

ABBAYE DU THORONET

CENTRE DES
MONUMENTS NATIONAUX

ACTIONS PEDAGOGIQUES

Primaire > Lycée - 2024/2025

PROGRAMME D'ACTIVITES A L'ABBAYE

		CYCLE 2	CYCLE 3	CYCLE 4	LYCEE	ENS/SUP
HISTOIRE ARTS PLASTIQUES 	Jeu de piste	VT				
	Si l'abbaye m'était contée	VT	VT			
	Conte et réalisation lumineuse	A				
	L'abbaye au fil des cinq sens	V	V			
	Découvrir l'abbaye		V	V	V	
	Visite à distance/Visite-ateliers à l'école		V / A	V / A	V / A	
	Visite pour les latinistes			VT		
	La vie du moine au Moyen Age		A	A		
	Calligraphie et enluminure		A	A	A	
	Le jardin médiéval		A	A		
Le vitrail cistercien		A	A			
ARCHITECTURE 	Architecture, matériaux et techniques		A	A		
	« Les pierres sauvages »		VT	VT		
	La lumière en architecture			A		
	Mesures anciennes et nombre d'or		A	A		
	L'abbaye et l'architecture contemporaine				A	
	Les questions du Thoronet					VT
MUSIQUE SCIENCES PHYSIQUES 	La musique religieuse au Moyen Age		A	A	A	
	L'écriture musicale au Moyen Age		A	A		
	La voix grégorienne			A	A	
	Architecture et musique		A	A		
	Acoustique architecturale et physique du son				A	
	Son et lumière à l'abbaye du Thoronet				A	

LEGENDE

A = atelier

V = visite

VT = visite thématique

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« L'abbaye à distance »

VISITE
1h00

DESCRIPTION DE LA VISITE

La classe est connectée en visioconférence avec une médiatrice du service éducatif qui vous guide virtuellement dans l'abbaye à l'aide de photos 2D et 360°, de vidéos, de reconstitutions en images de synthèse, de sons, presque comme si vous y étiez ! Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous vous posez en direct.

Conditions d'accès à la visite :

- Connexion internet avec un débit de 5 mégabits/seconde dans les conditions optimales
 - Vidéoprojecteur ou tableau numérique connecté à un PC avec 8 Gb de RAM, Windows 10
 - Ordinateur avec Webcam/haut-parleur/micro
 - Application zoom/Teams
- Test technique effectué avant la visite

OBJECTIFS

- Savoir situer l'abbaye dans son contexte historique et géographique
- Apprendre à lire une architecture
- Comprendre le rôle et le fonctionnement d'une abbaye cistercienne
- Découvrir les différents bâtiments, leur architecture et leur organisation générale (église abbatiale, cloître, salle capitulaire, dortoir, cellier)
- Connaître et utiliser des repères : l'art roman Xe-XIIe siècles et l'art gothique XIIIe-XVe siècles.
- Connaître la place des moines dans la société médiévale
- Découvrir la vie des moines selon la règle de Saint Benoît
- Savoir lire et employer différents langages (plan, texte, ...)

DISCIPLINES CONCERNEES

- Histoire des arts : Relier les caractéristiques d'un monument à des usages, ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création, l'art au Moyen Age
- Histoire : la société médiévale, le clergé, les ordres religieux

PROBLEMATIQUES

- Comment construit-on une abbaye ? Quels sont les deux grands styles d'architecture à l'époque médiévale ?
- Comment vivent les moines dans une abbaye ? Quels sont les différents espaces d'une abbaye cistercienne ?
- Quelles sont leurs fonctions ?
- Comment l'organisation de l'espace de l'Abbaye du Thoronet traduit-elle la règle de saint Benoît ?
- Quels sont les liens entre l'architecture de l'abbaye et la spiritualité cistercienne ?
- Comment les moines cisterciens ont-ils contribué au développement des campagnes ?
- Comment la puissance économique et le rôle social et intellectuel des Cisterciens se traduisent-ils au Moyen Age ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Vues aériennes
- Vues 360° des bâtiments de l'abbaye
- Plans
- Vidéos : la construction de l'abbaye, l'acoustique de l'abbatiale, le montage des voûtes romane et gothique...
- Visuels : « la journée du moine », les métiers du moine, les différents types de repas, le langage des signes, extraits de manuscrits cisterciens, les vitraux cisterciens, le dortoir, le réfectoire, la salle capitulaire, l'abbatiale, les jardins
- Séquences audio : extraits de chants dans l'abbatiale
- Extrait d'un document d'archives (et sa traduction) sur la fondation de l'abbaye

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye datant du XIIe siècle.

Les pratiques : ateliers possibles en complément de la visite (maquette de l'abbatiale, motif de vitrail, cadran solaire canonial, construction d'une abbaye...)

Les connaissances : l'architecture religieuse médiévale, la vie quotidienne dans une Abbaye

PROLONGEMENTS

- Etudier d'autres architectures religieuses médiévales : une cathédrale et une église paroissiale et faire des comparaisons avec l'architecture monastique
- La vie au Moyen Age, les trois ordres
- Comparer la journée du moine à celle du paysan et du seigneur
- Etudier en classe l'acte de fondation de l'abbaye conservée aux archives départementales du Var
- Etudier des extraits des « Pierres sauvages » de Fernand Pouillon
- Raconter l'abbaye en BD à partir de l'ouvrage « Les pierres sauvages »

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossiers enseignant : « L'architecture de l'abbaye », « La vie du moine au Moyen Age », « L'acoustique de l'abbatiale »
- Outils d'exploitation : « La vie quotidienne des moines », « La construction d'une abbaye au Moyen Age ».

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« L'abbaye à l'école »

VISITE
ATELIER
2h00

DESCRIPTION DE LA VISITE

Une médiatrice culturelle vient dans la classe pour présenter l'abbaye à travers des vidéos, des reconstitutions,... et travailler avec les élèves sur un atelier de pratique artistique.

Conditions d'accès à la visite :

- Vidéoprojecteur (ou tableau numérique)
- Ecran

Durée de la visite : 1h + atelier : 1h (calligraphie-enluminure, vitrail, vie du moine)

PROBLEMATIQUES

- Comment construit-on une abbaye ? Quels sont les deux grands styles d'architecture à l'époque médiévale ?
- Comment vivent les moines dans une abbaye ? Quels sont les différents espaces d'une abbaye cistercienne ?
- Quelles sont leurs fonctions ?
- Comment l'organisation de l'espace de l'Abbaye du Thoronet traduit-elle la règle de saint Benoît ?
- Quels sont les liens entre l'architecture de l'abbaye et la spiritualité cistercienne ?
- Comment les moines cisterciens ont-ils contribué au développement des campagnes ?
- Comment la puissance économique et le rôle social et intellectuel des Cisterciens se traduisent-ils au Moyen Age ?

OBJECTIFS

- Savoir situer l'abbaye dans son contexte historique et géographique
- Apprendre à lire une architecture
- Comprendre le rôle et le fonctionnement d'une abbaye cistercienne
- Découvrir les différents bâtiments, leur architecture et leur organisation générale (église abbatiale, cloître, salle capitulaire, dortoir, cellier)
- Connaître et utiliser des repères : l'art roman Xe-XIIIe siècles et l'art gothique XIIIe-XVe siècles.
- Connaître la place des moines dans la société médiévale
- Découvrir la vie des moines selon la règle de Saint Benoît
- Savoir lire et employer différents langages (plan, texte, ...)
- Approfondir une thématique en lien avec la vie des moines et à travers des activités manuelles : le vitrail, la calligraphie/enluminure, la mesure du temps...

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Vues aériennes
- Vues 360° des bâtiments de l'abbaye
- Plans
- Vidéos : la construction de l'abbaye, l'acoustique de l'abbatiale, le montage des voûtes romane et gothique...
- Visuels : « la journée du moine », les métiers du moine, les différents types de repas, le langage des signes, extraits de manuscrits cisterciens, les vitraux cisterciens, le dortoir, le réfectoire, la salle capitulaire, l'abbatiale, les jardins
- Extraits des « Pierres sauvages »
- Séquences audio : extraits de chants dans l'abbatiale
- Extrait d'un document d'archives (et sa traduction) sur la fondation de l'abbaye

PROLONGEMENTS

- Etudier d'autres architectures religieuses médiévales : une cathédrale et une église paroissiale et faire des comparaisons avec l'architecture monastique
- La vie au Moyen Age, les trois ordres de la société médiévale
- Comparer la journée du moine à celle du paysan et du seigneur
- Etudier en classe l'acte de fondation de l'abbaye conservée aux archives départementales du Var
- Etudier des extraits des « Pierres sauvages » de Fernand Pouillon
- Raconter l'abbaye en BD à partir de l'ouvrage « Les pierres sauvages »

DISCIPLINES CONCERNEES

- Histoire des arts : relier les caractéristiques d'un monument à des usages, ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création; l'art au Moyen Age
- Histoire : la société médiévale, le clergé, les ordres religieux

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye datant du XIIIe siècle.

Les pratiques : ateliers possibles en complément de la visite (maquette de l'abbatiale, motif de vitrail, cadran solaire canonial, construction d'une abbaye...)

Les connaissances : l'architecture religieuse médiévale, la vie quotidienne dans une abbaye

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossiers enseignant « L'architecture de l'abbaye », « La vie du moine au Moyen Age », « L'acoustique de l'abbatiale »
- Outils d'exploitation : « La vie quotidienne des moines », « La construction d'une abbaye au Moyen Age ».

ACTIVITES CYCLE 2 (CP-CE2)

VISITES

Durée : 1h00

Visite générale

► *L'abbaye au fil des cinq sens*

Cette visite originale propose aux élèves une immersion sensorielle, au cœur de l'histoire de l'abbaye. Le toucher, les odeurs, Les saveurs, les bruits, l'observation, autant d'expériences que les élèves devront mener pour comprendre les caractéristiques de son architecture et la vie cistercienne.

Visites thématiques

► *Jeu de piste à l'abbaye*

Les élèves partent à la recherche d'un livre caché il y a des siècles par Foulques, abbé du Thoronet. Ils explorent l'abbaye et sont plongés dans la vie des moines au Moyen Age par des jeux de mime et des devinettes. Répartis en équipes, ils mettront leur sens de l'observation à l'épreuve pour répondre à des questions et ainsi découvrir où se trouve le précieux livre.

► *Si l'abbaye m'était contée*

Voyage au cœur du Moyen Age. Ce conte est basé sur la vie de Foulques de Marseille, troubadour devenue abbé du Thoronet, au XIIIe siècle. Les élèves découvrent la vie au Moyen Age, la règle cistercienne et le quotidien de la communauté.

Durée : 45 min

ATELIERS

Thématique histoire

► *Il était une fois l'architecture*

Les élèves sont sensibilisés aux caractéristiques de l'architecture cistercienne par l'observation et la manipulation de maquettes.

Réalisation : A partir d'une façade vierge, ils devront reconstituer, sur papier, la façade de l'abbatiale : positionner les ouvertures, ajouter les pierres à l'aide de PlayMaïs.

Durée : 1h00

► *Réalisation lumineuse*

Activité possible après le conte.

Réalisation : photophore en verre peint pour accueillir une bougie.

Durée : 45 min

ACTIVITES CYCLE 3 (CM1-6e)

VISITES

 Durée : 1h30

Visites générales

► Découvrir l'abbaye

Les élèves découvrent l'histoire et les différents bâtiments de l'Abbaye du Thoronet. La visite permet de comprendre le Moyen Age dans sa réalité historique, religieuse et culturelle et d'évoquer le monachisme et plus particulièrement l'ordre cistercien, la vie quotidienne du moine, les styles d'architecture roman et gothique.

► L'abbaye au fil des cinq sens

Cette visite originale propose aux élèves une immersion sensorielle au cœur de l'histoire de l'abbaye. Le toucher, les odeurs, les saveurs, les bruits, l'observation, autant d'expériences que les élèves devront mener pour appréhender les caractéristiques de son architecture et la vie cistercienne.

Visite thématique

► « Si l'abbaye m'était contée »

Voyage au cœur du Moyen Age. Cette visite contée est basée sur la vie de Foulques de Marseille, troubadour devenu abbé de l'abbaye, au XIIIe siècle. Les élèves découvrent la vie au Moyen Age, la règle cistercienne et le quotidien de la communauté.

ATELIERS

Thématique histoire / histoire de l'art

► La vie du moine au Moyen Age

A partir d'un jeu de rôles, d'illustrations et de reconstitutions, les élèves découvrent l'organisation de l'espace dans une abbaye cistercienne, la vie quotidienne de la communauté monastique qui s'articule autour de deux axes fondamentaux : la prière et le travail.

Réalisation individuelle d'un cadran solaire canonial

Durée : 2h00

► Calligraphie et enluminure

Après une plongée dans l'univers du scriptorium avec la présentation du matériel du moine copiste, les élèves s'exercent à la calligraphie et à l'enluminure médiévales.

Réalisation : calligraphie d'un mot et lettre enluminée

Durée : 2h30

► Le jardin médiéval

Au Moyen Age, les jardins étaient présents à l'abbaye sous la forme de jardin de cloître pour la prière, de jardin de simples pour l'infirmerie, de jardin potager et de verger pour l'alimentation.

Réalisation : A partir d'illustrations et d'échantillons, les élèves apprennent à identifier les plantes de cette époque puis ils réalisent un plan de jardin médiéval. Pour terminer, ils deviennent moines-herboristes et confectionnent un sachet de plantes pour la réalisation d'un sirop médicinal.

Autre activité possible à partir d'un recueil d'illustrations de plantes présentes autour de l'abbaye. Les élèves calligraphient les noms des plantes en français et en latin.

Durée : 2h30

ACTIVITES CYCLE 3 (SUITE)

ATELIERS (SUITE)

Thématique histoire / histoire de l'art

► *Le vitrail cistercien*

A partir de l'observation des vitraux de l'abbaye et des outils du vitrailliste, les élèves appréhendent les aspects techniques et stylistiques de cet art et les particularités du vitrail cistercien.

La présentation de photographies de vitraux contemporains (Sarkis, Pierre Soulages, Jean-Pierre Raynaud...) servira de support à la réalisation individuelle d'un motif de vitrail, au moyen de plastiques colorés transparents assemblés à l'aide de rubans métalliques.

Durée : 2h30

Thématique architecture

► *Architecture, matériaux et techniques*

Les élèves s'initient aux techniques de construction d'une abbaye médiévale, apprennent à connaître les différents matériaux utilisés en construction et à distinguer l'art roman de l'art gothique.

Réalisation : les élèves réalisent un élément d'architecture en argile

Durée : 2h30

► *Mesures anciennes et nombre d'or*

Dans la peau d'un maître d'œuvre du Moyen Age, les élèves redéfinissent les unités de longueur (coudée, pied, empan...) et les outils de mesure (corde à nœuds) utilisés à l'époque. S'appuyant sur ces connaissances, ils partent dans l'abbaye en quête du nombre d'or, ce rapport de dimensions égal à 1.618 et synonyme d'esthétique et d'harmonie.

Réalisation : Les élèves repartent avec une canne des bâtisseurs qu'ils auront fabriquée

Durée : 2h00

Thématique musique (ateliers animés par des chanteurs professionnels)

► *La musique sacrée au Moyen Age*

Les élèves découvrent la musique religieuse du Moyen Age à travers les chants monodiques et polyphoniques. Ils écoutent des extraits et s'initient à ces chants.

Réalisation : interprétation d'un chant dans l'église abbatiale pour faire prendre conscience aux élèves du contexte dans lequel les moines chantaient et de l'acoustique exceptionnelle de ce lieu.

Durée : 2h00

► *L'écriture musicale au Moyen Age*

Les élèves découvrent les différents systèmes d'écriture musicale développés au Moyen Age et apprennent à lire et comprendre un extrait de partition avant de l'interpréter dans l'église abbatiale.

Réalisation d'un marque-page avec des notes calligraphiées et enluminées comme au Moyen Age

Durée : 2h00

► *Architecture et musique*

Les élèves découvrent les unités de longueur et les outils de mesure utilisés à l'époque médiévale. Les mesures de l'église permettent de dévoiler un nombre omniprésent dans l'abbaye : le nombre d'or et de faire le lien entre l'acoustique de l'abbatiale et ce nombre.

Réalisation : Exercices avec une règle, un monocorde, exercices de chant et mise en son de l'abbatiale. Interprétation d'un chant dans l'église pour découvrir son acoustique exceptionnelle.

Durée : 2h00

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« Architecture, matériaux et techniques »

ATELIER
2h30

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Les élèves découvrent l'histoire de la construction de l'abbaye, les matériaux utilisés et les techniques pratiquées. En atelier, ils expérimentent la construction médiévale par le montage de maquettes de voûtes romane et gothique. Puis ils terminent par la construction d'un élément d'architecture en argile.

PROBLEMATIQUES

- Qu'est-ce que l'architecture religieuse ?
- Comment et pourquoi construit-on une Abbaye au Moyen Age ?
- Qui construit une abbaye au Moyen Age ?
- Comment reconnaître une église romane ou gothique ?

OBJECTIFS

- Découvrir les différents acteurs et étapes du chantier
- Savoir identifier les matériaux de construction
- Découvrir les techniques de construction
- Connaître les principes constructifs mis en œuvre selon les matériaux
- Savoir identifier les différentes parties d'un édifice religieux
- Savoir différencier l'art roman de l'art gothique
- Reconnaître l'arc et la voûte
- Acquérir un vocabulaire spécifique
- Apprendre à lire un plan

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Maquettes : abbaye, abbatiale, voûtes romane et gothique, linteau, engin de levage, échafaudages
- Reconstitutions 2D
- Vidéo sur la construction de l'abbaye
- Fiches des métiers et des outils
- Jeu des 7 familles sur les métiers de la construction, les outils et les techniques
- Outils de mesure du maître d'œuvre
- Fiches élèves à compléter

PROLONGEMENTS

- Etudier d'autres architectures religieuses médiévales : une cathédrale et une église paroissiale et faire des comparaisons avec l'architecture monastique
- Approfondir la connaissance des styles roman et gothique par la découverte d'autres monuments représentatifs comme la cathédrale romano-gothique de Fréjus

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Histoire des arts** : relier les caractéristiques d'une construction à des usages et au contexte historique et culturel de sa création
- **Histoire** : le Moyen Age, les styles d'architecture, la place de l'Eglise, le clergé
- **Arts plastiques** : l'espace en trois dimensions, la matière
- **Technologie** : étudier une solution technique répondant à un besoin
- **Mathématiques** : Grandeurs et mesures / Espace et géométrie

PERC

- Les rencontres** : découverte d'une abbaye cistercienne du XIIe siècle.
- Les pratiques** : relevé de façade, dessin d'une arcade du cloître, manipulation de maquettes, réalisation d'un élément d'architecture de l'abbaye en argile.
- Les connaissances** : les arts roman et gothique

COMPETENCES DU SOCLE

- D1-Cycle 3 : Les langages pour penser et communiquer :**
 - Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
- D3-Cycle 3 : La formation de la personne et du citoyen :**
 - Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.
- D4-Cycle 3 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques :**
 - Etudier des pratiques technologiques.
- D5-Cycle 3 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :**
 - Développer des repères spatiaux et temporels, acquérir une culture commune

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'Abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « L'architecture de l'abbaye »
- Outils d'exploitation : « Architecture romane et gothique », « Construire une abbaye au Moyen Age », « Le cloître »

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« Mesures anciennes et nombre d'or »

ATELIER
2h00

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Les élèves expérimentent la construction médiévale par la géométrie appliquée avec la pige du maître d'œuvre, la corde à 12 coudées, un compas. L'atelier aborde les caractéristiques de l'architecture romane à la fois techniques et symboliques.

OBJECTIFS

- Appréhender les espaces et les formes dans l'architecture de l'abbaye
- Connaître les mesures humaines
- Faire le lien entre les mesures humaines et les formes géométriques
- Tracer des figures géométriques avec les outils du Moyen Age
- Connaître le nombre d'or et son utilisation dans l'architecture
- Acquérir un vocabulaire spécifique

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Histoire des arts** : relier les caractéristiques d'une construction à des usages et au contexte historique et culturel de sa création
- **Histoire** : le Moyen Age, l'architecture religieuse
- **Mathématiques** : mesures anciennes, formes géométriques, symétrie, nombre d'or.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'Abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « L'architecture de l'abbaye »
- Outils d'exploitation : « Architecture romane et gothique », « Construire une abbaye au Moyen Age », « Le cloître ».

PROBLEMATIQUES

Comment construisait-on au Moyen Age ?
Quel était le système de mesure utilisé ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Outils de mesure du maître d'œuvre : pige des bâtisseurs, corde à 12 coudées, équerre, compas.
- Bac à sable d'étude des formes géométriques
- Jeu des 7 familles sur les métiers, les outils et les techniques
- Fiches élève à compléter

PEAC

Les rencontres : découverte d'une abbaye du XIIIe siècle.

Les pratiques : utilisation des outils des bâtisseurs médiévaux, prises de mesures, recherche du nombre d'or dans l'église abbatiale.

Les connaissances : les caractéristiques de l'architecture religieuse médiévale, l'art roman et gothique, la symbolique romane.

PROLONGEMENTS

- L'architecture religieuse médiévale
- La symbolique : le nombre d'or dans la nature et les œuvres humaines :
 - ◆ Dans la nature : le tournesol, la pomme de pin, les coquillages...
 - ◆ Dans la peinture : « Léda et le cygne », « L'homme de Vitruve » de Léonard de Vinci, « La naissance de Vénus » de Botticelli...
 - ◆ Dans l'architecture : la pyramide de Kéops, la façade du Parthénon sur l'Acropole d'Athènes
- L'architecture de Le Corbusier. Son invention du système de mesure « Le modulor » concrétisé à La cité radieuse de Marseille. Selon Le Corbusier: "*La nature est mathématique, les chefs-d'œuvre de l'art sont en consonance avec la nature. Ils expriment les lois de la nature et ils s'en servent*"

COMPETENCES DU SOCLE

D1-Cycle 3 : Les langages pour penser et communiquer :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

D3-Cycle 3 : La formation de la personne et du citoyen :

- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.

D4-Cycle 3 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques :

- Etudier des pratiques technologiques.

D5-Cycle 3 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :

- Développer des repères spatiaux et temporels, acquérir une culture commune

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« Calligraphie et enluminure »

ATELIER
2h30

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Après une plongée dans l'univers du scriptorium avec la présentation du matériel et des techniques des moines copistes et enlumineurs, les élèves s'exercent à la calligraphie et l'enluminure en respectant la posture et les gestes graphiques et de mise en couleur développés au Moyen Age.

OBJECTIFS

- Découvrir la vie des moines à travers l'art de la calligraphie et de l'enluminure
- Découvrir la fabrication d'un livre manuscrit
- Découvrir différents styles d'écriture
- S'initier au tracé des pleins et des déliés et au dessin des lettres
- Découvrir différents styles d'enluminure
- Expérimenter des techniques anciennes d'écriture et de peinture
- Contrôler sa posture et sa gestuelle
- Acquérir un vocabulaire spécifique

DISCIPLINES CONCERNEES

Histoire des arts : relier les caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages et au contexte historique de sa création

- **Histoire** : le Moyen Age, l'art, la société
- **Arts plastiques** : découverte et pratique d'une technique

PROBLEMATIQUES

Comment fabriquait-on un livre avant l'imprimerie ?
Quels en étaient les acteurs ?
Quelles techniques d'écriture et d'enluminure étaient mises en œuvre par les moines ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Pupitres
- Matériel du moine copiste
- Matériel du moine enlumineur
- Supports de l'écriture
- Extraits de textes médiévaux et d'enluminures
- Fiches d'exercices

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye datant du XIIe siècle.
Les pratiques : initiation à une technique picturale ancienne, création calligraphiée et enluminée.
Les connaissances : l'art de la calligraphie et de l'enluminure au Moyen Age, les manuscrits.

PROLONGEMENTS

- Les arts au Moyen Age
- Travail sur les manuscrits et enluminures à partir de la bibliothèque virtuelle de l'abbaye cistercienne de Clairvaux : <https://www.bibliotheque-virtuelle-clairvaux.com>
- Comparaison de différents styles d'enluminures (scènes historiées, motifs géométriques, végétaux...) à partir de la base enluminures : www.enluminures.culture.fr

COMPETENCES DU SOCLE

D1-Cycle 3 : Les langages pour penser et communiquer :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

D3-Cycle 3 : La formation de la personne et du citoyen :

- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.

D5-Cycle 3 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :

- Développer des repères spatiaux et temporels, acquérir une culture commune

RESSOURCES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'Abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « La vie dans une abbaye au Moyen Age »
- Outils d'exploitation : « La vie du moine », « La calligraphie-enluminure ».

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« La musique sacrée au Moyen Age »

ATELIER
2h00

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Les élèves découvrent la musique religieuse du Moyen Age à travers les chants monodiques et polyphoniques. Ils écoutent des extraits, s'initient à ces chants puis ils interprètent un chant dans l'église abbatiale afin de prendre conscience du contexte dans lequel les moines chantaient et de la résonance exceptionnelle de ce lieu.

OBJECTIFS

- Connaître la place du chant dans la vie des moines
- Découvrir le chant a cappella
- Reconnaître le chant monodique et le chant polyphonique
- Aborder l'évolution de l'écriture musicale
- S'initier à la pratique du chant a cappella et aller à la découverte de sa propre voix
- Interpréter un chant sacré médiéval de différentes façons (de façon monodique, en polyphonie, en chœur, en solo, sur un tempo rapide...)
- Ecouter un chant interprété dans l'abbatiale par une chanteuse soprano
- S'appropriier l'abbaye à travers son acoustique
- Montrer les liens entre l'architecture de l'église abbatiale et sa résonance
- Analyser des œuvres musicales en utilisant un vocabulaire précis

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Education musicale** : chanter et interpréter
- **Histoire des arts** : relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages, ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création
- **Histoire** : la société médiévale

PROBLEMATIQUES

- Quels sont les deux types de musique au Moyen Age ?
- Quelle est la place de la musique dans la vie des moines ?
- Quelles sont les fonctions de la musique au Moyen Age ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Antiphonaire
- Fiches extraits de chants sacrés médiévaux
- CD chants monodiques et polyphoniques

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye du XIIe siècle.

Les pratiques : écoute d'un chant interprété par une chanteuse professionnelle, initiation au chant sacré médiéval, interprétation d'un chant dans l'église abbatiale.

Les connaissances : la musique sacrée au Moyen Age

PROLONGEMENTS

- Savoir distinguer une musique a cappella, une musique instrumentale et une musique mixte
- Savoir distinguer une musique sacrée d'une musique profane
- La musique profane : les troubadours et les trouvères.
Possibilité de compléter l'atelier « musique sacrée » à l'abbaye du Thoronet par un atelier « musique profane » au cloître de la cathédrale de Fréjus
- Les instruments de musique au Moyen Age : tambour, cornemuse, trompette, luth, vièle, guiterne,...
- Invention de la notation musicale au Moyen Age : les neumes, les notes carrées

COMPETENCES DU SOCLE

D1-Cycle 3 : Les langages pour penser et communiquer :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

D3-Cycle 3 : La formation de la personne et du citoyen :

- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.

D5-Cycle 3 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :

- Chanter et interpréter, écouter, comparer et acquérir une culture musicale commune

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « La vie dans une abbaye au Moyen Age »
- Outils d'exploitation : « La vie du moine », « La musique sacrée au Moyen Age ».

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« Le jardin médiéval »

ATELIER
2h30

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Lors d'un parcours dans l'enceinte de l'abbaye, les élèves repèrent les espaces réservés autrefois au potager, au jardin de simples et au verger et découvrent leurs caractéristiques. Puis ils apprennent à identifier les plantes de cette époque à partir d'échantillons, d'illustrations ou de plantes sauvages cueillies lors de la visite.

OBJECTIFS

- Comprendre comment se présentaient les jardins monastiques médiévaux
- Connaître les plantes que l'on cultivait autrefois
- Connaître l'origine géographique des plantes
- Connaître les usages des plantes
- Connaître l'alimentation médiévale
- Connaître la valeur symbolique des plantes au Moyen Age
- Acquérir un vocabulaire spécifique

DISCIPLINES CONCERNEES

- Histoire des arts
- Histoire
- Arts plastiques
- Sciences de la vie et de la terre

PROBLEMATIQUES

- A quoi servait un jardin au Moyen Age ?
- Que mangeait-on au Moyen Age ?
- Quelles étaient les différences avec une table de seigneur et de paysan ?
- Que cultivait-on dans un jardin monastique ?
- Quels étaient les usages des plantes cultivées ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Copies d'enluminures médiévales sur le thème du jardin
- Fiches sur les trois ordres et les habitudes alimentaires
- Jeux des senteurs, Time's up, Memory, Concept (Nouveautés)
- Capitulaire de Villis
- Plan de Saint-Gall
- Reconstitutions 2D
- Fiches élève à compléter

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye du XIIe siècle.
Les pratiques : jeu des senteurs, réalisation d'un herbier ou réalisation d'un plan de jardin médiéval ou calligraphie de noms de plantes en français et en latin.
Les connaissances : les jardins monastiques, les plantes et leurs usages au Moyen Age.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « La vie dans une abbaye au Moyen Age »
- Outils d'exploitation : « La vie du moine », « Le jardin médiéval ».

PROLONGEMENTS

- L'évolution de l'alimentation au cours du temps, les plantes qui ne sont plus en usage aujourd'hui
- Travail sur le jardin médiéval à partir des illustrations du livre des simples médecines de Platearius (<https://gallica.bnf.fr>) et de la base de données iconographiques sur les manuscrits enluminés de la BNF : <http://mandragore.bnf.fr>
- Etude du plan de Saint-Gall, référence des jardins monastiques
- Sensibilisation à la protection de l'environnement : ateliers « Consommer responsable », « Tri des déchets »...
- Réalisation d'un abécédaire des jardins à partir de la thématique des activités dans un jardin. Puis faire distinguer aux élèves deux types de jardins qui correspondent aux deux définitions du dictionnaire (jardin potager/jardin d'ornement).
- Présenter l'intérêt de la culture de proximité pour une autonomie.
- Réfléchir à la reproduction d'un fonctionnement médiéval de bon sens dans l'espace urbain

COMPETENCES DU SOCLE

D1-Cycle 3 : Les langages pour penser et communiquer :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

D3-Cycle 3 : La formation de la personne et du citoyen :

- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.

D4-Cycle 3 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques :

- Etudier la biodiversité

D5-Cycle 3 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :

- Développer des repères spatiaux et temporels, acquérir une culture commune

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« La vie du moine au Moyen Age »

ATELIER
2h30

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Les élèves découvrent l'organisation de l'espace et du temps dans une abbaye cistercienne, les principes de vie stricts qui font alterner la prière et le travail dans la vie quotidienne de la communauté monastique.

OBJECTIFS

- Savoir situer l'abbaye dans son contexte historique
- Connaître la place des moines dans la société médiévale
- Comprendre le fonctionnement d'une abbaye
- Connaître la vie quotidienne des moines selon la règle de saint Benoît
- Analyser et nommer les éléments de l'habit du moine
- Connaître la composition des repas des moines
- Appréhender le temps et sa mesure au Moyen Age
- Acquérir un vocabulaire spécifique

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Histoire des arts** : relier les caractéristiques d'un monument à des usages, ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création
- **Histoire** : la société féodale, les ordres religieux

PROBLEMATIQUES

Comment vit un moine au Moyen Age ?
Qu'est-ce que la règle de Saint Benoît ?
Quels sont les différents espaces d'une abbaye cistercienne ?
Quels sont leurs fonctions ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Maquette de l'abbaye
- Habits monastiques
- Instruments de mesure du temps
- Jeu des métiers des moines
- Jeu des 7 familles sur l'ordre cistercien
- Fiches sur les trois ordres et les habitudes alimentaires
- Fiches sur la langue des signes monastiques
- Reconstitutions 2D
- Fiches élèves à compléter

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye du XIIe siècle.

Les pratiques : réalisation d'un cadran solaire canonial

Les connaissances : Le Moyen Age, le clergé, la vie dans une abbaye

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « La vie dans une abbaye au Moyen Age »
- Outil d'exploitation : « La vie du moine ».

PROLONGEMENTS

- La vie au Moyen Age, les trois ordres de la société médiévale
- Comparer la journée du moine à celle du paysan et du seigneur
- Comparer les plans de Saint-Gall et de l'Abbaye du Thoronet et mettre en évidence les différents espaces

COMPETENCES DU SOCLE

D1-Cycle 3 : Les langages pour penser et communiquer :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

D2-Cycle 3 : Les méthodes et outils pour apprendre :

- Se familiariser avec différentes sources documentaires, apprendre à chercher des informations et à interroger l'origine et la pertinence de ces informations

D3-Cycle 3 : La formation de la personne et du citoyen :

- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.

D5-Cycle 3 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :

- Développer des repères spatiaux et temporels, acquérir une culture commune

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« Le vitrail cistercien »

ATELIER
2h30

DESCRIPTION DE L'ATELIER

A partir de l'observation des vitraux de l'abbaye et des outils du vitrailliste, les élèves appréhendent les aspects techniques et stylistiques de cet art et les particularités du vitrail cistercien.

OBJECTIFS

- Connaître les étapes de la fabrication du verre
- Connaître le métier de maître-verrier
- Connaître les étapes de création d'un vitrail
- Savoir identifier les matériaux utilisés
- Savoir identifier les styles de vitraux
- Exercer sa capacité créative
- Acquérir un vocabulaire spécifique

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Histoire des arts** : Relier les caractéristiques d'un monument à des usages, ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création
- **Histoire** : la société médiévale
- **Arts plastiques** : expérimenter, produire, créer

PROBLEMATIQUES

- Qu'est-ce qu'un vitrail ?
- Pourquoi y a-t-il des vitraux dans les églises, quelles sont leurs fonctions (fonctions isolante, décorative, iconographique, religieuse) ?
- Comment fabrique-t-on un vitrail ?
- Comment se caractérisent les vitraux cisterciens ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Mallette pédagogique vitrail
- Fiches vitrail (Moyen Age, époques moderne et contemporaine)

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye du XIIe siècle.

Les pratiques : réalisation d'un motif de vitrail au moyen de plastiques colorés transparents assemblés à l'aide de rubans métalliques

Les connaissances : l'art du vitrail

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « L'architecture de l'abbaye »
- Outil d'exploitation : « Le vitrail ».

PROLONGEMENTS

- Etude de l'évolution des techniques et des décors des vitraux

COMPETENCES DU SOCLE

D1-Cycle 3 : Les langages pour penser et communiquer :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

D3-Cycle 3 : La formation de la personne et du citoyen :

- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.

D5-Cycle 3 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :

- Développer des repères spatiaux et temporels, acquérir une culture commune

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« L'écriture musicale au Moyen Age »

ATELIER
2h00

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Les élèves découvrent les différents systèmes d'écriture musicale développés au Moyen Age et apprennent à lire et comprendre un extrait de partition avant de l'interpréter dans l'église abbatiale.
En atelier, ils réalisent un marque-page avec des notes calligraphiées et enluminées comme au Moyen Age.

OBJECTIFS

- Découvrir les supports des partitions à l'époque médiévale
- Découvrir l'origine du nom des notes
- Apprendre à déchiffrer une notation grégorienne et à chanter les notes
- Expérimenter le chant grégorien sous les voûtes de l'abbatiale
- Apprendre à calligraphier et à enluminer des notes comme au Moyen Age
- Acquérir un vocabulaire spécifique

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Education musicale** : chanter et interpréter
- **Histoire des arts** : dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles
- **Histoire** : la société médiévale
- **Arts plastiques** : expérimenter, produire, créer

PROBLEMATIQUES

- Quelles ont été les nécessités d'écrire la musique ?
- Comment écrit-on la musique au Moyen Age ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Antiphonaire
- Fiches sur l'évolution de l'écriture
- Pupitres
- Instruments et supports de l'écriture
- Pigments naturels

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye du XIIe siècle.
Les pratiques : chant vocal, initiation à la calligraphie et à l'enluminure
Les connaissances : la musique médiévale

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « La vie dans une abbaye au Moyen Age »
- Outil d'exploitation : « L'écriture musicale ».

PROLONGEMENTS

- Etude de l'évolution de la notation musicale
- Les manuscrits, les supports de l'écriture, les outils pour écrire au Moyen Age
- Le rôle des abbayes dans la production et la diffusion des manuscrits
- La place du chant dans les abbayes
- Travail sur Guido d'Arezzo et sur l'hymne à Saint Jean-Baptiste

COMPETENCES DU SOCLE

- D1-Cycle 3 : Les langages pour penser et communiquer :**
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
- D3-Cycle 3 : La formation de la personne et du citoyen :**
- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.
- D5-Cycle 3 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :**
- Développer des repères spatiaux et temporels, acquérir une culture musicale

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« Architecture et musique »

ATELIER
2h30

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Les élèves découvrent les unités de longueur et les outils de mesure utilisés à l'époque médiévale. Les mesures de l'église abbatiale permettent de dévoiler un nombre présent dans l'abbaye : le nombre d'or et de faire le lien entre l'acoustique de l'abbatiale et ce nombre.

Exercices avec un monocorde, exercices de chant et mise en son de l'abbatiale. Interprétation d'un chant pour découvrir l'acoustique exceptionnelle de ce lieu.

OBJECTIFS

- Connaître les mesures humaines
- Faire le lien entre les mesures humaines et les formes géométriques
- Connaître le nombre d'or et son utilisation dans l'architecture
- Montrer les liens entre l'architecture de l'église abbatiale et sa résonance
- S'initier à la pratique du chant a cappella
- Ecouter un chant interprété dans l'abbatiale par une chanteuse soprano
- Interpréter un chant dans l'abbatiale
- Connaître la place du chant dans la vie des moines
- Acquérir un vocabulaire spécifique

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Education musicale** : chanter et interpréter
- **Histoire des arts** : Relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages, ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création
- **Histoire** : la société médiévale
- **Mathématiques** : grandeurs et mesures et espace et géométrie

PROBLEMATIQUES

- Quelles sont les raisons de l'acoustique exceptionnelle de l'église abbatiale du Thoronet ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Outils de mesure du maître d'œuvre : canne des bâtisseurs, corde à 12 coudées, équerre, compas.
- Monocorde
- Antiphonaire
- Fiches extraits de chants grégoriens

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye du XIIe siècle.

Les pratiques : mesures et formes géométriques, écoute d'un chant interprété par une chanteuse professionnelle, initiation au chant grégorien, interprétation d'un chant dans l'église abbatiale.

Les connaissances : la musique sacrée au Moyen Age, les volumes et proportions dans l'architecture médiévale

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « L'architecture de l'abbaye », « La vie dans une abbaye au Moyen Age »
- Outils d'exploitation : « La vie du moine », « La musique sacrée au Moyen Age », « Architecture et musique ».

PROLONGEMENTS

- Le nombre d'or dans l'architecture
- Le chant sacré au Moyen Age (monodie, polyphonie)
- Les techniques de construction au Moyen Age
- Les correspondances : chant monodique/architecture romane et chant polyphonique/architecture gothique.

Les mêmes adjectifs peuvent qualifier l'architecture et le chant grégorien : dépouillement, simplicité et pureté des lignes, climat de sérénité propice à la prière et au recueillement. A la polyphonie correspondent les innovations de l'art gothique : espaces plus vastes, plus élancés et plus lumineux, décors plus riches, voûtes plus complexes, volonté d'être plus proche du peuple.

COMPETENCES DU SOCLE

D1-Cycle 3 : Les langages pour penser et communiquer :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

D3-Cycle 3 : La formation de la personne et du citoyen :

- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres

D5-Cycle 3 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :

- Chanter et interpréter, écouter, comparer et acquérir une culture musicale commune
- Développer des repères spatiaux et temporels

ACTIVITES CYCLE 4 (5^E-3^E)

VISITES 1H30

Visites générales

► *Découvrir l'abbaye*

Les élèves découvrent l'histoire et les différents bâtiments de l'abbaye du Thoronet. La visite permet de comprendre le Moyen Age dans sa réalité historique, religieuse et culturelle et d'évoquer le monachisme et plus particulièrement l'ordre cistercien, la vie quotidienne du moine, les styles roman et gothique.

Visites thématiques

► *Les pierres sauvages du Thoronet*

Dans son roman « Les Pierres sauvages » (1964), l'architecte Fernand Pouillon imagine le journal du maître-d'œuvre de l'abbaye. A travers la lecture d'extraits, les élèves se mettent dans la peau de ce personnage qui édifie ce chef-d'œuvre de l'architecture cistercienne. Ils découvrent l'univers d'un chantier de construction au XIIe siècle.

► *Visite pour les latinistes*

Lors d'une visite thématique de l'abbaye, les élèves découvrent la vie des moines au Moyen Age, les bâtiments monastiques et la langue utilisée lors des offices, des séances capitulaires et pour la réalisation des manuscrits.

ATELIERS

Thématique histoire / histoire de l'art

► *La vie du moine au Moyen Age*

A partir d'un jeu de rôles, d'illustrations et de reconstitutions, les élèves découvrent l'organisation de l'espace dans une abbaye cistercienne, la vie quotidienne de la communauté monastique qui s'articule autour de deux axes fondamentaux : la prière et le travail.

Réalisation : individuelle d'un cadran solaire canonial

Durée : 2h00

► *Le vitrail cistercien*

A partir de l'observation des vitraux de l'abbaye et des outils du vitrailliste, les élèves appréhendent les aspects techniques et stylistiques de cet art et les particularités du vitrail cistercien.

Réalisation : La présentation de photographies de vitraux contemporains (Sarkis, Pierre Soulages, Jean-Pierre Raynaud) servira de support à la réalisation individuelle d'un motif de vitrail au moyen de plastiques colorés transparents assemblés à l'aide de rubans métalliques.

Durée : 2h30

► *Calligraphie et enluminure*

Après une plongée dans l'univers du scriptorium avec la présentation du matériel du moine copiste, les élèves s'exercent à la calligraphie et à l'enluminure médiévales.

Les élèves achèvent leur apprentissage par la réalisation d'une lettre enluminée à l'aide d'un poncif (tracé et couleur) et d'un mot calligraphié.

Durée : 2h30

ACTIVITES CYCLE 4 (SUITE)

ATELIERS (SUITE)

Thématique histoire / histoire de l'art

► *Le jardin médiéval*

Au Moyen Age, les jardins étaient présents à l'abbaye sous la forme de jardin de cloître pour la prière, de jardin de simples pour l'infirmerie, de jardin potager et de verger pour l'alimentation.

Réalisation : A partir d'illustrations et d'échantillons, les élèves apprennent à identifier les plantes de cette époque puis ils réalisent un plan de jardin médiéval. Pour terminer, ils deviennent moines-herboristes et confectionnent un sachet de plantes pour la réalisation d'un sirop.

Autre activité possible (d'avril à octobre) : lors d'une promenade autour de l'abbaye, les élèves apprennent à identifier les plantes sauvages utilisées autrefois par les moines et constituent un herbier.

Durée : 2h30

Thématique architecture

► *Architecture, matériaux et techniques*

Les élèves s'initient aux techniques de construction d'une abbaye médiévale, apprennent à connaître les différents matériaux utilisés en construction et à distinguer l'art roman de l'art gothique.

Réalisation : Par petits groupes, les élèves imaginent et construisent un bâtiment temporaire avec des éléments de lego®, en respectant l'architecture cistercienne médiévale. Puis ils se mettent dans la peau d'un maître d'œuvre pour présenter leur projet aux autres groupes.

Autres activités possibles :

- Conception d'un jeu de société sur l'architecture à utiliser en classe ou en famille;
- Mise en pratique des connaissances acquises lors de l'atelier en reconstituant une maquette individuelle de l'abbatiale.

Durée : 2h00

► *Architecture et lumière*

A partir d'illustrations, de croquis d'éléments d'architecture de l'abbatiale et de maquettes, les élèves appréhendent l'importance de la lumière en architecture : la lumière qui révèle les volumes, les formes, les matériaux mais aussi la lumière comme symbole spirituel, comme élément indispensable à une bonne hygiène de vie ou comme facteur d'esthétisme.

Réalisation : à partir d'un volume cartonné, les élèves imaginent et réalisent les ouvertures de leur édifice. Puis, ils positionnent des filtres lumineux en découpant des papiers de couleur ou non, plus ou moins transparents.

Durée : 2h00

► *Mesures anciennes et nombre d'or*

L'église du Thoronet est bâtie sur un plan en forme de croix latine, son tracé correspond au principe du nombre d'or et aux proportions qui régissent le corps humain. Utilisé dans l'architecture cistercienne, le concept d'homme-module sera utilisé à l'époque moderne par Le Corbusier avec « le modulator ».

Pendant l'atelier, les élèves découvrent les mesures et les outils de construction des bâtisseurs au Moyen Age et sont amenés à dessiner un rectangle d'or. Un programme de construction géométrique leur est proposé pour les guider. Suivant le niveau des élèves (classes de 3e), ceux-ci sont amenés à résoudre une équation du premier ordre leur permettant de démontrer de façon numérique le nombre d'or.

L'activité est suivie par une série de prises de mesures dans l'abbaye afin de vérifier la réalité du nombre d'or.

Réalisation : les élèves repartent avec une canne des bâtisseurs qu'ils auront fabriquée.

Durée : 2h00

ACTIVITES CYCLE 4 (SUITE)

ATELIERS (SUITE)

Thématique musique (ateliers animés par une chanteuse soprano)

► *La musique sacrée au Moyen Age*

Les élèves découvrent la musique religieuse du Moyen Age à travers les chants monodiques et polyphoniques. Ils écoutent des extraits et s'initient à ces chants.

Réalisation : interprétation d'un chant dans l'église abbatiale pour faire prendre conscience aux élèves du contexte dans lequel les moines chantaient et de l'acoustique exceptionnelle de ce lieu.

Durée : 2h00

► *L'écriture musicale au Moyen Age*

Les élèves découvrent les différents systèmes d'écriture musicale développés au Moyen Age et apprennent à lire et comprendre un extrait de partition avant de l'interpréter dans l'église abbatiale.

Réalisation d'un marque-page avec des notes calligraphiées et enluminées comme au Moyen Age

Durée : 2h00

► *La voix grégorienne*

Après un travail sur le son et sa maîtrise technique abordé sous forme de jeux et d'exercices : échauffements corporels, respirations, pose de la voix, apprentissage d'une mélodie... et une présentation de l'écriture musicale neumatique, les élèves s'initient au chant grégorien.

Durée 2h00

► *Architecture et musique*

Les élèves découvrent les unités de longueur et les outils de mesure utilisés à l'époque médiévale. Les mesures de l'église permettent de dévoiler un nombre omniprésent dans l'abbaye : le nombre d'or et de faire le lien entre l'acoustique de l'abbatiale et ce nombre.

Réalisation : Exercices avec un monocorde, exercices de chant et mise en son de l'abbatiale. Interprétation d'un chant dans l'église pour découvrir son acoustique exceptionnelle.

Durée : 2h00

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« Architecture, matériaux et techniques »

ATELIER
2h30

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Les élèves découvrent l'histoire de la construction de l'abbaye, les matériaux utilisés et les techniques pratiquées. En atelier, ils expérimentent la construction médiévale par le montage de maquettes de voûtes romane et gothique. Puis, ils se mettent dans la peau d'un maître d'œuvre, ils imaginent et construisent un bâtiment temporaire avec des éléments de lego®, en respectant l'architecture cistercienne médiévale.

OBJECTIFS

- Découvrir les différents acteurs et étapes du chantier
- Savoir identifier les matériaux de construction
- Connaître les principes constructifs mis en œuvre selon les matériaux
- Découvrir les techniques de construction
- Savoir identifier les différentes parties d'un édifice religieux
- Savoir différencier l'art roman de l'art gothique
- Reconnaître l'arc et la voûte
- Acquérir un vocabulaire spécifique
- Apprendre à lire un plan

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Histoire des arts** : formes et circulations artistiques (IXe-XVe s.) : comparaison avec d'autres édifices religieux / État, société et modes de vie (XIIIe-XVIIIe s.).
- **Histoire** : société, église et pouvoir politique dans l'Occident féodal (XIe-XVe siècles) : l'ordre seigneurial, la formation et la domination des campagnes.
- **Arts plastiques** : la matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre ; la transformation de la matière : les relations entre matière, outils, gestes.
- **Technologie** : solutions techniques des bâtisseurs médiévaux (voûtes, notion d'équilibre des forces...).

EPI (THEMATIQUES INTERDISCIPLINAIRES)

- « Culture et création artistiques ». Disciplines : histoire et arts plastiques. Travail interdisciplinaire autour du livre « *Les pierres sauvages* » de Fernand Pouillon.
- « Sciences, technologie et société ». Disciplines : technologie et sciences physiques. Travail sur les techniques de voûtement romanes et gothiques.

PROBLEMATIQUES

- Comment construit-on une abbaye ?
- Qu'est-ce qu'un chantier de construction au Moyen Age ?
- Quels sont les deux grands styles d'architecture à l'époque médiévale ?
- Que nous apprend l'architecture de l'abbaye sur la spiritualité des cisterciens ?
- Comment l'art est-il au service de la foi au Moyen Age ? -

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Maquettes : abbatiale, voûtes romane et gothique, linteau, engin de levage, échafaudages
- Outils de mesure du maître d'œuvre
- Fiches des métiers et des outils
- Reconstitutions 2D
- Fiches élève à compléter

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye cistercienne du XIIe siècle.

Les pratiques : construction d'un bâtiment temporaire avec des pièces de lego®, en s'inspirant de l'architecture cistercienne ou conception d'un jeu de société sur l'architecture.

Les connaissances : les arts roman et gothique.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « L'architecture de l'abbaye »
- Outils d'exploitation : « Architecture romane et gothique », « Construire une abbaye au Moyen Age », « Le cloître ».

PROLONGEMENTS

- Etudier d'autres architectures religieuses médiévales : cathédrale et église paroissiale et établir des comparaisons avec l'architecture monastique.
- Approfondir la connaissance des styles roman et gothique par la découverte d'autres monuments représentatifs comme la cathédrale romano-gothique de Fréjus
- Réaliser en classe un objet reprenant des principes comme l'équilibre des forces
- Réaliser un carnet d'architecture comprenant des dessins et photos de divers éléments romans et gothiques

COMPETENCES DU SOCLE

D1-Cycle 4 : Les langages pour penser et communiquer :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

D3-Cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen :

- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.

D4-Cycle 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques :

- Etudier des pratiques technologiques.

D5-Cycle 4 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :

- Développer des repères spatiaux et temporels, acquérir une culture commune

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« Architecture et lumière »

ATELIER
2h30

DESCRIPTION DE L'ATELIER

A partir de la visite de l'abbatiale, d'illustrations, de croquis d'éléments d'architecture et de maquettes, les élèves appréhendent l'importance de la lumière en architecture : la lumière qui révèle les volumes, les formes, les matériaux mais aussi la lumière comme symbole spirituel, comme élément indispensable à une bonne hygiène de vie ou comme facteur d'esthétisme.

En atelier

OBJECTIFS

- Comprendre l'usage de la lumière dans l'organisation d'un bâtiment
- Expérimenter les effets de la lumière sur un bâtiment
- Prendre conscience que la lumière peut pénétrer dans un volume de différentes façons
- Prendre conscience de la course du soleil et de l'importance de l'orientation des bâtiments dans une abbaye
- Etablir une relation entre la forme de l'ouverture et l'effet produit
- Expérimenter des percements dans un volume (éclairage artificiel et naturel)
- Expérimenter divers filtres devant les ouvertures et constater les différences
- Exercer sa capacité créative
- Se familiariser avec un vocabulaire spécifique propre à l'architecture de l'abbaye et aux filtres (opacité, transparence, translucidité, vitrail)

DISCIPLINES CONCERNEES

- Histoire des arts : formes et circulations artistiques (IXe-XVe s.)
- Arts plastiques : la lumière naturelle comme matériau

EPI (THEMATIQUES INTERDISCIPLINAIRES)

- « **Sciences, technologies et société** ». Le dialogue lumière et architecture
- « **Culture et création artistiques** ». Disciplines concernées : histoire, histoire des arts, arts plastiques : dialogue entre l'immatérialité de la lumière et la présence physique de l'architecture, un entrecroisement opposant vide à plein, ouvert à clos, légèreté à matière.

PROBLEMATIQUES

- Quels types d'ouvertures, quelles orientations, quels matériaux doivent favoriser la pénétration de la lumière à l'intérieur d'un bâtiment ?
- Quelles sont les incidences de l'orientation d'un bâtiment sur la lumière et comment sont éclairés les espaces ?
- Comment le soleil est-il pris en compte dans l'architecture ?
- Comment l'architecture par le jeu de l'espace, des matériaux, de la lumière crée-t-elle un contexte propice à la lecture, au recueillement et à la prière ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Carnet d'architecture à compléter
- Fiches sur différentes architectures contemporaines
- Modules de différentes tailles pour réaliser des architectures et expérimenter les effets de la lumière
- Maquette individuelle d'une habitation

PERC

- Les rencontres** : découverte d'une abbaye du XIIe siècle.
- Les pratiques** : expérimentations sur la lumière
- Les connaissances** : l'art architectural

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « L'architecture de l'abbaye »
- Outil d'exploitation : « L'architecture et la lumière ».

PROLONGEMENTS

- Aborder l'architecture en partant des propos de Le Corbusier dans son ouvrage « Vers une architecture » : *Les éléments architecturaux sont la lumière et*

COMPETENCES DU SOCLE

- D1-Cycle 4** : Les langages pour penser et communiquer :
 - Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
- D3-Cycle 4** : La formation de la personne et du citoyen :
 - Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.
- D4-Cycle 4** : Les systèmes naturels et les systèmes techniques :
 - Etudier des pratiques technologiques
- D5-Cycle 4** : Les représentations du monde et de l'activité humaine :
 - Développer des repères spatiaux et temporels, acquérir une culture architecturale.

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« Mesures anciennes et nombre d'or »

ATELIER
2h30

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Les élèves expérimentent la construction médiévale par la géométrie appliquée avec la pige et la corde à 12 coudées. L'atelier aborde les caractéristiques de l'architecture romane à la fois techniques et symboliques.

OBJECTIFS

- Appréhender les espaces et les formes dans l'architecture de l'abbaye
- Appréhender l'architecture en termes de fonction et aussi comme support de symboles
- Connaître les mesures humaines
- Faire le lien entre les mesures humaines et les formes géométriques
- Connaître la place du corps et de l'homme dans l'architecture médiévale à travers les mesures humaines
- Tracer des figures géométriques avec les outils du Moyen Age
- Connaître le nombre d'or et son utilisation dans l'architecture
- Acquérir un vocabulaire spécifique

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Histoire des arts** : formes et circulations artistiques (IXe-XVe s.) et État, société et modes de vie (XIIIe-XVIIIe s.).
- **Histoire** : société, Église et pouvoir politique dans l'Occident féodal (XIe-XVe siècles) : l'ordre seigneurial : la formation et la domination des campagnes.
- **Mathématiques** : mesures, formes géométriques, symétrie, nombre d'or.

EPI (THEMATIQUES INTERDISCIPLINAIRES)

- « **Culture et création artistiques** ». Disciplines concernées : histoire et arts plastiques. Travail interdisciplinaire autour du livre « *Les pierres sauvages* » de Fernand Pouillon.
- « **Sciences, technologie et société** ». Disciplines : technologie et mathématiques.

PROBLEMATIQUES

- Comment construit-on au Moyen Age ?
- Quels outils utilise-t-on ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Outils de mesure du maître d'œuvre : pige des bâtisseurs, corde à 12 coudées, équerre, compas
- Bac à sable d'étude des formes géométriques
- Visuels : modulator (concept d'homme-module) de Le Corbusier, plan de l'église abbatiale et du rectangle d'or comme module pour sa construction
- Fiches élève à compléter

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye du XIIe siècle.

Les pratiques : découverte des mesures humaines et des outils des bâtisseurs médiévaux, prises de mesures dans l'abbaye afin de vérifier la réalité du nombre d'or.

Les connaissances : les arts roman et gothique, la symbolique romane.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « L'architecture de l'abbaye »
- Outils d'exploitation : « Architecture romane et gothique », « Construire une abbaye au Moyen Age », « Le cloître », « Architecture et nombre d'or ».

PROLONGEMENTS

- L'architecture religieuse médiévale, la symbolique romane.
- Démontrer par une méthode numérique la valeur du nombre d'or
- Etudier la naissance du système métrique

COMPETENCES DU SOCLE

D1-Cycle 4 : Les langages pour penser et communiquer :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

D3-Cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen :

- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.

D4-Cycle 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques :

- Etudier des pratiques technologiques.

D5-Cycle 4 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :

- Développer des repères spatiaux et temporels, acquérir une culture commune

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« Calligraphie et enluminure »

ATELIER
2h30

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Après une plongée dans l'univers du scriptorium avec la présentation du matériel et des techniques des moines copistes et enlumineurs, les élèves s'exercent à la calligraphie et l'enluminure en respectant la posture et les gestes graphiques et de mise en couleur développés au Moyen Age.

OBJECTIFS

- Comprendre la spécificité humaine : l'écriture et le dessin comme traces de la pensée.
- Découvrir la vie des moines à travers l'art de la calligraphie et de l'enluminure
- Connaître la place des manuscrits au Moyen Age et le rôle du copiste
- Connaître la place de l'enluminure dans les manuscrits
- Découvrir différents styles d'écriture
- S'initier au tracé des pleins et des déliés et au dessin des lettres
- Découvrir différents styles d'enluminure
- Découvrir les spécificités des enluminures cisterciennes
- Expérimenter des techniques anciennes d'écriture et de peinture
- Contrôler sa posture et sa gestuelle
- Acquérir un vocabulaire spécifique

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Histoire des arts** : formes et circulations artistiques (IXe-XVe s.).
- **Histoire** : société, église et pouvoir politique dans l'Occident féodal (XIe-XVe siècles).
- **Arts plastiques** : la représentation, les images, la réalité et la fiction, le statut de l'image.
- **Français** : acquérir des éléments de culture littéraire et artistique. Connaissance d'œuvres de langues anciennes (enseignement de langues et cultures de l'Antiquité, option latin)

EPI [THEMATIQUE INTERDISCIPLINAIRE]

« Culture et création artistiques ». Disciplines : français, histoire et arts plastiques.

PROBLEMATIQUES

- Comment et par qui se transmettait le savoir au Moyen Age ?
- Comment fabriquait-on un manuscrit ?
- Quelles étaient les techniques utilisées ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Pupitres
- Matériel du moine copiste
- Matériel du moine enlumineur
- Supports de l'écriture
- Poncifs
- Extraits de textes médiévaux et d'enluminures
- Reconstitution 2D d'un scriptorium
- Fiches élève à compléter

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye datant du XIIe siècle.

Les pratiques : initiation à une technique picturale ancienne, création calligraphiée et enluminée.

Les connaissances : l'art de la calligraphie et de l'enluminure au Moyen Age, les manuscrits.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

Fiche de visite enseignant : « L'Abbaye du Thoronet »
Dossier enseignant : « La vie dans une abbaye au Moyen Age »
Outils d'exploitation : « La vie du moine », « La calligraphie-enluminure ».

PROLONGEMENTS

- Les arts à l'époque médiévale.
- Travail sur les manuscrits et enluminures à partir de la bibliothèque virtuelle de l'abbaye cistercienne de Clairvaux : <https://www.bibliotheque-virtuelle-clairvaux.com> et de la base enluminures : www.enluminures.culture.fr

COMPETENCES DU SOCLE

D1-Cycle 4 : Les langages pour penser et communiquer :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

D3-Cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen :

- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.

D5-Cycle 4 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :

- Développer des repères spatiaux et temporels, acquérir une culture commune

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« L'écriture musicale au Moyen Age »

ATELIER
2h00

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Les élèves découvrent les différents systèmes d'écriture musicale développés au Moyen Age et apprennent à lire et à comprendre un extrait de partition avant de l'interpréter dans l'église abbatiale.

En atelier, ils réalisent un marque-page avec des notes calligraphiées et enluminées comme au Moyen Age.

OBJECTIFS

- Découvrir les supports des partitions à l'époque médiévale
- Découvrir l'origine du nom des notes
- Apprendre à déchiffrer une notation grégorienne et à chanter les notes
- Expérimenter le chant grégorien sous les voûtes de l'abbatiale
- Apprendre à calligraphier et à enluminer des notes comme au Moyen Age
- Acquérir un vocabulaire spécifique

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Histoire des arts** : « Formes et circulations artistiques (IXe-XVe s.) » : « Musique et textes au Moyen Age » et « Le manuscrit médiéval : matériaux, calligraphie, développement de l'écriture musicale et enluminure » dans
- **Histoire** : Société, Église et pouvoir politique dans l'Occident féodal (XIe- XVe s.)
- **Arts plastiques** : la représentation

EPI (THEMATIQUES INTERDISCIPLINAIRES)

- « Culture et création artistiques ». Disciplines : Education musicale, histoire, histoire des arts, arts plastiques « Les auteurs, les compositeurs et les interprètes au Moyen Age »

PROBLEMATIQUES

Quelles ont été les nécessités d'écrire la musique ?
Comment écrit-on la musique au Moyen Age ?
Quelles ont été les étapes de l'invention de l'écriture musicale ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Antiphonaire
- Fiches sur l'évolution de l'écriture
- Instruments et supports de l'écriture
- Pupitres
- Pigments naturels

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye du XIIe siècle.

Les pratiques : chant vocal au Moyen Age, initiation à la calligraphie et à l'enluminure

Les connaissances : la musique médiévale

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « La vie dans une abbaye au Moyen Age »
- Outil d'exploitation : « L'écriture musicale ».

PROLONGEMENTS

- Etude de l'évolution de la notation musicale
- Guido d'Arezzo et l'hymne à Saint Jean-Baptiste
- La main guidonienne
- Les manuscrits, les supports de l'écriture, les outils pour écrire au Moyen Age
- Le rôle des abbayes dans la production et la diffusion des manuscrits
- Petrucci et l'invention de l'imprimerie musicale

COMPETENCES DU SOCLE

D1-Cycle 4 : Les langages pour penser et communiquer :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

D3-Cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen :

- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.

D5-Cycle 4 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :

- Développer des repères spatiaux et temporels, acquérir une culture musicale

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« La voix grégorienne »

ATELIER
2h00

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Après un travail sur le son et sa maîtrise technique abordé sous forme de jeux et d'exercices : échauffements corporels, respiration, pose de la voix, apprentissage d'une mélodie... et une présentation de l'écriture musicale neumatique, les élèves s'initient au chant grégorien.

OBJECTIFS

- Connaître la place du chant dans la vie des moines
- Connaître le chant grégorien
- Ecouter des extraits
- Construire un musicogramme
- S'initier à l'écriture musicale
- S'initier à la pratique de ce chant
- Prendre conscience des postures du chanteur
- Aller à la découverte de sa propre voix
- Interpréter un chant grégorien dans différents lieux de l'abbaye pour découvrir l'acoustique
- Ecouter un chant interprété dans l'abbatiale par une chanteuse soprano
- Apprécier l'espace sonore créé dans l'abbatiale
- Acquérir un vocabulaire spécifique

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Education musicale** : initiation au chant grégorien
- **Histoire des arts** : relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages, ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création
- **Histoire** : le chant sacré au Moyen Age
- **Français** : acquérir des éléments de culture littéraire et artistique. Connaissance d'œuvres de langues anciennes (Enseignement langues et cultures de l'Antiquité, option latin)

EPI (THEMATIQUE INTERDISCIPLINAIRE)

« Culture et création artistiques ». Disciplines : éducation musicale, histoire, latin/français.

PROBLEMATIQUE

- Quelles sont les caractéristiques du chant grégorien ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Antiphonaire
- Fiches extraits de chants grégoriens
- CD chants grégoriens
- Fiches sur l'évolution de la notation musicale
- Monocorde
- Main guidonienne

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye du XIIe siècle.

Les pratiques : écoute d'un chant interprété par une chanteuse professionnelle, initiation au chant grégorien, interprétation d'un chant dans l'église abbatiale.

Les connaissances : la musique sacrée au Moyen Age.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « La vie dans une abbaye au Moyen Age »
- Outils d'exploitation : « La vie du moine », « La voix grégorienne ».

PROLONGEMENTS

- Etude et interprétation de chants médiévaux : « Dies Irae » (chant grégorien), « Salve Regina » (versions monodique et polyphonique) et « Kyrie » (chant polyphonique, Guillaume de Machaut).
- Faire interpréter par la classe un chant de plusieurs façons différentes : de façon monodique (à l'unisson), en polyphonie, en chœur, en solo, sur un tempo rapide et dansant... et demander de retrouver la version qui se rapproche le plus du chant grégorien

COMPETENCES DU SOCLE

D1-Cycle 4 : Les langages pour penser et communiquer :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

D3-Cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen :

- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.

D5-Cycle 4 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :

- Chanter et interpréter, écouter, comparer et acquérir une culture musicale commune

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« La musique sacrée au Moyen Age »

ATELIER
2h00

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Les élèves découvrent la musique religieuse du Moyen Age à travers les chants monodiques et polyphoniques. Ils écoutent des extraits, s'initient à ces chants puis ils interprètent un chant dans l'église abbatiale afin de prendre conscience du contexte dans lequel les moines chantaient et de la résonance exceptionnelle de ce lieu.

OBJECTIFS

- Connaître la place du chant dans la vie des moines
- Découvrir le chant a cappella
- Reconnaître le chant monodique et le chant polyphonique
- Connaître l'évolution de l'écriture musicale
- S'initier à la pratique du chant vocal et aller à la découverte de sa propre voix
- Interpréter un chant sacré médiéval de différentes façons (de façon monodique, en polyphonie, en chœur, en solo, sur un tempo rapide et dansant...)
- S'approprier l'abbaye à travers son acoustique
- Ecouter un chant interprété dans l'abbatiale par une chanteuse soprano
- Montrer les liens entre l'architecture de l'église abbatiale et sa résonance
- Analyser des œuvres musicales en utilisant un vocabulaire précis

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Education musicale** : Écouter, comparer, construire une culture musicale commune
- **Histoire des arts** : Formes et circulations artistiques (IXe-XVe s.)
- **Histoire** : Société, Église et pouvoir politique dans l'occident féodal (XIe-XVe siècles)

EPI (THEMATIQUES INTERDISCIPLINAIRES)

- « **Culture et création artistiques** ». Disciplines concernées : Education musicale, histoire.
- « **Sciences, technologie et société.** » Disciplines concernées : mathématiques et éducation musicale.

PROBLEMATIQUES

- Quelles sont les fonctions de la musique à l'époque médiévale ?
- Quels sont les deux types de chants sacrés créés au Moyen Age ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Antiphonaire
- Fiches extraits de chants sacrés médiévaux
- CD chants monodiques et polyphoniques

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye du XIIe siècle.

Les pratiques : écoute d'un chant interprété par une chanteuse professionnelle, initiation au chant sacré médiéval, interprétation d'un chant dans l'église abbatiale.

Les connaissances : la musique sacrée au Moyen Age.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « *L'abbaye du Thoronet* »
- Dossier enseignant : « *La vie dans une abbaye au Moyen Age* »
- Outils d'exploitation : « *La vie du moine* », « *La musique sacrée au Moyen Age* ».

PROLONGEMENTS

- L'histoire de la musique
- La place de la musique dans la société médiévale
- Les deux types de répertoire correspondant aux trois ordres : musique religieuse/musique profane (la musique des troubadours et trouvères et la musique populaire.
- Apprendre à distinguer une musique a cappella, une musique instrumentale et une musique mixte
- Apprendre à distinguer une musique sacrée d'une musique profane
- Les instruments de musique au Moyen Age : tambour, cornemuse, trompette, luth, vièle, guiterne, ... **Possibilité de compléter l'atelier « musique sacrée » à l'abbaye du Thoronet par un atelier « musique profane » au cloître de la cathédrale de Fréjus**
- Invention de la notation musicale au Moyen Age : les neumes, les notes carrées
- Comparaison entre l'architecture romane et gothique et la musique monodique et polyphonique : un seul bloc, un seul niveau / Plusieurs niveaux superposés

COMPETENCES DU SOCLE

D1-Cycle 4 : Les langages pour penser et communiquer :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

D3-Cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen :

- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.

D5-Cycle 4 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :

- Chanter et interpréter, écouter, comparer et acquérir une culture musicale commune

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« Le jardin médiéval »

ATELIER
2h00

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Lors d'un parcours dans l'enceinte de l'abbaye, les élèves repèrent les espaces réservés autrefois au potager, au jardin de simples et au verger et découvrent leurs caractéristiques à partir d'illustrations.

En atelier : les élèves apprennent à identifier les plantes de cette époque partir de dessins et d'échantillons, puis ils réalisent un plan de jardin médiéval. Pour terminer, ils deviennent moines-herboristes et confectionnent un sachet de plantes pour la réalisation d'un sirop.

OBJECTIFS

- Comprendre comment se présentaient les jardins monastiques médiévaux
- Connaître les usages des plantes
- Comprendre l'importance des plantes dans la pharmacopée médiévale
- Connaître l'origine géographique des plantes
- Connaître les plantes que l'on cultivait autrefois
- Connaître la valeur symbolique des plantes au Moyen Age.
- Acquérir un vocabulaire spécifique

DISCIPLINES CONCERNEES

- Histoire des arts
- Histoire
- Arts plastiques
- Sciences de la vie et de la terre

EPI (THEMATIQUE INTERDISCIPLINAIRE)

- « Culture et création artistiques ». Disciplines concernées : histoire, histoire des arts, arts plastiques.

PROBLEMATIQUES

- Quelles sont les caractéristiques et fonctions d'un jardin monastique au Moyen Age ?
- Quelle est la place du jardin et du végétal dans la société médiévale ?
- En quoi les moines ont-ils contribué au développement durable ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Copies d'enluminures médiévales sur le thème du jardin
- Fiches sur les trois ordres et les habitudes alimentaires
- **Jeu des senteurs, Time's up, Memory, Concept (Nouveautés)**
- Fiches élève à compléter

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye datant du XIIe siècle.

Les pratiques : jeu des senteurs, réalisation d'un herbier ou d'un plan de jardin médiéval

Les connaissances : les jardins monastiques, les plantes et leurs usages au Moyen Age

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « La vie dans une abbaye au Moyen Age »
- Outils d'exploitation : « La vie du moine », « Le jardin médiéval ».

PROLONGEMENTS

- Les plantes dans les pharmacopées traditionnelles et contemporaines
- Les alternatives à la médecine moderne
- L'évolution de l'alimentation au cours du temps
- Comment les plantes étaient-elles représentées dans les enluminures, les livres de simples...
- Travail sur le jardin médiéval à partir des illustrations du livre des simples médecines de Platearius (<https://gallica.bnf.fr>) et de la base de données iconographiques sur les manuscrits enluminés de la BNF : <http://mandragore.bnf.fr>
- Questionnement sur l'héphemérite de la domestication humaine, sur le jardin durable et travail sur le concept de jardin en mouvement du paysagiste Gilles Clément (jardinage à l'écoute de la nature) : <http://www.gillesclement.com/cat-mouvement-tit-le-jardin-en-mouvement>
- Réalisation d'un abécédaire photographique (1 photo prise à l'abbaye+1 mot+1 définition) ou Land'Art : écrire les lettres grâce à des éléments naturels, les photographier et réaliser un abécédaire thématique.

COMPETENCES DU SOCLE

D1-Cycle 4 : Les langages pour penser et communiquer :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

D3-Cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen :

- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.

D4-Cycle 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques :

- Etudier la biodiversité

D5-Cycle 4 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :

- Développer des repères spatiaux et temporels, acquérir une culture commune

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« La vie du moine au Moyen Age »

ATELIER
2h00

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Les élèves découvrent l'organisation de l'espace et du temps dans une abbaye cistercienne, les principes de vie stricts qui font alterner la prière et le travail dans la vie quotidienne de la communauté monastique.

PROBLEMATIQUES

- Comment vit un moine au Moyen Age ?
- Comment était organisée l'abbaye et quelle était son importance au Moyen Age ?
- Comment l'organisation de l'espace de l'abbaye du Thoronet traduit-elle la règle de saint Benoît ?
- Quels sont les liens entre l'architecture de l'abbaye et la spiritualité cistercienne ?
- Comment les moines cisterciens ont-ils contribué au développement des campagnes ?
- Comment la puissance économique et le rôle social et intellectuel des Cisterciens se traduisent-ils au Moyen Age ?

OBJECTIFS

- Savoir situer l'abbaye dans son contexte historique
- Connaître la place des moines dans la société médiévale
- Comprendre le fonctionnement d'une abbaye
- Comprendre la vie des moines selon la règle de saint Benoît
- Appréhender le temps et sa mesure au Moyen Age
- Etablir des comparaisons avec la vie monastique aujourd'hui
- Acquérir un vocabulaire spécifique

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Maquette de l'abbaye
- Habits monastiques
- Instruments de mesure du temps
- Jeu sur les métiers des moines
- Fiches sur les trois ordres et les habitudes alimentaires
- Jeu des 7 familles sur l'ordre cistercien
- Fiches sur la langue des signes monastiques
- Reconstitutions 2D
- Fiches élève à compléter

PROLONGEMENTS

- La vie au Moyen Age, les trois ordres de la société médiévale.
- Etude de l'ordre cistercien et du rôle de Bernard de Clairvaux
- Etude de la règle de Saint Benoît et élaboration d'une règle de vie (travail par petits groupes d'élèves)

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Histoire des arts** : « État, société et modes de vie (XIIIe-XVIIIe s.) »
- **Histoire** : « Eglise et pouvoir politique dans l'Occident féodal (XIe-XVe siècles), l'ordre seigneurial : la formation et la domination des campagnes ».
- **Français** : acquérir des éléments de culture littéraire et artistique. Connaissance d'œuvres de langues anciennes (Enseignement langues et cultures de l'Antiquité, option latin)

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye du XIIe siècle.
Les pratiques : réalisation d'un cadran solaire canonial
Les connaissances : Le Moyen Age, le clergé, la vie dans une abbaye

COMPETENCES DU SOCLE

- D1-Cycle 4 : Les langages pour penser et communiquer :**
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
- D2-Cycle 4 : Les méthodes et outils pour apprendre :**
- Se familiariser avec différentes sources documentaires, apprendre à chercher des informations et à interroger l'origine et la pertinence de ces informations
- D3-Cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen :**
- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.
- D5-Cycle 4 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :**
- Développer des repères spatiaux et temporels, acquérir une culture commune

EPI (THEMATIQUE INTERDISCIPLINAIRE)

« Culture et création artistiques ».
Disciplines concernées : histoire, histoire des arts

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « La vie dans une abbaye au Moyen Age »
- Outil d'exploitation : « La vie du moine ».

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« Le vitrail cistercien »

ATELIER
2h00

DESCRIPTION DE L'ATELIER

A partir de l'observation des vitraux de l'abbaye et des outils du vitrailliste, les élèves appréhendent les aspects techniques et stylistiques de cet art et les particularités du vitrail cistercien.

OBJECTIFS

- Connaître les étapes de la fabrication du verre
- Connaître le métier de maître-verrier
- Connaître les étapes de création d'un vitrail
- Savoir identifier les matériaux utilisés
- Savoir identifier les styles de vitraux
- Exercer sa capacité créative
- Acquérir un vocabulaire spécifique

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Histoire des arts** : formes et circulations artistiques (IX-XVe s.)
- **Histoire** : société, Église et pouvoir politique dans l'Occident féodal (XIe-XVe s.)
- **Arts plastiques** : La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre.

EPI [THEMATIQUE INTERDISCIPLINAIRE]

- L'art du vitrail à travers le temps. Rencontre avec un vitrailliste. Disciplines concernées : histoire, histoire des arts, arts plastiques

PROBLEMATIQUES

- Qu'est-ce qu'un vitrail ?
- A quoi servent les vitraux au Moyen Age ?
- Comment lire un vitrail ?
- Quelle est la symbolique des couleurs et des formes dans les vitraux du Moyen Age ?
- Comment fabrique-t-on un vitrail ?
- Comment se caractérisent les vitraux cisterciens ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Mallette pédagogique vitrail
- Fiches vitraux (Moyen Age, époques moderne et contemporaine)

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye du XIIe siècle.

Les pratiques : réalisation d'un motif de vitrail au moyen de plastiques colorés transparents assemblés à l'aide de rubans métalliques.

Les connaissances : l'art du vitrail

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « *L'abbaye du Thoronet* »
- Dossier enseignant : « *L'architecture de l'abbaye* »
- Outil d'exploitation : « *Le vitrail* ».

PROLONGEMENTS

- Etude de l'évolution des techniques et des décors des vitraux

COMPETENCES DU SOCLE

D1-Cycle 4 : Les langages pour penser et communiquer :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art. Expérimenter, produire, créer.

D3-Cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen :

- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres.

D5-Cycle 4 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :

- Développer des repères spatiaux et temporels, acquérir une culture commune

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« Architecture et musique »

ATELIER
2h00

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Les élèves découvrent les unités de longueur et les outils de mesure utilisés à l'époque médiévale. Les mesures de l'église abbatiale permettent de dévoiler un nombre omniprésent dans l'abbaye : le nombre d'or et de faire le lien entre l'acoustique de l'abbatiale et ce nombre.

Exercices avec un monocorde, exercices de chant et mise en son de l'abbatiale. Interprétation d'un chant sacré médiéval pour découvrir l'acoustique particulière de ce lieu.

OBJECTIFS

- Connaître la place du chant dans la vie des moines
- Connaître les mesures humaines
- Faire le lien entre les mesures humaines et les formes géométriques
- Connaître le nombre d'or et son utilisation dans l'architecture
- S'initier à la pratique du chant vocal
- Ecouter un chant interprété dans l'abbatiale par un(e) chanteur(se)
- Interpréter un chant dans l'abbatiale
- Montrer les liens entre l'architecture de l'église abbatiale et sa résonance
- Acquérir un vocabulaire spécifique

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Education musicale** : écouter, comparer et acquérir une culture musicale commune
- **Histoire des arts** : formes et circulations artistiques (IXe-XVe siècles), relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages, ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création
- **Histoire** : la société médiévale
- **Mathématiques** : grandeurs et mesures et espace et géométrie

EPI (THEMATIQUES INTERDISCIPLINAIRES)

- « Culture et création artistiques ». Disciplines concernées : Education musicale, histoire.
- Sciences, technologie et société. Disciplines concernées : mathématiques et éducation musicale.

PROBLEMATIQUES

- Comment l'architecture peut-elle être au service du chant ?
- Quelles sont les caractéristiques des chants sacrés du Moyen Age ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Outils de mesure du maître d'œuvre : canne des bâtisseurs, corde à 12 coudées, équerre, compas.
- Monocorde
- Antiphonaire
- Fiches extraits de chants grégoriens

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye datant du XIIe siècle.

Les pratiques : mesures et formes géométriques, écoute d'un chant interprété par une chanteuse professionnelle, initiation au chant grégorien, interprétation d'un chant dans l'église abbatiale.

Les connaissances : la musique sacrée au Moyen Age, les volumes et proportions dans l'architecture médiévale

PROLONGEMENTS

- Le nombre d'or dans l'architecture
- Le chant grégorien
- Les correspondances entre architecture romane/chant monodique et architecture gothique/chant polyphonique

COMPETENCES DU SOCLE

D1-Cycle 4 : Les langages pour penser et communiquer :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

D3-Cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen :

- Maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celle des autres

D5-Cycle 4 : Les représentations du monde et de l'activité humaine :

- Chanter et interpréter, écouter, comparer et acquérir une culture musicale commune
- Développer des repères spatiaux et temporels

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « *L'abbaye du Thoronet* »
- Dossiers enseignant : « *L'architecture de l'abbaye* », « *La vie dans une abbaye au Moyen Age* »
- Outils d'exploitation : « *La vie du moine* », « *La musique sacrée au Moyen Age* », « *Architecture et musique* »

ACTIVITES LYCEE (2nde - Terminale)

VISITES

1H30

Visites générales

► *Découvrir l'abbaye*

Les élèves découvrent l'histoire et les différents bâtiments de l'abbaye du Thoronet. La visite permet de comprendre le Moyen Age dans sa réalité historique, religieuse et culturelle et d'évoquer le monachisme et plus particulièrement l'ordre cistercien, la vie quotidienne du moine, les styles roman et gothique.

Visite thématique

► *L'Abbaye du Thoronet, un site patrimonial*

Découverte de l'histoire du patrimoine en France à travers l'exemple de l'Abbaye du Thoronet. Chronologie de sa protection, sa restauration et sa mise en valeur (genèse de la notion de patrimoine culturel, le classement de l'abbaye sur la première liste des monuments historiques en 1840, le rachat du monument par l'Etat, la documentation nécessaire à sa restauration, les fouilles archéologiques, les campagnes de restauration depuis le milieu du 19e siècle, la charte de Venise, le projet de classement sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les métiers du patrimoine / les métiers du Centre des monuments nationaux, l'ouverture au public et les questions de conservation).

ATELIERS

Thématique histoire / histoire de l'art

► *Calligraphie et enluminure*

Après une plongée dans l'univers du scriptorium avec la présentation du matériel du moine copiste, les élèves s'exercent à la calligraphie et à l'enluminure médiévale.

Réalisation : Les élèves achèvent leur apprentissage par la réalisation d'une lettre enluminée, depuis le poncif jusqu'à la couleur et d'un mot calligraphié.

Durée : 2h30

Thématique architecture

► *L'abbaye et l'architecture contemporaine*

Lors d'un parcours jalonné de dix stations, les élèves peuvent observer différentes caractéristiques de l'architecture de l'abbaye que l'on retrouve dans l'architecture moderne et contemporaine : les contraintes techniques, les proportions, l'acoustique, les matériaux, la distribution, la lumière, la circulation, le rythme et la répétition, la géométrie et les volumes et les contraintes du milieu.

Réalisation : En petits groupes, les élèves imaginent et construisent, avec des lego®, un édifice d'après le point de vue d'un architecte contemporain. Ensuite, ils se mettent dans la peau de l'architecte pour présenter l'édifice à la classe.

Durée : 2h30

ACTIVITES LYCEE (SUITE)

ATELIERS (SUITE)

Thématique musique : ateliers animés par une chanteuse soprano

► *La musique sacrée au Moyen Age*

Les élèves découvrent la musique religieuse du Moyen Age. Ils écoutent des extraits et s'initient à cette musique. L'apprentissage d'un chant leur permet de s'approprier certaines caractéristiques de cette musique telles que le passage de la monodie à la polyphonie. Ils sont amenés à faire évoluer le chant étudié en le chantant à 2 voix, en pratiquant des ornements mélodiques sur un bourdon, le chant en répons, une harmonisation d'oreille en voix parallèles...

Réalisation : interprétation d'un chant dans l'église abbatiale afin de faire prendre conscience aux élèves du contexte dans lequel les moines chantaient et de l'acoustique exceptionnelle de ce lieu.

Durée : 2h00

► *La voix grégorienne*

Après un travail sur le son et sa maîtrise technique abordé sous forme de jeux et d'exercices : échauffements corporels, respirations, pose de la voix, apprentissage d'une mélodie... et une présentation de l'écriture musicale neumatique, les élèves s'initient au chant grégorien.

Réalisation : exercices avec un monocorde et la main guidonienne

Durée : 2h00

Thématique sciences : ateliers animés par une physicienne

► *Acoustique architecturale et physique du son (classes de Seconde et Terminale)*

Après avoir rappelé les principales grandeurs physiques qui permettent de caractériser un son, les élèves sont amenés à comprendre le phénomène de résonance. En prenant comme modèle la vibration d'une colonne d'air, ils assimilent chaque pièce de l'Abbaye à un instrument de musique.

Réalisation : En mesurant les dimensions de l'église, les élèves calculent théoriquement les différentes fréquences de résonance du bâtiment, puis les retrouvent à l'aide d'un GBF, d'un oscilloscope et d'un sonomètre. Ils verront l'importance de la conception architecturale dans l'acoustique de l'église, et feront un parallèle avec le nombre d'or, utilisé pour donner à l'église des dimensions harmonieuses.

Pour les classes de Terminale, les élèves pourront comparer le timbre d'un son produit par un diapason, un monocorde et une voix.

Durée : 2h00

► *Son et lumière à l'Abbaye du Thoronet*

Avec le regard d'une physicienne, les élèves étudient de manière parallèle les caractéristiques de ces deux phénomènes ondulatoires : le son et la lumière. Puis ils sont amenés à s'interroger sur la façon dont ces ondes se propagent dans l'église abbatiale.

Réalisation : Avec un télémètre, les élèves mesurent quelques dimensions de l'église avant de découvrir qu'il existe un lien entre ces dimensions et l'acoustique du lieu. Enfin, ils découvrent comment les caractéristiques physiques de l'abbatiale permettent d'envisager une relation forte entre la lumière et le son et de donner une autre interprétation à l'architecture cistercienne.

Durée : 2h00

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« Acoustique architecturale et physique du son »

ATELIER
2h00

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Après avoir rappelé les principales grandeurs physiques qui permettent de caractériser un son, les élèves sont amenés à comprendre le phénomène de résonance. En prenant comme modèle la vibration d'une colonne d'air, ils assimilent chaque pièce de l'abbaye à un instrument de musique. En mesurant les dimensions de l'église, ils calculent théoriquement les différentes fréquences de résonance du bâtiment, puis les retrouvent à l'aide d'un GBF, d'un oscilloscope et d'un sonomètre. Ils verront l'importance de la conception architecturale dans l'acoustique de l'église, et feront un parallèle avec le nombre d'or, utilisé pour donner à l'église des dimensions harmonieuses.

OBJECTIFS

- Comprendre le principe de l'émission d'un signal sonore (mise en vibration d'un objet, caisse de résonance)
- Comprendre le rôle joué par le milieu matériel dans le phénomène de propagation d'un signal sonore (onde mécanique/onde électromagnétique)
- Réaliser un spectre du son grâce à un oscilloscope (son pur, son complexe)
- Savoir mesurer une période et une fréquence
- Comprendre le phénomène de résonance et de réverbération
- Savoir mesurer le temps de réverbération
- Faire le lien entre l'acoustique de l'abbatiale et ses dimensions
- Connaître le nombre d'or et son utilisation dans l'architecture
- Explorer les différentes acoustiques de l'abbaye
- Ecouter un chant interprété dans l'abbatiale par une chanteuse soprano

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Physique-chimie** : enseignement commun (2nde) : ondes et signaux : émission et perception d'un son et vision et image
 - **Enseignement scientifique** : enseignement commun (1ere) : son et musique, porteurs d'information
 - **Histoire** : enseignement commun (2nde) : héritages de l'Antiquité et du Moyen Age jusqu'au XVIIIe siècle
 - **Histoire des arts** : enseignement optionnel (2nde) : acquérir des repères sur les grandes périodes artistiques (du IVe au XVIe siècle)
 - **Education musicale** : enseignement optionnel de musique (2nde) : la diversité des esthétiques, des langages et des techniques de la création musicale dans le temps et dans l'espace
- Enseignement optionnel de culture et pratique de la musique (2nde) : pratiques vocales collectives / écoute musicale, culture musicale et artistique

PROBLEMATIQUES

- Quelles sont les interactions entre une onde sonore et l'espace où celle-ci se trouve ?
- Quelles ont été les techniques mises en œuvre par les bâtisseurs dans le domaine de l'acoustique architecturale au fil des époques (théâtres grecs, églises médiévales, salles de concerts, opéras,...) ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Sonomètre, GBF, chronomètre, oscilloscope, diapason, monocorde
- Modélisation 3D : la propagation du son dans l'abbatiale

PERC

Les rencontres : découverte d'un lieu patrimonial : une abbaye cistercienne du 12e siècle.
Les pratiques : prises de mesures, tests sonores, chant dans l'abbatiale.
Les connaissances : les ondes sonores, le chant grégorien, l'architecture cistercienne.

PROLONGEMENTS

- Comparaison de la composition d'un son avec celle de la lumière blanche.
- Etude des différents facteurs qui impactent la qualité acoustique dans différents lieux : un opéra, une salle de concert, une salle de conférence, une église,...
- Etude du phénomène de résonance acoustique à l'aide de l'expérience du tube de Kundt, de la flûte de Pan et de boîtes en carton, en bois et application à une pièce
- La suite de Fibonacci ou la suite algébrique (résolution de $x^2-x-1=0$) et le nombre d'or

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

- **Physique-chimie** : en 1ere : les ondes mécaniques / La lumière : images et couleurs, modèles ondulatoire et particulaire.
- **Histoire des arts** : en 1ere : les matières, les techniques et les formes.
- **Education musicale** : Cycle terminal : le son, la musique, l'espace et le temps / Culture musicale et artistique dans l'histoire

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « L'architecture de l'abbaye »
- Outil d'exploitation : « Acoustique architecturale et physique du son »

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« Son et lumière à l'abbaye du Thoronet »

ATELIER
2h00

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Les élèves étudient de manière parallèle les caractéristiques de deux phénomènes ondulatoires : le son et la lumière et le phénomène de propagation dans un lieu comme l'abbatiale du Thoronet. En atelier, ils mesurent quelques dimensions de l'abbatiale avec un télémètre et font le lien entre ces dimensions et l'acoustique du lieu. Enfin, ils découvrent comment les caractéristiques de l'abbatiale permettent d'envisager une relation forte entre la lumière et le son, et de donner une autre interprétation à l'architecture cistercienne.

OBJECTIFS

- Connaître les propriétés de deux phénomènes ondulatoires : le son et la lumière (onde mécanique/onde électromagnétique)
- Comparer la composition de la lumière blanche avec celle d'un son.
- Réaliser un spectre du son dans l'abbatiale grâce à un oscilloscope
- Recomposer la lumière blanche à l'aide d'un disque de Newton
- Comprendre pourquoi l'abbatiale a une acoustique harmonieuse
- Connaître les consonances fondamentales de la gamme musicale (rapports de fréquence)
- Faire le lien entre ces consonances et les dimensions de l'abbatiale
- Faire le lien entre les matériaux utilisés (pierre, vitrail) et les jeux de lumière dans l'abbaye
- Ecouter un chant interprété dans l'abbatiale par une chanteuse soprano

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Physique-chimie** : *enseignement commun (2nde)* : ondes et signaux : émission et perception d'un son et vision et image
 - **Histoire** : *enseignement commun (2nde)* : héritages de l'Antiquité et du Moyen Age jusqu'au XVIIIe siècle
 - **Histoire des arts** : enseignement optionnel (2nde) : acquérir des repères sur les grandes périodes artistiques (du IVe au XVIe siècle)
 - **Education musicale** : enseignement optionnel de musique (2nde) : la diversité des esthétiques, des langages et des techniques de la création musicale dans le temps et dans l'espace
- Programme d'enseignement optionnel de culture et pratique de la musique (2nde) : pratiques vocales collectives / écoute musicale, culture musicale et artistique

PROBLEMATIQUES

- Comment perçoit-on la lumière et le son ?
- Pourquoi certaines pièces résonnent-elles ?
- Comment l'architecture peut-elle capter, transmettre, distribuer, contrôler la lumière ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Sonomètre, GBF, oscilloscope, diapason, monocorde, disque de Newton
- Modélisation 3D : la propagation du son dans l'abbatiale

PERC

Les rencontres : découverte d'un lieu patrimonial : une abbaye cistercienne du XIIe siècle

Les pratiques : prises de mesures, tests sonores et visuels, chant grégorien.

Les connaissances : les ondes et signaux, le chant grégorien

PROLONGEMENTS

- Etude des différents facteurs qui impactent la qualité acoustique et lumineuse dans différents lieux : médiathèque, église, open-space, musée, lycée, maison romaine,...
- Comparer l'éclairage naturel de plusieurs édifices religieux et faire le lien avec leur architecture : église romane, cathédrale gothique, Sainte-Chapelle de Paris, église contemporaine, couvent de la Tourette (Eveux)

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

- **Physique-chimie (1ere)** : ondes et signaux : les ondes mécaniques et la lumière : images et couleurs, modèles ondulatoire et particulaire.

- **Histoire des arts (1ere)** : les matières, les techniques et les formes.

- **Education musicale (Cycle terminal)** : le son, la musique, l'espace et le temps / Culture musicale et artistique dans l'histoire

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossiers enseignant : « L'architecture de l'abbaye », « Acoustique architecturale et physique du son »
- Outil d'exploitation : « Son et lumière à l'Abbaye du Thoronet »

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« Calligraphie et enluminure »

ATELIER
2h00

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Après une plongée dans l'univers du scriptorium avec la présentation du matériel et des techniques des moines copistes et enlumineurs, les élèves s'exercent à la calligraphie et l'enluminure en respectant la posture et les gestes graphiques et de mise en couleur développés au Moyen Age.

OBJECTIFS

- Comprendre la spécificité humaine : l'écriture et le dessin comme traces de la pensée.
- Découvrir la vie des moines à travers l'art de la calligraphie et de l'enluminure
- Connaître la place des manuscrits au Moyen Age et le rôle du copiste
- Découvrir la fabrication d'un livre manuscrit
- Découvrir différents styles d'écriture
- S'initier au tracé des pleins et des déliés et au dessin des lettres
- Connaître la place de l'enluminure dans les manuscrits
- Découvrir différents styles d'enluminures
- Connaître les spécificités des enluminures cisterciennes
- Expérimenter des techniques anciennes d'écriture et de peinture
- Contrôler sa posture et sa gestuelle
- Acquérir un vocabulaire spécifique

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Histoire** : enseignement commun (2nde) : héritages de l'Antiquité et du Moyen Age jusqu'au XVIIIe siècle
- **Histoire des arts** : enseignement optionnel (2nde) : acquérir des repères sur les grandes périodes artistiques (du IVe au XVIe siècle)
- **Arts plastiques** : enseignement optionnel (2nde) : la figuration et l'image / La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre
- **Langues et cultures de l'Antiquité** : enseignement optionnel (2nde et 1ère) : étude de la langue latine

PROBLEMATIQUES

- Comment l'art médiéval est-il au service du sacré ?
- Comment et par qui se transmettait le savoir au Moyen Age ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Pupitres
- Matériel du moine copiste
- Matériel du moine enlumineur
- Supports de l'écriture
- Poncifs
- Extraits de texte médiévaux et d'enluminures
- Reconstitution 2D d'un scriptorium

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye du XIIe siècle.

Les pratiques : initiation à une technique picturale ancienne, création calligraphiée et enluminée.

Les connaissances : l'art de la calligraphie et de l'enluminure au Moyen Age, les manuscrits.

PROLONGEMENTS

- Les arts à l'époque médiévale
- Travail sur les manuscrits et enluminures à partir de la bibliothèque virtuelle de l'abbaye cistercienne de Clairvaux : <https://www.bibliotheque-virtuelle-clairvaux.com> et de la base Enluminure www.enluminures.culture.fr
- Les métiers de calligraphe et d'enlumineur de nos jours, leur matériel

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

- **Histoire des arts** : en 1ère : les matières, les techniques et les formes
- **Arts plastiques** : en 1ère : la figuration et l'image, la non-figuration

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « La vie dans une abbaye au Moyen Age »
- Outils d'exploitation : « La calligraphie-enluminure ».

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« La musique sacrée au Moyen Age »

ATELIER
2h00

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Les élèves découvrent la musique religieuse du Moyen Age à travers les chants monodiques et polyphoniques. Ils écoutent des extraits, s'initient à ces chants puis ils interprètent un chant dans l'église abbatiale afin de prendre conscience du contexte dans lequel les moines chantaient et de la résonance exceptionnelle de ce lieu.

PROBLEMATIQUES

- Quelles sont les fonctions de la musique au Moyen Age ?
- Comment se diffuse-t-elle ?
- Quels sont les lieux et espaces de la musique ?
- Quels sont les apports de la musique du Moyen Age ?

PROLONGEMENTS

- Situer et comparer des musiques de styles proches ou éloignés dans l'espace et/ou dans le temps pour construire des repères techniques et culturels
- Etudier l'évolution de la notation musicale
- **Possibilité de compléter l'atelier « musique sacrée » à l'abbaye du Thoronet par un atelier « musique profane » au cloître de Fréjus**

OBJECTIFS

- Connaître la place du chant dans la vie des moines
- Découvrir le chant a cappella
- Reconnaître le chant monodique et le chant polyphonique
- Connaître l'évolution de l'écriture musicale
- S'initier à la pratique du chant a cappella et aller à la découverte de sa propre voix
- Interpréter un chant sacré médiéval de différentes façons (de façon monodique, en polyphonie, en chœur, en solo, sur un tempo rapide et dansant...)
- Savoir identifier par comparaison les différences et ressemblances dans l'interprétation d'une oeuvre donnée
- S'approprier l'abbaye à travers son acoustique
- Ecouter un chant interprété dans l'abbatiale par une chanteuse soprano
- Montrer les liens entre l'architecture de l'église abbatiale et sa résonance
- Analyser des œuvres musicales en utilisant un vocabulaire précis

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Antiphonaire
- Fiches extraits de chants sacrés médiévaux
- CD chants monodiques et polyphoniques

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Education musicale : cycle terminal : le son, la musique, l'espace et le temps / Culture musicale et artistique dans l'histoire

PERC

Les rencontres : découverte d'une abbaye datant du XIIe siècle.

Les pratiques : écoute d'un chant interprété par une chanteuse professionnelle, initiation au chant sacré médiéval, interprétation d'un chant dans l'église abbatiale.

Les connaissances : la musique sacrée au Moyen Age.

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Education musicale** : enseignement optionnel de musique (2nde) : la diversité des esthétiques, des langages et des techniques de la création musicale dans le temps et dans l'espace

Programme d'enseignement optionnel de culture et pratique de la musique (2nde) : pratiques vocales collectives / écoute musicale, culture musicale et artistique

- **Histoire des arts** : enseignement optionnel (2nde) : acquérir des repères sur les grandes périodes artistiques (du IVe au XVIe siècle)

- **Histoire** : enseignement commun (2nde) : héritages de l'Antiquité et du Moyen Age jusqu'au XVIIIe siècle

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « La vie dans une abbaye au Moyen Age »
- Outils d'exploitation : « La musique sacrée au Moyen Age ».

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« La voix grégorienne »

ATELIER
2h00

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Après un travail sur le son et sa maîtrise technique abordé sous forme de jeux et d'exercices : échauffements corporels, respiration, pose de la voix, apprentissage d'une mélodie... et une présentation de l'écriture musicale neumatique, les élèves s'initient au chant grégorien.

OBJECTIFS

- Connaître la place du chant dans la vie des moines
- Découvrir le chant grégorien
- Ecouter des extraits
- S'initier à l'écriture musicale
- S'initier à la pratique de ce chant
- Prendre conscience des postures du chanteur
- Aller à la découverte de sa propre voix
- Interpréter un chant grégorien dans différents lieux de l'abbaye pour découvrir l'acoustique
- Ecouter un chant interprété dans l'abbatiale par une chanteuse soprano
- Apprécier l'espace sonore créé dans l'abbatiale
- Acquérir un vocabulaire spécifique

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Education musicale** : enseignement optionnel de musique (2nde) : la diversité des esthétiques, des langages et des techniques de la création musicale dans le temps et dans l'espace
Enseignement optionnel de culture et pratique de la musique (2nde) : pratiques vocales collectives / écoute musicale, culture musicale et artistique
- **Histoire des arts** : enseignement optionnel (2nde) : acquérir des repères sur les grandes périodes artistiques (du IVe au XVIe siècle)
- **Histoire** : enseignement commun (2nde) : héritages de l'Antiquité et du Moyen Age jusqu'au XVIIIe siècle

PROBLEMATIQUES

- Quelles sont les particularités du chant grégorien ?
- Quels types de chants peuvent être comparés au chant grégorien dans d'autres cultures ?

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Antiphonaire
- Fiches extraits de chants grégoriens
- CD chants grégoriens
- Fiches sur l'évolution de la notation musicale
- Monocorde
- Main guidonienne

PROLONGEMENTS

- La notation musicale au Moyen Age
- La monodie et la polyphonie
- La musique pulsée et non pulsée, le rythme
- Effectuer une recherche sur les œuvres religieuses issues d'autres cultures musicales du monde pour y retrouver le principe du chant grégorien (psalmodie tibétaine, récitation du Coran, chant religieux hébraïque,...)

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Education musicale : cycle terminal : le son, la musique, l'espace et le temps / Culture musicale et artistique dans l'histoire

PERC

- Les rencontres** : découverte d'une abbaye datant du XIIe siècle.
- Les pratiques** : écoute d'un chant interprété par une chanteuse professionnelle, initiation au chant grégorien, interprétation d'un chant dans l'église abbatiale.
- Les connaissances** : la musique sacrée au Moyen Age.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « La vie dans une abbaye au Moyen Age »
- Outils d'exploitation : « La voix grégorienne ».

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

« L'abbaye et l'architecture contemporaine »

ATELIER
2h30

DESCRIPTION DE L'ATELIER

Les élèves observent les différentes caractéristiques de l'architecture de l'abbaye. Puis à partir des travaux d'architectes comme Le Corbusier, John Pawson, Tadao Ando, ils découvrent l'influence de l'architecture cistercienne sur l'architecture moderne et minimaliste. En groupe, les élèves imaginent et construisent, avec des lego®, un édifice d'après le point de vue d'un architecte contemporain.

OBJECTIFS

- Connaître les concepts fondamentaux de l'architecture
- Connaître les étapes dans le processus d'un projet architectural, les corps de métiers et acteurs intervenant
- Apprendre à lire une architecture : implantation dans le site, volumétrie, formes, techniques, matériaux, couleurs, espace, relations entre les pleins (espace bâti) et les vides (ex : cloître...), les circulations.
- Découvrir les éléments de base de l'architecture cistercienne
- Imaginer des formes d'architecture à partir de différentes références
- Exercer sa capacité créative
- Repérer le rôle de l'utopie dans la création architecturale dans une démarche de quête d'une communauté où les habitants vivent ensemble en harmonie
- Appréhender les principes de l'architecture à partir de gestes élémentaires comme empiler, emboîter, assembler...

DISCIPLINES CONCERNEES

- **Histoire** : enseignement commun (2nde) : héritages de l'Antiquité et du Moyen Age jusqu'au XVIIIe siècle
- **Histoire des arts** : enseignement optionnel (2nde) : acquérir des repères sur les grandes périodes artistiques (du IVe au XVIe siècle)

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE MONUMENT

- Fiche de visite enseignant : « L'abbaye du Thoronet »
- Dossier enseignant : « L'architecture de l'abbaye »
- Outil d'exploitation : « L'abbaye et l'architecture contemporaine »

PROBLEMATIQUES

- Quelles sont les étapes pour construire une architecture ?
- Quels sont les éléments caractéristiques d'une architecture ?
- Quelles relations peut-on établir entre l'abbaye à l'architecture médiévale et les constructions caractéristiques des mouvements moderne et minimaliste ?
- Quels sont les différents aspects de la modernité ? (fonctionnel : la forme découle de la fonction et esthétique : les lignes géométriques pures)
- Comment inscrire un édifice dans un site en le dénaturant le moins possible ?
- Une architecture idéale est-elle possible ?
- Quels sont les éléments qui montrent qu'un architecte se soucie vraiment des personnes qui utilisent un bâtiment donné ? (Volumes, espaces, ambiances, lumières, matériaux, couleurs, vues...)

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Jeu de construction lego®
- Fiches architectures contemporaines

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

- **Histoire des arts** : *en 1ere* : les matières, les techniques et les formes.
- **Arts plastiques** : *en 1ere* : la matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre

PROLONGEMENTS

- Etudier les différents courants de l'architecture contemporaine, les comparer avec l'architecture minimaliste
- La notion de durable dans l'architecture : exploitation des ressources, impact sur le paysage...
- Etudier les étapes dans le processus d'un projet architectural, les corps de métiers et acteurs intervenant à partir de l'ouvrage de Fernand Pouillon « *Les pierres sauvages* ».

PERC

- Les rencontres** : découverte d'un lieu patrimonial : une abbaye cistercienne du XIIe siècle
- Les pratiques** : réalisation d'une maquette d'architecture
- Les connaissances** : l'architecture cistercienne, l'architecture moderne et minimaliste

VISITE **1H30**

Thématique architecture

► *Les questions du Thoronet – Pensées et discussions sur l'architecture contemporaine*

Les étudiants sont invités à une réflexion sur l'architecture contemporaine via les questions que peut poser un édifice emblématique tel que le Thoronet. Ils visiteront les différents espaces de l'abbaye en présence d'un médiateur architecte.

► *Concours (en projet)*

Dans la prolongation de ce nouveau programme d'ateliers, les étudiants pourront transposer les réflexions initiées au Thoronet à leur pratique de l'architecture. Un appel à idées sera lancé pour les étudiants afin de repenser les usages de ce lieu. L'inscription au concours, son sujet et ses modalités seront communiqués ultérieurement.