

DAAC Créteil - Plan Académique de Formation
Conseiller arts visuels architecture et design : Sylvain Bory
Sylvain-francoi.Bory@ac-creteil.fr
01 57 02 66 68

Voir les œuvres d'art : être spectateur au musée
Mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27 janvier 2016

Programme

Objectifs : mieux comprendre les enjeux de l'art contemporain. Appréhender les dispositifs pour accéder à l'œuvre et à sa compréhension. Interroger la place du spectateur et de l'artiste dans le processus créatif, l'installation artistique et les choix scénographiques.

Contenus : l'artiste donne à voir, ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Le spectateur/regardeur fait l'expérience de l'œuvre par le regard qui en explore la surface et les profondeurs. Le regard transforme et se transforme à force de voir, d'éprouver, de fréquenter et d'acquérir des connaissances : la pratique change la qualité du regard. La rencontre avec l'œuvre, la remise en question du statut de l'artiste, les procédés d'installation et d'immersion, le parcours scénographique, redéfinissent la place et la participation du spectateur dans le processus créatif et contemplatif.

« *C'est le regardeur qui fait le tableau* » Marcel Duchamp.

« *Toute œuvre d'art alors même qu'elle est une forme achevée et close dans sa perfection d'organisme exactement calibré, est ouverte au moins en ce qu'elle peut être interprétée de différentes façons, sans que son irréductible singularité soit altérée. Jouir d'une œuvre d'art revient à en donner une interprétation, une exécution, à la faire revivre dans une perspective originale.* » Umberto Eco, *L'œuvre ouverte* (1962).

« *J'étais, et je reste persuadé que la part accordée aux créateurs est disproportionnée par rapport à celle accordée aux spectateurs. Il y a là toute une histoire de l'art à réécrire.* » François Morellet.

- **L'œuvre de deux figures célèbres de l'art moderne : le regard face aux discours**

La perception de l'œuvre et de sa signification se renouvelle-t-elle en fonction de la réception dont elle fait l'objet ?

Mercredi 25 janvier matin 9h15-12h15

Musée national Picasso Paris

5 rue de Thorigny, 75003 Paris

9h15 : accueil et présentation du stage ;

9h30 : parcours de visite dans les collections avec l'exposition « Picasso-Giacometti » autour de la thématique du stage ;

11h : petit-déjeuner ;

11h15 : activités en autonomie ;

11h45 : échanges autour de l'exposition et de l'activité.

Sur l'exposition « Picasso-Giacometti », dialogue entre deux maîtres :

Un important travail de recherche, mené en commun dans les fonds d'archives du Musée Picasso et de la Fondation Giacometti, a permis de révéler des documents inédits, esquisses, carnets et annotations significatives. Ceux-ci éclairent les relations méconnues entre les deux artistes, relations à la fois amicales et formelles, et l'intérêt mutuel qu'ils se sont porté à des moments clés de leurs carrières, en dépit de vingt ans de différence d'âge.

Dotés de tempéraments différents, mais caractérisés tous deux par une grande liberté d'esprit et d'invention, Picasso et Giacometti partagent une fascination pour le lien entre Éros et Thanatos, comme pour le déplacement des limites de la représentation. De leur rencontre au début des années 1930 à leurs dialogues nourris dans l'après-guerre autour des querelles du retour au réalisme, les deux artistes n'ont cessé d'échanger sur leur création. Comme l'exposition le révèle, de nombreuses similitudes formelles et thématiques rapprochent leurs œuvres de la période surréaliste. À partir de la fin des années 1930, tous deux vont transformer leur pratique et partager des questionnements sur l'art et sa relation au réel, auxquels le peintre-sculpteur et le sculpteur-peintre répondent par des solutions formelles différentes.

Organisée en 8 sections, l'exposition propose un parcours à la fois chronologique et thématique présentant les différents aspects de leur production artistique dans tous les médiums : peinture, sculpture, dessin. Après avoir évoqué le cheminement des deux artistes de leurs œuvres de jeunesse jusqu'aux créations modernistes, elle montre les correspondances entre leurs œuvres, de l'influence des arts extra-occidentaux ou de celle du mouvement surréaliste au renouveau du réalisme dans la période d'après-guerre.

Transports (environ 30 min) : se rendre à pied via la rue Saint-Gilles à la station « Chemin vert » (ligne 8) ; prendre le métro direction « Balard », arrêt à la station « Richelieu-Drouot », puis prendre la ligne 9 direction « Pont de sèvres », arrêt à la station « Iéna » ; puis descendre à pied l'avenue du président Wilson.

Mercredi 25 janvier après-midi 14h-16h30

Musée d'art moderne de la Ville de Paris

11 avenue du président Wilson, 75116 Paris

Déroulé de l'après-midi :

- accueil et présentation du MAM par Marie-Josèphe Bérengier, service des publics du musée ;
- visite de l'exposition « *Bernard Buffet* » avec la commissaire d'exposition, Dominique Gagneux ;
- retour sur l'exposition et échanges autour des articles critiques de l'exposition.

Sur l'exposition « Bernard Buffet » :

Parce que le Musée d'art moderne est le seul musée public possédant une collection importante d'œuvres de l'artiste (entrée en 1953 par l'important legs Girardin et en 2012 par la donation Ida et Maurice Garnier), il était légitime de réaliser ce projet qui remonte aux premiers contacts pris avec son marchand historique Maurice Garnier (1920 - 2014), il y a près de dix ans, mais que la dimension restée longtemps polémique de l'œuvre de Bernard Buffet avait retardé.

Aujourd'hui, avec la distance du temps, de nombreux artistes, professionnels et amateurs, reconsidèrent l'œuvre, ce qu'elle pouvait avoir de déroutant s'étant en partie atténué. En balayant l'ensemble de l'œuvre dans un parcours rétrospectif, mais très sélectif en raison de la grande productivité de l'artiste, l'exposition montrera la qualité et la variété insoupçonnées de ce qui restera peut-être comme une des œuvres picturales les plus fascinantes du siècle dernier et dont l'influence sera peut-être une des plus considérables.

Le parcours, organisé selon une présentation chronologique, s'ouvrira sur les débuts de Bernard Buffet, au moment où ses œuvres renouvellent le sens de tout un répertoire de formes et d'objets. Le contexte artistique de l'après-guerre, moment de débats autour de la question des réalismes, de la figuration et de l'abstraction, sera évoqué. Il s'agira de révéler le peintre comme un artiste paradoxal, qui se réfère à la peinture d'histoire à une époque de la disparition du sujet, qui allie peinture austère et aisance financière, grand succès public et rejet du monde de l'art.

Ainsi, à côté de ses thèmes de prédilection –autoportraits, natures mortes–, les différents sujets systématiquement exploités par Bernard Buffet au cours de ses expositions annuelles à la Galerie Garnier seront présentés : cycles religieux (La Passion du Christ), littéraires (L'Enfer de Dante, Vingt mille lieues sous les mers) ou allégoriques (Les Oiseaux, Les Folles). L'accent sera mis sur la réflexion constante de Bernard Buffet sur la peinture d'histoire (Horreur de la Guerre) et sur l'histoire de la peinture (Le Sommeil d'après Courbet), jusqu'à La Mort, spectaculaire dernière série se référant aux memento mori médiévaux.

À travers une abondante documentation, l'exposition sollicitera le regard du public sur les mécanismes de cette notoriété.

- **La participation du spectateur : appréhension de l'exposition, déclinaison de l'espace**

Jeudi 26 janvier matin 9h30-12h15

FRAC Le Plateau

Place Hannah Arendt, 75019 Paris

Déroulé :

- Accueil, présentation du FRAC, par Marie Baloup, service des publics
- Visite commentée de l'exposition « *Strange Days* »
- Présentation de scénographies d'expositions organisées au Plateau
- Présentation d'expositions hors-les-murs dans les établissements scolaires de Créteil et du projet *Flashcollection*.

Sur l'exposition « Strange days » :

L'exposition *Strange Days*, réalisée à partir de certaines des dernières acquisitions du FRAC Ile-de-france, en présente un certain nombre. Disséminées dans les espaces du plateau, elles se distinguent par un ensemble de caractéristiques – tension, incertitude, absence, désagrégation, violence... – qui résonnent en nous de façon étrange au regard de nos connaissances – qu'il s'agisse de (géo)politique, d'économie, d'écologie, etc. – du monde actuel. La perception de chacune de ces œuvres ne saurait cependant se limiter à ce seul point de vue. Celles-ci sont loin de pointer de façon directe tel ou tel phénomène d'actualité – ou si elles le font, ce n'est pas dans la perspective d'un art dit « engagé » – et elles s'inscrivent dans des démarches aux enjeux divers excédant largement ce seul propos. Réunies au sein de l'exposition selon une présentation aux partis pris affirmés – obscurité, dispersion, avec un éclairage ne provenant que des pièces elles-mêmes – et privilégiant avant tout un langage formel, elles dessinent un paysage particulièrement emblématique du monde tel qu'il va, de ce monde qui ne cesse de nous annoncer d'étranges, d'inquiétants lendemains.

Transports (environ 45 min) : de la station « Jourdain », prendre la ligne 11 en direction de « Mairie des Lilas », jusqu'à Mairie des Lilas puis prendre le bus 105 direction « Les Pavillons-sous-Bois » arrêt « Jeanne d'Arc » (la Galerie est tout à côté).

Ou : descendre par le parc des Buttes-Chaumont (environ 10 minutes) jusqu'à la station « Laumière » (ligne 5) ; prendre le métro direction « Place d'Italie » jusqu'à l'arrêt « Gare du Nord » (10 minutes) ; prendre le RER E direction « Chelles-Gournay » et s'arrêter à la gare de Noisy-le-Sec (11 minutes) ; sortir de la gare côté tramway T1 et prendre l'avenue Jean Jaurès (environ 10 minutes à pied) jusqu'au Centre d'art.

Jeudi 26 janvier après-midi 14h-17h

La Galerie Centre d'art contemporain

1 rue Jean Jaurès, 93130 Noisy-le-Sec

Déroulé :

- Accueil, présentation du centre d'art
- Visite libre de l'exposition
- Réflexion par Emilie Renard, directrice de la Galerie, sur la place du public dans les projets, en particulier sur la saison/exposition de cette année
- Interventions de Florence Marqueyrol, service des publics, Clio Raterron, médiatrice, et Nathanaelle Puaud, coordinatrice des expositions et des résidences sur la manière dont l'équipe est engagée pour activer les œuvres, et comment cela peut déplacer le rapport au public et la perception des visiteurs.

Sur l'exposition « *Tes mains dans mes chaussures* » :

La saison 2016–2017 intitulée “*Tes mains dans mes chaussures*” prend la forme d’un lent morphing évoluant au sein du centre d’art, de septembre 2016 à juillet 2017. En supprimant la chronologie habituelle d’une exposition succédant à une autre, nous souhaitons tester les effets de cette forme de continuité sur l’ensemble du centre d’art. Avec cette saison, nous voulons ouvrir un temps de transformation lente qui nous permette de redéfinir les relations des artistes, du public et de l’équipe du centre d’art et d’interroger la manière dont chacun peut s’identifier à un ou plusieurs de ces rôles et l’interpréter.

Dans le domaine de l’animation, le *morphing* est un effet spécial qui transforme de la façon la plus fluide possible un dessin initial en un tout autre dessin final. Appliqué à l’échelle d’une institution de petite taille comme la Galerie, un morphing permet de passer d’une exposition à une autre sans rupture et d’en tester l’élasticité. Un morphing suppose d’inventer à la fois une forme de continuité et de créer des raccords imprévisibles. C’est un temps où les enchaînements entre des étapes intermédiaires comptent plus que le tableau final. Aussi, cette programmation souhaite-t-elle laisser la part belle à l’improvisation, aux ajustements, et nous permettre de ne pas tout prévoir, de ne pas tout maîtriser. L’idée étant de donner la possibilité à une telle institution d’être réactive, souple, ajustée au temps présent et non pas perpétuellement prise entre le temps des bilans et celui des projets.

Le projet souhaite créer ainsi des modes de relation et de représentation qui touchent aux dimensions à la fois matérielles et symboliques du centre d’art. Il vise donc à agir sur tous les aspects de son fonctionnement — exposition, production, communication, médiation, administration...— afin d’amplifier ces passages entre le terrain de l’exposition, les étages habités par l’équipe et les alentours d’où arrivent les visiteurs. Il s’agira alors de générer des relations dynamiques dans un triangle artistes, institution, public et de créer les conditions d’une attention, d’un soin, d’une confiance et d’une implication réciproques tout au long de l’année. Avec ce projet qui est “sur, avec, pour, entre, contre” le centre d’art, les artistes et les publics, nous souhaitons rendre visibles les enjeux éthiques et politiques d’une telle relation qui intègre toutes ses conjonctions pour en faire l’objet d’un programme de nature performative et transformatrice, dans et autour de cette maison qui abrite le centre d’art.

Exposition 2/3 : 20 janvier 2017

Exposition 3/3 : 21 avril 2017

- **Scénographies et architecture / appréhension du spectateur**

Vendredi 27 janvier matin 9h30-12h15

Fondation Louis Vuitton, 8 avenue du Mahatma Gandhi, 75016 Paris

Déroulé :

- Accueil par Pierre de Quelen, responsable du site médiation à la Fondation Louis Vuitton.
- visites avec médiateur en 2 temps :

1re partie : visite architecturale : histoire du projet

2e partie : présentation de l'exposition « *Icônes de l'art moderne. La Collection Chtchoukine* »

Objectifs : appréhender le bâtiment et les œuvres dans l'espace architectural, et la façon dont les lieux et les œuvres interagissent pour surprendre le visiteur ; sensibiliser, en lien avec l'exposition actuelle, déployée sur l'ensemble du bâtiment, à la scénographie dans la volonté de saisir à nouveau l'esprit d'une collection qui n'avait pas été rassemblée depuis les années 1940.

Sur l'exposition « Icônes de l'art moderne. La Collection Chtchoukine » :

L'exposition rend hommage à l'un des plus grands mécènes du début du XXe siècle, Sergueï Chtchoukine, collectionneur visionnaire de l'art moderne français. Les 130 œuvres prêtées par le musée Pouchkine de Moscou et le Musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg dévoilent l'audace des choix artistiques du collectionneur et la rapidité avec laquelle il a rassemblé l'une des plus importantes collections d'art moderne du début du XXe siècle comprenant des œuvres de Monet, Matisse, Picasso, Gauguin, Cézanne, Le Douanier Rousseau et Derain.

En suivant le parcours de l'exposition conçu par Anne Baldassari, le visiteur traverse l'histoire de l'art du début du XXe siècle et contemple des ensembles monographiques et thématiques exceptionnels. Les dernières salles de l'exposition explorent l'impact des œuvres de la collection sur les jeunes artistes moscovites qui la découvrent dès 1908, date à laquelle Chtchoukine décide d'ouvrir le Palais Troubetskoï au public. L'un des grands partis pris de l'exposition consiste à établir une série de confrontations entre les avant-gardes russes : Malévitch, Rodtchenko, Gontcharova, Tatline, Klioune et les peintres de la collection Chtchoukine.

Transports : trajet (environ 35 min) : marcher jusqu'à la station « Les Sablons » puis prendre la ligne 1 direction « Château de Vincennes » jusqu'à l'arrêt « Franklin-Roosevelt », changement ligne 9 direction « Pont de Sèvres » jusqu'à l'arrêt « Pont de l'Alma ». Puis traverser le pont de l'Alma et prendre le quai Branly (environ 5 minutes).

Vendredi 27 janvier après-midi 13h45-17h

Musée du quai Branly-Jacques Chirac, 37 quai Branly, ou 218 rue de l'Université, 75007 Paris
Rendez-vous dans le hall principal du musée, à l'accueil des groupes adultes.

Déroulé de l'après-midi :

1. 13h45 : accueil et présentation du musée par Peggy Derder, chargée de la médiation Enseignants et scolaires au quai Branly.
2. 14h10 – 15h40 : dans un premier temps, la visite « *Signé Jean Nouvel* », guidée par un conférencier, permettra de lever le voile sur le projet architectural et muséographique de Jean Nouvel depuis la palissade de verre et le jardin jusqu'au théâtre Claude Lévi-Strauss, la Réserve des instruments de musique et le toit terrasse.
3. 15h45 – 17h : présentation des ressources documentaires et pédagogiques proposées autour de ces thèmes par Hugo Poulet, professeur-relais de l'académie de Créteil ; réflexion sur la muséographie et la scénographie du Pavillon des sessions / Musée du quai Branly par Aurélien Gaborit, responsable des collections Afrique.

Bilan du stage.

Prolongements possibles du stage

Le site de la DAAC (informations, projets, rencontres culturelles)

<http://daac.ac-creteil.fr/>

- **Musée de la Chasse et de la Nature**, 62 rue des Archives, 75003 Paris : le spectateur/visiteur à l'affût, les œuvres classiques et contemporaines confrontées aux pièces naturelles.

<http://www.chassenature.org/>

- **Musée Rodin, centenaire 2017** : redéploiement des collections dans la nouvelle scénographie du musée Rodin depuis sa réouverture complète ; exposition au Grand Palais à partir du 22 mars, confrontation Kiefer/Rodin à partir du 14 mars.

<http://rodin100.org/>

Musée Rodin (dossier de presse) :

http://www.musee-rodin.fr/sites/musee/files/presse/dossier_de_presse/151013_mr_dp_bd.pdf

(2,23Mo)

- **1977-2017, le Centre Pompidou fête ses 40 ans** : le Centre Pompidou fête ses 40 ans en 2017 partout en France. Pour partager cette célébration avec le plus grand nombre, il propose un programme inédit d'expositions, de prêts exceptionnels, de manifestations et d'événements pendant toute l'année. Toute la programmation en Ile-de-France, dont au CPIF et au FRAC-Domaine de Rentilly :

<http://www.centrepompidou40ans.fr/>

- **Musée d'Orsay**, ressources pédagogiques « *Qu'est-ce qu'un musée ?* » : document pédagogique

http://www.musee-orsay.fr/fileadmin/mediatheque/integration_MO/PDF/museefr.pdf (507 Ko)

Rencontre culturelle 38 « *Paris ville du XIXe* » le mercredi 1er février à 14H30.

- **Palais de Tokyo** : <http://www.palaisdetokyo.com/fr/content/lieu-histoire-palais-de-tokyo>

Ressources pédagogiques : ce dossier Scolab, consacré à l'architecture du Palais de Tokyo, à son histoire et aux interventions artistiques sur le bâtiment, s'articule autour de quatre thématiques et d'un ensemble d'outils complémentaires (apostilles, glossaire, chronologie...) permettant au visiteur une approche diversifiée du sujet : <http://www.palaisdetokyo.com/fr/page/scolab-special-architecture>

Bibliographie : muséographie, muséologie / scénographie / exposition

Définition :

Muséographie : 1° description, histoire des musées ; étude des collections 2° techniques de l'établissement et de l'organisation des musées, de la présentation de leurs collections

Muséologie : ensemble des connaissances scientifiques, techniques et pratiques concernant la conservation, le classement et la présentation des collections de musées

Scénographie : terme emprunté au monde du théâtre qui désigne l'organisation de l'espace de manière générale dans une exposition temporaire.

L'ICOM est l'organisation internationale des musées et des professionnels de musée qui s'engage à préserver, à assurer la continuité, et à communiquer à la société la valeur du patrimoine culturel et naturel mondial, actuel et futur, tangible et intangible.

Grâce à leur moteur de recherche vous pouvez avoir accès à des interventions mises en ligne et des bibliographies

<http://icom.museum/lorganisation/missions/L/2/>

- *La Muséologie: histoire, développements, enjeux actuels* de André Gob et Noémie Droguet. Armand Colin, 2006

- *Musée et muséologie* de Dominique Poulot. La Découverte, 2005

- *Les Musées* de Jacques Sallois. PUF, 2005

- *L'exposition, théorie et pratique* de Claire Merleau-Ponty. L'Harmattan, 2005 (Ouvrage didactique sur la question de l'exposition et de sa muséographie, tant en termes techniques que pédagogiques. Réflexion théorique sur l'exposition et ses différentes fonctions, mettant l'accent sur la démarche de conception)

- *Penser le patrimoine : mise en scène et mise en ordre de l'art* de Roland Recht. Hazan, 2008

- *White Cube – L'espace de la galerie et son idéologie* de Brian O'Doherty, éditions jrp|ringier, 2008

- Fiche sur la conception d'une exposition :

<http://www.proscitec.asso.fr/fiches-outils/fiche-conception-exposition.pdf> (626 Ko)

Autour des métiers de l'art contemporain (exposition, critique d'art, médiation, conservation...)

http://www.cipac.net/IMG/pdf/Bibliographie_METIERS.pdf (456 Ko)

Partenaires du stage : architecture

- *Frank Gehry* (catalogue de l'exposition du Centre Pompidou) de Aurélien Lemonnier et Frédéric Migayou, éd. Centre Pompidou, 2014

- *Le Vaisseau de verre* de Frank Gehry : un chef-d'œuvre d'architecture en pop-up et en dessins, de Cornille Didier, éditions Fondation LV/hélium, 2014