

REVUE EAC

SEPTEMBRE 2021 - N°39

DAAC'Tualité

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

MISE EN OEUVRE DE
L'ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

PASS CULTURE
SCOLAIRE

DISPOSITIF ACADÉMIQUE
A L'ÉCOLE DU PATRIMOINE
ET DE LA CRÉATION

PEGASE
UNE PRÉ-RENTÉE SOUS LE
SIGNE DE L'EAC

A LA DÉCOUVERTE DES
MÉTIERS D'ART
PROGRAMME DE SENSIBILISATION

ÉCRIRE LE TRAVAIL,
ÉCRIRE LES MÉTIERS
PRIX PROGRAMME

**SE FORMER AVEC LA
DAAC en 2021 - 2022**
Retrouver nos formations
partenariales

Marianne Calvayrac
Déléguée académique
à l'éducation artistique et culturelle,
conseillère technique de la Rectrice

Après une année scolaire marquée par la distance et la résilience, faisons le vœu ensemble d'une rentrée sous le signe du collectif et du vivant. C'est dans cette perspective que le concert de rentrée du projet « A l'école du patrimoine et de la création », en partenariat avec le Château de Versailles, invite plusieurs milliers d'élèves de l'académie de Versailles à célébrer La Fontaine et Molière. Ce projet, inscrit dans une perspective à la fois patrimoniale et contemporaine, ouvrira un espace de réflexion sur la liberté d'expression et de création des artistes dans l'histoire et dans la société d'aujourd'hui. Cette même question irriguera d'ailleurs nombre de projets dans la continuité du programme « Dire la liberté, liberté de dire ».

En effet l'éducation artistique et culturelle reste plus que jamais pour les élèves un espace d'ouverture et de compréhension du monde. C'est à ce titre que l'expérimentation autour du pass Culture scolaire doit être l'occasion pour les professeurs d'interroger les pratiques culturelles de leurs élèves, de les sensibiliser aux enjeux de l'économie culturelle et d'inscrire le rapport aux œuvres comme un élément d'éducation indispensable à la construction du citoyen et de l'individu.

Pour accompagner les élèves dans leurs pratiques et réaffirmer l'importance de l'éducation artistique et culturelle en matière d'innovation pédagogique, les formations partenariales proposées à la communauté éducative restent un puissant vecteur. Nous vous invitons une nouvelle fois à prendre connaissance dans ce numéro de toutes les actions proposées. Nous remercions les structures culturelles pour l'excellence des propositions artistiques et scientifiques faites aux professeurs. Elles stimulent et accompagnent toutes les démarches pédagogiques faites en établissement. Nombre d'entre elles se traduisent par la mise en œuvre des PACTE (Projet Artistique et Culturel en Territoire Educatif), dispositif cadre initié et impulsé par l'académie. L'appel à projets est toujours en cours et l'équipe de la DAAC aux côtés des professeurs pour les accompagner dans leurs questionnements.

Le précédent numéro de la DAAC'tualité paru en juillet dernier mettait l'accent sur le rapport arts/ sciences et plus largement sur l'interdisciplinarité. Nous vous invitons à relire les différents témoignages riches en perspectives de travail et susceptibles de nourrir les projets d'aujourd'hui. Le dispositif « A table ! » conduit en partenariat avec le Musée des arts décoratifs et le projet « Le Louvre, sous l'œil d'un lycéen du XXIème siècle », dont il est question dans les pages qui suivent, illustrent également la façon dont l'EAC donner sens aux apprentissages, en articulant les disciplines au cœur de la démarche de projet.

Bonne rentrée à toutes et tous !

Sommaire

- 2 Edito
- 4 EAC/ L'actualité académique et nationale
- 6 Pass culture scolaire
- 8 Dispositif académique - A l'École du patrimoine et de la création - Concert de rentrée
- 10 PEGASE - Une rentrée scolaire sous le signe de l'Éducation artistique et culturelle
- 12 S'informer - Se former

Plan académique de formation 2021-2022

- 14 Arts plastiques - Design - Photographie
- 15 Cinéma - Audiovisuel
- 16 Culture scientifique et technique - Arts du goût - Développement durable
- 18 Danse
- 19 Musique
- 20 Patrimoine - Architecture
- 21 Théâtre – Arts du cirque
- 22 Univers du livre de la lecture et des écritures
- 23 La formation EAC 1er degré

Ils font l'actualité

- 25 Programme d'éducation artistique et culturelle du Musée des Arts Décoratifs – A Table !
- 32 PACTE Patrimoine – Photographie / Le Louvre sous l'œil d'un lycéen du XXI siècle
- 27 Institut du Monde Arabe / Divas : une exposition qui met les femmes à l'honneur et se prolonge en classe
- 42 Contacts
- 43 Remerciements

Mise en œuvre de l'éducation artistique et culturelle – année scolaire 2021-2022

Les conditions de mise en œuvre de l'éducation artistique et culturelle dans l'académie de Versailles pour l'année scolaire 2021-2022 ont été précisées dans la circulaire de la rectrice, Charline Avenel, signée le 09 juin 2021. Elle précise les orientations et priorités annuelles pour l'EAC.

Trois grands objectifs, en résonance avec le nouveau projet académique, y sont fixés :

- Réaffirmer l'éducation artistique et culturelle comme un espace d'expression pour les élèves et d'innovation pédagogique pour les professeurs ;
- Accompagner, mobiliser et renforcer les réseaux dédiés à l'éducation artistique et culturelle ;
- Généraliser la démarche de projet pour la mise en œuvre de l'éducation artistique et culturelle.

Vous trouverez [ICI](#) le texte de la circulaire que nous vous invitons à lire dans son intégralité et [ICI](#) les fiches techniques premier et second degrés en annexes de la circulaire.

Les fiches techniques font apparaître les enjeux de conception du volet culturel du projet d'école ou d'EPL (appels à projets PACTE, recensement des actions et outils), les personnes ressources du réseau académique pour l'éducation artistique et culturelle et les objectifs prioritaires de formation en EAC pour la communauté éducative.

Dans ADAGE, les équipes pédagogiques peuvent, d'une part déposer une demande de Projet Artistique et Culturel en Territoire Educatif (PACTE) au titre de l'année scolaire 2021-2022 (date limite de retour fixée au 17 septembre 2021), d'autre part commencer dès la rentrée scolaire le recensement de l'ensemble des actions menées pour formaliser le volet culturel du projet d'école ou d'EPL.

Prix programme « Écrire le travail, écrire les métiers », dans la voie professionnelle

L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 24 septembre 2021

En partenariat avec la Maison des écrivains et de la littérature, le groupement d'intérêt scientifique GESTES (groupe d'études sur le travail et la santé au travail) et la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du **plan d'éducation artistique et culturelle pour la voie professionnelle**, l'académie de Versailles (DAAC-Inspection ET-EG), en partenariat avec la Maison des écrivains, le réseau de chercheurs GESTES, l'association « Écrire le travail » et la BnF, organisent un programme d'écriture créative intitulé « Écrire le travail, écrire les métiers ». Propre à **encourager l'écriture créative et la réflexion des élèves et des apprentis de la voie professionnelle autour de leur orientation et leur formation**, ce programme est susceptible de favoriser des rencontres avec des écrivains et des enseignants chercheurs. Le dispositif s'adresse aux classes de troisième prépa-métiers, de CAP et de baccalauréat professionnel des lycées professionnels, des EREA, des lycées agricoles et des CFA de l'académie de Versailles. Il est également destiné aux unités pédagogiques d'élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A) implantées en lycée professionnel.

<http://www.ac-versailles.fr/cid159007/le-theme-annuel-porte-plus-particulierement-sur-l-opposition-visible-invisible.html> - Contact à la DAAC – [Frédérique Servan](#) – conseillère univers du livre

A la Découverte des Métiers d'Art

L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 8 octobre

Dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle, les classes de 4ème et 3ème peuvent participer au programme « À la découverte des métiers d'art » du 11 au 15 janvier 2021. Piloté par le Musée des Arts Décoratifs et l'Institut National des Métiers d'Art, soutenu par le ministère de la Culture et en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, ce programme s'appuie sur les collections et ressources d'institutions culturelles prestigieuses (Musée des Arts Décoratifs, Sèvres-Cité de la céramique, Château de Versailles, Monnaie de Paris...) Avec les artisans d'ateliers, de maisons, ou de manufactures, les élèves sont invités à découvrir matières et techniques, à identifier les métiers, et sont initiés aux gestes dans les domaines du bois, du cuir, de la céramique, du papier, de la tapisserie, du métal... Pour plus d'information, vous pouvez visionner cette [vidéo](#) présentant le dispositif. Vous pouvez inscrire votre classe à l'édition 2022 en remplissant ce [formulaire](#) avant le 8 octobre 2021.

Programme pédagogique - Musique de la Police Nationale - L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 20 septembre

Les écoles, collèges et lycées ont la possibilité de travailler en partenariat avec les orchestres d'Harmonie et de la Batterie-Fanfare, en s'appuyant sur la spécificité de ces ensembles.

Les enjeux sont multiples : découverte d'un ensemble orchestral, musique et citoyenneté, découverte d'un univers professionnel, pratique vocale, concerts, cérémonies protocolaires... En s'appuyant sur ces différentes pistes, les enseignants sont invités à coconstruire un projet interdisciplinaire avec les musiciens.

[En savoir +](#)

Les dossiers de candidature sont à renvoyer avant le 20 septembre 2021 – contact : [Celine Benech](#)

Dispositif Lecture pour tous

Les établissements scolaires qui souhaitent faire de la lecture et de l'écriture un axe fort du projet d'établissement et les bibliothèques, médiathèques publiques engagées dans le développement culturel et artistique de leur territoire sont invités à participer à ce dispositif. En appui sur les thématiques et les ressources proposées par la BnF, les partenaires construisent ensemble un parcours de lectures appelé à se développer dans le cadre d'ateliers mettant en œuvre une approche artistique et culturelle du texte. Il s'agit d'inciter les élèves à lire par eux-mêmes. Le parcours de lecture prendra appui sur un corpus d'œuvres littéraires choisi par les enseignants et les bibliothécaires, en lien avec l'une des deux thématiques proposées par la BnF pour l'année scolaire 2021-2022 au choix, le rêve ou la mémoire. Les ateliers de lecture permettront d'accueillir des professionnels (auteurs, illustrateurs, critiques, comédiens, artistes graphistes, etc...) qui favoriseront l'entrée en littérature par la pratique et l'interdisciplinarité. Par la variété des activités proposées, les partenaires s'efforceront de rendre les élèves actifs, créatifs et progressivement autonomes.

Les dossiers de candidature sont à renvoyer avant le 22 septembre 2021 - contact : [Frédérique Servan](#)

Dispositifs d'éducation au cinéma

Depuis les années 1980, l'éducation au cinéma s'appuie sur les dispositifs partenariaux Ecole et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma. Ces dispositifs s'articulent autour de trois séances de cinéma par classe au minimum, accompagnées d'un travail en classe autour des films.

Les objectifs pédagogiques sont communs aux trois dispositifs :

- aborder le cinéma en tant qu'art pour contribuer à l'éducation artistique et culturelle des élèves et apprentis ;
- découvrir en salle de cinéma des œuvres cinématographiques choisies en fonction de l'âge de l'élève et de l'apprenti par des acteurs de l'éducation et du cinéma ;
- rencontrer des professionnels du cinéma ;
- bénéficier d'une pratique artistique lorsque cela est possible, tout particulièrement dans le cadre des PACTE.

Ces trois dispositifs s'appuient sur le partenariat entre les équipes pédagogiques et les salles de cinéma, qui mettent en œuvre ensemble la programmation qui leur est proposée.

Les modalités d'inscription sont spécifiques à chaque dispositif. Les enseignants du 1er degré et de collège sont invités à inscrire leurs classes sur l'application CINEMA. Les enseignants de lycée le font sur le site de l'ACRIF. Pour toute question, vous pouvez joindre Mathieu Rasoli, conseiller cinéma ([Mathieu Rasoli](mailto:Mathieu.Rasoli) ; ce.daac@ac-versailles.fr)

Festival théâtre de l'Académie de Versailles

Pour la deuxième année consécutive, un festival de théâtre a eu lieu sur ce mur numérique :

<https://padlet.com/daacversailles/festivaltheatre2021acversailles>

Ce festival, belle occasion de valorisation, de partage et de rayonnement des projets des enseignements de théâtre en partenariat dans l'académie, a rencontré un franc succès.

Il fait mémoire de la joie de pouvoir retrouver le chemin des planches et de l'importance de s'exprimer par le sensible, le corps, l'artistique.

Appel à candidature PRCT

La DAAC lance de un appel à candidature pour la mission de professeur référent culture territorial pour les territoires :

- Paris-Saclay ;
- Grand Paris Sud Seine Essone Sénart.

Voici les grandes lignes de la mission :

- Favoriser la mise en œuvre de la politique académique dans le champ de l'éducation artistique et culturelle à l'échelle des communautés d'agglomérations ;
- Participer à l'animation du réseau des professeurs référents culture à l'échelle du territoire ;
- Accompagner la mise en application d'ADAGE et la diffusion de l'ensemble des ressources en matière d'éducation artistique et culturelle sur les différents supports dédiés ;
- Participer aux actions de formation destinées aux professeurs référent culture ;
- Favoriser la communication et les échanges au sein du réseau.

Cette mission est rémunérée en IMP

Les collègues intéressés sont invités à envoyer un CV et une lettre de motivation à ce.daac@ac-versailles.fr, copie à Marianne Calvayrac ([Marianne Calvayrac](mailto:Marianne.Calvayrac)) et Lucie Vouzelaud ([Lucie Vouzelaud](mailto:Lucie.Vouzelaud)) avant le vendredi 17 septembre à 12h (entretiens le mardi 21 septembre)

RENTREE EN MUSIQUE

du 1er septembre

au 11 septembre

Action phare du Plan chorale réalisée en partenariat avec le ministère de la Culture, la Rentrée en musique met en scène chorales, orchestres et musiciens des établissements. Élèves, parents, associations et collectivités territoriales s'associent pour constituer un accueil musical dès le premier jour de classe. Les artistes et institutions culturelles sont invités à participer à ce moment de partage pour que résonne la musique dans tous les collèges et lycées de France en cette rentrée.

[Pour en savoir plus et découvrir les ressources associées](https://eduscol.education.fr/cid118984/rentree-musique.html)

LEVEZ LES YEUX ! JOURNÉES EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE - Vendredi 17 septembre 2021

L'opération « Levez les yeux ! », initiée en 2019 par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, se poursuit cette année et s'inscrit pleinement dans le thème « Patrimoine pour tous » de l'édition 2021 des Journées européennes du patrimoine

La veille des Journées européennes du patrimoine, cette opération invite les élèves, de la maternelle à la terminale, à la découverte de leur patrimoine (matériel ou immatériel), à travers un accès privilégié à des lieux et des activités dédiées (rencontres, ateliers de pratique), notamment via le dispositif des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.

<https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/>
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/programme/liste?form%5Bkeyword%5D=&form%5Bcapacity%5D=&form%5BitemPerPage%5D=&form%5BsortBy%5D=postcode_DE-SC&form%5Bsearch%5D=&form%5Btoken%5D=8ZFpoiWv-q55Uhe5klvsSyLDEGkRb_sRoZ78wKznbpzo

L'ACTUALITÉ PARTENARIALE

Retrouver l'ensemble de l'actualité partenariale sur l'OPEN AGENDA

A découvrir - Des propositions de partenariat avec le service archéologique des Yvelines, le Musée du quai Branly - Jacques Chirac, des visites pour les groupes scolaires et des rencontres enseignantes proposées par Le Cube - les Archives départementales du Val-d'Oise - le Mémorial de la Shoah, le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme, et pour la première fois par La Bourse de commerce. Des propositions dans le cadre du programme *Les Enfants du Patrimoine* et des Journées européennes du Patrimoine.

<https://openagenda.com/daac-versailles-appels-a-candidature-partenariats-ateliers-et-rencontres>

**DÉPLOIEMENT
DU PASS CULTURE
EN MILIEU SCOLAIRE**
EXPÉRIMENTATION DANS
L'ACADÉMIE DE VERSAILLES

En cette rentrée 2021, l'expérimentation du Pass Culture dans l'Académie de Versailles est une composante essentielle de la politique académique en Education Artistique et Culturelle (EAC), laquelle favorise la réussite scolaire des élèves et contribue à la mise en partage d'une culture commune. Le Pass Culture a vocation à permettre à l'ensemble des élèves de fréquenter des œuvres dans le cadre de la pédagogie de projet. Il s'appuiera de façon privilégiée sur les partenariats avec des structures artistiques et culturelles de proximité.

L'utilisation de cet outil pourra contribuer à l'éducation du regard de l'élève et à la prise de conscience des enjeux de l'économie culturelle.

L'égal accès des élèves aux arts et à la culture est un enjeu fondamental dans l'Académie de Versailles, du fait de l'éloignement culturel de nombreuses populations du territoire. Durant les deux années passées, le dynamisme des établissements a permis aux élèves d'être au contact des œuvres et des artistes, le plus souvent au sein même des établissements. L'année 2021-2022 doit être, nous l'appelons de nos vœux, celle de la reprise des déplacements physiques vers les lieux de culture, afin de renforcer le rapport sensible aux œuvres, qui joue un rôle clef dans la formation intellectuelle et citoyenne de l'élève.

En partenariat avec la DRAC Ile-de-France et les collectivités territoriales, la DAAC accompagne ce déploiement afin de mobiliser les acteurs concernés et de garantir l'excellence pédagogique et artistique des propositions culturelles faites aux établissements. Le déploiement du Pass Culture dans les établissements scolaires est intégré à l'application ADAGE, créée par l'Académie de Versailles, ce qui facilitera la mise en œuvre de projets par les enseignants, la communication entre les différents acteurs (structures, partenaires, collectivités...) et favorisera le dialogue avec les élèves pour les accompagner dans le geste de la dépense et les sensibiliser aux enjeux de l'économie culturelle.

Trois axes majeurs seront ainsi développés :

- Un déploiement à l'échelle académique en deux temps. L'Académie de Versailles expérimente le Pass Culture au sein de 6 établissements, qui jouent dès septembre 2021 le rôle de pilotes dans l'articulation du déploiement du Pass Culture avec la politique d'établissement en matière d'EAC. Leur retour d'expérience permettra de formaliser les condi-

tions de réussite de la mise en œuvre du Pass Culture, afin de faciliter sa généralisation en janvier. Ces deux temps permettront de s'adapter aux problématiques de territoire rencontrées par les établissements.

- L'accompagnement des équipes pédagogiques, et notamment du réseau des professeurs référents culture, afin de fixer des objectifs ambitieux en matière pédagogique pour les élèves. Le Pass Culture a vocation à financer des actions rattachées à une pédagogie de projet qui sert la réussite scolaire de tous les élèves.
- L'acquisition progressive d'une autonomie culturelle et citoyenne par les élèves. Des élèves ambassadeurs culture seront nommés dans chaque établissement pour s'impliquer dans la vie culturelle de chaque établissement et favoriser la connaissance éclairée des propositions culturelles de leur territoire.

Ces axes de développement viendront garantir d'une part la participation active et responsable de chaque élève à l'usage du Pass Culture, et d'autre part sa compréhension fine des enjeux de l'économie culturelle. Le Pass culture doit lui permettre de prendre conscience de son parcours d'éducation artistique et culturelle et de se constituer en tant que sujet et acteur dans la société du XXIème siècle.

**ACADÉMIE
DE VERSAILLES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Pass Culture collège - lycée

DISPOSITIF ACADÉMIQUE A L'ÉCOLE DU PATRIMOINE ET DE LA CRÉATION - CONCERT DE RENTRÉE

DE LA FONTAINE À MOLIÈRE, L'ÉVEIL DE L'ESPRIT CRITIQUE

Dans le cadre de la convention de partenariat pour l'éducation artistique et culturelle qui lie l'académie de Versailles et l'Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, le dispositif « A l'École du patrimoine et de la création » avec pour thématique 2021-2022 « De La Fontaine à Molière, l'éveil de l'esprit critique » est proposé à l'ensemble des écoles, collèges et lycées de l'académie. En lien avec la DRAC Île-de-France et l'ensemble musical **La Chapelle Harmonique**, il favorise une démarche de projet interdisciplinaire en classe et s'appuie sur les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle : rencontre avec des œuvres, des lieux et des artistes, pratique artistique, acquisition des connaissances.

Pour l'édition 2021-2021, le dispositif s'appuie plus spécifiquement d'une part sur la découverte du Château et de son histoire à travers les vies et œuvres de La Fontaine et Molière, permettant d'aborder **la naissance progressive de l'esprit critique et la représentation de la société et des caractères humains** ; d'autre part sur les propositions artistiques de La Chapelle Harmonique. Les équipes du Château ont pensé et construit des propositions de parcours au sein du Château et à distance, enrichis de ressources spécifiques, afin de permettre à l'ensemble des élèves de l'académie de participer à ce dispositif.

Les classes engagées, fortes de cette rencontre sensible avec des œuvres, des artistes et des lieux, sont ensuite amenées à développer une ou des pratiques artistiques en classe et à proposer une production valorisée sur une galerie virtuelle.

A l'occasion de la Rentrée en musique, un concert-lecture autour des Fables de La Fontaine a été proposé à 15 classes de l'académie de Versailles, du CM2 à la seconde, le vendredi 3 septembre à l'Opéra royal du Château. Articulant mise en voix, musique et arts plastiques associés à des airs de cours et des morceaux célèbres du Grand Siècle, l'ensemble musical La Chapelle Harmonique a pensé un après-midi dédié à l'esprit de La Fontaine.

Ce temps fort, à la fois pour les élèves et pour leurs enseignants, a lancé en présence du ministre de l'Education nationale et de la rectrice de l'académie de Versailles, la mise en œuvre des projets dans les classes tout au long de l'année, de la maternelle au lycée.

Frédérique SERVAN
Conseillère patrimoine, architecture, histoire des arts à la DAAC

Ressources proposées par le Château de Versailles : [ICI](#)
Padlet de ressources partenariales proposé par la DAAC : [ICI](#)

Coup d'oeil sur **LE RÉSEAU PEGASE** Programme Expérimental de Généralisation DES ARTS À L'ÉCOLE

UNE RENTRÉE SCOLAIRE SOUS LE SIGNE DE
L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

LPO MARGUERITE YOURCENAR- MORANGIS

Dans le cadre du programme PEGASE pensé par la fondation Daniel et Nina Carasso et la DAAC de Versailles comme un laboratoire d'expérimentation de la généralisation des arts à l'École, le lycée Marguerite Yourcenar à Morangis (91) s'apprête ce jeudi 2 septembre à vivre une rentrée un peu particulière.

Selon les principes de l'éducation artistique et culturelle, le programme a pour ambition de développer dans un objectif de généralisation les projets EAC dans les établissements scolaires sur un territoire donné, en collaboration avec les équipes pédagogiques et les acteurs culturels de ce territoire. C'est dans cet esprit qu'a été pensée et organisée, en collaboration étroite entre le lycée et une structure culturelle de proximité, une pré-rentrée à destination de l'ensemble des enseignants du lycée. Les Bords de Scènes, à Juvisy, accueillent donc les enseignants ce jeudi après-midi.

Le proviseur M. Martin est dans le hall de l'espace Jean Lurçat des Bords de

Scènes, aux côtés des équipes de la DAAC quand les enseignants se présentent à partir de 13h30, heureux de constater que la quasi-totalité de ses équipes a répondu présent à cette convocation atypique. C'est depuis 2018 que ce lycée de 900 élèves scolarisés au sein des filières générales, technologiques et professionnelles tertiaires expérimente le programme PEGASE, qui répond à l'axe 1 du projet d'établissement : « Améliorer l'insertion au lycée Marguerite Yourcenar et encourager l'émergence de talents individuels et collectifs ». Mais les derniers mois de pandémie et le renouvellement des équipes ont rendu incertain l'engagement des enseignants dans des

PEGASE

Programme expérimental
de généralisation
des arts à l'École

projets d'éducation artistique et culturelle. L'enjeu de cette pré-rentrée au théâtre est donc, autant pour le proviseur que pour la DAAC et le théâtre, de remobiliser les équipes pour faire émerger de nouveaux projets pour l'année scolaire qui débute.

Le foyer au 1er étage du théâtre se remplit de discussions et de rires autour d'un café, puis très vite, Valérie Contet, la directrice du théâtre présente les membres de la compagnie Légendes Urbaines, dirigé par David Farjon, qui vont animer les ateliers en petits groupes. La troupe est en résidence au théâtre, et c'est pour la sensibilité de ses membres à l'éducation artistique et culturelle que Valérie Contet leur a confié la responsabilité de ces ateliers. Au coeur de leur réflexion et de leur pratique artistique, est placée la question de la représentation de la ville, et en particulier de la banlieue ; parmi leurs créations, une pièce autour du périphérique parisien qui relie les Franciliens, mais sépare aussi le coeur parisien de ses banlieues, une pièce qui interroge la place des grands ensembles dans les imaginaires et une dernière création sur la stigmatisation par les médias de la banlieue. Leur écriture directe, au plateau, se prête bien à l'exercice de l'atelier créatif.

Les enseignants sont répartis, en fonction de leurs disciplines et de leur expérience de l'éducation artistique et culturelle en 3 ateliers. Après 1h30 de discussion et de questionnements dans un processus créatif guidé par les membres de la compagnie pour permettre de libérer la parole et débrider les imaginaires, c'est dans la grande salle, face au plateau, que tout le monde se retrouve. Dans une ambiance chaleureuse et détendue, chaque groupe restitue le résultat du processus initié en début d'après-midi. C'est avec beaucoup d'humour que les rapporteurs restituent ce qu'ils perçoivent de l'éducation artistique et culturelle. Le rapprochement de la

notion de « partenariat » avec le Radeau de La Méduse de Géricault, où les élèves finissent par mettre à l'eau le partenaire et les enseignants, suscite l'hilarité générale et symbolise peut-être les difficultés et les contraintes que les enseignants mettent sur le compte de la pédagogie de projet. Mais les enseignants lui reconnaissent aussi qu'elle est un espace de liberté, qui crée du lien et du collectif et que son intérêt pédagogique, notamment en matière de différenciation, est indéniable.

La restitution du dernier atelier sur la place que peuvent prendre les sciences et les techniques dans un projet d'EAC, encadré par Sylvain Fontimpe, comédien et Jérémy Gaston-Raoul, directeur technique, montre l'intérêt de travailler avec des professionnels du monde de la culture. A partir d'une scène de deux minutes jouée lors de l'atelier, les enseignants ont réfléchi à tous les fils qu'ils pouvaient tirer dans leurs disciplines scientifiques et techniques, notamment en mathématiques et en physique : comment se déplace un son, quels sont les paramètres techniques que l'on peut considérer et ainsi aborder des points de programme par cette entrée créative (sinusoïdales, trigonométrie etc) ?

A 17h, Valérie Contet clôt l'après-midi sur le sentiment que cette pré-rentrée spéciale aura probablement suscité fantasme et imagination de futurs porteurs de projets d'EAC/ militants de l'éducation artistique et culturelle.

Lucie Vouzelaud, Coordination académique des professeurs référent culture, référente pour le mécénat.

L'éducation Artistique et Culturelle (EAC) est l'un des grands domaines de la formation générale dispensée à tous les élèves des écoles, des collèges et des lycées. Elle répond aux exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit permettre la réussite de chaque élève sur l'ensemble du territoire en favorisant un égal accès à l'art et à la culture. L'éducation artistique et culturelle dans l'académie de Versailles se décline selon trois objectifs.

1. Réaffirmer l'éducation artistique et culturelle comme un espace d'expression pour les élèves et d'innovation pédagogique pour les professeurs
2. Accompagner, mobiliser et renforcer les réseaux dédiés à l'éducation artistique et culturelle
3. Généraliser la démarche de projet pour la mise en œuvre de l'éducation artistique et culturelle

RESSOURCES

Rubrique : Politique éducative > L'École et la société > Éducation artistique et culturelle

Le site académique de l'académie de Versailles héberge une page dédiée à l'Éducation artistique et culturelle qui permet de communiquer auprès de l'ensemble du réseau EAC (communauté éducative, partenaires culturels et institutionnels). Cette page donne accès aux orientations académiques, aux textes nationaux, aux organigrammes, aux ressources, à l'offre de formation de la DAAC à destination des enseignants ainsi qu'aux actualités majeures.

<https://www.ac-versailles.fr/education-artistique-et-culturelle-121623>

RESSOURCES ADAGE

Portail numérique dédié à l'Éducation Artistique et Culturelle.

L'appel à projet académique (PACTE), les ressources en EAC, ainsi que l'ensemble des actions menées en établissement figurent sur ce portail. ADAGE donne à voir à l'ensemble de la communauté éducative et à ses partenaires un état des lieux vivant et partagé de l'EAC. Il permet de valoriser les savoir-faire et de mettre en synergie les équipes pédagogiques, artistiques, culturelles.

- Textes de référence
- Cartographie des partenaires culturels
- Cartographie des projets recensés
- Revue EAC - DAAC tualité (onglet ressources)
- Actions de formation à destination des professeurs (onglet ressources)
- Agenda de l'EAC (onglet ressources)

ACCES PAR ARENA

INTRANET : <https://intranet.in.ac-versailles.fr>

INTERNET : <https://id.ac-versailles.fr>

Sur ARENA, l'application est classée dans la rubrique « Scolarité 1er ou 2nd degré », et dans la sous-rubrique « Applications locales de gestion de la scolarité ».

PAGE PAR DOMAINE ARTISTIQUE

Arts plastiques; Photographie; Design; Patrimoine; Architecture; Théâtre; Cinéma - Audiovisuel; Musique; Danse; Arts du cirque et de la rue; Livre; CST - développement durable, arts du goût.

FORMATION

La formation continue des professeurs constitue un élément majeur de l'accompagnement des équipes engagées dans la mise en œuvre de l'éducation artistique et culturelle, particulièrement pour les actions éducatives qu'elles mènent avec leurs élèves dans le cadre des PACTE, des résidences d'artistes, et de dispositifs d'éducation au cinéma

<https://www.ac-versailles.fr/les-formations-de-la-delegation-academique-a-l-education-artistique-et-culturelle-123890>

OPEN AGENDA / RETROUVER TOUTES LES PROPOSITIONS PARTENARIALES

L'Open Agenda est enrichi par les partenaires de l'académie de Versailles et les conseillers de la DAAC pour les dispositifs nationaux, académiques et spécifiques. Les informations diffusées doivent être en adéquation avec le projet académique et spécifiquement à destination des équipes pédagogiques et de leurs élèves. Les enseignants ont ainsi accès à l'ensemble de la programmation culturelle en temps réel.

<https://openagenda.com/daac-versailles-appels-a-candidature-partenariats-ateliers-et-rencontres>

SE FORMER

PLAN ACADÉMIQUE DE
FORMATION EAC
2021 - 2022

ARTS PLASTIQUES / DESIGN PHOTOGRAPHIE

21A0251613 - EAC / LE LOUVRE A L'ŒUVRE

Formation de 6 mercredis après midi non consécutifs de décembre à mars. En partenariat avec le musée du Louvre et les Concerts de Poche. Alternance entre séances de pratique artistique accompagnées d'un artiste contemporain et expérimentation reposant sur le contact direct avec les œuvres et les espaces du musée. En appui sur une démarche de création contemporaine, analyser les œuvres patrimoniales et leur réception. Favoriser la créativité en travaillant la tension entre collections patrimoniales et arts du son. Découverte et acquisition de repères pour mieux s'orienter et conduire un groupe dans le musée. Temps d'échange et de travail sur la politique académique dans le champ de l'éducation artistique et culturelle. Aucun prérequis technique n'est souhaité.

21A0251683 - EAC / MÉTAMORPHOSER L'ESPACE ! ART ET ESPACE PUBLIC

Formation de 3 journées, les 23, 24 et 26 novembre 2021, En partenariat avec le centre d'art La Terrasse à Nanterre et le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Il s'agira au cours de ces trois journées de décrypter les relations qui se tissent entre l'espace, le corps et l'œuvre à travers l'expérimentation sensible accompagné par deux artistes.

21A0251684 - EAC/LA COLLECTION SORT DE SA RÉSERVE

Formation de 3 journées, les 11, 13 et 14 janvier 2022. En partenariat avec le CNEAI, A partir de la collection Multiple du CNEAI, il s'agira de décrypter les relations qui se tissent entre un espace et les œuvres qui y sont exposées, découvrir la manière dont celles-ci sont créées, sélectionnées, mises en scène et conservées. S'approprier un patrimoine contemporain commun, s'ouvrir à la diversité des collections pour nourrir une pensée personnelle. Se confronter à la liberté de l'artiste et à sa propre liberté de sujet pensant face à l'œuvre : construire ses propres rapports aux libertés d'expression et d'interprétation. Le stage se déroulera dans les espaces du CNEAI situé à Cité international universitaire.

21A0251685 - EAC-SERIE GRAPHIQUE / PRATIQUER LES ARTS GRAPHIQUES

Formation de 3 journées les 15, 17 et 18 mars 2022. En partenariat avec le centre d'Art Chanot de Clamart et le graphiste Eddy Terki - Découvrir et s'approprier les différentes modalités de la création artisanale et industrielle dans le domaine des arts graphiques et notamment de la typographie. Décliner les formes et les pratiques. Comprendre les évolutions historiques, esthétiques, sociologiques et culturelles. Les interactions avec les techniques, les technologies, la société et le quotidien. Ce dispositif de formation peut particulièrement intéresser les enseignants d'UPE2A.

21A0251686 - EAC / A LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS D'ART

Formation de 3 journées les 8, 9 et 10 février 2022. En partenariat avec le MAD, la Monnaie de Paris, l'INMA, la manufacture de Sèvres. Découvrir et s'approprier les différentes modalités de la création artisanale et industrielle. Décliner les formes et les pratiques. Comprendre les évolutions historiques, esthétiques, sociologiques et culturelles. Les interactions avec les techniques, les technologies, la société et le quotidien. Thématique : La relation artiste – artisan - designer, l'art à l'épreuve de la technique.

21A0251688 - EAC / DESIGN - GESTE ARTISTIQUE, TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE

En partenariat avec Lafayette Anticipation, le collectif Hall Haus et le MAD. C'est à travers l'exposition De Prisunic à Monoprix : L'histoire du design populaire français et la rencontre avec le collectif de Designer Hall Haus à Lafayette anticipation, que les stagiaires aborderont la question de la place du design dans la société et notamment par la vulgarisation de la mode en introduisant une dynamique esthétique dans des gammes de produits de la vie quotidienne. Stage de trois journées début décembre.

21A0251691 - EAC / LA PHOTOGRAPHIE OU LE CROISEMENT DES REGARDS

Formation de 3 journées (1ère journée le 19 octobre 2021) En partenariat avec le Jeu de paume, la MGI et le MAD pour un groupe - Et en partenariat avec le BAL et l'atelier Héliog pour un second groupe. Il s'agira d'étudier l'évolution historique, technique et esthétique des images photographiques et leur place au sein des cultures et des formes artistiques (archives, architecture, arts visuels, sciences). Analyser les outils, les formes et les fonctions particulières de l'image photographique et son rôle dans les apprentissages. Rencontrer des spécialistes, des artistes et des partenaires culturels.

21A0251692 - IMAGES, ARTS ET HISTOIRE DES ARTS AU JEU DE PAUME

6 mercredis de 14h30 à 17h - 10 novembre 2021, 1er décembre (au MAD) 2021, 12 janvier 2022, 9 février 2022, 30 mars 2022, 20 avril 2022. Formation de six séances de trois heures le mercredi après-midi, de novembre à avril, le programme s'organise en plusieurs temps qui associent conférences et visites des expositions, interventions et mises en perspective. Cette formation est conçue et assurée par l'équipe du service éducatif du Jeu de Paume, ainsi que par des intervenants invités : artistes, historiens, théoriciens ou formateurs.

21A0251696 - ÉCOLE INCLUSIVE ET EAC

Formation de 3 jours en partenariat. Travail arts plastique et danse...

21A0251689 - EAC / A TABLE, LE REPAS TOUT UN ART

Découvrir et s'appropriier les différentes modalités de la création artisanale et industrielle dans le domaine des arts de la table. Décliner les formes et les pratiques. Comprendre les évolutions historiques, esthétiques, sociologiques et culturelles. Les interactions avec les techniques, les technologies, la société et le quotidien. Contribuer à la construction de projets transversaux en partenariat.

<https://padlet.com/daacversailles/formationartsplastiquesdesign>

CINÉMA - AUDIOVISUEL

21A0251741 - EAC / MUSIQUE ET IMAGE: DIALOGUE ET CRÉATION

Formation de 3 jours co-construite avec l'association Cinessonne et un compositeur de musique de film : en quoi la création musicale contemporaine dialogue avec les images, notamment les images animées ? Objectif : Découvrir et interroger une démarche de création singulière, questionner l'interprétation. Articuler ces interrogations aux pratiques des élèves et accompagner les projets musicaux menés en partenariat.

21A0251786 - LYCEENS AU CINEMA - HORIZONS DE CINÉMA

Formation de deux jours les 31 janvier et 1er février 2022 complémentaire au dispositif Lycéens au Cinéma, qui aborde des questions de cinéma liées à l'actualité des images

21A0251789 - FENETRE OUVERTE SUR LE CINÉMA

Formation de deux jours en partenariat avec la Cinémathèque Française les 25 et 26 novembre 2021, autour du thème du costume de cinéma. Les interventions de professionnels du cinéma et de la critique donneront des éclairages sur cet aspect méconnu de la création cinématographique.

21A0251790 - COLLÈGE AU CINÉMA - DES QUESTIONS DE CINÉMA

Formation de deux jours en partenariat avec la Cinémathèque Française les 2 et 3 février 2022, autour de la (re)découverte d'une cinématographie nationale ou continentale.

21A0251791 - COLLÈGE AU CINÉMA 95 ATELIERS D'ANALYSE

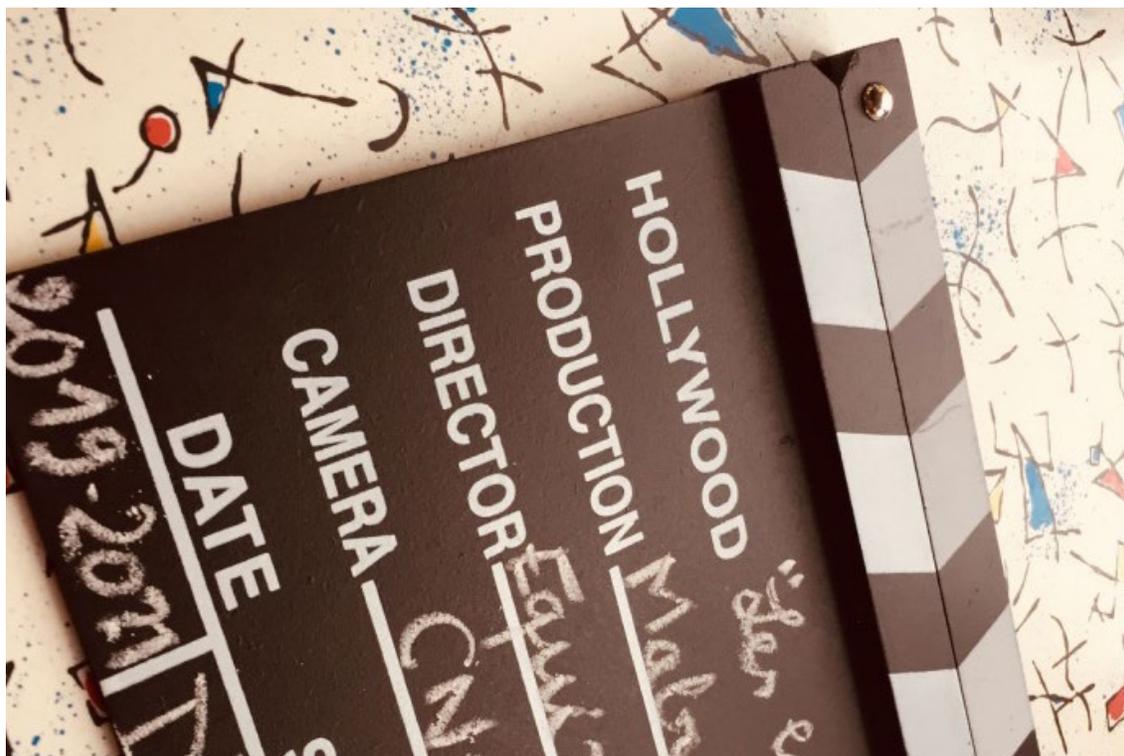
1 journée de travail analytique autour des films de la programmation de Collège au Cinéma, animée par un professionnel de la transmission du cinéma.

21A0251836 - PETITE FABRIQUE DU FILM

3 journées de travail avec un artiste de cinéma afin de s'initier à la création cinématographique et à la mise en œuvre pédagogique de projets d'éducation au cinéma.

21A0251844 - COLLÈGE AU CINÉMA 92 ATELIERS D'ANALYSE

1 journée de travail analytique autour des films de la programmation de Collège au Cinéma, animée par un professionnel de la transmission du cinéma.

CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ARTS DU GOÛT - DÉVELOPPEMENT DURABLE

21A0251777 - REGARDS SUR LES ANIMAUX DE VERSAILLES AU MUSEUM

Formation de 3 jours (novembre-décembre 21) co-construite avec le MNHN et le château de Versailles autour de l'exposition "Animaux" qui sera présentée à Versailles de novembre 21 à février 22. A travers des conférences, ateliers et visites dans les collections du Château de Versailles (Parc et Nouvelle Exposition Temporaire) et du MNHN (différents sites du Jardin des Plantes et Parc Zoologique de Paris), l'évolution des différents aspects de notre perception complexe des animaux sera envisagée. Un temps d'échange permettra de réfléchir, en fin de formation, à de possibles exploitations pédagogiques.

21A0251716 - L'ARCHÉOLOGIE: MÉMOIRE ET MIROIR DE NOS SOCIÉTÉS

Formation de 3 jours en partenariat avec le Service Archéologique Interdépartemental 78-92 de Montigny-le-Bretonneux, le Service Archéologique départemental du Val d'Oise et le musée Archéa. Il s'agira de définir avec les enseignants ce qu'est l'archéologie aujourd'hui, quels en sont les métiers et les enjeux. L'archéologie sera ensuite mise en relation avec le développement durable et l'évolution du paysage.

21A0251803 - JARDINS ET POTAGERS, LIEUX DE CULTURE

MODULE JARDINS ET POTAGERS URBAINS

Formation de 3 jours coconstruite avec l'INRAE, le CAUE92, le MNHN et le T2G. La pratique potagère en ville est à la fois en pleine expansion et résulte d'une longue histoire. Les stagiaires envisageront la richesse d'un travail autour de cette thématique par les apports croisés de scientifiques, d'urbanistes et architectes et de maraichers.

21A0251804 - PIGMENTS : RÉALISATION ET CONSERVATION DES PEINTURES

Formation de 3 jours en partenariat avec Universciences, l'INRAE et un musée d'art. Enseigner les sciences expérimentales sous l'angle de la couleur et de la matière : la chimie se met au service de créations artistiques. Dans une approche interdisciplinaire (Histoire des Arts, Sciences de la Vie et de la Terre et Chimie), il s'agira de créer des peintures à partir du matériau brut ; d'aborder la production moderne de liant au travers des recherches effectuées par l'INRAE et de comprendre la façon dont l'évolution des couleurs des toiles et leur conservation sont étudiées et traitées par les scientifiques des musées.

21A0251805 - TEINTURES : ENTRE FIBRES ET COULEURS

Formation de 3 jours en partenariat avec Universciences et le MAHJ. La teinture est un procédé scientifique complexe au cours duquel fibres et colorants doivent interagir. Réaliser des teintures à la Cité des sciences et de l'industrie et réfléchir sur la conservation et la restauration des pièces textiles du Musée d'art et d'histoire du Judaïsme. L'approche des fibres et des couleurs est technologique, scientifique et symbolique. La couleur est naturelle, synthétique ou artificielle. On peut l'extraire ou la fabriquer. Les secrets d'Isatis tinctoria seront abordés avec un artisan de la région parisienne qui va de la production de la plante à celle de tissus contemporains : la démarche expérimentale, l'histoire des sciences et les problématiques environnementales.

21A0251806 - COULEURS DES CÉRAMIQUES : L'ÉPREUVE DU FEU

Formation de 2 jours en partenariat avec Universciences et la Cité de Sèvres. Dans quelles conditions de température colore-t-on les porcelaines ? Comment interagissent ces matières colorées avec la lumière ? Une visite des collections permanentes et la rencontre des artisans, des ingénieurs de recherches de la cité de Sèvres, celle des chimistes de la Cité des sciences et de l'industrie permettront de mieux appréhender l'art de la céramique.

21A0251807 - MYTHES ET RÉALITÉS

MODULE : LE TRANSHUMANISME

Formation de 2 jours basée sur l'exposition "aux frontières de l'humain" que le MNHN propose au musée de l'Homme. Cette année, la formation Interrogera nos connaissances et nos représentations autour du thème du transhumanisme en confrontant approches (scientifique, artistique, éthique, ...) par le biais de visites, conférences, ateliers de pratique artistique.

21A0251808 - CABINET DE CURIOSITÉ : UN REGARD SUR LE MONDE

Formation de 3 jours en partenariat avec le MNHN, le musée de la nature et de la chasse et le MAM. Explorer dans le temps et l'espace la nature et les objectifs du cabinet de curiosités en confrontant différentes approches proposées par les trois musées partenaires.

21A0251812 - L'EAU AU CHÂTEAU : ENTRE SCIENCES ET HISTOIRE

2 jours de formation en partenariat avec Universciences, le musée du lycée Hoche et le château de Versailles. Transport, utilisation, étude et maintien de la qualité de l'eau seront étudiés au travers de l'histoire des bassins et fontaines du château de Versailles

CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ARTS DU GOÛT - DÉVELOPPEMENT DURABLE

21A0251809 - NAVIRE ENERGY OBSERVER / LABORATOIRE ÉCOLOGIQUE

MODULE : MIXITÉ ÉNERGÉTIQUE ET BIODIVERSITÉ À L'ÉTUDE

Formation de 2 jours, les 7 et 8 avril 22, en partenariat avec Universciences, le MNHN et le musée de la marine. Au travers de l'exemple du navire de recherche "energy observer", l'histoire des méthodes de propulsion des navires et les grandes expéditions d'étude de la diversité marine seront envisagées. Les solutions de mixité énergétique mises en œuvre par des entreprises de l'industrie chimique pour répondre aux enjeux énergétiques actuels seront explorées.

21A0251810 - CUISINER, S'OUVRIER AU MONDE

MODULE : CAMELINE ET SOJA : PLANTES DE L'ALIMENTATION DURABLE

Formation de 3 jours en partenariat avec l'INRAE, S[cube] et le cuisinier Patrice Gelbart autour de l'exposition "l'alimentation durable" proposée par l'association S[cube]. Interventions de scientifiques, visites de laboratoires et ateliers de cuisine permettront une approche pluridisciplinaire et riche de la notion d'alimentation durable. Les usages de 2 plantes, la cameline et le soja, seront questionnés dans cette perspective.

21A0251842 - CUISINE, SAVEUR DES ARTS

3 jours d'atelier en partenariat avec la maison des écrivains et de la littérature. Dialogue entre atelier d'écriture et atelier culinaire avec un écrivain et le cuisinier Patrice Gelbart.

21A0251811 - ARTS ET SCIENCES : UN DIALOGUE CRÉATIF

3 groupes travailleront chacun 3 jours autour de 3 thématiques où les regards d'artistes et de scientifiques se croisent.

Groupe 1 : "Le développement des plantes" en partenariat avec l'INRAE et le CND les 29, 31 mars et 1er avril 2022. La croissance des plantes et leur récolte seront soumises aux regards croisés de chercheurs de l'INRAE, d'une historienne des danses traditionnelles françaises Joëlle Vellet et 2 chorégraphes contemporaines, Madeleine Fournier et Armelle Devigon.

Groupe 2 : "Utilisation de sons captés dans la nature" en partenariat avec le MNHN et le CDA Enghien. Travaux croisés d'un scientifique eco-acousticien et de musiciens

Groupe 3 : "Utilisation des terres émergées" en partenariat avec l'association S[CUBE] : A partir de l'exposition "terres émergées" proposée par S[CUBE], études de la qualité du sol via les travaux de chercheurs et de l'artiste Anaïs Tondeur qui s'intéresse aux odeurs des sols.

21A0251814 - ÉCRIRE (AVEC) LA SCIENCE

3 jours de formation en partenariat avec le MNHN et la maison des écrivains et de la littérature. Développer les rapports Arts/Science/Humanités par l'approche artistique et culturelle de l'écriture et de la langue telle qu'elle se développe dans le champ de la science et dans le champ littéraire. Cette année, une exploration des origines de la vie sera proposée par la chercheuse Marie-Christine Maurel et l'autrice Suzanne Doppelt.

[https://fr.padlet.com/daacversailles/formations CST DEVdurable ARTduGOUT 21 22](https://fr.padlet.com/daacversailles/formations_CST_DEVdurable_ARTduGOUT_21_22)

DANSE

21A0251693 - OPÉRA, THÉÂTRE MUSICAL DE VOIX EN VOIES

Formation de 3 jours en partenariat avec le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines autour d'une oeuvre programmée par la structure. Le travail se fera autour d'Orphée (orfeo de Monteverdi et orphée et Euridice de Gluck) - compagnie "les Paladins" ou autour de Dracula - orchestre national de Jazz. Il s'agira d'envisager la pluridisciplinarité mise en jeu dans la construction d'un opéra au travers de la rencontre des professionnels impliqués dans cette oeuvre.

21A0251731 - ATELIER DANSE ET LITTÉRATURE : ÉCRITURES IN SITU

4 jours d'écriture chorégraphique et littéraire in situ dans 4 lieux différents (de Paris et du territoire) à raison d'un jour par mois de janvier à avril. Formation coconstruite avec le festival Danse-dense et la maison des écrivains et de la littérature. Ce travail de laboratoire sera mené par un écrivain : Jérôme Game et une chorégraphe : Nathalie Broizat. En fonction des lieux, le travail pourra se faire en extérieur.

21A0251733 - LA DANSE : UN LANGAGE DES ÉCRITURES

3 jours d'atelier de pratique à la rencontre de l'oeuvre d'un(e) chorégraphe programmé(e) par une structure partenaire du territoire. La formation se décline en 4 groupes : Théâtre de Suresnes : Rafaël Smadja - TPE de Bezons : Josette Baïs /Ohad Naharin - Collectif Essonne Danse : Sylvère Lamotte - L'Onde : en cours de construction. Aucun niveau prérequis.

21A0251801 - LE BATTLE : L'INSTANT DU LÂCHER-PRISE

3 jours consécutifs d'atelier en partenariat avec La Place les 1er, 3 et 4 février 22. Aucun niveau de danse requis. Il s'agira, au travers de la rencontre de l'univers de Léa Cazauran, artiste Hip-Hop programmée par La Place, d'approcher l'histoire et la grande diversité des pratiques de Battle, de rechercher un état de connexion au groupe, au public, à la musique tout en développant une forme libre d'expression.

21A0251802 - UNSS / LE HIP-HOP, UNE OUVERTURE AUX ARTS

Formation de 3 jours, les 11, 13 et 14 janvier 22, ouverte à tous sans niveau prérequis et coconstruite avec Points communs, scène nationale de Cergy et la Villette autour de la compagnie Mazel Freten programmée par les 2 structures. Il s'agira, au travers de l'ouverture de la compagnie aux autres arts d'envisager la mise en place d'un travail pluridisciplinaire axé sur le hip-hop.

21A0251696 - ÉCOLE INCLUSIVE ET EAC

Formation de 3 jours en partenariat. Travail arts plastique et danse -

21A0251811 - ARTS ET SCIENCES : UN DIALOGUE CRÉATIF

3 groupes travailleront chacun 3 jours autour de 3 thématiques où les regards d'artistes et de scientifiques se croisent.

Groupe 1 : "Le développement des plantes" en partenariat avec l'INRAE et le CND les 29, 31 mars et 1er avril 2022. la croissance des plantes et leur récolte seront soumises aux regards croisés de chercheurs de l'INRAE, d'une historienne des danses traditionnelles françaises Joëlle Vellet et 2 chorégraphes contemporaines, Madeleine Fournier et Armelle Devigon.

[https://fr.padlet.com/daacversailles/formations danse DAAC](https://fr.padlet.com/daacversailles/formations_danse_DAAC)

MUSIQUE

21A0251602 - CHŒUR INTERPROFESSIONNEL

Formation interdégradée dans le cadre du plan chorale (CFMI et CREA) : Expérimenter une pratique artistique personnelle au sein d'un collectif dans laquelle le corps, la voix et la scène sont liés (mouvement, son, espace). Aborder des répertoires variés pour découvrir ou approfondir divers aspects des pratiques vocales de l'enfant ou de l'adolescent ainsi que les modalités du travail en partenariat associant diverses catégories de professionnels. Devenir personne-ressource sur son territoire. 18 heures de pratique / formation.

21A0251693 - EAC / OPÉRA, THÉÂTRE MUSICAL DE VOIX EN VOIES

Formation de 3 jours en partenariat avec le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines autour d'une œuvre programmée par la structure. Le travail se fera autour d'Orphée (Orfeo de Monteverdi et Orphée et Euridice de Gluck) - compagnie "les Paladins" ou autour de Dracula - orchestre national de Jazz. Il s'agira d'envisager la pluridisciplinarité mise en jeu dans la construction d'un opéra au travers de la rencontre des professionnels impliqués dans cette œuvre.

21A0251737 - EAC/ MUSIQUE : ÉGALITÉ HOMME/FEMME PAR LA PRATIQUE, LA CRÉATION ET LA PROGRAMMATION

"Formation de 3 jours durant le deuxième trimestre co-construite avec des membres du réseau francilien de musiques actuelles (RIF) : Par une approche transversale de questions à la fois artistiques, historiques, économiques et sociologiques, découvrir en quoi les musiques actuelles investissent des problématiques contemporaines, peuvent en être le révélateur et interrogent sur les prescriptions culturelles. Découvrir et interroger une démarche de création singulière en lien avec les musiques actuelles. Articuler ces interrogations aux pratiques des élèves. Accompagner les projets musicaux menés en partenariat.

21A0251741 - EAC / MUSIQUE ET IMAGE: DIALOGUE ET CRÉATION

Par une approche transversale de questions à la fois artistiques, esthétiques et historiques découvrir en quoi la création musicale contemporaine dialogue avec les images, notamment les images animées. Découvrir et interroger une démarche de création singulière, questionner l'interprétation. Articuler ces interrogations aux pratiques des élèves. Accompagner les projets musicaux menés en partenariat.

21A0251742 - RENCONTRES INTERPROF. MUSIQUE ET NUMÉRIQUE

Rencontres avec des professionnels et experts de différents secteurs (culturel, social, pédagogique...) pour interroger les prescriptions culturelles et les pratiques numériques, notamment chez les adolescents, dans le domaine de la musique : comment construire des projets d'éducation artistiques et culturels en partenariat articulant pratique numérique, pédagogie et démarche artistique? Deux Webinaires durant le premier trimestre puis une rencontre d'une journée dans une structure partenaire de l'académie.

21A0251743 - EAC / LES VOIES DE LA RADIO

2 jours de formation co-construits avec Radio France : Sensibilisation des équipes pédagogiques aux enjeux et à la forme radiophonique. Proposer une approche pluridisciplinaire par la mise en lien d'œuvres musicales, radiophoniques, cinématographiques et littéraires. Favoriser le partenariat. Développer des liens inter établissements.

21A0251765 - EAC / LES MUSIQUES AMPLIFIÉES, TECHNIQUES ET CRÉATION

3 jours de formation dans une structure culturelle partenaire - formation co-construite avec un artiste programmé : Travail en atelier permettant une confrontation active avec des pratiques d'artistes engagés dans un processus de création. Rencontre avec des techniciens, producteurs et spécialistes des musiques amplifiées. Temps d'échange sur les projets menés en interdisciplinarité.

https://padlet.com/daacversailles/musique2021_22

PATRIMOINE - ARCHITECTURE HISTOIRE DES ARTS

21A0251716 - L'ARCHÉOLOGIE: MÉMOIRE ET MIROIR DE NOS SOCIÉTÉS

Formation de 3 jours au printemps en partenariat avec le Service Archéologique Interdépartemental 78-92 de Montigny-le-Bretonneux, le Service Archéologique départemental du Val d'Oise et le musée Archéa. Il s'agira de définir avec les enseignants ce qu'est l'archéologie aujourd'hui, quels en sont les métiers et les enjeux. L'archéologie sera ensuite mise en relation avec le développement durable et l'évolution du paysage.

21A0251734 - ORALITÉ, ARTS DE LA PAROLE A VERSAILLES

"Trois jours consécutifs au Château de Versailles et au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines-Scène Nationale, en novembre et en décembre. Il s'agira d'accompagner le développement de l'oralité par la mise en jeu de pratiques artistiques et culturelles centrées sur l'écriture créative et les arts de la parole, mais également de renouveler l'approche patrimoniale du Château dans une perspective historique, patrimoniale et artistique centrée sur les lieux de l'oralité au Château, tels que la chapelle royale ou l'opéra par exemple, et l'histoire de l'oralité. Un travail en atelier sera proposé au Château et au Théâtre afin de développer des pratiques artistiques diversifiées articulant in situ écriture et oralité.

21A0251718 - DÉCRYPTER UNE ŒUVRE D'ART

Formation de 2 jours au Château de Versailles. Il s'agira d'offrir des outils d'analyse dans l'exploration des œuvres, en appui sur les collections et l'exposition temporaire présentée au Château de Versailles, centrée sur les animaux. Les stagiaires seront amenés à interroger la symbolique de l'animal et de sa représentation par l'homme. Il s'agira également de favoriser une meilleure connaissance de l'histoire des arts et de développer une approche interdisciplinaire autour d'une ou de plusieurs œuvres, en associant une approche sensible des œuvres et une pratique artistique.

21A0251719 - PATRIMOINE RELIGIEUX, PATRIMOINE CULTUREL

3 jours consécutifs de formation en partenariat avec l'Institut du Monde Arabe, le Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, le Musée du Louvre et le Centre des Monuments-Île de la Cité. Le stage permettra, par la pratique culturelle et la pratique artistique, d'appréhender le patrimoine religieux comme un patrimoine culturel et universel à tous. Les trois monothéismes seront abordés dans un parcours croisé et problématisé autour de l'écriture et de l'image.

21A0251717 - CORPS ET ESPACE : MESURE ET DÉMESURE

3 jours (17 - 18 et 20 janvier) en partenariat avec la Cité de l'architecture & du patrimoine, Radio France, le Centre National de la Danse et le CAUE 92. Il s'agira de mettre en lumière la diversité des expériences vécues de l'architecture, de montrer que l'architecture n'est pas qu'un cadre neutre et fonctionnel de nos vies mais qu'elle peut créer et recevoir des émotions, façonner mais aussi permettre et libérer des comportements individuels et collectifs. Conférences, visites et ateliers de pratique artistique.

21A0251826 - EXPLORER LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

2 jours avec les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) 92, 95 et 91 qui, dans le cadre de leurs missions de formation et de sensibilisation à la ville et à l'architecture, proposent d'explorer le territoire métropolitain avec un regard à la fois critique et engagé. Il s'agira, au travers de conférences, visites et ateliers de pratique, de se doter d'outils de compréhension et d'analyse de l'espace urbain et de développer sa conscience architecturale, urbaine et environnementale.

21A0251827 - ARCHITECTURE ET PARTI PRIS

3 jours de formation en partenariat avec le CAUE78 et la Maison des écrivains et de la littérature. Lire l'architecture ? Une façade, une structure de bâtiment sont-elles lisibles ? Pour qui, et avec quels mots ? Ceux de l'architecte, assurément, ceux de l'écrivain également. Mais révéler la structure de l'édifice est aussi un choix architectural, la structure pouvant rester volontairement illisible, ou invisible. Et lire l'architecture pour raconter quelle(s) histoire(s) ? Celle de l'architecture, celle de l'architecte, l'histoire d'une société passée ou des habitants actuels... Et si l'architecture était aussi dans les livres ? Des utopies d'architecte à quelques œuvres emblématiques, il existe également toute une architecture de papier.

21A0251846 - ANNÉES 30 ART DECO ET COLONISATION ARCHITECTURE

2 jours de formation, organisés en partenariat avec des lieux ressources emblématiques: le Palais de la Porte Dorée à Paris et le Musée des Années 30 à Boulogne Billancourt, et plus largement les chefs d'œuvre du patrimoine de la ville de Boulogne Billancourt, première ville de banlieue reliée par le métro, haut lieu de création.. Il s'agira de comprendre les enjeux de la création en arts plastiques et en architecture dans les années 30, en lien avec les débats de l'époque et la colonisation.

21A0251843 - CRÉATION ET MIGRATIONS AVEC PICASSO L'ÉTRANGER

1 journée au Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Découverte de l'exposition temporaire "Picasso l'étranger" et des parcours de créateurs en migration, de leurs œuvres afin de nourrir le parcours artistique et citoyen de l'élève. Seront abordés l'artiste et la société, la mondialisation de la création artistique. La formation associera visite conférence, rencontre et atelier de pratique.

<https://padlet.com/daacversailles/formationspatrimoinearchitecture>

THÉÂTRE

21A0251735 - THEATRE (1/4) : JEU DRAMATIQUE APPROCHE

3 jours de jeu sur un plateau de théâtre autour d'une œuvre en programmation avec nos théâtres partenaires: CDN Théâtre de Sartrouville (15, 16 et 17 février 2022), Points Communs, Scène nationale de Cergy-Pontoise du Val d'Oise (12, 13 et 14 janvier 2022), Les Bords de Scènes à Juvisy-sur-Orge (21, 22 et 24 mars 2022), Théâtre Firmin Gémier la Piscine à Chatenay-Malabry (23, 24 et 25 novembre 2021). La formation se décline en quatre groupes. Première étape du parcours de formation théâtre. Travail en groupes conduit par un artiste sur l'écoute de soi et des autres, l'improvisation, la disponibilité, la valeur des signes, la justesse, le rapport à l'espace.

21A0251820- THÉÂTRE (2/4) : JEU DRAMATIQUE APPROFONDISSEMENT

3 jours de jeu sur un plateau de théâtre autour d'une œuvre en programmation avec nos théâtres partenaires: Points Communs, Scène nationale de Cergy-Pontoise du Val d'Oise (9, 10 et 11 février 2022), Théâtre AZIMUTH (anciennement Firmin Gémier la Piscine) à Chatenay-Malabry (8, 9 et 10 février 2022). Deuxième étape du parcours de formation théâtre. Travail en groupes conduit par un artiste sur l'écoute de soi et des autres, l'improvisation, la disponibilité, la valeur des signes, la justesse, le rapport à l'espace.

21A0251819- THÉÂTRE (3/4): DRAMATURGIE A L'ŒUVRE

3 jours de pratique et de dramaturgie à la rencontre d'une œuvre d'un metteur en scène en programmation dans nos théâtres partenaires. La formation se décline en quatre groupes: Théâtre 71, scène nationale à Malakoff - Autour de *Pères de la Cie Babel* (24, 25 et 26 janvier 2022), Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, scène nationale, Points Communs, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise autour de *Peer Gynt* d'Ibsen mis en scène par David Bobée avec la dramaturge Catherine Dewitt (12, 15 et 16 novembre 2021), L'Agora - Desnos scène nationale de l'Essonne autour d'*Existences* de Lucile Beaune (2, 3 et 4 février 2022).

21A0251818- ATELIER THÉÂTRE EXPERIMENTAL CORPS ET ESPACES(4/4)

10 jours de formation en partenariat avec le T2G à Gennevilliers autour de la démarche de création d'Emilie Rousset et du collectif *Das Plateau* en programmation. Mettre les stagiaires en posture active de découverte expérimentale des problématiques de la création contemporaine. Être associé à la vie du CDN.

21A0251781- THEÂTRE . LES ARTS DE LA MARIONNETTE

Formation de trois jours (1, 2, 3 décembre 2021) à l'espace Lino Ventura de Garges-lès-Gonesse. En partenariat avec le festival théâtral du Val d'Oise. Expérimenter le processus de création de la compagnie Plexus Polaire autour du spectacle *Moby Dick* avec des marionnettes géantes.

21A0251830 - ARTS DU CIRQUE : ECRITURES EN PISTE

3 jours de formation en partenariat avec le pôle national cirque: théâtre Firmin Gémier la Piscine et la Villette. Alternance de temps de pratique menés avec des artistes circassiens autour de leur démarche originale et temps de réflexion autour de l'histoire des arts du cirque, du lien entre cirque et danse, cirque et numérique, cirque et musique. Temps consacré à la transversalité des projets partenariaux menés à l'école dans le domaine des arts du cirque.

21A0251616 - ARTS DE LA PAROLE : DIRE EN POESIE ET MARIONNETTE

Formation interdegrés de trois jours. (15, 16 mars et 7) avril en partenariat avec le théâtre de l'Usine et la maison de la poésie. Travail en atelier avec un marionnettiste et un poète. Il s'agit d'expérimenter la construction et la manipulation d'objets inanimés comme une pratique de l'altérité et ou une prolongation du je. L'objet et le poème seront des moteurs de mise en jeu et des moyens d'éprouver les rapports tels que se confronter à la gravité, l'inertie, s'engager, prendre des risques. Entrer en relation avec l'autre en partageant des imaginaires.

Plus d'information sur le Padlet dédié : https://padlet.com/daacversailles/theatre_cirque_formation

UNIVERS DU LIVRE DE LA LECTURE ET DES ÉCRITURES

21A0251615 - LECTURES A VOIX HAUTE ET BASSE 95

2 jours en novembre 21 et un en mars 22. Accompagner le plan de lecture et les démarches créatives sources d'innovation pédagogique. Favoriser l'appropriation et la compréhension du texte littéraire par l'oralité, le dire du texte et la lecture à voix haute en lien avec des artistes. Ecouter des textes lus, travailler la lecture à voix haute et silencieuse pour permettre de vivre avec les livres.

21A0251766 - LECTURES A VOIX HAUTES ET BASSES

Les 6 et 7 décembre. Accompagner le plan lecture par la mise en jeu de pratiques artistiques appliquées à la langue et à la littérature. Favoriser l'appropriation et la compréhension des œuvres par le travail au plateau sur le dire du texte. Multiplier les entrées en littérature par l'articulation de pratiques orales faisant se conjuguer lectures à voix hautes et basses.

21A0251725 - S'APPROPRIER L'ŒUVRE INTÉGRALE

2 jours consécutifs à la Maison de la poésie de Paris. Dans le cadre du plan lecture, il s'agira d'appréhender l'œuvre dans sa globalité et d'en rendre compte par une approche artistique et culturelle induite par une artiste. L'objectif repose sur l'accompagnement de la lecture par des actions diverses visant à familiariser les lecteurs avec l'univers raconté.

21A0251731 - ATELIER DANSE ET LITTÉRATURE : ÉCRITURES IN SITU

4 jours d'écriture chorégraphique et littéraire in situ dans 4 lieux différents (de Paris et du territoire) à raison d'un jour par mois de janvier à avril. Formation coconstruite avec le festival Danse-dense et la maison des écrivains et de la littérature. Ce travail de laboratoire sera mené par l'écrivain Jérôme Game et la chorégraphe nathalie Broizat. En fonction des lieux, le travail pourra se faire en extérieur. Aucun niveau prérequis.

21A0251734 - ORALITÉ, ARTS DE LA PAROLE A VERSAILLES

Trois jours consécutifs (23-25 et 26 novembre /2- 3 et 6 décembre) au Château de Versailles et au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines-Scène Nationale, en novembre et en décembre. Il s'agira d'accompagner le développement de l'oralité par la mise en jeu de pratiques artistiques et culturelles centrées sur l'écriture créative et les arts de la parole, mais également de renouveler l'approche patrimoniale du Château dans une perspective historique, patrimoniale et artistique centrée sur les lieux de l'oralité au Château, tels que la chapelle royale ou l'opéra par exemple, et l'histoire de l'oralité. Un travail en atelier sera proposé au Château et au Théâtre afin de développer des pratiques artistiques diversifiées articulant in situ écriture et oralité.

21A0251736 - TRAVAILLER AVEC UN ECRIVAIN

Les 28 et 29 mars en partenariat avec la Maison des écrivains et de la littérature. Dans le cadre du plan lecture, il s'agira de renouveler les méthodes pédagogiques par une sensibilisation aux pratiques artistiques d'écriture et de lecture induites par des écrivains. Le stage favorisera également le développement de l'écriture créative et le dire du texte littéraire, et accompagnera le développement de compétences liées au travail en équipe et en partenariat.

21A0251814 - ÉCRIRE (AVEC) LA SCIENCE

3 jours de formation en partenariat avec le MNHN et la Maison des écrivains et de la littérature. Développer les rapports Arts/Science/Humanités par l'approche artistique et culturelle de l'écriture et de la langue telle qu'elle se développe dans le champ de la science et dans le champ littéraire. Cette année, une exploration des origines de la vie sera proposée par la chercheuse Marie-Christine Maurel et l'autrice Suzanne Doppelt.

21A0251825 - LIVRE, LITTÉRATURE ET IMAGES

Les 6 et 7 janvier à la BNF. Dans le cadre du plan lecture, le stage permettra d'interroger l'histoire du livre et de la littérature dans leur rapport avec l'image. En appui sur un parcours historique proposé par la Bibliothèque Nationale de France, on voyagera des manuscrits carolingiens jusqu'à la bande dessinée pour faire émerger une réflexion sur le statut de l'image dans la littérature et la poésie.

21A0251837 - LITTÉRATURE, ENJEUX CONTEMPORAINS

3 jours consécutifs au théâtre du Vieux Colombier de Paris. Dans le cadre du plan lecture, la formation vise à renouveler les approches didactiques et pédagogiques par une sensibilisation aux œuvres littéraires issues de l'immédiat contemporain. Il s'agira également de mieux comprendre les problématiques sociales et culturelles actuelles pour mieux en saisir l'intérêt dans le cadre de projets. Ainsi, les problématiques littéraires contemporaines seront articulées au champ de la littérature patrimoniale.

21A0251838 - LIRE ET INTERPRÉTER LES TEXTES

Deux jours consécutifs en atelier et à la table de lecture permettant d'accompagner le plan lecture académique en favorisant une approche plurielle de la lecture visant l'appropriation et la compréhension des œuvres patrimoniales et contemporaines par la mise en œuvre de pratiques artistiques conduites en partenariat et de pratiques culturelles relevant de l'exégèse.

21A0251851 - PAROLE, IMAGE ET LIBERTÉ D'EXPRESSION

2 jours en atelier. La formation permettra d'accompagner au niveau de l'établissement la mise en jeu de pratiques artistiques appliquées à l'image, la langue écrite et orale, de gérer les potentialités de la parole et du langage. Enfin, les stagiaires seront amenés à pratiquer pour mieux piloter les enjeux du rapport à la langue écrite et orale au regard de la liberté d'expression dans le contexte actuel.

LA FORMATION EAC – DSDEN 91

Le groupe EAC met en œuvre des formations disciplinaires mais aussi des stages construits en partenariat et reposant sur les piliers de l'EAC.

APPRENDRE À DIRIGER UN CHŒUR AVEC LES CONCERTS DE POCHE

En partenariat avec les Concerts de Poche, cette formation s'adresse à des écoles rurales qui vont être accompagnées dans la mise en place d'une chorale. Les enseignants stagiaires bénéficieront d'une formation de 24 heures puis seront accompagnés pendant 10 heures au sein de leur école par des chefs de chœur professionnels. Ces temps de pratique sont indissociables de la rencontre avec les œuvres, élèves comme enseignants participant à des restitutions en première partie de concerts professionnels. Les CPD Education musicale - qui participent au stage - accompagneront les équipes sur deux ans afin que les chorales se pérennisent et que l'EAC se déploie dans les écoles concernées.

ORAL, PRODUCTION D'ÉCRITS ET THÉÂTRE CONTEMPORAIN

En partenariat avec le Théâtre de Corbeil et la Compagnie Miel de Lune, cette formation permet de questionner le lien entre la maîtrise de la langue et le théâtre. Avec le dramaturge Stéphane Bientz, les stagiaires se pencheront sur la mise par écrit d'une parole orale et expressive à travers la pratique de différents genres littéraires. Dans un second temps, la metteuse en scène Corinne Réquenna permettra de comprendre comment le texte théâtral devient parole incarnée.

IMMERSION EAC AVEC LE MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE DE BIÈVRES

cette formation est destinée au CPD et CPC référents culture. Il a pour objectif de fortifier le réseau autour d'une expérience commune. A la découverte des ressources du musée et aux temps de pratique avec le photographe Arnaud Pérelle s'ajoutent des moments d'échange sur l'accompagnement des équipes dans leurs projets.

LA FORMATION EAC – DSDEN 92

La DSDEN des Hauts de Seine déploie, en direction des personnels et de son réseau, plusieurs axes de formation dans le champ de l'EAC.

Le volet départemental du PAF, à destination des enseignants des écoles, construit par l'IEN en charge de l'EAC, les conseillers pédagogiques départementaux et le chargé de mission pour l'EAC, aborde les domaines artistiques en lien avec l'articulation des savoirs, l'ingénierie de projet en partenariat et confère aux enseignants des outils pédagogiques afin de renforcer la mise en œuvre de leurs actions en direction des élèves. Par ailleurs, des actions en direction des pilotes sont régulièrement menées.

Les conseillers pédagogiques de circonscription sont régulièrement formés au pilotage EAC d'un territoire. Les coordonnateurs de REP et REP+ sont formés avec notamment une dimension inter degrés.

Les directions d'écoles, au cours de stages ou lors de réunions à l'initiative des IEN, sont accompagnés dans la réalisation de leurs volets EAC du projet d'école.

LA FORMATION EAC - DSDEN 95

Le département inaugure trois formations départementales en inter-degrés, deux d'entre elles seront consacrées aux Arts de la parole tandis que la troisième sera proposée dans le champ du cinéma. En 2021 - 2022, la DSDEN dédie 6h de formation à l'Education artistique et culturelle sur les 18h de formation des enseignants pour répondre au souhait des équipes pédagogiques de mettre en œuvre des projets innovants et pluridisciplinaires

LECTURES À VOIX HAUTE ET BASSE

En partenariat avec la Scène nationale de Cergy-Pontoise, Points communs et la Maison des écrivains et de la littérature en présence de l'autrice Stéphanie Chaillou et du comédien et assistant metteur en scène Olivier Martinaud.

DIRE EN POÉSIE ET MARIONNETTES :

En partenariat avec le Théâtre de l'Usine et la Maison de la poésie avec l'intervention d'une poète et d'une marionnettiste.

ECOLE ET COLLÈGE AU CINÉMA

reposant sur les deux dispositifs nationaux et en lien avec la programmation commune cycle 3 en partenariat avec Ecrans VO.

EN LUMIÈRE

ILS FONT
L'ACTUALITÉ

PROGRAMME D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS À L'ATTENTION DES ÉLÈVES DES LYCÉES HÔTELIERS

A TABLE !

"A Table !" Cet appel gourmand et convivial invite les lycéens et apprentis des métiers de l'Hôtellerie et de la Restauration à participer à un projet initié par le Musée des Arts Décoratifs.

Ce programme cible tous les niveaux et toutes les filières représentées dans les lycées et les CFA, du CAP au BAC pro, techno, en cuisine, service, pâtisserie, mentions complémentaires traiteur, diététique, en priorisant les établissements éloignés de la culture, tant géographiquement que sociologiquement. Il a pour objectif la création de mets inspirés d'un thème différent chaque année.

Dans une pédagogie de projet favorisant la pluridisciplinarité, la proposition s'appuie sur les trois piliers du parcours d'éducation artistique et culturelle avec :

- l'acquisition de connaissances historiques et artistiques,
- l'appropriation personnelle par la rencontre sensible avec les œuvres,
- les temps de pratique artistique encadrés par des créateurs

Olivier Gabet, directeur du Musée des Arts Décoratifs :

"Par ses collections et son histoire, le Musée des Arts Décoratifs illustre et défend l'art de vivre à la française ainsi que l'excellence de ses savoir-faire. La collection du Musée des Arts Décoratifs présente, du Moyen Âge à nos jours, un panorama inégalé de l'histoire des arts de la table à travers la présentation de typologies d'objets, de matières, d'usages et de mises en contexte dans des reconstitutions de pièces comme des salons et salles à manger.

Parce qu'il a été pensé, dès sa fondation, comme un lieu de transmission et d'inspiration pour les amateurs et les professionnels, de leur formation à l'épanouissement de leurs talents, le Musée des Arts Décoratifs s'engage auprès des élèves des métiers de l'hôtellerie et la restauration avec un programme d'ouverture artistique et culturelle renouvelé chaque année.

Financé par la Région Ile-de-France, et en parfaite concertation avec les Délégations à l'Education Artistique et à l'Action Culturelle des académies de Paris, Créteil et Versailles, le programme imaginé et réalisé par le MAD s'inscrit dans la durée. Il propose, tout au long de l'année scolaire, des temps de visite et des temps d'atelier. Les élèves s'inspirent des collections du musée. Ils s'approprient les formes et les lignes, les couleurs et les matières pour des interprétations culinaires et plastiques. Les réalisations sont photographiées et partagées lors d'un temps de restitution clôturant l'année.

A table ! Édition 2019 "Japon-Japonismes : objets inspirés, 1867-2018"- Lycée Camille Claudel, Mantes-la-Ville ©Emmanuelle Challier

A chaque édition, le musée propose un thème lié à une période historique ou un mouvement artistique (les menus de La Belle Epoque en 2018, Memphis ou le XVIIIe siècle de Marie-Antoinette en 2020) ou une exposition en cours ("Japon-Japonismes" en 2019).

L'institution culturelle apporte connaissance et matière à inspiration à travers ses collections et ses ressources documentaires. Le musée s'appuie sur ses départements historiques mais aussi sur celui de la publicité et du design graphique dans l'objectif de montrer le travail des créateurs qui ont travaillé avec la même inspiration et dans une même démarche. Il est aussi question de montrer la transversalité des domaines du MAD pour mieux contextualiser les informations.

Pour apporter une proposition concrète, dès la visite au musée, les élèves sont placés en situation de chercheurs d'idées à la manière d'un bureau de tendances. Une séance de croquis d'après références est aussi organisée à la bibliothèque. Par le biais des ateliers, le musée encourage et accompagne les élèves dans des temps de recherche et d'expérimentation plastique qu'il appartiendra ensuite aux équipes et notamment aux professeurs d'arts appliqués de prolonger en cours.

Pour compléter le dispositif, un padlet rassemblant les documents cadres mais aussi des ressources documentaires et iconographiques est communiqué aux membres du projet. Elle peut être enrichie par tous les participants tout au long du projet (productions des élèves, références bibliographiques, retours d'expérience...).

De plus, en concertation avec les Délégations Académiques à l'Action Culturelle de Paris, Créteil et Versailles, **un temps de formation** est prévu pour ces équipes pédagogiques. Il comprend la découverte des collections du musée ainsi qu'une rencontre professionnelle en lien avec la thématique annuelle.

Le programme répond tant par ses objectifs que par sa démarche aux préconisations de la réforme du lycée professionnel*. Il offre la possibilité d'initier,

d'accompagner la mise en œuvre de la réalisation du "chef-d'œuvre" puisqu'il s'appuie sur les compétences transversales et professionnelles de l'élève et qu'il se déploie de façon pluridisciplinaire.*

Objectifs pédagogiques :

- Favoriser l'accès à la culture pour les jeunes publics qui en sont les plus éloignés
- Contribuer à la transmission des savoirs
- Encourager la transdisciplinarité entre les enseignements généraux, professionnels et les actions culturelles
- Valoriser l'enseignement professionnel

Et plus particulièrement pour les élèves :

- Aiguiser la curiosité
- Développer l'observation, l'analyse et l'esprit critique
- Se repérer dans la chronologie
- Acquérir du vocabulaire descriptif et technique
- Verbaliser des sensations
- Expérimenter des principes plastiques
- Développer la créativité et l'imaginaire
- Trouver sa place au musée

Expérimenté en 2016 avec les trois grands lycées publics parisiens, ce programme est ouvert depuis 2018 aux académies de Versailles et Créteil dans le cadre du projet Région.

Cette année, quinze classes franciliennes se sont impliquées, dont neuf issues de cinq établissements de l'académie de Versailles (les lycées Théodore Monod à Antony, Les Côtes de Villebon à Meudon, Château des Coudraies à Étioilles, Auguste Escoffier à Éragny et Nadia et Fernand Léger à Argenteuil).

Le thème de cette édition 2021 est "**Imitations, pastiches et autres illusions : Quand la table se met au trompe l'œil !**"

En art décoratif, cette tromperie des yeux concerne autant la matière, la technique, le sujet que l'usage. **En gastronomie**, les pâtisseries et les cuisiniers rivalisent de technique et d'imagination pour surprendre nos yeux comme nos papilles : faux fruits plus vrais que nature, imitations de cailloux ou plats sucrés donnant visuellement l'illusion de plats salés. L'art du trompe l'œil, c'est se jouer du réel et nous faire douter de nos perceptions. Ce projet a été imaginé comme une invitation à questionner la réalité et la fiction. Il amène à décrypter les mécanismes et les techniques mis en œuvre pour duper nos sens.

Le défi consiste en la mise en œuvre d'un repas thématique en trompe l'œil dans les restaurants d'application. Pour accompagner les classes dans ce défi, sept directions plastiques ont été proposées. Elles s'appuient sur les collections du musée et les arts appliqués. Elles offrent une ouverture sur l'histoire des arts et des techniques. Selon les objectifs propres à chaque équipe pédagogique, une direction est choisie par établissement. Le parti pris esthétique de l'atelier d'expression artistique devient le fil conducteur du projet en cuisine comme en service.

"Assemblages au centre de la table !", direction choisie par l'équipe du Lycée Nadia et Fernand Léger, fait entrer le design sur la table par la matière à l'état brut. Le jeu des substitutions est récurrent dans l'histoire des arts décoratifs. On observe, par exemple, que de nombreuses matières vont être imitées par d'autres : la céramique imite le jaspe, les roches rares, le porphyre ou l'or ; le linoléum, le plancher ; le strass, le diamant ...

Un cycle de 4 ateliers de pratique artistique (2h30) a été conçu par la créatrice Estéla Alliaud et animé en collaboration avec la plasticienne Aйдé Rouvière dans l'établissement. Les élèves de terminale CAP Agent Polyvalent de la Restauration ont ainsi réalisé un surtout de table par modelage, impression, moulage, associations de matières. Cette sculpture de table invite les convives à la rêverie, la promenade. Elle allie une correspondance visuelle à l'histoire gustative proposée par la cuisine.

Au **Lycée Auguste Escoffier, d'Eragny** les deux classes de première bac pro-

En haut, à gauche - Gaufre, terminale CAP Agent Polyvalent de la Restauration, lycée Nadia et Fernand Léger, Argenteuil ©MAD/Lucy Winkelmann

En bas, à gauche - Empreintes, terminale CAP Agent Polyvalent de la Restauration, lycée Nadia et Fernand Léger, Argenteuil ©MAD/Lucy Winkelmann

professionnel Boulangerie Pâtisserie et Restauration impliquées ont travaillé la direction plastique **"La main, l'œil et le homard"** avec la créatrice Michèle Obriot. Quand le surréalisme s'invite à table, les élèves jouent avec la fantaisie et la poésie, le caractère insolite des associations d'objet de la table, de gestes de service, d'aliments iconiques de la gastronomie française. En atelier de pratique artistique, ils ont réalisé des tabliers et des sets de table en dessin, peinture au pochoir, motif appliqué et broderie. Comme le précise Axelle Migaux, élève en boulangerie pâtisserie, *"une intervenante nous apporte de nouvelles idées, de nouvelles connaissances. Je trouve cela important d'avoir différents points de vue."*

Ce projet pluridisciplinaire implique un travail en concertation des enseignants des matières professionnelles et générales. Il donne du sens aux contenus en créant du lien entre les différentes disciplines.

Amandine Mongodin, professeure en lettres et histoire, a abordé le Surréalisme : *"Nous avons étudié des peintures et des textes d'André Breton et de Paul Eluard. Puis, nous avons fait le jeu du cadavre-exquis pour faire appel à leur imaginaire. Après cette première étape, les élèves ont commencé à travailler sur leur production par binôme. Le groupe des cuisiniers devait faire un poème surréaliste en évoquant un aliment et en essayant éventuellement de retrouver un des thèmes du surréalisme, dont l'amour et le rêve."* Poèmes que les élèves ont intégrés aux sets de table créés en arts appliqués avec leur professeur, Steeve Mérim.

Élèves et professeurs sont unanimes pour témoigner de l'intérêt de ce programme abordant un thème très actuel.

Rose Durcin, 1ère Bac pro Restauration option Cuisine :

"On a fait des fruits et des légumes car on a eu une visite chez un maraîcher, prévue dans le projet. Globalement, ça nous a plu. On a vu ce qu'est le surréalisme, le trompe l'œil sur plusieurs ateliers avec l'intervenante. On le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, les grands chefs aussi se perfectionnent dans cette technique-là, donc ça peut nous aider."

Lucie Mérigoux, professeure de cuisine :

"Globalement cela a été très enrichissant car le trompe l'œil est très en vogue en ce moment. Nous avons en projet de chef d'œuvre les fruits et légumes, nous avons donc voulu rester sur ce thème. Cela montre aux élèves d'autres aspects de notre profession, la partie créative, que nous avons beaucoup travaillée. Les élèves doivent être force de proposition, même si techniquement cela est difficile."

En enseignement professionnel, l'art de l'illusion demande une finition parfaite et une technicité extrême pour des créations très visuelles. Flavien Léger, élève en boulangerie pâtisserie, le souligne : *"J'ai bien aimé chaque semaine, le fait de perfectionner un petit peu plus les productions qu'on a faites pour arriver là où on en est maintenant."*

Olivia Wardenski, 1ère bac pro Boulangerie Pâtisserie :

*"Pour le sushi, nous avons cherché comment faire la couleur saumon. En arts appliqués, on a peint un nuancier pour réaliser cette couleur, on devait s'en approcher le plus pour faciliter le travail en travaux pratiques. Après il fallait noter la dose de gélatine, comment trouver le résultat parfait. On a passé des heures de TP à faire des tests. Il fallait penser aux détails, comment faire la forme, jouer avec les textures. En français, on a aussi réfléchi au nom qu'on allait donner aux créations, c'est intéressant." Pour respecter l'idée d'illusion, la **"Pêche au leurre"** correspond au sushi composé de riz au lait et de purée de pêche en gelée.*

Mohamed Yazid Chemali, professeur de boulangerie pâtisserie :

"Ce projet a été pour nous une matière d'œuvre impressionnante avec une multitude de facettes : donc pluridisciplinarité à 100 %.

Au vu du contexte sanitaire, mon inquiétude était que les élèves n'arrivent pas à concrétiser ce projet. Mais elle a disparu quand j'ai vu l'avancée des tests et surtout, le plus important, le travail de toute la classe dans ce projet. Nous avons fixé des objectifs à partir d'échanges avec les élèves lors des séances de co-intervention, une sorte de feuille de route pour pallier les aléas des contraintes rencontrées, d'ordre technique ou de temps. Les tests étaient réalisés lors des travaux pratiques et la présentation lors des séances d'arts appliqués.

Page de gauche - Réalisation de tablier, 1ère bac pro Restauration, lycée Auguste Escoffier, Éragny ©MAD/Lucy Winkelmann

en bas, à gauche - "Agrume ganaché" et set de table, 1ère bac pro Restauration, lycée Auguste Escoffier, Éragny ©MAD/Lucy Winkelmann

en bas, à droite - "Pêche au leurre" et set de table, 1ère bac pro Boulangerie Pâtisserie, lycée Auguste Escoffier, Éragny ©MAD/Lucy Winkelmann

Contact

Isabelle Grassart, responsable de l'action éducative

isabelle.grassart@madparis.fr

01 44 55 59 31

Je ne peux qu'être fier du travail de mes élèves qui étaient le centre de ce travail magnifique, de mes collègues et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce beau projet."

Au moment de la restitution, Dominique Cordier, professeure d'arts appliqués conclut qu'il s'agit d'une **année surréaliste, un déroulement de projet particulier mais une concrétisation bluffante et valorisante pour les élèves. Ils ont pris à cœur ce projet. Investis dans les phases de tests/expérimentations, ils montraient avec fierté les effets obtenus dans la traduction du trompe l'œil et leurs secrets de fabrication.**

"Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es." Par cet aphorisme, Jean-Anthelme Brillat-Savarin, célèbre gastronome français, suggère que manger, acte fondamental, quotidien et vital, est aussi un support privilégié de rites sociaux et de convivialité, contribuant fortement à la construction de l'identité, individuelle et collective.

Les pratiques alimentaires et les manières de table sont en ce sens l'expression d'une culture et d'un art de vivre. Elles reflètent l'évolution des goûts, des usages, des techniques, l'histoire des rencontres qui ont façonné le monde.

On comprend alors tout l'intérêt et les enjeux pour les jeunes des métiers de l'hôtellerie et de la restauration à se saisir de cette histoire, à se l'approprier pour prolonger dans leur pratique la grande tradition de la gastronomie française. Au gré des collections, les rencontres avec d'autres cultures sont autant d'invitations à revisiter la cuisine française pour mieux la maintenir vivante, stimulante, attractive.

Pour la 6ème édition, le Musée des Arts Décoratifs a imaginé un projet centré sur les métiers d'art, le design et les arts de la table. Les inscriptions des classes sont ouvertes jusqu'au 15 septembre. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le service action éducative.

Emmanuelle Challier, professeure relais au Musée des Arts Décoratifs

PACTE PATRIMOINE / PHOTOGRAPHIE

LE LOUVRE SOUS L'OEIL D'UN LYCÉEN DU XXI SIÈCLE EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE DU LOUVRE ET MARIE PRUNIER

"Il y a deux ans, Frédérique Busson et Sabine Jumeaux respectivement enseignante de latin et professeure documentaliste au lycée Jules Ferry de Conflans-Sainte-Honorine, m'ont contactée dans le cadre d'un projet PACTE avec le Musée du Louvre. Le lycée ne proposant pas d'enseignement des arts, c'est une des raisons qui les ont poussées à mettre en place ce projet.

A l'époque, elles avaient découvert la série « Familier » que j'avais réalisée en Islande et qui proposait de mettre en parallèle des portraits d'Islandais du siècle dernier avec des portraits d'Islandais contemporains choisis pour leur ressemblance. Dans ses cours de latin, Frédérique Busson avait l'habitude de proposer à ses élèves de revisiter des mythes à travers des images contemporaines. Je pense que c'est en partie parce que nous avons des démarches communes que notre collaboration s'est si bien déroulée.

Ensemble nous avons décidé de travailler autour de l'exposition « Figure d'artiste » de la Petite Galerie du Musée du Louvre. La première année de cette collaboration a été perturbée par la crise sanitaire, et il a fallu nous adapter et choisir de nouvelles directions de travail. J'ai pensé que la forme éditoriale était adaptée au travail à distance, c'est la raison pour laquelle nous avons réalisé un livre inspiré des images réalisées lors de nos premiers ateliers et enrichi de textes écrits par les élèves pendant le confinement.

Cette année 2021 ayant été moins chaotique, elle nous a permis de mener deux projets en parallèle avec

une classe de seconde et une classe de terminale autour de l'exposition Le Corps et l'Âme, De Donatello à Michel-Ange au Musée du Louvre.

Chaque atelier était construit de la même façon, d'abord une heure de « théorie » durant laquelle il s'agissait de présenter des travaux d'artistes en lien avec le thème de l'atelier. La deuxième heure était consacrée à l'expérimentation. Pour cela, il était nécessaire que les élèves se déplacent, qu'ils envisagent autrement leur environnement direct en créant des situations inhabituelles comme par exemple sortir dans la cour pour faire des photos, construire une image à plusieurs, voir les espaces du lycée comme de potentiels décors, transformer l'espace de la classe en comité de rédaction pour construire le chemin de fer d'un livre ou en un espace de projection etc.

L'enjeu majeur de ces ateliers est de mettre les élèves en position d'auteur, c'est-à-dire de leur donner la matière nécessaire, technique et culturelle pour les inspirer, les autoriser et leur donner envie de s'exprimer. Pour moi, l'intérêt de ces ateliers réside dans la grande liberté qui m'est offerte d'accompagner les élèves vers ce travail de création. Cette dimension n'est rendue possible que par la disponibilité et la confiance dont les enseignantes et leur établissement ont fait preuve.

Je mesure l'importance de ce type de rencontre et la richesse des échanges qui peuvent y avoir lieu. On ne parle plus seulement à des élèves mais on travaille avec l'intuition et l'imaginaire de chacun, des dimensions qui ne sont pas nécessairement valorisées dans leur quotidien au lycée. C'est par la mise en place de ces situations particulières que des moments de grâce, des surprises peuvent advenir ; produire avec aisance et plaisir quelque chose que personne n'attendait."

Marie Prunier,
Artiste photographe

2 PACTE pour traverser 15 mois de crise sanitaire

« Le musée du Louvre sous l'oeil d'un lycéen du XXIème siècle », ou comment deux projets culturels et artistiques nous ont permis de respirer, de nous ouvrir au monde, de nous enrichir de beauté et de création alors que tout était fermé

1 restitution :

Vendredi 28 mai 2021. 15H. Réfectoire du lycée. 92 élèves et une poignée d'adultes.

Le lieu n'est pas le plus chaleureux, mais on peut y respecter les gestes barrière. L'objectif ?

Mener conjointement la restitution des projets culturels et artistiques de ces deux dernières années.

Ce n'est pas la restitution qui avait été rêvée : pas en soirée, pas avec les parents, pas ouverte à tous ceux qui avaient participé au partenariat, mais elle a eu lieu. Elle a pu rassembler la majorité des élèves qui ont pratiqué, l'artiste, le chef d'établissement, quelques enseignants et personnels du lycée, un représentant de la DAAC, un professeur référent du Louvre.

Cette restitution a pris la forme d'une présentation par l'artiste Marie Prunier, qui est revenue sur la démarche et les différents ateliers, d'une lecture d'extraits de textes écrits par les élèves, d'un diaporama des images réalisées, de la présentation des objets auxquels nous avons aboutis (2 livres, Panorama et Passage, et une série de cartes postales). Elle a aussi été l'occasion de montrer le film réalisé par des élèves en septembre 2020, bande annonce vidéo pour évoquer le premier projet.

100 ou 300 élèves ? pendant 2 ans :

Compter combien d'élèves ont été touchés par le projet est une tâche complexe !

Il y a ceux qui sont inscrits dans les ateliers avec l'artiste, ils sont faciles à identifier : 53 en 2019-2020 et 57 en 2020-2021.

Il y a ceux qui participent à une sortie, ou une conférence. Le nombre est plus important, il tourne autour de 200 élèves.

Et enfin, il y a tous ceux qui vont se faire entraîner au musée par un ami fier de partager « son » projet. Et ils sont nombreux si on en croit les photos transmises par nos élèves pendant les

POINT DE VUE DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT

A travers le projet PACTE qui leur est proposé, nous souhaitons que les élèves puissent éduquer et affiner leur regard sur les oeuvres artistiques de toute nature qu'ils peuvent être amenés à aborder dans les années à venir. Nous espérons qu'il susciterait curiosité et intérêt pour le champ artistique car ils ne peuvent bénéficier d'aucun enseignement autonome dans ce domaine dans leur établissement actuel.

Un autre objectif était de permettre d'apprendre à lire des oeuvres et à les mettre en dialogue avec le travail accompli en classe dans différentes disciplines.

Nous souhaitons qu'ils s'insèrent dans une démarche artistique, qu'ils comprennent le processus de création à travers l'observation d'oeuvres muséales mais aussi celles de l'artiste partenaire, qu'ils mettent au jour les influences voulues ou inconscientes. La pratique en atelier devait leur permettre de s'inscrire dans une démarche collaborative et constructive en vue d'un projet commun de création dans un domaine artistique présent au quotidien, la photographie.

Ils devaient s'engager dans une démarche individuelle et collective réfléchie et construite fondée sur la recherche, l'observation, l'écoute et la mise en oeuvre de techniques déjà connues ou apprises au cours du projet.

Ce projet fut tout cela et bien plus encore nous l'espérons, en matière de connaissances dans plusieurs domaines, d'expression personnelle et de découverte des autres.

Christiane Tyburn, Provisoire du lycée Jules Ferry - Conflans-Sainte-Honorine (78)

vacances !

Comme l'écrit Marie Prunier, « notre » artiste photographe : « L'enjeu majeur de ces ateliers est de mettre les élèves en position d'auteur », d'acteur. La mission semble être remplie si l'on se réfère à leurs productions. Photos, textes, vidéos, ils ont réalisé les commandes des ateliers mais bien plus encore : ils sont retournés au musée par eux-mêmes, ont pris d'autres photos, ont tissé d'autres liens. Avec leur propre culture, leurs propres apports.

14 ateliers :

L'expérience a été extraordinaire, d'abord parce que Marie Prunier porte un savoir et une technique auxquels les élèves n'ont pas accès au quotidien, ensuite parce que les ateliers sont des bulles de disponibilité. Penser le monde autrement, penser notre cours, notre rapport aux oeuvres différemment.

8 visites :

Du point de vue des élèves, les sorties au musée tout autant que les ateliers, sont attendues avec impatience. Sortir de la routine, s'enrichir autrement, respirer ailleurs, sortir du cadre.

Certes le partenariat se fait avec le Louvre mais nos premières visites étaient programmées en novembre (4 dates avec différentes classes).

Une première visite imprévue a donc eu lieu début octobre 2020 au Musée du Quai Branly. L'exposition "à toi appartient le regard" et (...) la liaison infinie entre les choses marque l'ouverture du projet 2020-2021. Ce sera finalement la seule sortie jusqu'en... juin 2021 !

Mais avec la réouverture des musées, ce sont 4 pleines journées de visites consacrées à « Figure d'artiste », « le corps et l'âme », les collections permanentes, et l'installation de l'artiste photographe JR, évoqué lors des ateliers, au Trocadéro. Ces expositions, les élèves ne les avaient jusqu'à présent admirées que sur écran.

Sur écran... Le site du Louvre proposait des visites virtuelles sur son site, nous en avons largement profité.

Mais pas seulement !

7 conférences :

Les lycéens ne peuvent pas aller au Louvre ? Peu importe, Le Louvre

vient au lycée. 7 conférences sont organisées, de la seconde à la terminale, en groupe classe ou en groupe de spécialité.

1 spectacle :

Le théâtre de L'Imprévu de Saint-Ouen l'Aumône est notre partenaire local. En octobre, les élèves ont pu assister à un spectacle in extremis avant la fermeture des salles.

12 enseignants :

Le projet implique de nombreux enseignants, à des degrés divers.

De la « simple » visite à l'accueil d'une conférence en lien avec son programme et sa discipline, chacun est libre de s'investir selon ses contraintes et ses possibilités.

Seule certitude : pour les enseignants, cet hors cadre est aussi salubre que pour les élèves.

Comment poursuivre un projet artistique et culturel alors qu'il faut repenser tous les autres enseignements ? Comment mener un atelier de pratique artistique sans la présence de l'artiste et des élèves (printemps 2020)? Comment gérer les implications d'un tel projet alors que l'enseignement hybride doit se mettre en place et que pour beaucoup l'essentiel semble être ailleurs ?

Nous reconnaissons volontiers que sans ces deux partis, l'artiste et ses propositions, les élèves et leur implication, nous aurions sans doute baissé les bras. Mais leur énergie était la plus forte. Une inertie positive et motivante s'est mise en place dès mars 2020 qui nous a conduites à renouveler malgré les contraintes. Et on continue...

Frédérique Busson, professeure de latin et Sabine Jumeaux, professeure documentaliste

PAROLES D'ÉLÈVES

J'ai trouvé ces ateliers très intéressants et enrichissants d'un point de vue culturel mais aussi ludiques. Cela m'a permis de travailler d'une autre façon et de pouvoir exprimer ma vision des choses. Les ateliers ont été pour moi vraiment très bien, et puis l'ambiance de la classe était tout autant agréable. Ce projet a été un très bon moyen de me projeter dans l'univers de la photographie, de la recherche culturelle et de la reconstitution. De plus ce projet m'a permis de voir où j'en suis dans la fibre artistique puisque je voudrais probablement continuer dans le domaine de l'audiovisuel/animation, et les notions acquises me seront d'une grande aide.

Alexandre Tresgot

C'est une démarche qui a beaucoup enrichi ma culture générale au point de vue historique et mythologique mais également sur les techniques de photographie. C'était toujours bien de remettre en commun les différents travaux de toute la classe car on voyait que chacun avait une démarche différente et cela donnait des créations très variées. Le fait d'avoir suivi le projet toute l'année, d'une simple photo jusqu'au livre final, fut un réel plaisir et travailler avec Marie Prunier, une véritable chance.

Soline Levillain

« DIVAS : UNE EXPOSITION QUI MET LES FEMMES À L'HONNEUR ET SE PROLONGE EN CLASSE »

I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'EXPOSITION ET DE LA PLATE-FORME.

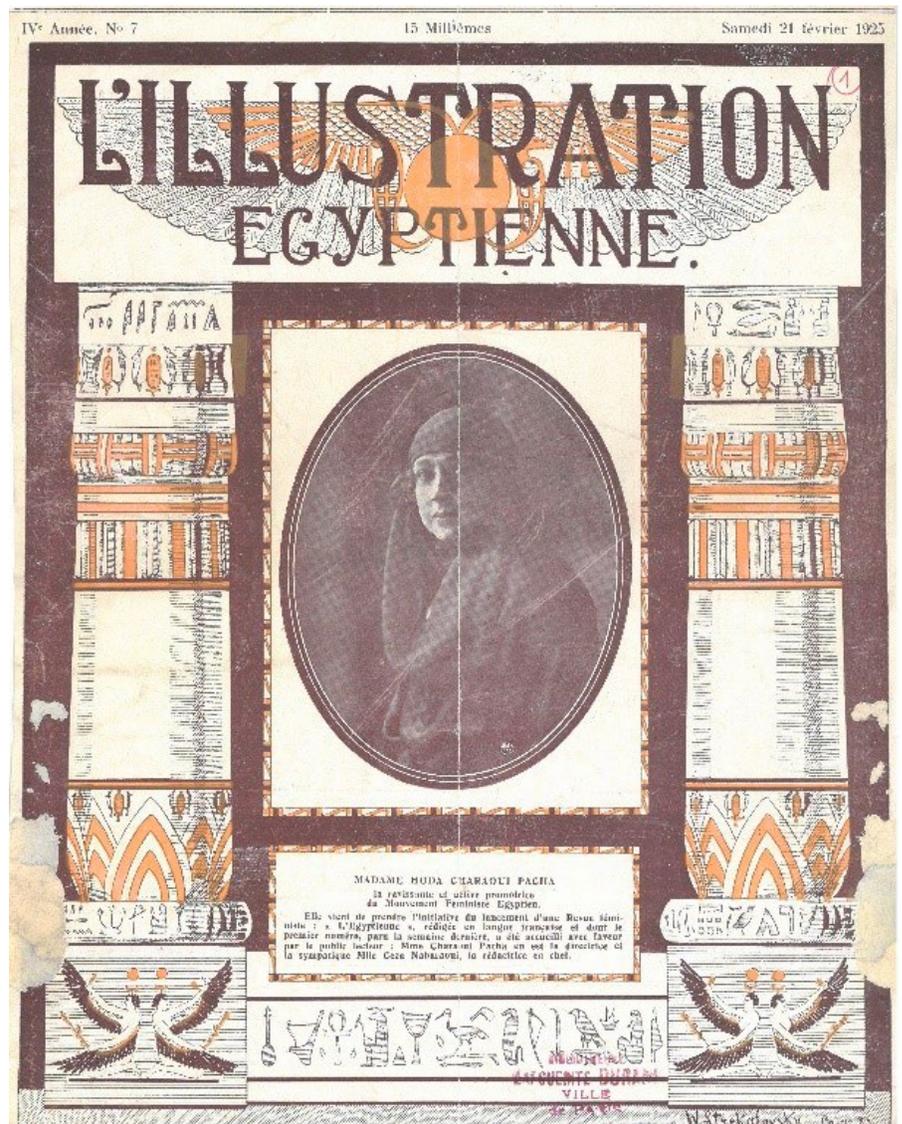
Depuis le 19 mai, et jusqu'au 26 septembre 2021, l'exposition temporaire « Divas : d'Oum Kalthoum à Dalida » est ouverte au public à l'Institut du monde arabe. Elle met à l'honneur les grandes divas du monde arabe. Les destins hors du commun de ces femmes sont racontés dans un parcours étonnant en quatre actes, empreint de féerie et de nostalgie.

L'exposition « Divas » fait appel aux émotions et aux sensations du spectateur, qui se retrouve plongé dans différents univers reconstitués, univers musicaux, dansants ou cinématographiques. C'est une immersion dans l'âge d'or du cinéma et de la musique arabes, et une nécessaire découverte de la naissance des mouvements féministes arabes à la fin de la Nahda, qui ont préparé l'émergence de la figure de la diva.

Depuis juin 2021, l'exposition est doublée d'une plate-forme numérique accessible au grand public, et qui propose des fonctionnalités particulières aux enseignants et aux scolaires : IMA - "divas arabes" une plateforme pédagogique de l'institut du monde arabe (imarabe.org). Cette plate-forme interactive aborde les grands thèmes artistiques, historiques et politiques qui sous-tendent l'exposition. Elle enrichit considérablement la visite.

II – LES DIVAS ARABES : DES FEMMES QUI ONT ŒUVRÉ À L'AMÉLIORATION DE LA PLACE DES FEMMES DANS L'ESPACE PUBLIC.

À la fin des années 1920, en Egypte et dans d'autres pays du monde arabe, le mouvement culturel de la Nahda («

Magazine féministe « L'égyptienne », créée en 1923 par Hoda Charaoui et Ceza Naba-raoui, avec une photographie d'Hoda Charaoui. © Bibliothèque Marguerite Durand

Mounira al-Mahdiyya © Abboudi Bou Jawde

envol», « essor », en arabe) a replacé les cultures et la langue arabes au centre de la création artistique et culturelle. Parallèlement à ce mouvement d'émancipation, de nombreux intellectuels prônent la nécessité d'une amélioration de la condition féminine. Les femmes intellectuelles égyptiennes comme May Ziadé (1886-1941) qui anime des salons littéraires, ou Hoda Charaoui (1879-1947), militante féministe qui osa enlever son voile à son retour du congrès de l'alliance internationale des femmes en 1923, ont jeté les bases d'un féminisme arabe. L'exposition permet de découvrir le rôle et l'implication de ces femmes dans ce féminisme arabe à travers, entre autres, des photographies et des œuvres littéraires.

Les pionnières, les premières divas qui rencontrent le succès dans la foulée de ces années 1920 florissantes, puis après elles les grandes divas des années 40 à 70 : toutes ont œuvré à l'amélioration de la condition des femmes, et à leur donner une plus grande place dans l'espace public.

Comment ? Tout d'abord, en montant sur scène en s'affranchissant de certains codes artistiques et sociétaux. Celle qui deviendra l'immense diva Oum Kalthoum (v 1900-1975) a commencé à chanter déguisée en garçon lorsqu'elle accompagnait son père, imam officiant dans la région très rurale du delta du Nil. L'actrice et danseuse Badia Massabni (1892-1974), ouvre son propre cabaret au Caire, le « Casino Badia », et révolutionne la danse orientale. Elle permettra à d'autres après elle d'y être révélées au grand public. L'actrice Mounira al-Mahdiyya (1885-1965) explique dans une interview donnée en 1950 avoir joué le rôle de Roméo lorsqu'elle monta sur les planches pour jouer la célèbre pièce de William Shakespeare.

Ces actrices et « voix d'or » ont également joué un rôle politique : en 1925, l'actrice égyptienne Rose Al-Yousef créa un journal satirique qui porte son nom, dans lequel elle publie ses dessins et commente la vie politique du pays. L'actrice Hind Rostom (1926-2011) a obtenu l'égalité salariale entre égyptiens et européens sur le tournage du film "Fleurs et épines" en 1947, alors qu'elle n'était que figurante. Oum Kalthoum, surnommée « l'Astre de l'Orient », a été perçue comme un soutien à Gamal Abdel Nasser, figure centrale du mouvement panarabe et président de l'Égypte à partir de 1952. Elle a été remerciée par le président Nasser pour son soutien à l'Égypte pendant la guerre des six jours en 1967. La chanteuse libanaise Fayrouz (née

à Beyrouth en 1934) interprète des chansons pour la Palestine, et devient ainsi l'âme des peuples arabes, au-delà des frontières de son propre pays.

Enfin, ces actrices et divas tiennent également un rôle de premier plan dans l'essor de l'industrie cinématographique arabe, entre la fin des années 1930 et le début des années 1970. Avec le succès de ses comédies et mélodrames, et surtout de ses comédies musicales, l'Égypte devient le quatrième producteur mondial de films. Aux côtés des hommes, les femmes s'imposent dans les secteurs de l'industrie du cinéma et de la musique. Ainsi, Aziza Amir est la première femme à jouer le premier rôle dans un film qu'elle a elle-même réalisé : "Leïla", film muet sorti en

Installation « Ô nuit, ô mes yeux », © Lamia Ziadé

1926. Elle fonde ensuite sa propre société de production : Isis Films. Assia Dagher (1908-1986), actrice libanaise, interrompt sa carrière d'actrice en 1947 pour se consacrer uniquement à la production.

Ces divas, dont les destins sont parfois tombés dans l'oubli, continuent d'inspirer les artistes de tous horizons. Leurs voix, présentes quotidiennement à la radio, dans les comédies musicales ou les mélodrames retransmis à la télévision, habitent le quotidien des habitants du monde arabe. Des artistes contemporains leur rendent hommage : la dessinatrice, peintre, plasticienne et écrivaine Lamia Ziadé rend hommage à l'âge d'or de la musique et du cinéma arabe dans son roman graphique *O nuit, ô mes yeux*, paru en 2015.

L'exposition « divas » met en lumière des femmes libres et indépendantes qui ont su défier la domination masculine. Actrices, chanteuses, danseuses mais aussi réalisatrices et productrices : elles rencontrent un immense succès auprès du public, crèvent l'écran en éclipsant parfois leurs partenaires masculins, influencent la vie culturelle des pays du monde arabe et parfois même au-delà. Certaines grandes divas accèdent même à un statut proche du sacré.

III - PRATIQUE CULTURELLE / MÉDIATION À DISTANCE

La plateforme « divas », conçue par l'équipe des Actions Educatives de l'Institut du monde arabe, loin de remplacer la visite et la rencontre avec les œuvres de l'exposition, permet de l'enrichir considérablement et d'en explorer toutes les richesses. La plateforme permet en amont de préparer la visite puis d'approfondir certaines thématiques abordées dans l'exposition. C'est un outil interactif qui peut nourrir les réflexions liées aux sujets artistiques, historiques et sociétaux qui traversent l'exposition.

Son fonctionnement est simple : la plateforme reprend le parcours de l'exposition en présentant ses ressources avec des fiches, des capsules audio et vidéo, des questionnaires et des activités en lien avec les thématiques du féminisme, de la musique et du cinéma, et des liens entre les thèmes de l'exposition et les programmes scolaires.

La plate-forme propose un compte enseignant qui permet de créer des projets personnalisés à partir des ressources de la plateforme. Le professeur peut ainsi proposer aux élèves d'accéder seulement au projet qu'il a créé pour eux via une url

spécifique. Par exemple : un enseignant souhaitant faire découvrir l'exposition aux élèves peut, en amont de la visite, créer un compte et l'alimenter en deux temps. Avant la visite, il propose des ressources présentant différentes thématiques qu'il peut être intéressant de maîtriser avant de découvrir l'exposition « Divas » comme par exemple le mouvement culturel de la Nahda, les almées (chanteuses légendaires égyptiennes qui sont à l'origine de la figure de la diva), ou bien encore le contexte culturel égyptien des années 1920. Après la visite, l'enseignant pourra alimenter son projet de ressources qu'il jugera pertinentes : une information sur une figure ou sujet qui aura suscité plus qu'un autre la curiosité de ses élèves.

A l'enseignant, la plateforme propose des ressources très riches, et en quantité : cela lui permet d'effectuer une sélection fine et adaptée qui permettra aux élèves de tirer un maximum de profit de leur visite. Dans le contexte de l'année 2020-2021, l'offre numérique est devenue si riche qu'elle pouvait parfois paraître décourageante : avec la plateforme, le contenu peut être personnalisé, adapté précisément aux élèves, à leur réception et à leur rencontre avec les œuvres de l'exposition.

La plate-forme est très accessible. Toutes les fiches de la plate-forme ont une « version scolaire » niveau collège. Des capsules de chants signés (adaptation des chansons des divas en langue des signes française par Emmanuelle Laborit et Carlos Carrera, interprétation par Emmanuelle Laborit et Qaïs Saadi au oud) sont également disponibles. Toutes les vidéos sont sous-titrées en français. La plateforme est mise en place pour une durée de trois ans.

Margaux Foucher, professeure relais à l'IMA

Photographie de l'affiche de l'exposition « Divas, d'Oum Kalthoum à Dalida » © Shirin Neshat, Razor Film

Oum Kalthoum (vers 1900-1975) © Moonrise

Les « voix d'or » © Moonrise

Fayrouz (née en 1934) © Moonrise

Warda Al-Djazairia (1939-2012) © Moonrise

COMMUNIQUER

Contact

Equipe de la DAAC

MARIANNE CALVAYRAC

Déléguée académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle, conseillère technique de la Rectrice
Tél : 0130834561
marianne.calvayrac@ac-versailles.fr

MATHIEU RASOLI

Délégué académique adjoint à l'éducation artistique et à l'action culturelle, conseiller cinéma-audiovisuel, éducation prioritaire,
Tél : 01 30 83 45 64
mathieu.rasoli@ac-versailles.fr

NADIA LABBEBDA

Suivi administratif affaires générales, secrétariat
Tél : 01 30 83 45 61
ce.daac@ac-versailles.fr

AMANDINE BARRIER-DALMON

Arts plastiques, design, photographie, communication
Tél : 01 30 83 45 77
amandine.barrier-dalmon@ac-versailles.fr

ANNE BATLLE

Théâtre-expression dramatique, arts du cirque et de la rue -
Tél : 01 30 83 45 68
anne.batlle@ac-versailles.fr

CÉLINE BENECH

Musique, suivi du Pass-culture
Tél : 01 30 83 45 73
celine.benech@ac-versailles.fr

JACQUES BRET

Danse, culture scientifique et technique, développement durable, arts du goût
Tél : 01 30 83 45 69
jacques.bret@ac-versailles.fr

FREDERIQUE SERVAN

Univers du livre, patrimoine, architecture, histoire des arts
Coordination académique des professeurs relais.
Tél : 01.30.83.45.65
Frederique-Bett.Richard@ac-versailles.fr

LUCIE VOUZELAUD

Coordination académique des professeurs référent culture, référente pour le mécénat.
Tél : 01 30 83 45 66
Lucie.Vouzelaud@ac-versailles.fr

CHARGÉS DE MISSION EN DSDEN

VAL D'OISE

BARBARA MOREILLON
Tél. 01 79 81 21 58
barbara.moreillon@ac-versailles.fr

OUARDIA SEDRATI

Tél. 01 79 82 21 59
Ouardia.Sedrati@ac-versailles.fr

HAUTS DE SEINE

SEBASTIEN COUSIN
Sebastien.Cousin@ac-versailles.fr
Tél. 01 71 14 28 28 et 06 15 34 20 69

YVELINES

EMMANUELLE ALATERRE
Emmanuelle-emil.chastanet@ac-versailles.fr
ce.ia78culture@ac-versailles.fr

Tél : 01 39 23 61 31

ESSONNE

BARBARA CARRENO
barbara.carreno@ac-versailles.fr
Tél : 01 69 47 83 30

Rectorat de Versailles
Délégation académique à l'action culturelle
3, bd de Lesseps
78017 Versailles cedex
Tel : 01 30 83 45 61
Ce.daac@ac-versailles.fr

[S'inscrire à la Newsletter](#)
[Se désabonner de la Newsletter](#)

RESPONSABLE DE LA REVUE DAAC'TUALITÉ

Marianne Calvayrac

CHARGÉE D'ÉDITION

Amandine Barrier Dalmon

AVEC LA PARTICIPATION DE L'ENSEMBLE DE L'ÉQUIPE DE LA DAAC

Mathieu Rasoli, Jacques Bret, Frederique Servan, Celine Benech, Anne Battelle, Lucie Vouzelaud, Nadia Labbebd, Barbara Moreillon, Ouardia Sedrati, Sebastien Cousin, Emmanuelle Alaterre, Barbara Carreno,

TOUS NOS REMERCIEMENTS À L'ENSEMBLE DES CONTRIBUTEURS DE CE NUMÉRO :

EMMANUELLE CHALLIER, ISABELLE GRASSART, MARIE PRUNIER, CHRISTIANE TYBURN, FREDERIQUE BUSSON, SABINE JUMEUX, ALEXANDRE TREGOT, SOLINE LEVILLAIN, MARGAUX FOUCHER