Programme National de Formation

Rendez-vous du MENJ

Université de printemps d’histoire des arts

– Jeudi 1er juin 2023

– Vendredi 2 juin 2023

– Samedi 3 juin 2023

Université de printemps d’histoire des arts (UPHA) - Nuages et soleil dans les arts : comment l’école s’empare-t-elle des représentations du climat ?

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

La formation se tiendra à Fontainebleau :

* Le jeudi 1er juin 2023, de 13h30 à 17h30
* Le vendredi 2 juin 2023, de 8h30 à 17h30
* Le samedi 3 juin de 9h30 à 13h00

Fontainebleau, ville et château (77300)

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

Programme

La neige. Atelier d’enfants de la ville de Paris. Travail d’élève. Dessins à l’encre, vers 1950.

© Réseau-Canopé – Le Musée national de l’Éducation. Numéro d'inventaire : 2000.01073 (1-2)

Problématique

Les questions climatiques sont au cœur des préoccupations de l’école depuis plus de deux siècles. Longtemps sous-tendues par les artifices de l’architecture scolaire ou par les modalités d’enseignement, elles figurent désormais dans les programmes d’histoire des arts, à l’image des enjeux sociétaux qu’elles accompagnent.

Dans leur environnement immédiat, selon leur propre sensibilité, en lien avec les partenaires culturels, les professeurs et les élèves trouvent dans l’histoire des arts matière à alimenter les apprentissages. Les ateliers et conférences de l’UPHA, en puisant dans la bande dessinée, le patrimoine et les collections, le bâti scolaire, les pratiques artistiques, témoigneront ainsi de la vitalité du lien intrinsèque entre l’école et le climat.

Jeudi 1er juin 2023 (Fontainebleau, château et extérieurs)

Plan interactif du château :

[*https://www.chateaudefontainebleau.fr/plans-interactifs-du-chateau-de-fontainebleau/*](https://www.chateaudefontainebleau.fr/plans-interactifs-du-chateau-de-fontainebleau/)

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

Accès le jeudi 1er juin : le couloir menant à la salle des Colonnes (lieu d’accueil/émargement le 1er juin) est accessible depuis la cour Ovale. Le jeudi 1er juin, l’entrée dans le château se fait par la cour d’Honneur. Il faut ensuite traverser la cour de la Fontaine et enfin emprunter le corridor des Mariniers qui mène directement à la cour Ovale.

Informations pratiques concernant le stockage des bagages :

* *Jeudi 1er juin : Les bagages des stagiaires qui arriveraient directement à la formation sans passer par leur lieu d’hébergement seront stockés de 13h00 à 18h00 dans l’antichambre du salon Jaune (cour Ovale).*
* *Samedi 3 juin : Les stagiaires qui le souhaitent pourront déposer leur bagage à la consigne du château (à l’accueil visiteurs), dès 9h30 et jusqu’à 17h30 au plus tard.*

13h30/14h00 Accueil / Emargement / Inscription à 3 ateliers

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

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

Chaque stagiaire s’inscrit à deux ateliers pédagogiques et didactiques du vendredi 2 juin matin (8h30 et 10h15), parmi les choix proposés, dans la limite des places disponibles.

Les bagages des stagiaires qui n’auraient pas pu les déposer à leur lieu d’hébergement seront stockés de 13h00 à 18h00 dans l’antichambre du salon Jaune.

14h00/14h30 – Ouverture de l’UPHA

Salle des Colonnes, château de Fontainebleau

Daniel Auverlot, Recteur de l’académie de Créteil

Eric de Chassey, directeur général de l’Institut national d’histoire de l’art

Marie-Christine Labourdette, présidente du château de Fontainebleau

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

14h30/15h15 – Le Centre Pompidou : lieu de rencontres entre les formes de la création et les questions environnementales

Mathieu Potte-Bonneville et Aliénor Philbert initient un dialogue sur l'engagement du Centre Pompidou dans les problématiques liées au climat. Ces échanges apportent des éléments d'éclairage sur l'événement *Forum Climat* qui a eu lieu en décembre 2022 et le MOOC *Art et Ecologie*, partage de récits de recherches artistiques et de scénarios sur la transition écologique. Tous deux abordent comment ces deux initiatives permettent à l'institution de se réapproprier l'apport originel du musée et ce en lien avec les enjeux du développement durable.

Mathieu Potte-Bonneville, philosophe et directeur du département culture et création du Centre Pompidou, Paris

Aliénor Philbert, chargée de production culturelle au Centre Pompidou

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

Claire Lingenheim Lavelle, experte histoire des arts pour le numérique éducatif DNE/DGESCO, enseignante en histoire des arts dans l’académie de Strasbourg

15h15/15h45 – Actualités HDA

Giulia Fuggi Jiménez, chargée du programme Egalité des Chances à l’école du Louvre, Fondation culture & diversité

Perrine Vigroux, conseillère Arts et patrimoine de la mission éducation artistique et culturelle, DGESCO

Vincent Baby, chef de projet Éducation artistique et culturelle, Institut national d’histoire de l’art

15h45/16h00 Pause et circulation jusqu’aux points de départ des ateliers in-situ (indiqués lors de l’inscription aux ateliers).

16h00/17h30 – Ateliers *in-situ*

Le Château de Fontainebleau propose quatre ateliers en déambulation dans le château, les jardins et le parc (port de chaussures adaptées recommandé). Le lieu de départ de l’atelier sera indiqué lors de l’inscription, à 13h30.

1/ L’acclimatation des techniques artistiques

La porte Dorée, porte d’entrée du château sous le règne de François Ier, est décorée de fascinantes fresques de Primatice. L’acclimatation de techniques artistiques du XVIème siècle, de l’Italie à Fontainebleau, n’a pourtant rien d’évident : dans cette zone humide à proximité de l’étang, aux complexités climatiques constantes, les fresques ont subi une dégradation au fil des ans. L’atelier consiste en la découverte de l’emblématique chantier de restauration de cet ensemble précieux de la Renaissance.

Oriane Beaufils, conservatrice en chef du patrimoine

David Millerou, chef du service pédagogique

Patrick Ponsot, architecte en chef des monuments historiques

2/ Musées et climatologie

Les œuvres d’art conservées dans un musée sont en butte avec un environnement climatique qui n’est pas forcément favorable à leur conservation (humidité, variation de température, hygrométrie etc.), ce qui nécessite leur constante surveillance. Un musée est sans cesse en lutte contre l’entropie en entretenant un climat qui n’a rien de naturel. Cet atelier fait découvrir les différentes problématiques, stratégies et techniques de conservation préventive d’œuvres intérieures, ainsi que de la statuaire des jardins.

Anaïs Dorey, conservatrice en chef du patrimoine

Anne-Marie Lescastreyres, professeur-relai du château de Fontainebleau, enseignante dans l’académie de Créteil

3 /Lecture paysagère d’un jardin historique

Un jardin historique comme le jardin Anglais du château de Fontainebleau, créé sous Napoléon Ier, est un lieu fragile, conservatoire d’un patrimoine paysager et vivant en constante modification. En compagnie du chef du service des jardins, l’atelier procèdera à une lecture historique du paysage horticole, à l’observation de l’évolution du site jusqu’à l’analyse de la gestion actuelle des jardins.

Quitterie Delègue, administratrice adjointe du château

Thierry Lerche, chef du service des jardins du château

4/ Ô saisons, ô châteaux

Le château a toujours vécu au rythme des saisons, les souverains venant à Fontainebleau lors de la saison automnale de préférence. Comme le montre la tenture des saisons de Le Brun, allégorie du règne du roi Louis XIV qui sera décryptée, à chaque saison son château. De nos jours, le château continue, en tant que musée, à vivre au gré des saisons hautes et des saisons basses qui s’expriment par des fréquentations du domaine de natures diverses, et des activités adaptées. L’atelier mettra en évidence la vie du château au gré des saisons, historiquement et de nos jours.

Jean Vittet, conservateur général du patrimoine

Anne-Sophie Vernon, médiatrice culturelle du château

17h30 – Fin de la journée de formation

Vendredi 2 juin 2023 (Fontainebleau, château et ville)

8h30/11h45 – Ateliers pédagogiques et didactiques

Deux sessions de trois, puis quatre ateliers se succèdent : de 8h30 à 10h00 et de 10h15 à 11h45. Chaque stagiaire participe aux deux ateliers auxquels il s’est inscrit la veille au moment de l’émargement. Les capacités des salles nécessitent un respect des inscriptions préalable.

NB : deux ateliers se tiennent 2 fois (8h30 et 10h15).

8h30/10h00 Session 1 des ateliers

* **Apocalypse, des prophéties bibliques aux menaces climatiques**

Chapiteau, Cour Ovale

Les représentations de l’Apocalypse se sont toujours accompagnées de dérèglements spectaculaires de la nature. En interrogeant la manière dont nous sommes passés d'une vision spirituelle de la fin des temps à la vision contemporaine liée à la guerre puis aux menaces climatiques, cet atelier prendra appui sur un projet collectif mené entre le musée de la bande-dessinée et une classe de 1ère spécialité Histoire des arts pour faire dialoguer des œuvres du patrimoine artistique avec des planches de bande-dessinée.

Anne-Hélène Hoog, directrice du musée de la bande dessinée à Angoulême *(capsule vidéo)*

Anne Amsallem, professeure de philosophie et histoire des arts à Angoulême, académie de Poitiers

Cet atelier comporte une deuxième session de 10h15 à 11h45

* **Face au climat, quelles images photographiques ?**

Grande salle du quartier Henri IV

En prenant appui sur le MOOC *Art et écologie* conçu par le Centre Pompidou, l'atelier présente des outils pour aborder de manière sensible et raisonnée la photographie contemporaine. Un parcours est proposé sous la forme d'un jeu, pour explorer les enjeux environnementaux à l'œuvre dans la démarche des photographes, ainsi que des ressources numériques pour aller au-devant et au-delà des images.

Claire Lingenheim-Lavelle, experte histoire des arts pour le numérique éducatif, DNE/DGESCO, professeure dans l’académie de Strasbourg

Sébastien Roos, professeur d'arts plastiques au lycée Fustel de Coulanges et d'histoire des arts au lycée international des Pontonniers à Strasbourg, académie de Strasbourg

Cet atelier comporte une deuxième session de 10h15 à 11h45

* **La forêt : une traversée sensible, visuelle et sonore**

Grande salle de la Médiathèque municipale, 15 rue Royale

La forêt, en tant que maillon de la biodiversité, joue un rôle essentiel dans les sociétés humaines et la création artistique. Ses richesses et ses fragilités témoignent des effets du climat et inspirent les artistes par sa nature mystérieuse et vivante. Comprendre la forêt, c’est donner à voir, à entendre, à découvrir ce qui la compose et la traverse depuis toujours. Autant d’éléments explorés par les classes de 6ème du collège E. Cotton, Argenteuil, en partenariat avec la Philharmonie, l’ONF et le MAIF Social Club. Cet atelier en restitue l’expérience, les enjeux et les réactions des élèves.

Marine Pillaudin-Errard, IA-IPR d’arts plastiques, en charge de l’histoire des arts dans l’académie de Versailles

Ambre Delaunay, professeure, référente culture au collège Eugénie Cotton d’Argenteuil, académie de Versailles

Mathilde Vincent, chargée de médiation et de développement des publics, Maif Social club, exposition « Le chant des forêts »

10h15/11h45 Session 2 des ateliers

* **Apocalypse, des prophéties bibliques aux menaces climatiques**

Chapiteau, Cour Ovale

Descriptif sur le créneau 8h30/10h00

* **Face au climat, quelles images photographiques ?**

Grande salle du quartier Henri IV

Descriptif sur le créneau 8h30/10h00

* **L’École de plein air de Suresnes : architecture, nature, hygiène et pédagogie**

Grande salle de la Médiathèque municipale, 15 rue Royale

Découvrez de façon participative l’École de plein air de Suresnes, conçue en 1935 par Eugène Beaudouin et Marcel Lods et classée Monument historique. Cette réalisation s’inscrit dans la politique municipale de l’enfance menée par H. Sellier, maire de Suresnes (1919–1941). Reconnu pour sa qualité architecturale, l’ensemble constitue un exemple remarquable des théories hygiénistes et des nouvelles pédagogies de l’époque.

Ce lieu emblématique nous donne des pistes pour initier la réflexion des élèves quant à la prise en compte des éléments naturels et du climat dans un établissement scolaire.

Lucie Dauptain, médiatrice culturelle au Musée d’histoire Urbaine et Sociale, MUS à Suresnes

Vincent Le Calvez, Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation inclusive (ex INSHEA)

Vincent Baby, chef de projet Éducation artistique et culturelle, Institut national d’histoire de l’art

* **Le climat et ses déclinaisons musicales et picturales**

Conservatoire de musique et d’art dramatique de Fontainebleau, 45 rue Béranger, Auditorium Fievet

Cet atelier se terminera à 11h30, afin de permettre aux stagiaires de rejoindre le Théâtre municipal, pour la conférence inaugurale du FHA.

« Ce que raconte le vent d'ouest » : de la terreur délicieuse des tempêtes musicales et picturales de l'ère baroque à la subtilité des préludes pour piano de Debussy, comment les phénomènes climatiques ont-ils inspiré les compositeurs et peintres ? Par ailleurs, comment appréhender avec un public scolaire ces correspondances entre peinture et musique ?

Gérald Budzinski, professeur au lycée Fénelon, académie de Paris

Nadège Bourgeon-Budzinski, professeure d’EMCC et histoire des arts, académie de Créteil

Mathieu Lours, professeur en CPGE, lycée Janson de Sailly, académie de Paris

12h00/13h00 Conférence inaugurale du FHA

Théâtre Municipal, 9 rue Dénecourt

La ville est avant tout un lieu d’expérimentation. L’homme y a inventé des formes urbaines, des figures paysagères, différentes typologies de bâtiments. Aujourd’hui est arrivée l’urgence de préparer la ville à la crise du climat. La planète chauffe, les effets seront d’autant plus ressentis dans les villes qui représentent des déserts minéraux du point de vue climatique. En imaginant la ville comme une séquence de milieux écologiques, producteurs de microclimats, on réduira la cause du changement climatique tout en luttant contre ses effets.

Bas Smets, paysagiste architecte

13h00/14h30 Pause déjeuner

14h30/16h00 – Conférence – Conserver le patrimoine à l’épreuve des changements climatiques

Salle des colonnes, château

La conservation du patrimoine est intrinsèquement liée à la prise en considération de nombreux facteurs, parmi lesquels l’impact climatique n’est pas le moindre. Chambord encerclé par les eaux en 2016, le parc de Versailles dévasté par les tempêtes de 1990 et 1999 sont autant d’images qui témoignent de la vulnérabilité du patrimoine face aux dérèglements climatiques. Prendre en considération ces évolutions est dès lors essentiel dans la protection des monuments, dans leur restauration et dans la mise en œuvre des conditions optimales de conservation mais aussi de visite.

Marie-Christine Labourdette, présidente du château de Fontainebleau

Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques

Animation :

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

16h00/16h30 Pause et émargement

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

16h30/17h30 – Ecrire et réaliser un film sur la question du climat avec des élèves de 6ème

Salle des colonnes, château

Des élèves du collège Wolf de Mulhouse participent chaque année à un « club ciné » et se consacrent à l’histoire du 7ème art, l’analyse de films patrimoniaux, l’écriture d'un scénario et le tournage d'un court-métrage.

En 2019, c'est autour de la question du dérèglement climatique que les élèves ont donné naissance à *Nèj*, un film d'anticipation doux-amer.

Au-delà de l'ouverture culturelle que représente pour les élèves un tel projet (rencontres avec des artistes et des techniciens, visites...), c'est toute la question de leur engagement dans la vie politique de la cité qui est posée.

Olivier Arnold, professeur, académie de Strasbourg

Mathieu Winckel, société de production Red Revolver, Strasbourg *(capsule vidéo)*

Catherine Lallement, IA-IPR en charge de l’histoire des arts, académie de Strasbourg

17h30 – Fin de la deuxième journée de formation

Samedi 3 juin 2023 (Fontainebleau, ville et château)

9h45/10h15 Émargement

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

10h00/13h00 Evénements du FHA labellisés UPHA

Chaque stagiaire compose sa dernière demi-journée de formation à partir d’une sélection d’événements du FHA, labellisés UPHA.

Programme du FHA :

* **Revisiter et réviser Rubens**

La recherche sur Rubens s’appuie depuis des décennies sur le travail de l’historien d’art américain Julius S. Held. Cependant il est temps aujourd’hui de discuter, nuancer ou corriger ses opinions sur le processus de création du maître flamand. En outre, de nouvelles découvertes archivistiques relatives aux paysages tardifs de Rubens révèlent que le paysage du début de l'époque moderne, comme celui d'aujourd'hui, a été aménagé à grande échelle, rappelant la réalité du changement climatique et les défis qu'il pose au XXIe siècle.

Nico van Hout (Koninkijk Museum, Anvers), **Bert Watteeuw** (Maison Rubens, Anvers)

samedi 3 juin, de 10h30 à 12h

Château, Chapelle de la Trinité

* **Projection Cinéma L’Or des mers**

L’Or des mers raconte la vie quotidienne des habitants de l'île d'Hoëdic, confrontés à la dureté du climat. Jean Esptein y entremêle une légende fantastique et une intrigue amoureuse interprétée par les autochtones eux-mêmes. L’homme le plus pauvre de l’île découvre sur la grève une mystérieuse caisse déposée par la marée. Les habitants apprennent sa découverte et changent le regard qu’ils portaient jusqu’alors sur lui.

Jean Epstein

France / 1932 / Drame documentaire / 74’

précédé de *Le Tempestaire*

Une jeune fille s'inquiète de l'absence de son fiancé parti en haute mer. Elle s'en va trouver un tempestaire, ce mage qui, selon une antique croyance, a le pouvoir de commander aux éléments naturels. « Le premier personnage – et personnage surhumain – dont il fallait s'assurer la collaboration pour pouvoir réaliser *Le Tempestaire*, c'était évidemment la tempête. » (Jean Epstein)

Jean Epstein

France / 1947 / Drame documentaire / 23’

Films restaurés avec le soutien du fonds d'aide à la numérisation des films de patrimoine du CNC, avec le concours de Béatrice Costantini pour *Le Tempestaire,* Emilie Cauquy & Joël Daire (Cinémathèque française) En collaboration avec la Cinémathèque française et HENRI, sa plateforme VOD

samedi 3 juin, 10h45

Cinéma Ermitage, *6 rue de France*

* **Quand des étudiants deviennent commissaires d’exposition : un regard renouvelé ?**

Projet pédagogique grandeur nature, depuis maintenant cinq ans des élèves de l’Ecole du Louvre réalisent une exposition-école. Du musée national Eugène Delacroix en 2019, en passant par le musée de la Céramique de Sèvres en 2021 et Chartres en 2022, cette intervention se fera sous forme de témoignages et d’échanges avec les acteurs du projet de l'exposition de l'année 2023 au musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis. Ils évoqueront leur expérience de jeunes commissaires et présenteront leur exposition qui ouvrira en septembre 2023.

Carte blanche à l’Ecole du Louvre

Valentine Bregeon (Ecole du Louvre), **Mathilde Candau** (Ecole du Louvre), **Louise Glodt-Chauchoy** (Ecole du Louvre), **Thomas Perrier** (Ecole du Louvre), **Ludovic Raffalli** (Ecole du Louvre)

samedi 3 juin, de 11h à 12h

Château, vestibule Serlio

* **Extrêmes climatiques : histoire de l'art, climat et politique**

Les artistes sont nombreux à s’être intéressés aux extrêmes climatiques. Dans les paysages, ils se traduisent par des inondations, des sécheresses, des grands froids ou canicules, des orages violents… La table ronde fera dialoguer nos regards de géographe, géoclimatologue et littéraire pour interpréter ces peintures d’extrêmes climatiques. Après avoir observé les éléments climatiques peints, comment ces images donnent à voir l'événement extrême ? La gestion politique de l'événement est-elle mise en scène ?

Alexis Metzger (Ecole de la nature et du paysage, Blois), **Martine Tabeaud** (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), **Anouchka Vasak** (Université de Poitiers)

samedi 3 juin, de 11h à 12h30

Château, Cour Ovale

Exposition :

* **Grandeur nature**

Entrée de l’exposition, cour de la Fontaine

Accès possible à tout horaire entre 9h00 et 19h00 (dernier accès 18h00)

Parcours d’art contemporain *Grandeur nature -* 18 artistes au jardin au jardin Anglais.

Une quarantaine d’œuvres d’art ponctuent la visite du jardin Anglais du château de Fontainebleau. Duo de rhinocéros topiaires signé François-Xavier Lalanne ou encore joyeux monstres sortis de l’atelier de Françoise Petrovitch dialoguent avec les arbres singuliers qui les entourent. Les nains se font géants, les chaises grimpent au ciel, et le saule royal se pare de bigoudis. Ces installations éphémères et quelque peu fantaisistes permettent de révéler la beauté du jardin Anglais, de redécouvrir ses perspectives, mais aussi d’en souligner l’importance et la fragilité, en plein réchauffement climatique.

En partenariat avec le [***musée de la Chasse et de la Nature***](https://www.chassenature.org/) et la [***Fondation François-Sommer***](https://fondationfrancoissommer.org/)

13h00 Fin des travaux

Plan interactif des lieux du château :

[*https://www.chateaudefontainebleau.fr/plans-interactifs-du-chateau-de-fontainebleau/*](https://www.chateaudefontainebleau.fr/plans-interactifs-du-chateau-de-fontainebleau/)

Le couloir menant à la salle des Colonnes (lieu d’accueil/émargement le 1er juin) est accessible depuis la cour Ovale. Pour y accéder le jeudi 1er juin : cour d’Honneur > cour de la Fontaine > corridor des Mariniers > cour Ovale (en enfilade).

Plan des lieux en dehors du château de Fontainebleau :

