

• Mai. 2023 - Fontainebleau

Compte rendu stage ARP-CP0304 Exposer la pratique

Christine Britsch
Jacques Péré

Préambule

Lorsqu'on expose la pratique, il ne s'agit pas de montrer seulement un travail avec un statut de "terminé" mais bien, dans notre discipline, d'une démarche dans son ensemble ; ce qui lie productions et pratiques avec la place par exemple du carnet/journal de bord (collège, lycée) mais aussi toutes compétences orales à propos de la présentation et de la place du spectateur.

Valorisation des productions et des pratiques en arts plastiques

Atelier 1 : vocabulaire

Les lignes bleues : photographie montage numérique, 2022

Lily 1er lot

331cm x 26,5cm

Matériaux utilisés : - Laine

- Corps

- Peinture

Le papillon symbolise la joie qui par l'apparition de ses veines bleues, va peu à peu perdre possession du corps. L'ouverture sur les bras remplis de scarifications montre un combat passé. Cependant, ces cicatrices couvertes par un tatouage représentent une force. La laine exprime une joie et une force contagieuses.

**Notions, approche et appropriation
par la définition du vocabulaire**

*(en italique une déclinaison potentielle
pour les arts plastiques)*

Vocabulaire de l'exposition

Accrochage : mode de présentation des œuvres bidimensionnelles généralement sur des murs ou des plans verticaux.

Modes de présentation (suspension, montage sur tige, accroche sur plan vertical, etc.) d'œuvres ou divers artefacts dans un site d'exposition.

Cimaise : une cimaise pour tableaux est un système d'accrochage pour cadres ou tableaux bien spécifique et modulaire avec des rails. *Système d'accrochage modulaire dans lequel on installe des rails en haut d'un mur et dans lesquels on glisse des fils de manière à pouvoir placer librement des travaux le long du rail et dans la pièce.*

Socle : base sur laquelle repose un volume, un objet, une sculpture *Base plus ou moins haute et large sur laquelle on pose un objet exposé. Il peut être accompagné d'une vitrine de manière à protéger l'objet.*

Notice : texte documentaire, écrit succinct sur le sujet de l'exposition : l'artiste, les œuvres... *Explication du contexte, de l'incitation, du sujet...*

Cadre : bordure rigide limitant une surface dans laquelle on place un tableau, un objet d'art. Selon certaines époques un cadre est l'ensemble des moulures de bois peintes ou dorées formant l'entourage, en carré ou en ovale, et qui mettent en valeur les peintures, les dessins et les gravures.

Objet formé de bordures qui peut être composé de matériaux tels que du bois, métal... et aux formes diverses contenant une production artistique en deux dimensions. Le cadre avait pour fonction de séparer l'œuvre bidimensionnelle du monde réel. Il peut être très imposant : grande épaisseur des bordures, moulures, motifs. L'œuvre encadrée peut être accrochée à la verticale aux murs ou aux cimaises.

Éclairage : c'est la mise en œuvre de la lumière, d'une manière expressive au service de la scénographie, avec la volonté de communiquer tout en conservant au mieux l'intégrité matérielle des objets présentés. *Source lumineuse mettant en valeur les œuvres au service de la scénographie. Lumière artificielle / lumière naturelle. Focalisation.*

Cartel : appelé également étiquette, notice, panonceau ou cartouche, ce petit encart apporte les informations utiles pour identifier une œuvre dans une exposition.

Nom, prénom, classe, groupe...

Note pour le spectateur qui lui permet de comprendre certains aspects de l'œuvre. Il y trouvera des renseignements d'ordre technique (matériaux, technique, taille, conservation...) mais aussi des renseignements permettant de le mettre sur la piste du sens, des idées développées par l'artiste.

Collection (muséale) : la collection muséale correspond à une collection classique composée d'objets et de documents acquis et conservés dans des conditions adéquates par l'institution. Une collection peut être construite autour du travail d'un artiste, ou autour d'un thème spécifique, ou elle peut être composée en fonction des propres préférences du collectionneur.

Modalités d'exposition d'une collection (vitrine, cabinet de curiosités...)

Peut refléter le goût d'une période, d'une personne, d'une entreprise pour un type d'œuvre, un courant artistique.

Réserve : ensemble des œuvres d'un musée non exposées.

Fond d'œuvres qui constitue une base de "pièces" à exposer, qui pourra être complétée par des prêts d'autres musées et qui se destine à être montré au spectateur dans le cadre d'expositions temporaires et/ou permanentes. Les œuvres en réserve peuvent être restaurées.

Support : espace réel ou virtuel à partir duquel et sur lequel on peut créer. Espace d'expression et d'exposition.

Espace pour accrocher, poser l'œuvre.

Vocabulaire de l'exposition (suite)

Exposition temporaire : une exposition temporaire est un événement organisé par une galerie d'art, un centre d'art ou un musée pour présenter des objets d'art, des œuvres issues de l'art ancien, moderne ou contemporain sur une durée annoncée.

C'est généralement ce type d'exposition pour les productions du cours d'arts plastiques à part les œuvres comme celle du 1%

Le public : par définition, l'exposition est une présentation publique des œuvres d'art. Le premier objectif d'une exposition est d'ouvrir les portes de l'art au grand public. Faire découvrir voir initier à l'art à travers les publics dont les scolaires.

Pour le cours il s'agit bien d'ouvrir à des publics divers qui n'ont à priori pas accès à la classe : les collègues, les personnels, les familles, les élus, les partenaires... Dans nos programmes définition du "spectateur". Quels enjeux ?

Hors les murs : un outil pour diversifier les publics. Les œuvres peuvent sortir du cadre classique d'exposition pour venir à la rencontre des usagers (différence entre public et usager...

Participer en tant qu'entité scolaire à des manifestations plus larges : établissement culturel, ville...

In situ : locution latine qui indique qu'une œuvre est souvent réalisée en interaction avec le lieu qui l'accueille. Sa durée peut être variable. Souvent elle est documentée par des photographies, des vidéos, des croquis...

Proposer aux élèves de réaliser une production artistique en fonction d'un lieu, en classe, dans la cour, les couloirs ou tout autre espace du collège mais aussi hors-les murs, un parc, jardin, dans la rue, ou un espace institutionnel (centre d'art, galerie...)

Mise en scène : Organisation spatiale pour faire sens entre les œuvres. C'est une forme de médiation spatiale, un moyen de divulgation d'un propos, d'un concept, d'une émotion, à l'interface entre l'émetteur-objet et le récepteur-public.

Pour les élèves, il s'agit de créer du sens entre les travaux plastiques, le lieu au regard du spectateur et par rapport à un thème, un questionnement, un axe...

Scénographie : le scénographe est chargé de la mise en espace de l'exposition. Il transcrit le propos scientifique de l'exposition en un parcours de visite. En mettant en scène les œuvres, il crée un univers, une balade immersive à destination des visiteurs.

Les élèves peuvent être commissaire d'exposition dans une expérimentation collective qui peut varier en tour à tour (délégués, éco-délégués, délégués numériques...)

Vocabulaire des métiers (définitions cidj)

Artiste : Un artiste est un individu faisant (une) œuvre, cultivant ou maîtrisant un art, un savoir, une technique, et dont on remarque entre autres la créativité, la poésie, l'originalité de sa production, de ses actes, de ses gestes.

Commissaire d'exposition : (ou curateur/curatrice d'exposition) a pour mission de créer, organiser et gérer une exposition temporaire ou un évènement culturel majeur comme une biennale, un salon artistique ou un festival.

Conservateur : Le conservateur de musée s'occupe de l'aménagement des salles du musée, de l'entretien et de la restauration des œuvres, qu'il confie à des professionnels. C'est à lui que revient l'initiative d'organiser et mettre en place des expositions.

Galeriste : Le galeriste est l'intermédiaire entre l'artiste et l'acheteur. S'il dispose de sa propre galerie, il a le statut de commerçant. En fonction de sa réputation et de son expérience, le galeriste peut aussi être amené à expertiser des œuvres.

Régisseur : En charge de la manipulation des collections, il participe aux opérations d'accrochage des œuvres dans les galeries et supervise le démontage de l'exposition. De plus, il veille à la conservation des œuvres, surveille leur état et évalue les éventuels besoins de restauration.

Restaurateur : quelle que soit sa spécialité, le restaurateur d'art remet en état les œuvres d'art abîmées, cassées ou décolorées. Il est le protecteur de la culture et du patrimoine. Son but ? Participer à la pérennité des œuvres et à leur transmission aux générations futures.

Scénographe : Le scénographe est en charge de la mise en espace de l'exposition. Il transcrit le propos scientifique de l'exposition en un parcours de visite. En mettant en scène les œuvres, il crée un parcours à destination des visiteurs.

Médiateur culturel : Le médiateur culturel est l'intermédiaire entre les artistes, leurs œuvres et le grand public. Montage d'expositions, organisation de festivals, théâtre, cinéma, gestion de salles de spectacles... Ses missions au service d'une ville, d'une région, d'une fondation sont très diverses.

Agent de surveillance : Il participe au contrôle des accès du musée (application des mesures du plan vigipirate, distribution et contrôle des billets...) et veille à la sécurité du public en étant le premier intervenant en cas d'incident et en participant à l'accueil des secours et à l'évacuation le cas échéant.

Directeur de la publication : il est la personne chargée au sein d'une institution de communication de rendre public le contenu éditorial. Il est donc responsable pénalement de tout ce qui est publié. Cette responsabilité est incontournable.

Attaché de presse : L'attaché de presse dépouille quotidiennement la presse écrite ou numérique. En sélectionnant des articles, il élabore une revue de presse quotidienne ou hebdomadaire destinée à sa hiérarchie. C'est le moyen de rendre compte de l'impact des campagnes de presse qu'il a orchestrées.

Photographe : il travaille pour couvrir une actualité en l'occurrence le vernissage de l'exposition.

Rédacteur : Le rédacteur rédige des textes ou des indications en fonction d'un sujet ou d'une thématique

Graphiste : il produit des réalisations graphiques, que ce soit de l'illustration ou de la mise en page "print et web"..

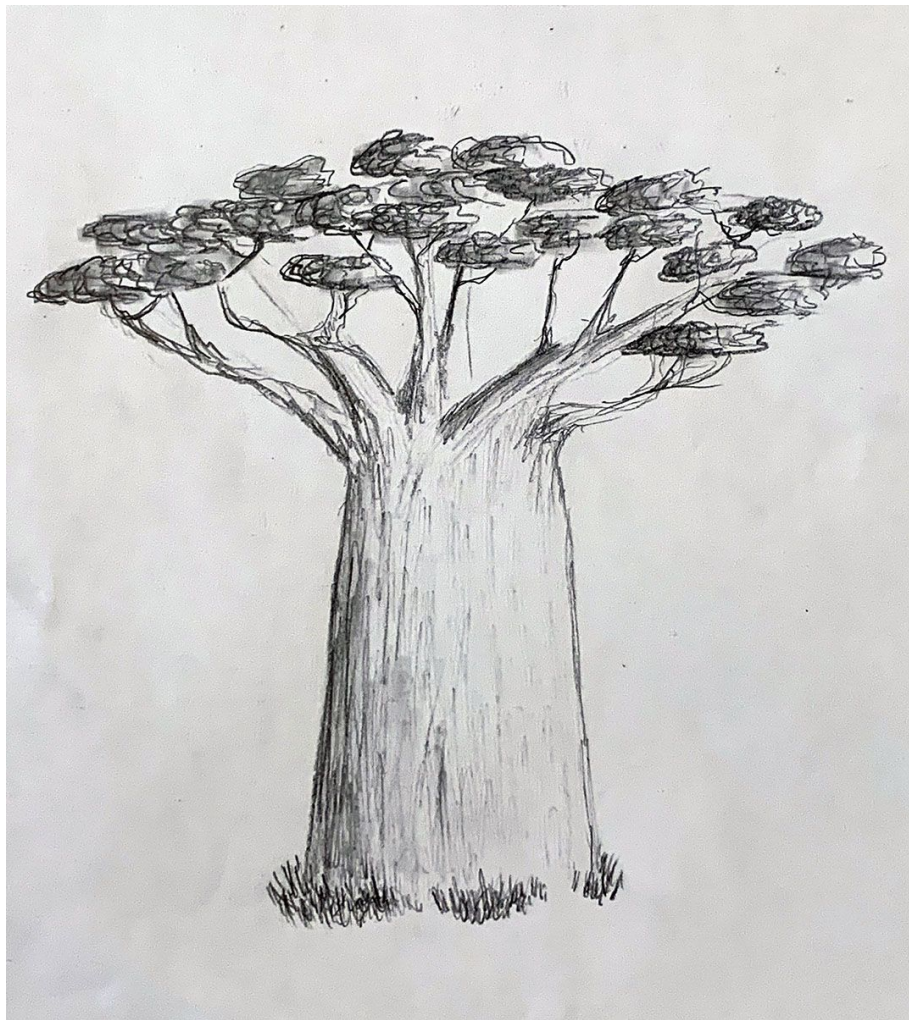
Atelier 2 : présentation

**Avec un site web multidisciplinaire,
comment initier une médiation numérique et
de la réalité augmentée ?**

<https://arbreremarquablechateaufontainebleau.com/>

Ce site web est la réalisation finalisée d'un projet pédagogique pluriannuel démarré début septembre 2022 entre le lycée international François 1er et le château de Fontainebleau. Il s'agit, pour la première année, de s'approprier une liste de 21 arbres remarquables du Jardin Anglais comme objets d'études transversales. Une médiation numérique en réalité augmentée sera aménagée sous la forme d'un site web accessible par QR code et géolocalisation pour chaque arbre. Les élèves de l'enseignement des arts plastiques sont appelés à contribution dans les galeries. Les étudiants du Parcours Préparatoire aux Professorat des Écoles, L1 ont réalisé les photographies des arbres. Les secondes 7 ont expérimenté DALL-E 2, IA de création d'images.

La galerie du jardin anglais

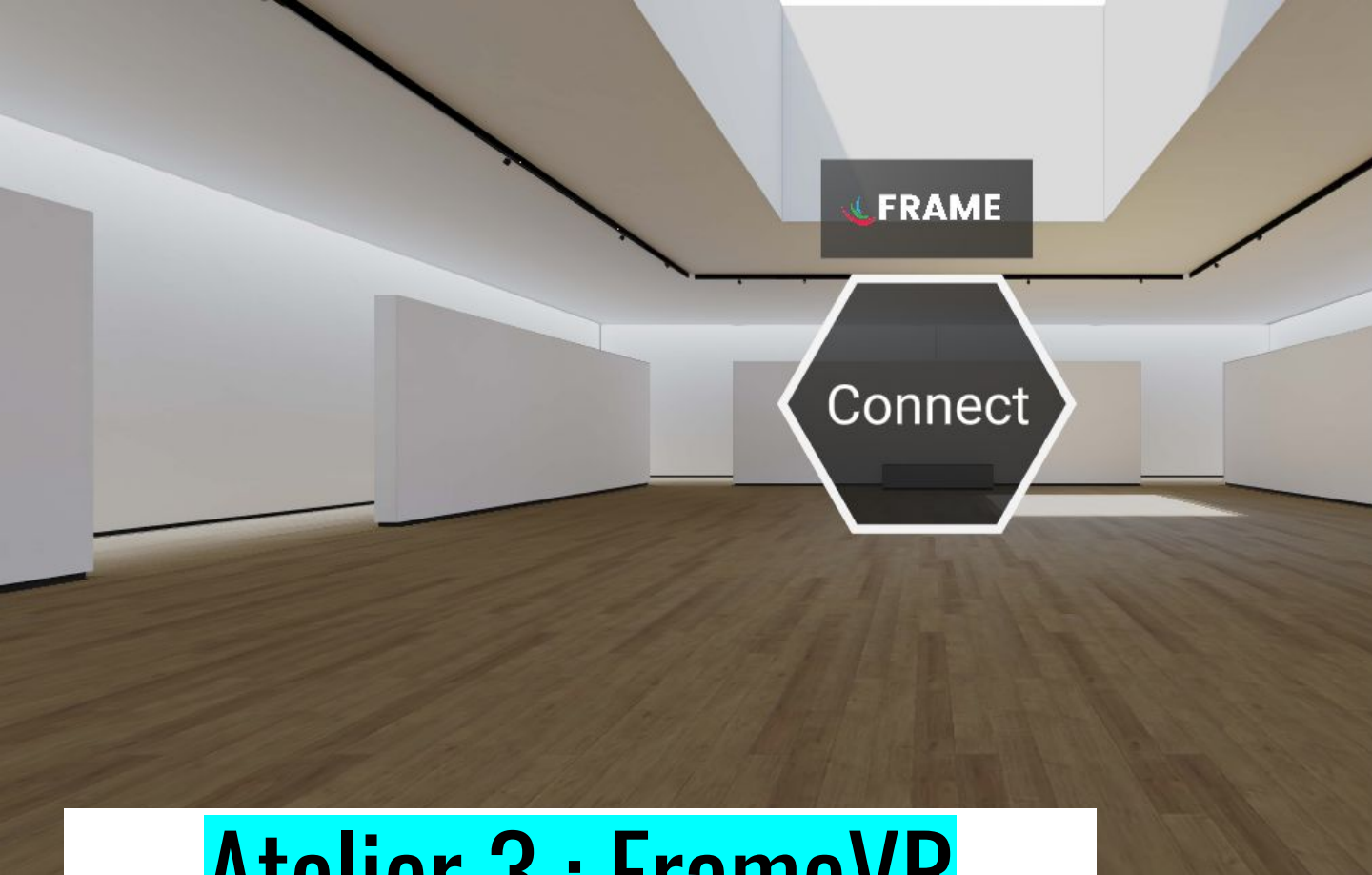
Intelligences artificielles, « image » et expérimentation avec DALL-E 2 avec les 2°7

“A futuristic cyborg poster, groves of trees and red and yellow flowers are by the waters of the pond”

“Surréaliste, jardin anglais Fontainebleau” : requête de création de l'image

ADD TO THIS FRAME ▼ ✕

PROFILE INVENTORY FRAMES HOV >

ADD TO INVENTORY ▼

- ADD IMAGE
- ADD 360 PHOTO
- ADD PDF
- ADD VIDEO
- ADD 3D MODEL

YOUR IMAGES ▼

YOUR PHOTOSPHERES ▼

YOUR PDFS ▼

YOUR VIDEOS ▲

result (1) + ✕

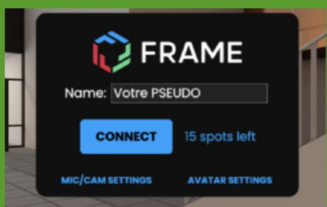
Atelier 3 : FrameVR

Comment créer une galerie virtuelle immersive sur le web : Frame vr.io ?

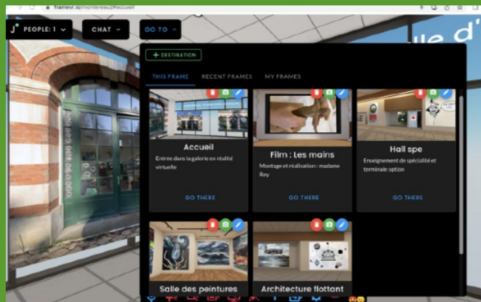
Pourquoi choisir Frame vr ? Frame vr est un service de création et d'utilisation d'environnement virtuel dont la prise en main est simple et propice à l'expérimentation. C'est ainsi que valoriser des travaux dans la galerie virtuelle immersive est accessible aussi bien à un enseignant débutant qu'à un élève. La consultation en ligne des productions plastiques alliée à une expérience immersive singulière peut générer un nombre important d'interactions rendues possibles par la simulation en trois dimensions et la diversité des moyens de médiation (photographies, vidéos, sons, etc...) Enfin d'une manière plus globale, est ainsi travaillée une éducation citoyenne à travers une ouverture de la salle de classe vers l'extérieur.

Les arts plastiques s'exposent en ligne

Se connecter dans l'espace virtuel

Menu GOTO : cliquer sur les lieux

Médiatiser une journée portes ouvertes

<https://framevr.io/montereau2>

Expérimenter entre professeurs d'arts plastiques

<https://framevr.io/traamarp7794>

Créer un lieu d'exposition virtuel interdisciplinaire

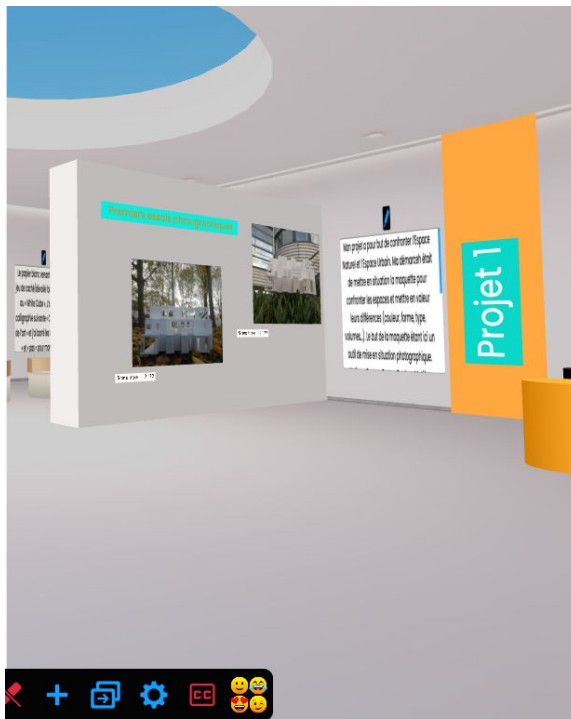
<https://framevr.io/campusf1>

EN ATELIER PRATIQUE :

2 GROUPES DE PROFESSEURS STAGIAIRES

- UN GROUPE DÉBUTANT
- UN GROUPE DEMANDANT UNE MISE À NIVEAU
- PRISE EN MAIN APRÈS INSCRIPTION DE MAGISTÈRE EN AUTOFORMATION /

[Créer une galerie virtuelle en arts plastiques](https://framevr.io/galerietomas)

**Réaliser une galerie
personnelle extension
d'un portfolio (élève)**

<https://framevr.io/galerietomas>

m@gistère
CRÉTEIL

Créer une galerie virtuelle en arts
plastiques 2022-2023

Début : 13/12/2022

Fin : 13/07/2030

Atelier 4 : pratiquer l'exposition dans un lieu

Comment pratiquer l'exposition ?

Exposer la pratique c'est pratiquer l'exposition au même titre que l'élève pratique les arts plastiques. Organiser dans un espace les productions les unes par rapport aux autres, les unes avec les autres en créant des relations, des liens de contenu, de représentation dans la production, de formes, de couleurs, de techniques... pour produire du sens. Cela ne s'apparente-t-il pas à une narration ? Ou à une mise en scène ? Une scénographie. Les enjeux de la présentation placent le spectateur au cœur de la réflexion : comment favoriser un système de communication à l'intérieur de l'exposition ? Il s'agit alors de construire des situations d'apprentissage faisant de l'exposition une séance fondamentale dans l'aboutissement du projet en l'envisageant, dès la conception de la séquence. Ainsi, travailler les compétences "expérimenter, produire, créer" pour les élèves, par un projet d'exposition, s'appuie sur des questionnements beaucoup plus complexes qu'un simple "accrochage" afin de développer ces compétences, elles aussi, spécifiques à notre discipline.

