

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 une grille synthétique du support pédagogique proposé par :

Christophe BROTONS, chargé de mission pour la délégation académique à l'éducation artistique et culturelle auprès du service éducatif du musée Ingres Bourdelle de Montauban.

TITRE « Fantômes » de Speedy Graphito Exposition temporaire du 8 juillet 2022 à mai 2023
SUPPORT PÉDAGOGIQUE A DESTINATION DES... <i>cycle 3, collège , lycée</i>
LA PROPOSITION PÉDAGOGIQUE EN QUELQUES MOTS... <i>Après avoir accueilli Miguel Chevalier en 2019 et Georges Rousse en 2021, le musée Ingres Bourdelle continue de créer des passerelles avec le monde de l'art contemporain en accueillant Speedy Graphito, l'un des pionniers du Street Art ou art urbain en France.</i> <i>L'installation évoque la présence fantomatique des muses d'Ingres dans plusieurs espaces du musée lors d'un parcours de découverte qui réunit la salle du Prince noir aux collections permanentes. La salle du Prince noir, située dans les sous-sols du musée, accueille la création de Speedy Graphito. Il a investi cet espace en alliant des visuels et des sons dans un lieu à l'identité marquée.</i> <i>Une sorte de jardin fantastique et luxuriant apparaît dans la lumière tamisée de la salle. La Source d'Ingres s'amuse avec ses reflets dans l'eau du bassin et La Grande Odalisque émerge aux échos du violon d'Ingres. Un petit théâtre invite à voir danser des muses dans un ballet entre réel et fantastique.</i> <i>Un ensemble voulu par l'artiste comme « très émotionnel » mais qui est aussi une invitation à un cheminement didactique dans un face-à-face amusé et amusant entre les deux artistes jusqu'à la salle des dessins. L'ouverture d'un tiroir est une découverte, le graphisme de Speedy Graphito côtoie celui d'Ingres dans une démarche qui allie l'anachronisme et l'effet de surprise afin de nourrir la curiosité, le questionnement et bannir l'indifférence.</i>
LES 5 AXES PRIORITAIRES DE L'EAC (cocher les axes concernés par la proposition) ☐ 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 ☒ HiDA

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>-En Arts Plastiques De prime abord, c'est la confrontation entre les œuvres picturales néoclassiques d'Ingres et la réinterprétation faite par Speedy Graphito qui peuvent être exploitées. Elles sont éclairées par cette nouvelle pratique artistique et au-delà, on peut s'interroger aussi sur les échanges entre ces pratiques qui se déploient et celles qui utilisent des supports traditionnels. Multipliant les techniques, recourant à de nouveaux matériaux et supports, ce mouvement qu'est l'art urbain développe une culture visuelle pour une nouvelle génération, en renouvelant l'art.</p> <p>-En Histoire cycle 3 et 4 et lycée Deux objectifs seront privilégiés, la capacité à contextualiser en confrontant le savoir acquis en histoire avec ce qui est dit, lu et vu et comme finalité le développement de la culture générale des élèves. L'art de rue ou l'art urbain est un mode d'expression qui ne date pas d'hier. Le courant muraliste au Mexique voit naître de nombreuses peintures murales, lesquelles pourraient avoir influencé l'émancipation de cet art à la fois libertaire et subversif après la révolution de 1910. En Russie, les fresques propagandistes envahissent les murs et signent l'arrivée d'une nouvelle ère artistique liée à la rébellion et aux contestations, qu'elles soient politiques, sociales ou économiques. Toutefois, l'art urbain naît véritablement dans les années 1960 aux États-Unis. Le premier mouvement s'apparentant à l'art de rue est le « Graffiti writing » lancé par deux artistes de Philadelphie, Cornbread et Cool Earl. Une dizaine d'années plus tard, la tendance séduit New York qui voit naître de grands noms du Street Art : Taki 183 ou encore Blade One. Dans les années 1990, Paris est taguée de toute part. Les métros sont envahis de graffitis, la rue saturée de fresques et de dessins colorés. La capitale voit fleurir dans ses rues et sur ses immeubles des milliers d'œuvres urbaines, sans compter sur les inscriptions vandales qui marquent, indéniablement, l'âge d'or de l'art urbain.</p> <p>- En Français Une association de la discipline avec d'autres champs est très possible pour assurer ainsi une compréhension plus large des contextes et des enjeux esthétiques qui leur correspondent. C'est aussi l'idée de prolongements artistiques et culturels en y associant l'histoire et les arts plastiques notamment. L'approche artistique de la rue dans la littérature française, sa description réaliste et dans par exemple les poésies perceptives de Guillaume Apollinaire peut être un angle d'attaque pédagogique. Le mur donne aussi pouvoir à la parole anonyme, à la résistance, ou au public et transmet les questions du moment. L'art urbain touche non seulement à la poésie, mais aussi à</p>
	☒ 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	

toutes les querelles de l'art et de la création.

La découverte de cette installation avec le support proposé et avec un prolongement par les fresques murales de la ville ou à partir de la « Source de l'Invasion », imposante mosaïque aux tesselles bicolores qui se trouve en contrebas du musée, qui est le point de départ de « Space Invader » peuvent nourrir également des productions variées, notamment en écriture créative, en critique d'œuvres ou en réalisant un rallye visuel.

- En S.V.T et Technologie

L'étude de la perception peut être envisagée comme prolongement de cette activité. On sollicite avec cette installation de Speedy Graphito plus particulièrement le visuel et l'écoute.

Mais il y a aussi l'utilisation de matières et de couleurs par l'artiste contemporain dans ses dessins qui vont côtoyer dans une union insolite le trait fin, délicat, virtuose du crayon d'Ingres notamment lors du passage dans la salle des dessins du musée.

Cette rencontre ouvre des pistes dans l'association techniques de matières pour la réalisation d'une œuvre et où la dimension visuelle mais aussi tactile peut être pensée.

- En HiDA

Apprendre aux élèves à identifier des caractéristiques qui inscrivent un objet d'étude dans une période historique et culturelle.

Dans ce cas, étudier la culture visuelle à travers ou à partir de cette installation de l'artiste, c'est s'intéresser à la consommation visuelle telle qu'elle est vécue de nos jours au quotidien.

L'art urbain sous l'angle de la culture visuelle urbaine est justifié par le fait qu'ils donnent accès à un domaine de création qui se situe en dehors des canons habituels de l'histoire de l'art. Toute approche de la culture visuelle urbaine, et plus précisément de la peinture urbaine, montre le besoin d'élargir le champ d'étude de l'histoire de l'art.

Le graffiti, s'il est abordé, reflète aussi l'incidence qu'a sur notre vie le fait d'être en contact avec, et de consommer, des images qui ne relèvent pas du champ de l'histoire de l'art.

Dans notre société, un contenu visuel, culturellement significatif peut se présenter sous de multiples formes et il y a perméabilité entre ces diverses formes.

-Enseignements Pratiques Interdisciplinaires

L'intégration de cette découverte dans le cadre d'E.P.I à penser permettra de construire et d'approfondir des connaissances et compétences grâce à un projet autour d'une thématique inspirée par l'installation notamment.

L'interview de Speedy Graphito sur sa rencontre avec Ingres et le lieu de son installation la salle du prince noir, mais aussi l'évocation de son parcours d'artiste peut être le point de départ d'un projet et en tout cas « structurer » une démarche de projet. Cet entretien, illustré de visuels, est en ligne sur le site du musée.

PROPOSITION PÉDAGOGIQUE ET COMPÉTENCES 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)

PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

(cycle 3, 4 et lycée)

Visite en autonomie ou en semi-autonomie avec un médiateur sur demande.

Quelques mots d'amour écrits sur des murs et des pseudos étranges posés dans l'espace public à Philadelphie, voilà comment est né cet art de la rue qui colore les villes dans le monde entier désormais. Avec une croissance fulgurante, l'Art urbain a envahi nos quotidiens et trouve désormais place dans les galeries d'art et les musées.

Speedy Graphito, le précurseur de l'art urbain français est le grand invité du musée Ingres Bourdelle pour 2022-2023.

Tout commence avec le projet de métamorphoser la salle du prince noir par une installation intitulée « Fantômes » qui est à la fois une expérience ludique, émotionnelle et un véritable incubateur de l'imaginaire. Un imaginaire qui puise dans les icônes d'Ingres et les fait dialoguer avec notre temps. Les frontières du temps et de l'espace s'effacent, dans une installation à la fois visuelle et sonore qui rappelle un jardin féérique, qui active l'imaginaire, ravive les œuvres du maître du néoclassicisme et stimule la créativité.

Le parcours proposé invite à rencontrer tout d'abord l'installation et à poser des mots à la fois sur la matérialité de l'installation et les émotions suscitées par cette découverte. La recherche des différentes figures projetées, la perception des sons et le lien que l'on peut établir avec le titre de l'installation invitent à entrer dans une démarche qui va se dérouler dans l'esprit d'une quête jusqu'aux sources de cette création.

La suite s'inscrit comme un clin d'œil, c'est retrouver les œuvres d'Ingres détournées par Speedy Graphito. On invite également les élèves à s'interroger à la fois sur les critères de la beauté féminine au XIX^os, à s'interroger sur le rapport entre le réalisme et l'idéalisation du corps par l'artiste.

L'étape suivante amène le groupe à traiter de la réappropriation par Speedy Graphito des œuvres d'Ingres, là aussi en posant du vocabulaire qui aidera l'élève à poser des mots sur son ressenti et construisant ainsi sa propre réflexion afin de créer par le dessin et le calque des productions qui télescopent des œuvres des deux artistes en conclusion de ce parcours.

L'élève pourra peut-être alors faire sienne la phrase de Speedy Graphito :

« Je ne suis qu'un traducteur de choses ; je prends les arts, je les télescope. Je mélange les époques ».

QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES

FRÉQUENTER

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

Une découverte qui est une rencontre entre des œuvres d'Ingres, les sources d'inspiration, et la réalisation de l'artiste contemporain avec les questions du réemploi et du détournement.

On aborde autant les concepts qui ont porté cette création que les outils et les supports employés qui donnent naissance à ce monde imaginaire.

Une démarche qui interpelle et invite l'élève à entrer dans l'imaginaire de l'artiste, la structure de l'œuvre et ensuite l'invite à un cheminement vers les sources de son inspiration, les œuvres d'Ingres.

Échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture

Le temps de la rencontre avec l'œuvre et son créateur est celui de la confrontation curieuse, de l'enrichissement de l'imaginaire et de la communication, du partage et de l'ouverture.

Il existe plusieurs approches possibles pour permettre une rencontre au sens large du terme, ici indirectement par une approche informative avec le visionnage d'une interview très complète de Speedy Graphito, illustré de visuels où il explicite sa démarche pour ce projet.

C'est un témoignage et un support facile dans sa manipulation qui vont inviter et aider l'élève à construire son approche interprétative mais aussi descriptive et sensible de l'œuvre.

Appréhender des œuvres et des productions artistiques

La fiche pédagogique présente des axes et des lignes qui construisent des liens et présente un cheminement pour saisir cette rencontre entre Speedy Graphito et Ingres.

De multiples compétences peuvent être sollicitées dans cette démarche comme présenter une œuvre/lire et identifier les éléments de cette œuvre/Analyser pour appréhender les réemplois et les détournements/Expliquer le lien entre le contexte et l'œuvre/Établir le lien

éventuellement entre le commanditaire de cette œuvre et sa réalisation par

l'artiste/Comprendre les liens entre plusieurs productions artistiques de nature différente, le dessin, la peinture, la musique.

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

Cette rencontre avec Speedy Graphito, un artiste précurseur de l'art urbain ou street art en France invite les élèves à découvrir sa création, mais également des œuvres d'un artiste de leur territoire proche, le maître du néoclassicisme français Jean Auguste Dominique Ingres qui ont été l'objet de cette réinterprétation et la source de son inspiration. Cette double découverte permet de fréquenter un lieu culturel de proximité le musée Ingres Bourdelle de Montauban.

Le musée Ingres Bourdelle organise régulièrement des expositions temporaires. Destinées à enrichir l'expérience de visite, elles permettent de diversifier l'approche des collections montalbanaises, naviguant ici dans l'art pictural du XIX siècle et dans d'autres cas de

figure ceux d'époques plus lointaines tout en abordant les formes les plus modernes de l'art contemporain. Les espaces de la salle du Prince Noir et son pendant la salle Chandos sont consacrés depuis la rénovation aux artistes contemporains.

PRATIQUER

Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production

L'exploitation de matériaux et de supports au service d'une intention sur le cycle 3, 4 et lycée est une option possible en s'inspirant de la démarche de l'artiste pour cette création éphémère.

Speedy Graphito a aussi intégré dans son processus créatif les contraintes et les possibilités du lieu, la salle médiévale du prince noir. Il y a aussi la question de l'utilisation de la musique et la projection de visuels qui sont constitutifs de cette création éphémère.

L'emploi de différentes techniques et la réalisation de choix en fonction d'un projet de création pour le cycle 3, 4 et lycée sont pertinents notamment sur la mise en espace d'une œuvre voire de sa mise en scène.

Mettre en œuvre un processus de création

Si le choix d'une expérience créative est retenu l'implication dans les différentes étapes de la démarche de création de l'élève, mais également la prise d'initiatives, l'engagement et l'exercice de sa créativité peuvent être des critères en termes de pratique évalués soit individuellement ou collectivement.

L'invitation a une expérience artistique pour les élèves qui les amène à une production personnelle est proposée à partir des dessins de Speedy Graphito et d'œuvres d'Ingres qui sont associées par le dessin et l'utilisation technique du calque pour assurer le mariage des graphismes notamment.

Leur implication dans les différentes étapes de la démarche de création par leur prise d'initiatives, leur engagement, l'exercice de sa créativité est un champ qui s'ouvre avec la découverte de cette installation.

Des pistes pour des projets interdisciplinaires à partir de la découverte de cette exposition pourraient avoir comme axes forts :

- la médiation par des élèves sur l'œuvre de Speedy Graphito (analyse de l'œuvre, présentation du processus de création, perception de l'œuvre...) en enregistrant par exemple, des outils de médiation sonore notamment dans le cadre du dispositif "La classe, l'œuvre" pour une présentation lors de la nuit européenne des musées par exemple.

Cette médiation amènera peut-être à mobiliser selon les supports choisis (un site web, des capsules vidéos, des podcasts, un film...) les connaissances et compétences numériques de l'élève afin d'interagir, partager, publier, collaborer dans un environnement numérique en cycle 4 et lycée.

- sur la pratique liant les domaines artistiques et littéraires à partir des œuvres de Speedy Graphito : réinterprétation, production littéraire, graphique, plastique, matérielle ou nu-

mérique, mise en scène... qui débouchent sur une exposition ou la réalisation de capsules vidéo ou audio qui mobilisent les connaissances et les compétences numériques .

- sur le processus de création en s'appuyant sur son interview pour la mise en espace par les élèves sur un site choisi en résonance avec cette œuvre éphémère « Fantômes » ou dans un prolongement de cette rencontre dans d'autres lieux à choisir comme l'établissement scolaire.

La photographie peut être intégrée dans ce processus de création, un moyen de garder et présenter ces réalisations lors d'une exposition finale.

Ce processus créatif amènera à mobiliser pour des supports et des logiciels numériques de travail de l'image les connaissances et compétences de l'élève dans ce domaine afin d'interagir, partager, publier, collaborer dans un environnement numérique de travail en cycle 4 et lycée.

Concevoir et réaliser la présentation d'une production

Le projet d'une présentation à l'issue de cette découverte doit sans doute être pensé comme un point de passage qui amène l'élève plus loin. En effet, la multitude des pistes possibles doivent nécessairement interroger sur leurs articulations et leur complémentarité.

De plus la convergence des différents paramètres, c'est-à-dire l'expérience vécue lors de la découverte de l'installation, les œuvres d'Ingres qui ont inspiré cette création, la question centrale du dessin pour les deux artistes, mais aussi les ressources qui peuvent être mobilisées comme l'interview de Speedy Graphito pour la présentation sont essentielles. Ce prolongement permet de solliciter une réflexion plus poussée sur la conception d'une présentation par l'élève, à guider quel que soit le cycle, sur les articulations nécessaires afin d'aboutir à cette convergence lors de la présentation.

Réfléchir sur sa pratique

Selon le cycle, une réflexion sur la pratique de l'élève peut être envisagée notamment dans le cadre d'une production finale ou pendant la phase de réalisation du projet. Les questions des articulations et de la convergence finale sont centrales pour une présentation issue de cette exposition.

On peut donc penser une étape préliminaire pour l'élève ou le groupe d'élèves, allant de l'explicitation de sa démarche jusqu'à l'inviter à exercer un regard critique sur son projet de présentation pour appréhender des évolutions possibles. La même posture peut se penser également dans le cadre d'un projet qui comporte avec une création originale inspirée de la découverte de l'installation « Fantômes ».

Selon le cycle, une réflexion oralisée sur la pratique de l'élève peut être envisagée, sur le cycle 3 une explication de son projet ou de sa production aux autres de manière structurée lui sera demandé par exemple et sur le cycle 4 et au lycée, on l'invitera à exercer un regard critique sur sa pratique pour faire évoluer son projet ou sur sa production finale.

S'APPROPRIER

Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique

La découverte invite notamment par l'expression orale de l'élève selon le cycle auquel il appartient de présenter, mais aussi d'exprimer son ressenti, ses impressions, ses émotions face à cette installation. L'analyse peut être structurée autour de l'interprétation de la composition, la compréhension de ce que veut exprimer l'artiste, mais surtout l'expression par l'élève d'une émotion esthétique, de ses impressions et/ou d'un jugement. Speedy Graphito définit dans l'interview sa création comme émotionnelle et invite à y plonger sans retenue.

Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel

Les objectifs de formation proposés dans cette fiche pédagogique, mais également le support qui accompagne la découverte donnent tout d'abord des éléments de vocabulaire pour poser des mots sur une rencontre, un ressenti, une interprétation et une description. Ils offrent aussi un lexique spécifique qui permet un premier décodage de l'art urbain et de son histoire récente.

Le travail sur le lexique peut être priorisé en commençant par réactiver l'emploi d'un vocabulaire élémentaire pour parler d'une œuvre et asseoir l'appropriation des noms de différentes formes de productions artistiques qui sont abordés sur les cycles précédents.

Sur le cycle 3, on ciblera l'utilisation de quelques éléments d'un lexique adapté pour caractériser ce type de création qui fait appel à la réinterprétation d'œuvres plus anciennes, la Source et la Grande Odalisque de Jean Auguste Dominique Ingres et à la réappropriation d'un espace, la salle du Prince noir. Le lexique lié aux techniques contemporaines utilisées par l'artiste est l'autre domaine à exploiter.

Sur le cycle 4 et le lycée l'exploitation d'un lexique spécialisé pour analyser une œuvre au regard notamment de la démarche créative de l'artiste sera l'étape supplémentaire.

Mettre en relation différents champs de connaissances

Cette découverte met en relation plusieurs éléments constitutifs de l'œuvre notamment le lieu de sa présentation et les sources de cette inspiration avec les effets qu'elle produit.

Un travail préparatoire ou à la suite de la visite permettra une utilisation de ressources sur le site du musée, mais également celles proposées par cette fiche pédagogique (bibliographie/Monographie/Sitographie/Filmographie) pour analyser l'œuvre et en déduire du sens.

Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension

Cette découverte amène à mobiliser ses acquis et ses connaissances pour trouver les clés qui ouvrent à une compréhension de la démarche de l'artiste, de l'œuvre et des techniques pour sa réalisation. Les prolongements sont nombreux en termes de recherche autour de la notion d'anamorphose dans le domaine artistique, mais également au quotidien ou dans le design contemporain. Ces actions amènent un objectif commun celui d'un élève qui interprète et présente une œuvre sous une forme à définir (un oral lors d'un exposé, pour un podcast, une capsule vidéo...).

Associée à cette rencontre avec la création contemporaine l'expérience créative proposée avec le support peut être le point de départ d'un projet interdisciplinaire plus large à partir de cette source d'inspiration qu'est « Fantômes » de Speedy Graphito où la compréhension peut amener à une démarche de production et de création originale.

Autres pistes pédagogiques possibles

On peut associer ou prolonger cette découverte avec les ressources et les supports présents au musée et dans l'espace urbain montalbanais. Il y a une proximité didactique et pédagogique avec les thèmes abordés, l'art urbain ou Street Art, le détournement des œuvres d'Ingres par des artistes contemporains et le parcours artistique de Jean Auguste Dominique Ingres qui lui aussi s'est inspiré de l'esthétique d'autres artistes notamment de l'antiquité.

- Invader, Ingres à la source

Le parcours « la source de l'invasion » peut se penser comme un prolongement vers l'espace urbain montalbanais.

Inspiré par les jeux vidéo et l'esthétique du pixel, Invader a collé sur les murs des villes du monde près de 4 000 mosaïques depuis 1997.

Invader a choisi en 2009 à Montauban un emplacement proche du musée pour sa création qui est une relecture de la toile « La source » (1856). La naïade pixélisée issue de la mythologie gréco-romaine est propulsée dans le monde contemporain et de sa jarre sortent des extra-terrestres, petits monstres de tesselles noires et blanches qui ont peuplé l'espace proche. Un parcours est proposé depuis ce point de départ au pied du musée pour retrouver les huit petites mosaïques.

- Miss-Tic à Montauban

La plasticienne récemment disparue a joué du pochoir et de l'aérosol depuis les années 80 sur les murs de Paris. Elle a tourné son travail vers les figures féminines accompagnées de phrases simples, parfois provocantes et engagées .

À Montauban en 2009, ce sont deux clins d'œil à Ingres qu'elle lance à travers le réemploi de deux œuvres emblématiques de l'artiste montalbanais, L'Odalisque à l'esclave (1808) et La baigneuse dite baigneuse de Valpinçon (1808). Deux toiles qui sont représentatives de la vision fantasmée de l'homme du XIXe siècle pour l'Orient et pour la femme. Les phrases qui les accompagnent sur un ton désinvolte questionnent, provoquent, dénoncent la représentation de la femme par les artistes du XIXe siècle.

- 100TAUR, artiste-plasticien

100TAUR rend hommage avec un regard enfantin et décalé dans une série de trois œuvres urbaines à Ingres lors de la réouverture du musée Ingres Bourdelle en 2019.

"Le fils d'Ossian" (2019) inspiré du Songe d'Ossian (1813) , cette toile monumentale d'Ingres a focalisé l'attention de l'artiste dans sa réinterprétation et plus particulièrement le personnage d'Oscar le fils d'Ossian dans le mythe celte inventé au XIXe.

La fresque murale "Roger délivrant Angélique" (2020) inspirée de l'œuvre homonyme d'Ingres de 1813 nous révèle non pas une Angélique victime enchaînée à son rocher, mais

au centre du combat livré par Roger.

La réalisation suivante "Oedipe et le Sphinx" (2021) de 100TAUR est un détournement foisonnant voire délirant de l'œuvre originale d'Ingres plus emprunt de sobriété, mais en rappelant toujours fidèlement le mythe grec d'Héra punissant la cité de Thèbes en envoyant le Sphinx, bête fantastique qui interdisait l'entrée de la ville à tous les voyageurs.

- Ingres et l'illusion grecque

Les découvertes archéologiques de Pompéi et d'Herculanum ravivent l'intérêt des artistes du XIXe siècle pour la culture antique. Elles apportent un éclairage plus scientifique et historique sur cette période de l'Histoire. Chez des artistes comme Ingres, elles déclenchent un nouvel engouement pour son esthétique et ses valeurs qu'ils vont reprendre et réinterpréter dans leurs œuvres notamment picturales.

L'observation des compositions peintes sur les céramiques collectionnées par Ingres permet de découvrir ses sources d'inspiration. Ensuite, l'étude de ses œuvres dessinées ou peintes nous donne à voir comment Ingres et d'autres artistes du XIXe se sont réappropriés les codes artistiques de l'antiquité, mais aussi ses mythes et les valeurs qu'ils véhiculent. Quatre thèmes sont abordés pendant cette visite : le mode de vie dans l'Antiquité, les dieux, le guerrier et les mythes.

POUR ALLER PLUS LOIN

Sitographie

-Le site du musée Ingres Bourdelle : <https://museeingresbourdelle.com/>

-Les ressources pédagogiques en ligne du site :
<https://museeingresbourdelle.com/Scolaires>

-Le centre de documentation du musée :

Annexe du Musée (premier étage) 15 rue de l'hôtel de ville 82000 Montauban
Bibliothèque ouverte gratuitement et en consultations sur place uniquement. Possibilité de reproductions numériques. Prendre contact auparavant auprès de la documentaliste :
05.81.98.20.50.

<https://museeingresbourdelle.com/centre-de-documentation>

Sur Speedy Graphito

Bibliographie / Monographies

- Sophie Pujas , *Pirates*, Éditions Tana, 2017 p. 6, 102, 104, 107, 120.

- Fabien Castanier, *Speedy Graphito Made in America*, Éditions Galerie, 2014.

- Nicolas Chenus et Samantha Longhi, Paris de la rue à la Galerie, Éditions Pyramyd, 2011, p. 224 - 235.
- World of Speedy Graphito, Éditions Somogy Art, 2018.
- *Un Art de Vivre*, Éditions Somogy Art , 2016.
- *Serial Painter*, Éditions Somogy Art, 2015.

Sitographie

Une interview sur le site du musée de l'artiste construit en chapitres et illustré de visuels. Il présente son parcours personnel, sa vision artistique, il explicite sa démarche pour cette installation avec ses contraintes qui l'on amené à sortir de ces champs habituels de création et pour finir une réflexion sur sa rencontre avec les œuvres d'Ingres.

<https://museeingresbourdelle.com/speedy-graphito-fantomes>

Sur l'artiste

<http://speedygraphito.free.fr/>

https://www.youtube.com/watch?v=ZHYln4c_dG8

-*Speedy Graphito : pionnier de l'art urbain français*, Franceinfo INA

<https://www.youtube.com/watch?v=CUnsoHDvbHc>

-*Coulisses, Dans l'atelier de Speedy Graphito*

https://www.youtube.com/watch?v=w_9d6vhTaRs

-*Street art : le peintre Speedy Graphito invité à travailler avec des collégiens*, franceinfo :culture

[https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/speedy-graphito-premiere-retro-dans-un-musee-pour-le-pionnier-du-street-art_3366203.html?](https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/speedy-graphito-premiere-retro-dans-un-musee-pour-le-pionnier-du-street-art_3366203.html?gclid=CjwKCAjwwdWVBhA4EiwAjcYJEoEuFTjCl_1EoUBCOd3O72qBjCDFeTFYJezA)

[gclid=CjwKCAjwwdWVBhA4EiwAjcYJEoEuFTjCl_1EoUBCOd3O72qBjCDFeTFYJezA](https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/speedy-graphito-premiere-retro-dans-un-musee-pour-le-pionnier-du-street-art_3366203.html?gclid=CjwKCAjwwdWVBhA4EiwAjcYJEoEuFTjCl_1EoUBCOd3O72qBjCDFeTFYJezA)
[nhIcXwUU8eJoIXUqjBoCoeEQAvD_BwE#xtor=SEC-913-GOO-\[Arts-Expos\]-\[title\]-S-\[69678204699\]](https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/speedy-graphito-premiere-retro-dans-un-musee-pour-le-pionnier-du-street-art_3366203.html?gclid=CjwKCAjwwdWVBhA4EiwAjcYJEoEuFTjCl_1EoUBCOd3O72qBjCDFeTFYJezA)

-*Speedy Graphito, première rétro dans un musée pour le pionnier du street-art*

<https://www.brain-magazine.fr/article/portfolio/18259-Speedy-Graphito>

Sur le Street Art, l'Art urbain

Ouvrages généraux sur l'histoire de l'Art urbain

- *La ruée vers l'art - quand le street art raconte l'histoire de l'art*, Clémence Simon, Editions Arola, 2018.
- *Art urbain*, Mélanie Gentil, Paris, 2018, Editions Palette.
- *Street Art Poésie urbaine*, Sophie Pujas, Paris, 2015, Tana Editions.
- *Découvre le Street Art*, Caroline Desnoëttes, Editions Albin Michel Jeunesse, 2015.
- *Le guide 2012 de l'art contemporain urbain*, Paris, Graffiti art, 2012.
- *L'art urbain : du graffiti au street art* / Stéphanie Lemoine, Paris, Éditions Gallimard, 2012.
- *Street art et graffiti* de Anna Wacoawek ; traduit de l'anglais par Lydie Echasseraud. Londres, Paris, Éditions Thames & Hudson, 2012. (L'Univers de l'art ; 103)
- *Les graphogènes*, Claude Mollard, Grenoble, Editions Critères, 2012.
- *Graffiti : une histoire en images*, Bernard Fontaine, Paris, Éditions Eyrolles, 2011.
- *L'art du graffiti : 40 ans de pressionnisme* : collections Gallizia, Editions "Beaux-arts" 2011.
- *Descente interdite* [Tome 1], Karim Boukercha avec la collaboration de Gautier Bischoff. Paris, L'œil d'Horus, Éditions Alternatives, 2011.
- *Le monde des murs peints : CitéCréation*, Lyon, Québec, Berlin, Mexico, Barcelone, Jérusalem, Moscou, Shanghai, Lyon, Éditions lyonnaises d'art et d'histoire, 2010.
- *Atlas du street art et du graffiti*, Rafael Schacter, John Fekner Denis (Traduction) Éditions Flammarion Coll Histoire de l'art.
- *In situ : un panorama de l'art urbain de 1975 à nos jours*, Stéphanie Lemoine et Julien Terral, Paris, Éditions Alternatives, 2005.

Ouvrages sur l'art urbain en France

- *Nantes : street art & graffiti*, Sarah Guilbaud, Nantes, Éditions Coiffard, 2012.
- *Paris : de la rue à la galerie*, Nicolas Chenus et Samantha Longhi, Paris, Éditions Pyramyd, 2011.
- *Paris pochoirs*, Samantha Longhi, Benoît Maître, Paris, Éditions Alternatives, 2011.
- *Vitry vit le street art*, photographies Brigitte Silhol, Nath Oxygène ; textes, Juliette Rouly, Grenoble, Éditions Critères, 2011.

- *Paris graffiti* avec des photographies de Fabienne Grévy, Paris, Éditions La Martinière, 2008.
- *Paris street art*, Romuald Stivine, Vito Del Forte, Éditions Prestel, 2008.
- *Les murs de nos villes ont la parole*, Bernard Clément, Paris, éditions Page après page, 2006.
- *Paris murmure, 20 ans de graphisme populaire*, dans la collection Michel Drouin, Paris, Éditions Dittmar, 2006.

Ouvrages sur des artistes de l'Art urbain

- *100 artistes du street art*, sous la direction de Paul Ardenne, textes de Marie Maertens, Paris, Éditions de La Martinière, 2011.
- *Planète graffiti : street art des cinq continents*, Nicolas Ganz, Paris, Editions Pyramyd, 2011.
- *Paris : de la rue à la galerie*, Nicolas Chenus et Samantha Longhi, Paris, Éditions Pyramyd, 2011.
- *Street art : portraits d'artistes*, Eleanor Mathieson et Xavier A. Tapiès, photographies de Glenn Arango. Londres, Éditions Graffito, 2010.
- *Miss.Tic in Paris*, Jeanne Folly, Paris musées, Orsay, Éditions Critères, 2005.

Ouvrages sur la technique et les outils

- *Street Art Cahier d'Activités Redessinez la ville à la manière des grands artistes du Street Art*, Paris, Tana Editions, 2016.
- *Street artbooks : carnet de voyages*, Tristan Manco, Paris, Éditions Pyramyd, 2012.
- *Le manuel du street art Matériel et techniques*, Hop Louie Benke Carlsson, Paris, Editions Eyrolles, 2011.
- *Le manuel du street art : matériel et techniques*, Benke Carlsson, Hop Louie, Paris, Éditions Eyrolles, 2011.
- *Street artbooks : carnets de croquis*, Tristan Manco, Paris, Éditions Pyramyd, 2009.
- *Y'a écrit kwa ? : le graffiti expliqué aux curieux et aux débutants*, Frank Sandevor. Paris, Editions Alternatives, 2008.

Revues

Revue Dada, Graffiti, juin 2009, DADA n°148

Revue Dada, Banksy, avril 2020, DADA n°245

Revue Dada ,Street Art, Novembre 2016 , DADA N°214

Sitographie

<https://www.street-art-addict.com/street-art/>

<https://www.kazoart.com/blog/aux-origines-du-street-art/>

<https://www.bewaremag.com/tout-savoir-street-art/>

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/histoire-du-street-art-francais_3367327.html

DVD

- Writers : 20 ans de graffiti à Paris, 1983-2003 , Marc-Aurèle Vecchione, Paris, Éditions Résistance films , 2004.

Ressources pédagogiques en ligne du ministère de la culture

<https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/>

56 ressources pédagogiques en ligne autour du mot clé **Art urbain** comprenant des artistes dans différentes disciplines artistiques pour le XX^os

Ressources pédagogiques en ligne sur LUMNI

<https://www.lumni.fr/>

Les acteurs de l'audiovisuel public (Arte, France Médias Monde, France Télévisions, INA, Radio France et TV5Monde) au service de l'éducation pour les élèves, les étudiants, les enseignants et les éducateurs.

- Qu'est-ce que l'art contemporain ? Collège, Sixième

<https://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-que-l-art-contemporain>

- Le Street Art : Théorème de Thalès, Collège, niveau cinquième

<https://www.lumni.fr/video/le-street-art-theoreme-de-thales>

Sur Jean-Auguste-Dominique Ingres

Bibliographie / Monographies

-Ternois D. et Camesasca E. , *Tout l'oeuvre peint d'Ingres*, Paris, Flammarion, 1984.

-Vignes G. , *Ingres*, Paris, Citadelles, 1995.

-Vigne G. , *Les dessins secrets de Monsieur Ingres*, Toulouse, Le Pérégrinateur Éditeur, 1997.

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

-Bohumir Mraz, *Ingres, dessins*, Éditions du Cercle d'Art, 2003.

-Manuel Jover, *Ingres*, Pierre Terrail, coll. « PEINTURE/SCULPT », 2005

-Vincent Pomarède, Stéphane Guégan, Louis-Antoine Prat, Eric Bertin (dir.), *Ingres (1780-1867)*, coédition Gallimard / musée du Louvre Éditions, Paris, 2006.

Catalogue de l'exposition du musée Ingres à Montauban

-Jérôme Prieur, *Ingres en miroir*, Éditions Le Passage, Musée de Montauban, 2011.

-Emmanuelle Brugerolles (dir.), *Ingres et ses élèves, Carnets d'études 39*, Beaux-arts de Paris éditions, 2017.

Sur le peintre Jean-Auguste-Dominique Ingres

- Des parcours audio sur l'artiste , son parcours et sa technique sont disponibles sur le site du musée :

<https://museeingresbourdelle.com/les-parcours-audiovisuels>

-Pour en savoir plus sur la transmission et l'apprentissage d'Ingres, découvrez les podcasts sur "l'atelier de Jean-Auguste-Dominique Ingres" par l'atelier du peintre:

<https://podcast.ausha.co/l-atelier-du-peintre>

Périodiques

-*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 Viguiier-Dutheil Hélène Guicharnaud, Le Passage, 2011.

-*Ingres, Ecrits sur l'Art*, Paris, Grasset, Les cahiers rouges, 2013.

Ressources pédagogiques en ligne du ministère de culture

-<https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/>

31 ressources en ligne sont disponibles sur Jean-Auguste-Dominique Ingres , sur l'artiste, ses oeuvres notamment ses portraits, le dessin et ses liens avec Jean-Louis David.

Ressources pédagogiques en ligne sur LUMNI

<https://www.lumni.fr/>

Les acteurs de l'audiovisuel public (Arte, France Médias Monde, France Télévisions, INA, Radio France et TV5Monde) au service de l'éducation pour les élèves, les étudiants, les enseignants et les éducateurs .

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

- *La Grande Odalisque d'Ingres*, Collège, cycle 3

- *La Belle et la Bête* ,Collège, sixième, en Lettres, en HiDA et en Arts Plastiques autour du concept du monstre et voir ce qui le sépare de l'humain. Une analyse qui se base sur des extraits de *L'Odyssée* d'Homère, *La Belle et la Bête* de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, *Les Métamorphoses* d'Ovide et le tableau de Jean-Auguste-Dominique Ingres, *Œdipe explique l'énigme du Sphinx*.