

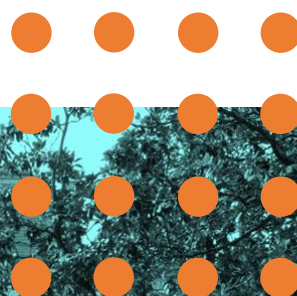
Dossier pédagogique

annexe

à destination des enseignants

Le musée GIRODET

Et ses collections...

Le présent document fonctionne comme une annexe au dossier pédagogique permanent : il rassemble les visites et les ateliers qui ont été conçus sur demande, spécifiquement pour certaines classes*, mais qui sont susceptibles d'être réutilisés par d'autres.

Pour connaître les modalités de visite et de réservation, référez-vous directement au dossier enseignant habituel.

*Ces visites sont classées par cycle en fonction du niveau qui en avait fait la demande, mais peuvent être adaptées à d'autres niveaux si vous le souhaitez.

CYCLE 1 (PS – MS – GS)

Thématique 1 – Les mini explorateurs

Notions : objets – sens en éveil - art

Cette visite propose aux élèves de parcourir le musée en expérimentant l'ouïe, l'odorat, le toucher et la vue face aux œuvres, grâce à plusieurs jeux contenus dans une caisse à roulettes.

En prolongement à l'atelier... « Peindre en musique »

Les élèves utiliseront de la peinture au doigt pour traduire en image et en couleur des extraits musicaux choisis.

Thématique 2 – Un musée gourmand !

Notions : objets – sens en éveil - nourriture

Cette visite propose aux élèves de parcourir le musée à la recherche de mets savoureux pour apprendre à distinguer les quatre goûts principaux et les principales catégories d'aliments au moyen de la vue et de l'odorat.

En prolongement à l'atelier... « Salade de fruits »

Après s'être familiarisés avec le genre de la nature morte, les élèves seront invités à créer une composition décorative à partir de fruits en papier.

Thématique 3 – Le tour du monde

Notions : voyage – sens en éveil - objets

Cette visite propose d'éveiller la curiosité des enfants et de les sensibiliser à la vastitude du monde, en abordant le voyage par les sens, les objets et les cartes.

En prolongement à l'atelier... « Terre en vue ! »

Après avoir découvert le globe terrestre de la célèbre Leçon de géographie de Girodet, les élèves seront invités à dessiner leur propre vision de la planète Terre.

Thématique 4 – Le nez en l'air

Notions : science – sens en éveil – quatre éléments

Cette visite propose aux élèves de parcourir le musée à la recherche de l'air, introduit comme l'un des quatre éléments. Les élèves comprendront que même si l'air est invisible, il a une consistance, une température, une force, un bruit reconnaissable et même une odeur... en faisant un certain nombre d'expériences face aux œuvres.

En prolongement à l'atelier... « De l'air ! »

En lien avec la découverte des éventails en visite, les élèves seront invités à faire preuve d'imagination et de dextérité (motricité) pour décorer et fabriquer un petit éventail rond en papier.

Thématique 5 – Elémentaire, mon cher...

Notions : science – sens en éveil – quatre éléments

Grâce à la sollicitation de la vue, de l'ouïe et du toucher, les élèves rechercheront les quatre éléments dans les œuvres du musée et comprendront que ces derniers sont nécessaires à la vie (même s'ils sont parfois dangereux) et à la création des œuvres d'art elles-mêmes.

En prolongement à l'atelier... « Figurer les éléments »

Après s'être interrogés sur la façon dont on peut symboliser les 4 éléments, les élèves seront invités à les représenter, à leur tour, en gardant une place pour le 5ème élément...

Thématique 6 – Contes et légendes

Notions : histoire – narration – contes, légendes, mythes

Cette visite propose aux élèves de découvrir plusieurs histoires qui seront racontées de différentes manières (marionnettes, odeurs, images) et permettront d'aborder succinctement les différences entre un conte, une légende et un mythe.

En prolongement à l'atelier... « La légende du chien de Montargis »

Après avoir écouté l'histoire de la légende du chien de Montargis, les élèves décoreront un petit retable en papier dans lequel ils devront, notamment, représenter les principaux personnages de l'histoire, afin de se familiariser avec le principe de l'illustration.

Thématique 7 – Les petits monstres du musée

Notions : contes, légendes, mythes – animaux et créatures

Cette visite propose aux élèves de découvrir plusieurs créatures étranges du musée, de l'animal hybride au monstre en tâchant, à chaque fois, d'identifier la part de réalité et d'invention présente dans chacune de ces créatures.

En prolongement à l'atelier... « Drôle de créature ! »

En mélangeant les espèces, par le collage, le découpage ou l'assemblage, les élèves obtiendront de drôles de créatures !

CYCLE 2 (CP – CE1 – CE2) & CYCLE 3 (CM1 – CM2 – 6e)

Thématique 1 – Au fil de l'eau

Notions : activité humaine – représentation – paysage

Cette visite propose d'aborder l'eau sous toutes ses formes, depuis l'observation des deux bras d'eau qui entourent le parc du musée jusqu'à la façon dont les artistes ont figuré cet élément dans leurs œuvres, sans oublier les histoires et légendes qui y sont rattachées.

En prolongement à l'atelier... « Initiation à l'aquarelle »

Les élèves comprendront le rôle que l'eau joue dans la création de certaines œuvres, en particulier l'aquarelle, qu'ils expérimenteront le temps de l'atelier.

Thématique 2 – Drôles d'oiseaux !

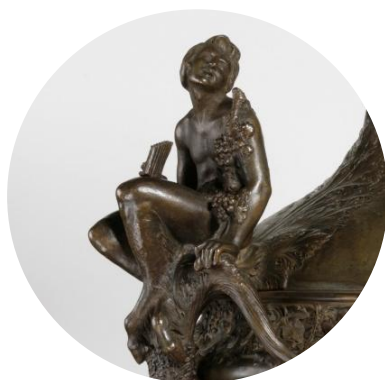
Notions : animaux – représentation – symbolique

Sous la forme d'un jeu de piste, les élèves parcourront le musée à la recherche de plusieurs oiseaux dont ils découvriront les caractéristiques physiques, la symbolique et l'histoire qui les entoure.

En prolongement à l'atelier... « Libre comme un oiseau ? »

Les élèves découvriront le principe du thaumatrope qu'ils appliqueront à la création d'un oiseau en cage.

Thématique 3 – Monstres et créatures hybrides

Notions : mythologie – représentation – animal

Cette visite propose de découvrir les différentes créatures mythiques du musée et leur histoire, en mettant l'accent sur la notion d'hybridité.

En prolongement à l'atelier... « Hybrides débridés »

Après s'être affrontés en équipe au cours d'un quizz sur les créatures mythologiques, les élèves créeront leur propre créature hybride à partir

de 2 animaux réels choisis au hasard.

Atelier alternatif (sous réserve de matériel disponible) ... « Gare à la gorgone ! »

Après avoir présenté en détail l'allure et l'histoire de la Gorgone Méduse, les élèves s'initieront à la technique du bas-relief en terre cuite en façonnant un Gorgonéion.

Thématique 4 – Les feux de l'Amour mythologique

Notions : mythologie – narration – émotions

Cette visite propose de découvrir la figure mythologique d'Eros (Cupidon) et de s'intéresser aux histoires d'amour les plus célèbres de la mythologie, dont il est responsable.

En prolongement à l'atelier... « L'Amour et Psyché »

Après avoir découvert le mythe de l'Amour et Psyché, les élèves créeront une carte de St-Valentin à l'effigie des deux personnages.

Atelier alternatif (sous réserve de matériel disponible) ... « Cœur de pierre »

Les élèves expérimenteront la technique antique de la mosaïque en reproduisant un motif lié à l'amour.

Thématique 5 – Œuvres et espaces

Notions : architecture – narration – modes de présentation

Cette visite propose de découvrir les coulisses de la muséographie et de la scénographie et d'en apprendre plus sur les œuvres, simplement en observant la façon dont elles sont disposées dans l'espace.

En prolongement à l'atelier... « Un musée en 3D »

Après avoir compris les grands principes de la scénographie et de la muséographie, les élèves seront invités à organiser un accrochage personnel dans un petit musée en papier et en trois dimensions.

➔ *Cette thématique peut être couplée avec une visite des Tanneries d'Amilly.*

Thématique 6 – Artistes d'hier

Notions : biographie – histoire – techniques

En observant leurs œuvres, les méthodes de travail et les outils du peintre Anne-Louis Girodet et du sculpteur Henry de Triqueti, les élèves auront un aperçu global de ce que signifie être artiste au XIXe siècle.

En prolongement à l'atelier... « Monogramme »

Après avoir compris le principe du monogramme, auquel Girodet recourait pour signer ses œuvres, les élèves seront invités à créer leur propre monogramme, à partir de leurs initiales.

➔ *Cette thématique peut être couplée avec une visite des Tanneries d'Amilly.*

Thématique 7 – Lumière !

Notions : science – histoire – représentation

Comment représenter la lumière en art ? Le peintre et le sculpteur utilisent-ils les mêmes méthodes ? Comment différencier la lumière du soleil de celle de la lune ? La lumière participe-t-elle de l'action ? A travers cette visite, les élèves découvriront diverses sources lumineuses visibles dans les œuvres et comprendront les symboles ou les défis plastiques qu'ils représentent pour l'artiste.

En prolongement à l'atelier... « De l'ombre à la lumière »

Après avoir observé les outils de dessinateur de Girodet, les élèves essaieront, à leur tour, de restituer l'ombre et la lumière sur un dessin imprimé sur un papier brun, au moyen d'une craie blanche et d'une pierre noire.

Thématique 8 – A l'aveugle

Notions : sensoriel – histoire – représentation

Et si, le temps d'une visite, les élèves étaient exceptionnellement autorisés à utiliser leurs cinq sens ? Cette visite à l'aveugle leur permettra de découvrir les œuvres en empruntant des voies originales qui les encourageront à observer de minuscules détails, afin de mieux comprendre les œuvres dans leur intégralité.

En prolongement à l'atelier... « Dessiner à l'aveugle »

Les élèves s'essaieront à dessiner les yeux bandés en suivant divers défis afin de déterminer dans quelle mesure les mains peuvent se passer du regard lorsque l'on est artiste dessinateur ou peintre.

Thématique 9 – Montrer et protéger : les enjeux de la lumière dans un musée

Notions : science – conservation – scénographie

Contrairement aux visiteurs qui ont besoin de lumière pour voir quelque chose, les œuvres, photosensibles par nature, s'accoutument fort bien de l'obscurité... Dans ces conditions, comment concilier monstration et conservation ? Quelles altérations la lumière provoque-t-elle sur les œuvres et comment préserver ces dernières en garantissant une bonne visibilité pour le public ? Cette visite se propose d'y répondre

En prolongement à l'atelier... « Eclairer une sculpture »

Après avoir compris la façon dont l'éclairage peut modifier la lecture d'une œuvre en volume, les élèves seront invités à expérimenter des jeux de lumière sur des plâtres pédagogiques en tâchant d'obtenir des prises de vue différentes pour comparer les résultats.

Thématique 10 – Des étoiles plein les yeux

Notions : science – symbole – représentation

Grâce aux œuvres qui figurent différents astres, observer le ciel est possible au musée. Comment les artistes figurent-ils les astres ? Dans quel but ? Cette visite propose de le découvrir en apprenant à faire la distinction entre le soleil, la lune et les étoiles, qu'ils soient représentés de manière réaliste ou stylisée.

En prolongement à l'atelier... « Figurer les astres »

Selon le niveau de la classe concernée, l'atelier proposera de représenter les astres, soit d'une façon symbolique en abordant la dualité du soleil et de la lune/étoiles, soit d'une façon scientifique et mythologique en abordant les constellations du zodiaque.

Thématique 11 – Bouge ton corps !

Notions : science – narration – représentation

Figurer le corps humain a toujours été un défi pour les artistes. Tantôt nu, tantôt vêtu, tantôt immobile, tantôt en mouvement, la façon dont il est représenté reflète les convictions des artistes, à la recherche d'un idéal ou, au contraire, d'un réalisme cru qui n'exclue pas, dans un cas comme dans l'autre, un rôle narratif incontournable.

En prolongement à l'atelier... « Rhabillez-vous ! »

L'atelier pourra proposer une découverte plus approfondie du genre de « l'académie » (représentation du corps masculin nu) et, pourquoi pas, dessiner par-dessus le nu des vêtements afin d'expérimenter le principe selon lequel les artistes modelaient le dessous avant le dessus.

Thématique 12 – Visite fleurie

Notions : nature – symbole – représentation

Les élèves seront invités à partir « en cueillette » dans le musée pour découvrir plusieurs variétés de fleurs qu'ils apprendront à reconnaître, à nommer et à interpréter, selon les symboles dont elles sont pourvues dans le langage des fleurs. A l'issue de la visite, les élèves constitueront un bouquet avec les fleurs dont ils auront retenu le nom !

En prolongement à l'atelier... « De la fleur à l'ornement »

Les élèves pourront se concentrer sur la valeur décorative et ornementale des fleurs en imaginant un costume ou une couronne constituée de végétaux et appliqué sur un personnage issu des collections.

Thématique 13 – Home sweet home...

Notions : nature – symbole – représentation

Comment vivait-on avant l'apparition de l'électricité et l'eau courante ? A quoi ressemblait une maison ? Quelles pièces y trouvait-on et pourquoi faire ? En partant des activités propres à la maison d'aujourd'hui (manger, dormir, jouer, se réunir, se laver, travailler, etc.), cette visite propose d'étudier la façon dont l'être humain a aménagé son espace domestique selon ses moyens et ses aspirations d'une part, et selon les innovations et les codes de son époque d'autre part.

En prolongement à l'atelier... « Une maison à soi »

Grâce à un système de pliage, les élèves fabriqueront et aménageront, grâce à leur imagination et quelques feutres, une maison qui leur ressemble.

Thématique 14 – A la recherche de la momie égyptienne...

Notions : culture antique – Egypte – quête

Cette visite prend la forme d'un jeu de piste pour partir sur les traces d'une mystérieuse momie échappée de son cercueil ! Une façon ludique d'appréhender l'Egypte ancienne dans les collections en partant du cercueil égyptien.

En prolongement à l'atelier... « Un autoportrait à l'égyptienne »

Après avoir compris les caractéristiques de la figuration humaine dans l'Egypte antique, les élèves seront invités à faire leur autoportrait en adoptant les codes égyptiens.

CYCLE 4 (5e – 4e – 3e) et lycées

Thématique 1 – A la rencontre des grands hommes

Notions : biographie – histoire – patrimoine

A l'aide de documents d'archive, les élèves se mettront dans la peau de chercheurs pour déterminer l'identité de plusieurs personnalités qui ont participé de près ou de loin à la création du musée et du bâtiment qui l'abrite.

Thématique 2 – La symbolique des couleurs

Notions : science – histoire culturelle – symbole

Vos élèves s'interrogeront sur la perception des couleurs et sur leur sens, leur valeur et leur symbolique qui sont changeantes et contradictoires selon l'artiste, l'époque ou le pays considérés.

En prolongement à l'atelier... « 50 nuances de couleurs »

Les élèves seront invités à imaginer différentes nuances à partir d'une couleur simple et à les illustrer grâce à des motifs liés aux épithètes colorés choisis.

En complément, pensez au musée nomade « Secrets d'atelier, au cœur de la peinture » !

Thématique 3 – Un musée théâtral

Notions : théâtre – histoire – gestuelle

Sous l'égide des Muses, les élèves partiront à la découverte des liens qui unissent le monde du théâtre et celui des beaux-arts, de la représentation au costume en passant par les registres et les genres.

En prolongement à l'atelier... « Mime et meme »

Les élèves seront invités à se costumer et à mimer des illustrations de Girodet pour Phèdre et Andromaque. Un atelier d'écriture pour inventer des « memes » à partir de ces illustrations est également envisageable.

Thématique 4 – Où sont les femmes ?

Notions : société – histoire – question de genres

Les élèves partiront à la rencontre des Femmes du musée : réelles ou fictives, reines ou esclaves, femmes artistes ou modèles, vierges ou épouses... Ce panorama leur permettra de comprendre le statut de la Femme au fil des époques et son évolution jusqu'à aujourd'hui.

En prolongement à l'atelier... « Allégories »

Après avoir compris les règles de l'allégorie et le rôle que la Femme y joue, les élèves seront invités à illustrer divers concepts, piochés au hasard, pour créer de nouvelles allégories féminines.

Thématique 5 – Drama queens !

Notions : histoire – théâtre – question de genres

Au cours de cette visite, les élèves découvriront plusieurs destins féminins liés au monde du théâtre, de manière à parler des passions, des héroïnes et de ce que signifie « être Femme » au fil des époques.

En prolongement à l'atelier... « Mime et meme »

Les élèves seront invités à se costumer et à mimer des illustrations de Girodet pour Phèdre et Andromaque. Un atelier d'écriture pour inventer des « memes » à partir de ces illustrations est également envisageable.

Thématique 6 – Le bestiaire du musée Girodet

Notions : représentation – animal – symbolique

Cette visite propose aux élèves d'aborder la variété des relations entre l'Homme et l'animal, à partir d'un ensemble d'expressions passées dans le langage courant et autour d'un corpus d'œuvres qui mettra en évidence des rapports de domination ou d'asservissement, de fascination et de répulsion, d'opposition et de complémentarité, sous le double signe de la réalité scientifique et des symboles.

Thématique autre – une visite flash ?

Les visites flash durent environ une demi-heure et portent sur des sujets d'une grande variété. Si ces visites sont d'abord conçues pour des groupes adultes dans le cadre de la programmation du musée, elles peuvent tout à fait être remployées pour les collégiens et les lycéens en conservant le format court.

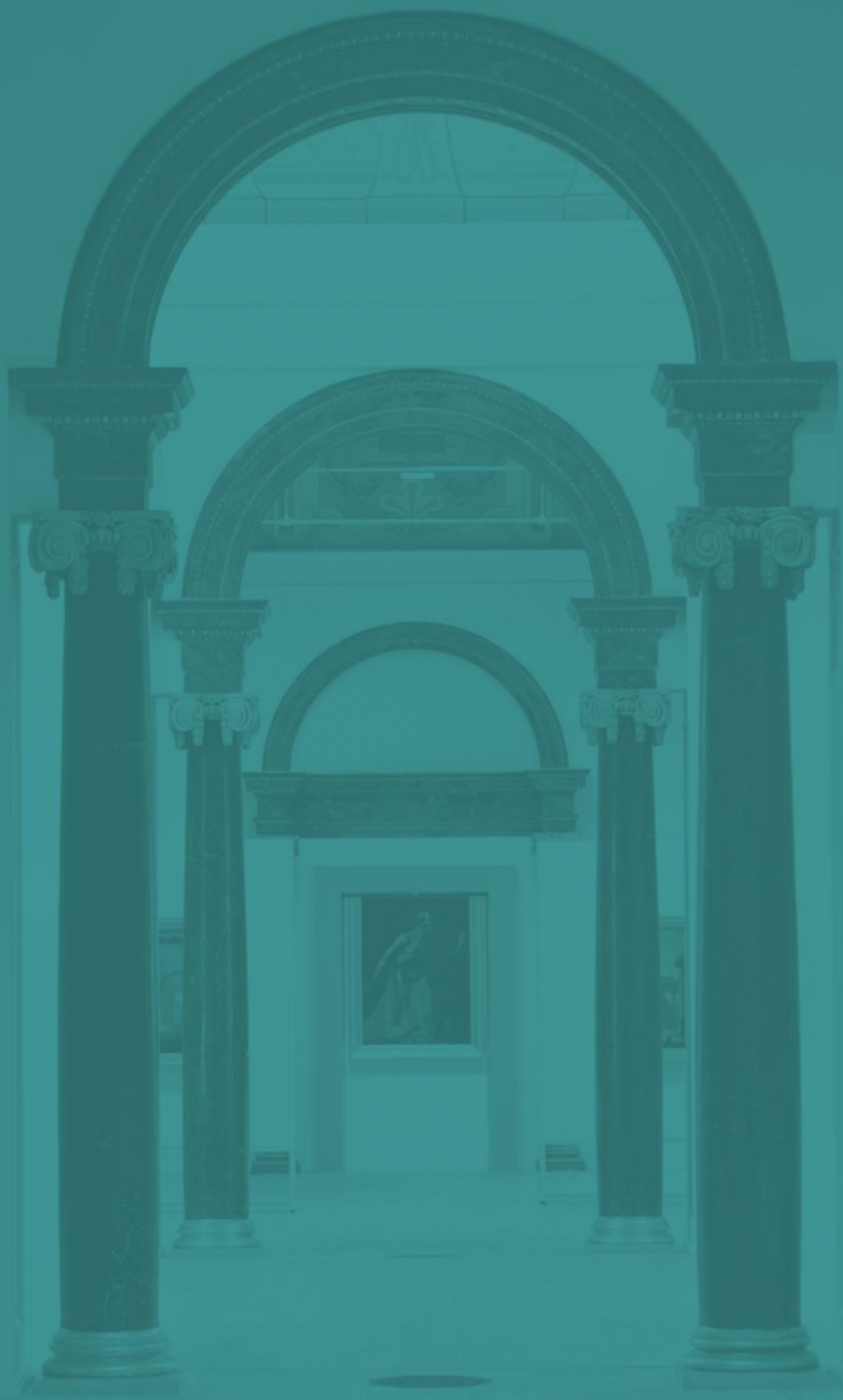
Parmi les thématiques qui ont déjà été abordées, vous trouverez :

- « Où sont les femmes ? » (sur les figures féminines du musée)
- « Errata » (sur les erreurs parfois dans les œuvres d'art)
- « Canon ! » (sur la représentation du corps en art, en particulier le nu)
- « A hauteur d'enfant » (sur la représentation de l'enfance en art)
- « Fauves » (sur le lion au musée, représentations, mythes et légendes)
- « Le musée costumé » (sur la représentation du vêtement en art et ses significations)
- « Le musée fleuri » (sur les fleurs, leur représentation et leur symbolique)
- « Le musée d'outre-tombe » (sur la représentation de la mort en art)
- « Secrets de restauration » (pour observer des restaurations de près)
- « Sous les auspices des déesses » (sur les divinités féminines de la mythologie grécoromaine)
- « Au fil de l'eau » (sur la représentation et les symboliques de l'eau)
- « Jeux de répliques » (sur l'un et le multiple dans l'œuvre de Girodet)
- « Mouseion » (sur les neuf muses)
- « Coup de foudre ! » (sur les histoires d'amour)
- « Une œuvre peut en cacher une autre » (sur le double-sens des œuvres d'art)
- « En avant la musique » (sur la musique, les instruments et les musiciens)
- « Bon vent ! » (sur la représentation du vent en art)
- « Des étoiles plein les yeux » (sur la représentation des astres)
- « Signatures » (sur le procédé de la signature dans l'histoire de l'art et ce qu'elle révèle sur les artistes)
- « Couronnons-nous de roses ! » (sur les différents types de couronnes portées par les personnages dans les collections)
- « Un musée savoureux » (sur le goût, les mets anciens et leurs modes de représentation)
- « Tous à bord ! » (sur l'histoire des bateaux, des ports et des marines)
- « Légion d'honneur » (sur l'histoire des personnages du musée portant la décoration et sa création)
- « Dessin et desseins » (sur le rôle du dessin dans la pratique artistique)
- « Couleur et scénographie » (sur l'impact de la couleur sur notre perception des œuvres)
- « Chassé-croisé de l'église au musée » (sur les liens artistique, architecturaux et historiques qui lient l'église sainte-Madeleine et le musée Girodet).

Visites flash construites autour des Jeux Olympiques 2024

- « Victoire ! » (sur la notion de victoire, militaire, sportive ou artistique)
- « Tout feu tout flamme » (sur la flamme, symboles et usages)

- « Bouge ton corps ! » (sur la représentation du mouvement en art)
- « Il est l'or » (sur le matériau or)
- « De bronze et d'airain » (sur le matériau bronze)
- « La parole est d'argent » (sur le matériau argent)

THE HISTORY OF THE