

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE

Liberté
Égalité
Fraternité

Programme National de Formation

Rendez-vous du MENJ

Université de printemps d'histoire des arts
– Jeudi 30 mai 2024
– Vendredi 31 mai 2024
– Samedi 1er juin 2024

Université de printemps d'histoire des arts (UPHA) - L'histoire des arts à l'école : plus vite, plus haut, plus fort

Organisé par la Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO), en collaboration avec l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), et en partenariat avec l'INHA et le château de Fontainebleau, dans le cadre du Festival d'histoire de l'art (FHA).

La formation se tiendra à Fontainebleau :

- Le jeudi 30 mai 2024, de 14h15 à 18h00 (ou 18h30 pour un atelier in-situ)
- Le vendredi 31 mai 2024, de 9h00 à 18h30
- Le samedi 1er juin de 8h25 à 12h00

Fontainebleau, ville et château (77300)

Depuis Gare de Lyon : transilien R > Gare de Fontainebleau Avon, puis bus 1 arrêt Château

Programme

— Problématique

L'histoire des arts participe pleinement à la dynamique portée collectivement par les jeux olympiques et paralympiques. Les ateliers et conférences de l'UPHA exploreront ainsi les croisements entre les arts et le sport, comme thème, symbole et trait de société.

En appui sur la devise et sur la place dans l'olympisme accordée aux arts, l'UPHA aura pour objectif de nourrir la réflexion sur la place de l'histoire des arts à l'école, à l'aune des ambitions exprimées au plus haut niveau, à la croisée des préoccupations pédagogiques et didactiques de tous ordres. Les enjeux sont multiples – contenus, moyens, ressources, liaisons avec les partenaires – et seront abordés à l'appui d'exemples, issus notamment d'expériences en lien avec l'actualité sportive, qui permettront de témoigner du dynamisme de cet enseignement qui mobilise les sens et constitue un levier d'émancipation en donnant à voir, éclairer et comprendre le monde.

— Jeudi 30 mai 2024 (Fontainebleau, château et extérieurs)

Plan interactif du château :

<https://www.chateaufontainebleau.fr/plans-interactifs-du-chateau-de-fontainebleau/>

Plan des lieux de l'UPHA dans la ville de Fontainebleau en page 11.

Accès le jeudi 30 mai : le couloir menant à la salle des Colonnes (lieu d'accueil/émargement le 30 mai) est accessible depuis la cour Ovale. L'entrée dans le château se fait par la cour d'Honneur. Il faut ensuite traverser la cour de la Fontaine et enfin emprunter le corridor des Mariniers qui mène directement à la cour Ovale.

Informations pratiques concernant le stockage des bagages :

- Jeudi 30 mai : Les bagages des stagiaires qui arriveraient directement à la formation sans passer par leur lieu d'hébergement seront stockés de 14h15 à 18h00 (ou 18h30 pour l'atelier qui finit à cet horaire). Salle précisée à l'arrivée.
- Samedi 1er juin : Les stagiaires qui le souhaitent pourront déposer leur bagage dans la même salle que le jeudi, dès 8h30 et jusqu'à 17h00 au plus tard.

14h15/14h45 Accueil / Emargement / Inscription à 3 ateliers

Couloir d'accès à la salle des Colonnes, château de Fontainebleau (entrée par la cour Ovale)

Chaque stagiaire s'inscrit à un atelier in-situ du jeudi après-midi 16h30-18h00, parmi les quatre proposés, dans la limite des places disponibles. Les déambulations se faisant en partie dans les parcs et jardins, nous vous recommandons le port de chaussures adaptées.

Chaque stagiaire s'inscrit à deux ateliers pédagogiques et didactiques : le vendredi 30 mai de 17h00 à 18h30 et le samedi 1er juin de 8h45 à 10h15, parmi les choix proposés, dans la limite des places disponibles.

Les bagages des stagiaires qui n'auraient pas pu les déposer à leur lieu d'hébergement seront stockés jusqu'à 18h00 (lieu à préciser).

14h45/15h15 – Ouverture de l'UPHA

Salle des Colonnes, château de Fontainebleau

Fabien Oppermann, IGESR

Éric de Chassey, directeur général de l'INHA

Marie-Christine Labourdette, présidente du Château de Fontainebleau

15h15/16h15 – Conférence générale de l'IGESR – enjeux de l'enseignement de l'histoire des arts

16h15/16h30 Pause et circulation

16h30/18h00 – Ateliers in-situ

Le Château de Fontainebleau propose quatre ateliers en déambulation dans le château, les jardins et le parc (port de chaussures adaptées recommandé). Le lieu de départ de l'atelier sera indiqué lors de l'inscription, à 14h15.

1/Le jeu de paume : comment une pratique vivante permet de comprendre une architecture unique ?

Baskets obligatoires

L'atelier propose la lecture du terrain d'un jeu unique dont Fontainebleau conserve la pratique vivante : le jeu de paume, ancêtre de tous les sports de raquette. L'architecture unique de la salle de jeu de paume ne peut être comprise que par la pratique à laquelle s'initieront les stagiaires sous la conduite du « maître paumier ».

2/Le centre militaire équestre : dialogue entre le sport, les œuvres, l'architecture

Baskets conseillées. Attention : une pièce d'identité vous sera demandée pour contrôle à l'entrée.

Animal servant à camper la majesté, le cheval est omniprésent à Fontainebleau, des représentations équestres des rois aux écuries. L'atelier propose la découverte du quartier du Carrousel abritant aujourd'hui le Centre sportif d'équitation militaire, de ses équipements sportifs majeurs, dont le monumental manège de Sénarmont.

3/Les chemins de randonnée Denecourt : une mise en scène artistique de la forêt

Baskets obligatoires. Attention : cet atelier se terminera à 18h30 (et non 18h00).

L'atelier propose une expérimentation pédestre d'un des fameux chemins de randonnée aménagés par Denecourt dans les années 1840 : l'atelier montrera comment la forêt de Fontainebleau a été mise en scène à travers ses sites remarquables à une époque où les peintres de Barbizon se sensibilisaient également à la conservation de ce patrimoine au service de leur art.

4/Le sport et le mythe de l'antique dans la sculpture des jardins

Héritier des valeurs de la civilisation grecque, l'art gréco-romain a multiplié les images de lutteurs et lanceurs de disque. D'autres athlètes, moins guerriers, se cachent peut-être derrière les Apollon du château ou autres corps héroïques évanouis. L'atelier interrogera la place de l'antique dans l'imaginaire du sport.

18h00 (ou 18h30 pour l'atelier randonnée Denecourt) Fin de la journée de formation ; récupération des bagages

— Vendredi 31 mai 2024 (Fontainebleau, château et ville)

Entrée groupée dans le château par l'accès situé place d'Armes. Les autres accès au château seront encore fermés. Rendez-vous sur la place d'Armes entre 8h45 et 8h50.

La matinée se déroule dans la salle des colonnes.

9h00/10h00 Conférence - Le vademecum histoire des arts, guide pratique et outil pédagogique de référence

Vincent Baby et **Claire Lingenheim-Lavelle**, corédacteurs du Vademecum Histoire des arts à l'intention des professeurs de collège, piloté par l'INHA, présenteront ce nouvel outil pédagogique afin de rendre la plus accessible possible sa fonction de boîte à outils et d'embrayeur d'idées.

10h00/11h00 Conférence - Le pilotage de projet académique en appui du numérique

La collaboration entre les Interlocuteurs académiques pour le numérique et les inspecteurs en charge de l'histoire des arts permet le déploiement de projets d'ampleur. L'académie de Nice présente la méthodologie d'un projet pluriannuel, interdisciplinaire et inter-établissements de création de ressources pédagogiques : pratiques sportives et artistiques, en lien avec le patrimoine de proximité.

11h00/11h30 Actualités HDA

Florie Debouchaud, pour l'École du Louvre, et **Giulia Fuggi-Jiménez**, pour la Fondation Culture & Diversité, présenteront le programme Égalité des Chances à l'École du Louvre.

11h30/12h00 Circulation jusqu'au théâtre municipal

12h00/13h00 Conférence inaugurale FHA - Entretien entre Mario García Torres et Nicolas Trembley

Grande salle du théâtre municipal de la ville de Fontainebleau. 9 rue Dénecourt

Pour cette édition, le festival invite Mario García Torres pour la conférence inaugurale. Mario García Torres est un artiste plasticien mexicain dont le travail, par une pratique personnelle et intime, interroge les structures et les politiques qui rendent l'art possible. Son travail explore les potentialités de la photographie, du film vidéo et de la performance pour aborder les angles morts de l'histoire de l'art récente, en convoquant des gestes traditionnellement liés à l'héritage de l'art conceptuel. Il dialoguera avec le critique, conservateur et commissaire d'exposition Nicolas Trembley, directeur de la collection Syz pour l'art contemporain, qui a collaboré avec diverses institutions, le Mamco à Genève, le Centre Pompidou et le musée Guimet à Paris. Il s'intéresse aux interactions entre l'artisanat et l'art contemporain.

Avec le soutien de la Fundación Jumex Arte Contemporaneo

Intervenants : Mario Garcia Torres (artiste), Nicolas Trembley (Critique d'art)

13h00-15h00 déjeuner et temps libre sur le festival.

15h00/16h15 Table ronde - L'histoire des arts au cœur de l'ambition pour l'école

Salle des Colonnnes

L'histoire des arts à l'école a connu des fortunes diverses au cours des deux dernières décennies. Alors qu'elle est portée actuellement par un discours politique fort, la table-ronde interrogera les synergies dont elle devra bénéficier pour se déployer largement dans l'ensemble des degrés d'enseignement, pour en faire une discipline à part entière dans l'écosystème éducatif, tant en termes de contenu que de forme.

Modération : **Fabien Oppermann**, IGESR

Éric de Chassey, directeur général de l'INHA

Séverine Lepape, directrice du musée de Cluny

Luigi Vallebona, chef du bureau Education au Consulat général d'Italie à Paris, proviseur

16h15-16h45 Emargement

Couloir attendant à la salle des Colonnnes

17h00/18h30 Ateliers pédagogiques et didactiques

Salles du château. Inscription des stagiaires à un atelier au choix, dans la limite des places disponibles, lors de l'emargement du 30 mai entre 14h15 et 14h45.

- **Ecrire, décrire et parler : les 100 podcasts de l'Ecole du Louvre**

Salle des Colonnnes

Comment construire un podcast d'histoire des arts ? L'atelier présentera la démarche de conception et de réalisation des 100 podcasts dédiés à des œuvres représentant le sport, créés par les élèves de l'Ecole du Louvre. Comment s'appuyer sur ces podcasts avec les élèves, en cours d'HDA ?

- **Olympiades culturelles : création d'un musée virtuel avec des élèves de seconde**

Grande salle quartier Henri IV

Lors d'Olympiades culturelles, les élèves du lycée P. Langevin de Suresnes ont scénographié un musée virtuel autour des arts et du sport. Comment ont-ils construit leur sélection d'œuvres emblématiques ? Quelles mises en perspectives avec les pratiques professionnelles muséographiques envisage-t-on ?

- **2024 : le monde, le sport et les arts en partage**

Chapiteau cour Ovale

Aborder l'histoire des arts avec des élèves du 1er degré articulant un sport, un pays, un art spécifique attaché à un peuple ou une communauté, dans le cadre de l'AMI lancé dans les écoles en cette année olympique et paralympique. Les élèves recherchent et acquièrent des connaissances qu'ils mobilisent pour réaliser une œuvre offerte en message de bienvenue à l'un des 206 pays participant aux JOP, faisant rayonner les valeurs olympiques et paralympiques.

- **Le corps en mouvement s'expose, panorama des représentations du sport dans l'art**

Vestibule Serlio

Un projet de commissariat d'exposition mené avec l'Artothèque d'Angoulême dans la perspective du passage de la flamme olympique, instaure un dialogue entre des œuvres issues du patrimoine artistique et l'iconographie plus récente du fond de l'Artothèque. Virtuosité et beauté du geste sont au programme.

- **L'œuvre artistique comme inducteur : danser Kandinsky**

Salle à manger quartier Henri IV

Donner corps à l'interprétation de l'œuvre, créer une nouvelle œuvre par le corps. En quoi la rencontre de l'œuvre par le corps peut faciliter sa lecture et comment le corps en mouvement dansé permet d'interpréter une vision personnelle de l'œuvre ?

18h30 Fin de la deuxième journée de formation

— Samedi 1er juin 2024 (Fontainebleau, ville et château)

Entrée groupée dans le château par l'accès situé place d'Armes. Les autres accès au château seront encore fermés. Rendez-vous sur la place d'Armes entre 8h25 et 8h30.

8h30-8h40 dépôt bagages des stagiaires qui n'auraient pu le laisser dans leur logement dans le même espace de consigne que le jeudi. Récupération des bagages individuelle.

8h40-8h45 circulation jusqu'à la salle d'atelier

8h45/10h15 Ateliers pédagogiques et didactiques

Salles du château. Inscription des stagiaires à un atelier au choix, dans la limite des places disponibles, lors de l'émargement du 30 mai entre 14h15 et 14h45.

- **Le corps en mouvement s'expose, panorama des représentations du sport dans l'art**

Vestibule Serlio, château

Un projet de commissariat d'exposition mené avec l'Artothèque d'Angoulême dans la perspective du passage de la flamme olympique, instaure un dialogue entre des œuvres issues du patrimoine artistique et l'iconographie plus récente du fond de l'Artothèque. Virtuosité et beauté du geste sont au programme.

- **Mallette Jeux Arts et Sports du RMNGP et du MNS**

Quartier Henri IV, salle à manger, château

Ouvre la mallette et bouge ton art ! A l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, la RMN-Grand Palais et le Musée national du sport font équipe pour créer une mallette « Jeux, Arts et Sports ». 4 ateliers et 13 activités modulables en niveau et objectifs pour une découverte ludique des sports. Quels scénarii possibles d'animation pédagogique ?

- **Numéridanse, un outil numérique performant au service de l'HDA**

Quartier Henri IV, grande salle, château

A partir d'œuvres chorégraphiques sur la thématique du sport, l'atelier défrichera les contenus dans une perspective HDA et envisagera leurs utilisations pratiques en proposant une mise en mouvement physique !

- **Le jazz dans le Paris de l'entre-deux guerres**

Chapelle basse Saint-Saturnin, château

Dans le Paris de l'entre-deux guerres, la musique devient un des éléments essentiels du foisonnement artistique et culturel. Au cœur de la création musicale savante dont naîtront d'historiques scandales, le jazz s'impose au cœur de la Vieille Europe, tout en dialoguant avec elle mais aussi avec les autres arts. Voyage musical à travers l'étude d'œuvres transversales faisant appel au jazz.

10h15-10h30 Circulation jusqu'au théâtre municipal, grande salle. 9 rue Dénecourt

10h30/11h35 Atelier-Concert - Corps en mouvement. Musique et Danse.

Des ballets de cour sous les Valois au scandale des Ballets russes, comment la musique peut-elle anoblir, dynamiser ou contrarier les mouvements du danseur ? Par ailleurs, de quelle manière appréhender avec un public scolaire ces correspondances entre danse et musique ? Quarante élèves musiciens du Conservatoire municipal de musique et d'art dramatique Claude Fievet de la Ville de Fontainebleau interprètent les morceaux choisis.

11h35/12h00 Emargement dans un espace du théâtre municipal à préciser

13h00 Fin des travaux de formation

Liste des intervenants :

A compléter.

Fabien Oppermann, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche

Éric de Chassey, directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art

Marie-Christine Labourdette, présidente du château de Fontainebleau

Guillaume Dortu, maître paumier

David Millerou, chef du service pédagogique, château de Fontainebleau

Aude Nicolas, capitaine, expert de collections

Jérôme Arnaud des Lions, colonel, vétérinaire en chef

Céline Compin, guide-conférencière en forêt

Anne-Sophie Vernon, adjointe du service pédagogique, château de Fontainebleau

Anaïs Dorey, conservatrice sculpture et fonds architecture, château de Fontainebleau

Clorinde Griffaton, professeur relai au château de Fontainebleau, académie de CRETEIL

Claire Lingenheim-Lavelle, experte nationale pour le numérique éducatif – histoire des arts, DNE ; professeure dans l'académie de STRASBOURG

Vincent Baby, chef de la mission EAC, INHA

Séverine Lepape, directrice du musée de Cluny

Hélène Croissonnier, inspectrice en charge de l'histoire des arts, académie de NICE

Mélanie Fillion-Robin, interlocutrice académique pour le numérique, professeure, académie de NICE

Ludovic Raffalli, responsable du secteur vie scolaire à l'Ecole du Louvre

Mathilde Garet, élève de l'Ecole du Louvre de classe préparatoire au concours de conservateur

Cécile Boyer, chargée d'études au bureau de la formation des personnels enseignants et d'éducation, DGESCO, professeure dans l'académie de VERSAILLES

Marie-Amélie Jouassin, chargée de mission auprès de l'Inspection, académie de VERSAILLES

Sophie Lemahieu, conservatrice Département mode et textile, musée des Arts Décoratifs de Paris

Marine Pillaudin, IA-IPR d'arts plastiques, en charge de l'histoire des arts, académie de VESAILLES

Bochra Coste El Hammoui, Fédération Française de Roller et de Skateboard

Martine Milleville, directrice de l'école Edmond Leveille à Montataire, académie d'AMIENS

Anne Amsallem, professeure de philosophie et d'histoire des arts au lycée Marguerite de Valois à Angoulême, académie de POITIERS

Laïla Bouazzaoui, responsable de l'Artothèque d'Angoulême – MAAM Angoulême

Sandrine Beulaigne, professeure d'EPS et formatrice, académie de REIMS

Eric Guérin, IA-IPR en charge de l'histoire des arts, académie de REIMS

Sébastien Jimenez, chargé de mission à la CARDIE, académie de REIMS

Christine Perney, Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais

Laurène Rolland-Bertrand, Musée national du sport, Nice

Deborah Sarfati, conseillère Pédagogique EPS, chargée de mission Génération 2024, académie de PARIS

Olivier Chervin, responsable pédagogie et images, Maison de la danse, Lyon

Frédéric Isoletta, chef d'orchestre, pianiste et organiste, conférencier enseignant - INSEAMM Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille / Université d'Aix Marseille

Fabrice Fortin, chef d'orchestre, enseignant au Conservatoire municipal de Fontainebleau et professeur au lycée François I à Fontainebleau, académie de CRETEIL

Nadège Bourgeon-Budzinski, formatrice et professeure au lycée Henri Wallon à Aubervilliers, académie de CRETEIL

Elèves musiciens du Conservatoire municipal de musique et d'art dramatique Claude Fievet de la Ville de Fontainebleau

Florie Debouchaud, chargée du programme Egalité des chances à l'École du Louvre

Giulia Fuggi-Jiménez, chargée du programme Egalité des chances à la Fondation Culture & Diversité

Pauline Duclos-Grenet, professeur d'histoire de l'art du lycée Léon Blum, académie de CRETEIL