

Les arts au service du pouvoir :

de la comédie-ballet aux jardins de Versailles, mise en scène de l'absolutisme.

I Le contexte pédagogique

A/Introduction

Depuis la mise en œuvre des nouveaux programmes **en classe de cinquième**, l'étude du XVIIème siècle a été introduite en histoire et en français. L'apparition du « Grand siècle » offre de nouveaux points de convergence pertinents dans les programmes. Rapidement, nous avons décidé de travailler sur une problématique commune dans plusieurs disciplines : **comment les arts sont-ils au service du pouvoir absolu, sous le règne de Louis XIV ?**

Les objectifs généraux de ce projet sont multiples :

- Mettre en évidence les liens qui existent entre l'expression artistique (architecture, peinture, musique, littérature, art du jardin) et la société du XVIIème siècle.
- Souligner l'influence du monarque Louis XIV comme inspirateur et mécène en dépassant la traditionnelle opposition baroque/classique.
- Faire comprendre que l'œuvre d'art ne se réduit pas à une œuvre de commande sans originalité, même si elle est permise par une volonté politique forte.
- Mettre en regard les disciplines pour créer du sens chez nos élèves et favoriser la maîtrise de grands repères historiques, politiques et esthétiques.

Après un travail dans **cinq disciplines** aux deuxième et troisième trimestres (arts plastiques, éducation musicale, français, histoire et technologie), une sortie au château de Versailles a constitué le point d'orgue de ce projet en histoire des arts car notre établissement est assez proche de ce lieu historique. D'autre part, le collège situé à Blois est au cœur du Val de Loire : les élèves ont davantage l'habitude de fréquenter des châteaux d'époque Renaissance et cette sortie leur permet de découvrir un autre type d'architecture.

B/ L'inscription dans les programmes

Chaque professeur des matières concernées a abordé le projet au moment le plus opportun de sa progression pédagogique. Mais l'essentiel de l'étude s'est faite dans la deuxième partie de l'année afin de respecter l'enseignement chronologique en histoire.

1. Les programmes disciplinaires.

Ce projet s'inscrit parfaitement dans les programmes des cinq disciplines concernées.

Nous renvoyons nos lecteurs aux scénarios de chaque discipline, qui développe la mise en œuvre dans la matière enseignée.

Disciplines	Programmes	Présentation succincte.
Arts plastiques	<p>Construire une histoire à l'aide d'images fixes en jouant sur les cadrages et l'échelle des plans</p> <p>Photographier, scanner, imprimer des images</p> <p>Choisir et maîtriser des techniques simples adaptées au projet: peinture, dessin, techniques mixtes et volume.</p> <p>Utiliser et reconnaître les modes de représentation de l'espace usuels (plan, perspective géométrique simple)</p> <p>Reconnaître et nommer, avec un vocabulaire adapté, les techniques, les médiums et les supports utilisés dans une œuvre ou une production d'élève.</p> <p>Faire la distinction entre une image artistique, de communication et de documentation</p> <p>Reconnaître et commenter quelques œuvres marquantes (peinture, architecture, du patrimoine local).</p> <p>Faire des liens entre des œuvres de plusieurs domaines artistiques (peinture, gravure, sculpture, littérature...). Organiser le travail (temps, espace, matériel).</p> <p>Utiliser une méthode simple pour analyser une œuvre ou comparer deux œuvres entre elles.</p>	<p>Trois étapes de travail :</p> <p>Etape 1 : Découverte des jardins de Versailles par le biais de plusieurs types de représentation de l'espace.</p> <p>Etape 2 : Production. Dans le cadre du programme «images, œuvres, fiction», le travail consiste à produire le plan d'un jardin réalisable.</p> <p>Etape 3 : Références artistiques.</p>

	Dialoguer autour des œuvres, développer des arguments simples.	
Education musicale.	« Mettant constamment en perspective les œuvres étudiées, l'élève développe progressivement sa conscience stylistique et historique. Il construit, ainsi, son intelligence de l'histoire des arts et de la musique. Des gestes récurrents [...] permettent progressivement à l'élève de distinguer, identifier et situer une musique selon sa fonction, sa place dans la société, ses usages, le contexte (ex : une musique sacrée d'une musique profane ; une musique de circonstance ; une musique au service du mouvement et de la scène)[...]dans le temps (un style de musique caractéristique d'une époque) »	La musique au service de Louis XIV. Le mouvement baroque : Etude successive et comparative de : <ul style="list-style-type: none"> - La musique de divertissement. - La musique profane et religieuse. - La musique d'accompagnement.
Français	<p>Je ne ferai pas référence aux parties étude de la langue et lecture, traitées évidemment en cours mais plutôt aux deux points majeurs du projet :</p> <p>« Etude de l'image : en classe de Cinquième, le professeur s'intéresse prioritairement à la représentation des époques médiévale et classique. Il poursuit l'étude des fonctions de l'image, en insistant sur la fonction descriptive. »</p> <p>« Ecriture : Dans la continuité de la classe de Sixième, le professeur privilégie la rédaction de textes narratifs et descriptifs, en lien avec le programme de lecture (fabliaux, récits d'aventure et de chevalerie). Au cours des activités de lecture, il s'attache à faire percevoir les caractéristiques et le rôle de la description et des dialogues. Parallèlement, l'élève apprend à les rédiger et, le cas échéant, à les insérer dans ses propres écrits. Pour favoriser cet apprentissage de l'écriture,</p>	<p>Le travail s'est déroulé en quatre temps :</p> <p>Tout d'abord, pour clore une séquence consacrée aux liens entre littérature et arts de la table, une séance d'analyse de tableau (<i>Le Roi Louis XIV et Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, à table devant les courtisans</i>, Jean Auguste Dominique Ingres, 1857, Comédie Française, Paris)</p> <p>Ensuite une séance décrochée en deux temps : analyse de la Carte du tendre de François Chauveau puis d'un texte de Tristan l'Hermite évoquant cette cartographie imaginaire. Séance d'écriture d'un texte descriptif du jardin imaginaire</p>

	<p>le recours au traitement de texte, aux TIC, en relation avec l'enseignement reçu en technologie, se révèle utile. »</p>	<p>créé en arts plastiques à la manière de la <i>Carte du tendre</i>.</p> <p>En amorce de la séquence suivante consacrée à l'étude du <i>Malade imaginaire</i>, analyse du prologue chantant les louanges de Louis XIV et analyse comparée avec une épître de Jean Racine au roi lors de la représentation <i>d'Alexandre le Grand</i>.</p> <p>Enfin, lors de la sortie à Versailles, écriture in situ d'une courte description d'une façade du château ou d'une vue des jardins.</p>
Histoire- Géographie	<p>Vers la modernité (fin XVe–XVIIe) :</p> <p>L'émergence du « roi absolu » : à partir d'exemples de la vie de la vie et l'action d'un souverain, d'un événement significatif (le château de Versailles, la cour sous Louis XIV et une œuvre de son règne au choix).</p>	<p><u>Deux axes d'étude :</u></p> <p><u><i>Louis XIV, roi absolu ?</i></u></p> <p>Qu'est-ce qui fait de Louis XIV un « roi absolu » ?</p> <p><u>Versailles ou la symbolique du pouvoir royal</u></p> <p>Comment le château de Versailles symbolise le pouvoir absolu du roi ?</p>
Technologie	<p>Évolution des styles en fonction des principes techniques et des tendances artistiques.</p> <p>Évolution d'objets techniques dans un contexte historique et socio-économique.</p> <p>Croquis, schéma, codes de représentation.</p> <p>Propriétés mécaniques et esthétiques d'une structure : résistance, déformation, esthétique.</p>	<p>Recherche des mots spécifiques.</p> <p>Observation de l'architecture du château de Versailles.</p> <p>Travail in situ pour légender les façades du château et employer un vocabulaire adapté.</p>

2. L'enseignement de l'HIDA.

A/ Les domaines artistiques.

En effet, il nous a paru intéressant de travailler sur cinq domaines artistiques :

- **Les arts de l'espace** : l'architecture du château de Versailles (technologie) et l'art des jardins (arts plastiques et français).
- **Les arts visuels** : *La carte du tendre*, François Chauveau (1654, BNF) (français)

Deux tableaux représentant le roi (histoire, français) :

Protection accordée aux beaux-arts de Charles Le Brun (1663, galerie des glaces du château de Versailles). Le tableau est étudié sur place.

Le Roi Louis XIV et Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, à table devant les courtisans, Jean Auguste Dominique Ingres (1857, Comédie Française, Paris)

- **Les arts du langage** : la comédie-ballet, *Le Malade imaginaire* ou *Le Bourgeois Gentilhomme* (français, éducation musicale et histoire) ; une comparaison entre le prologue de la première pièce citée et *Alexandre le grand* de Racine.
- **Les arts du son** : la musique baroque (éducation musicale ; français pour l'ouverture).
- **Les arts du spectacle vivant** : le théâtre (français).

B/ Les thématiques.

Thématiques	Mise en œuvre
Arts, espace, temps	Construction du château et travail sur les jardins.
Arts, Etats et pouvoir	L'œuvre d'art, manifeste d'un pouvoir royal.
Arts, ruptures, continuités	Style classique ; le baroque ; histoire des jardins.

II La mise en œuvre.

Nous n'entrerons pas dans le détail de la mise en œuvre par discipline, renvoyant nos lecteurs aux documents annexes associés à ce scénario.

Trois temps peuvent cependant résumer notre démarche :

- Une étude dans chaque discipline concentrée à la fin du deuxième trimestre et surtout au troisième trimestre pour favoriser la cohérence des apprentissages chez nos élèves.
- Une production conjointe dans deux disciplines, les arts plastiques et français. A partir d'une liste non-exhaustive élaborée par le professeur de Lettres présentant des caractères à la manière de ceux de La Bruyère, les élèves ont imaginé un jardin virtuel à l'image de son propriétaire. Puis en français, ils ont écrit un texte décrivant la promenade dans ce jardin fictif.
- Une sortie à Versailles en fin d'année a permis de faire la synthèse du travail dans chaque discipline.

III Pourquoi utiliser les TICE ?

Les TICE ont été utilisées à plusieurs titres :

- a) Tout d'abord, comme outils d'étude : en effet, les TICE ont permis de faire des recherches. Nous avons parcouru plusieurs sites Internet comme celui de la cité de la musique pour évoquer une autre comédie-ballet des deux mêmes artistes, *Le Bourgeois gentilhomme* ; celui du château de Versailles (Grand Versailles numérique) ou Google maps en arts plastiques.

D'autre part, **des logiciels** ont été utiles dans les différentes disciplines. Premièrement, un logiciel de traitement de texte pour le travail en français sur le sujet d'écriture ou en technologie pour compléter et rechercher des éléments sur l'architecture du château de Versailles. De plus, nous avons utilisé le manuel numérique « Fleurs d'encre » en français pour étudier la comédie ballet, le tableau d'Ingres ou des extraits musicaux présents dans le manuel enrichi. Enfin, en arts plastiques, le logiciel gratuit Google Sketch up a permis la modélisation du jardin en 3D.

- b) En outre, les TICE ont servi de support d'étude grâce au vidéoprojecteur en histoire, en arts plastiques notamment. Le TBI, tableau blanc interactif, en français a facilité la mise en évidence de mots-clés, de lignes de force dans l'étude du tableau et a permis de regrouper sur un même support par exemple dans l'étude de la carte du tendre une iconographie, des textes, des hyperliens et un extrait musical.

- c) Enfin, soulignons que les TICE ont facilité le travail en équipes. D'une part grâce au **réseau** de l'établissement, nous avons créé un dossier Versailles dans l'espace commun où chacun pouvait déposer les documents nécessaires à la coordination entre les disciplines. D'autre part, nous avons utilisé **l'espace de cours en ligne** moodle de l'établissement car nous bénéficions d'un espace numérique de travail (ENT).

The screenshot shows a Moodle course page for 'Les arts au service du pouvoir sous Louis XIV'. The main content area displays a central image of a historical painting and a list of five course modules, each with a brief description and a checkbox for selection. The left sidebar contains navigation menus for 'Personnes', 'Activités', 'Recherche forums', 'Administration', and 'Mes cours'. The right sidebar contains 'Dernières nouvelles', 'Événements à venir', and 'Activités récentes'.

Grâce au cours en ligne, les élèves ont pu trouver sur un même support les différents documents et extraits étudiés en classe ce qui a facilité pour eux la mise en lien entre les disciplines. La cohérence de l'enseignement de l'histoire des arts apparaît plus nettement. Ainsi les élèves inscrits sur l'espace moodle pourront se constituer une bibliothèque virtuelle car ils restent inscrits pour toute la durée de leur scolarité au collège. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les plus-values de la plate-forme de cours en ligne pour l'enseignement de l'HIDA, nous renvoyons nos lecteurs à une [vidéo réalisée par la mission TICE de l'académie d'Orléans-Tours](#).

IV Bilan

L'étude de formes artistiques du « Grand siècle » peut sembler aride pour certains élèves : le vocabulaire, la syntaxe sont bien éloignés de leurs lectures. De plus, faire comprendre les liens étroits entre la politique et l'art dans plusieurs disciplines est un autre objectif ambitieux. Mais nous

sommes satisfaits au terme de ce projet : seule la cohérence qu'apporte l'interdisciplinarité peut venir à bout des incompréhensions. De plus, la motivation des élèves est ainsi sans cesse renouvelée car ils réinvestissent en permanence les éléments abordés dans d'autres matières. Enfin, comme nous venons de le voir, les TICE sont un vecteur de réussite. Ils permettent de voir, d'entendre des œuvres et de mieux apprendre.

V Les compétences du socle commun

Nous n'évoquerons pas en détail la compétence 4 car elle est évidemment travaillée par l'usage des TICE dans les différentes disciplines. Il nous semble en revanche important de relever quelles autres compétences ont été travaillées de manière interdisciplinaire.

Compétence 1 : LIRE

- Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à des outils appropriés pour mieux lire.
- Dégager, par écrit ou oralement, l'essentiel d'un texte lu.
- Comprendre un texte à partir de ses éléments explicites et des éléments implicites nécessaires.
- Manifester sa compréhension de textes variés, par des moyens divers.

ECRIRE.

- Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes données.
- Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir appel à des outils variés pour améliorer son texte.

Compétence 3

SAVOIR UTILISER DES CONNAISSANCES DANS DIVERS DOMAINES SCIENTIFIQUES

Les objets techniques : analyse, conception et réalisation ; fonctionnement et conditions d'utilisation.

Compétence 5

AVOIR DES CONNAISSANCES ET DES REPERES

Relevant du temps : les différentes périodes de l'histoire de l'humanité. Les grands traits de l'histoire (politique, sociale, économique, littéraire, artistique, culturelle) de la France et de l'Europe.

Relevant de la culture littéraire : œuvres littéraires du patrimoine.

Relevant de la culture artistique : œuvres picturales, musicales, scéniques, architecturales ou cinématographiques du patrimoine.

SITUER DANS LE TEMPS, L'ESPACE, LES CIVILISATIONS

Situer des événements, des œuvres littéraires ou artistiques, des découvertes scientifiques ou techniques, des ensembles géographiques.

Etablir des liens entre les œuvres (littéraires, artistiques) pour mieux les comprendre.

LIRE ET PRATIQUER DIFFERENTS LANGAGES

Connaître et pratiquer diverses formes d'expression à visée littéraire.

Connaître et pratiquer diverses formes d'expression à visée artistique.

FAIRE PREUVE DE SENSIBILITE, D'ESPRIT CRITIQUE, DE CURIOSITE

Etre sensible aux enjeux esthétiques et humains d'un texte littéraire.

Etre sensible aux enjeux esthétiques et humains d'un texte artistique.

Etre capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre.

Compétence 7 :

FAIRE PREUVE D'INITIATIVE.

S'engager dans un projet individuel.

S'intégrer et coopérer dans un projet collectif.

Un scénario proposé par [Christelle Delas-Berthel](#), professeur de Lettres modernes au collège Blois-Vienne, formatrice HIDA de l'académie d'Orléans-Tours, Brigitte Cairou, professeur d'arts plastiques, Patrick Tulong, professeur d'éducation musicale, Arnaud Robert, professeur d'histoire-géographie et Laurence Bona, professeur de technologie..