

Première visite

Livret découverte cycle 4

Bienvenue au Musée des Augustins

Ce livret va te permettre de découvrir une partie des collections. Le musée conserve des sculptures, des peintures, des dessins, qui datent du 12e siècle au milieu du 20e siècle, de provenance régionale ou d'origine plus lointaine. Le musée étant par nature un lieu vivant, l'art contemporain y occupe aussi une place significative.

Un musée :

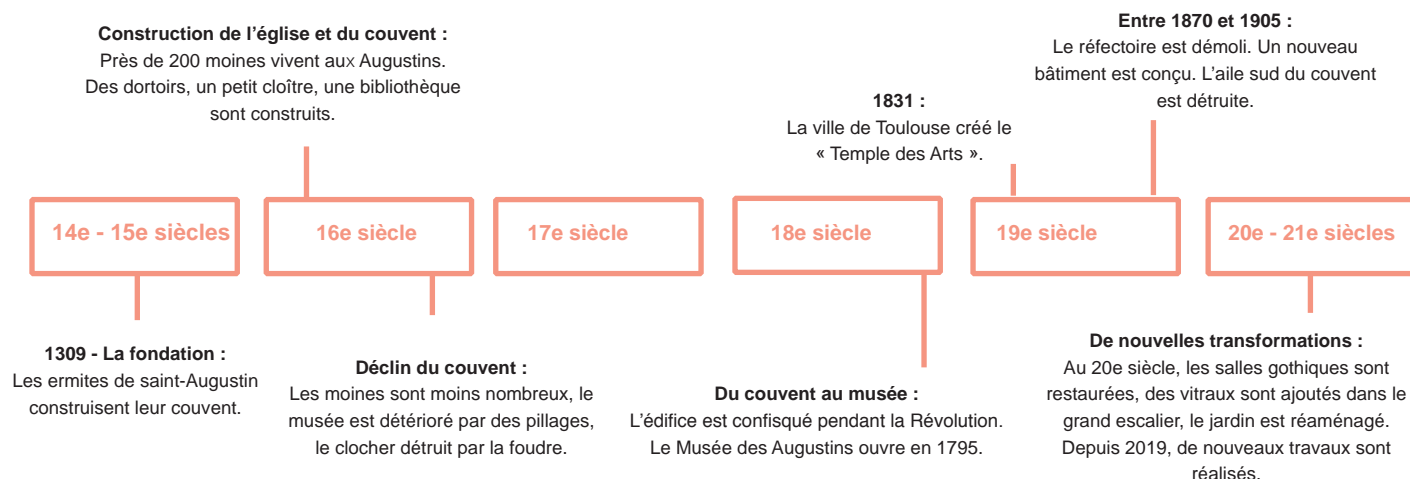
- conserve des œuvres d'art et des objets du passé
- étudie les œuvres
- présente les œuvres au public.

Venir au musée, c'est :

- passer un agréable moment en découvrant des œuvres dans un lieu historique
- laisser parler ton imagination
- être dans un lieu qui donne envie d'observer, de penser, de s'exprimer.

Le musée est ouvert à tous ! Tout le monde est le bienvenu, inutile d'être un expert en art ou un artiste !

Un couvent devenu un musée

Quand ce bâtiment a-t-il été construit ? Par qui ?

.....

.....

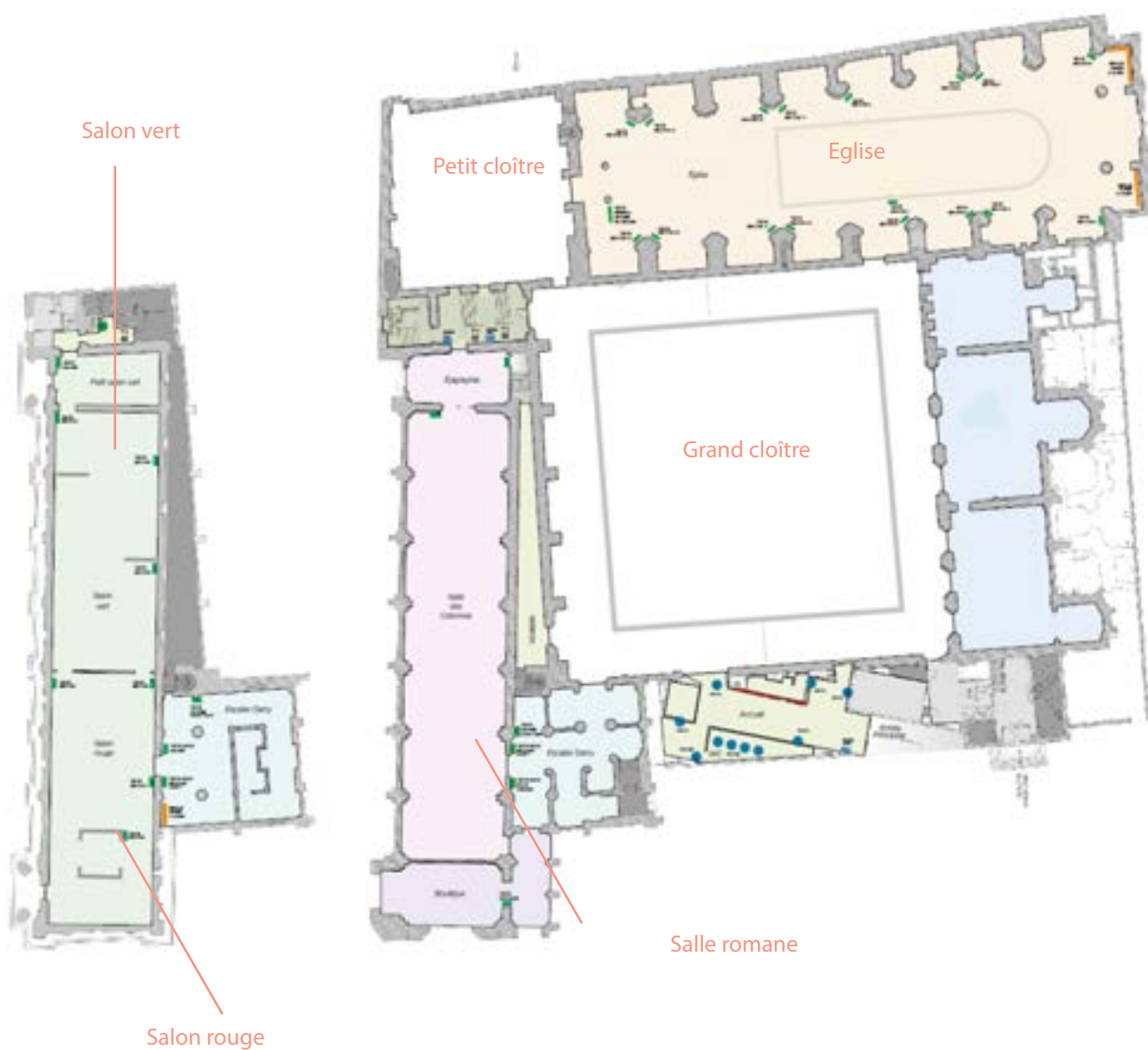
A quelle période le bâtiment devient-il un musée ?

.....

.....

Pour te repérer :

A la découverte du cloître !

Au Moyen Age, le bâtiment était un couvent où vivaient des ermites, moines appelés « les augustins ».

Le cloître, jardin carré entouré de colonnes, est un élément central des monastères médiévaux, symbolisant l'isolement des moines tout en restant ouvert sur le ciel.

Quelles activités les moines pouvaient-ils, selon toi, pratiquer dans le cloître ?

Dans le cloître, tu vas
découvrir 15 gargouilles

Ces sculptures étranges en forme de créatures ou d'animaux fantastiques datent du Moyen-Age.

Observe bien les gargouilles !

Quelle était la fonction de ces gargouilles ? Quel élément de la sculpture en constitue la preuve ?

A quels animaux les gargouilles empruntent-elles leurs oreilles et leurs ailes ?

Quels sentiments pouvaient-elles susciter chez les hommes et les femmes du Moyen-Age ?

Le sais-tu ?

Le mot « **gargouille** » provient du latin « gurgulio », la gorge, la gueule.

Dessine l'une des gargouilles :

Gargouilles, 13e-14e siècles.

Découvre les sculptures dans l'escalier Darcy !

Le sais-tu ?

Le **cartel** est l'étiquette placée à côté d'une oeuvre d'art qui explique qui l'a faite, quand, dans quel matériau. Il y a souvent la petite histoire de l'oeuvre. C'est sa carte d'identité !

Les sculptures sont de toutes tailles et de tous les matériaux. Indique, en t'aidant du **cartel** si nécessaire, pour chaque oeuvre, le matériau utilisé pour la réaliser :

Camille CLAUDEL -
Paul Claudel à seize ans,
1895.

Matylda GODEBSKA dite
MATYLDA
Buste d'homme - 1822

Laurent-Honoré MARQUESTE
Persée et Gorgone -
fin 19 e siècle.

Alexandre FALGUIERE
Diane, tête -
1882.

Les vitraux réalisés par l'artiste Henri Guérin ont été installés en 1982. Tu peux découvrir leur histoire grâce au **dispositif interactif** sur le palier haut.

Comment reconnaître les différents héros ?

.....

DAVID ET GOLIATH

.....

MEDUSE, LA GORGONE

.....

JUDITH

.....

VERCINGETORIX

.....

CLEMENCE ISAURE

.....

CUPIDON

Voyager dans le temps dans la salle romane

Le sais-tu ?

arc

chapiteau

colonne

Le mot « **chapiteau** » vient du latin « caput capitis », la « tête » : c'est le support orné qui sert de transition entre la colonne qu'il couronne et l'élément d'architecture qu'il soutient.

Un **chapiteau historié** est un chapiteau qui raconte une histoire, autour d'un ou plusieurs personnages.

Dans ces salles, tu peux découvrir une grande collection de sculptures du Moyen Age ! La plupart sont des chapiteaux qui proviennent de 3 cloîtres toulousains qui ont été détruits aux 18e et 19e siècles, lors des troubles liés à la Révolution française notamment. Heureusement, des érudits locaux (archéologues, artistes, professeurs à l'école des Beaux-arts de Toulouse) ont réussi à protéger ces chapiteaux !

Les chapiteaux sont décorés de motifs, d'animaux quelquefois étranges, de plantes ou de personnages. Certains représentent de petites histoires, souvent des scènes extraites de la Bible.

En 2014, l'artiste américain Jorge Pardo propose une présentation toute en couleurs de cette collection, évoquant les décors des chapiteaux au Moyen-Age qui étaient en effet, il y a 1000 ans, recouverts de couleurs intenses. Jorge Pardo réalise notamment des suspensions lumineuses.

L'artiste a attribué une couleur à chaque cloître, afin de mettre en valeur 3 ensembles distincts.

Cite le nom de chacun des 3 cloîtres toulousains, la période à laquelle il a été construit et la couleur que l'artiste lui a attribuée :

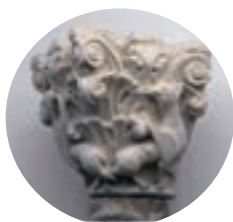
.....

.....

.....

A la découverte des chapiteaux !

Ces chapiteaux sont tous différents.
Que représentent-ils ?

.....

.....

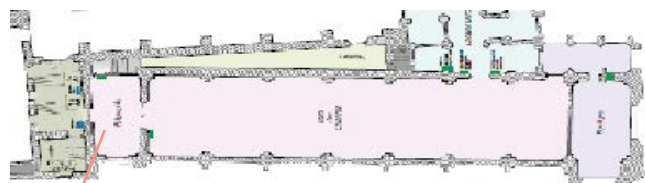
.....

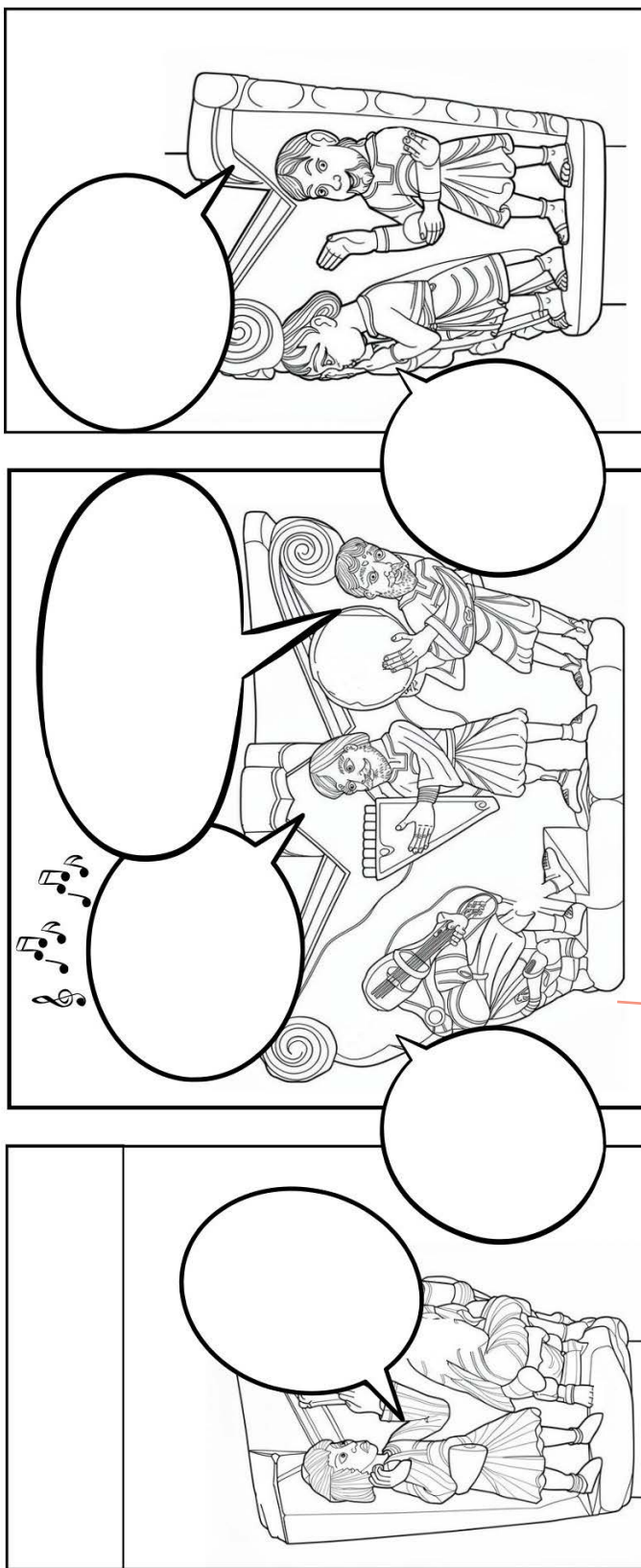
Cette sculpture, également exposée dans la salle romane, représente le roi David accordant sa harpe.

Le roi David, figure majeure de la Bible, est connu pour son courage et sa sagesse. Il est aussi célèbre pour ses talents de musicien : selon l'Ancien testament, il jouait de la harpe pour apaiser le roi Saül et composer des chants religieux.

Le chapiteau représentant le roi David et ses musiciens se trouve ici !

Avec le temps, le roi David a perdu sa tête, d'où le manque visible sur ce chapiteau ! Invente une histoire, sous forme de bande dessinée, pour donner vie au chapiteau *David et ses musiciens* :

Le roi David

Enquête dans les salons : les 5 genres en peinture

Aux 17e, et jusqu'à la moitié du 19e siècle, les peintures étaient classées par ordre d'importance selon leur sujet ; on classait les peintures en 5 genres. Ta mission : retrouve un tableau pour chaque genre de peinture. Note son titre, le nom du peintre et une observation qui justifie ta réponse !

La peinture d'histoire

Au sommet de la hiérarchie des genres se trouvait la peinture d'histoire. Cherche un tableau qui raconte un événement historique réel ou un récit tiré de la Bible ou de la mythologie. Les peintures d'histoire sont souvent des oeuvres de grand format peintes à l'huile.

.....

.....

.....

Le portrait

Un peu moins prestigieux que la peinture d'histoire, les portraits montrent un personnage ayant vraiment existé : cela peut être un buste (seuls la tête et les épaules sont représentés) ou bien un portrait en pied, debout ou assis :

.....

.....

.....

Le paysage

Simple décor au départ, la nature a mis plusieurs siècles pour devenir un thème à part entière de la peinture. Cependant, le paysage devient un sujet favori de la peinture au 19e siècle.

Trouve un tableau qui représente un endroit réel ou imaginaire dans lequel l'on peut voir la nature, la mer, la campagne, une ville, des forêts ou des montagnes et parfois des personnages.

.....

.....

.....

La scène de genre

La peinture de genre dépeint des scènes de la vie quotidienne : à la maison, au travail ou en extérieur. Les tableaux sont généralement de petite taille.

.....

.....

.....

La nature morte

En bas de l'échelle se trouvaient les natures mortes ! Ces compositions d'objets, d'éléments tels que des fruits, des fleurs ou des insectes sont souvent placés sur une table et disposés de manière à créer une petite scène !

.....

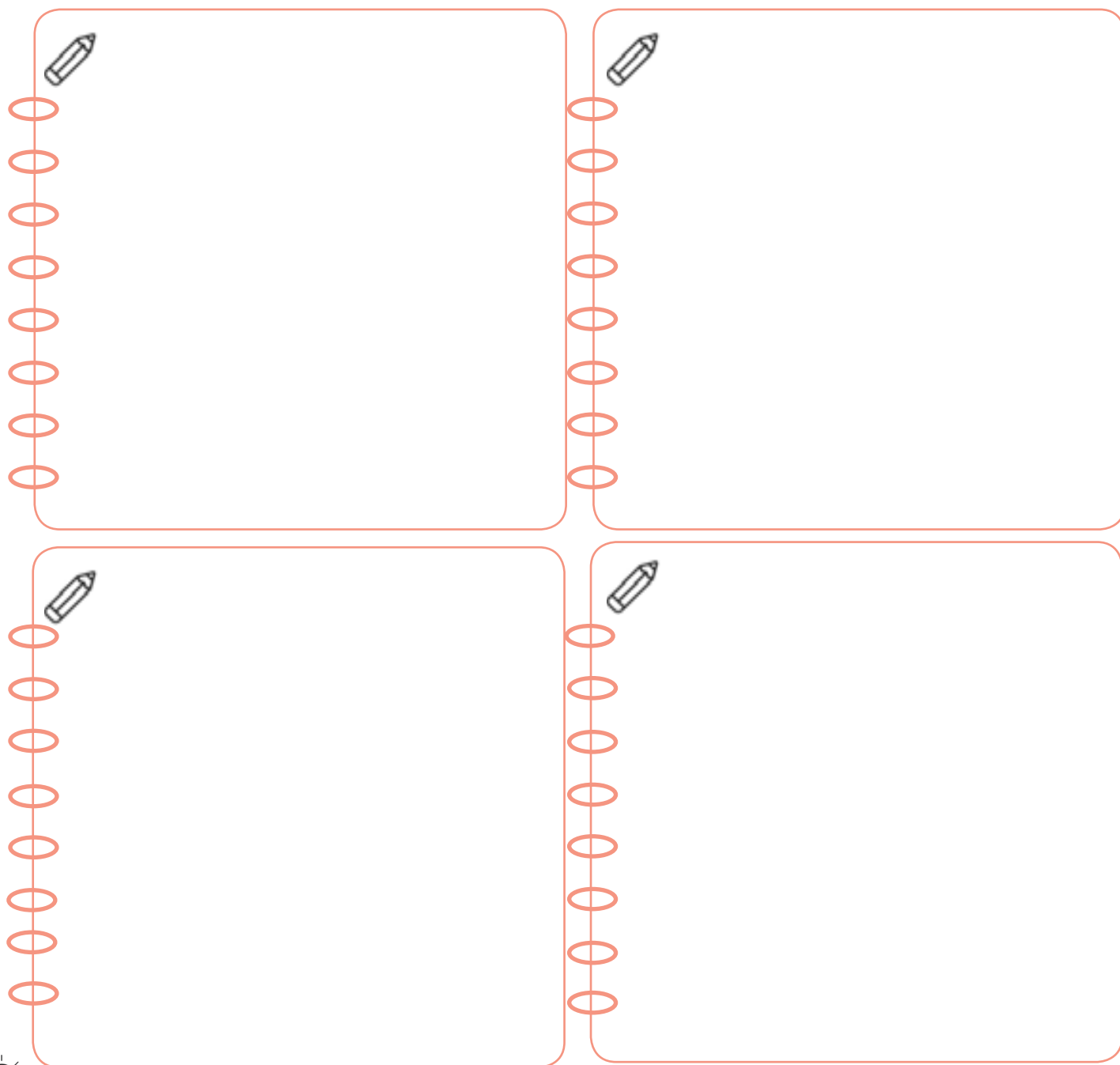
.....

.....

Sur les traces des peintres voyageurs au salon rouge !

Explore 4 paysages peints par les artistes du 19e siècle et crée un mini-carnet de voyage ! Pour chaque tableau, remplis une page de ton carnet avec :

- un petit croquis : un détail du tableau
- un court texte : une description du paysage ou d'un élément du tableau, ou bien une note personnelle (ton ressenti, une question, une émotion)

Quels paysages découvrir dans le salon rouge ?

Pierre-Henri de VALENCIENNES, *Eruption du Vésuve arrivée le 24 août de l'an 79 de J.-C. sous le règne de Titus*, 1813.
André GIROUX, *Vue prise aux grottes de la Cervara, catacombes de Rome, sur l'ancienne route de Tivoli*, 1832.
Louis-François LEJEUNE, *Promenade aux châteaux de Crac vers les sources de la Garonne*, 1833.
Louis-François LEJEUNE, *Vue du lac et de la cascade d'Oo - La Chasse à l'ours vers la cascade du lac d'Oo*, 1834.
Jules Louis Philippe COIGNET, *Ruines de Balbeck*, 1846.
Louise Joséphine SARAZIN DE BELMONT, *Naples, vue du Pausilippe*, v. 1850.
Charles Emile TOURNEMINE, *Souvenir d'Asie Mineure*, 1858.

Découvre une veduta dans le salon vert

Le sais-tu ?

La **perspective** en peinture est l'art de représenter des objets ou des espaces en trois dimensions sur une surface plane. Cette technique permet de donner l'illusion de profondeur.

« Veduta » est un mot italien qui signifie « vue ».

Au 18e siècle, le voyage en Europe est très à la mode pour les jeunes aristocrates ! Ils se rendent notamment en Italie pour découvrir l'art, l'histoire et les paysages. Ils rapportent souvent une veduta pour montrer à leurs familles les merveilles qu'ils ont vues. La veduta est une peinture réaliste représentant une ville italienne comme Florence, Venise ou Rome. C'est un souvenir, une sorte de carte postale pour les riches touristes de l'époque !

Francesco GUARDI
Le pont du Rialto à Venise - vers 1760

Les peintres de veduta reproduisent des bâtiments, des rues, des places avec beaucoup de détails. Ils utilisent la **perspective** et donnent ainsi l'impression que la ville est en trois dimensions.

Francesco GUARDI est un célèbre peintre de veduta. Dans ***Le pont du Rialto à Venise***, il représente les bateaux qui transportent des marchandises mais aussi les gondoles, barques typiques de Venise. Son tableau permet de découvrir les nombreuses boutiques installées sur le pont et l'agitation qui y règne. On voit que sur les quais la foule est très nombreuse !

Imagine que tu es à Venise près du Pont du Rialto. En t'inspirant du tableau, décris ce que tu vois pour raconter ton séjour à tes proches.

[illegible]

Salon vert : les héros se racontent !

Les artistes aiment peindre des héros pour montrer leur courage, leur puissance ou leur ruse. Ils peuvent représenter des personnes réelles ou légendaires. Fais parler ces personnages en lisant les textes ci-dessous ! S'agit-il d'un héros historique ou d'un héros mythologique ? A toi de les retrouver !

Lis avec une voix majestueuse en prenant une pose théâtrale !

« Reine d'Egypte il y a plus de 2000 ans, je me suis démenée pour protéger mon royaume. Afin de ne pas être capturée par l'empereur romain Octave, j'ai fait cacher un serpent mortel dans un panier de figues et je l'ai laissé me mordre. »

Je suis

Lis avec une voix grave, avec une gestuelle royale !

« Je porte ici les oreilles d'âne ! J'ai préféré le son de la flûte de Marsyas à celui produit par le dieu Apollon. Pour me punir, il m'a fait pousser des oreilles d'âne ! »

Je suis

Lis avec une voix déterminée, en tenant une épée imaginaire !

« J'habite Béthulie, une petite ville de Palestine. J'ai sauvé mon peuple en tuant le général ennemi Holopherne pendant son sommeil. Une femme contre un géant ? Oui ! ... Avec mon courage et cette épée ! »

Je suis

Lis avec une voix douce !

« Au Moyen Age à Toulouse, j'ai encouragé des concours de poésie pour célébrer la langue occitane. Les vainqueurs recevaient des fleurs ! »

Je suis

Lis avec une voix puissante, avec une posture de guerrier !

« Roi des wisigoths, j'ai défendu mon peuple contre les romains. En 439, je remporte une grande victoire : je capture le général romain Litorius et le ramène à Toulouse en 439 ! »

Je suis

L'art contemporain au musée : un voyage en couleurs !

L'œuvre de
Flora Moscovici

Arrête-toi devant cette immense fresque colorée qui s'étire sur les murs du musée ; elle relie tous les espaces autour d'elle : le grand cloître, le petit cloître, la salle romane, et même l'escalier de Viollet-le-Duc. C'est l'œuvre de l'artiste Flora Moscovici, intitulée «Des briques et des pastèques».

Flora Moscovici s'est inspirée des matériaux qui l'entourent : les briques rouges, les vitraux colorés, les enduits des murs, et même les détails comme les plinthes ou le carrelage. Elle a utilisé une peinture spéciale, appelée «la flashe», créée il y a presque un siècle par un autre artiste, Raoul Duffy. Cette peinture change selon la lumière, en fonction des différents moments de la journée, de la luminosité extérieure !

Le sais-tu ?

Le titre de son œuvre vient d'un roman de science-fiction, ***Sucre de pastèque***, où le soleil change de couleur chaque jour et fait pousser des pastèques de toutes les couleurs.

Note sur le schéma qui représente l'œuvre de Flora Moscovici :

- 3 mots pour décrire les couleurs utilisées (ex. : rouge, doré...).
- 3 mots pour décrire les éléments du décor (ex. : fenêtre, arche...)
- 3 mots auxquels cette œuvre te fait penser (ex. : mystère, voyage...).

L'art contemporain au musée : un escalier musical !

L'œuvre de
Pablo Valbuena

Imagine un escalier magique qui ne sert pas seulement à monter et descendre, mais qui peut aussi te faire voyager dans le temps ! C'est ce que l'artiste Pablo Valbuena a créé. Avec des microphones, des lumières et des sons, il a transformé l'escalier Viollet-le-Duc, un espace de circulation du musée, en une machine à souvenirs.

L'artiste a enregistré, pendant les travaux réalisés en 2025, les bruits des pinceaux des peintres, le grincement des outils, et même les murmures des gens qui passent. Quand tu montes les marches, tu entends ces sons, comme si l'escalier te chuchotait des secrets du passé. Avec des jeux de lumière, il rend visible ce qu'on ne voit pas d'habitude. Son œuvre, c'est comme une aventure : en écoutant et en regardant bien, tu découvres des histoires cachées. Une façon amusante de voir que même un simple escalier peut devenir un lieu rempli de magie et de mystère !

Ecoute les sons pendant quelques minutes.

Crée ton escalier sonore à la manière de Pablo Valbuena.

Cet escalier pourrait se situer dans ton établissement ou chez toi.

Imagine trois sons ou bruits que l'on pourrait y entendre (ex : rires d'enfants, pas de course, vent qui souffle dans les arbres...)

Quelques pistes pour un projet en éducation artistique et culturelle

Oeuvres en poésie

Objectifs:

Sensibiliser l'élève à l'art, par le biais de la rencontre avec des œuvres, tout en l'engageant dans une pratique de la poésie au sens large.

Partenariat possible avec un poète.

Etapas :

- Visite en autonomie ou guidée (1h) autour d'une sélection d'œuvres du musée en lien avec une thématique choisie par l'équipe enseignante.
- En classe : Les élèves sont invités à rédiger des poèmes, œuvre collective et/ou poèmes individuels – en lien avec les œuvres rencontrées lors de la visite du musée.
- Facultatif : participation à un concours de poésie (ex : Concours du Jeune poète proposé par l'Académie des Jeux Floraux)
- Préparation d'une restitution du projet.

Donne du son
à ton oeuvre !

Objectifs:

Créer un paysage sonore à partir d'une œuvre muséale.

Partenariat possible avec un musicien.

Etapas

- Visite en autonomie ou guidée (1h) autour d'une sélection d'œuvres du musée en lien avec une thématique choisie par l'équipe enseignante.
- En classe : Les élèves sont invités à imaginer un paysage sonore (bruitages, sons, musique acoustique ou amplifiée) en lien avec une œuvre choisie.
- Préparation d'une restitution du projet.

Les conseillers de la DAAC sont à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de partenaires si nécessaire culture@ac-toulouse.fr

Drames en cadre

Objectifs:

Travailler l'art théâtral à partir d'une œuvre muséale. Partenariat possible avec un comédien.

Etapas :

- Lors d'une visite au musée, l'élève s'approprie une œuvre en imaginant l'écriture d'une saynète théâtrale. Ce processus créatif implique le va-et-vient entre un travail d'improvisation en lien avec le figuratif sur la toile et l'imaginaire des élèves
- En classe : travail sur la saynète théâtrale.
 - A l'issue du projet une captation vidéo ou une présentation peut être envisagée.

Percevoir un lieu par son
ambiance sonore

Objectifs:

Créer un espace sonore à la manière de Pablo Valbuena.

Etapas :

- Visite en autonomie ou guidée autour de l'œuvre de Pablo Valbuena. En quoi l'œuvre mobilise-t-elle à la fois art et technologie ?
- En classe : phase de création numérique.
 - Option 1: En utilisant le langage de programmation Scratch, les élèves imaginent un escalier sonore virtuel. Les enseignants peuvent importer le programme suivant sur le site de vittasciences : <https://fr.vittascience.com/adacraft/?localId=loc6461261a0f9874>
 - Option 2 : Les élèves réalisent un fond sonore pour un lieu de circulation de l'établissement. Celui-ci peut être réalisé à partir d'enregistrements effectués sur place ou en réalisant un fond sonore imaginaire.