

« L'histoire des arts à l'école : le plaisir à l'œuvre »

Vendredi 4 et samedi 5 mai 2021

Château de Fontainebleau – Festival de l'histoire de l'art, Fontainebleau

Invité d'honneur : Gérard Garouste

Présentation des ateliers

Sommaire

Atelier in situ – Le plaisir à l'œuvre : l'École de Fontainebleau	2
Atelier in situ – Collections orientales, plaisir d'ailleurs	2
Atelier in situ – De menus plaisirs ?	2
Atelier in situ – Jeu des rois, roi des jeux : le jeu de paume	3
Ateliers pédagogiques	3
Atelier 1 – Entre mémoire, désir et intellectualisme : quels mécanismes dopaminergiques possibles du « plaisir musical » ?	3
Atelier 2 – Lycée – Un an pour nourrir le désir de musée ?	3
Atelier 3 – Le plaisir de la bande dessinée	4
Atelier 4 – Le jeu sérieux : le visage didactique séduisant d'un oxymore	4
Atelier 5 – Du plaisir de découvrir et de « connaître le patrimoine de proximité »	4
Atelier 6 – Entrer dans le jardin, s'asseoir et penser : développer le plaisir des sens chez des élèves de cinquième	5

Ateliers in situ « Car tel est notre bon plaisir »

Selon la formule consacrée « Car tel est notre plaisir »

Atelier in situ – Le plaisir à l'œuvre : l'École de Fontainebleau

Oriane BEAUFILS, conservatrice du patrimoine au château de Fontainebleau
Christine DE SANTA, professeur d'italien (académie de Créteil)

Présentation

Au XVIe siècle, une cohorte d'artistes met en scène à Fontainebleau un miroir de puissance où François Ier « se plaît à » présenter sa propre grandeur. Pour la première fois en France, la volupté et le charnel sont mis en avant dans de somptueux décors de galeries et de chambres où le plaisir est à l'œuvre. Cadres plaisants conçus pour les yeux du roi, leur charme n'a cessé d'opérer jusqu'à nos jours.

Oriane BEAUFILS, conservatrice du patrimoine au château de Fontainebleau
Christine DE SANTA, professeur d'italien (académie de Créteil)

Atelier in situ – Collections orientales, plaisir d'ailleurs

Estelle BAUER (INALCO)
Stéphanie SARMIENTO-CABANA, inspectrice de l'éducation nationale (académie de Paris)

Présentation

Depuis le XVIe siècle, les rois collectionnent des raretés orientales dans leurs cabinets de curiosités. Derniers avatars de cette longue tradition, le musée chinois et le salon des laques de l'impératrice Eugénie regorgent de trésors asiatiques acquis par les guerres et les ambassades. Isolant certains objets d'art japonais de leurs étonnantes scénographies, une enquête scientifique dévoile pour la première fois leur histoire, nous racontant les origines du japonisme en France.

Atelier in situ – De menus plaisirs ?

Sophie MICHEL, guide-conférencière château de Fontainebleau
David MILLEROU, chef du service pédagogique au château de Fontainebleau

Présentation

Fontainebleau a été aménagé dès le XVIe siècle en un lieu essentiellement voué aux délassements du souverain. Ce château de plaisance met à l'honneur la chasse, la promenade, la vie nautique, le théâtre, la danse et la musique, régis par une intendance des « Menus Plaisirs ». Le château, où « musée » et « s'amuser » sont intimement liés, est le reflet du célèbre adage des souverains : « Car tel est notre plaisir ».

Atelier in situ – Jeu des rois, roi des jeux : le jeu de paume

Guillaume DORTU, maître-paumier au château de Fontainebleau

Présentation

Fontainebleau conserve l'une des dernières salles de jeu de paume encore « actives » en France. Jeu favori des rois de France, le jeu de paume de Fontainebleau permet la découverte d'un patrimoine immatériel ayant fait le « plaisir » des souverains à la cour et qui continue à être, aujourd'hui, une voie d'entrée riche et originale pour découvrir le château. Le maître-paumier de Fontainebleau présente la salle historique, l'histoire du jeu de paume en lien avec la culture de cour humaniste, mais aussi l'origine des innombrables expressions de la langue française, toujours utilisées, qui sont issues de ce jeu (« qui part à la chasse perd sa place », « rester sur le carreau », etc..).

Ateliers pédagogiques

Atelier 1 – Entre mémoire, désir et intellectualisme : quels mécanismes dopaminergiques possibles du « plaisir musical » ?

Gérald BUDZINSKI, professeur de chaire supérieure en musique, Classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Fénélon à Paris

Nadège BOURGEON-BUDZINSKI, professeure d'histoire des arts et formatrice en histoire des arts et en musique (l'académie de Créteil)

Présentation

Le plaisir associé à l'écoute d'une œuvre musicale fait appel à un processus qui réunit qualité de l'audition, mémoire, et analyse cérébrale de l'événement sonore. Explorons divers mécanismes en jeu afin de les appréhender avec un jeune public : répéter, se souvenir afin de reconnaître; créer les conditions du désir avant le plaisir, ou engendrer une délectation intellectuelle, indissociable des fonctions et des contextes historiques des œuvres musicales envisagées.

Atelier 2 – Lycée – Un an pour nourrir le désir de musée ?

Cathy LOSSON, cheffe du service Éducation démocratisation accessibilité du musée du Louvre

Basma FADHLOUN, chargée de programmation Éducation au musée du Louvre

Gérald RITTER, professeur-relais au musée du Louvre et enseignant au lycée polyvalent Jules-Marey à Boulogne-Billancourt (académie de Versailles)

Présentation

Comment créer l'appétence et le désir de musée pour des lycéens peu familiarisés avec cette pratique culturelle ? Cet atelier propose d'échanger autour d'un dispositif expérimental d'éducation artistique et culturelle (Louvre-Le Grand Tour) intégrant une approche sensible et participative pour conjuguer plaisir de la découverte des œuvres et appropriation de savoirs.

Atelier 3 – Le plaisir de la bande dessinée

Camille MOULIN-DUPRÉ, Auteur-réalisateur, collaborateur de Wes Anderson, graphiste, passionné du Japon, dessinateur (*Le voleur d'estampes*, 2 volumes chez Glénat)

Anne AMSALLEM, professeure de philosophie et histoire des arts au lycée Marguerite-de-Valois d'Angoulême, chargée de mission à la délégation académique aux arts et à la culture (académie de Poitiers)

Présentation

Le 9ème art joue un rôle de choix dans l'éveil et le développement de la sensibilité esthétique. En ce qu'elle se donne à la fois à lire et à voir, la BD associe donc les plaisirs de la lecture du récit et de l'image. Quelle est donc la nature spécifique du plaisir produit par la Bande dessinée chez son lecteur ? La forme même de son média induit une approche sensible et intellectuelle particulière qui sera interrogée, comme le sera également le lien à la tradition à travers ce qui unit estampes japonaises et mangas.

Atelier 4 – Le jeu sérieux : le visage didactique séduisant d'un oxymore

Mélanie FILLION-ROBIN, professeure d'arts plastiques (académie de Nice)

Pascal FRANÇOIS, inspecteur d'académie – inspecteur pédagogique régional (académie de Paris) et spécialiste du jeu sérieux

Présentation

Faut-il considérer le jeu sérieux comme une alternative à la routine, une figure commode d'une vaine modernité ou une modalité de la diversité pédagogique ? Cet atelier tentera de répondre à cette question en mettant en perspective les enjeux didactiques en s'appuyant sur l'escape game POLYMORPHOS conçu par des élèves de 4e.

Atelier 5 – Du plaisir de découvrir et de « connaître le patrimoine de proximité »

Vincent BABY, chef de projet EAC à l'Institut national d'histoire de l'art

Stéphanie SARMIENTO-CABANA, inspectrice de l'éducation nationale (académie de Paris)

Présentation

Comment apprendre aux jeunes élèves à lever les yeux, à admirer et à comprendre le patrimoine qui les entoure ? Un an après la publication du vademecum (collaboration de l'INHA avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse) consacré à ce sujet, l'atelier propose de faire le point sur la question de l'apprentissage du patrimoine par la pratique, quel que soit l'environnement de l'école, notamment par le compte-rendu de quelques expériences menées sur le terrain.

Atelier 6 – Entrer dans le jardin, s’asseoir et penser : développer le plaisir des sens chez des élèves de cinquième

Christelle DELAS-BERTHEL, professeure et interlocuteur académique pour le numérique en histoire des arts (académie d’Orléans-Tours)

Pascale MARCQ, concepteur paysagiste de l’atelier Design Paysage

Présentation

Dans le cadre du festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire, des élèves de cinquième ont mené un travail pluridisciplinaire en histoire des arts afin de développer plaisir des sens et plaisir de la contemplation lors de la visite.