

Cycle 3

Programme

Cycle 3 – le cycle de consolidation

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...).

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...).

Approche curriculaire

Questionnement: La représentation plastique et les dispositifs de présentation

CM1	CM2	6e
<p>Questions: La mise en regard et en espace La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché</p> <p>Les modalités d'exposition (présence et absence du cadre...)</p>	<p>Questions: La mise en regard et en espace La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché</p> <p>La réception d'une production plastique (mise en scène...)</p>	<p>Questions: La mise en regard et en espace La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché</p> <p>Modalités d'exposition, exploration des présentations des œuvres – salle d'exposition, mise en scène, parcours</p>

Intitulé: L'exposition, ce chantier à
partager

Intitulé: L'exposition, ce chantier à partager

Le chantier:

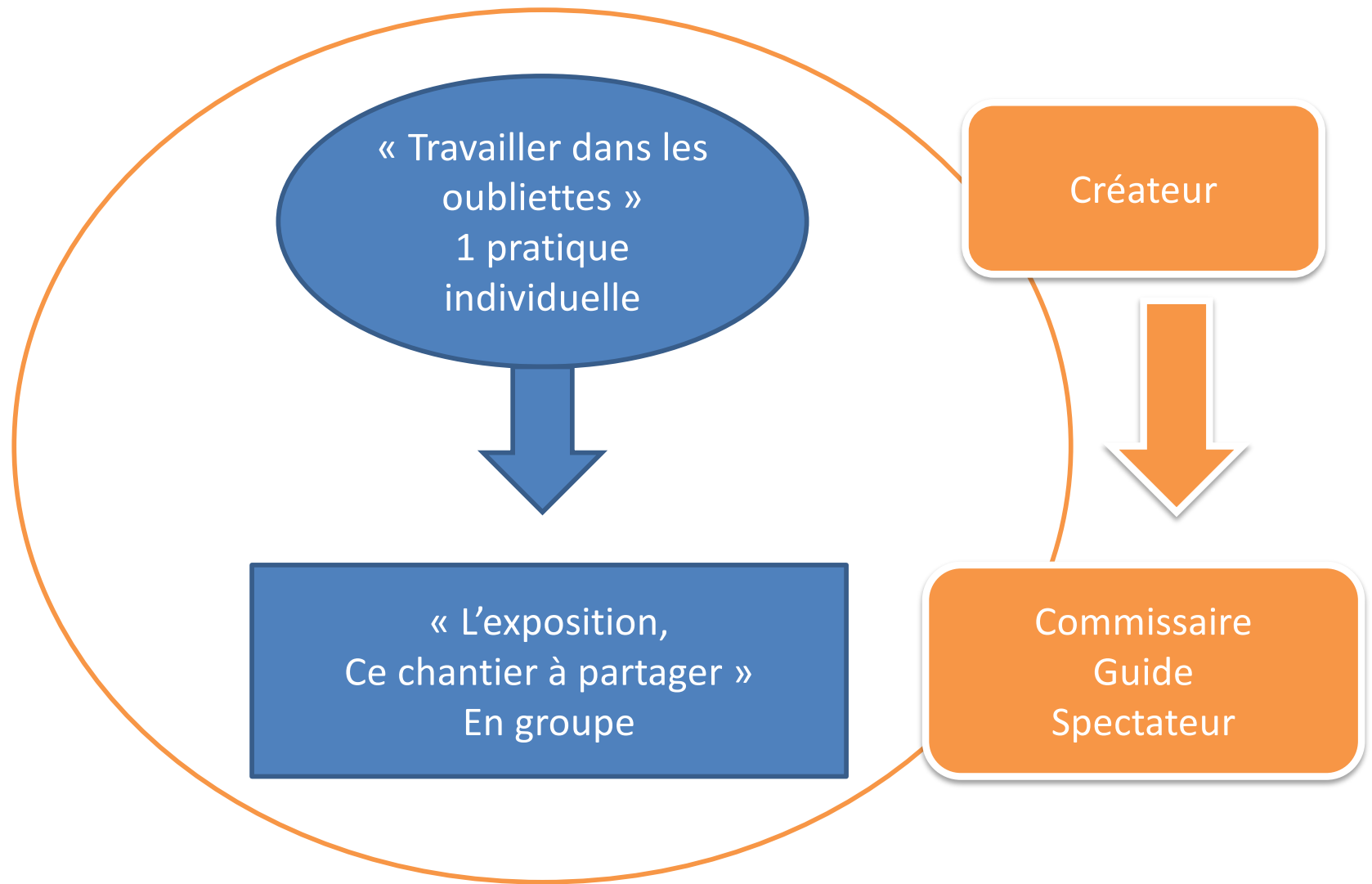
cet endroit en construction

cet endroit à réfléchir à plusieurs – artistes, commissaire, spectateurs entre autres.

Intitulé: L'exposition, ce chantier à partager

Des étapes successives sous forme de jeu de rôle – l'élève sera successivement créateur, commissaire d'exposition, guide et spectateur.

L'exposition, ce chantier à partager!

1. Intitulé : « Travailler dans les oubliettes de la salle du musée ! »

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

Pratique individuelle : réalisation sous forme de maquette

Problématique:

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

Objectifs:

- Amener les élèves 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...)
- Amener les élèves à comprendre l'institution muséale et la complexité de la scénographie d'une 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'oeuvre 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'oeuvre dans une entèreté plus globale et dans son contexte.

Les composantes :

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

Fiche élève:

Cycle 3: 6e

Titre : Travailler dans les oubliettes de la salle de musée !

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

Méthodes conventionnelles d'exposition :

Oeuvres : exemples	Où salle exposition	Les modalités d'exposition	Actions du spectateur regarder – ressentir – réfléchir – observer...			
Peinture	À la vertical sur la cimaise (mur)	cadre	Regarder à la hauteur des yeux			
Sculpture	Au centre de la salle	socle	Tourner autour			
Petite œuvre en 3D		vitrine	Observer à la hauteur des yeux			

Pratique : individuelle : par deux : par groupe :

Selon toi, quelles notions sont en jeu dans ton travail ? Tu peux cocher une ou des notions :

Les notions phares :	forme	espace	lumière	couleur	temps	outil	support	geste	matière

Mon projet doit être présenté achevé	
Mon projet peut être présenté sous la forme d'un plan, d'une maquette, etc	x

Travail personnel n°1 - J'anticipe mon projet :
Pour ma pratique :

Je pense faire :

.....
.....

J'ai besoin de me renseigner sur :

.....
.....

Je dois rapporter (support, objets, matières, images) :

.....
.....

Propose un croquis de ton projet :

Travail personnel n°2 :
J'indique mes choix

Projet fixe :
Projet mobile :

2D	3D		Figuratif	Abstrait		Noir et blanc	Couleurs	monochrome

Matières rigides	Matières souples	Matières rugueuses	autre

Le support est une matière	Le support est un objet	Le support - autre

La pratique artistique : mets une croix

Dessin	Gravure	Sculpture	Installation	Autre :
Peinture	Photographie	Assemblage	Performance	
Collage	Vidéo	Mobile	In situ	

Projet éphémère	Projet permanent	Projet temporaire	Contemplation	Déplacement	Actions

Cartel

**Le cartel est placé à côté de la réalisation dans le lieu d'exposition.
Il donne des informations importantes pour comprendre la réalisation.**

1. Quel titre donnes-tu à ton projet ? / 0,5
2. Explique pourquoi ce choix de titre : / 1
3. 4. Qu'as-tu découvert dans la pratique ? / 1
5. Y a-t-il une œuvre que tu peux mettre en relation avec ton projet (indique son titre et le nom de l'artiste) ? / 0,5
6. Quelle œuvre mets-tu en lien avec ton projet et explique pourquoi / 2
7. Fais une description de ton projet en employant les mots de vocabulaire que tu as découverts : / 1
8. En quoi ton projet s'inscrit-il dans les oubliettes de la salle de musée et qu'impose-tu physiquement au spectateur ? / 2
9. Si tu avais un budget illimité et des techniciens pour t'aider, comment aimerais-tu exposer ? / 2

Fiche élève suite:

L'évaluation

Travailler dans les oubliettes :

Socle commun I - F - S - M	Compétences du programme d'arts plastiques	Auto - évaluation
D5.3	C.1 Expérimenter, produire, créer : Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent. Réaliser une maquette qui permet de montrer mon projet dans les oubliettes	
I - F - S - M		I - F - S - M
D5.3 Invention, élaboration production	C.1 Rechercher une expression personnelle en s'affranchissant des stéréotypes : Proposer un projet qui exige de ne pas être exposé de manière conventionnelle	
I - F - S - M		I - F - S - M
D5.3	C.2 Mettre en œuvre un projet artistique : Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur : Permettre au spectateur de s'interroger sur l'espace d'exposition, de prendre conscience de ses rituels d'observation des œuvres grâce mon choix d'exposition	
I - F - S - M		I - F - S - M
D1.4 Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps	C.3 S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses camarades ; établir une relation avec celle des artistes : Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation Expliquer (à l'oral ou à l'écrit - écrit) mon projet, mes intentions et établir des relations avec les œuvres (par groupe)	
I - F - S - M		I - F - S - M
D5 Organisation et représentation du monde	C.4 Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art : Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique. Produire une carte mentale sur une œuvre (hida)	

Les références artistiques :

Vladimir Tatline – Contre-relief de coin - 1914

Où est placée l'oeuvre ?.....
Pourquoi l'artiste fait ce choix d'exposition ?.....
Que doit faire le spectateur pour découvrir l'oeuvre ?

Georges Rousse – Installation (2013) Chapelle de la Visitation – Thonons les bains

Où est placée l'oeuvre ?.....
Pourquoi l'artiste fait ce choix d'exposition ?.....
Que doit faire le spectateur pour découvrir l'oeuvre ?

Nam June Paik – Fish flies on sky (1975)
Image de l'installation réalisée en 1985 avec 88 moniteurs vidéos au Stiftung museum kunstpalast, Düsseldorf (Allemagne)

Où est placée l'oeuvre ?.....
Pourquoi l'artiste fait ce choix d'exposition ?.....
Que doit faire le spectateur pour découvrir l'oeuvre ?

Maurizio Cattelan – Untitled (2001) 150 x 60 x 40 cm Image de la sculpture au Museum Boymans Van Beuningen, 2002 Rotterdam (Neerland)

Où est placée l'oeuvre ?.....
Pourquoi l'artiste fait ce choix d'exposition ?.....
Que doit faire le spectateur pour découvrir l'oeuvre ?

Sol LeWitt – Wall drawing 51, 1970, LeWitt collection, Chester (USA)

Où est placée l'oeuvre ?.....
Pourquoi l'artiste fait ce choix d'exposition ?.....
Que doit faire le spectateur pour découvrir l'oeuvre ?

Des étapes de connaissances

- Fixer du vocabulaire concernant les modalités d'exposition

Mini ateliers

- Amener les élèves à s'interroger sur l'espace muséal afin de diversifier les approches et de renforcer l'autonomie de la pratique (savoir repérer les matériaux, outils, etc).

- Mini atelier – par groupe –
- vous avez 15 minutes

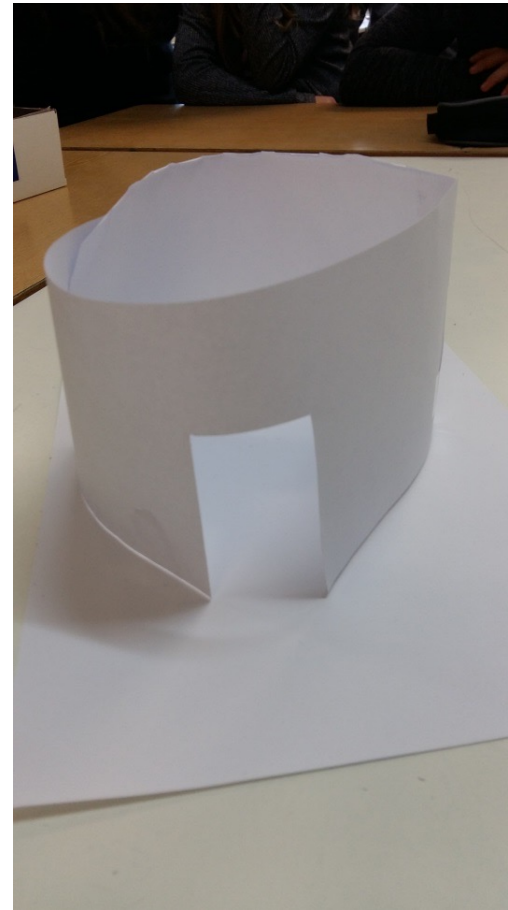
Restitution en classe entière des mini ateliers: les élèves observent et retiennent

- Différents rapports d'échelle
- Différentes sources lumineuses (salle sombre, lumière naturelle – zénithale, éclairage artificiel)

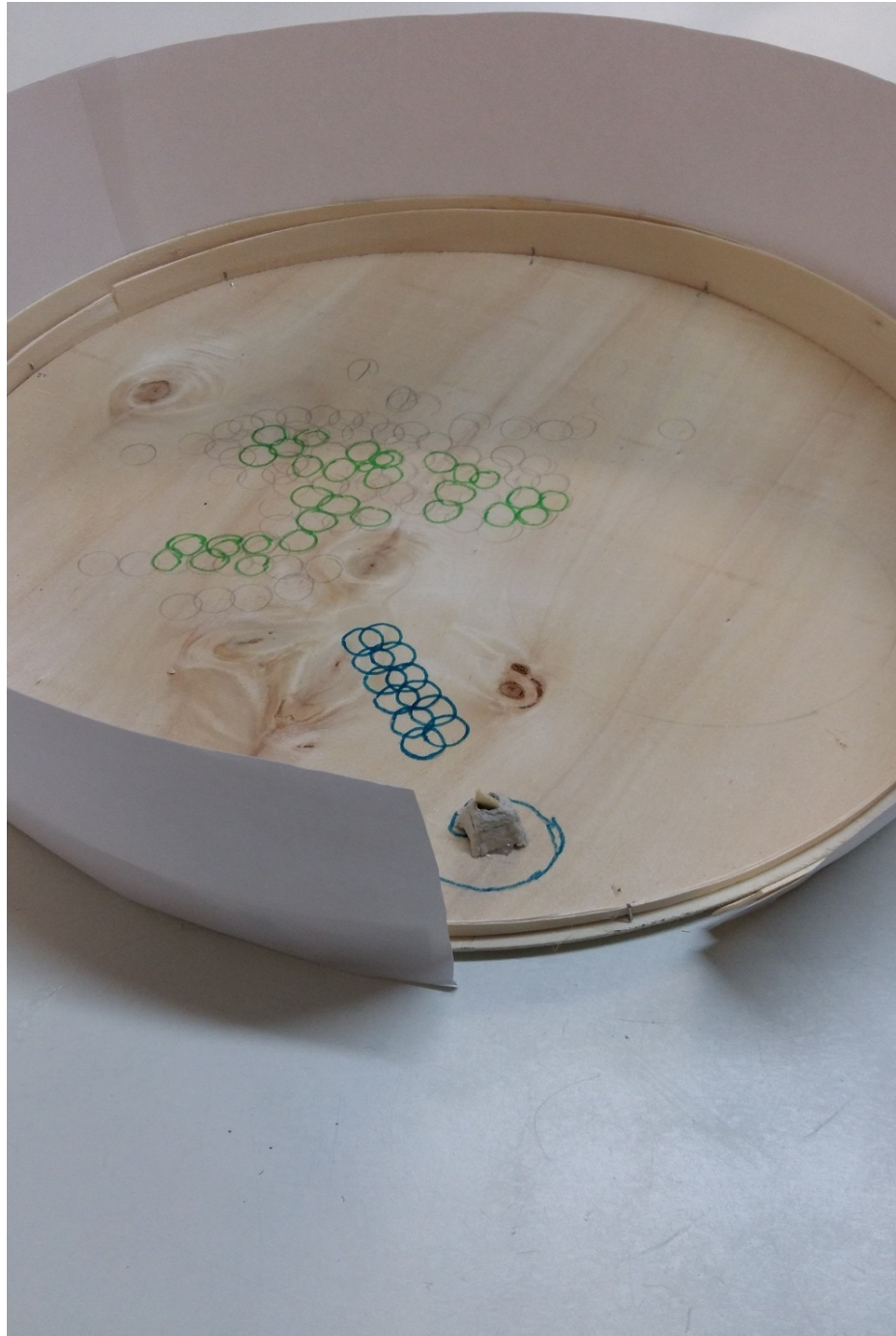
Restitution en classe entière

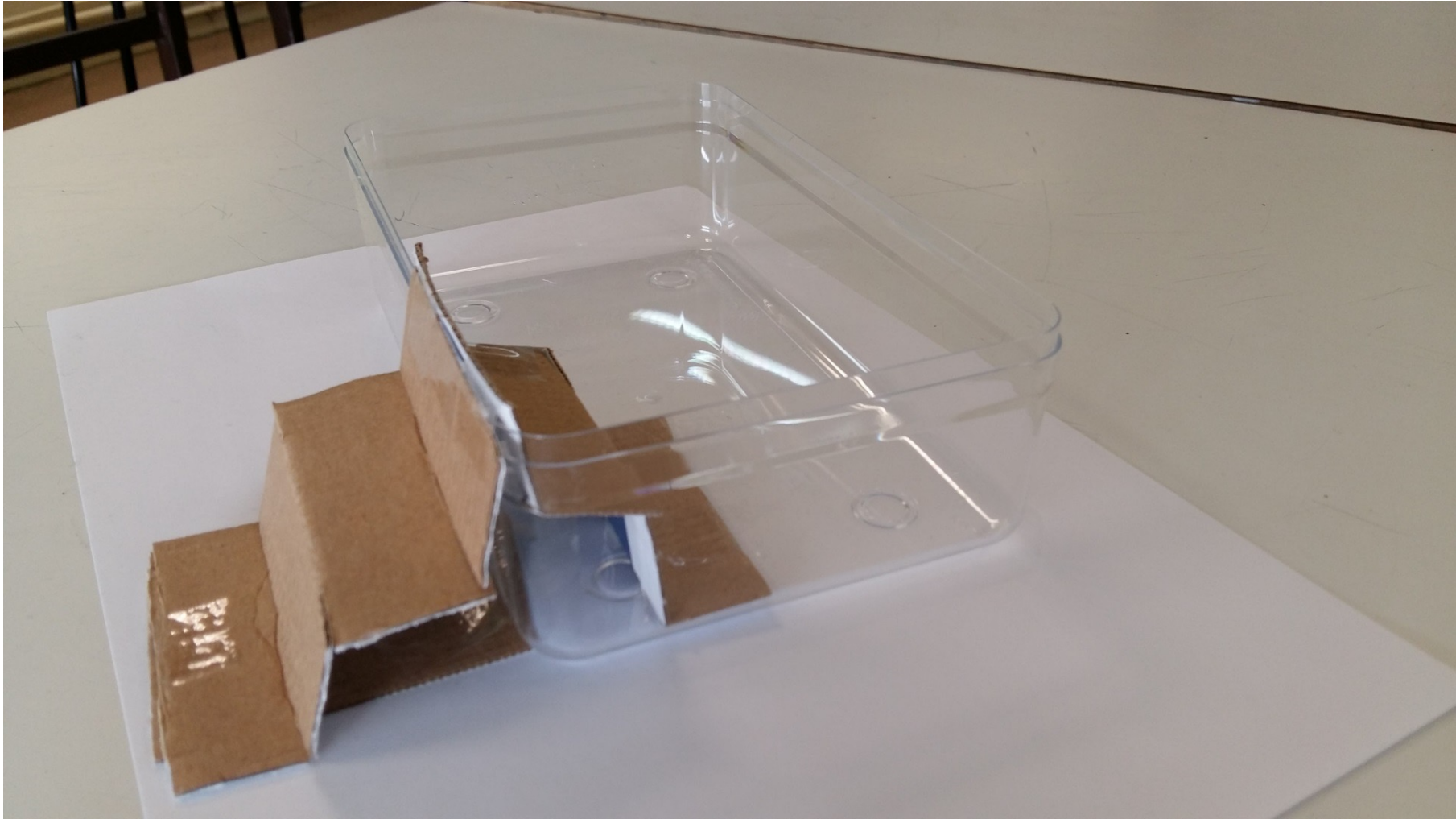
- Différentes formes d'espaces (cylindrique, ...)
- Les matériaux
- Les entrées dans les salles...

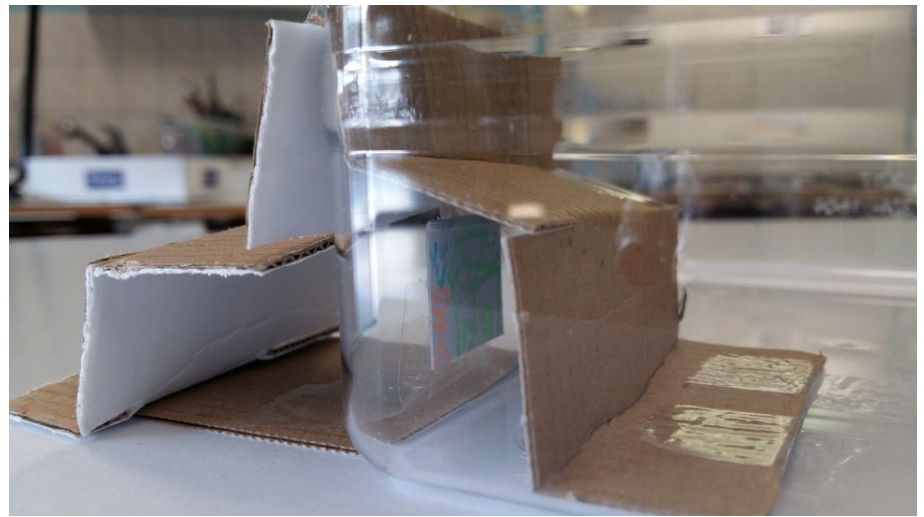
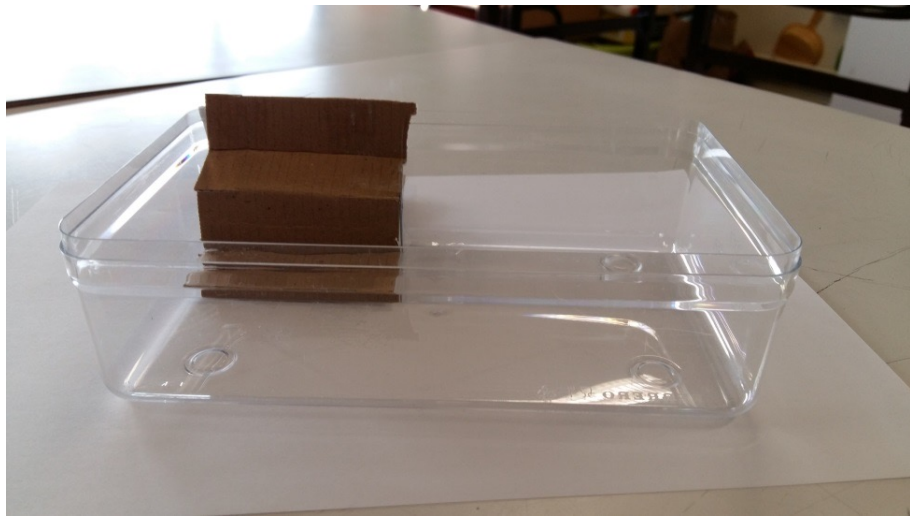

La pratique individuelle

« Travailler dans les oubliettes »

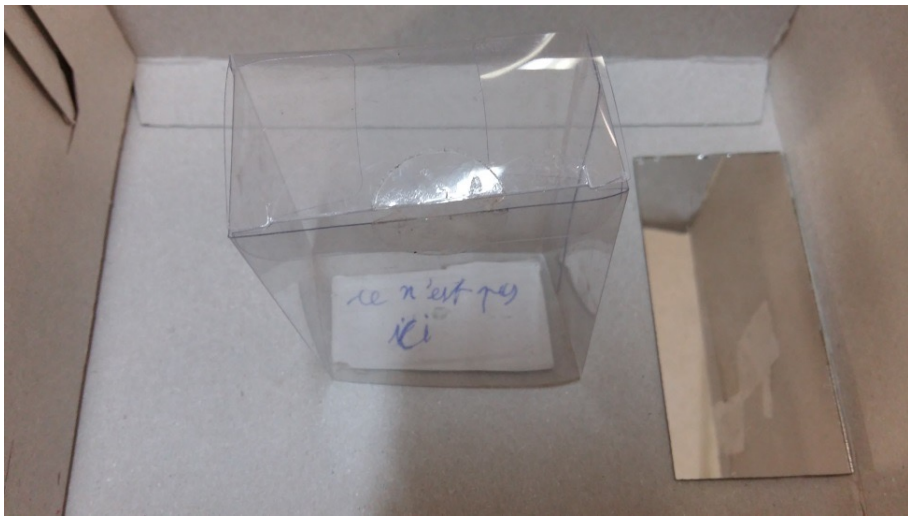

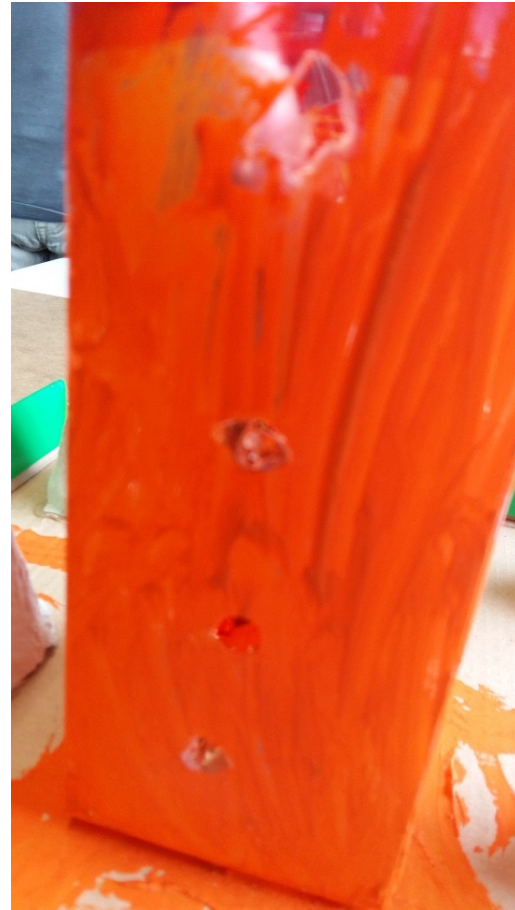

Les références

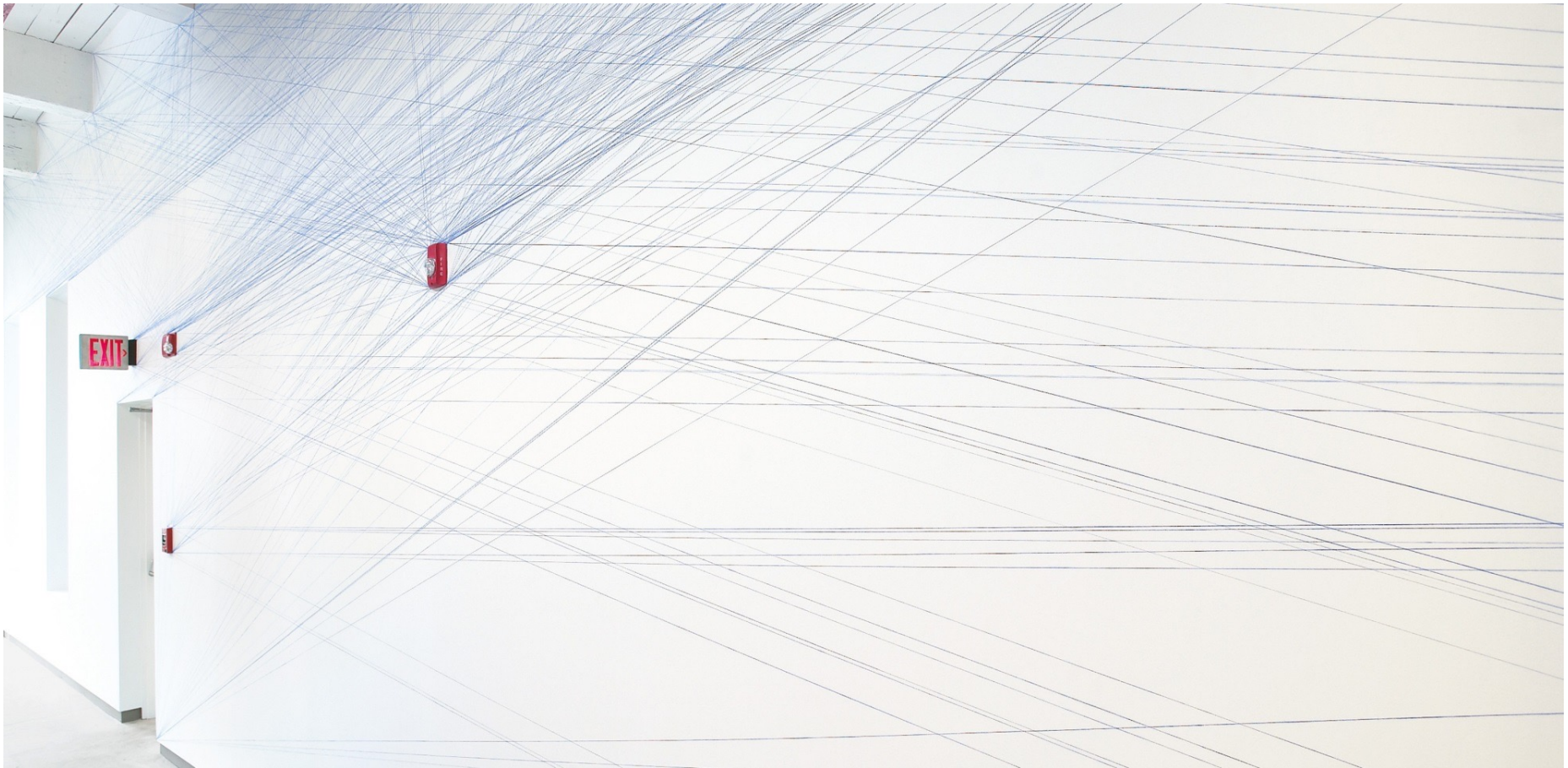
Maurizio Cattelan – Untitled (2001)

Nam June Paik – Fish flies on sky (1975) Image
de l'installation réalisée en 1985 avec 88
moniteurs vidéos au Stiftung museum kunstpallast, Düsseldorf
(Allemagne)

**Sol LeWitt – Wall drawing 51, 1970,
LeWitt collection, Chester (USA)**

Vladimir Tatline – Contre-relief de coin - 1914

Claude Viallat – « Voiles, nœuds, filets et parasols » - chapelle de l'oratoire 2015

Vérifier la compréhension de la demande avec les élèves:

- Pourquoi certains artistes questionnent les modalités d'exposition conventionnelles dans leur pratique?
 - 1: confrontation aux réalisations des élèves
 - 2. confrontation à une œuvre (histoire des arts)

Hida

Tradition et rupture

l'avant-garde

Pourquoi penser l'œuvre
différemment et
l'exposer différemment?

Histoire des arts cycle 3

Relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages, ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création:

- . Mettre en relation une œuvre et ...une époque
- . Fiche signalétique/cartel pour identifier une œuvre d'art

2.

- L'exposition ce chantier à partager!

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).

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 ?

Incitation:

- Vous êtes « commissaire d'exposition » et vous rassemblez l'équipe des « artistes » pour décider de la scénographie.
- 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.

Fiche élève – L'exposition, ce chantier à partager

Cycle 3: 6e

Titre de la séquence : L'exposition, ce chantier à partager !

Incitation : Vous êtes commissaire d'exposition et vous allez voir les créateurs et leurs projets pour décider d'un point de convergence pour rassembler leurs projets lors d'une exposition. Quelle est la scénographie qui permettra au spectateur d'être surpris et actif dans sa découverte des œuvres ? En suivant vous serez guide pour expliquer votre projet et spectateur pour découvrir ceux des autres groupes.

Pratique : individuelle : par deux : par groupe : X

Les notions phares :	forme	espace	lumière	couleur	temps	outil	support	geste	matière
Cocher :									

Mon projet doit être présenté achevé	
Mon projet peut être présenté sous la forme d'un croquis, d'une maquette, etc	x

Travail personnel n°1 - J'anticipe mon projet :
Pour ma pratique :

Je pense faire :
.....
.....
.....
J'ai besoin de me renseigner sur :
.....
.....
Je dois rapporter (support, objets, matières, images) :
.....
.....

Propose un croquis de ton projet :

Travail personnel n°2 :
J'indique mes choix

Projet fixe :
Projet mobile :

Votre maquette d'exposition comprend :

Une salle commune	Plusieurs salles d'exposition	Des projets en extérieur	autre

Les pratiques artistiques regroupées dans l'exposition : mets une croix

Dessin	Gravure	Sculpture	Installation	Autre :
Peinture	Photographie	Assemblage	Performance	
Collage	Vidéo	Mobile	In situ	

L'exposition serait :			L'exposition propose :		
Projet éphémère	Projet permanent	Projet temporaire	Contemplation	Déplacement	Action

Le vocabulaire :

Un chantier : ici le lieu d'exposition est perçu comme un chantier, c'est à comprendre comme un espace en construction et un chantier intellectuel qui nous amène à réfléchir : imaginez que l'exposition est l'endroit où l'œuvre est au centre d'un cheminement de pensée (intellectuelle et de circulation).

Commissaire d'exposition : c'est la personne qui conçoit une exposition. Il choisit la problématique de l'exposition et les œuvres qui s'y rattacheront.

Guide : Le guide accompagne les spectateurs lors de leur visite d'exposition. Il les informe et répond à leurs questions.

Le cartel : C'est un petit texte informatif placé à proximité de l'oeuvre dans le lieu d'exposition. Sont précisés : l'artiste, le titre, la date de réalisation, la technique de réalisation, parfois les dimensions et une explication de la démarche artistique de l'artiste.

Le parcours : C'est le parcours du spectateur dans le lieu d'exposition. Il peut être choisi par le commissaire qui souhaite mettre en relation certaines œuvres entre elles, amener le spectateur à faire des découvertes. Le parcours induit un espace et un temps de découverte des œuvres.

Exposition temporaire – elle ne durera que quelques mois. Exposition permanente, elle est définitive.

La scénographie : c'est la mise en espace, la mise en scène de l'exposition.

Fiche élève suite:

Cartel

Le cartel est placé à côté de la réalisation dans le lieu d'exposition.
Il donne des informations importantes pour comprendre la réalisation.

1. Quel titre donnez-vous ?
2. Explique pourquoi ce choix de titre ?
3. Que doit faire le spectateur (par où entrer, comment se déplacer, participer, tourner autour, etc) ?
4. Pourquoi votre projet d'exposition est-il surprenant et va rendre actif le spectateur dans sa visite ?

8. L'exposition, ce chantier à partager !

9. Socle commun :	10. Compétences du programme d'arts plastiques	11. Auto-évaluation
12. D.2.2 13. coopération et réalisation de projets	14. C.2 : Mettre en œuvre un projet... 15. identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création : 16. Participer au travail de commissariat et de scénographie d'exposition	17.
18. I - F - S - M	19.	20. I - F - S - M
21. D1.4	22. C.3S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ... 23. Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs... 24. Présenter la scénographie et les choix de scénographie de l'exposition, les étapes de déplacement du spectateur	25.
26. I - F - S - M	27.	28. I - F - S - M

Champ référentiel lié aux procédés d'exposition : décrits l'organisation des expositions

Le MUMO

.....

.....

.....

.....

1

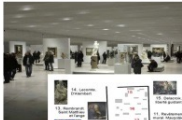
Le Louvre Paris

.....

.....

.....

.....

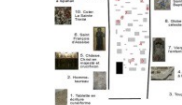
Le Louvre Lens

.....

.....

.....

.....

Le Louvre Lens

.....

.....

.....

.....

Le centre Georges Pompidou Paris

.....

.....

.....

.....

L'exposition – Où aller?

Ne voir qu'une salle à la fois – ne pas voir les autres réalisations en même temps

Découvrir des messages comme «lève la tête »

L'exposition, ce chantier à partager par groupe

L'exposition ce chantier à partager !
Le cartel

Noms des commissaires d'exposition :

.....
.....
.....
.....
.....

Quel titre donnez-vous à l'exposition ?

.....

Pourquoi avez-vous choisi ce titre ?

.....
.....
.....

Que doit faire le spectateur (par où entrer, comment se déplacer, participer, tourner autour,etc) :

.....
.....
.....

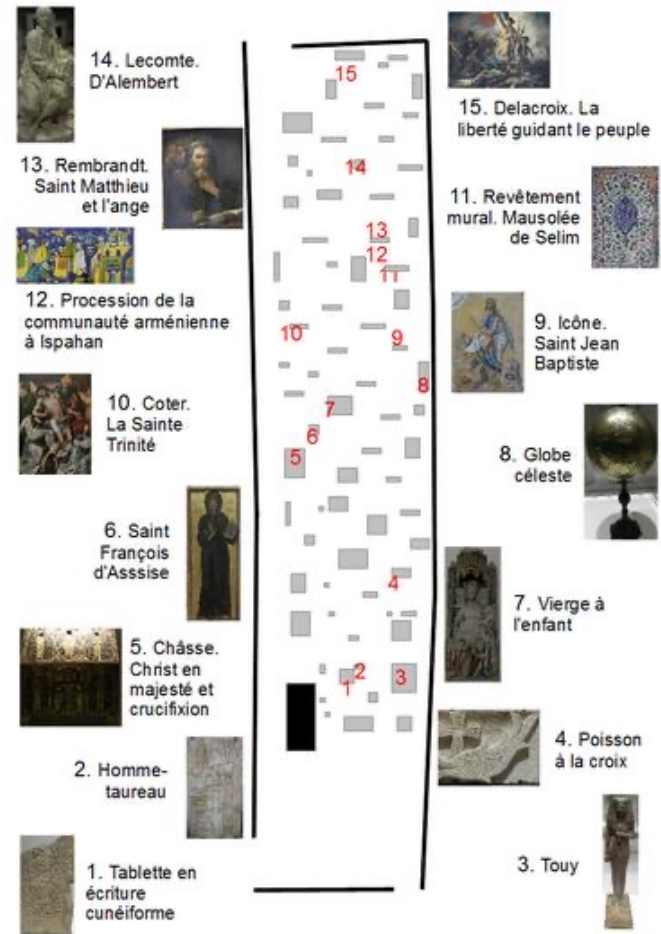
Pourquoi votre projet d'exposition est surprenant et va rendre actif le spectateur dans sa visite ?

.....
.....
.....
.....
.....

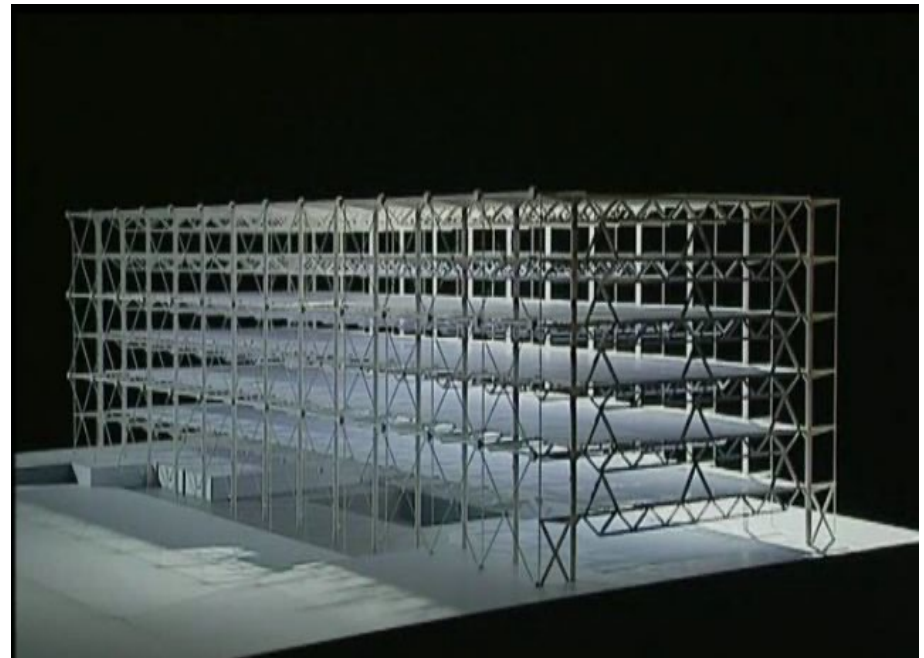
Le Louvre Paris

Le Louvre Lens

Le centre George Pompidou

Le Mumo

- Le Musée Mobile prend la forme d'un container qui peut aisément voyager par bateau, avant d'être chargé sur un camion. Parvenu à destination, il se transforme en un musée, ouvrant sur quatre espaces distincts, chacun plongeant les enfants dans un univers différent : peinture, sculpture, installation, vidéo, design, etc.

Le Mumo

- Lancé en 2011, ce musée itinérant a parcouru 7 pays d'Europe et d'Afrique pour proposer aux enfants de 6 à 12 ans une expérience inédite de l'art contemporain, à travers la découverte d'œuvres créées spécialement par 15 artistes de la scène internationale, qui explorent la thématique sociale du «Vivre ensemble».

Le Mumo

James Turrell (untitled) 2011

Eviter les implicites : vérifier les actions – connaissances et compétences
Quand est-ce que j'informe l'élève – quand est-ce qu'il analyse et s'en sert pour son projet ?
Déterminer quand est-ce que je peux évaluer :

Jeu de connaissances :
Relier des cartes « mots » à des cartes « images »
Ex : mots cimaise, socle...
+ fiche outil : vocabulaire

Les mini ateliers – réalisation (15 minutes par groupe) de mini maquette – résolution de problème.
+ fiche outil : vocabulaire

Parcours différencié : par groupe les élèves sont amenés à observer et discerner deux œuvres et analyser celle qui correspond à la demande

Boîte « tradition et rupture » - un artiste de l'avant garde russe

Travailler dans les oubliettes

Connaître les modalités d'exposition – fixer du vocabulaire

S'interroger sur les modalités d'exposition

Connaître des caractéristiques de l'espace muséal – fixer du vocabulaire

S'interroger sur les caractéristiques de l'espace muséal

Connaître des pratiques variées mettant en question l'espace muséal

S'interroger sur les pratiques variées mettant en question l'espace muséal

Connaître un contexte artistique précis qui interroge les conventions d'exposition

Répondre à la problématique :
Pourquoi aurai-je besoin de ne pas exposer « comme d'habitude ? »

L'exposition, ce chantier à partager

Par groupe : les élèves
réfléchissent à une proposition d'exposition

Rôles : commissaires – guides - spectateurs

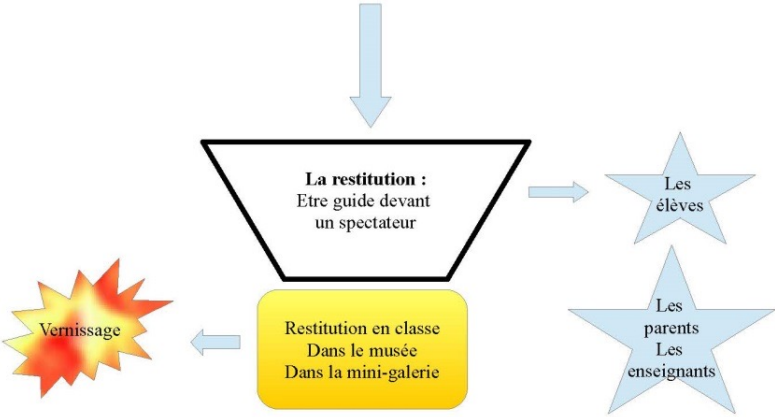
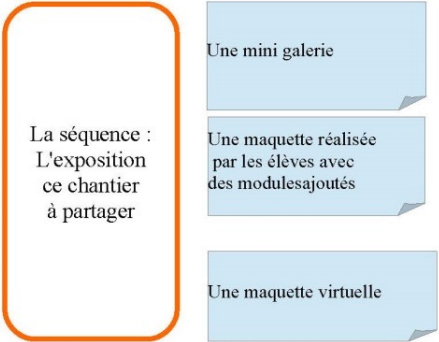
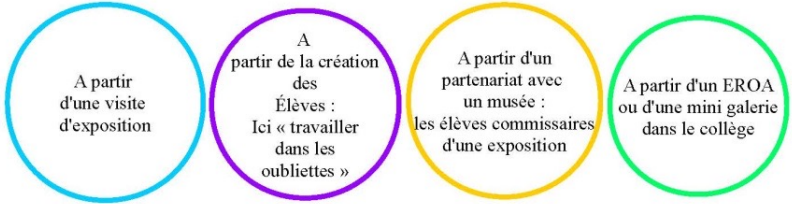
Connaître quelques éléments
de l'institution muséale (rôle, acteurs)

S'interroger sur les éléments de
l'institution muséale (rôle, acteurs)

Connaître différentes pistes réflexives
choisies par les commissaires pour
réaliser des expositions

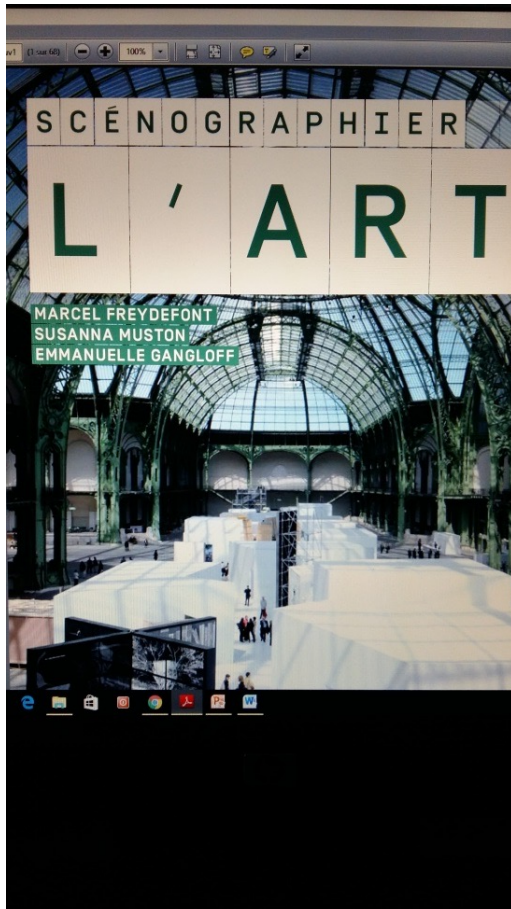
S'interroger sur les choix (parcours du
spectateur, placement et confrontation de
Réalisations, scénographie...)

**L'exposition, ce chantier à partager !
Une séquence gigogne**

Des références

Scénographe l'art (édition Canope)

Invitation aux musées

Comment le spectateur expérimente-t-il la découverte d'une œuvre dans l'espace muséal? (CANOPE)

