

Philosophie du programme : « Une attention particulière est portée à l'observation des effets produits par les diverses modalités de présentation des productions plastiques, pour engager une première approche de la compréhension de la relation de l'œuvre à un dispositif de présentation (cadre, socle, cimaise...), au lieu (mur, sol, espace fermé ou ouvert, *in situ*...) et au spectateur (frontalité, englobement, parcours...) »

Entrée de programme :

Le questionnement :

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

Les questions :

- **La mise en regard et en espace** : ses modalités (présence ou absence du cadre, du socle, du piédestal...), ses contextes (l'espace quotidien privé ou public, l'écran individuel ou collectif, la vitrine, le musée...), l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres (lieux : salle d'exposition, installation, *in situ*, l'intégration dans des espaces existants...).

- **La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché** : découverte des modalités de présentation afin de permettre la réception d'une production plastique ou d'une œuvre (accrochage, mise en espace, mise en scène, frontalité, circulation, parcours, participation ou passivité du spectateur...).

Progression curriculaire :

n-1 (cycle 3) : CM2 – axer la réflexion sur l'objet du quotidien devient artistique – comment l'exposer, le mettre en valeur ? » - réflexion sur les modalités d'exposition →

Questionnement : La mise en regard et en espace

n +1(cycle 4) : Niveau 5e – axer la réflexion sur l'installation →

Questionnement : L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur – La relation du corps à la production artistique

Qu'est-ce qui est interrogé sur notre regard social ?

L'élève a-t-il conscience, lorsqu'il entre dans une exposition, qu'il y a une structure, un cheminement de réflexion mené par les commissaires d'exposition permettant le relais entre les œuvres et le spectateur ? Il s'agit d'amener l'élève à comprendre le fonctionnement du lieu culturel (artistique).

Première partie : Travailler dans les oubliettes de la salle du musée !

Objectifs – les composantes plasticiennes, théoriques et culturelles :

Amener l'élève à prendre conscience que leurs projets ont pour objectif d'être exposés.

Amener les élèves à comprendre que le procédé d'exposition dans l'espace muséal induit une pratique et une réaction/action du spectateur(questionnement, circulation...)

Identifier et situer les sensibilités et les repères artistiques ou culturels des élèves : à ce stade de son parcours scolaire, l'élève possède quelques repères de pratiques artistiques et de procédés d'exposition. Cependant, il a spontanément une lecture de l'œuvre qui porte sur sa narration (le sujet) plus que le procédé d'exposition choisi par l'artiste. Il s'agit ici de l'amener à voir l'œuvre dans une entèreté plus globale et dans son contexte.

Apporter aux élèves des savoirs plasticiens, théoriques et culturels : les élèves explorent la réalisation par maquette et s'exercent au rapport d'échelle et aux choix des matériaux, outils afin d'y procéder. Ils découvrent et exploitent le vocabulaire associé aux modalités et à l'espace d'exposition, ils découvrent des références artistiques qui interrogent le lien entre l'espace d'exposition et la réception de celles-ci par le spectateur.

Problématique :

Comment le choix de l'espace d'exposition du projet peut-il être intégré à la pratique et quelle en est sa réception par le spectateur ?

Notions – vocabulaire :

L'espace – vocabulaire de la pratique artistique (dessin, vidéo, etc) – vocabulaire de l'espace

d'exposition (sol, plafond, etc) – vocabulaire des modalités d'exposition (socle, cimaise, etc)

Incitation :

Comment amener le spectateur à chercher votre projet dans un espace inattendu de la salle d'exposition ?

Pratique :

Pratique au choix de l'élève (réalisation d'une maquette)

Les étapes :

1. A l'oral interroger les élèves en déduire nos « habitudes-non réelles » de mode d'exposition et prise de connaissance de l'incitation. Retour sur les connaissances effectives des élèves (évaluation diagnostique) – inscrire au tableau les pratiques et les modalités d'exposition déjà connues des élèves.
2. Jeu de connaissances (par groupe, outil : jeu de cartes à associer) : savoir repérer les pratiques artistiques et les modalités d'exposition
3. Mini atelier : savoir réaliser un espace muséal en maquette – par groupe
4. Observation en groupe classe des réalisations – un espace peut être (de formes architecturales différentes, comprendre des lumières artificielles, naturelles, être obscurcies). Objectif : savoir manipuler et produire un espace en maquette, savoir prendre conscience des qualités de l'espace.
5. Lancement de la pratique personnelle
6. Découverte des œuvres par procédé d'élimination : les élèves par groupe ont le choix entre deux œuvres. Ils doivent repérer celle qui adopte un mode d'exposition non conventionnel. En suivant travail sur l'oeuvre sélectionnée.

7. Ecriture du cartel (l'élève revient sur sa démarche)

Champ référentiel :

Sol Lewitt – Wall drawings (1968-2007)

Maurizio Cattelan – Untitled (2001)

Nam June Paik – Fish flies on sky (1975)

George Rousse – Installation, chapelle de la Visitation, Thonon Les Bains, 2013

Vladimir Tatline – Contre relief de coin, 1914

Deuxième partie : L'exposition, ce chantier à partager !

Objectifs :

Les composantes plasticiennes, théoriques et culturelles

Amener les élèves à comprendre que le procédé d'exposition dans l'espace muséal induit une pratique et une réaction du spectateur (questionnement, circulation...)

Amener les élèves à se projeter dans un contexte idéal, sans limite budgétaire ou contrainte d'espace réel d'exposition par rapport aux souhaits qu'ils émettent pour leur réalisation d'exposition.

Identifier et situer les sensibilités et les repères artistiques ou culturels des élèves : à ce stade de son parcours scolaire, l'élève possède quelques repères de pratiques artistiques et de procédés d'exposition. Cependant, il a spontanément une lecture de l'œuvre qui porte sur sa narration (le sujet) plus que le procédé d'exposition choisi par l'artiste. Il s'agit ici de l'amener à voir l'œuvre dans son entité, sa forme physique et dans son contexte.

Apporter aux élèves des savoirs plasticiens, théoriques et culturels : les élèves explorent la réalisation par maquette et s'exercent au rapport d'échelle et aux choix des matériaux, outils afin d'y procéder. Ils développent un vocabulaire spécifique en lien avec l'espace d'exposition et découvrent des propositions d'exposition afin de mener une réflexion sur les choix de placement d'œuvres et de monstration des œuvres (cheminement intellectuel et parcours physique du spectateur).

Problématique :	Comment établir des choix, une scénographie de l'espace d'exposition afin de placer le spectateur dans la meilleure posture pour découvrir les réalisations ?
Notions / vocabulaire	L'espace – vocabulaire de la pratique artistique (dessin, vidéo, etc) – vocabulaire de l'espace d'exposition (sol, plafond, etc) – vocabulaire des modalités d'exposition (socle, cimaise, etc) Commissaire d'exposition – guide – le cartel – le parcours – exposition temporaire – la scénographie.
Compétences du socle commun	Compétences des arts plastiques
Incitation	Vous êtes « commissaire d'exposition » et vous rassemblez l'équipe des « artistes » pour décider d'une politique d'accrochage des projets lors de l'exposition. Les enjeux de la séquence : Quels sont les choix qui permettront au spectateur d'être surpris et actif dans sa découverte des réalisations ? Ensuite vous serez « guide » pour expliquer votre projet et « spectateur » pour découvrir ceux des autres groupes.
Pratique artistique	Réalisation de la maquette du lieu d'exposition
Descriptif par étapes	<ol style="list-style-type: none"> 1. A l'oral présentation de l'intitulé – revenir sur les rôles de chacun (créateur, commissaire, guide, spectateur) 2. En deux temps identiques : les élèves se séparent en créateurs et en commissaires. Les commissaires prennent connaissance des projets des créateurs. 3. Tous les élèves sont commissaires. Par équipe, ils choisissent les projets qu'ils désirent mettre ensemble et le point commun qui anime leur décision. 4. Argumentation à l'oral 5. Découverte par parcours différencié d'expositions – restitution 6. Début des réalisations des maquettes des lieux d'exposition 7. Découverte par parcours différencié de lieux d'exposition 8. Etre guide – en deux temps identiques, les élèves se séparent en guides et spectateurs et font découvrir ou découvrent l'exposition.
Champ référentiel	<p>Champ référentiel lié aux thèmes d'exposition :</p> <p>Carambolages, Grand Palais Paris 2016 – La boîte de Pandore, Musée d'art moderne, Paris, 2016 – Picasso, Musée Picasso, Paris 2016, L'odyssée des animaux, Musée des Flandres, Cassel, 2016-2017, Les icônes de l'art moderne, la collection Chtchoukine, La fondation Vuitton, Paris, 2016-2017, L'histoire commence en Mésopotamie, Louvre Lens, 2016-2017</p> <p>Champ référentiel lié aux procédés d'exposition :</p> <p>Panorama 18 Le MUMO</p>
Bilan	<p>Observer la modification de l'usage du vocabulaire (cartel et oral)</p> <p>Observer si la démarche de travailler un mode d'exposition non « conventionnelle » est comprise (pratique, questionnement sur les œuvres et cartel)</p>

	A long terme observer la progression des choix d'exposition et l'autonomie de l'élève en cycle 4, sa capacité à tenir compte de l'espace et du spectateur.
--	--