

La conception des projets d'éducation artistique et culturelle doit se structurer dans le cadre du référentiel de l'arrêté interministériel du 1er juillet 2015 .

Vous trouverez ci-dessous une grille synthétique du support pédagogique proposé, réalisée par

Christophe BROTONS, chargé de mission pour la Délégation académique à l'éducation artistique et culturelle auprès du service éducatif du musée INGRES-BOURDELLE à Montauban.

TITRE Images du prince idéal, Ferdinand Philippe d'Orléans Exposition temporaire issu d'un partenariat scientifique avec le Musée du Louvre du 18 juin au 24 octobre 2021
SUPPORT PEDAGOGIQUE A DESTINATION DES... Cycle 3, 4, Lycée
LA PROPOSITION PEDAGOGIQUE EN QUELQUES MOTS... Fruit d'un partenariat scientifique et culturel avec le musée du Louvre, le musée Ingres Bourdelle présente du 18 juin au 24 octobre 2021 l'exposition <i>Ferdinand-Philippe d'Orléans (1810-1842), Images du prince idéal</i> . Les commissaires scientifiques de l'exposition sont Stéphanie Deschamps-Tan, conservateur en charge du département des sculptures du XIX ^e siècle et Côme Fabre, conservateur en charge du département des peintures du XIX ^e siècle au musée du Louvre. Oublié aujourd'hui dans les soubresauts de l'histoire, Ferdinand-Philippe d'Orléans, héritier du trône français entre 1830 et 1842, jouissait pourtant d'un rayonnement considérable en son siècle. C'est grâce au génie d'Ingres que son élégante silhouette hante encore notre imaginaire, avec son célèbre portrait peint juste avant la mort accidentelle du Duc, à l'âge de 32 ans. Prenant comme point de départ ce chef-d'œuvre classé trésor national en 2005, l'exposition retrace sa vie en images. On y trouve les représentations officielles (portraits, sculptures, gravures, lithographies) mais aussi celles des caricaturistes comme Daumier, Philipon, Aubert, Grandville, Traviès... Cette découverte par l'image, sous toutes ses formes, peut s'inscrire pour des élèves du second degré en lien avec les programmes du cycle 4 et du lycée autour de la question du contexte à la fois historique, politique, culturelle et événementiel. L'organisation spatiale de l'exposition permet cette rencontre, soit de manière chronologique en classe entière ou par la formation de groupe de travail selon les différentes dimensions du contexte .
LES 5 AXES PRIORITAIRES DE L'EAC (<i>cocher les axes concernés par la proposition</i>) ☐ Chanter ☐ Lire ☒ Regarder ☒ S'exprimer à l'oral ☒ Développer son esprit critique
DOMAINE(S) CULTUREL(S) ET ARTISTIQUE(S) CONCERNE(S) ☒ Archives ☒ Arts visuels ☐ Bande dessinée ☐ Cinéma/audiovisuel ☐ Théâtre ☐ Musique ☐ Danse/arts du cirque ☒ Littérature ☐ Langue vivante régionale ☐ Patrimoine/architecture ☐ Culture scientifique technique et industrielle ☐ Éducation au développement durable ☒ HDA

OBJECTIFS DE FORMATION

LES TROIS PILIERS DE L'EAC	GRANDS OBJECTIFS DE FORMATION VISES	AUTRES OBJECTIFS DE FORMATION (objectifs disciplinaires et/ou transversaux, compétences, capacités...)
Fréquenter (Rencontres)	☒ Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres	<p>Cycle 4 et lycée en Histoire :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Maîtriser des connaissances fondamentales diverses. -Maîtriser des repères chronologiques et spatiaux. -Se confronter à des sources. -Analyser des documents. -Schématiser les éléments d'un contexte notamment par la carte mentale pour en maîtriser le savoir. <p>Thème (4^ocollège) société, culture et politique dans la France du XIXe. Chapitre 2 (1^olycée général) L'Europe entre restauration et révolution (1814-1848)</p> <p>On peut mettre en avant les deux poussées révolutionnaires en France (1830-1848) et cibler le point de passage des « Trois glorieuses »</p> <p>La contextualisation est aussi centrale en mettant en avant une figure ou un des événements.</p> <p>Cycle 4 et lycée en Français, Histoire, Arts Plastiques, EMC,EMI, CDI</p> <p>En établissant des liens une éducation aux médias et à l'information sous la forme d'un projet interdisciplinaire avec le professeur documentaliste peut être mené autour des images officielles de propagande et des caricatures de Daumier, Philipon, Aubert, Grandville, Traviès.</p> <p>Cycle 4/ lycée en français :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d'art, liaison avec le programme d'Histoire. <p>Thème : culture littéraire et artistique du XIX^os</p> <p>Thème (seconde , Lycée général) La littérature d'idées et la presse au XIX° avec l'objectif d'approfondir cette culture en ouvrant des perspectives littéraires et artistiques présentes dans l'exposition et en lien avec le contexte.</p> <p>Cycle 3/4/ lycée en Arts Plastiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art. -La représentation plastique et les dispositifs de présentation. <p>Cycle 3/ 4 et lycée Histoire des Arts :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre. -Dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ses principales caractéristiques techniques et formelles. -Le rôle et la place d'un musée. -Se repérer dans un musée, un lieu d'art, un site patrimonial. <p>Thème : L'art au temps des révolutions (1750-1850).</p> <p>Compétences transversales privilégiées :</p> <p style="text-align: center;"><u>S'exprimer à l'oral</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu. -Parler en prenant en compte son auditoire. -Participer à des échanges dans des situations diverses. <p style="text-align: center;"><u>Approfondissement possible Cycle 4 et lycée</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Employer les notions en réalisant une production schématique dans le cadre de l'analyse du contexte. -Mener et exposer une analyse . -Construire une argumentation autour d'un sujet.
	☐ Échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture	
	☒ Appréhender des œuvres et des productions artistiques	
	☒ Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire	
Pratiquer (Pratiques)	☐ Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production	
	☐ Mettre en œuvre un processus de création	
	☒ Concevoir et réaliser la présentation d'une production	
	☒ S'intégrer dans un processus collectif	
	☐ Réfléchir sur sa pratique	
S'approprier (Connaissances)	☐ Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique	
	☒ Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel	
	☒ Mettre en relation différents champs de connaissances	
	☒ Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre	

L'arrêté du 1er juillet 2015 propose pour chaque grand objectif de formation des repères de progression qui permettent de préciser les attendus selon l'âge des élèves, indicateurs pour le projet (champs obligatoire) .

PROPOSITION PEDAGOGIQUE ET COMPETENCES SPECIFIQUES DE L'EAC

LES TROIS PILIERS DE L'EAC	GRANDS OBJECTIFS DE FORMATION VISES
Fréquenter (Rencontres)	☒ Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
	☐ Échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture
	☒ Appréhender des œuvres et des productions artistiques
	☒ Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
Pratiquer (Pratiques)	☐ Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production
	☐ Mettre en œuvre un processus de création
	☒ Concevoir et réaliser la présentation d'une production
	☒ S'intégrer dans un processus collectif
	☐ Réfléchir sur sa pratique
S'approprier (Connaissances)	☐ Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
	☒ Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel
	☒ Mettre en relation différents champs de connaissances
	☒ Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre

L'arrêté du 1er juillet 2015 propose pour chaque grand objectif de formation des repères de progression qui permettent de préciser les attendus selon l'âge des élèves, indicateurs pour le projet (champs obligatoire)

PRESENTATION DE LA PROPOSITION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Cycle 3, 4 et lycée

Cette découverte permet aux élèves de fréquenter, pratiquer, s'approprier des œuvres issues des collections du Musée du Louvre et du Musée Ingres Bourdelle.

Prenant comme point de départ le portrait réalisé par Ingres du prince, l'exposition retrace sa vie en images. Le contexte peut être étudié sous ses différentes formes : historique, politique, culturel, événementiel et la symbolique de cette période de bouillonnement intellectuel. Le sujet de cette exposition se prête particulièrement à des projets en EAC, impliquant les arts plastiques, l'histoire, le français et l'EMC. Des projets en lien avec l'EMI peuvent être également envisagés (lecture d'images, étude des caricatures de presse).

Ce parcours en images apporte un éclairage scientifique et historique sur le contexte de cette période de l'Histoire, la monarchie de Juillet (1830-1848) issue d'une révolution dite « des Trois Glorieuses » et emportée par une autre qui amena la II° République. Un séisme républicain qui souleva ensuite les peuples à travers l'Europe.

Cette monarchie constitutionnelle dite « de Juillet » fait suite à la période de la Restauration et installe sur le trône la branche cadette des Bourbons, la Maison d'Orléans.

Louis-Philippe 1° n'est pas sacré roi de France mais intronisé roi des Français. Un contrat le lie au peuple souverain et le régime est un savant mélange d'héritages, celle de la monarchie française, celui de l'épopée napoléonien, mais aussi d'un compromis social avec une force nouvelle celle de la bourgeoisie née de la révolution industrielle.

La vie du prince à travers ces images sont les reflets fidèles et parfois cruels de ce contexte .

Cinq pistes de travail peuvent être pensées et travaillées pendant cette visite, les deux dénominateurs communs sont **l'image** et le **personnage**, qui sont mis dans le contexte historique, politique, symbolique, culturel et événementiel.

Piste 1 - **l'Histoire en images**, la mise en scène de destins, celui d'une personne, mais aussi d'une famille. Le contexte historique peut être travaillé à travers les étapes de sa vie, celle des Orléans et du régime. (naissance en exil, ses études dans un lycée public, sa formation militaire, ses voyages officiels, la conquête de l'Algérie...)

Piste 2 - **la symbolique politique des images**, chaque représentation officielle fait appelle à des symboles choisis avec soin qui portent un message et une volonté assumée d'un amalgame des héritages monarchique, napoléonien associés aux valeurs d'une bourgeoisie triomphante. Elle pose les ressorts modernes de la propagande.

Piste 3 - **la caricature face à la propagande officielle**, la tout jeune liberté de la presse sort ses griffes et n'épargne pas le discours et la représentation idéalisés du prince par le régime. « *Il n'est point d'éloge flatteur sans la liberté de blâmer* », les caricaturistes comme Daumier, Philipon, Aubert, Grandville, Traviès ont fait leurs ces quelques mots que Beaumarchais mis dans la bouche de Figaro.

Piste 4 - **le contexte culturel en images** , l'exposition se concentre sur son remarquable mécénat artistique, Ferdinand Philippe d'Orléans a soutenu les meilleurs peintres et sculpteurs vivants de son temps, d'Ingres à Barye en passant par Delacroix, Scheffer et Corot. Sensible au courant romantique, ses goûts personnels, qui se traduisent à travers ses commandes picturales et sculpturales, bousculent les codes bien-pensants du temps et soutiennent l'avant-garde artistique.

Piste 5 - **les images de l'événementiel** peuvent être abordées tout le long de la visite mais sa disparition tragique qui marqua l'opinion publique fut l'occasion d'une formidable production imagée, « Ferdinand Forever », qui n'a rien à envier à des événements people contemporains. Elle fit appel à des supports connus (gravure, lithographie, vaisselle...) produits à une échelle quasi-industrielle, mais aussi nouveau avec le daguerréotype, ancêtre de la photographie moderne.

QUELQUES PISTES PEDAGOGIQUES EN ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL

FREQUENTER

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir de rencontrer des œuvres

Le parcours conçu quel que soit le thème permet de rencontrer des œuvres de nature très différentes et d'artistes divers. La ligne du parcours est celle de la vie de ce prince idéal qui démarre par son portrait peint par Ingres puis se poursuit par la découverte d'œuvres picturales du maître comme *Œdipe explique l'énigme du Sphinx* (1808) et d'autres artistes qui lui sont contemporains moins connus à l'époque comme Barye , Delacroix, Scheffer et Corot.

Appréhender des œuvres et des productions artistiques

Le parcours permet d'appréhender une multiplicité d'œuvres et des productions artistiques de manière non- exhaustive, des œuvres picturales, des aquarelles, des gravures, des lithographies, des sculptures .

Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire

Le parcours permet la découverte d'un musée comme espace de présentation et de conservation de collections d'objets qui sont classées. Ce lieu s'inscrit dans une histoire et un espace géographique et fonctionne en interaction avec ses acteurs locaux, mais aussi par des partenariats avec des institutions nationales, ici le Musée du Louvre .

PRATIQUER

Concevoir et réaliser la présentation d'une production

Les fiches pédagogiques de travail quel que soit le thème permet à l'élève grâce à des cartes mentales à réaliser, de transposer sa découverte et les savoirs pour une présentation soit individuelle soit en groupe.

S'intégrer dans un processus collectif

La découverte qui est conçue autour des deux dénominateurs communs, le personnage et ses images, pour quatre ou cinq groupes de travail qui peuvent tourner sur les thèmes. Cette démarche permet de s'intégrer dans un processus collectif, à deux dimensions éventuellement.

Tout d'abord au niveau de chaque groupe de travail puis lors d'une présentation à la classe entière par chaque groupe de son thème de découverte en s'appuyant sur les cartes mentales proposées et en s'appuyant sur les visuels issus de l'exposition .

S'APPROPRIER

Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel

Un lexique spécifique est positionné dans la découverte de l'exposition selon le thème et les cycles.

Mettre en relation différents champs de connaissances

Le parcours est conçu pour un croisement entre les enseignements avec de nombreuses pistes de lecture possibles en Histoire, en politique, en littérature, en Arts Plastiques, en Histoire des Arts . Les élèves pourront notamment aborder le romantisme, les références sont nombreuses : littéraire, picturale, sculptural, politique, elles se caractérisent par une volonté de l'artiste d'explorer toutes les possibilités de l'art en exprimant ses états d'âmes.

L'exposition permet de surcroît une rencontre entre le romantisme d'un Delacroix et le néoclassicisme d'Ingres par exemple.

Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre

Cette découverte appelle de façon implicite et parfois explicite par un questionnement à mobiliser ses acquis et ses connaissances pour trouver les clés qui ouvrent la compréhension d'une œuvre et du contexte de sa réalisation.

A partir d'œuvres découvertes lors de l'exposition un travail interdisciplinaire peut être mené par les élèves et leurs professeurs avec l'appui éventuellement d'un médiateur. Cette action peut avoir comme objectif que l'élève interprète et de présente une œuvre sous une forme à définir (oral, podcast, réinterprétation de l'œuvre...).

Quelques exemples d'œuvres qui peuvent ouvrir des pistes pédagogiques :

Autour du tableau : *Louis-Philippe prêtant serment devant les Chambres*, le 9 août 1830 par Ary Scheffer

Une étude interdisciplinaire peut associer l'Histoire, les Arts Plastiques et le Français qui aborderait le contexte historique, la dimension politique de la monarchie constitutionnelle, la composition picturale mais aussi la symbolique qu'elle porte, la théâtralité du moment et celle du serment prononcé, le lieu et les personnages du tableau.

Autour du tableau : *L'assassinat de l'évêque de Liège* par Eugène Delacroix en 1828 ou 1829

Une étude interdisciplinaire peut associer le Français, les Arts Plastiques notamment autour de cette œuvre inspirée du roman historique *Quentin Durward* de Walter Scott, et associée à deux esquisses réalisées par l'artiste, *le Sanglier des Ardennes*, encre sur papier représentant le personnage de Guillaume de la Marck et *Quentin Durward et le Balafre*. Le peintre s'inscrit dans la révolution romantique marquée par une prédilection pour les scènes ténébreuses et violentes « *cette petite toile hurle, vocifère, blasphème... on entend les chansons obscènes de cette soldatesque avinée. Quelles figures de brigands !... Quelle bestialité joviale et sanguinaire ! Comme cela fourmille et glapit, comme cela flamboie et pue !* déclare le peintre, historien d'art et écrivain Etienne-Jean Delécluze.

Cette peinture est réellement tumultueuse et sonore ; on l'entend aussi bien qu'on la voit. »

déclara Théophile Gauthier enthousiaste lors du Salon.

La composition en clair obscur a été une épreuve pour l'artiste qui a dû reprendre plusieurs sa toile pour arriver à ce contraste saisissant entre la nappe blanche du banquet, qui forme une tache éblouissante dans la demi-obscurité de la salle.

Autour du tableau : *Oedipe explique l'énigme du Sphinx* par Jean Dominique Ingres, 1808

Un travail peut être mené associant le Français, l'Histoire et les Arts Plastiques notamment sur cette peinture d'Histoire, autour de cette œuvre mettant en scène Oedipe, personnage de la mythologie grecque qui répond à l'énigme posée par le sphinx, monstre fabuleux. Le tableau fut d'abord une étude de figure qui constituait un des "envois de Rome" d'Ingres. Puis, près de vingt ans plus tard, Ingres l'agrandit pour en faire un tableau d'histoire, aujourd'hui conservé au Louvre. Il atténua l'archaïsme de la toile primitive : Oedipe reste une figure d'une harmonie formelle exceptionnelle.

Les prolongements à partir de cette étude sont nombreux sur la littérature fantastique, la mythologie, les créatures fabuleuses ou fantastiques, le personnage mythologique et littéraire. L'analyse de la composition picturale très soignée permettra d'aborder aussi le clair obscur que l'artiste retravailla lors de l'élargissement de la toile en 1827.

.....

D'autres thématiques sont possibles, axées sur une analyse comparée d'œuvres picturales qui retranscrivent un contexte historique et une symbolique politique en Histoire et en Histoire des Arts en cycle 4 et en lycée

- La représentation de la personne royale à travers trois portraits à trois époques différentes :

Le portrait de Louis XV enfant par Hyacinthe Rigaud, 1718 , Musée Ingres Bourdelle.

Le portrait de Louis XVI par Joseph-Siffred Duplessis, 1776, Musée Ingres Bourdelle.

Ferdinand Philippe d'Orléans par Jean Dominique Ingres, 1842, prêt du Louvre pour l'exposition.

- La représentation de la monarchie absolue et de la monarchie constitutionnelle

Le portrait de Louis XVI par Joseph-Siffred Duplessis, 1776, Musée Ingres Bourdelle.

Louis-Philippe prêtant serment devant les Chambres, le 9 août 1830 par Ary Scheffer, prêt du Louvre pour l'exposition.

En Arts plastiques et en Histoire des Arts, une analyse comparée d'œuvres picturales issues du néoclassicisme et du romantisme avec Ingres et les représentants du nouveau courant.

-Un mécénat princier entre néoclassicisme et romantisme notamment par deux toiles

L'assassinat de l'évêque de Liège par Eugène Delacroix en 1828 ou 1829, prêt du Louvre pour l'exposition.

Cette huile sur toile représente une scène de Quentin Durward, roman historique de Walter Scott est une commande de Ferdinand Philippe d'Orléans à l'artiste.

Oedipe explique l'énigme du Sphinx par Jean Dominique Ingres, 1808, prêt du Louvre pour l'exposition.

POUR ALLER PLUS LOIN

Sitographie

-Le site du musée offre un premier ensemble de ressources et d'informations:

<https://museeingresbourdelle.com/ferdinand-philippe-d'orleans>

-Le site internet du château de Versailles consacre une page au tableau d'Ingres :

http://ressources.chateauversailles.fr/IMG/pdf/ressource-pedagogique_video-duc_orleans.pdf

-La BNF a consacré à l'histoire de la caricature une page spéciale sur le caricaturiste Daumier :

http://expositions.bnf.fr/daumier/pedago/02_1.htm

et une exposition en ligne de la BNF sur la caricature de presse :

<http://expositions.bnf.fr/presse/albums/02/>

-Pour un projet en lien avec l'EMI, la page académique du CLEMI sur le dessin de presse et la caricature :

<https://disciplines.ac-toulouse.fr/clemi/dessin-de-presse-et-caricature>

-La fiche ressource eduscol, sur la caricature, le dessin de presse, la liberté d'expression:

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/021120/14/9/2_novembre_2020_ressources_pour_EMI_1344149.pdf

Bibliographie

-Guy Antonetti *Louis-Philippe*, Paris, Le Grand livre du mois, 2002

-Duc Ferdinand-Philippe d'Orléans, *Souvenirs 1810-1830*, texte établi, annoté et présenté par Hervé Robert, Genève, Librairie Droz S.A., 1993

-Joëlle Hureau, *L'espoir brisé : Le duc d'Orléans, 1810-1842*, Paris, Perrin, 1995

-Hervé Robert, *Les princes d'Orléans : une famille en politique au XIXe siècle*, Paris, Economica, 2007

-*Les Portraits d'Ingres*. Peintures des musées nationaux, Paris, RMN, 1985.

-Dessins d'Ingres. *Catalogue raisonné des dessins du musée de Montauban*, Paris, Gallimard RMN, 1995.

-Bajou, V., *Monsieur Ingres*, Paris, A. Biro, 1999.

-Chaudonneret M.-C., *L'Etat et les artistes de la Restauration à la Monarchie de Juillet*, Paris, Flammarion, 1999.

-*Musée Ingres*, Ernest Pignon-Ernest, Pierre-Marc de Biasi, Florence Viguiier-Dutheil, Actes Sud, 2007.

-*Ingres et les modernes*, Florence Viguiier-Dutheil, Musée Ingres, Dimitri Salmon Jean-Pierre Cuzin Musée national des beaux-arts du Québec Musée national des beaux-arts du Québec, 2009.

-*Ingres, secrets de dessin* Florence Viguier-Dutheil Hélène Guicharnaud, Le Passage, 2011.

-*Ferdinand-Philippe duc d'Orléans et la tradition bonapartiste*, Hervé Robert, Persée, Revue d'Histoire Moderne & Contemporaine, 1991, p. 122-140, accessible en ligne à l'adresse suivante :
https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1991_num_38_1_1581

Filmographie pédagogique

-Lumni, *Jean Auguste Dominique Ingres, un classique de son temps*, Décod'art série d'animation