

An impressionist painting of a garden scene. In the foreground, a stone balustrade with a repeating pattern of rectangular blocks and vertical balusters runs across the frame. Below the balustrade is a dark pond with lily pads. The background is filled with dense, vibrant green and brown foliage, suggesting a large tree or a thick hedge. The sky is a pale, hazy blue with soft, white clouds. The overall style is characteristic of Impressionism, with visible brushstrokes and a focus on light and color.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

L'Art de la Collection
Camille Benoit

Peinture & Musique

2024 - 2025

ROANNE **MUSÉE**
JOSEPH DÉCHELETTE
BEAUX-ARTS - ARCHÉOLOGIE - ARTS DÉCORATIFS

L'ART DE LA COLLECTION | CAMILLE BENOIT

Chers enseignants,

Le Musée Joseph Déchelette vous invite à découvrir le nouveau programme pédagogique autour de l'exposition *L'Art de la Collection | Camille Benoit*. Cette exposition, consacrée à une figure méconnue mais essentielle du monde de l'art, met en lumière Camille Benoit, Conservateur au musée du Louvre, historien de l'art, compositeur, musicographe et généreux donateur, ayant transmis au musée une collection unique de plus de 80 œuvres témoignant de son regard d'esthète et de son engagement pour les arts.

Dans le prolongement de nos programmes pédagogiques précédents sur les arts décoratifs et l'archéologie, nous proposons ici une immersion dans l'univers des beaux-arts. Pensés en résonance avec l'exposition, ces ateliers explorent les grands thèmes de la peinture : le paysage, le portrait, les genres picturaux et les secrets de la création artistique. Vos élèves auront l'occasion de découvrir ces notions de manière ludique et créative, à travers des visites interactives et des ateliers adaptés à chaque cycle.

Les plus jeunes pourront s'émerveiller devant les paysages des saisons en musique, avant de peindre leur propre vision de l'hiver, de l'automne ou encore du printemps. Les plus grands, eux, décrypteront les émotions des portraits ou s'initieront aux techniques des artistes pour créer à leur manière. Ces ateliers permettront aux élèves d'observer, de comprendre et surtout de s'exprimer à travers leur propre création.

Nous avons hâte de vous accueillir au musée pour cette nouvelle saison pleine d'inspiration !

POUR UN PARCOURS COMPLET

Le musée vous invite à vous inscrire pour les trois visites suivantes, à partir du CM1 :

- Les genres en peinture ;
- Les secrets d'une œuvre ;
- Paysages d'artiste

Vos élèves pourront bénéficier d'une première visite axée sur l'histoire de l'art, complétée par deux visites orientées sur les pratiques artistiques. Ce parcours structuré leur offrira une expérience enrichissante et immersive, avec des moments de création dignes d'un artiste peintre.

C'est un projet d'année ambitieux que le musée met à votre disposition. Il pourrait même susciter des vocations parmi vos élèves !

SOMMAIRE

VISITES ET ATELIERS3

Visite | Bienvenue au musée - Élémentaire, collège, lycée

Visite et atelier | Les quatre saisons - Cycle 1 et 2

Visite et atelier | Le portrait - Cycle 1 au lycée

Visite active | Les genres en peinture - Cycle 3, collège et lycée

Visite et atelier | Les secrets d'une œuvre - Cycle 3, collège, lycée

Visite et atelier | Paysages d'artiste - Cycle 3, collège et lycée

VENIR AU MUSÉE.....14

BIENVENUE AU MUSÉE | VISITE

Durée : 1h30 | Élémentaire, collège et lycée

Une découverte du musée et de ses collections ! Conçue comme une balade à travers les collections du musée, cette visite accompagnée d'un livret est proposée du CE2 à la 6e. Pour les collégiens et les lycées, l'architecture, le rôle et le fonctionnement du musée sont également abordés.

LES QUATRE SAISONS - VISITE ET ATELIER

Durée : jusqu'à 1h45 | Cycle 1 et 2

UNE IMMERSION ARTISTIQUE ET MUSICALE AU FIL DES SAISONS

Offrez à vos élèves une expérience unique, alliant sensibilité et créativité, dans le cadre de *L'Art de la Collection* | Camille Benoit. Accompagnés par les harmonies de Wagner et Vivaldi, ils exploreront les peintures de paysages et leurs liens avec les saisons. Une visite riche en émotions où couleurs et compositions dévoileront les secrets de la nature et les subtilités du vocabulaire pictural.

DE LA CONTEMPLATION À LA CRÉATION

L'atelier prolonge cette découverte par une aventure créative : vos élèves réaliseront leur propre paysage inspiré d'une saison choisie ou tirée au sort, en résonance avec le thème de votre classe. Été éclatant, hiver paisible, printemps fleuri ou automne flamboyant, chaque enfant pourra exprimer sa vision avec des outils adaptés à son âge. Une approche poétique et ludique pour explorer les saisons tout en éveillant leur âme d'artiste.

RENE SEISSAUD (1867 - 1952), Maisons au crépuscule, Vers 1903, huile sur carton, inv. 2583, legs Paul Lamor.

OBJECTIFS - Voyage au coeur des paysages et des saisons

Comprendre et observer :

Apprenez-leur à décrypter les paysages à travers un vocabulaire adapté : couleurs, représentations et techniques.

Ressentir et s'exprimer :

Invitez-les à explorer leurs émotions face à chaque saison, à choisir leur préférée et à trouver les mots qui la caractérise.

S'immerger en musique :

Proposez une approche sensorielle inédite grâce à une ambiance musicale, pour associer art et émotions dans une expérience unique.

Créer et expérimenter :

En atelier, les élèves composeront leur propre paysage en peinture, en jouant sur les nuances de couleur pour traduire l'essence de leur saison choisie.

LOUIS AUBERT (1720 - 1785), ATT. À. La jeune fille, dite la jeune servante, Vers 1750, huile sur toile, inv. 1922, don Camille Benoit.

LE PORTRAIT - VISITE ET ATELIER

Durée : 1h30 à 2h | Cycle 1 au lycée

PLONGÉE DANS L'ART DU PORTRAIT

Découvrez l'univers fascinant du portrait au cœur de l'exposition Camille Benoit, avec des chefs-d'œuvre emblématiques comme *La jeune fille, dite la jeune servante*, *Sibylle*, ou encore *Tête de jeune garçon* de Manet. Une visite immersive qui révèle les détails subtils rendant chaque portrait unique : composition, expressions, accessoires, décors et jeux de lumière.

PORTRAITS ET INTENTIONS : ENTRE ANALYSE ET CRÉATION

Vos élèves exploreront les multiples facettes du portrait – officiels, intimes ou allégoriques – et leurs significations : affirmer un statut, transmettre une émotion ou saisir une personnalité. En atelier, place à la pratique ! Les élèves, pinceau en main, s'initieront à l'art du portrait en mêlant observation et créativité, pour enrichir leur regard et affirmer leur propre expression artistique.

OBJECTIFS - Les mille visages du portrait : une approche pédagogique et artistique

Apprendre à regarder :

Découvrir la définition et la fonction du portrait en peinture. Vos élèves comprendront qu'il ne s'agit pas seulement de représenter une personne, mais aussi de révéler une dimension symbolique ou personnelle.

Explorer les intentions :

À travers différents types de portraits, ils découvriront les multiples objectifs d'un portrait : incarner le pouvoir, capturer une époque ou transmettre une émotion.

Créer et s'exprimer :

Place à la créativité ! Chaque cycle découvre des techniques adaptées pour interpréter un portrait choisi :

- Cycle 1 : Craies grasses face à l'œuvre, pour une initiation tout en douceur.
- Cycles 2 et 3 : Aquarelle face à l'œuvre, pour une exploration des couleurs et des nuances.
- Collégiens dès la 5e et lycéens : Création en atelier avec calques et simplification des formes pour concevoir un portrait graphique et géométrique.

LES GENRES EN PEINTURE - VISITE ACTIVE

Durée : 2h | Cycle 3, collège et lycée

DÉCOUVERTE LUDIQUE ET IMMERSIVE DE LA PEINTURE AU MUSÉE DÉCHELETTE

Offrez à vos élèves une expérience captivante au cœur de la peinture !

Cette visite interactive les plonge dans l'univers des œuvres en leur dévoilant comment elles sont classées et les différents genres picturaux. Grâce à l'exposition *L'Art de la Collection | Camille Benoit*, ils apprendront à distinguer les caractéristiques qui font d'une peinture un chef-d'œuvre.

APPRENDRE EN S'AMUSANT

Chaque étape du parcours est jalonnée d'activités ludiques : devinettes, jeux d'observation et accessoires amusants. Ces approches dynamiques stimulent leur curiosité et leur permettent de découvrir l'art autrement.

Un mélange parfait de plaisir et de pédagogie pour éveiller leur regard artistique tout en cultivant leur goût pour l'apprentissage. Une sortie idéale pour apprendre en s'amusant et voir l'art autrement !

OBJECTIFS

À la découverte des genres picturaux : un parcours ludique et enrichissant

S'ouvrir à la diversité :

Découvrez les multiples formes d'expression picturale : portraits, paysages, natures mortes, peintures d'histoire. Une initiation riche pour sensibiliser vos élèves à la diversité des genres.

Comprendre l'histoire de l'art :

Abordez les bases de l'histoire de l'art, en expliquant la définition et la hiérarchie classique des genres, pour leur offrir des repères essentiels.

Observer et analyser :

Stimulez leur regard grâce à des activités ludiques qui développent une observation attentive et active des œuvres.

Apprendre les techniques :

Initiez vos élèves aux compétences spécifiques de chaque genre : capter la lumière dans un paysage, décrypter les expressions dans un portrait, ou analyser les symboles dans une peinture d'histoire.

JAN VAN OS (1744-1908), *Nature morte de fleurs et de fruits*, 1771, huile sur bois, inv. 45, dépôt du Louvre, transféré de propriété en 2013

ADOLPHE ELUY, CALS (1910-1890), *Femmes assises dans un pays boisé*, vers 1895, huile sur carton, inv. 1928, don Camille Benoit

LES SECRETS D'UNE ŒUVRE - VISITE ET ATELIER

Durée : 2h | Cycle 3, cycle 4 et lycée

TECHNIQUES DE PEINTURE POUR CRÉER COMME UN ARTISTE

En salle et en atelier, les élèves plongent dans l'univers vibrant de la peinture des 19e et 20e siècles, découvrant quelques secrets qui se cachent derrière chaque toile.

Et si cette peinture cachait l'ébauche initiale du peintre ? Et si le noir était, en réalité, une palette colorée ? Qu'est-ce qu'une esquisse, et comment sert-elle à l'artiste dans ses étapes de création ? Autant de questions intéressantes qui trouvent leurs réponses dans cette visite atelier.

Cette proposition invite chaque élève à s'interroger, créer et expérimenter, alliant technique et imagination dans une expérience immersive et inspirante !

OBJECTIFS - Un voyage dans l'univers de la peinture

S'ouvrir à la diversité des techniques :

Découvrez l'étendue des outils, supports et méthodes utilisés en peinture, révélant la créativité et la variété des pratiques artistiques.

Aiguiser le regard :

Encouragez une observation attentive des œuvres : nuances de couleurs, détails, techniques employées, intentions de l'artiste et expressions de son talent.

Ressentir et s'exprimer :

Aidez vos élèves à développer leur sensibilité en partageant leurs émotions face aux œuvres, tout en apprenant à apprécier la peinture de manière personnelle et réfléchie.

Créer avec intention :

Dans la peau d'un artiste, ils expérimenteront des techniques picturales variées et utiliseront des outils adaptés pour traduire leurs propres intentions et émotions en œuvres sensibles et uniques.

CHARLES DEVILLIÉ, Le peintre sur le motif, 1902, huile sur toile, Inv. 7444, acquis par le musée en 1985

PAYSAGES D'ARTISTE - VISITE ET ATELIER

Durée : de 2h à 2h30 | Cycle 3, collège et lycée

UN ATELIER AVEC CHEVALET ET PAPIER TOILÉ POUR CRÉER COMME UN ARTISTE !

Au fil d'une visite enrichissante dans l'exposition, les élèves comprennent l'évolution des paysages dans l'histoire de l'art. Ils découvrent la richesse de ses lignes, de ses couleurs, ses rythmes, se laissant transporter par l'atmosphère de chaque toile.

L'atelier propose ensuite une expérience immersive où chacun devient artiste. Peindre sur chevalet, debout, avec de longs pinceaux brosse et du papier toilé... Tout est réuni pour que chaque geste prenne vie à travers des matériaux de qualité et créer une œuvre guidée par l'expression personnelle, digne d'un artiste !

Attention ! Cet atelier exige de la concentration et de l'écoute. Les étapes de réalisation seront données une par une et devront être respectées pour comprendre le processus de création et obtenir un beau résultat.

Aider la médiatrice dans les différentes étapes de nettoyage et de distribution de matériel permettra de gagner du temps !

OBJECTIFS - L'art du paysage, observation, création et liberté

Approfondir la connaissance du paysage :

Explorer les éléments clés du genre paysage, en mettant l'accent sur ses points fondamentaux, de la composition aux techniques spécifiques.

Observer et croquer :

Choisir un paysage préféré et prendre le temps d'en observer les grandes lignes et les plans. Chaque élève réalisera un croquis fidèle, en apprenant à saisir les détails essentiels.

Vivre l'expérience de l'artiste :

Les élèves expérimentent la posture d'un artiste : utilisation des outils, techniques et liberté d'expression pour se sentir créateur à part entière.

Libérer la créativité :

Encouragés à se faire confiance, ils laisseront libre cours à leur inspiration et à leur univers personnel pour donner vie à un paysage unique.

VENIR AU MUSÉE

RÉSERVER : PROCÉDURE OBLIGATOIRE VIA ICITOYEN

LES RÉSERVATIONS POUR LES ATELIERS PROPOSÉS DANS CE PROGRAMME SERONT POSSIBLES DÈS LE MERCREDI 20 NOVEMBRE 2024 ET JUSQU'AU 30 JUIN 2025.

ATTENTION :

- Quel que soit le cas de figure, seule la réception d'un mail de confirmation de la part de iCitoyen vaut réservation ferme.
- La procédure de pré-réservation est accessible depuis le site internet du musée.
- Le choix d'une date est obligatoire pour aller au bout du formulaire de pré-réservation. Seuls les dates et horaires disponibles sont affichés dans l'application de réservation.
- Seules les demandes complètes (voir-ci-dessous) seront traitées dans l'ordre d'arrivée (**délai de traitement à prévoir**). Merci d'être vigilants aux correspondances entre les visites et aux dates d'ouvertures des espaces (voir tableau des compatibilités).

UNE DEMANDE COMPLÈTE :

→ Ce que je précise obligatoirement

- mes coordonnées (nom, numéro de téléphone, mail, nom établissement scolaire) ;
- le niveau et le nombre d'élèves (merci de préciser si un de vos élèves est porteur de handicap)
- la date et l'horaire souhaités.

→ Je souhaite venir en autonomie avec ma classe au musée

J'envoie un mail à reservation-musee@ville-roanne.fr en précisant, en plus, les salles que je souhaite visiter.

→ Je souhaite construire un projet spécifique avec le musée ?

J'envoie un mail à reservation-musee@ville-roanne.fr pour demander un rendez-vous.

→ Je souhaite venir avec ma classe pour une visite ou un atelier du programme

J'utilise le formulaire de pré-réservation en ligne. Il me sera demandé de préciser la visite ou l'atelier que je souhaite faire avec ma classe.

→ Je souhaite venir avec une autre classe pour partager le bus

J'utilise le formulaire de pré-réservation en ligne. Je fais une pré-réservation pour chaque classe, en vérifiant au préalable que les visites ou ateliers choisis soient compatibles grâce au tableau des compatibilités. Merci d'être vigilants aux correspondances. Il me sera demandé en plus de préciser la visite ou l'atelier que je souhaite faire avec ma classe et de signifier, en commentaire, le fait qu'une autre classe se joindra à la mienne.

HORAIRES

- **Pour les visites autonomes (sans médiatrice du musée) :**
 - de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
 - tous les jours, du lundi au vendredi (sauf le mardi).
- **Pour les visites et les ateliers (avec une médiatrice) :**
 - de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h ;
 - tous les jours, du lundi au vendredi (sauf le mardi).
- **Pour les projets sur-mesure :** horaires et jours de visite sont déterminés ensemble lors de la conception du projet, du lundi au vendredi (mardi inclus).

TARIFS

Établissements scolaires de Roanne :

3 visites gratuites par classe et par an (parmi les visites autonomes, les visites et ateliers avec médiatrice et les visites hors-les-murs)

Établissements scolaires hors de Roanne :

- 1,50 € par élève et accompagnateurs gratuits (parmi les visites autonomes, les visites et ateliers avec médiatrice) ;
- Visites hors-les-murs : 90€ par classe ;
- Pass Région accepté pour les Lycées ;
- Pass'Culture national

ÉCHANGER / SE RENCONTRER

Nous sommes à votre disposition pour échanger lors d'un rendez-vous :

- Magalie Deydier, Responsable du Pôle Publics - mdeydier@ville-roanne.fr
- Camille Magnouloux, Médiatrice - camagnouloux@ville-roanne.fr

PAUL JAVOT (1863 - 1939), Le bassin aux nénuphars, Villa Torlonia, 1909, huile sur toile, Inv. 1974, don Camille Benoit

MUSÉE JOSEPH DÉCHELETTE

BEAUX-ARTS | ARCHÉOLOGIE | ARTS DÉCORATIFS

22 rue Anatole France - 42300 Roanne

04 77 23 68 77 / musee@ville-roanne.fr

Plus d'infos sur

museederoanne.fr