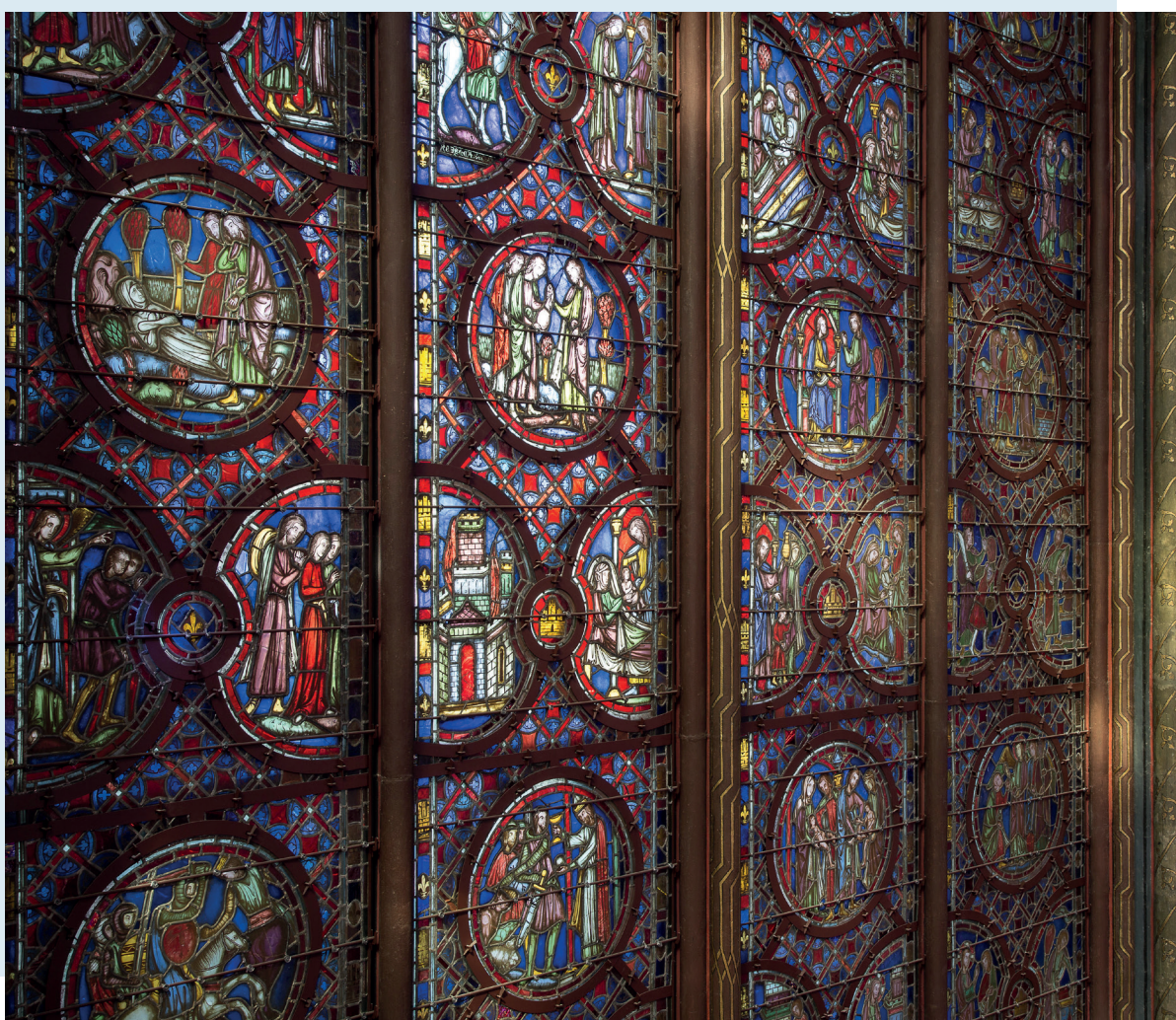

LA SAINTE-CHAPELLE

LE VITRAIL

Baie de la Genèse

OUTIL D'EXPLOITATION

**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**CENTRE DES
MONUMENTS NATIONAUX**

INTRODUCTION

Les vitraux de la Sainte-Chapelle datent de l'époque de la construction du monument entre 1241 et 1248. Ils créent un écrin de couleur au reliquaire géant que représente la Sainte-Chapelle. Mais au delà de la magie de lumière, il faut pouvoir appréhender le programme iconographique à la fois spirituel mais aussi politique des vitraux. 70 % des vitraux en place sont d'origine.

Ce dossier est composé d'un ensemble de documents (utilisables librement dans un cadre pédagogique) permettant de mieux comprendre les vitraux de la Sainte-Chapelle et de fournir des éléments de travail pour la classe, ou in situ dans le monument.

Des pistes pédagogiques accompagnent chaque thème. Ce dossier d'outils d'exploitation pourra être complété avec le dossier thématique sur les vitraux, disponible dans les ressources pédagogiques du monument.

Baie de l'Exode

LE RESEAU DES VITRAUX

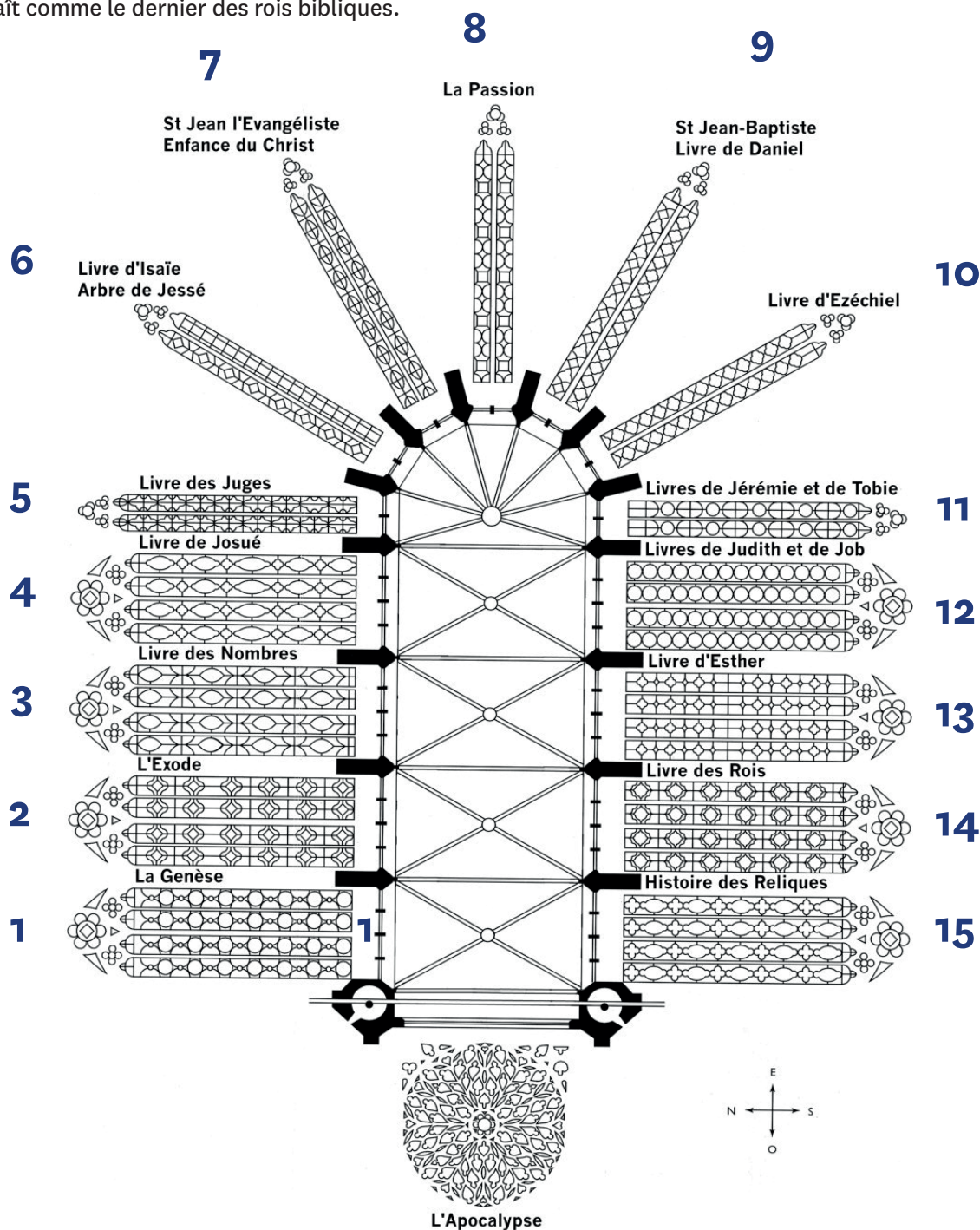
Les réseaux des vitraux : un registre spirituel et politique

Les vitraux de la Sainte-Chapelle s'organisent en 15 verrières représentant 1113 scénettes. La lecture de ses vitraux commence au Nord par la Genèse, et se termine à l'Ouest par l'Apocalypse. Le vitrail de la Passion du Christ en est l'épicentre, à l'Est dans le chœur.

Le registre biblique est complété par l'histoire de la translation des reliques, et notamment du rôle de Louis IX, commanditaire de la Sainte-Chapelle. En effet, Saint-Louis apparaît comme le dernier des rois bibliques.

Il s'inscrit à la suite de modèles de rois. Il suit le chemin de ses royaux prédécesseurs alliant le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel.

Les verrières proposent donc un véritable programme politique qui affirme le caractère divin du Roi de France et son rôle de protecteur de l'Eglise.

Plan de lecture des verrières de la Sainte-Chapelle

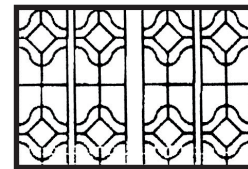
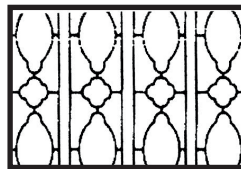
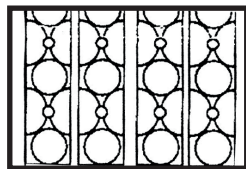
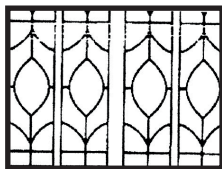

LE STYLE DES VITRAUX

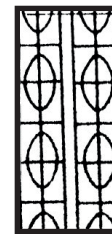
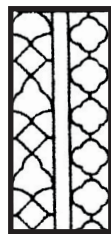
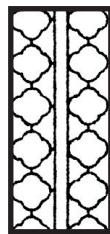
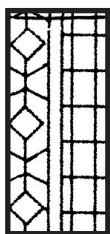
Les dessins des différents styles de vitraux de la Sainte-Chapelle

Pistes pédagogiques : une fois dans la chapelle haute, les élèves peuvent repérer les différents styles de chaque verrière grâce au plan de la page précédente, puis ils peuvent compléter le document ci-dessus en indiquant le nom de la verrière correspondante. Ces motifs ressortent grâce aux barlotières (tiges de fer encadrant et soutenant les grandes formes géométriques)

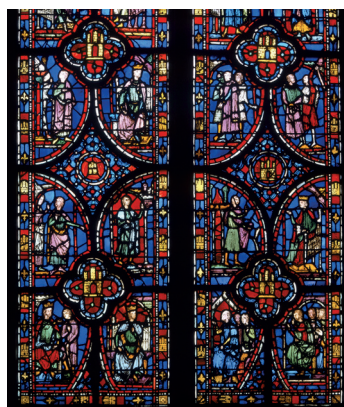
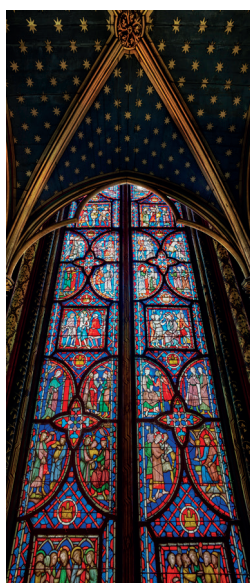
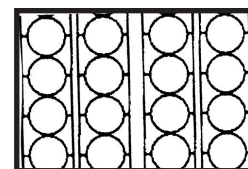
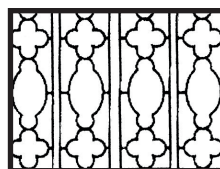
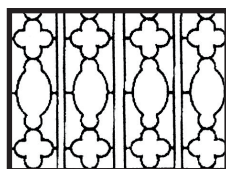
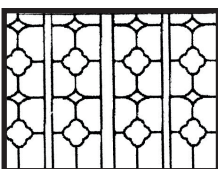
Verrières Nord

Verrières du chœur

Verrières Sud

Vues partielle des Verrières de la Passion, Esther et Exode

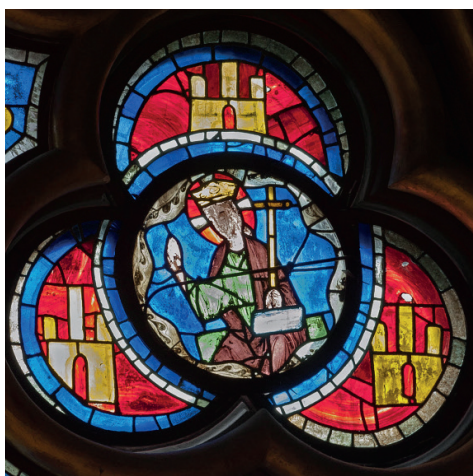
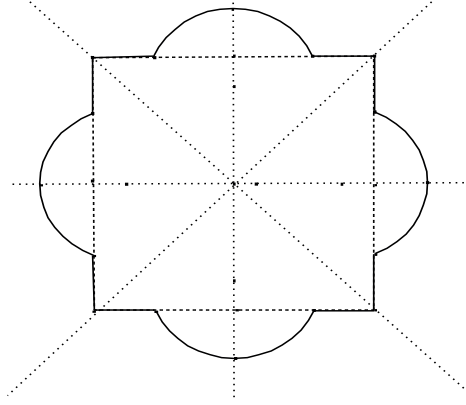
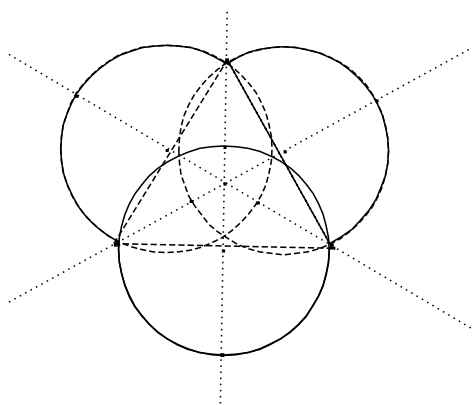
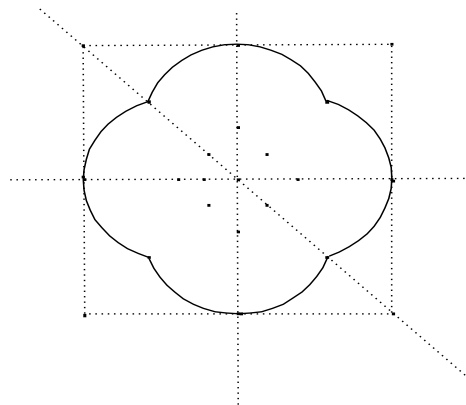
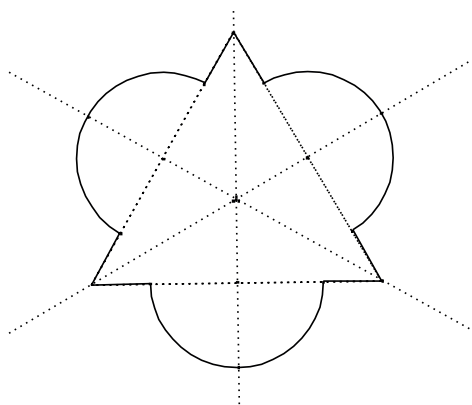
TRILOBES ET QUADRILOBES

Les trilobes et quadrilobes des verrières de la chapelle haute

Les verrières de la nef sont formées de 4 lancettes surmontées d'un tympan composé d'une petite rosace et deux quadrilobes. Les verrières de l'abside, n'ont que deux lancettes et un tympan de 3 trilobes.

Pistes pédagogiques : réaliser les formes géométriques ci-dessous, à la règle et au compas.

Dessiner une verrière à partir de figures symétriques, de rotation et de translation.

Trilobe : Christ assis. Verrière de Saint Jean l'Évangéliste

Quadrilobe : vision des 4 bêtes au 4 têtes

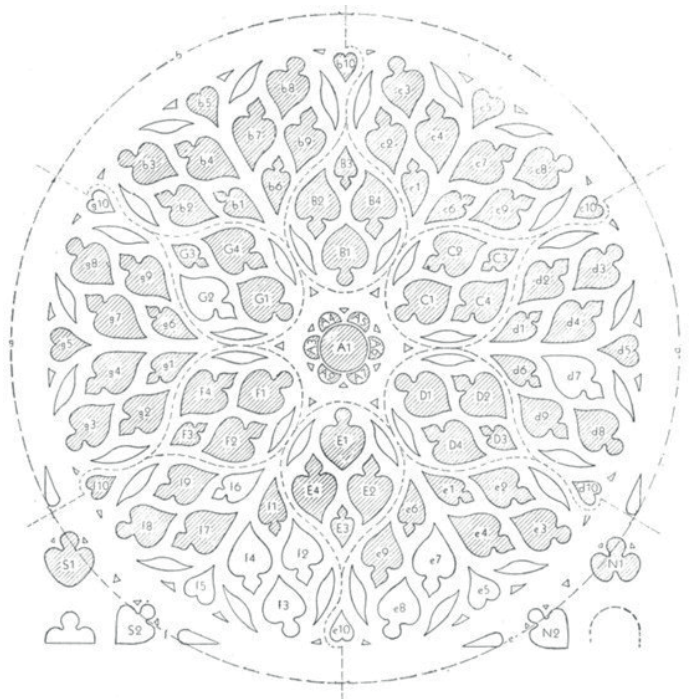
LA ROSE

La rose de la façade orientale

La rose (ou rosace) de la Sainte-Chapelle illustre l'Apocalypse. Placée à l'ouest, face au couchant, elle rappelle la fin des temps. Remplacée à l'époque de Charles VIII, dans la dernière décennie du XVe siècle, son style est assez différent des verrières du XIIIe siècle. Elle se compose de six grands fuseaux qui rayonnent autour d'un oculus central bordé de six lobes.

Pistes pédagogiques: à partir de l'observation de la rose de la Sainte-Chapelle dans les documents ci-dessous, réalisez un projet de construction pour une nouvelle rose.

Au centre de cette rose, dominant l'ensemble du programme iconographique, trône le Christ en majesté. L'épée sortant de la bouche, à double tranchant, évoque la Parole du seigneur; c'est le jugement par lequel le Fils de l'homme sépare le mal et le bien, les ténèbres et la lumière.

ROSE. — L'APOCALYPSE

La Sainte-Chapelle avec sa rosace d'origine, dans *Les très riches heures du duc de Berry*. Milieu du XVe siècle. Musée Condé, Chantilly.

Schéma de la Rose de l'Apocalypse. Spencer Jeannette Dyer. *Les vitraux de la Sainte-Chapelle de Paris*. In: *Bulletin Monumental*, n°3, 1932.

LIRE UN VITRAIL

Apprendre à lire le vitrail du Livre de Judith

Les vitraux de la Sainte-Chapelle créent un style à eux seuls :

- les teintes dominantes des vitraux sont le bleu et le rouge, auxquelles se rajoutent, le violet, le vert, le jaune et le blanc.
- les vitraux sont simples avec 2 ou 3 personnages accompagnés d'accessoires symboliques : un arbre pour la forêt, une maison pour la ville, etc...
- les draperies tombent en plis larges et souples.

- les personnages sont revêtus d'habits du XIIIème siècle. Les couronnes des rois sont fleurdelisées, les nobles portent la cotte de maille, le haubert, un heaume, etc...
- les scènes sont réalistes et nettes.
- parfois le nom des personnages est inscrit sur la scénette, parfois ce sont même des phrases entières. On appelle cela les phylactères.

Quelques vitraux extraits de la verrière de Judith :

Judith devant Holopherne, panneau figuré, 2e lancette, baie XII, Histoire de Judith

Le festin d'Holopherne, panneau figuré, 1ère lancette, baie XII, Histoire de Judith

La mort d'Holopherne, panneau figuré, 2e lancette, baie XII, Histoire de Judith

Judith montre la tête d'Holopherne, panneau figuré, 1ère lancette, baie XII, Histoire de Judith

© Benjamin Gavaudo / Cmn

LIRE UNE VERRIÈRE

Lecture d'une verrière : de gauche à droite et de bas en haut.

Pistes pédagogiques : dans la Chapelle haute, un élève peut lire le récit et les autres essaient de repérer les scènes sur la verrière. Inversement, un élève décrit une scénette et les autres essaient de deviner de quelle scène du récit il s'agit.

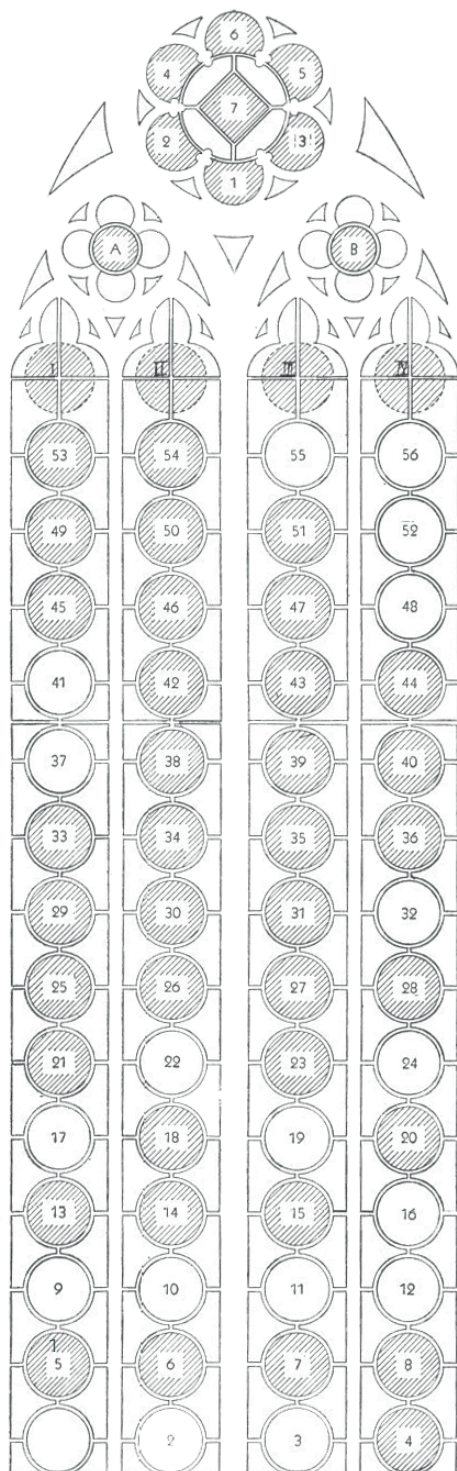

Schéma de l'organisation de la verrière de Judith et de Job. Jeannette Dyer Spencer. Les vitraux de la Sainte-Chapelle de Paris. 1932. Bulletin monumental.

Voici le récit simplifié de Judith et Holopherne.

Les numéros correspondent à l'emplacement des scénettes selon le schéma ci-contre.

- 1 et 2 : Aux environs de 500 avant Jésus-Christ, Holopherne, général Assyrien sous les ordres de Nabuchodonosor, roi de Babylone, est à la tête d'une très forte armée. Il avance en Judée, son but est de prendre la ville de Béthulie. (ville imaginaire)
- 13 : Achior, Commandant de l'armée d'Holopherne, lui raconte l'histoire des Hébreux, peuple protégé par Dieu.
- 14 : Devant l'avertissement prophétique d'Achior, Holopherne ordonne de le livrer aux habitants de Béthulie, et de l'abandonner ligoté à un arbre.
- 15 : Les habitants de Béthulie, après lui avoir lancés des pierres, le libèrent et l'amènent auprès de leur chef Osias.
- 16 : Achior lui raconte les projets d'Holopherne.
- 20 : Une jeune femme Judith, fille du grand prêtre Johan, veuve depuis plus de 3 ans, s'approche d'Osias.
- 21 : Judith demande au sage de quitter la ville pour se rendre chez Holopherne.
- 22 : Judith fait ses préparatifs, enlève la robe dont elle est revêtue. On lui donne de riches habits.
- 23 : On lui donne une outre de vin très vieux, très fort. Sa servante porte sur sa tête un panier rempli de pain et de fromage très salé, de l'huile de la farine et des figues.
- 26 : Judith arrive devant Holopherne et lui explique que son peuple s'est détourné de la Loi de l'Éternel. Elle est chargée par Dieu de lui révéler quand les Hébreux lui seraient livrés. Elle doit sortir du campement pour prier chaque nuit. Holopherne est séduit par Judith. Il l'invite à un grand banquet
- 27 : Judith se prépare pour le festin, elle prend un bain. Sa servante la parfume des pieds à la tête. On la coiffe, on lui lisse ses cheveux, elle enfle ses plus beaux habits : un manteau rouge et blanc, une robe verte et une ceinture d'or.
- 28 : La jeune femme parée de ses plus beaux atours est prête pour séduire Holopherne.
- 29 : La table est dressée. Judith insiste pour faire goûter à Holopherne le fromage très salé et le vin qu'elle a apporté. Holopherne doit étancher sa soif avec le vin qui l'enivre peu à peu.
- 30 : Holopherne s'endort. Alors, avec tout son courage, Judith prend l'épée d'Holopherne et lui tranche la tête.
- 31 : Judith remet la tête d'Holopherne enveloppée dans un drap à sa servante. Comme chaque nuit, elles quittent le campement, mais cette fois, elles se présentent à la porte de Béthulie.
- 32 : Eclairé par des torches, tout le peuple de Béthulie accourt pour acclamer Judith. Elle leur ordonne de lancer l'assaut contre les troupes ennemies.

LES COULEURS

Les couleurs et les vitraux de la Sainte-Chapelle

Dans les verrières de la Sainte- Chapelle, seules cinq couleurs sont utilisées: bleu, rouge, jaune, vert et violet, complétées par la grisaille (couleur utilisée pour peindre sur le verre). Dans la rosace plus tardive chronologiquement, on rajoute l'utilisation du jaune d'argent, qui permet de colorer une partie du verre sans avoir recours au plomb, rendant les pièces de verre plus grandes.

Il est difficile de donner une grille de lecture symbolique des couleurs utilisées dans les vitraux. En effet, pour Françoise Perrot, la règle du verrier au XIIIe siècle est que « chaque ton n'acquiert une valeur que par l'opposition à un autre ton ».

Piste pédagogique : comme le peintre-verrier, réaliser une scénette sur un carré de 10cm de côté, et utiliser seulement 5 couleurs pour colorier le dessin.

A partir de l'observation d'un vitrail, donner trois lectures différentes des couleurs, en expliquant pourquoi le peintre-verrier a utilisé telle couleur à tel endroit.

Ainsi par exemple avec la rencontre du Christ et des pèlerins d'Emmaüs dans la verrière de la Passion ci-dessous, on distingue le Christ sur fond rouge, qui est entouré d'une nuée blanche qui le sépare du fond bleu.

En même temps, ses avants bras et ses mains sur la table qui rompent le pain, sont sur fond bleu. Le verrier marque ainsi la double nature du Christ : divine et terrestre. Pas de signification symbolique de la couleur, mais une opposition de tons qui parle d'elle même.

Verrière de la Passion. Jésus reconnu à la fraction de pain. © Benjamin Gavaudo / Cmn

