

Présentation du projet

Réalisation d'un projet collaboratif, sur le principe de la classe autonome : concevoir un cours pour ses pairs (ceux de l'option, mais aussi les autres lycéens, à travers la création d'un paddlet, lui-même générant un QRcode pour accéder aux documents).

Le concept : les élèves deviennent acteurs de leur cours en étant des passeurs de connaissance, en s'inscrivant dans la perspective d'une relation autonome aux œuvres et aux formes artistiques, ce qui « favorise l'autonomie et l'engagement personnel des élèves par la réalisation d'un projet » B.O.

L'idée est **de favoriser l'oral** afin de préparer les élèves au **Bac de français** (développer leur capacité à faire des liens avec les textes étudiés en littérature), ainsi qu'au **Grand oral, pour les élèves de Terminale**.

Démarche du projet à partir du livret d'accompagnement pédagogique en classes de Première et de Terminale :

Le livret est distribué aux élèves sous la forme de photocopies puis vidéoprojeté en classe. Nous lisons les sujets ensemble ainsi que les résumés (lesquels servent de piste pour construire leur plan). Nous échangeons, nous nous questionnons et avançons ensemble, certains indiquent leur préférence pour un sujet très rapidement. Les modalités sont les mêmes que pour les secondes : création de documents (œuvres, cartel, définitions, chronologie...) photocopiés pour chaque carnet de bord individuel, un paddlet servant de support pour l'oral (lequel sera ensuite déposé dans le paddlet niveau 1ère) et un quizz de validation des connaissances pour leurs pairs. Le travail est ensuite corrigé par nos soins, amélioré par les élèves du groupe et déposé sur le paddlet du groupe de première. Nous évaluons leurs prestations orales et écrites. Pendant l'exposé, les autres élèves doivent prendre des notes et préparer des questions.

Mise en œuvre du projet :

- Les élèves sont répartis en petits groupes (de 2 ou 3), chacun ayant une responsabilité propre dans le déroulement du projet (qui fait quoi ? comment ?... Ils s'organisent entre eux).
- Le groupe présentant l'exposé prépare des documents supports (photocopie) pour leurs pairs.
- Les élèves doivent prendre en note l'exposé de leurs camarades et préparer des questions.

Ce projet permettra par la suite de valider des compétences :

- ☞ Contribuer à la réalisation d'une exposition, matérielle ou virtuelle : conception, scénographie, notice de catalogue ou cartel pour les œuvres exposées ;
- ☞ Prendre part à un débat sur des œuvres d'art et objets patrimoniaux ;
- ☞ Présenter à un public varié des œuvres, un monument, un bâtiment ;
- ☞ Créer, individuellement ou collectivement, des formes numériques, informations supplémentaires par QR-codes.

Objectifs

- permettre à la classe d'expérimenter la gestion de projet (répartition des tâches, gestion du temps, définition conjointe de l'intention de la réalisation, répartition des fonctions et des tâches, gestion du temps) ;
- favoriser le travail en groupe et en autonomie ;
- accompagner les élèves dans la constitution de connaissances liées à une problématique donnée en lien avec le programme ;

- travailler la prise de parole au sein d'un groupe et devant un public.

Connaissances :

- Connaissances du contexte historique et artistique des œuvres étudiées dans le cadre de la problématique.

Compétences :

- Développer des attitudes qui stimulent sa sensibilité à l'œuvre d'art.
- Avoir conscience des interactions entre la forme artistique et les autres dimensions de l'œuvre (son format, son matériau, sa fonction, sa charge symbolique).
- Maîtriser un vocabulaire permettant de s'exprimer spontanément et personnellement sur des bases raisonnées.

Auto évaluation formative au sein du groupe sur la dynamique d'échange

- Efficacité des interventions de chacun ;
- Qualité d'écoute ;
- Esprit d'initiative.

Évaluation des rapporteurs

- Esprit de synthèse ;
- Argumentation ;
- Posture devant le groupe.

Évaluation

- Répartition des tâches ;
- Efficacité des supports produits ;
- Maîtrise technique des supports employés ;
- Qualité de la production et prise en compte des corrections demandées en cours de rédaction.

Évaluation de la forme

- Voix ;
- Posture ;
- Regard ;

- Qualité de l'expression ;
- Utilisation du support.

Évaluation du fond

- Qualité des présentations ;
- Organisation de l'intervention ;
- Connaissances mobilisées.

La place de l'oral dans la réalisation du projet

- Débat éventuel sur le choix des œuvres

Discussion à l'intérieur de chaque groupe de travail (interaction et argumentation) ;

Exemple de sujet pour le niveau de Première :

A partir d'un livret d'accompagnement pédagogique annuel (reprenant les objets d'étude du programme *L'art du portrait en France, XIXe - XXIe siècles*), lequel est divisé en trimestres et en périodes. Dans ce livret, sont proposées, au choix, des problématiques et/ou des thématiques incluant une liste limitée d'œuvres de référence, voire, plus, également en lien avec d'autres disciplines (HLP, Philosophie, Littérature, Histoire-Géographie voire Sciences, lorsque c'est possible).

Exemple : Groupe 2 : la peinture et la musique romantique.

Problématique : comment l'expression des passions est-elle représentée par les artistes romantiques ?

- Les élèves doivent inclure une frise chronologique à partir de 1838 jusqu'à 1871.

Portrait 1, la passion de la musique : Ludwig Van Beethoven (présenter une courte biographie, expliquer son style musical à travers des captures sonores à inclure dans le paddlet) puis analyse du tableau de Berthold Genzmer, *Beethoven se promenant*, 1810.

-Mots-clés : contrepoint = superposition de plusieurs lignes mélodiques

Portrait 2, le paysage de l'âme : Gaspar David Friedrich, *Le Voyageur contemplant une mer de nuages*, 1818, huile sur toile.

-Expliquer : « *le peintre ne doit pas seulement peindre ce qu'il voit devant lui, mais ce qu'il voit en lui* », G.David Friedrich,

Portrait 3, la finitude de l'homme : tableau de Théodore Géricault, *Le Radeau de la Méduse*, 1818-1819, Musée du Louvre, Paris.

-Comment Géricault traduit-il plastiquement le déchaînement des passions ?

Portrait 4, la vacuité des choses humaines : symphonie de Berlioz, *Roméo et Juliette*, 1839, à mettre en lien avec l'étude du tableau de Henrich Füssli, *Roméo sur la tombe de Juliette*, 1809.

-Ecouter le début de l'acte 2 : expliquer comment la musique seule exprime la tristesse de Roméo et mettre en lien l'étude du tableau de Füssli, *Roméo et Juliette*, de 1809, musée Jacquemart-André, Paris.

-Les élèves doivent conclure en répondant à la problématique.

Exemple de sujet pour le niveau de Terminale

Pour le niveau de Terminale : nous sommes dans la même configuration que pour le niveau de Première (livret comprenant des problématiques rattachées au programme avec la question transversale : musée, musées ; composé d'une première partie de définition puis d'une seconde, avec la citation de Tcheng-Ki-Tong : « *On appelle musée, en Europe, une espèce de grand bâtiment dans lequel on a réuni des chefs-d'œuvre des arts et des sciences ou, simplement, les objets qui peuvent nous renseigner sur la vie, les mœurs et les idées des peuples.* », *Les Parisiens peints par un Chinois*, Paris, 1891, p. 115.

L'étude des questions au programme se fera en deux temps

1. **Musée, musées.** « Le musée est une institution permanente sans but lucratif, au **service de la société** et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet **le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité** et de son environnement à des fins **d'études, d'éducation et de délectation.** »

Statuts du Conseil international des musées adoptés lors de la 22e assemblée générale à Vienne, Autriche, le 24 août 2007.

Exemples tirés du livret annuel:

Partie 1 du livret.

- **Thématique 8 : À l'heure du numérique :** ➤ Commentez le texte ci-dessus, à l'aide d'exemples précis, en quoi les équipements numériques dans les musées sont au centre des préoccupations des musées, quels sont leurs rôles dans les musées du futur. ➤ **PARLER** du bateau-musée (musée flottant à Marseille)
- **Thématique 5: Les années 1950 et 1960 : la rupture du musée moderne.**

Résumé : Dans **l'Europe d'après-guerre**, une certaine apathie continua d'affecter les musées. Comme dans beaucoup de domaines, la période était à la « **reconstruction** », avec des **moyens souvent insuffisants**. Les efforts portaient essentiellement sur la réouverture des musées, la reconstitution et le réaménagement des collections, la restauration des œuvres, et, parfois, sur la création de nouvelles salles. On peut se questionner sur les causes d'un tel retard, alors que le **modernisme architectural**, même minoritaire dans les faits, avait le vent en poupe depuis le milieu des années 20. Outre la raison circonstancielle, (le faible nombre de commande dans l'entre-deux-guerres), le décalage peut s'expliquer par la « **muséophobie** » qui sévissait dans les **milieux d'avant-garde**, pour qui les musées n'étaient souvent rien **d'autre que des nécropoles de l'art**. Le principe même de l'institution entrainait en contradiction avec **les idéaux révolutionnaires** prônés par certains, en particulier **avec les utopies qui visaient à l'abolition de l'art comme activité autonome et à son intégration dans la vie** (le *constructivisme*, à *De Stijl*...). La « **modernisation** » des musées ne pouvait finalement avoir lieu qu'avec le triomphe sans partage des modernes sur les classiques.

- **Commentez le texte ci-dessus à l'aide d'exemples précis (entre autre les mouvements *constructivisme*, à *De Stijl*...). L'évolution de la pensée autour de l'idée de musée.**

Partie 2 du livret:

« *On appelle musée, en Europe, une espèce de grand bâtiment dans lequel on a réuni des chefs-d'œuvre des arts et des sciences ou, simplement, les objets qui peuvent nous renseigner sur la vie, les mœurs et les idées des peuples.* »

- ✓ *Tcheng Ki Tong, Les Parisiens peints par un Chinois, Paris, 1891, p. 115.*

Thématique 3 : Rénovations et extensions / Réhabilitations et reconversions. Les enjeux de la rénovation-extension des musées.

Résumé : Le projet scientifique et culturel a fixé les grands objectifs **de rénovation** : affirmer une double identité de musée d'art et d'archéologie par exemple tout en plaçant le public au centre de la démarche. Les projets devaient permettre de valoriser la **dimension patrimoniale du bâtiment**, ainsi que de **présenter les collections** dans une interaction avec le lieu et son environnement, de les conserver dans d'excellentes conditions dans les espaces du musée comme dans les "réserves" externalisées. Le musée doit pouvoir renouveler régulièrement l'accrochage des collections permanentes, et rendre durable la politique d'exposition temporaire grâce à un espace spécifique. Le but étant ainsi d'ouvrir un musée plus conforme aux attentes du public en termes d'accueil, de confort et d'équipement.

- Expliquez en prenant appui sur les musées ci-dessus et sur le texte.

Thématique 16 : Comment la scénographie des expositions influence l'expérience des visiteurs ?

Résumé : Si l'art d'exposer, ou de mettre en espace les objets d'art à travers les techniques muséales n'est pas nouveau, l'exposition se construit selon un programme élaboré méticuleusement par le musée ou la galerie d'art. Le terme **d'expographie**, aussi employé dans ces pratiques, est parfois utilisé comme **synonyme de scénographie** d'exposition ou encore de décor ; bien qu'il existe quelques différences, des points communs demeurent entre ces disciplines. Directeur, conservateur, curateur, scénographe, metteur en scène, architecte sont autant de professionnels qui participent à réinventer l'exposition.

Plan :

1. **Déranger le visiteur :** Selon le conservateur Jacques Hainard, « *exposer c'est déranger le visiteur ; c'est mettre des objets au service d'un propos théorique, d'un discours, d'une histoire ; c'est vivre intensément une expérience collective* ».

Une sculpture olmèque Monet, Picasso Velasquez... Que raconte alors le musée en décontextualisant les objets ? Le processus de l'exposition peut-il le contrefaire, ou produire des contresens ?

2. **Une forme de théâtralité:** La scénographie trouve son origine dans le théâtre grec antique et se définit comme « l'art de dessiner » ou « d'écrire » la scène, pratique artistique qui s'adapte à l'évolution des théories théâtrales de son temps. Le MET à New-York, le Louvre, le château de Versailles et bien d'autres musées ont eu recours à ces procédés théâtraux suscitant une forte implication du public
3. **Un art en soi :** Le visiteur/spectateur se retrouve immergé dans la mise en scène

« Faire son temps » de Christian Boltanski au centre Pompidou se passait même des traditionnels cartels, favorisant une mise en scène théâtrale.

4. **Exposer autrement :** Les nombreuses expériences des avant-gardes ont, dès le début du XXe siècle, opposé à la muséographie officielle qui privilégiait depuis la conférence de Madrid de 1934 des espaces neutres – murs blancs, toiles à hauteur d'homme, éclairage naturel et parcours simplifié – des mises en scène théâtrales à l'encontre de toutes les conventions rythmées par un désir de subversion.

Pour le niveau Seconde

Le programme est divisé en cinq périodes, formant un ensemble de foyers chrono- géographiques couvrant différents domaines artistiques. Le groupe d'élèves choisit donc un foyer.

Nous avons fait le choix de travailler selon un ordre chronologique, afin que les élèves (qui ont des difficultés avec la chronologie) puissent trouver des repères plus facilement ; comprendre et faire comprendre les circulations et les échanges entre chaque foyer.

- Comme chaque foyer ne peut être étudié intégralement, des fiches d'activités, remises aux élèves (sur les foyers qui n'auront pas été choisis), sont à compléter en devoir maison. Elles sont intégrées dans le carnet de bord des élèves et corrigées collectivement à l'oral (ce qui permet des échanges fructueux).

Exemple d'une étude de cas.

LYCÉE : Classe de seconde

THÉMATIQUE : « Arts, sociétés, cultures ». Champ anthropologique

ENTRÉE : L'art et les identités culturelles :

PÉRIODE : la Chine des Han, du IIIe siècle av. JC au IIIe siècle

PROBLÉMATIQUE pour « l'exposé-cours ».

Partie 1 : En quoi la dynastie des empereurs HAN a contribué à l'évolution des civilisations ?

Partie 2 : présenter / expliquer "Onna bugeisha", les femmes samourais.

Activité : expliquer à l'aide de cette citation : « *La Chine des Han a fait en Extrême-Orient, par le livre et par l'épée, "œuvre romaine" »*. *L'influence de la Chine des Han sur la civilisation romaine (parler des inventions, de la route de la soie...)*