartres

CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL

Lieu de création, de conservation et de diffusion artistique et culturelle, le Centre international du Vitrail accueille les classes dans le cadre de l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts.

PROGRAMME COLLÈGE

Les thèmes proposés par le Centre international du Vitrail entrent dans le cadre des programmes de l'enseignement de l'histoire, des pratiques artistiques et de l'histoire des arts.

L'histoire des arts apporte aux élèves des éléments d'une formation à la culture humaniste qui ouvre l'esprit à la diversité et à l'histoire des civilisations, des sociétés, des territoires, des faits religieux et des arts.

La rencontre et l'étude des œuvres de références, qui appartiennent au patrimoine ou à l'art contemporain, ainsi que les pratiques artistiques individuelles ou collectives, développent la sensibilité et les capacités d'expression des élèves.

OBJECTIFS

- ↳ Lire une œuvre d'art
- ↳ Éduquer au patrimoine
- ↳ Découvrir des œuvres originales
- ↳ Initier à l'histoire du fait religieux

Programme d'histoire / 6^e

Visites ⌚ 1 h 30

Les récits primordiaux : les grands récits de la Bible

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

L'histoire de Constantin

Ce vitrail consacré à Saint Silvestre, pape de 314 à 335, sous le règne de l'empereur Constantin le Grand, illustre sa vie en suivant médaillon après médaillon les lectures propres à l'office qui lui était dédié, le 31 décembre, et que développera par la suite la Légende Dorée. Comme le vitrail de saint Rémi, également dans le déambulatoire sud de la cathédrale de Chartres, l'histoire de Silvestre développe le thème de la conversion et du baptême, du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel.

La Bible en images : récits commentés et illustrés par les vitraux

Comment reconnaître les personnages de la Bible, leur rôle dans le récit ancien et leur fonction dans les textes du Nouveau Testament utilisés dans la création des vitraux, des portails sculptés au Moyen Âge.

Composition d'un personnage avec attributs et clés d'identification. Rois, Patriarches, Prophètes, Apôtres, Confesseurs, Martyrs.

Le vitrail au Moyen Âge

Au-delà d'une première impression – un pur miroitement de lumière et de couleurs – les vitraux narratifs du XIIIe doivent être regardés et lus comme des récits qui instruisent et enchantent. Aborder la structure et l'organisation des récits en images pour montrer toute l'intelligence et le sens d'à-propos des imagiers-conteurs du Moyen Âge. En suivant le fil du récit, le vitrail s'anime comme un film, un film dans lequel les rebondissements sont nombreux jusqu'à la fin de l'histoire. Montage, cadrage, rythme, rôles, rapports entre scènes secondaires et scènes principales : tous ces aspects du vitrail narratif médiéval montrent beaucoup d'analogies avec certains aspects du cinéma ou de la bande dessinée.

Il n'y a pas de vitrail isolé : tout vitrail fait écho à un autre vitrail : tout vitrail parle d'abord à un autre vitrail. La question des marges, des bordures, de l'ornemental, est souvent isolée par les spécialistes, alors qu'il s'agit là d'éléments essentiels, qui assurent à l'écriture sur verre sa dynamique interne, sa fluidité et sa circularité, son plein fonctionnement... (J.-P. Deremble)

La place de l'Église au Moyen Âge

Visite ⌚ 1 h 30

Dans la civilisation du Moyen Âge, la religion marque la vie quotidienne, les comportements, les rapports entre les hommes, la vie politique, les arts... L'art est au service de la foi et de l'enseignement des vérités de l'Église. Mais l'église de la paroisse est aussi un lieu de rencontres. Sur le parvis, on discute des nouvelles, des impôts. L'exemple de la cathédrale gothique : dimension religieuse, artistique, sociale et politique.

Le choix d'une œuvre d'art : le vitrail

Visite ⌚ 1 h 30

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

Le choix d'une œuvre musicale : le chant grégorien

Visite ⌚ 1 h 30

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

La vie des enfants au Moyen Âge

Visite-activité ⌚ 1 h 30

Les images mettant l'enfant en scène montrent sa place dans le monde médiéval : la naissance, la famille, l'éducation, les jeux. Identification des scènes dans les images peintes et sculptées de la cathédrale. Présentation dans l'école du Vitrail et du Patrimoine, suivie d'une visite dans la cathédrale.

Activités pluridisciplinaires en lien avec le socle 4e – 3^e

La découverte d'un métier : maître-verrier

Visite ⌚ 1 h 30

Le métier de maître-verrier depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours. Le chantier et les maîtres artisans au cours des siècles. L'évolution de l'organisation du travail avec l'histoire des découvertes techniques. Les ateliers du XIXe siècle. Les nouveaux métiers du vitrail au XXIe siècle. Démonstration à l'école du Vitrail et du Patrimoine, suivie d'une visite du musée du Vitrail et de la cathédrale.

La découverte d'un métier : maître-verrier

Visite-activité ⌚ 2h

Même visite suivie d'une initiation à la découpe du verre.

La découverte d'un art : composer avec la couleur et la lumière

Visite-activité ⌚ 2h

La physique de la lumière et des couleurs dans l'art du vitrail. Projection, manipulation de verres et observation dans la cathédrale permettent de comprendre l'usage de la lumière et de la couleur dans la perception et dans l'organisation de l'espace d'un bâtiment ou d'une œuvre d'art.

La découverte d'un art : composer avec les images et la lumière

Visite-activité ⌚ 2h

Le vitrail transforme l'espace, c'est un art visuel symbolique et artistique. Création et tradition nourrissent l'inspiration depuis le Moyen Âge. Pour le maître-verrier, images, lumière et techniques sont liées.

Les découpages des récits, gestes, postures, sont utilisés pour évoquer actions et sentiments. Au Moyen Âge, le vitrail est un outil de communication. Aujourd'hui, le vitrail filtre toujours la lumière, créant une lumière sacrée.

Les métiers au Moyen Âge

Visite ⌚ 2h

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

L'enseignement de l'histoire des arts

L'enseignement de l'histoire des arts est fondé sur une approche pluridisciplinaire et transversale des œuvres d'art. Les professeurs des différentes disciplines peuvent convoquer plusieurs champs de connaissances complémentaires pour organiser l'étude des œuvres proposées.

Pour le collège, six grands domaines artistiques ont été retenus : les arts de l'espace, les arts du langage, les arts du quotidien, les arts du son, les arts du spectacle vivant, les arts du visuel.

À travers ces domaines, les professeurs choisissent librement leurs thématiques dans la liste de référence qu'ils peuvent éventuellement compléter. Situées au croisement des regards disciplinaires, ces thématiques permettent d'aborder les œuvres sous des perspectives variées et de les situer dans leur contexte intellectuel, historique, social, esthétique. Elles éclairent et fédèrent les savoirs acquis dans chaque discipline autour d'une question commune et favorisent ainsi les échanges et les débats.

1 Arts, créations, cultures

L'œuvre d'art et la genèse des cultures

Visites ⌚ 1h30

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

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

- **Le langage des gestes au Moyen Âge**

Les gestes ont une signification dans les images médiévales. Le langage iconographique est constitué par un ensemble de signes qui permettent d'exprimer des relations qui deviennent ainsi perceptibles et intelligibles. Initiation à la symbolique des gestes, suivie d'une visite dans la cathédrale.

Les spectacles et festivités : jeux, fêtes et célébrations au Moyen Âge

Visite-activité ⌚ 1h30

L'année au Moyen Âge est rythmée par des fêtes religieuses et de nombreux jours fériés. Découverte à travers les vitraux des activités ludiques et des temps de fêtes et de célébration dans la vie des villes et des campagnes au Moyen Âge.

2 Arts, espace, temps

La mesure du temps au Moyen Âge

Visite-activité ⌚ 1h30

La division de l'année en mois, semaines, jours et heures est une préoccupation majeure du clergé et de la société médiévale. L'astronomie fait partie des 7 arts libéraux. Les calendriers sont l'occasion de mettre en image les activités des paysans. L'horloge astrolabique, le cadran solaire, les calendriers, le comptage du temps. Présentation suivie d'une visite dans la cathédrale.

3 L'œuvre d'art et la mémoire

Les vitraux de Max Ingrand dans l'église de Rechèvres à Chartres

Visite ⌚ 1h

Le chef-d'œuvre de Max Ingrand, l'un des plus importants maître-verriers du XXe siècle en France, se compose de vastes verrières panoramiques sous une immense coupole octogonale. L'église a été construite en 1962 dans le quartier de Rechèvres, à Chartres, par l'architecte Jean Redréau, selon des techniques tridirectionnelles innovantes. Le transfert de la sépulture de l'abbé Stock, en 1963, en a fait un lieu de mémoire et de pèlerinage pour l'Europe entière. *Rendez-vous directement pour cette visite à Rechèvres, rue de la Paix, Chartres.*

4 Arts, mythes et religions

L'œuvre d'art et le sacré : les sources religieuses de l'inspiration artistique au Moyen Âge.

Visite-activité ⌚ 1h30

AU CHOIX

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

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

- **Les récits de création et de fin du monde : la Genèse et le Jugement dernier.**

Étude du récit de la Création du monde et sa mise en image au portail Nord, de la création d'Adam et Ève dans

le vitrail du bas-côté sud, et du Jugement dernier au portail Sud de la cathédrale et dans la rose de la façade occidentale.

- **Les lieux symboliques :**

- **l'Enfer, le Paradis, le labyrinthe.**

- Dans la Genèse, le Paradis est le jardin des délices où Dieu avait placé le premier homme. L'enfer est le lieu du châtement eschatologique, le royaume de Satan et des damnés. Étude dans les vitraux et la sculpture de la représentation du diable, des réprouvés et des élus.

- Le Moyen Âge a christianisé les labyrinthes, représentations symboliques très répandues depuis les Grecs et les Celtes.

- Le labyrinthe de Chartres est l'un des derniers authentiques à être conservés dans son pavage d'origine.

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

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

L'œuvre d'art et le sacré : la musique vocale grégorienne

Visite-activité ⌚ 1h30

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

5 Arts, techniques, expressions

La technique du vitrail et le métier de maître-verrier

Visite-démonstration ⌚ 1h30

Les étapes de la fabrication d'un vitrail. Les inventions, la virtuosité de l'art de la représentation avec les techniques du verre. Le soufflage du verre, la peinture aux émaux, l'organisation des ateliers.

L'évolution du métier depuis le Moyen Âge.

Les techniques contemporaines et les innovations.

La technique du vitrail

Visite-atelier ⌚ 2h

Même visite-démonstration avec initiation à la découpe du verre par les élèves.

Une architecture religieuse : une église gothique

Activité ⌚ 2h

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

Les engins de levage au Moyen Âge

Visite ⌚ 1h30

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

Atelier de fabrication d'un vitrail

Atelier ⌚ 2h

Montage au plomb d'un panneau de verre coloré prédécoupé, soudure, peinture à froid pour réaliser un petit panneau de vitrail avec des motifs historiques.

6 Arts, ruptures et continuités

Du Moyen Âge à la Renaissance

Visite ⌚ 1h30

La réécriture des thèmes et des motifs dans l'art du vitrail. Les caractéristiques du vitrail du Moyen Âge et de la Renaissance : l'imitation, les reprises, les ruptures, les emprunts.

Les vitraux contemporains

Visite ⌚ 1h30

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

NOUVEAU

Le Centre international du Vitrail vient de créer à Chartres l'« ÉCOLE INTERNATIONALE du VITRAIL & du PATRIMOINE ».

Le point de rendez-vous pour votre arrivée est directement à cette adresse :

École internationale du Vitrail et du Patrimoine
Parvis de la cathédrale de Chartres – 1, rue de Bethléem

Les ateliers et activités éducatives du Centre international du Vitrail se déroulent désormais dans ce nouveau lieu, situé au pied de la cathédrale de Chartres, dans les bâtiments historiques de l'ancien Hôtel-Dieu. L'entrée est placée sur le parvis, devant la cathédrale, 1 rue de Bethléem. Une grande enseigne signale l'entrée de l'école.

Les enfants sont accueillis dans des classes équipées et prévues pour des scolaires avec vestiaires, toilettes. Un préau fermé permet de pique-niquer le midi.

Une cour fermée est également réservée aux enfants afin qu'ils puissent se récréer en toute sécurité pendant les pauses, s'ils suivent plusieurs ateliers.

Programmes : www.visiter-chartres.fr

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

Contact :

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

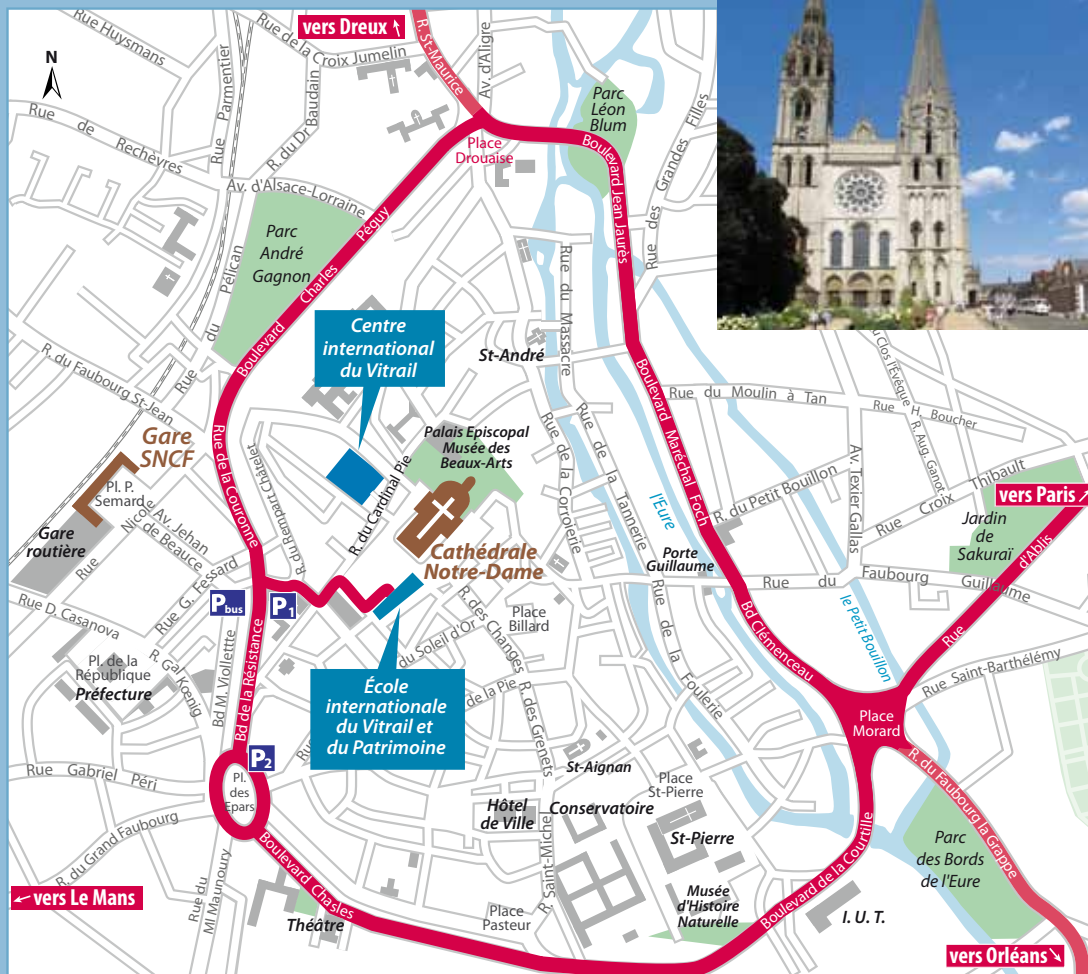
TARIFS

Ateliers vitrail :

2 h = 7,90 € par élève
(ou forfait 158 €
si le groupe comprend
moins de 20 élèves)

Visites / Activités / Atelier (sauf atelier vitrail) :

1h = 2,80 € par élève (ou forfait 56 €
si le groupe comprend moins de 20 élèves)
1 h 30 = 3,80 € par élève (ou forfait 76 €
si le groupe comprend moins de 20 élèves)
2 h = 4,80 € par élève (ou forfait 96 €
si le groupe comprend moins de 20 élèves)

P1 Cathédrale
P2 Cœur de ville

Conception et réalisation : Clarisse Robert – Carte et plan : Légendes Cartographie – Photographies Centre International du Vitrail et Henri Gaud © Centre international du Vitrail.

