

ATELIER DES LUMIÈRES
PARIS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

L'ÉGYPTÉ DES PHARAONS DE KHÉOPS À RAMSÈS II

9 FÉVRIER 2024 - JANVIER 2025

INFORMATION
& RÉSERVATION

CRÉATION ARTISTIQUE VIRGINIE MARTIN CONCEPTION ET RÉALISATION CUTBACK SUPERVISION MUSICALE ET MIXAGE START-REC PRODUCTION CULTURESPACES DIGITAL®

PROGRAMME COURT **LES ORIENTALISTES** INGRES, DELACROIX, GÉRÔME...

Photographie de l'exposition « L'Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II »
© Culturespaces / C. de la Motte Rouge

Ce dossier est conçu pour les enseignants et les personnels encadrants des structures socioculturelles. Il propose des questionnements, des outils méthodologiques et des pistes d'exploitation pédagogique.

En regard des référentiels de l'Éducation nationale, il a pour mission de favoriser une approche contextualisée des œuvres et des artistes mis en scène dans les programmes numériques de l'Atelier des Lumières.

SOMMAIRE

1. AVANT LA VISITE

Les expositions immersives en 2024	4
La fonderie parisienne	5

2. DÉCOUVRIR LES PROGRAMMES

Parcours de l'exposition « L'Égypte des pharaons »	6
Bande-son	12
Programme court : « les Orientalistes »	13
Bande-son	16
Création contemporaine : « Foreign Nature »	17

3. PISTES PÉDAGOGIQUES

Vestiges d'Égypte : voyage vers l'inconnu	18
Récits de création du monde	19
Voyage autour du Nil	20
Mythes et monuments	21
L'Orient rêvé	22
Paysages sonores	23
Glossaire	24
Ressources en ligne	25

4. ACCOMPAGNER VOTRE VISITE

Photographies de l'exposition	27
Culture pour l'enfance	30
Informations pratiques	31

1. AVANT LA VISITE

Les expositions immersives en 2024

Situé entre Bastille et Nation, dans une ancienne fonderie du 11e arrondissement parisien, **L'Atelier des Lumières** propose des expositions immersives monumentales.

Avec 140 vidéoprojecteurs et une sonorisation spatialisée, cet équipement multimédia unique en son genre épouse 3 300 m² de surfaces, du sol au plafond, avec des murs s'élevant jusqu'à 10 mètres.

Trois « expositions » sont proposées en permanence dans deux espaces distincts : LA HALLE sur une surface de 1500 m² et LE STUDIO sur 160 m².

DANS LA HALLE - PROGRAMME LONG

L'ÉGYPTÉ DES PHARAONS. DE KHÉOPS À RAMSÈS II

Production : Culturespaces Digital®

Direction artistique : Virginie Martin

Conception et réalisation : Cutback

Supervision musicale et mixage : Start-Rec

Remontez le temps et redécouvrez l'Égypte des pharaons à travers les chefs-d'œuvre de cette civilisation mythique qui s'étend sur trois millénaires et fascine toutes les générations. Au commencement, l'Égypte ancienne possède sa propre cosmogonie, riches récits de la genèse du monde. Les forces sacrées des dieux s'affrontent et se révèlent jusqu'à l'apparition des premiers hommes sur terre. Le voyage se poursuit le long du Nil, fleuve sacré et source de la vie.

DANS LA HALLE - PROGRAMME COURT

LES ORIENTALISTES. INGRES, DELACROIX, GÉRÔME...

Production : Culturespaces Digital®

Direction artistique : Virginie Martin

Conception et réalisation : Cutback

Supervision musicale et mixage : Start-Rec

Au XIXe siècle, les portes de l'Orient s'ouvrent pour les peintres occidentaux attirés par les mystères des terres lointaines. Éblouis par la lumière du grand Sud qui révèle les reliefs des paysages arides et les couleurs des architectures aux motifs spectaculaires, les Orientalistes Delacroix, Gérôme, Ingres et d'autres noms majeurs de l'expression européenne, invitent à une véritable expédition picturale vers un nouveau monde exotique et envoûtant de l'Orient rêvé.

DANS LE STUDIO - CRÉATION CONTEMPORAINE

FOREIGN NATURE

Conception et animation : Julius Horsthuis

Musique : Ben Lukas Boysen

L'utilisation des fractales générées par ordinateur façonne un univers où les mathématiques et l'art fusionnent, où le profane et le spirituel s'harmonisent, et où les distinctions entre l'organique et l'artificiel, le macro et le micro se fondent dans un univers insolite et jamais vu. Quantique, jusqu'à sa perception sensorielle la plus directe, le son se déploie progressivement sous nos yeux en des correspondances visuelles et sonores.

La fonderie parisienne

Fonderie de fer du Chemin Vert en 1891 © Culturespaces / Famille Plichon

Lorsque l'ancienne fonderie du XIXe siècle devient lieu d'expositions numériques, l'Atelier des Lumières écrit l'histoire d'une revalorisation patrimoniale, celle de l'ancienne fonderie de fer PLICHON.

Créée au XIXe siècle au cœur de l'Est parisien, la fonderie est pour Culturespaces une composante essentielle de l'expérience artistique. Plus qu'un simple support, **le lieu forge l'identité du projet**, par ses volumes, son histoire, son caractère industriel. Grâce à son architecture monumentale, soulignée par la structure métallique originelle qui scande la grande halle, l'ancienne fonderie de fer offre un cadre de choix aux expérimentations numériques.

Au sein de la halle, les visiteurs trouvent des éléments monumentaux (cheminée, tour de séchage, bassin, réservoir d'eau...) aménagés pour développer les interactions avec le public.

2. DÉCOUVRIR LES PROGRAMMES

Parcours de l'exposition « L'Égypte des pharaons »

Le parcours de l'exposition est une invitation à voyager dans le temps, pour s'immerger au cœur d'une civilisation millénaire, installée le long du Nil, don des dieux. Depuis la genèse divine, l'exposition invite le visiteur à découvrir le quotidien de ces bâtisseurs de pyramides et artisans de génie, qui dédièrent leur art à la gloire des pharaons, et leurs vies aux divinités dans l'espoir d'accéder à l'au-delà. Les peintures, les reliefs, les sculptures, les bijoux et les architectures hors normes, conteront la vie sur terre au temps des pharaons, donnant l'impression aux visiteurs d'être infiniment petits, face à l'opulence et à la démesure de l'Égypte antique.

PROLOGUE

L'exposition fait un court arrêt en 1838, sur les pas du peintre et aquarelliste écossais David Roberts. Encouragé par Turner à voyager, il parcourt l'Égypte et découvre les vestiges de l'Égypte antique, tels que les avait découverts Napoléon Bonaparte lors de sa Campagne d'Égypte en 1798. Ces trésors architecturaux aux proportions immenses qui laissent deviner le faste des Égyptiens durant l'Antiquité, impressionnent David Roberts qui notera dans son journal « Nous sommes un peuple de nains visitant une nation de géants ». Le visiteur est invité à percer les mystères que le temps et les vents de sable ont ensevelis, et après ce prologue, à remonter à l'origine du monde égyptien.

GENÈSE DIVINE

La création du monde dans l'idéologie de l'Égypte antique est un mythe fondateur fascinant qui met en mouvement les éléments naturels incarnés dans les déesses et dieux. L'exposition plonge d'abord le visiteur dans Noun, l'océan primitif souterrain. De ce chaos endormi émerge Atoum, dieu créateur dont les rayons se posent sur la première pierre pointue, le "benben", symbole dont les pyramides sont une des illustrations. Atoum crée les premiers dieux : Shou, l'Air, et Tefnout, l'Humidité. Ces derniers donnent naissance à Geb et Nout qui, séparés par leur père, forment la terre et la voûte céleste.

Le visiteur voit ensuite apparaître la barque de Rê, dieu du soleil, qui chaque jour combat le serpent maléfique Apophis pour permettre la naissance d'un nouveau jour. Finalement les larmes d'Atoum inondent la terre, donnant naissance aux premiers humains.

David Roberts, *Le Sphinx de Gizeh*,
1842-1849, lithographie de Louis
Hague, collection particulière
© Bridgeman Images

VIE SUR LES BORDS DU NIL

L'Égypte est un don du Nil, un présent des dieux. Ce fleuve est une artère vitale qui unit les différentes régions de la Basse Égypte et de la Haute Égypte, véritable source dont dépendent les hommes. Il est aussi l'axe de circulation principal de l'Égypte, acheminant les hommes et les matériaux. Le Nil rythme les saisons et l'alimentation, il donne donc naissance à un art majestueux, tout aussi luxuriant que la faune et la flore qu'il représente. Roseaux, lotus et papyrus éclosent, les chasseurs font s'envoler les oiseaux, les agriculteurs labourent, c'est ainsi toute la société égyptienne qui prend vie sous les yeux du visiteur.

CONSTRUCTION DES PYRAMIDES

Soulevant la poussière, un colossal bloc de calcaire tombe devant le visiteur, puis un autre, et ils s'assemblent pour former peu à peu les pyramides de Gizeh. Construites il y a plus de 4000 ans par Khéops, Khéphren et Mykérinos, ces légendaires monuments sont avant tout des tombeaux de rois, enterrés comme des dieux. Ces nécropoles gigantesques, dont la pyramide de Khéops est l'une des sept merveilles du monde antique, interrogent encore les égyptologues par la complexité des chantiers de construction. L'énigmatique Sphinx complète le panorama du plateau de Gizeh, fascinante représentation d'un pharaon sous les traits d'un lion couché à tête d'homme. Les mystères qui l'entourent ne font que renforcer la fascination qu'il suscite.

Pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos, entre 2600 et 2500 avant J.-C., Gizeh
© Copyright 2009sculpies/Shutterstock

PHARAONS

Véritables égéries de l'Égypte antique, les pharaons constituent une formidable frise qui raconte plus de 3000 ans d'histoire. La palette de Narmer, pharaon fondateur de la toute première dynastie, illustre l'histoire de l'unification de la Haute et la Basse Égypte. Le rôle du pharaon est primordial dans la société égyptienne, il est le lien entre le monde terrestre et le monde divin. Ses fonctions se distinguent par des apparats identifiables. Les statues des pharaons et reines apparaissent dans toute leur monumentalité et communiquent au visiteur leur divinité.

Sous le règne d'Akhenaton, l'Égypte connaît une révolution religieuse passant du polythéisme au monothéisme. Le bouleversement esthétique est visible à travers les représentations du pharaon et de sa femme Néfertiti, dont les reliefs dévoilent la vie de famille dans l'Atelier des Lumières.

Le pharaon est aussi un roi guerrier, son pouvoir réside donc également dans le maintien des frontières. Les victoires sur l'ennemi sont des occasions de récits officiels à la gloire du souverain, comme Ramsès II le fit autour de sa légendaire bataille à Qadech contre le peuple Hittite.

OR DIVIN

Le Nil se transforme en une coulée d'or venue depuis les réserves de la Nubie (Soudan actuel) qui se déverse le long des murs. L'or était considéré par les Égyptiens dans l'Antiquité comme un métal divin, la chair des dieux. Le visiteur le découvre sur des bracelets, pectoraux, amulettes et dagues qui scintillent sous la lumière et resplendissent de mille feux. Cornaline, turquoise, feldspath vert, lapis-lazuli..., les chatoyantes pierres semi-précieuses témoignent des riches échanges avec l'Iran, l'Afghanistan et des cités de Mésopotamie.

Le petit naos en bois doré, retrouvé dans le trésor de Toutânkhamon, conclut en beauté ce chapitre : finement sculpté, il met en scène le couple royal formé par Toutânkhamon et Ankhésenamou.

Masque funéraire de Toutânkhamon (1345-1327 av. J.-C.), 54 cm x 39,3 cm x 49 cm, or, verre, lapis-lazuli, pierres semi-précieuses, 10,32 kg, Grand Musée égyptien, Le Caire
© akg-images / picture-alliance/ dpa

TEMPLES

L'Égypte regorge de centaines de temples, lieux sacrés et demeures des dieux. Tout y est symbole du monde créé dans la genèse divine : depuis les imposants murs d'enceinte et portes qui représentent le Noun, jusqu'au naos, sanctuaire secret qui abrite la statue divine.

Grâce aux saisissantes images recréées par Ubisoft, le visiteur est accueilli par les avenues bordées de sphinx, puis il déambule à travers les cours et les colonnades d'un temple majestueux. Les couleurs vives utilisées pour décorer les temples reflétaient la pensée chromatique égyptienne : musiciens et danseuses donnent alors vie aux processions.

Chefs-d'œuvre de la dynastie ramesside et classés au patrimoine mondial de l'Unesco, les temples d'Abou Simbel se déploient dans toute leur grandeur. Le visiteur découvre les statues colossales de Ramsès II et la façade ouvragée du petit temple dédié à sa femme Néfertari.

Phénomène extraordinaire, le visiteur contemple le saint des saints, tel qu'il est éclairé tous les 22 février et 22 octobre, lorsque les rayons du soleil traversent le temple et illuminent trois des quatre dieux du naos.

Statues colossales de Ramsès II, entrée du Grand Temple, vers 1260 av. J.-C., Abou Simbel
© akg-images/arcaid/Marcel Malherbe

VALLÉE DES ROIS ET DES REINES

La Vallée des rois et des reines est la nécropole principale du Nouvel Empire, abritant les tombeaux des pharaons mythiques. Ces sépultures abritent des peintures murales d'une sublime polychromie qui racontent le voyage nocturne du défunt vers l'au-delà. On retrouve cette iconographie sur des textes comme le papyrus d'Ani, dont les pages s'étalent à travers l'Atelier des Lumières telles des bandelettes funéraires.

La vallée, gardée par les colosses de Memnon, abrite le temple d'Hatchepsout et de multiples trésors. Le plus connu est bien évidemment celui de Toutânkhamon, dont la découverte en 1922 est un événement majeur. La porte s'ouvre et révèle l'enchevêtrement d'objets précieux, mobilier, sarcophage et bijoux. L'or scintille doucement sous le reflet des flambeaux, laissant place au masque funéraire du roi, dont le regard scrute le visiteur. Pour achever le rite funéraire, une galerie de sarcophages aux décors peints s'élève sur toute la hauteur des murs.

L'exposition se tourne ensuite vers les tombeaux, ceux d'Horemheb et Ramsès Ier dont les fresques très similaires dévoilent de magnifiques représentations d'Anubis et Osiris. Puis les rayons de lumière révèlent les peintures du tombeau de la reine Néfertari, première épouse royale de Ramsès II, qu'il avait appelée « celle pour qui brille le soleil ».

Vestibule de la tombe de Néfertari, première Grande Épouse Royale de Ramsès II, vers 1290–1255 avant J.C., Vallée des Reines, Louxor © akg/Science Photo Library

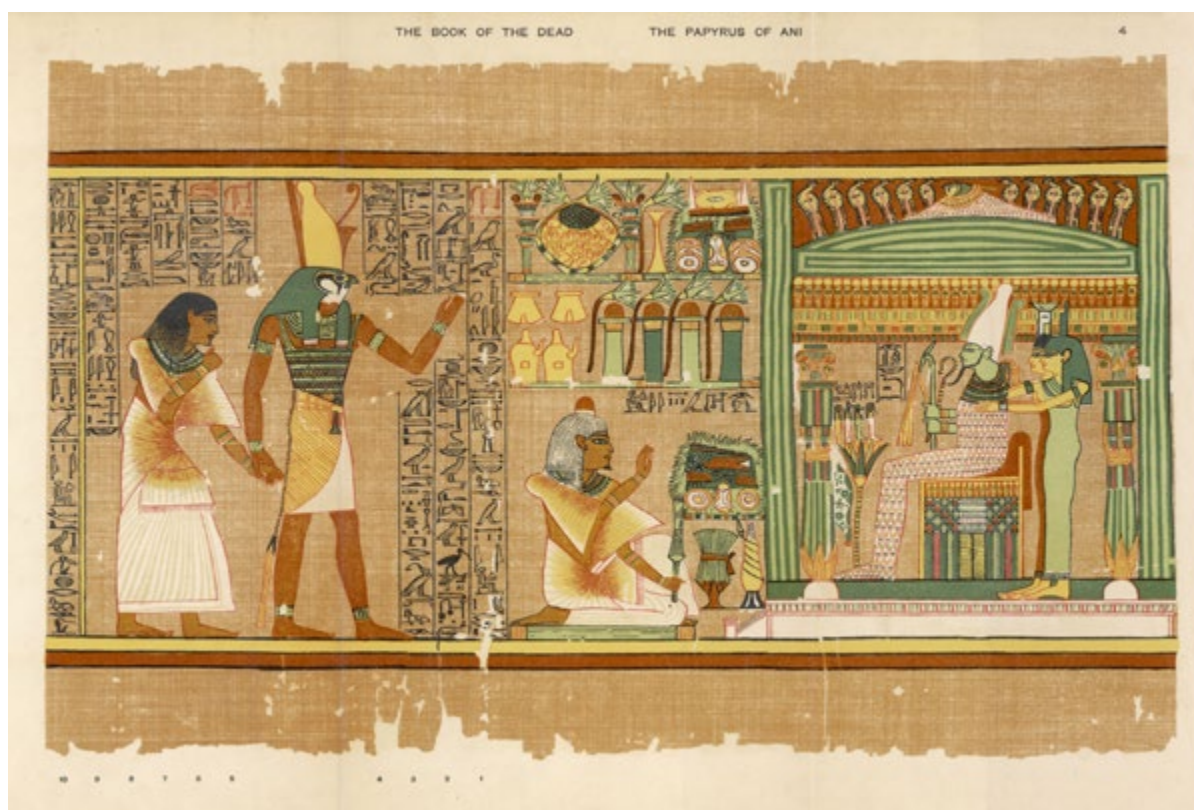
L'AU-DELÀ

Les étoiles dorées du plafond de Néfertari s'élèvent comme une voûte céleste. La reine apparaît aux côtés des différents dieux qui l'accompagnent vers l'au-delà. Le zodiaque de Dendérah, détaché du temple et conservé au Louvre, tourbillonne au sol et sur les murs. Il illustre la perception du ciel et accompagne le plafond astronomique du temple d'Hathor, dont les couleurs éclatantes font la renommée.

La représentation du paradis se retrouve aussi sur les fresques de la tombe de l'artisan Sennedjem : c'est un véritable éden luxuriant qui attend les morts ayant passé avec succès l'épreuve de la pesée de l'âme. Sur les notes de *Stairway to Heaven*, les neufs divinités rassemblent les forces présentes dans l'univers et accueillent le visiteur dans l'éternité.

TRÉSORS ENGLOUTIS

Le visiteur quitte l'époque antique pour revenir dans le présent, immergé dans la baie d'Aboukir où l'archéologue Franck Goddio a découvert en 2001 les vestiges mystérieux de la cité engloutie de Thônis-Héracléion, à 35 km à l'est d'Alexandrie. Pionnier de l'archéologie sous-marine, les images uniques de ses explorations sont une invitation à poursuivre la recherche sur l'Égypte antique dont tant de trésors restent à découvrir.

Le mort Ani est présenté à Osiris, reproduction du Papyrus d'Ani, vers 1250 avant J.-C., acquis en 1913 par E. A. Wallis Budge, British Museum, Londres © Mary Evans / Bridgeman Images

Bande son de l'exposition « l'Égypte des pharaons »

Song of the Pharaohs – Brian Keane, Omar Faruk, Tekbilek

Pruitt Igoe – Philip Glass

Loom (Sunrise session II) – Ólafur Arnalds, Reykjavik Orkestra

Lawrence of Arabia : Theme – London Philharmonic Orchestra

Imhotep – Jerry Goldsmith

Aida, Acte 4 : « O terra addio » (Aida, Radamès, Coro, Amneris) – Giuseppe Verdi, Montserrat Caballe, New Philharmonia Orchestra, Plácido Domingo, Riccardo Muti

The Feeling Begins – Peter Gabriel

Angel – Massive Attack

The Shortening of the Way – Hans Zimmer

Inspirit - Julianna Barwick

Herald of the Change – Hans Zimmer

The Scorpion King – John Debney

Orion – GENER8ION

Stairway To Heaven – Led Zeppelin

Northern Lights – Jacob Shea

Photographie de l'exposition « L'Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II »

© Culturespaces / C. de la Motte Rouge

Parcours de l'exposition « les Orientalistes »

L'Orient apparaît dans le paysage culturel dès le XVIIe siècle, mais c'est surtout la première traduction française des contes des *Mille et une nuits* en 1704 qui lance véritablement la mode de l'Orientalisme. Courant multi-artistique qui permet à la société industrielle du XIXe siècle de s'évader dans un monde romantique et exotique, les peintres orientalistes reviennent à Paris et investissent l'Atelier des Lumières. Véritable invitation au voyage, l'exposition s'articule autour de six grands mouvements.

PROLOGUE

Accompagnant la mission diplomatique de Charles de Mornay sous Louis-Philippe Ier, Eugène Delacroix croque dans ses carnets de voyage les sensations et impressions prises sur le vif qu'il découvre lors de son séjour marocain. Notes, aquarelles, détails d'architecture, attitudes et postures des habitants, les couleurs et les formes nouvelles sont couchées sur le papier, témoignant du remarquable processus créatif de l'artiste.

LA CITÉ ORIENTALE

Depuis les toits, on aperçoit les panoramas d'horizons lointains : les terrasses effleurées par le vent invitent le visiteur à un moment de rêverie. Les toits ombragés laissent place à l'effervescence de la rue et des marchés. Dans ce dédale de ruelles, les tapis bariolés recouvrent peu à peu les murs et le visiteur est invité à y rencontrer les habitants. Des portraits subjuguants apparaissent, dont le *Bachi-Bouzouk* de Jean-Léon Gérôme, magnifiquement habillé de soieries, mais dont les armes rappellent le féroce métier. La promenade dans la cité se termine dans les scènes intérieures remplies de riches étoffes et zelliges délicats, à la rencontre notamment des *Femmes d'Alger dans leur appartement* d'Eugène Delacroix.

Gustave Boulanger,
La Cour du Palais de Dar Khdaouedj
El Amia, Alger, 1877,
huile sur toile, 83,8 x 114,3 cm,
collection privée,
Photo © Christie's Images /
Bridgeman Images

LA DANSE DE L'ÂME ORIENTALE

Place au spectacle. Les motifs entrent dans la danse. Danseurs de sabre ou danseuses du ventre, musiciens, charmeurs de serpents, comédiens issus de tous horizons attirent l'attention d'un groupe de spectateurs. L'atmosphère est festive, rythmée par une musique vive qui accompagne visuellement les motifs concentriques ou provenant des céramiques iznik turquoises, qui tournoient comme des toupies pour mieux envoûter le spectateur. Dans une facture impressionniste, Renoir a représenté une foule joyeuse entourant cinq musiciens. On aperçoit pendant un bref instant les remparts d'Alger, dont les coupoles blanches se détachent sur les eaux bleues de la Méditerranée.

LES MERVEILLES ORIENTALES

L'atmosphère s'apaise et le calme revient pour observer la lumière, révéler les palais aux proportions majestueuses, les fontaines désaltérantes au cœur des patios, les zelliges qui hypnotisent par leurs motifs géométriques. Les matières se parent de mille couleurs et les dorures éclatantes scintillent. Les gardes veillent sur les splendides demeures des sultans, pachas et autres éminences, les femmes se prélassent sur des tapis couverts de pétales de fleurs. Le visiteur peut à son tour évoluer dans ses enfilades d'arches outrepassées et brisées luxueusement sculptées.

LA TRAVERSÉE IMPITOYABLE DU DÉSERT

La végétation des patios remplit l'espace et transpose le visiteur à l'extérieur de la ville. Les paysages arides sont un thème phare chez les Orientalistes en expédition, et le motif du désert fascine par sa lumière, ses textures et ses couleurs. Le visiteur poursuit la traversée impitoyable à dos de chameau, dans un paysage qui donne à subir la soif et les tempêtes de sable. L'Atelier des Lumières se transforme en tente saharienne l'instant d'une halte à l'abri de la brûlure du soleil. Heureusement, l'oasis enfin apparaît et la végétation ressurgit.

Jean-Léon Gérôme,
La Danse Pyrrhique, 1885,
huile sur bois, 71 x 80 cm,
collection privée
Photo © Christie's Images /
Bridgeman Images

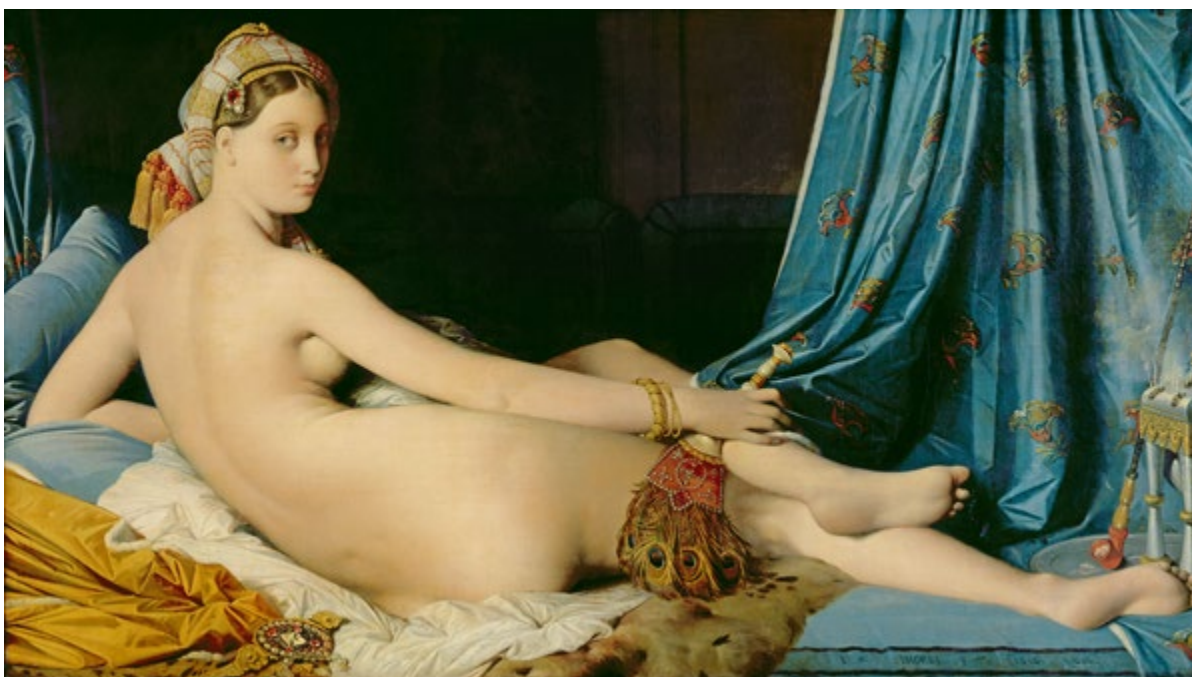

LE MONDE DES FAUVES

D'immenses coups de griffe éraflent les murs, les félins sortent de leur cachette et se dévoilent dans l'ombre. Ils fascinent Delacroix qui les peint dans leur milieu naturel et restitue leur captivant regard. Le rythme s'intensifie et la végétation dévoile alors le point culminant de cette séquence que représente la chasse de ces majestueux félins. Capturés ou tués pour le prestige, ces épreuves de force entre l'homme et l'animal ont fasciné les peintres, comme par exemple Horace Vernet dans *La Chasse au lion*.

LA FEMME ORIENTALE

Le sujet de la femme dite "orientale" inspira les plus grands chefs-d'œuvre de ce mouvement pictural. L'univers clos des harems voilés de mystères est un prétexte à l'étude du nu : derrière les moucharabiehs, les peintres Delacroix, Richter, Gérôme, Ingres laissent entrevoir des corps voluptueux, vaporeux et évanescents. *La grande odalisque* d'Ingres se détache de son contexte fantasmé pour terminer majestueusement ce voyage, avant de s'évaporer, réveillant le visiteur de son rêve.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, *La grande odalisque*, 1814, huile sur toile, 91 x 162 cm, Musée du Louvre, Paris © Bridgeman Images

Bande son de l'exposition « les Orientalistes »

Stained Glass - Hooshyar Khayam (feat. Aram Talalyan, Julietta Vardanyan, Lusine Aghababyan & Naregatsi Ensemble)

Arabesque – Dom La Nena

Cruising – Bendik Giske

Orientale – David Caroll et son orchestre

Starry sky – Brandon Fiechter, Derek Fiechter

The Way We Win Matters - Steve Jablonsky, Gavin Greenaway et Metro Voices

Rumba - Issam Houshan

Violin Concerto "1001 Nights in the Harem": IV. – Fazil Say, John Axelrod, Luzerner Sinfonieorchester, Patricia Kopatchinskaja.

It's A Man's Man's Man's World - James Brown, New-York Studio Orchestra, Sammy Lowe

Antar (After N. Rimsky-Korsakov) : No. 7. Ravel Allegretto - Maurice Ravel, André Dussolier, Leonard Slatkin, Orchestre National de Lyon

Photographie de l'exposition « Les Orientalistes. Ingres, Delacroix, Gérôme... »

© Culturespaces / C. de la Motte Rouge

Création contemporaine « foreign nature »

Production : Culturespaces Digital®

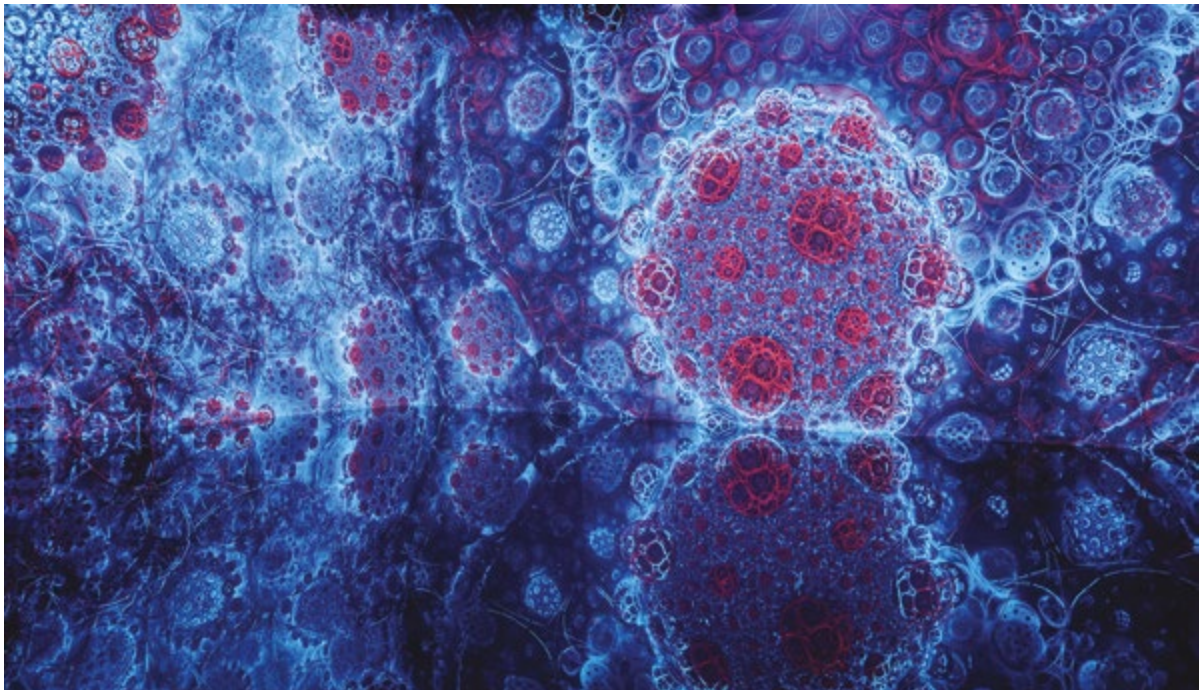
Conception et animation : Julius Horsthuis

Musique : Ben Lukas Boysen

Dans « Foreign Nature », Julius Horsthuis utilise des fractales générées par ordinateur pour façonner un univers où les mathématiques et l'art fusionnent de manière transparente, où le profane et le spirituel s'harmonisent, et où les distinctions entre l'organique et l'artificiel, le macro et le micro se fondent dans un univers insolite et jamais vu.

Divisé en deux parties, notre périple nous conduit d'abord au travers de paysages industriels et mécaniques mystérieux - constitués de vaisseaux spatiaux infinis se déplaçant dans l'espace ou de structures complexes évoquant des églises - avant de nous mener à des paysages et des formes extraterrestres énigmatiques. D'une cathédrale végétale en mutation aux pulsations d'un cœur hybride à la fois organique et machine, ces mondes présentent des formes familières qui font pourtant partie de notre existence ou qui ont influencé nos fantasmes et nos rêves. La musique de Ben Lukas Boysen, spécialement conçue pour le spectacle, nous accompagne dans ce voyage, ajoutant à ces vues extraordinaires une touche à la fois passionnante et spirituelle.

« Mon style artistique peut être comparé à celui d'un photographe, d'un chef opérateur ou d'un documentariste. Il capture quelque chose qui existe, tout comme la fractale existe. Je ne l'ai pas créée, je ne l'ai pas inventée, je l'ai découverte. J'essaie de mettre en évidence ce processus et c'est là qu'en réside la part créative. » – Julius Horsthuis

Photographie de l'exposition « foreign nature. »

© Culturespaces / Julius Horsthuis / Vincent Pinson

3. PISTES PÉDAGOGIQUES

Vestiges d’Egypte : voyage vers l’inconnu

 Référence

**Le Sphinx de Gizeh de
David Roberts**

 Exposition

Prologue

CYCLE 3, CYCLE 4

- Objectifs : contextualiser l'exposition ; identifier les enjeux de l'exposition ; exprimer une émotion esthétique et un jugement critique.
- Compétences : lecture (d'images, d'écrit), oral, acquisition de vocabulaire et production (plastique, d'écrit).
- Disciplines concernées : arts plastiques, français, histoire et, éventuellement, sciences.

« Nous sommes un peuple de nains visitant une nation de géants »

Avant la visite :

- En arts plastiques, visualisation de lithographies de David Roberts : comment comprenez-vous la phrase de David Roberts ?
- En français : le vocabulaire des sensations et des sentiments.
- En histoire : la Campagne d’Egypte.

Pendant la visite :

Noter ces impressions (croquis, mots).

Après la visite :

Formaliser un carnet de voyage à partir des impressions notées en conservant l'axe « Nous sommes un peuple de nains visitant une nation de géants ».

Récits de création du monde

 Référence

**Barque sacrée, détail
du *Livre des Morts***

 Exposition

Genèse divine

CYCLE 3

- Objectifs : contextualiser l'exposition ; identifier les enjeux de l'exposition ; comparer des textes fondateurs et rapprocher cultures et civilisations.
- Compétences : lecture (de textes, d'images), oral, acquisition de vocabulaire et production (d'écrit, plastique).
- Disciplines concernées : arts plastiques, français, sciences.

Avant la visite :

Découverte de récits de création du monde.

- En français : découverte de récits de création du monde (extraits de *La Bible*, *L'Epopée de Gilgamesh*, *Le Coran*, *Les Métamorphoses*).
- En sciences : la théorie du Big Bang.
- En arts plastiques : le plafond de la chapelle Sixtine, la salle des Géants du Palazzo Te.

Après la visite :

Mon récit de création du monde (la narration par l'écrit et par l'image).

Barque sacrée, détail du *Livre des Morts*, peinture murale, tombe d'Inerkhau, vers 1186–1146 av. J.-C., Louxor © Hervé Champollion / ak-images

Voyage autour du Nil

Référence

Carte de l'Égypte ancienne

Exposition

Vie sur les bords du Nil

CYCLE 2, CYCLE 3

- Objectifs : contextualiser l'exposition ; identifier les enjeux de l'exposition ; faire émerger des représentations.
- Compétences : lecture (d'images, de textes), oral, acquisition de vocabulaire et production (d'écrit).
- Disciplines concernées : histoire, géographie, français.

Avant la visite :

- À partir d'une carte de l'Égypte ancienne, identifier la situation de l'Égypte dans le monde, la Basse Égypte et la Haute Égypte.
- Comparaison entre une carte de l'Égypte ancienne et une carte de l'Égypte actuelle : pourquoi toutes les villes se concentrent-elles autour du Nil ? Que représente le Nil, pour les Égyptiens, selon vous ?
- Recherche documentaire (en fonction du niveau) : les origines de la civilisation égyptienne.

Après la visite :

Rédiger un texte présentant la vie quotidienne des Égyptiens dans l'Antiquité.

Barque sacrée, détail du *Livre des Morts*, peinture murale, tombe d'Inerkhau, vers 1186–1146 av. J.-C., Louxor © Hervé Champollion / akg-images

Mythes et monuments

 Référence

**Pyramides de Khéops,
Khéphren et Mykérinos**

 Exposition

**Construction des
pyramides**

 CYCLE 4, LYCÉE

- Objectifs : contextualiser l'exposition ; identifier les enjeux de l'exposition.
- Compétences : oral, acquisition de vocabulaire et production (d'écrit).
- Disciplines concernées : arts plastiques, histoire, histoire des arts.

Avant la visite :

Qu'appelle-t-on le patrimoine ? Qu'est-ce qu'un monument ? Citez des noms de monuments que vous connaissez.

Après la visite :

Quelle est la valeur patrimoniale des pyramides d'Egypte ? Quels autres éléments découverts dans l'exposition relèvent de la conservation du patrimoine ? Pourquoi, selon vous ?

L'Orient rêvé

 Référence

Jean-Auguste-Dominique Ingres, *La Grande Odalisque*

 Exposition

Programme court

« Les Orientalistes »

CYCLE 4, LYCÉE

- Objectifs : contextualiser l'exposition ; identifier les enjeux de l'exposition ; exprimer une émotion esthétique et un jugement critique.
- Compétences : lecture (d'images et de textes), oral, acquisition de vocabulaire et production (d'écrit).
- Disciplines concernées : arts plastiques, français, histoire, histoire des arts.

Avant la visite :

- Le *Bachi-Bouzouk* de Jean-Léon Gérôme, les *Femmes d'Alger dans leur appartement* d'Eugène Delacroix, *Le Bain turc* et *La Grande Odalisque* de Jean-Auguste-Dominique Ingres. Comment expliquer que l'Orient exerce une telle fascination ? Retour sur la traduction des *Mille et Une Nuits* par Antoine Galland (1704), la Campagne d'Egypte (1798) et la mission diplomatique de Charles de Mornay sous Louis-Philippe Ier (1831).
- De l'orient rêvé aux salons parisiens : extrait de « Eugène Delacroix » dans *Exposition universelle* de 1855 de Charles Baudelaire, consacré à *La Chasse aux lions* (Eugène Delacroix, 1855).

Après la visite :

Rédiger sa propre critique d'art.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, *La grande odalisque*, 1814, huile sur toile, 91 x 162 cm, Musée du Louvre, Paris © Bridgeman Images

Paysages sonores

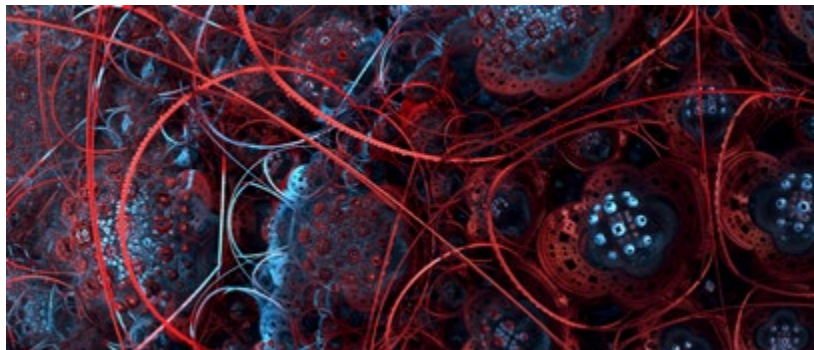
 Référence

Julius Horsthuis

 Exposition

Création contemporaine

« Foreign Nature »

© Julius Horsthuis

 CYCLE 3, CYCLE 4, LYCÉE

- Objectifs : contextualiser l'exposition ; identifier les enjeux de l'exposition ; exprimer une émotion esthétique et un jugement critique.
- Compétences : oral (écoute) et production (d'écrit).
- Disciplines concernées : éducation musicale, français, mathématiques.

Avant la visite :

- Mathématiques : qu'est-ce qu'une fractale ?
- Français : imaginer un paysage à partir d'une musique donnée (« A Forest » de The Cure, par exemple).

Après la visite :

Éducation musicale : création sonore à partir d'un « paysage » choisi dans l'exposition en se basant sur le titre, « Foreign Nature ».

Glossaire

Big Bang :

Événement assimilable à une gigantesque explosion, qui serait à l'origine de l'expansion de l'Univers ; théorie cosmologique décrivant l'évolution de l'Univers consécutive à cet événement.

Campagne d'Égypte :

Expédition militaire menée par le général Bonaparte et ses successeurs, de 1798 à 1801, afin de s'emparer de l'Égypte et de l'Orient et de barrer la route des Indes à la Grande-Bretagne. Elle se double d'une expédition scientifique, historiens, botanistes, dessinateurs accompagnant l'armée, et permit de fonder l'égyptologie moderne tout créant un jalon majeur dans la découverte de l'Orient, qui fascina les artistes durant tout le XIXe siècle.

Cosmogonie :

1. Science de la formation des objets célestes (planètes, étoiles, galaxies, etc.).
2. Partie des mythologies qui racontent la naissance du monde et des hommes.

Dynastie :

Suite de souverains appartenant à une même famille.

Exposition immersive :

L'art immersif est la conception d'œuvres dans lesquelles le spectateur pénètre et séjourne. Les réalisations en réalité augmentée font partie de l'art immersif.

Fractale :

Objet mathématique dont la création ou la forme ne trouve ses règles que dans l'irrégularité ou la fragmentation.

Fresque :

1. Technique picturale qui consiste à peindre «frais» (italien a fresco) avec des pigments à l'eau sur un enduit de mortier avant sa prise. La réaction chimique entre l'enduit et les pigments colorés assure la pérennité des couleurs.
2. Par extension, parfois utilisé, notamment dans le langage familier, pour désigner une peinture murale.

Genèse :

Création du monde. Récit de la création du monde : premier livre de l'Ancien Testament, contenant le récit de la création du monde.

Lithographie :

1. Technique de production d'images imprimées en séries dans une presse avec des encres lithographiques. La matrice est une pierre calcaire sur laquelle le lithographe a dessiné avec des craies et encres grasses avant de la traiter. La réalisation d'une lithographie polychrome exige plusieurs matrices différentes.
2. Œuvre réalisée avec cette technique.

Monument :

1. Architecture ou sculpture de l'espace public (ou équivalent), édifiée pour perpétuer le souvenir de personnages ou d'événements (édifice commémoratif comme un arc de triomphe, sculpture funéraire comme la stèle d'un tombeau, monuments aux morts comme ceux de la guerre de 1914-18) ou chargée de valeurs religieuses et culturelles (mégolithes). 2. Monuments historiques : ensemble des sites et édifices patrimoniaux remarquables, classés comme tels par l'organisme du même nom.

Odalisque :

Dans le domaine des Beaux-Arts, et particulièrement en peinture, femme de harem représentée allongée sur un lit, nue ou vêtue de voiles légers.

Orientalisme :

Courant littéraire et artistique, l'Orientalisme est l'une des tendances fortes du XIXe siècle. Synonyme d'exotisme et d'ailleurs, il résume l'inspiration nouvelle qu'ont pu trouver les artistes à l'occasion de l'expansion coloniale en Afrique du Nord, mêlée aux influences du Moyen-Orient (la Turquie en particulier).

Patrimoine :

L'origine étymologique (l'héritage du père) renvoie à l'ensemble des biens matériels et culturels légués par le passé, comme le patrimoine architectural. Aujourd'hui, la définition est considérablement élargie, notamment grâce aux décrets de l'UNESCO, et, en plus des sites construits ou naturels et des objets matériels artistiques, utilitaires ou industriels, elle englobe des pratiques, artistiques et non artistiques, du patrimoine mondial : le patrimoine oral et immatériel de l'humanité.

Pharaon :

Titre donné aux souverains absolus de l'Égypte ancienne.

Pyramide :

Grande construction à base quadrangulaire et à quatre faces triangulaires, se terminant en pointe, qui servait de monument funéraire dans l'Égypte pharaonique.

Ressources en ligne

- Site de l'Atelier des Lumières : [Atelier des Lumières - Site officiel - Géré par Culturespaces \(atelier-lumieres.com\)](http://atelier-lumieres.com)
- Site officiel du musée du Louvre : [Site officiel du musée du Louvre](http://site-officiel-musee-louvre.fr)
 - Département des Antiquités égyptiennes.
 - Vidéo : « Mais pourquoi sommes-nous tous fascinés par l'Égypte des pharaons ? », conférence présentée par Vincent Rondot, directeur du département des Antiquités égyptiennes, à l'auditorium Michel Laclotte le 9 décembre 2022 à 12h30.
- Article de Sydney H. Aufrère (CNRS), « David Roberts en Égypte. Les années-lumière », publié le 01.11.2019 sur le site d'Odysseum – Eduscol : [David Roberts en Égypte | Odysseum \(education.fr\)](http://odysseum.eduscol.fr/odysseum/actualites/actualites-2019/01-11-2019-david-roberts-en-egypte-les-annees-lumiere)
- BNF Essentiels, article « L'expédition d'Égypte de Bonaparte » : [L'expédition d'Égypte de Bonaparte | BnF Essentiels](http://bnf.enseignementsup-rie.fr/enseignementsup-rie/ressources/lire/egypte-bonaparte)
- BNF Essentiels, parcours « Mythes et récits de création » : [Mythes et récits de création | BnF Essentiels](http://bnf.enseignementsup-rie.fr/enseignementsup-rie/ressources/lire/mythes-et-recits-de-creation)
- Odysseum – Eduscol, dossier « Les grands récits de la création du monde » : [Les grands récits de la création du monde | Odysseum \(education.fr\)](http://odysseum.eduscol.fr/odysseum/actualites/actualites-2019/01-11-2019-david-roberts-en-egypte-les-annees-lumiere)
- Lumni, dossier « Le Big Bang » : [Le Big Bang | Lumni](http://lumni.fr/fr/actualites/le-big-bang)
- Site des Musées du Vatican, visite virtuelle de la Chapelle Sixtine : [Chapelle Sixtine \(museivaticani.va\)](http://museivaticani.va)
- Eduscol, « Percer les secrets de l'Égypte antique grâce au numérique » : [Percer les secrets de l'Égypte antique grâce au numérique | eduscol | Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques - Dgesc](http://eduscol.education.fr/numerique/egypte-antique)
- Portail Histoire des arts du Ministère de la Culture, dossier thématique « L'Orientalisme » : [L'Orientalisme | Histoire des arts | HDA \(culture.gouv.fr\)](http://histoire-des-arts.culture.gouv.fr/egypte)

4. ACCOMPAGNER VOTRE VISITE

Photographie de l'exposition « L'Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II »
© Culturespaces / C. de la Motte Rouge

Photographie de l'exposition « L'Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II »
 © Culturespaces / C. de la Motte Rouge

Photographie de l'exposition « Les Orientalistes. Ingres, Delacroix, Gérôme... »
© Culturespaces / C. de la Motte Rouge

Un projet fédérateur

ART EN IMMERSION

Dispositif national d'éducation artistique et culturelle à vocation sociale lancé en 2018 par le Fonds de dotation Culture pour l'Enfance, « Art en immersion » est un programme d'éducation artistique et culturelle (EAC) qui s'appuie sur le potentiel de l'art numérique immersif comme vecteur de transmission artistique.

Déployé à l'échelle nationale autour de l'Atelier des Lumières (Paris), des Carrières des Lumières (Baux-de-Provence) et des Bassins des Lumières (Bordeaux), près de 8 000 enfants bénéficient chaque année de ce projet au contenu créatif et pédagogique développé en lien avec les expositions numériques immersives présentées au sein des trois centres d'art numérique immersif.

Décliné en plusieurs étapes grâce à l'intervention d'artistes et médiateurs culturels hors-les-murs, ce dispositif permet aux enfants de découvrir de manière originale une exposition ainsi que de l'appréhender via différents médiums artistiques : des arts plastiques à la danse, des arts numériques à la réalité virtuelle, les parcours s'adaptent aux besoins particuliers de chaque enfant.

À PROPOS DE CULTURE POUR L'ENFANCE

Créée en 2009 avec le souhait premier de favoriser l'insertion des plus jeunes par la culture, le Fonds de dotation Culture pour l'Enfance est devenue aujourd'hui un acteur de référence en France en matière d'éducation artistique et culturelle pour les enfants en situation d'exclusion.

Depuis sa création, Culture pour l'Enfance s'engage auprès d'enfants fragilisés par la précarité sociale, le handicap ou la maladie en leur permettant de vivre des expériences artistiques et culturelles uniques pour éveiller, développer et révéler leur créativité autour de pratiques adaptées et dédiées.

Culturespaces, mécène fondateur de Culture pour l'Enfance, soutient ses actions en offrant des billets d'entrées aux groupes qui participent à ses programmes. Chaque année en France, ce sont près de 14 000 enfants de 5 à 12 ans qui participent à ses programmes ludiques et pédagogiques, déployés en partenariat avec des lieux culturels d'exception et les acteurs locaux du champ social et éducatif.

CULTURE POUR L'ENFANCE, C'EST CHAQUE ANNÉE :

- **4** régions d'interventions
- **5** programmes d'éducation artistique et culturelle (EAC)
- **800** ateliers pédagogiques et créatifs animés par nos médiatrices
- **500** structures partenaires (écoles, centres sociaux, structures médicalisées, etc....)
- **14 000** enfants bénéficiaires

© Culture pour l'Enfance 2024 / Cyrille de la Motte Rouge

Les informations

Accès

38, rue Saint-Maur
75011 Paris

Métro : lignes 9 (Voltaire, Saint-Ambroise), 3 (Rue Saint-Maur)
et 2 (Père Lachaise)

Bus : 46, 56, 61 et 69

Horaires

Ouvert tous les jours entre 10h et 18h

Nocturnes les vendredis et samedis jusqu'à 22h et les dimanches jusqu'à 19h.

Les expositions sont projetées en continu : il n'y a pas d'horaire de séance.

La librairie-boutique est ouverte aux horaires d'ouverture du site.

Tarif

9€ / élève

Tarifs accompagnateurs : 1 gratuité pour 8 élèves

Accompagnateurs supplémentaires, tarif à 14€ / personne.

Réservation

Manuella Metellus

Tel : 01.80.98.46.04

groupes@atelier-lumieres.com

Web & Appli

www.atelier-lumieres.com

Une application de visite est disponible gratuitement pour découvrir des commentaires sur une cinquantaine d'œuvres.

#AtelierdesLumieres

www.facebook.com/AtelierLumieres

www.twitter.com/AtelierLumieres

www.instagram.com/atelierdeslumieres

38 rue Saint-Maur - 75011 Paris

Ouvert 7j/7 entre 10h et 18h

**Nocturnes les vendredis et samedis
jusqu'à 22h et les dimanches jusqu'à 19h.**

www.atelier-lumieres.com

#AtelierdesLumieres

