

THÉMATIQUE DES TRAAM 2026 :
PERSPECTIVES : L'IA AU SEIN DE L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE DES ARTS

*

THÉMATIQUE HISTOIRE DES ARTS :
État, société et mode de vie, XIIIe – XVIIIe

*

HISTOIRE DES ARTS – LETTRES :



- Interroger la place du costume de scène au sein de la dramaturgie
- Produire, écrire et jouer une scène autour du nouveau costume de Monsieur Jourdain
- Réfléchir sur les enjeux esthétiques et symbolique de l'habit de théâtre
- Enrichir les compétences des élèves, appréhender la culture du vêtement, ses matériaux et ses fonctions
- Se familiariser avec une pièce du répertoire *Le Bourgeois Gentilhomme* de Molière
- Savoir décrire, observer et proposer une première analyse
- Observer un projet de co-crédation avec l'IA, *Molière ex machina*, une collaboration de la Sorbonne Université et du Château de Versailles, avec le collectif d'artistes *Obvious*, 2026

UNE COMÉDIE DU XVII^{ème} siècle
LE BOURGEOIS GENTILHOMME, Molière

Supports :

Le Bourgeois gentilhomme de Molière en lecture intégrale ;

La mise en scène de 2021 à la Comédie française, par Valérie Lesort et Christian Hecq.

Objectifs dans l'enseignement du français au cycle 4, niveau 5E

- Connaître une comédie du XVII^e siècle
- Étudier une parodie des codes et des usages dans lesquels le public se reconnaît : l'imitateur maladroit de la noblesse

Objectifs dans l'enseignement d'Histoire des arts :

- Faire réfléchir les élèves aux enjeux esthétiques et symboliques du costume et à sa place au sein de la dramaturgie

Thème du programme : 4. État, société et modes de vie (XIII^e-XVIII^e s.)

Production : écrire sur le costume comme art de paraître, le donner à jouer et à interpréter

Partenaires :

- Dispositif EAC **dispositif national** EAC *Les Jeunes rendent hommage à Molière* le concours de la Comédie Française
- Prise de contact avec le **CNCS de Moulins**, une réflexion sur la valorisation du costume dans le cadre d'exposition « Molière en costumes »

Finalités

- appréhender la culture du vêtement, ses formes, ses matériaux, ses fonctions
- savoir décrire, observer et proposer une première analyse en privilégiant la narration ou les symboles présents dans un costume de scène

Sitographie principale :

- Le portail La Grange, site dédié au patrimoine de la Comédie française
- Bnf et Gallica, galeries virtuelles
- Théâtre en acte une ressource Lumni
- Palais Galliera, le podcast « Des Habits et nous »

Travail préalable à faire : Qui était Molière ? Qui était Lully ?

Recherche à effectuer depuis le Media Centre, consultation en ligne de l'Encyclopédie Universalis.

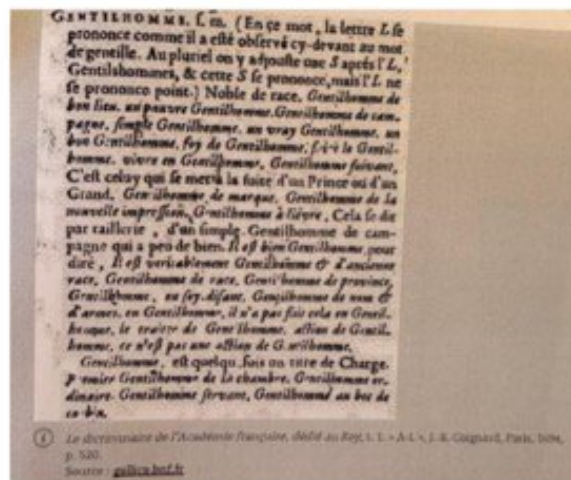
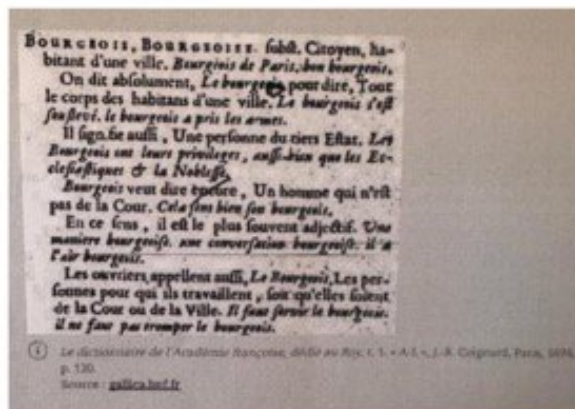
Dans le cadre du partenariat Ciné-Pathé et au moyen du Pass éducation, les élèves ont visionné, en amont, au cinéma la captation théâtrale de la Comédie française.

SÉANCE 1 : rêver le titre de la pièce

Objectif : définir dans l'Ancien régime ce que sont un bourgeois et un gentilhomme

Supports :

- Dictionnaire de l'Académie, en ligne sur Gallica, site Bnf
- Bande annonce du spectacle mis en scène à la Comédie française par Valérie Lesort et Christian Hecq, en 2021



Traces écrites : nos remarques sur les sons et musiques, les lumières et éclairages, les couleurs et les costumes, les paroles prononcées, le décor, les déplacements et les postures.

Comment le changement de condition souhaité par Monsieur Jourdain est donné à voir dans cette mise en scène ?

Lecture du document pédagogique de la Comédie française « Les comédiennes et les comédiens parlent de leurs personnages.

Histoire des arts : dossier sur les ateliers costumes de la Comédie française et les secrets de fabrication de la robe toute dorée de Dorimène.

Grille de mots sur les vêtements et les coiffures évoquées dans la pièce.

Documents pédagogiques réalisés par la Comédie française.



Françoise Gillard, Christine Hanck, Calixt, Nicolas Léger

Secrets de fabrication

La robe toute dorée de Dorimène est composée de trois morceaux, la pièce qui couvre la gorge (appelée le « gorgierin »), le bustier-bijou et la jupe. Voici quelques secrets de la confection de cette pièce unique...

Pour le gorgierin, **1892 perles** ont été cousues !

La jupe a nécessité **26 mètres de tissu** (l'équivalent d'un immeuble de 9 étages) et demandé entre **450 et 480 heures de travail** !

Pour fabriquer les **alvéoles de la jupe**, les costumiers et les costumiers se sont inspirés... d'une ruche ! Ils se sont documentés sur la manière dont les abeilles construisaient leurs alvéoles, et les ont copiées !

À l'intérieur de chaque alvéole est cachée une boule de polystyrène recouverte de tissu doré qui rappelle les grains de pollen récoltés par les abeilles.

Afin que les alvéoles se maintiennent, on les a renforcées à l'aide de **tiges flexibles en plastique**, appelées « baleines », et aussi de **cordes à piano** !

Pendant un essayage, la costumière s'est aperçue que, lorsque la comédienne s'accroupissait, la robe fonctionnait comme un accordéon. Cet effet de soufflet n'était pas du tout prévu mais sur scène il est incroyable !

La Comédie-Française, du miel et des abeilles

La ruche

As-tu remarqué dans la Salle Richelieu, sur la corbeille au premier étage, la présence d'une ruche dorée entourée d'abeilles ? Dès l'Antiquité, on prête à l'abeille des qualités remarquables comme l'intelligence, le travail et l'ordre. La ruche est aussi reconnue comme un modèle absolu d'organisation. Depuis 1682, la ruche est l'**emblème de la troupe de la Comédie-Française**.

L'abeille

Mais si l'abeille est importante au théâtre, c'est aussi parce qu'elle symbolise l'**éloquence**, cet art de la parole qu'elle partage avec les comédiennes et les comédiens.

Le miel

À proximité des jardins du Palais-Royal, sur les toits de la Salle Richelieu, sont installées trois ruches. Récolté par une apicultrice au mois de juillet, le miel est ensuite vendu à la boutique de la Comédie-Française.



Séance Histoire des arts : Tenue correcte exigée »



Ressources iconographiques sur le costume (Photothèque du MAD et Comédie française)
https://comedie-francaise.bibli.fr/visionneuse.php?explnum_id=28869#

https://comedie-francaise.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=72427#zone_exemplaires

Exposition du MAD « Tenue correcte exigée, quand le vêtement fait scandale »
<https://madparis.fr/tenue-correcte-exigee-quand-le-vetement-fait-scandale-1511>

Pistes de réflexion sur le vêtement, interrogeant la place du corps, le vêtement comme levier d'émancipation, le vêtement comme marqueur d'identité du personnage.

Lecture des propos de Christian Lacroix sur le costume, la mode et le théâtre

<https://asso-maisondelaculture.fr/le-costume-de-theatre-comprendre-avec-christian-lacroix/>

Histoire des arts :

dossier lecture et exploitation orale depuis les travaux de Frédérique Trouslard
<https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/donner-vie-aux-costumes-anciens-avec-gallica>

SÉANCE 2. LES ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES SUR MOLIÈRE ET LULLY

Correction des recherches personnelles

Document pédagogique de la comédie française : les instruments dans la mise en scène de 2021.

SÉANCE 3 : LES CARACTÉRISTIQUES DU TEXTE THÉÂTRAL

Objectifs : *Repérer et comprendre les spécificités du texte de théâtre ; établir des hypothèses sur l'intrigue de la pièce*

- **Leçon :** Observation des particularités du texte de théâtre, en feuilletant la pièce
- **Observation et hypothèses :** La didascalie initiale (liste des personnages)
- **Travail d'écriture :** Rétablir la mise en page conventionnelle d'un texte de théâtre (Extrait de *La Leçon*, E. Ionesco)

SÉANCE 4 : LES ÉLÉMENTS DE L'EXPOSITION

Supports : Acte I, scènes 1 et 2

Objectifs : *comprendre un procédé lié à la double énonciation au théâtre ; repérer les éléments de l'exposition ; faire connaissance avec le personnage-titre*

Étude du texte : les informations sur les personnages ; les informations sur la situation en cours

SÉANCE 5 : LE CONDITIONNEL, FORMES ET EMPLOIS

Objectifs : *Revoir la conjugaison du conditionnel et étudier ses emplois modaux*

- **Leçon :** La conjugaison du conditionnel ; les emplois modaux
- **Document d'observation et de recherches :** Exemples d'emplois tirés des premières scènes
- **Exercices :** choisir le temps du conditionnel en fonction du contexte et préciser la valeur des conditionnels)
- **Complément orthographique :** les formes en -RAI(S) Leçon et exercice de contrôle

SÉANCE 6 : ORTHOGRAPHE

Objectifs : *Compléter la connaissance du lexique du spectacle ; réviser quelques points d'orthographe*

Support : Extrait d'un roman de littérature de jeunesse *L'Homme qui a séduit le soleil*, J.C. Noguès

- **Préparation personnelle** à l'aide d'un document d'aide au travail
- **Dictée :** un passage du texte proposé en préparation

SÉANCE 7 : Les Maîtres et le Tailleur

Objectifs : *Étudier comment Molière présente Monsieur Jourdain grâce à ses maîtres ; étudier des formes du comique (de caractère, de mots, de gestes)*

Supports :

Étude du texte : Se battre par vanité pour défendre la prééminence de son art ; les éléments du comique

Discours cynique et mercantile des professeurs

Mise en scène de la Comédie française :

- Inspiration comique et renvoi aux univers cinématographiques : Muppet show, les cartoons, film d'horreur burlesque américains.

Travail à réaliser : une recherche sur le comédien Groucho Marx et les films des Marx Brothers

Histoire des arts : le costume et les références cinématographiques dans la mise en scène de la Comédie française

- portrait de Madame Jourdain et portraits de Morticia de la famille Addams, ou l'univers gothique de Tim Burton.
- portrait du maître de philosophie : serpent Kaa dans le Livre de la Jungle de Disney, samouraï dans sa tenue, du vampire à la manière de Nosferatu (ongles longs, pâleur et goût du sang).

Travail d'écriture : décrire collectivement le costume

Sujet : Un Maître de philosophie abîmé

Dans la scène le Maître de philosophie a été battu par les Maîtres d'armes, de danse et de musique. Quelles traces de cet épisode présente son costume dans certaines mises en scène ?

Support : site en ligne Théâtre en acte, comparaison des mises en scène de Jean Le Poulain, Denis Podalydès, Jérôme Deschamps, Christian Hecq et Valérie Lesort.

<https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/oeuvre/moliere-1/le-bourgeois-gentilhomme.html>

SÉANCE 8 : LA MASCARADE DE COVIELLE

Support : Plateforme La Grange

Objectifs : *Comprendre un moment métathéâtral et carnavalesque ; étudier le comique de farce*

Étude du texte : La mise en valeur du personnage de Covielle ; le comique de farce

Scène du Mamamouchi : la punition burlesque de la scène turque, la musique et le chant ont le pouvoir de transformer comme le costume.

Jeu de théâtre dans le théâtre : les personnages de la pièce déguisés en faux turcs, période du carnaval, les lois de la société sont renversées. Fausses langues, musique, faux vêtements, fête. Punition et correction des vices de la société, Molière se moque du lecteur, il faut corriger les vices, punir les bêtises et inconvenances, dans une Préface au roi il en parle, mais dans ses pièces c'est une plaisanterie.

Le rôle du théâtre dans la société est en plein changement, Louis XIV remodèle certains ordres, des roturiers vont devenir nobles.

La cérémonie turque qui doit élever Jourdain à la dignité de Mamamouchi prend les allures de grande fête collective dansée et d'apothéose dont Monsieur Jourdain est le centre et à laquelle il participe pleinement.

Les costumes et les références.

La costumière Vanessa Sannino fait le choix de costumes résolument fantaisistes, constitués d'éléments récupérés au hasard.

Histoire des arts : les maquettes planes La Grange

https://comedie-francaise.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70270https://comedie-francaise.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70269%EF%BB%BF

SÉANCE 9 : LE DÉNOUEMENT DE LA PIÈCE

Objectif : *Comprendre la notion de dénouement ; étudier une forme particulière de dénouement*

Étude du texte Une comédie sans morale

SÉANCE 10 : LA PHRASE INJONCTIVE ; LA CONJUGAISON DE L'IMPÉRATIF ET DU SUBJONCTIF PRÉSENT

Objectifs : *Étudier les différentes formes de l'injonction ; revoir les principales difficultés dans l'orthographe et la conjugaison de l'impératif ; connaître la conjugaison du subjonctif présent et ses principaux emplois*

Leçon

SÉANCE 11 : ÉVALUATION FINALE

Objectifs : *Transposer un récit en scènes de théâtre ; écrire des scènes de farce*

Support : Début du fabliau du Moyen-âge « Le vilain mire », préalablement lu

Rédaction : A partir d'un passage du texte, construire une scène de farce (Poly de sujet et de consignes)

Correction : Poly de barème et exercice de réécriture personnalisé

Document complémentaire : Molière, *Le Médecin malgré lui* I,5 (Scène correspondant à celle écrite par les élèves). Observation des procédés du comique.

Séance finale : Histoire des arts

Support : Dossier HDA sur LE COSTUME

1. À quoi servait le costume à la cour de Louis XIV ?
2. Le rôle du costume dans la pièce
3. Les différentes significations du costume selon les mises en scène du Bourgeois gentilhomme

Activité : CRÉATION DES CAPSULES SONORES AUTOUR DU NOUVEAU COSTUME DE MONSIEUR JOURDAIN

Support : **Histoire des arts :**

dossier lecture et exploitation orale depuis les travaux de Frédérique Trouslard

<https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/donner-vie-aux-costumes-anciens-avec-gallica>

«Tenez, voilà le plus bel habit de Cour » (acte II, scène 5)

Monsieur Jourdain a commandé à son traillleur un habit de Cour au sujet duquel le texte nous livre quelques indices dans l'acte II : le costume n'est pas noir, il possède des motifs et il comporte un couvre-chef. En vous appuyant sur ces pistes, et en vous inspirant des travaux de Frédérique Trouslard, menez un travail de recherche pour collecter des images de tenues susceptibles de

constituer des sources d'inspiration : collecter et rassembler des tableaux, photographies, photogrammes extraits de films pour former un tableau d'inspiration à la manière des créateurs de costumes (sous forme numérique ou papier).

À partir de ce tableau, réalisez le croquis d'un costume qui sera ensuite présenté à vos camarades et commenté.

Propositions d'esthétique variées comme pistes de travail :

- Costume inspiré de l'époque de Molière
- Costume contemporain
- Costume futuriste
- Costume inspiré d'une œuvre d'art
- Costume inspiré d'un animal ou d'un aliment
- Costume rappelant un personnage du monde du spectacle ou de la mode
- Costume réalisé à partir d'une matière inattendue

Collecte des meilleures propositions sur ELEA ENT, à écouter ici deux capsules sonores d'élèves :

<https://nuage02.apps.education.fr/index.php/s/FtYT5cB8f9Qq39L>

<https://nuage02.apps.education.fr/index.php/s/bNKk3Nwt65AXARM>

Donner la parole au costume, une création inspirée de l'écoute du podcast **"Des Habits et nous"**, qui **donne la parole aux vêtements, l'édition spéciale MODCAST met en lumière les collections du Palais Galliera.**



RÉFLÉCHIR SUR L'USAGE DE L'IA DANS LA RECHERCHE

Problématiques sur l'IA

L'IA peut-elle remplacer les artistes ? Quels sont les éléments constitutifs de l'acte de création ?

Qu'est-ce qui fait art ?

Le travail sur les critères validant un objet comme de l'art peut-il inviter les élèves au fonctionnement de l'IA ?

Thématique des TraAM « Perspectives Art et IA »

Les élèves sont initiés au débat pour prendre conscience des limites et des biais des intelligences artificielles. Les échanges leur permettent d'exercer leur esprit critique. La professeure s'appuie sur le projet porté par Sorbonne Université et le Château de Versailles pour nuancer le propos.

VOIR VIDÉO [MOLIÈRE EX MACHINA](#), SORBONNE UNIVERSITÉ



Compétences transversales mises en œuvre :

Exercer son esprit critique sur les productions de l'IA (à partir de l'exemple Sorbonne Université)
Débattre et historiciser la place de la machine au sein de la création

Adopter une approche critique de l'IA dans l'enseignement de l'histoire des arts

Usage des IA

Les IA ne sont pas manipulées par les élèves de cycle 4, niveau 5^e.

Compétences du CRCN

- Informations et données
- Gérer et traiter des données
- Communication et collaboration
- Interagir... avec une IA
- Création de contenus
- Développer des documents textuels
- Adapter les documents à leur finalité

Sitographie inspirante :

Théâtre en acte <https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/oeuvre/moliere-1/le-bourgeois-gentilhomme.html>

Canopé Pièce-démontée <https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-piece--de-montee---le-bourgeois-gentilhomme-31687-18643.pdf>

La Comédie française <https://www.comedie-francaise.fr/www/comedie/media/document/programme-jeunepublic-lebourgeoisgentilhomme2324.pdf.pdf>

L'histoire par l'image <https://histoire-image.org/etudes/roi-danse-louis-xiv-mise-scene-pouvoir-absolu>

Gissey dessinateur du cabinet du Roi : <https://essentiels.bnf.fr/fr/image/c9c90f00-8ddf-4d48-9045-17936d4df086-henri-gissey-costume-muphti-pour-le-bourgeois-gentilhomme-1670>

Quelle comédie (chaîne Youtube de la Comédie

française) <https://www.youtube.com/watch?v=uj6F5UFJsdc>

La Philharmonie <https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/perspectives/william-christie-celebre-la-musique-oubliee-du-theatre-de-moliere>

France Culture <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/du-rire-aux-larmes-1994779>

S'interroger sur la déconstruction des artifices

sociaux https://shs.cairn.info/article/ANSO_151_0125?lang=fr

Maquettes planes de costumes : https://comedie-francaise.bibli.fr/index.php?lvl=search_segment&id=31&action=segment_results

https://comedie-francaise.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70270https://comedie-francaise.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=70269

Voyez comme on danse :

https://www.comedie-francaise.fr/fr/expositions_virtuelles/voyez-comme-on-danse-a-la-comedie-francaise

Bnf :

<https://essentiels.bnf.fr/fr/focus/86c43ce0-0067-42db-9484-6074512ff164-bourgeois-gentilhomme-dans-texte><https://essentiels.bnf.fr/fr/article/c7a99c15-c0c0-4769-bb4d-20a9e34c95c5-bourgeois-gentilhomme>

Costume du 17e

https://www.comedie-francaise.fr/fr/expositions_virtuelles/costumes-historiques-de-la-comedie-francaise#

Costumer à l'opéra comique : <https://www.opera-comique.com/fr/actualites/costumer-le-bourgeois-gentilhomme>

Ce soir à l'affiche https://www.comedie-francaise.fr/fr/expositions_virtuelles/ce-soir-a-l-affiche...

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cbqk75X>

Podcast : <https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/les-musiques-de-moliere-junior/episode-4-le-bourgeois-gentilhomme-7060276>

Modcast du Palais Galliera, <https://www.palaisgalliera.paris.fr/le-palais-galliera/ressources-en-ligne/modcast>