

Première, enseignement de spécialité  
Arts plastiques, Lycee Bellevue,  
Saintes.  
2019-20

# Commissariat d'exposition

Elaboration, écriture et  
formalisation de l'exposition

*Sandrine Rodrigues, professeure d'arts plastiques, lycée Bellevue, Saintes*

## Avant Propos:

Ce projet intitulé Art et Son a été conçu pour le cycle terminal, enseignement de spécialité arts plastiques qui regroupent 46 élèves en classe de première. Les élèves ont bénéficié de différents temps de pratique et de rencontres artistiques et culturelles recoupant différents domaines du programme d'arts plastiques comme *La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre*, avec pour questionnement *l'élargissement des données matérielles de l'œuvre* et le domaine de *la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique*.

Ces différents moments sont venus nourrir et étoffer la pratique des élèves :

- Visite et expérimentation des voyages sonores à l'Abbaye aux Dames, conçus et réalisés par Narrative avec l'agence d'architecture Aubry et Guiguet et le studio Modulo Digital en octobre 2019
- Concert KBW- Quatuor Kadenza – Daniel Buren – Jacek Wozniak en décembre 2019 au Gallia Théâtre de Saintes
- Une visite était initialement prévu au Frac Poitou-Charentes, pour découvrir l'exposition Tympanrétine (*Les grèves de trains au mois de décembre nous ont empêché la sortie*)
- Workshop de trois jours avec Jérôme Diacre, commissaire d'exposition, et co-fondateur de la revue d'art contemporain Laura, en Février 2020

L'année prochaine, en classe de terminale, les élèves d'enseignement de spécialité bénéficieront d'un autre workshop, en prolongement, avec Sammy Engramer, artiste et pourront inaugurer la restitution de ce projet par une exposition de leurs productions plastiques et de leurs commissariats d'exposition à la galerie temporaire de l'Atrium du lycée et à la Salle Capitulaire de l'Abbaye aux Dames.

Le contexte de fin d'année est venu quelque peu entraver la suite du projet, comme la finalisation de la revue (numérique) qui devaient se poursuivre en classe...mais les élèves continuent d'y travailler, à distance, et espérant rencontrer Samy Engramer à la rentrée. Leur commissariat d'exposition devrait avoir lieu finalement au printemps 2021.

*Sandrine Rodrigues, professeure d'arts plastiques, lycée Bellevue, Saintes*

Le lycée Bellevue est situé dans une ville de taille moyenne en Charente-Maritime. L'établissement dispose de deux salles d'arts plastiques, d'une galerie d'exposition temporaire (l'Atrium) et d'une salle polyvalente.

Un workshop de trois jours s'est déroulé sur le commissariat d'exposition fin février, avec le commissaire Jérôme Diacre et co-directeur de la revue Laura, en direction de deux classes de première, enseignement de spécialité arts plastiques, en partenariat avec le FRAC Poitou-Charentes et La Cité Musicale de l'Abbaye aux Dames de Saintes.

L'idée était d'accompagner les élèves à élaborer, écrire, formaliser une exposition pour deux lieux : la galerie de l'établissement (l'Atrium) et la salle Capitulaire de l'Abbaye aux Dames de Saintes, autour d'une thématique commune, en résonance aux actions culturelles de la Cité Musicale de l'Abbaye aux Dames.

46 élèves ont participé à ce projet, au terme duquel 8 commissariats d'exposition ont été imaginés. Impossible matériellement de formaliser dans les espaces toutes ces propositions. S'est alors posée la question de la diffusion de ces propositions de commissariat d'exposition .

*« Exposer, c'est d'abord faire passer de l'ombre à la lumière, donner à voir ce qui jusque-là demeurait invisible. Mais l'idée d'exposition va également de pair avec celle de publicité, au sens étymologique du terme : exposer, c'est publier, en appelant au public »*

Hubert Damisch, *L'amour m'expose.*



Une des salles d'arts plastiques du lycée Bellevue, Saintes



Galerie temporaire l'Atrium du lycée Bellevue, Saintes

# Workshop - Conduite de projet

Avec **Jérôme Diacre**,  
commissaire  
d'exposition et co-  
directeur de la revue  
Laura.  
<https://groupelaura.fr>

En partenariat avec **le Frac  
Poitou-Charentes**,  
et **l'Abbaye aux Dames, la cité  
musicale**  
autour de la thématique Art et  
Son pour une exposition en -  
septembre 2020

Avec **46 élèves**,  
**enseignement de  
spécialité Arts  
plastiques**  
et deux enseignantes  
d'arts plastiques

Projet soutenu par la  
DAAC Rectorat de Poitiers  
et par le dispositif Projet  
éducatifs jeunesse de la  
région Nouvelle Aquitaine

**Commissariat  
d'exposition  
Février 2020**

# Programme Enseignement de spécialité d'arts plastiques

## Classe de première

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre l'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur.

**Compétence :**  
**Exposer l'œuvre,**  
**la démarche, la pratique**

**La présentation de l'œuvre**  
Sollicitation du spectateur :  
stratégie et visées de l'artiste ou  
du commissaire d'exposition ou  
du diffuseur

**La monstration et la diffusion  
de l'œuvre, les lieux, les espaces,  
les contextes**  
Contextes d'une monstration de  
l'œuvre : lieux, situations, publics  
Fonctions et modalités de l'exposition,  
de la diffusion, de l'édition, dispositifs  
et conception : visées, modalités,  
langages

**La réception par un public de  
l'œuvre exposée, diffusée ou éditée**  
Monstration de l'œuvre vers un large  
public : faire regarder, éprouver, lire,  
dire, l'œuvre exposée, diffusée, éditée,  
communiquée  
L'exposition comme dispositif de  
communication ou de médiation, de  
l'œuvre et de l'art : écrits, traces et  
diffusions, formes, temporalités et  
espaces.

**Créer à plusieurs plutôt que  
seul**  
Contextes et dynamiques de  
collaboration et co-création :  
situations et modalités  
d'association, visées et  
compétences associées, auteurs  
et signature.

Domaines de la formalisation des processus et des démarches de création : penser l'œuvre, faire œuvre

# Avant l'arrivée de Jérôme Diacre et du FRAC...

Les deux classes de première d'enseignement de spécialité d'arts plastiques ont dans un premier temps sélectionné un ensemble d'oeuvres sur le site du Frac Poitou-Charentes pouvant s'inscrire dans la thématique Art et Son. Sélection regroupée sur un Padlet collaboratif, en y associant quelques mots clefs pour expliciter leurs choix.

**Groupe 2**

Michel Blazy, sans titre, 1993  
musique classique . ballet . danse  
. rythme



Anonymous 20d

Tania Mouraud, impression  
Made in Palace, 1980  
flou. bruit de foule. oppression



Anonymous 20d

**GROUPE 7**  
Adam/Martin/Méline

Anonymous 20d

Chère Brigitte - Slimane Raïs  
silence/déclaration/dialogue/  
écoute

**Groupe 3**

campagne, nature, chant des  
oiseaux, pleine aire



Anonymous 20d

Erwan Venn, Séminaristes  
#01, 2012  
esprit, discussion, silence,



Anonymous 20d

**Groupe 4**

artsplastiqueslyceebelevue 27d

Lettre C + Q+ R  
Lettre L+W+Y+Z  
[https://www.frac-poitou-charentes.org/pages/collection\\_FRAC.html](https://www.frac-poitou-charentes.org/pages/collection_FRAC.html)

Anonymous 20d

Crystale, Marie-Valentine

Anonymous 20d

Samantha, Emma

Anonymous 20d

Musique stridente, brouillard,  
perturbée

**Louis Cordesse**

Né en 1938 à Marseille (Bouches-du-Rhône)  
Décédé en 1988.



**Groupe 5**

Lettre D + S  
[https://www.frac-poitou-charentes.org/pages/collection\\_FRAC.html](https://www.frac-poitou-charentes.org/pages/collection_FRAC.html)

Anonymous 20d

charlotte paul x2

Anonymous 20d

vrombissement/crissement

**Yvan Salomone**  
Né en 1937 à Saint-Malo où il vit et travaille.



Yvan Salomone, forward triptyque  
1982

Anonymous 20d

éclats de voix/chaises grinçantes

**Niek van de Steeg**  
Né en 1963 aux Pays-Bas. Vit et travaille à Villeneuve.



Niek van de Steeg, 2014

# Jour 1 : Elaborer, écrire et formaliser l'exposition



46 élèves rassemblés dans la salle polyvalente du lycée, pour rencontrer Jérôme Diacre.

***C'est quoi un commissaire d'exposition ?***

***C'est quoi un commissariat d'exposition ?***

Jérôme Diacre explicite à partir d'exemples concrets, relatant quelques commissariats d'exposition qu'il a réalisés :

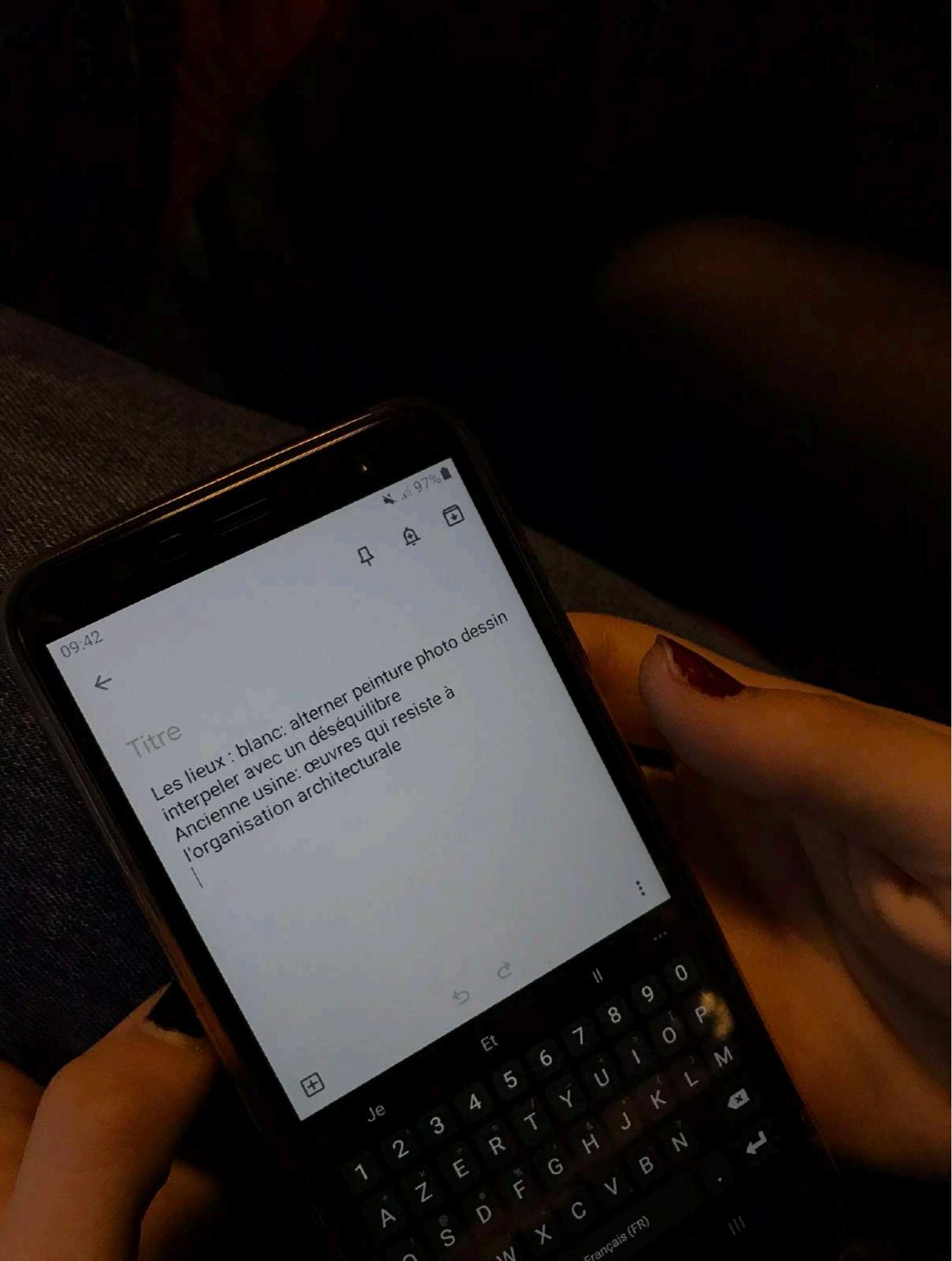
> Disgrâce I, Le générateur, Gentilly, juin 2013

> Disgrâce I, Les Ateliers Vortex, Dijon, septembre 2013

> Disgrâce II, Le Générateur, Gentilly, juin 2014

> Disgrâce II, Les Ateliers Vortex, Dijon, septembre 2014

> « La candeur conquérante - variation autour des Ecrits corsaires de P. P. Pasolini », Galerie RDV Nantes, mars-avril 2016 et Galerie Pascal Vanhoeck Cachan, juin-juillet 2016



Prise de note, d'Agathe

# Jour 1 : Elaborer, écrire et formaliser l'exposition

Chaque groupe présente à l'oral la sélection d'œuvres de la collection du Frac Poitou-Charentes effectuée en amont.

A partir de cette première sélection, Jérôme Diacre propose aux groupes de trouver une question pour définir leur intention en tant que commissaire d'exposition, en modifiant si besoin leurs sélections d'œuvres.

Une note d'intention de commissariat d'exposition doit être rédigée et présentée à l'oral au groupe.



Nous avons associé à cette œuvre, les mots Flou, Bruit de foule, Oppression



Là, on cherche une citation, pour commencer notre note d'intention d'exposition.

## Compétences travaillées : Questionner le fait artistique

- Etablir une relation sensible et structuré par des savoirs avec les œuvres et s'ouvrir à la pluralité des expressions
- Interroger et situer oeuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et celui du spectateur.

# Exemple d'une note d'intention d'exposition

Par Mattéo, Elio, Marilou, Tyler, Julien

« Pour nous : le son n'est pas seulement auditif, il peut être visuel. En effet la synesthésie suppose qu'un sens peut en évoquer un autre, c'est pourquoi parfois une œuvre entièrement visuelle peut évoquer une certaine sonorité au spectateur. Le son peut aussi évoquer et prendre la forme de quelque chose de plus naturel, de plus vivant qui se déplace dans l'espace, qui évolue et qui agit avec son environnement.

Nous traiterons de la spontanéité du « son » et de son implication naturelle antique à travers des œuvres contemporaines sur divers supports sonores ou artistiques.

L'œuvre de David Balula intitulée *Flaques* en 2008 représente bien cela, en effet il utilise des matériaux tel que le verre et le bois. Il mentionne la notion de matérialisation du sons, des ondes sonores grâce aux ricochets des flaques d'eau, la structure emprisonne le son grâce au verre, elle donne également une forme au son dans l'espace grâce à la vibration et à l'ondulation du son. Cette installation se base sur les propriétés du verre et sur le bois, on parle alors d'un croisement de discipline entre visuelle et musique.

On peut mettre en parallèle le travail de Thierry Mouillé, qui reprend lui aussi cette notion de matérialisation qu'il nomme « fondation mouvante » dans son œuvre intitulée *Le plan* de 1993. Les matériaux utilisés sont une feuille millimétrée d'architecte et un dispositif sonore. Le souffle du vent sur la feuille contrecarre le visuel actuel avec le point de vu cartésien.

Ugo Rondinone utilise lui les notions de paysages inversés, d'arbres morts, de cibles floues ou encore d'installations sonores. Cette « univers expérimentale » dans son œuvre *My sister is a rainmaker* en 1997 est une œuvre constituée de 18 hauts hauts parleurs branchés en série avec câbles, il parle de « discordance ».

Quand à Paolo Codiluppi à l'aide de son œuvre *Globe muet* un contraste avec la présence du son par la présence de l'absence, représente le muet. Son œuvre massive impose sa présence et pousse à la réflexion, un paradoxe entre absence et présence. Le matériel utilisé, le plastique joue sur notre perception du réel, un matériau léger appuyant l'absence de la présence.

## Ugo Rondinone

Né en 1964 à Brunen (Suisse). Vit et travaille à Zürich (Suisse) et à New York (USA)



*My sister is a rainmaker*

1997

18 haut-parleurs branchés en série avec câbles HR 1 CD

acquisition 1997 | à la galerie Welchturn, Zurich

n° inv. 9972.1

Collection FRAC Poitou-Charentes

photo : Richard Porteau

## Davide Balula

né en 1978 à Vila dum Santo, Portugal  
Vit et travaille à Paris



*Flaques*

2008

verre et bois

ensemble de 3 pièces

ø : 300 cm | n° inv. 008.2.1

ø : 230 cm | n° inv. 008.2.2

ø : 150 cm | n° inv. 008.2.3

acquisition 2008 | à la galerie Frank Elbaz, Paris

Collection FRAC Poitou-Charentes

Photo Richard Porteau

## Jean Dewasne

Né en 1921 à Hellemmes-lès-Lille (Nord, Fr.)  
Décédé en 1999 à Paris.



*Cogestation*

1974

panneau bois, peinture email

50 x 65 cm

acquisition 1983 | à l'artiste

n° inv. 983.8.1

Collection FRAC Poitou-Charentes

photo : Richard Porteau

©Paris, ADAGP

## Thierry Mouillé

Né en 1962 à Poitiers. Vit à Paris.



*Le plan*

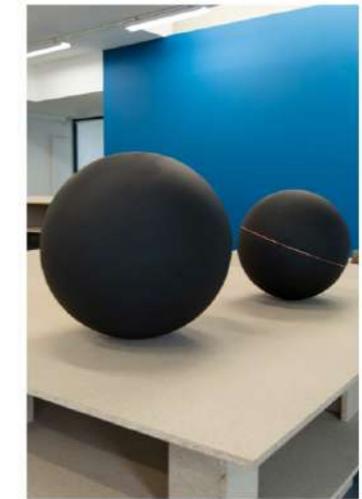
1993

feuille millimétrée, table d'architecte et dispositif sonore

115 x 90 x 65 cm

## Paolo Codeluppi

Né en 1974 à Singapour.  
Vit et travaille à Bagnolet



Globe muet  
2013  
plastique peint  
70 cm et 55 cm de diamètre

Un autre artiste nommé Jean Dewasne, à l'aide de son œuvre Cogestion met en image à travers l'email, une peinture de couche de surface pour les avions et autres transports, l'ambiance sonore des archétypes de la vie industrielle et de la civilisation moderne.

Pour revenir sur Ugo Rondinone, avec son œuvre n°83, un disque massif peint au spray acrylique, une peinture industrielle, dénonce la production de masse des CD et promeut un retour à une production, dans la musique, plus personnelle et intime.

Intéressons nous au lieu, nous avons choisis l'abbaye aux Dames, pour son « silence » et sa résonance particulière : effectivement ce lieu pourrait appuyer sur la perception du spectateur aux sons que renvoient les œuvres exposées. L'abbaye offre un lieu naturel et classique qui contraste avec les œuvres contemporaines. C'est un lieu calme, serin et silencieux qui s'adapte aux expositions. L'abbaye est une cité musicales qui joue avec les sons à travers la musique classique, ses festivals, ses orchestres. Sa sensibilisation culturelle et son patrimoine.

L'expérience du visiteur sera de découvrir une exposition contemporaine dans un lieu ancien et silencieux afin de vivre des sonorités à travers des œuvres d'artistes.

Les formes, les couleurs et la taille des œuvres peuvent influencer sur le son qui s'en dégage.

Le visiteur pourra alors constater le mouvement et les représentations du son dans l'espace de la salle capitulaire. Il constatera le mouvement des ondes sonores comme le montre Babula avec Flaques, les œuvres de l'exposition plongent le visiteur dans une réflexion sur les trajectoires, les directions du son. Les représentations pourront lui faire voir une nouvelle vision des sens qui l'entoure, comme Ugo Rondinone avec My sister is a rainmaker témoigne non seulement du son mais aussi des notions de nature et d'industrie dans l'exposition. »

Ugo Rondinone, ...  
ac-poitou-charentes.org



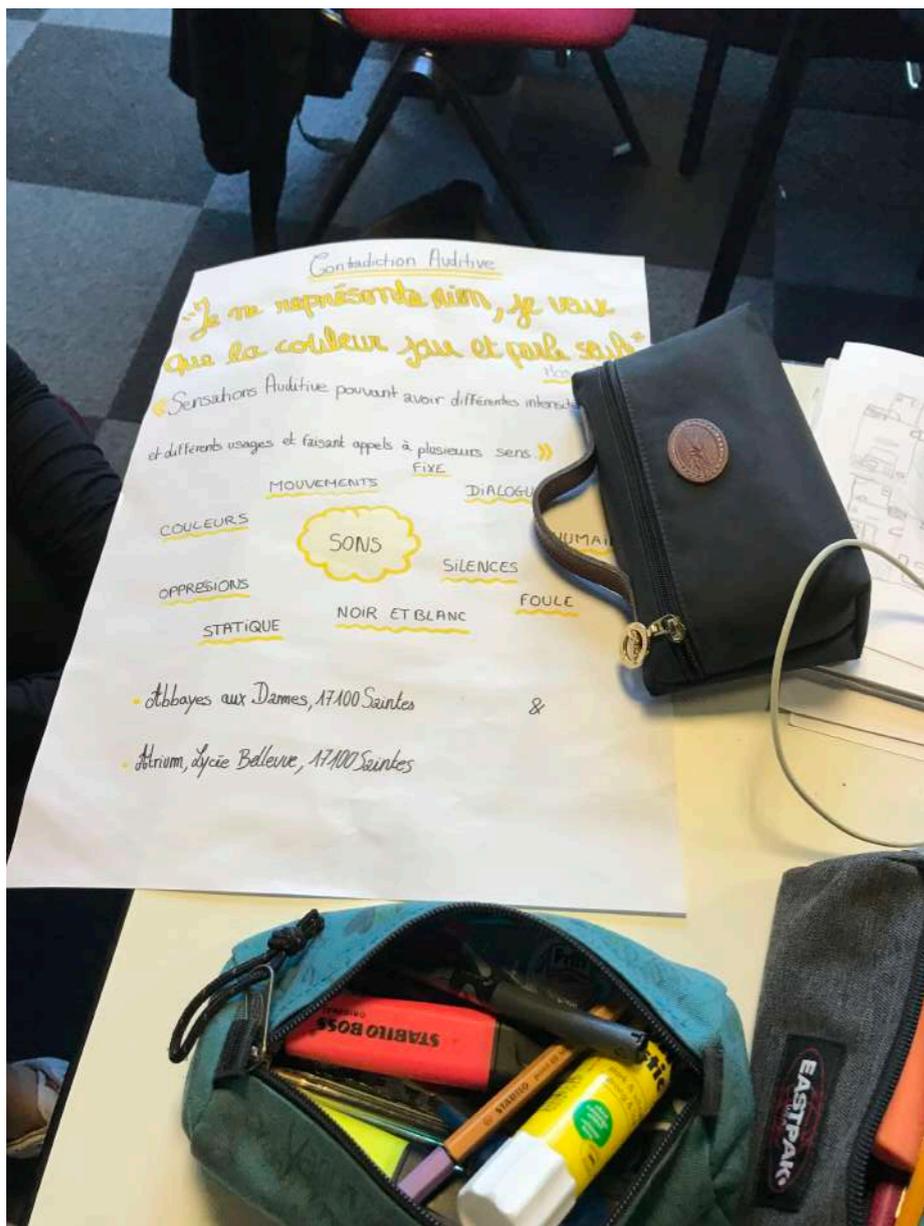
N° 83 DREIZEHNTERAUGUSTNEUNZEHNHUNDERTSECHSUNDNEUNZIG

1996

pigments acrylique non fixés sur toile  
diam : 220 cm

### Compétences travaillées : Questionner le fait artistique

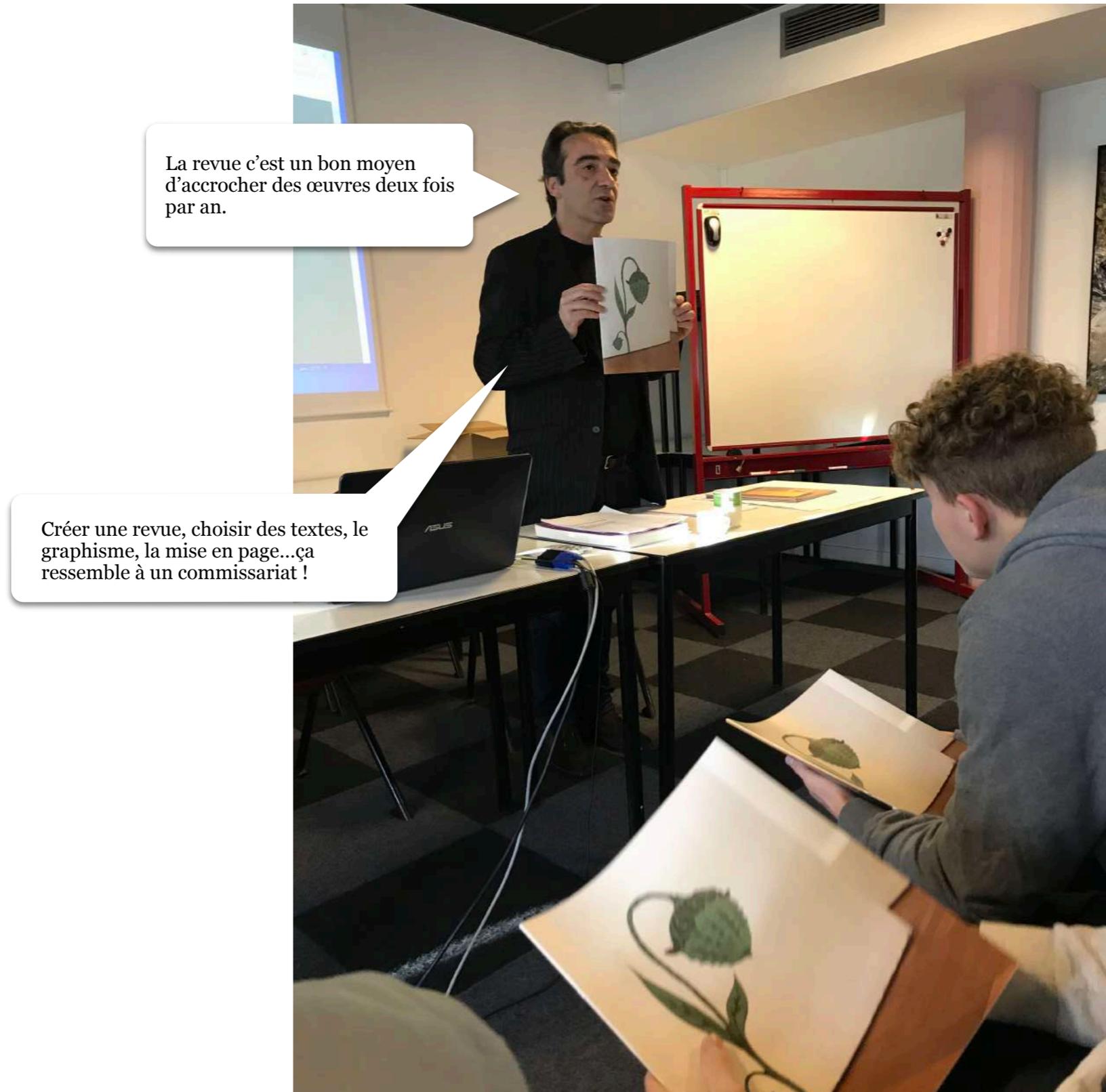
- Analyser et interpréter une pratique, une démarche, une oeuvre



**Compétences travaillées : Exposer l'oeuvre, la démarche, la pratique**

- Exposer à un public ses productions, celles de ses pairs ou celles des artistes
- Dire et partager sa démarche et sa pratique, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.

# Une revue, un espace de présentation et de diffusion d'œuvres



La revue c'est un bon moyen d'accrocher des œuvres deux fois par an.

Créer une revue, choisir des textes, le graphisme, la mise en page...ça ressemble à un commissariat !

Jérôme Diacre présente la Revue LAURA.



Les élèves ont l'idée de créer à leur tour une revue pour « exposer » les projets de commissariat d'exposition du groupe, imaginant cette revue comme une publication qui documentera l'exposition à venir, comme un support de médiation.

## Jour 2 : Expérimenter l'accrochage

Les groupes ont expérimenté l'accrochage à partir des reproductions d'oeuvres et des plans des espaces d'exposition proposés dans un premier temps, en veillant au parcours du spectateur.

Parfois, ils ont décidé d'exposer dans les deux lieux, mais très souvent, ils ont choisi la Salle Capitulaire de l'Abbaye aux Dames.

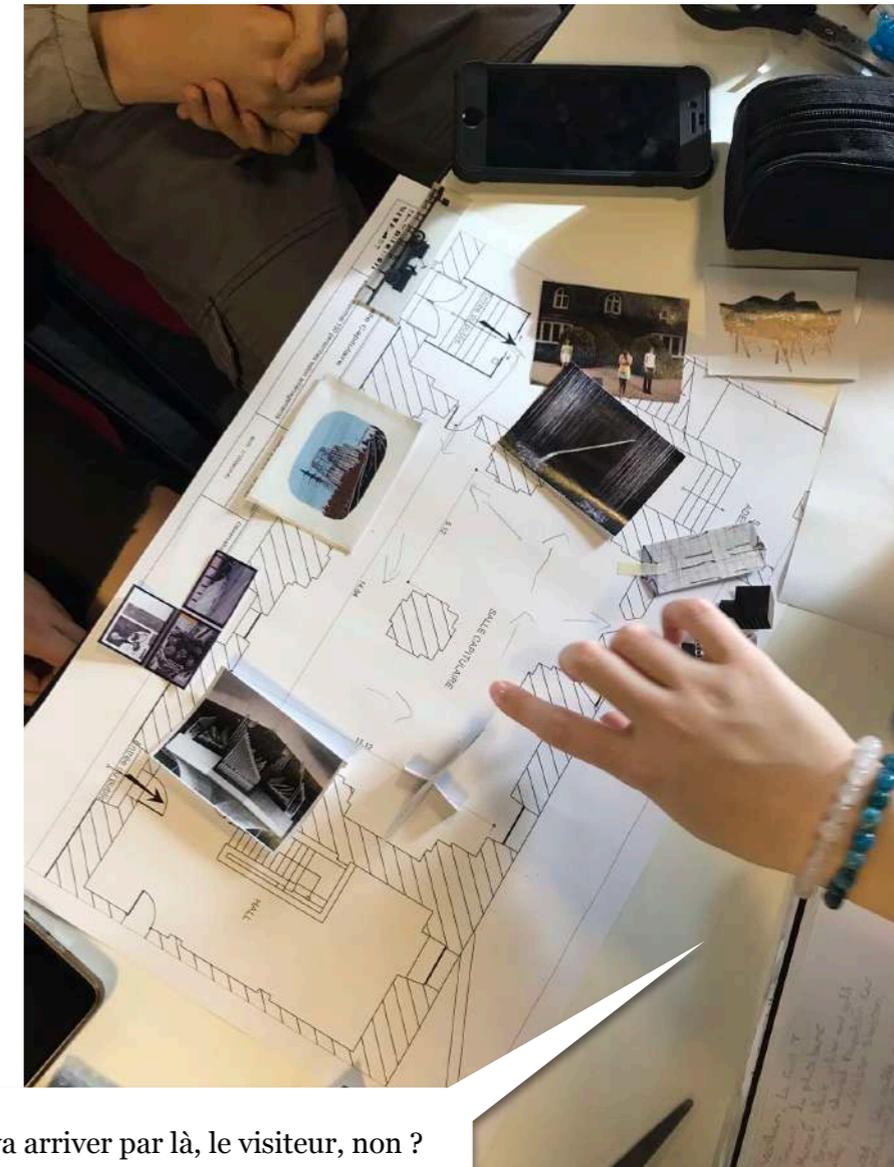
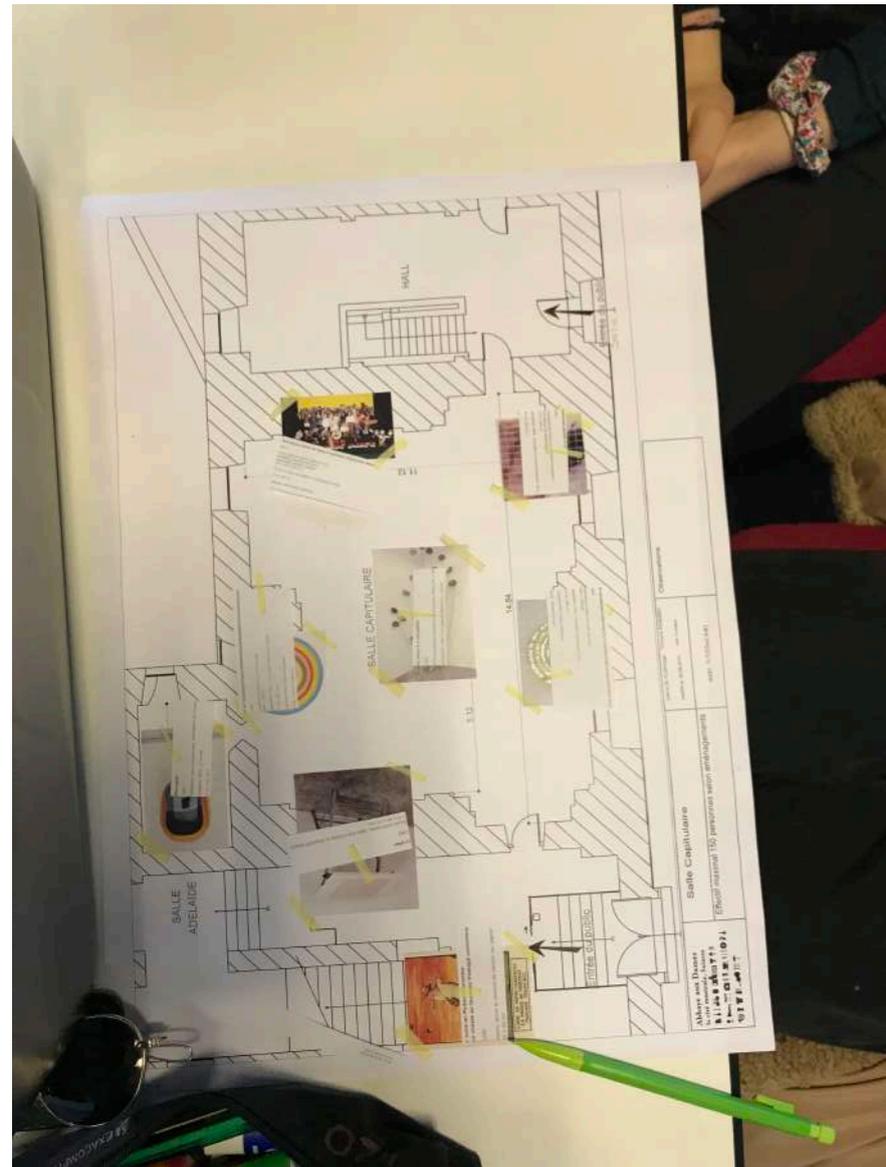
Imaginer une exposition à L'abbaye aux Dames, pour un public élargi a été certainement plus motivant et plus ambitieux pour eux.



On pourrait peut-être la présenter ici ?

Faudrait qu'on demande au FRAC, si on est obligé de présenter l'œuvre de Rondinone dans le coin d'un mur ?

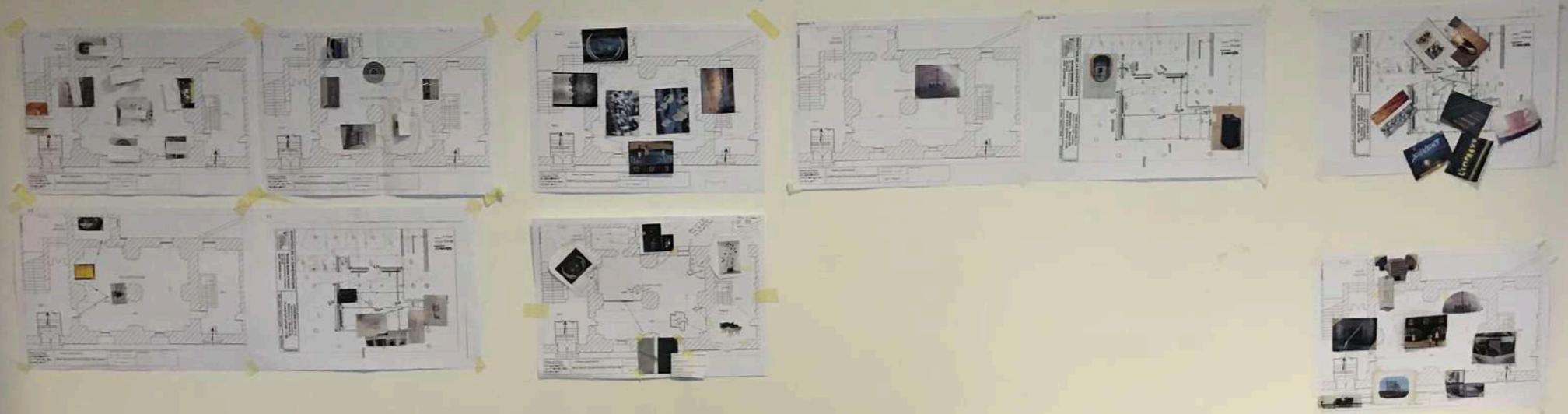
Je pense qu'on a choisi des oeuvres trop grandes pour la salle !



Il va arriver par là, le visiteur, non ?

**Compétences travaillées : Exposer l'oeuvre, la démarche, la pratique**

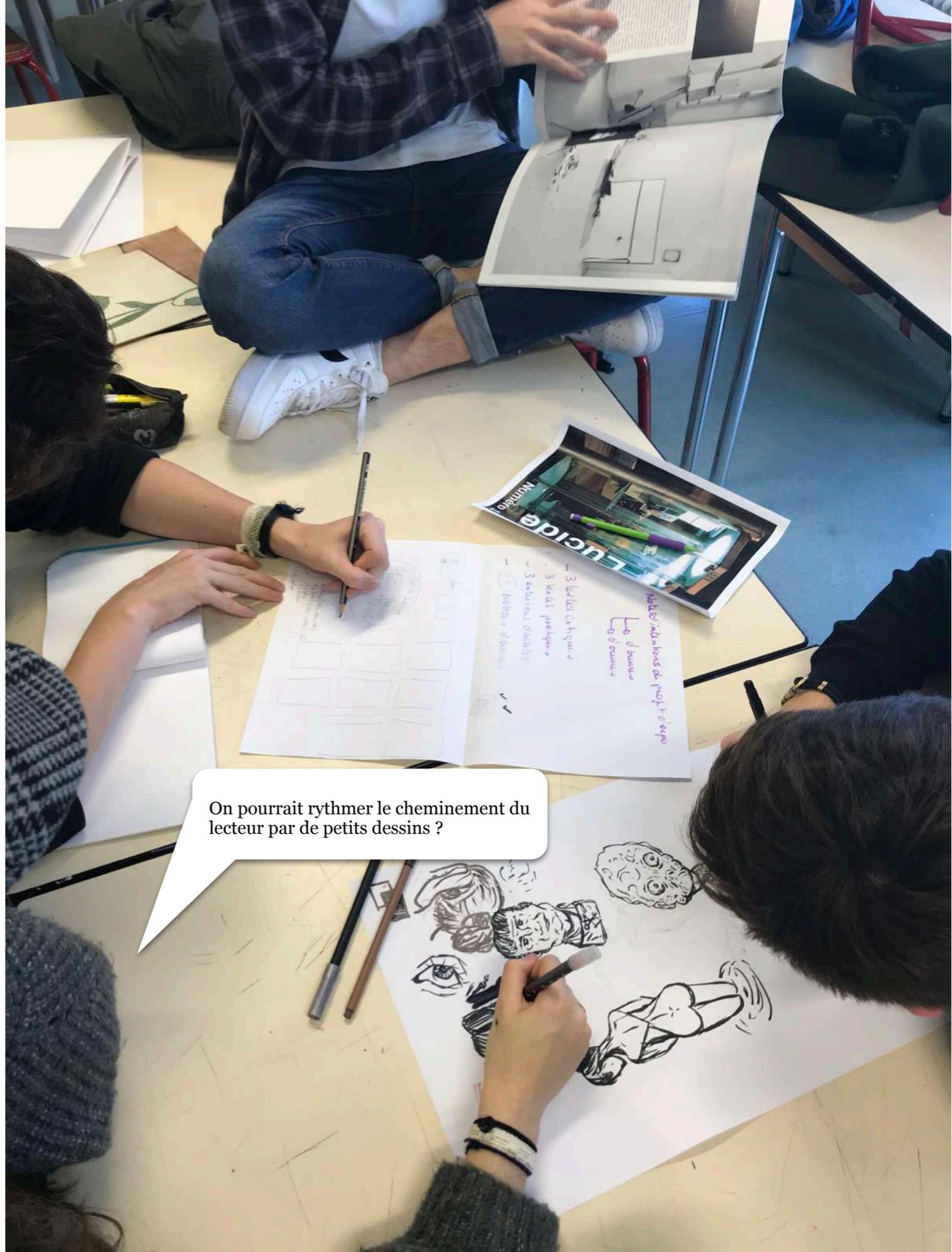
- Prendre en compte les conditions de la présentation et de la réception d'une production plastique dans la démarche de création ou dès la conception.



# Jour 2 : 3 ateliers pour 8 groupes

Les 8 groupes se sont répartis sur trois ateliers :

- **1- Atelier Maquette** (2 groupes pour la réalisation de maquettes de la galerie d'exposition temporaire du lycée et la salle Capitulaire de l'Abbaye aux Dames).
- **2 - Atelier création d'une revue** (2 groupes pour l'élaboration d'une maquette d'édition, chemin de fer ? contenu ? Graphisme, mise en page, mise en espace...?)
- **3 - Atelier écrits** (pour la revue, support de médiation à l'exposition)
  - 1 groupe : Textes critiques
  - 1 groupe : Entretiens d'artistes par mail avec Erwan Wenn; Pascal Lièvre; Thierry Mouillé et textes poétiques
  - 1 groupe : Notices d'œuvres (26 œuvres)
  - 1 groupe pour la création d'un audio-guide (au studio d'enregistrement radio du lycée)



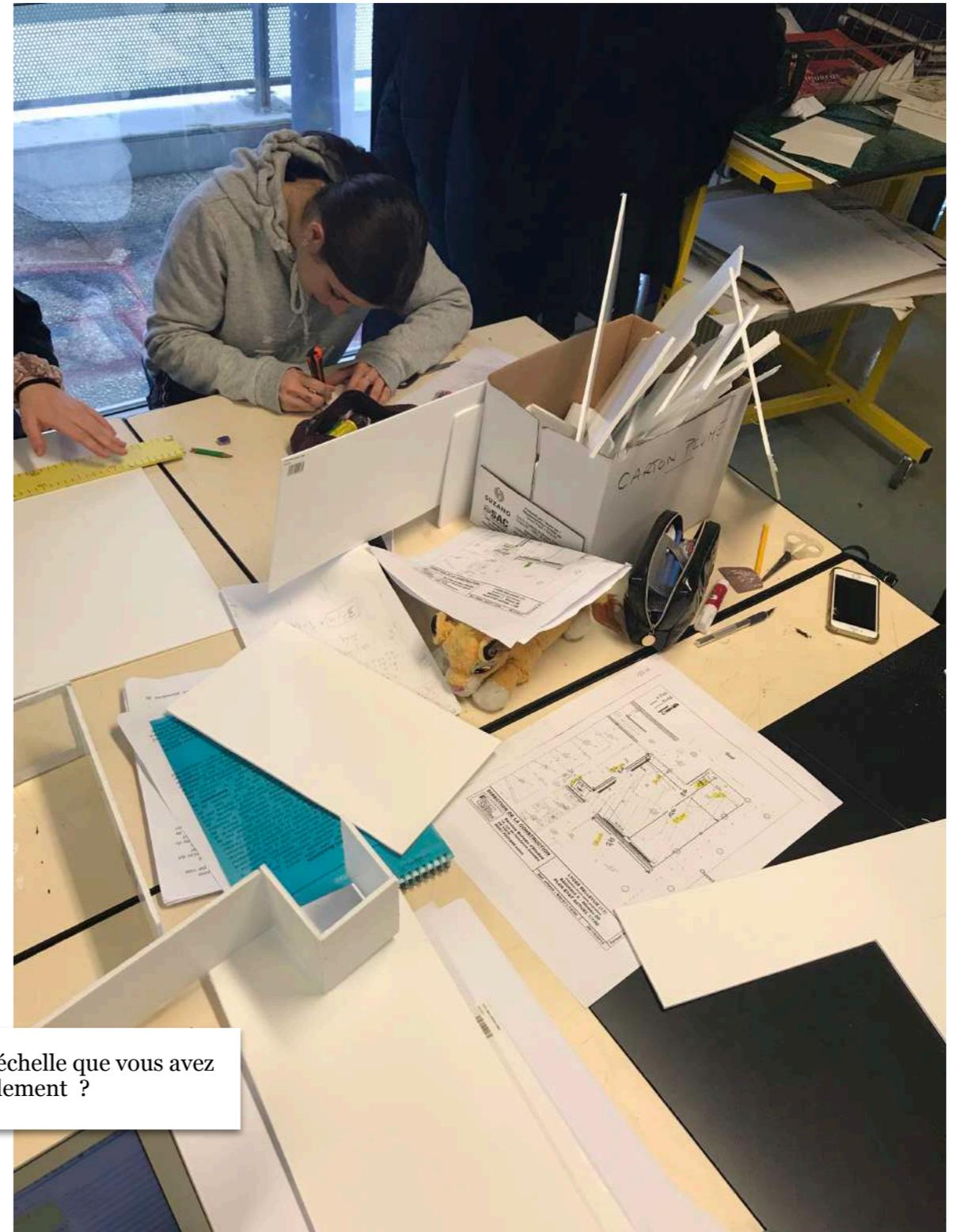
On pourrait rythmer le cheminement du lecteur par de petits dessins ?

# Maquette, support de projection

Quelqu'un s'occupe d'imprimer les oeuvres ?

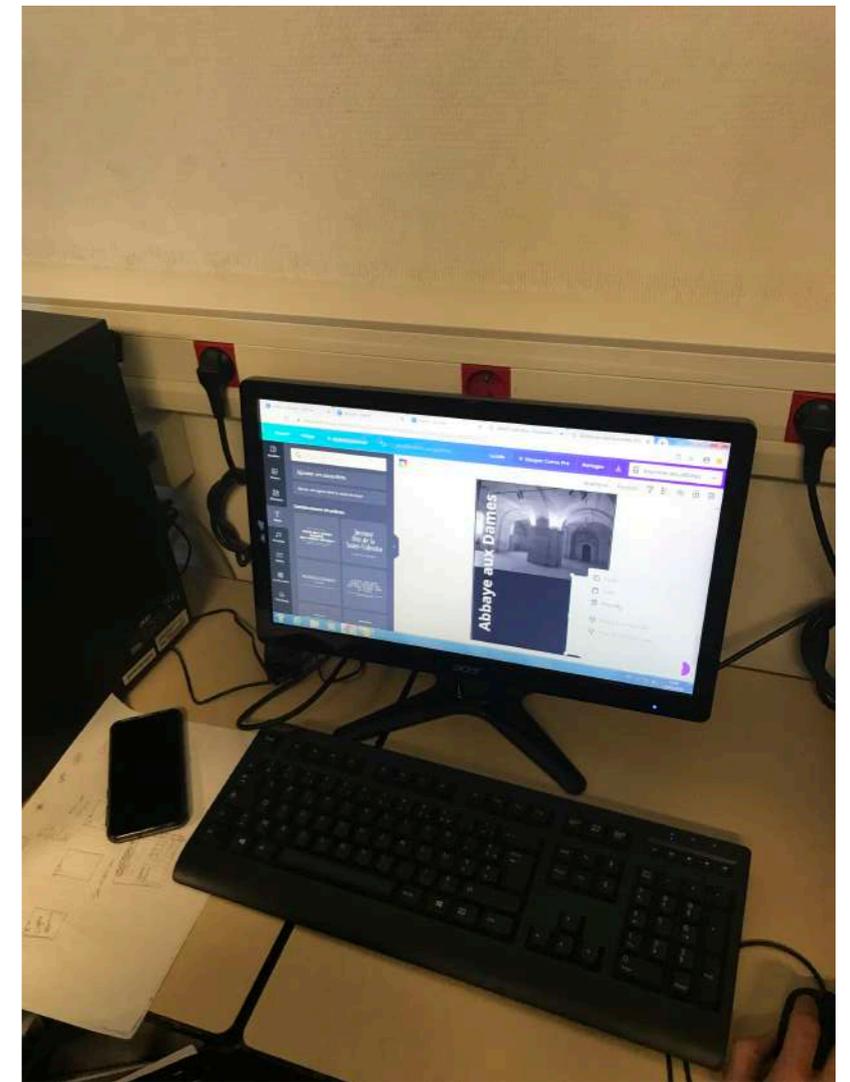
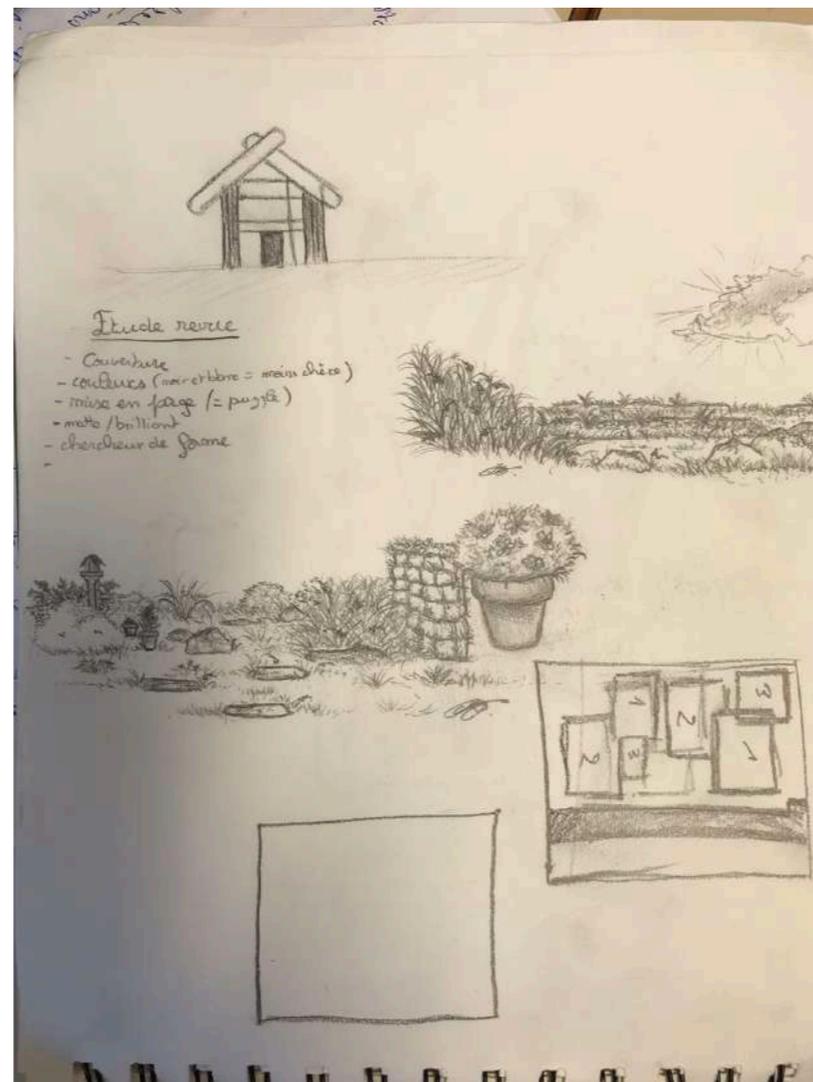
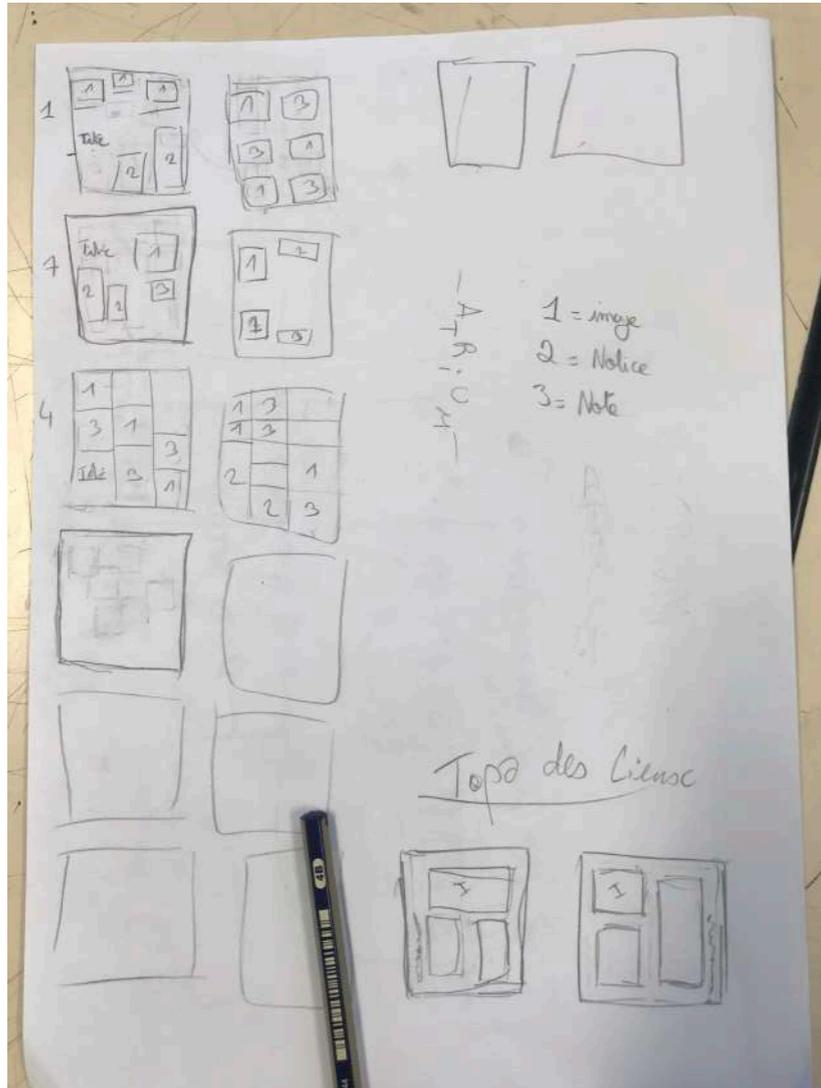


C'est quoi l'échelle que vous avez retenu, finalement ?



**Aux compétences disciplinaires d'autres transversales, s'ajoutent,** comme la maîtrise informatique et numérique, méthodologique, intégration dans une équipe, esprit d'initiative, attention à la réflexion d'autrui, comportement ouvert à la diversité...





Pour la réalisation de la revue, les élèves ont eu recours à l'application CANVA en ligne, qui permet de collaborer à plusieurs en ligne.

**La revue est toujours en cours de création :**

[https://www.canva.com/design/DAD0LZE6JgA/OvjetvuuWKwffK\\_VVz4JvA/view#14](https://www.canva.com/design/DAD0LZE6JgA/OvjetvuuWKwffK_VVz4JvA/view#14)

**Compétences travaillées : Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive**

**Mettre en oeuvre un projet artistique individuel ou collectif**

- Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques
- Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.

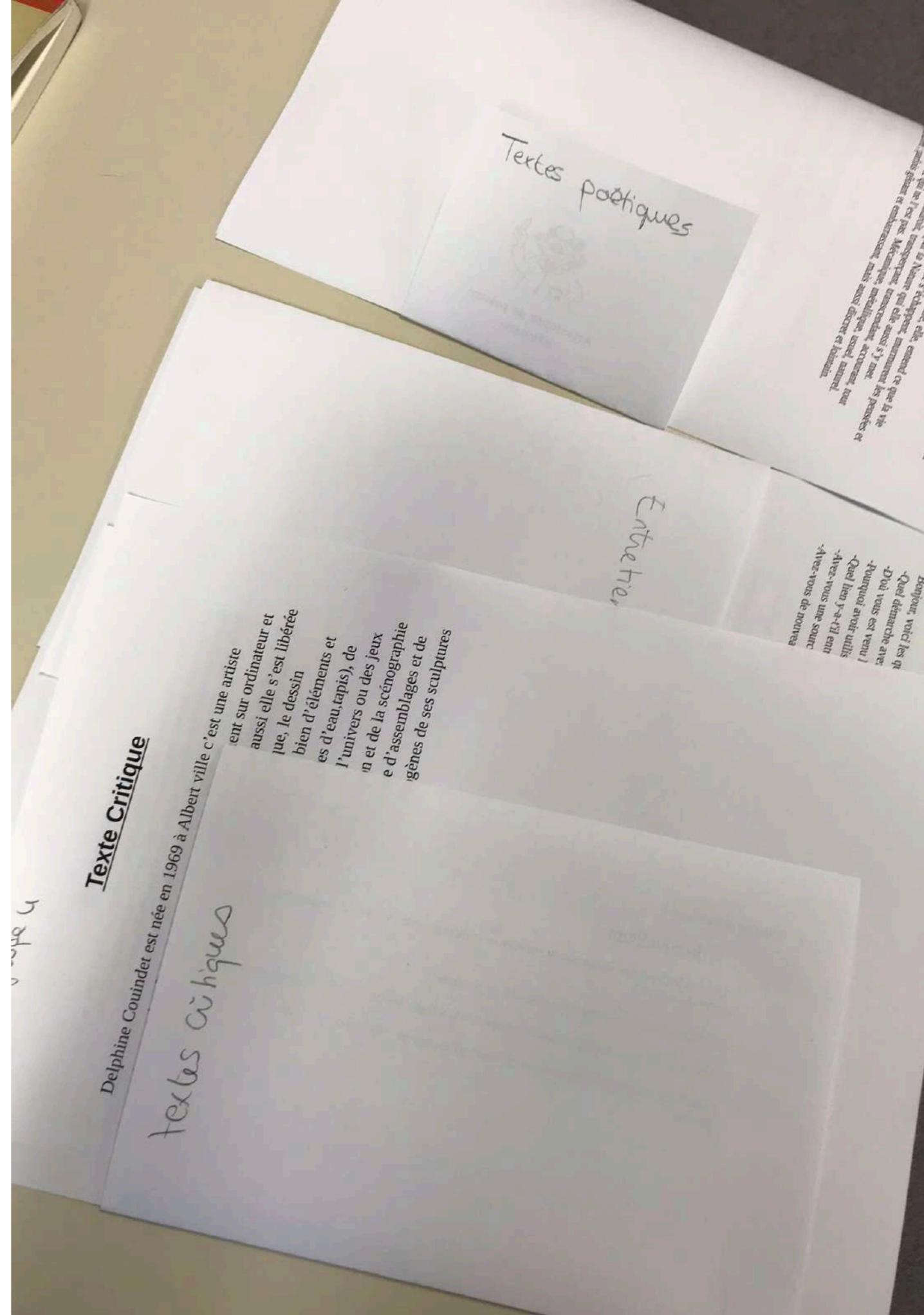
# Diversité des écrits sur l'oeuvre et autour de l'oeuvre

## Exemple d'un texte critique

Par Paul, Adam, Gauthier, Laurine, Félicia, Amandine

Delphine Coindet est née en 1969 à Albertville c'est une artiste contemporaine française, elle travaille essentiellement sur ordinateur et elle délègue ses projets à des fabricants industriels aussi elle s'est libérée des contraintes d'un atelier. Elle utilise l'informatique, le dessin numérique ...etc. Son univers formel se nourrit aussi bien d'éléments et objets de notre environnement (fleurs, cailloux, gouttes d'eau, tapis), de formes plus abstraites (cylindres, cônes, sphères), de l'univers ou des jeux vidéos. Elle fait aussi de la sculpture, des installations et de la scénographie et depuis plusieurs années maintenant, sous la forme d'assemblages et de collages, l'artiste adjoint aux surfaces lisses et homogènes de ses sculptures des objets du quotidien et usuel.

Nous apprécions son travail informatique et simple. Son oeuvre nommée « On the edge » nous plaît car les matériaux utilisés sont originaux et intriguent le spectateur.



# Exemple d'une notice d'oeuvre

Par **Crystale Marie-valentine Doris Stella Samantha Erika**

*"Paysage 2" de Kristina Solomoukha, 2008, 41,8x51,7x2,5cm, encadrée.*

*L'artiste a utilisée la technique de la broderie.*

*La démarche artistique de Kristina Solomoukha consiste en une approche critique de la perception de l'espace, du territoire et des clivages économiques qui le structurent.*

*« Paysage 2 », est une interprétation de photographies des environnements ukrainiens, qui s'inscrivent dans un discours sur l'économie mondiale qu'ils questionnent, par leur format et la qualité subjective des images.*

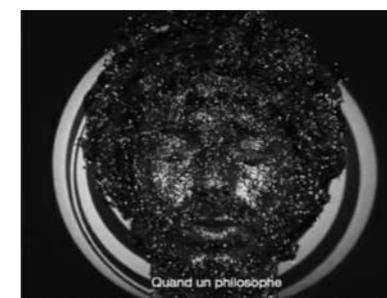
*L'oeuvre propose une mise en perspective de la notion de paysage à travers ses différentes échelles - en tant qu'un système modelé par des facteurs naturels et comme perspective culturelle, avec ses grilles de lecture et d'interprétation de l'espace. En le ralliant au bruit avec les chemins de fer et les usines, nous pouvons conclure à l'interprétation des bruits urbain et périurbain s'exprimant dans un côté plutôt rudimentaire que sont les bruits métalliques et industriels.*



# Exemple d'un audio-guide qui propose un parcours commenté des oeuvres

Par Alicia Clara Chloé Laure Sihan Agathe Elora

Cliquer pour écouter



## Jour 3:



Maquette de la galerie temporaire l'Atrium, lycée Bellevue



Maquette de La salle Capitulaire de l'Abbaye aux Dames, Saintes

Les élèves ont pu expérimenter l'accrochage cette fois par le biais des maquettes et les reproductions d'oeuvres imprimées à l'échelle avant de rencontrer et de présenter leur travail à Stéphane Marchais, chargé des publics au Frac Poitou-Charentes et à Nathanaëlle Jean, chargée de sensibilisation culturelle à l'Abbaye aux Dames, cité musicale.



Quelqu'un peut vérifier les dimensions de la Fort T de Xavier ?



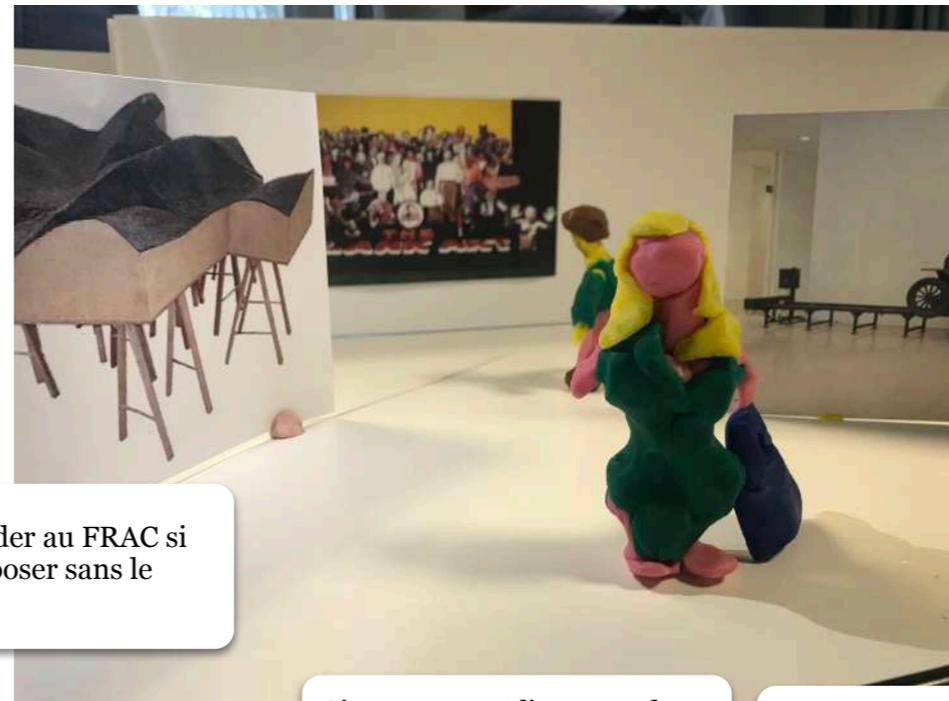
Euh « bois, métal, plastique, technique mixte 180 x 330 x 170 cm présentation solo ou sur rail (30 m.) »



Quoi ? 30 mètres ????? Le rail ?

Oui mais toute seule elle loge !

Faut demander au FRAC si on peut l'exposer sans le rail ?



Sinon, on peut l'exposer dans la cours de l'Abbaye ?

Ça va être choquant, Non ? Faut demander à l'Abbaye ?