

Exposition de l'œuvre et du processus de création : du projet à la réalisation puis à l'exposition.

-
- Mise en espace
 - Mise en scène
 - Scénographie
 - Dispositif de présentation
 - Dispositif de monstration
 - Dispositif d'exposition
 - Rapport œuvre / son espace
 - Effets de l'œuvre, de son espace sur le spectateur

-
- Commande
 - Idée de l'artiste
 - Intention / Démarche
 - Cheminement : visible, exposé, partager (entretien de l'artiste), à deviner, inconnu
 - Étapes de réalisation de l'œuvre : aboutie ou pas, achevée ou pas, fini - non-finito
 - Effets de l'œuvre sur le spectateur : réception variable
 - Diffusion de l'œuvre : exposition, déplacement, dématérialisation

One and Three Chairs de Joseph Kosuth

Monument Odessa de Christian Boltanski

Exposition de William Kentridge au Mudam et autres exemples d'expositions

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

La photographie de l'objet est réalisée dans le lieu d'accueil avec des sols différents :

Joseph Kosuth

One and Three Chairs, 1965, bois, tirage photographique, 118 x 271 x 44 cm
Dimension des éléments : chaise : 83,1 x 40 x 41 cm (environ), photographie
de la chaise : 102 x 55 cm, photographie du texte : 48,3 x 86 cm. Installation
au **Centre Pompidou Paris** en 2011

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/c5jdx>

Présentation lors de l'exposition "Chefs d'oeuvre ?",
Centre Pompidou Metz, septembre 2010.

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création.

Exposer le texte dans l'espace muséal :
Textes informatifs, panneaux explicatifs, cartels

Titre de l'exposition et explications du commissaire de l'exposition.
+ logo pour les audio-guides.

Marcel Duchamp
(Blainville-Crevon, 1887 - Neuilly-sur-Seine, 1968)

Porte-bouteilles, réplique, vers 1921
Fer galvanisé
Collection Hopi Lebel - présenté par le Fonds de dotation Jean-Jacques Lebel

En 1914, Duchamp achète au Bazar de l'Hôtel-de-Ville un porte-bouteilles « sur la base d'une pure indifférence visuelle ». Ce choix, qui déclassé les qualités esthétiques et le métier de l'artiste, le titre, l'inscription originelle à l'intérieur du cercle du bas, la signature, enfin, élèvent l'objet « tout fait » (*ready-made*) au rang d'œuvre d'art. Si l'œuvre originale a disparu vers 1916, vers 1921, Duchamp a refait le *Porte-bouteilles* pour l'offrir à sa sœur Suzanne - attaquant au passage l'unicité de l'œuvre d'art. Il ajouta sur ce nouvel exemplaire présenté ici « Marcel Duchamp/Antique certifié ».

Eh oui, c'est un porte-bouteilles et c'est aussi une œuvre d'art. L'artiste a simplement acheté la chose, choisie au hasard dans un magasin, et l'a exposée. Ensuite, c'est le regardeur (toi, nous) qui fait l'art. Marcel Duchamp ne s'intéresse pas au beau en art. Pour lui, le travail de la main n'est pas non plus indispensable pour créer une œuvre d'art : c'est plutôt l'idée, la pensée de l'artiste. Au début du 20e siècle, il a inventé le ready-made*.

* Ready-made : objet déjà tout fait et revendiqué comme œuvre d'art par l'artiste du seul fait de l'avoir choisi et de l'avoir exposé.

Cartel habituel (en noir) et ajouts pour les enfants et la médiation avec quizz sur tablette (en rouge)

Citations d'artistes, d'écrivains, en lien avec les œuvres.
« car les choses et l'être sont en dialogue » Victor HUGO.

UNE HISTOIRE DE LA NATURE MORTE
A HISTORY OF STILL LIFE

Titre de l'exposition et explications du commissaire de l'exposition.
+ logo pour les audio-guides.

OBJETS POÉTIQUES
POETIC OBJECTS

En 1914, Duchamp achète au Bazar de l'Hôtel-de-Ville un porte-bouteilles « sur la base d'une pure indifférence visuelle ». Ce choix, qui déclassé les qualités esthétiques et le métier de l'artiste, le titre, l'inscription originelle à l'intérieur du cercle du bas, la signature, enfin, élèvent l'objet « tout fait » (*ready-made*) au rang d'œuvre d'art. Si l'œuvre originale a disparu vers 1916, vers 1921, Duchamp a refait le *Porte-bouteilles* pour l'offrir à sa sœur Suzanne - attaquant au passage l'unicité de l'œuvre d'art. Il ajouta sur ce nouvel exemplaire présenté ici « Marcel Duchamp/Antique certifié ».

Chapitre de l'exposition et explications

Cartels des œuvres avec explications

EXPOSITION « **LES CHOSES**
Une histoire de la nature morte »
Jusqu'au 23 janvier 2023, musée du Louvre, Paris

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création.

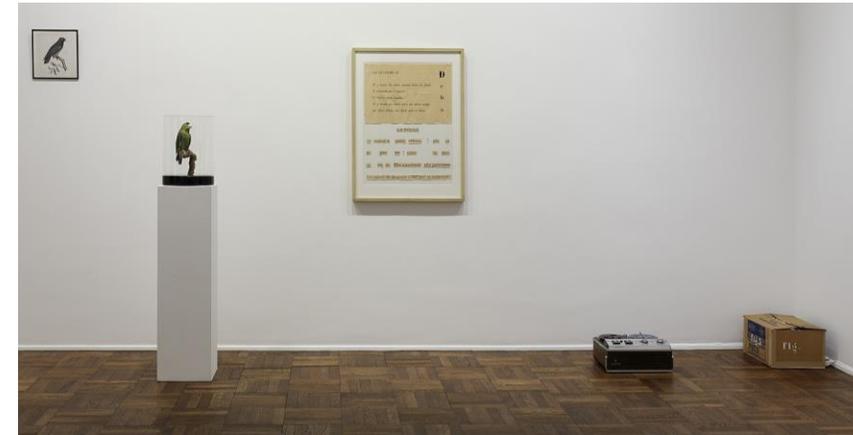
Exposer le texte dans l'espace muséal :

Texte informatif absent pour laisser la place au **texte comme oeuvre**

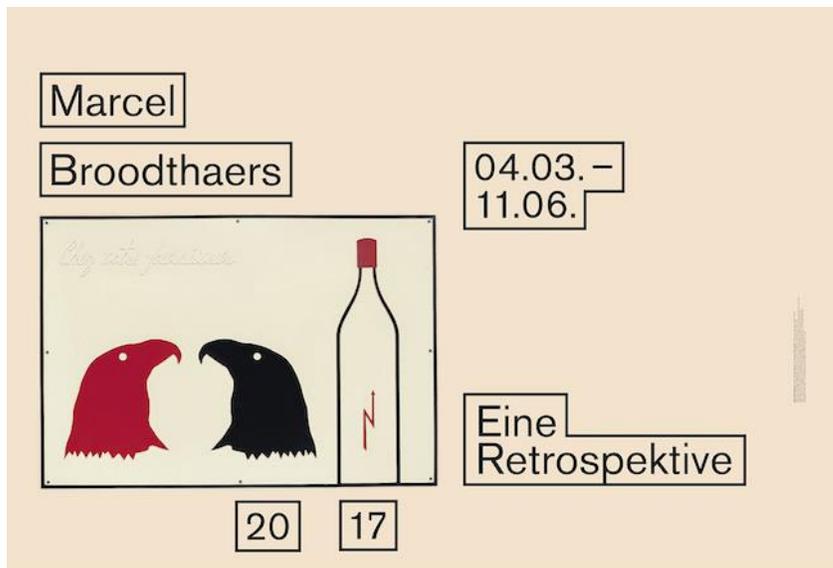
Absence d'explications et de cartel

Marcel Broodthaers : artiste plasticien, poète, libraire, journaliste et photographe

Citation de l'artiste sur le carton d'invitation de sa première exposition : « *Moi aussi, je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la vie. Cela fait un moment déjà que je ne suis bon à rien. Je suis âgé de quarante ans. L'idée enfin d'inventer quelque chose d'insincère me traversa l'esprit. Et je me mis aussitôt au travail...* ».

Marcel Broodthaers, *Dites partout que je l'ai dit*, 1974. Une œuvre de décor. Galerie Freeman, New York, exposition en 2009

Marcel Broodthaers : une rétrospective.
Musée d'Art contemporain K21,
Düsseldorf, en 2017.
Annonce à l'entrée de l'exposition.

Exposition à la La Monnaie de Paris,
Musée d'Art Moderne -
Département des Aigles, en 2015

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création.

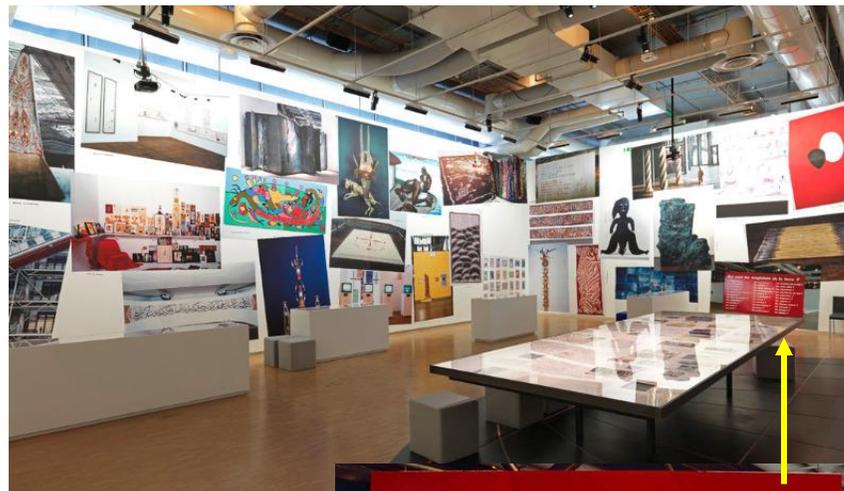

Comment se décompose son processus de création ? Exemple avec des autres photomontages

Exposer des éléments pour comprendre sa démarche

Des magazines, des images de presse : l'image comme matériaux

<https://danielburen.com/images/exhibit/2215?ref=group&year=2014>

Des slogans sur fond rouge,
des textes sur fond noir : le
texte comme image
Jeux possibles avec le **texte
expographique (panneaux
textuels, cartels)**

Un entretien, une **vidéo** dans laquelle, l'artiste
Barbara Kruger explique son travail (prévoir des
sous – titres) :

https://youtu.be/YymHilOaf_8 Vidéo du montage
d'une installation dans l'espace public, urbain +
commentaires de l'artiste

Autres expositions d'autres artistes montrant ces contenus
et dispositifs d'exposition :

<https://contemporaryand.com/fr/magazines/magiciens-de-la-terre/>

[https://static.museothyssen.org/
microsites/expositions/2012/ga
uguin/vv/index_in.htm](https://static.museothyssen.org/microsites/expositions/2012/gauguin/vv/index_in.htm)

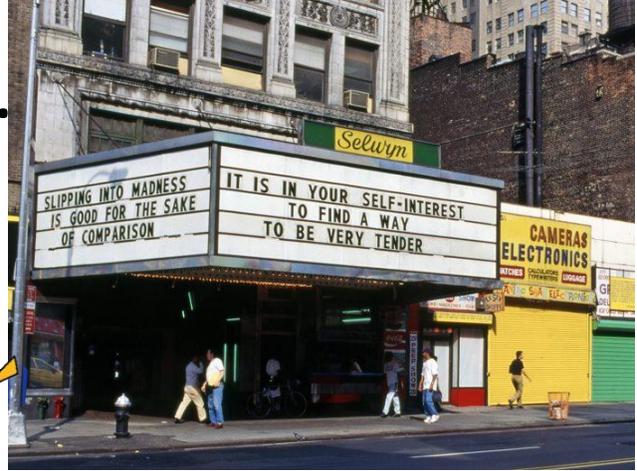
Les visiteurs sont munis de
tablettes pour suivre les vidéos.

[https://actu.fr/normandie
/rouen](https://actu.fr/normandie/rouen)

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création.

Exposer le texte dans l'espace public :

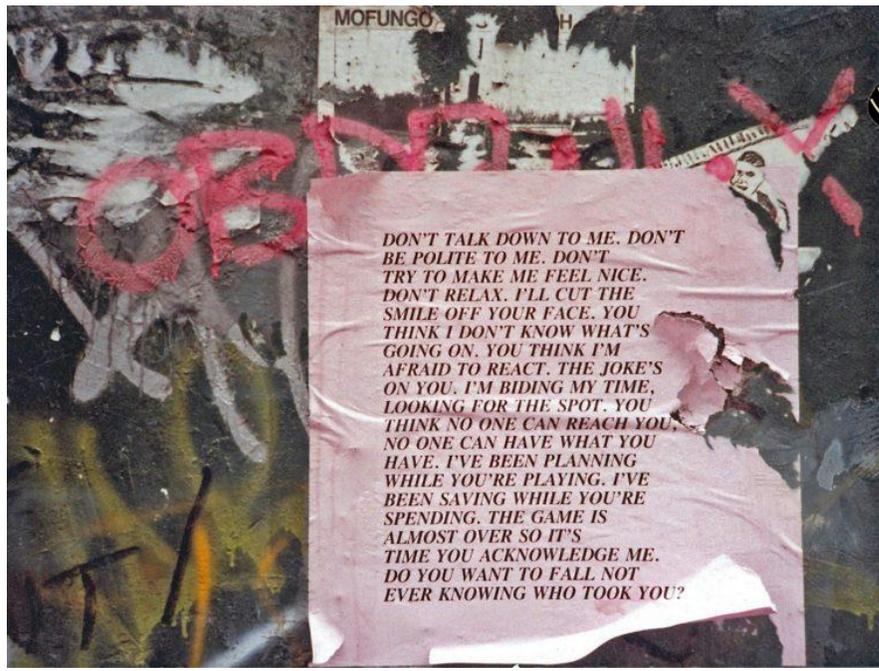
Comment faire œuvre ? **Comment transformer le passant en spectateur ?**

Jenny Holzer, *Forty-second Street Art Project*, 1993, Times Square, New York

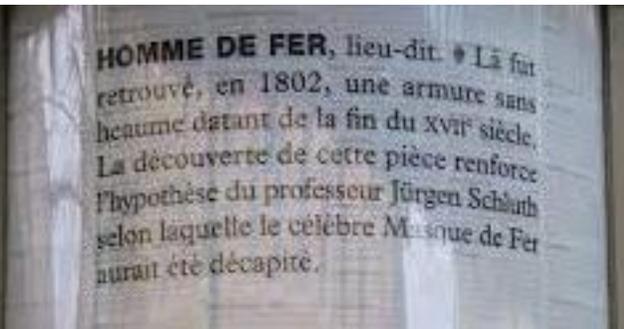
Jenny Holzer, *Inflammatory Essays*, 1983, affiche imprimée, 43,2 x 4,2 cm, rue Paris

Tania Mouraud, *Dream*, 2014, Impression numérique sur papier affiche — 1,75 x 2,40 m, Production MAC/VAL — Musée d'art contemporain du Val-de-Marne

La création du tram de Strasbourg en 1994 s'est accompagnée d'une commande publique d'œuvres d'art. Des plasticiens, un installateur sonore et, en littérature, le groupe de l'Oulipo avec l'œuvre "Troll de tram", jouent sur les mots autour du tramway et de ses stations. Station "Homme de Fer"

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

Montrer l'œuvre par sa miniaturisation, par son montage...

Quelques vues de l'exposition de William Kentridge au Mudam (Luxembourg) en 2021 :

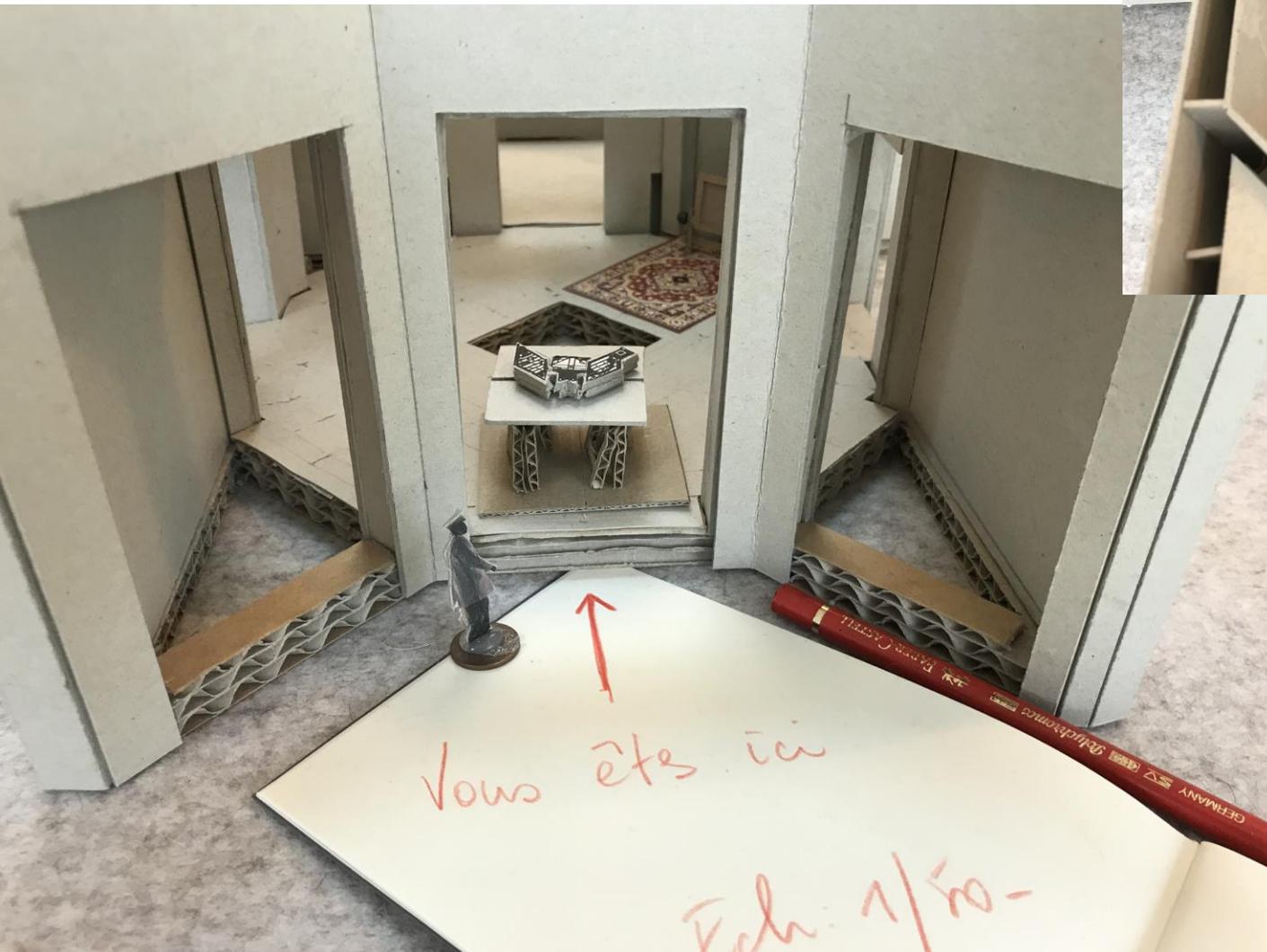

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

Montrer l'œuvre par sa miniaturisation, par son montage...

Quelques vues de l'exposition au Mudam en 2021 : maquette et œuvres

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

Montrer l'œuvre par sa miniaturisation, par son montage...

Quelques vues de l'exposition au Mudam en 2021 : maquette et œuvres

<https://sabinetheunissen.weebly.com/art.html>

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

**Montrer
l'artiste au
travail dans
son atelier, en
2019**

Source :

<https://www.connaissancesdesarts.com/arts-expositions/exclu-dans-latelier-de-william-kentridge-et-son-theatre-dombres-11132270/>

Connaissance
des arts,
n° 789 de
février 2020

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

Montrer l'artiste au travail

Répétition de *More Sweetly Play the Dance* en 2014 dans l'atelier de Johannesburg

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

Comment exposer une oeuvre absente, impossible à déplacer (in situ), immatérielle, disparue... ?

Par des reproductions (fac-similé)

Par des reconstitutions

Par des projections

Par des maquettes

Par des plans

Par des documents de l'artiste

Par des documents historiques
(photographies ou vidéo)

Par des détails, des fragments

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

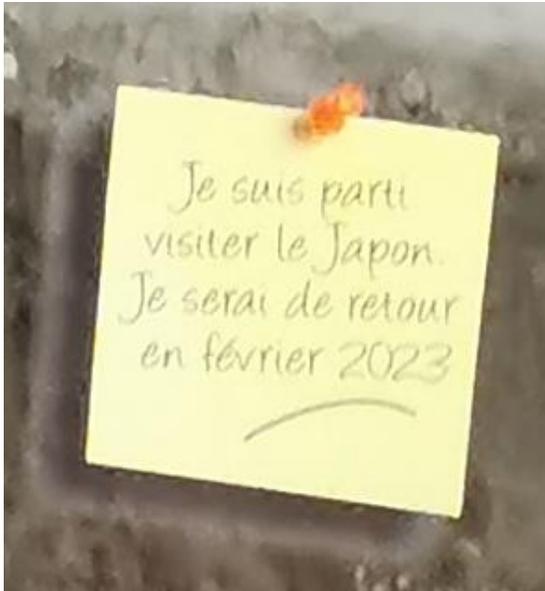

Comment exposer une oeuvre absente (prêt entre musées) ?

Par sa reproduction :
Ici à la dimension réelle
de l'œuvre mais en noir
et blanc pour éviter toute
confusion entre l'original
et sa reproduction
+ post-it qui explique au
visiteur cette absence

La Treille, Isola Bella, d'Henri Le Sidaner
(1862-1939), huile sur toile, 81 x 100 cm,
1909, Musée de la Cour d'Or, Metz

Fac-similé de l'oeuvre

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

Comment exposer une oeuvre absente ?

Par sa projection

Exemple ici au musée du Louvre avec cette **installation multimédia** autour de *La Vierge au lapin* de Titien.

Issus du projet Louvre – DNP Museum Lab, ces **dispositifs multimédia** donnent des clés de lecture de l'œuvre par le biais d'une analyse plastique et iconographique commentée par Jean Habert, conservateur général au département des Peintures.

> Découvrir l'œuvre par le détail et par l'immersion dans sa composition.

Tiziano VECELLIO, dit **Titien**
La Vierge à l'Enfant avec sainte Catherine et un berger, dite La Vierge au lapin
Vers 1525 - 1530
Huile sur toile, 71 x 87 cm
Musée du Louvre

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

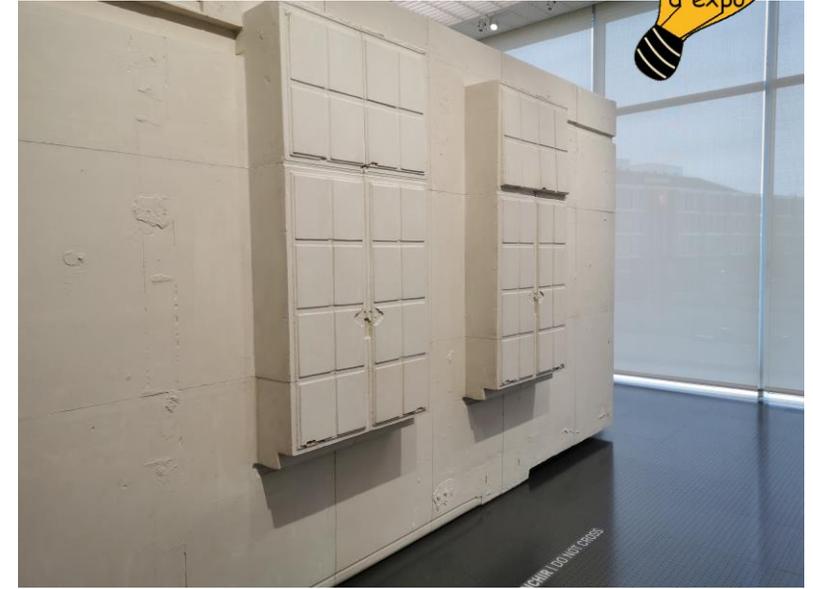

Comment exposer une oeuvre ?

Par des documents

Exemple ici au Centre Pompidou Metz :

Vue de l'exposition Des Mondes Construits 2019-2021 : œuvre présente, explications et document photographique

Rachel Whiteread
Intérieur de la salle 101 au siège de la BBC à Londres avant le moulage à creux-perdu de Sans titre (Salle 101), 2003
© Rachel Whiteread / photo courtesy l'artiste

Rachel Whiteread réalise sa première sculpture en 1988 en coulant du plâtre à l'intérieur d'une armoire basculée à l'horizontal puis démembrée pour libérer le moulage intérieur solidifié. Cette technique du moulage à creux-perdu, nécessitant de détruire le moule pour en dégager l'épreuve négative, lui sert d'abord à révéler les cavités d'objets domestiques : la poche bombée d'une bouillotte ou le volume mou d'un matelas fatigué. L'artiste moule ensuite le vide intérieur d'un salon, puis l'intégralité d'une maison vouée à la démolition. La grande pièce présentée ici est tirée du siège de la BBC, bâti à Londres en 1932. Invitée à sonder la mémoire du lieu à l'occasion de travaux, Whiteread choisit de capturer la très énigmatique « salle 101 », devenue légendaire après que George Orwell, qui avait lui-même travaillé à la BBC de 1941 à 1943, en eut repris le nom pour baptiser la salle de torture de son roman intitulé *1984*. En 2003, l'artiste métamorphose en bunker impénétrable cet espace devenu un local technique, pétrifiant de l'intérieur toutes les irrégularités des murs, dans une démarche presque archéologique : « Momifier l'air de la pièce. »

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

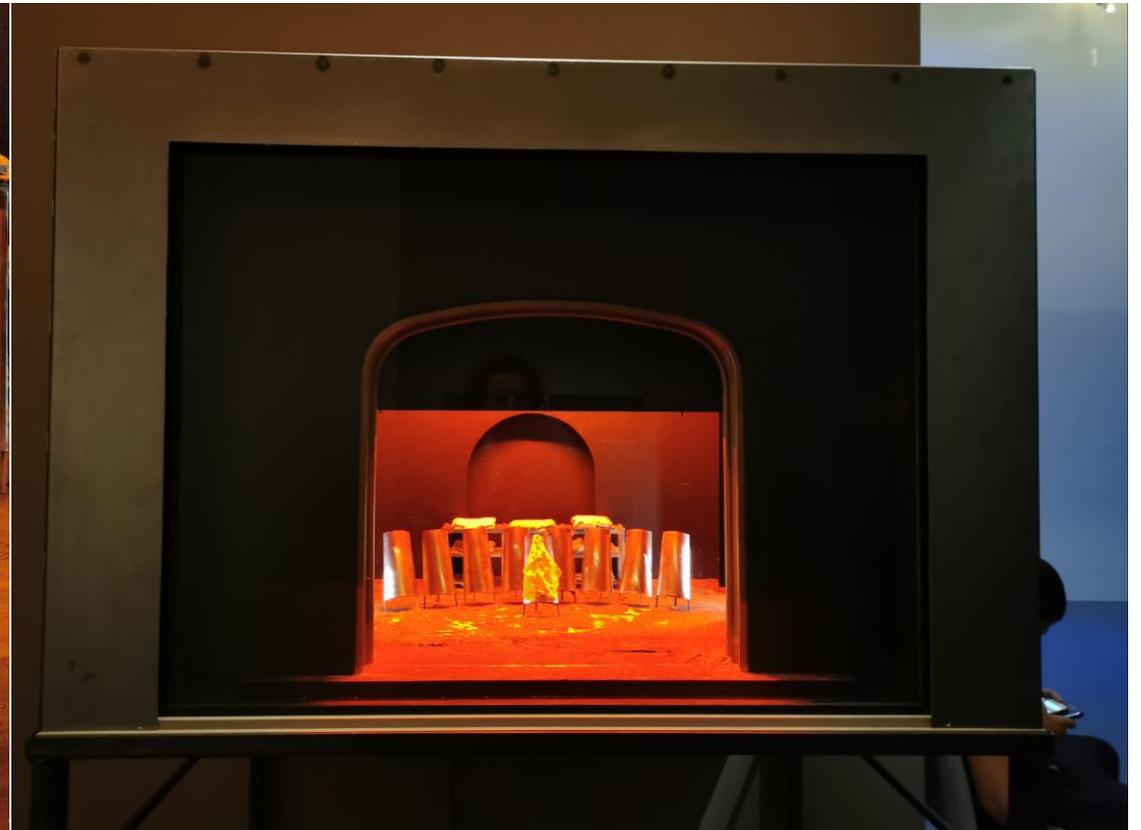

Comment exposer une oeuvre ?

Par des maquette, photographie, fragment

Exemple ici au Centre Pompidou Metz :

Vue de l'exposition Opera Monde,
Penthesilea IV, 2016
de Berlinde de Bruyckere
Cire, fer, époxy et acier galvanisé
Prêt de l'artiste et Hauster à Wirth, Zurich

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

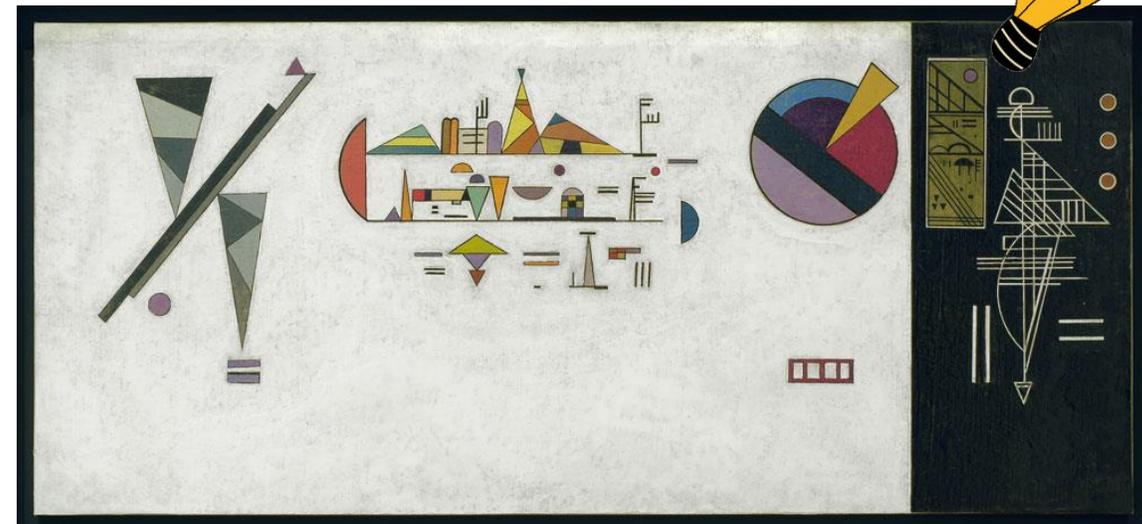

Comment exposer une oeuvre disparue ?

Par reconstitution

Le Salon de Musique de Vassily Kandinsky

1931, pour le salon de l'architecture de Berlin

Réplique de la galerie Artcurial en 1975 d'après la maquette 1931

Installation en triptyque

Trois murs revêtus de céramique.

Provenance : Donation de L'Oréal en 2006.

MAMCS Strasbourg

Effet *period room* avec mobilier ajouté

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

Comment exposer une oeuvre ?

Par des documents de et sur l'artiste

Exposition *Chef d'œuvres*,
Centre Pompidou Metz, 2010

Marcel Duchamp

(1887-1968)

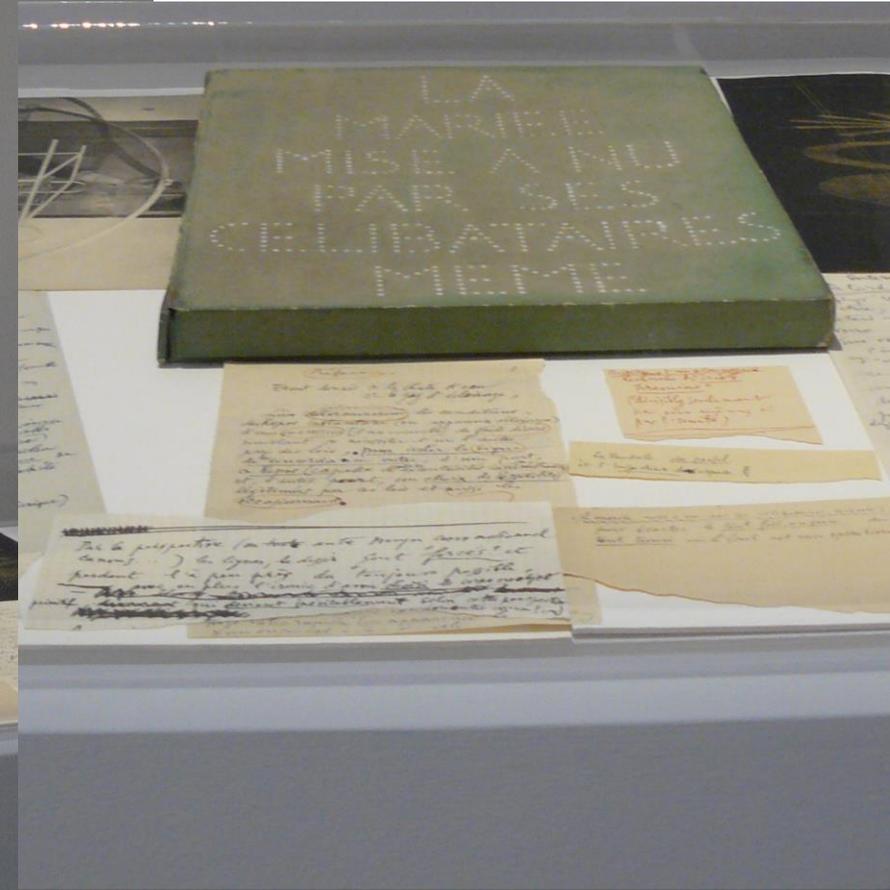
La Boîte verte

1934

Fac-similés sur papier et emboîtement en carton recouvert de suède vert

Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris
Legs Constantin Brancusi, 1957

La *Boîte verte* est entièrement consacrée à *La Mariée mise à nue par ses célibataires, même* (*Le Grand Verre*). À la fois résumé et commentaire de ce chef-d'œuvre en devenir, elle se compose de fac-similés, de notes et d'études préparatoires, qui font partie intégrante du *Grand Verre*. Lors de l'élaboration de ce « livre-objet », Duchamp se montre extrêmement soucieux de la qualité de reproduction de ses documents. Alors que le *Grand Verre* est brisé en 1931, la *Boîte verte* le dédouble par le langage, et agit comme une mesure conservatoire. Elle se veut également un rempart contre le regard exclusivement esthétique que Duchamp craignait de voir poser sur son œuvre.

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

Comment exposer une oeuvre ?

Pablo Picasso, *Le peintre et son modèle*, 04 juillet 1970

Crayon de couleur sur carton, 22,2 x 31 cm

Centre Pompidou Paris

Par des vidéos en compléments :

<https://www.centrepompidou.fr/es/ressources/oeuvre/cgzEeLR>

Exposition *Chef d'œuvres*,
Centre Pompidou Metz, 2010

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

Comment exposer une oeuvre disparue ?

Par des QR-codes : **COLLECTIF RASPOUTEAM, Paris, Désordres publics**, octobre 2010, projet de Street Art positionnant 20 céramiques avec QR Code permettant de réactiver la mémoire de 20 lieux de la capitale marqués par des désordres, de la Commune à Mai 68.

<https://raspou.team/QR/>

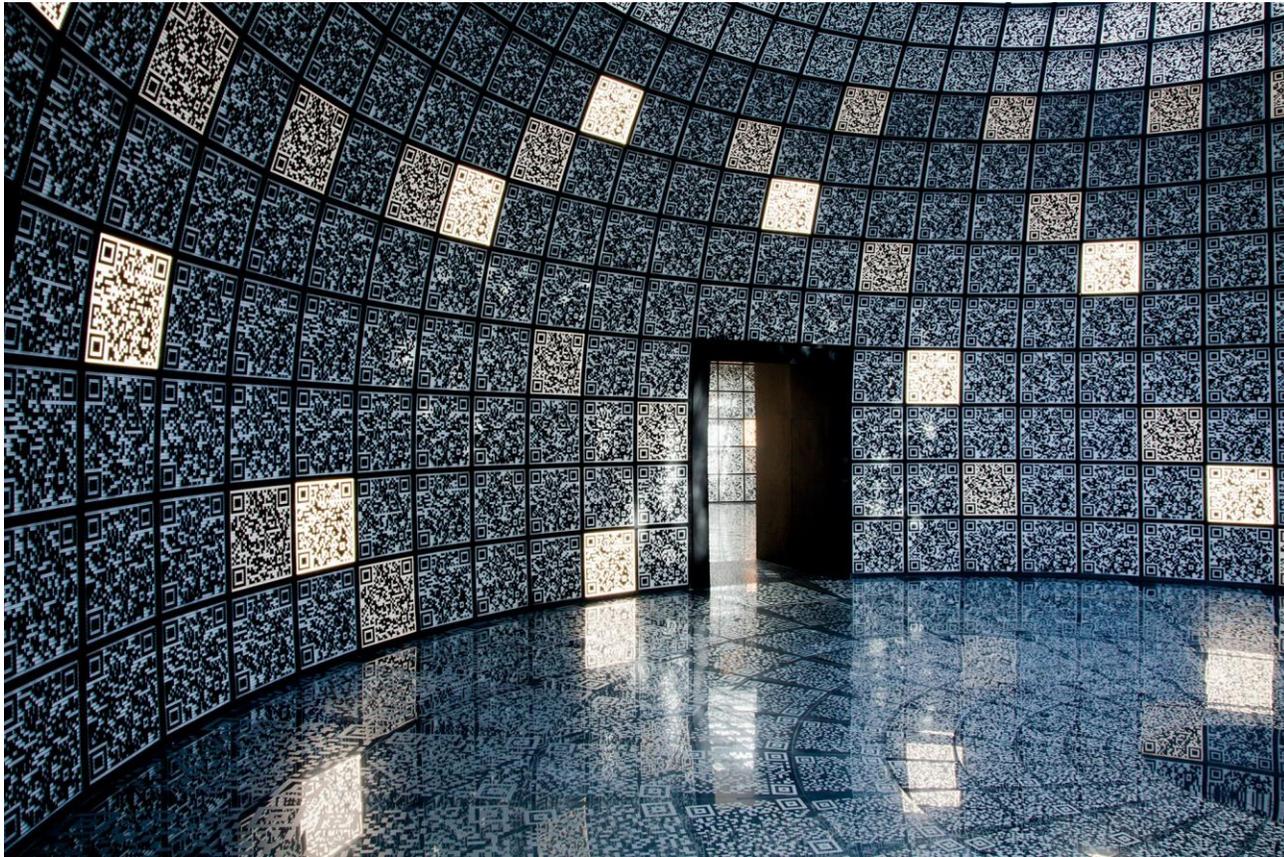
Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

Comment exposer une réalisation absente ?

Par des QR-codes :

Pour la 13e Biennale d'architecture de Venise, les architectes Sergei Tchoban et Sergey Kuznetsov ont tapissé le pavillon russe de 12 x 12 m de centaines de codes QR. "Ils peuvent sembler ornementaux, mais les codes QR regorgent d'informations", explique Tchoban, 50 ans. "Nous avons décidé d'utiliser cela pour expliquer Skolkovo, la nouvelle Silicon Valley de Russie." Les deux sont les principaux planificateurs de Skolkovo, un quartier d'affaires de haute technologie en cours de construction près de Moscou. Leur pavillon utilise 35 codes uniques, chacun contenant des informations sur la ville numérique, qui devrait être achevée en 2017. »

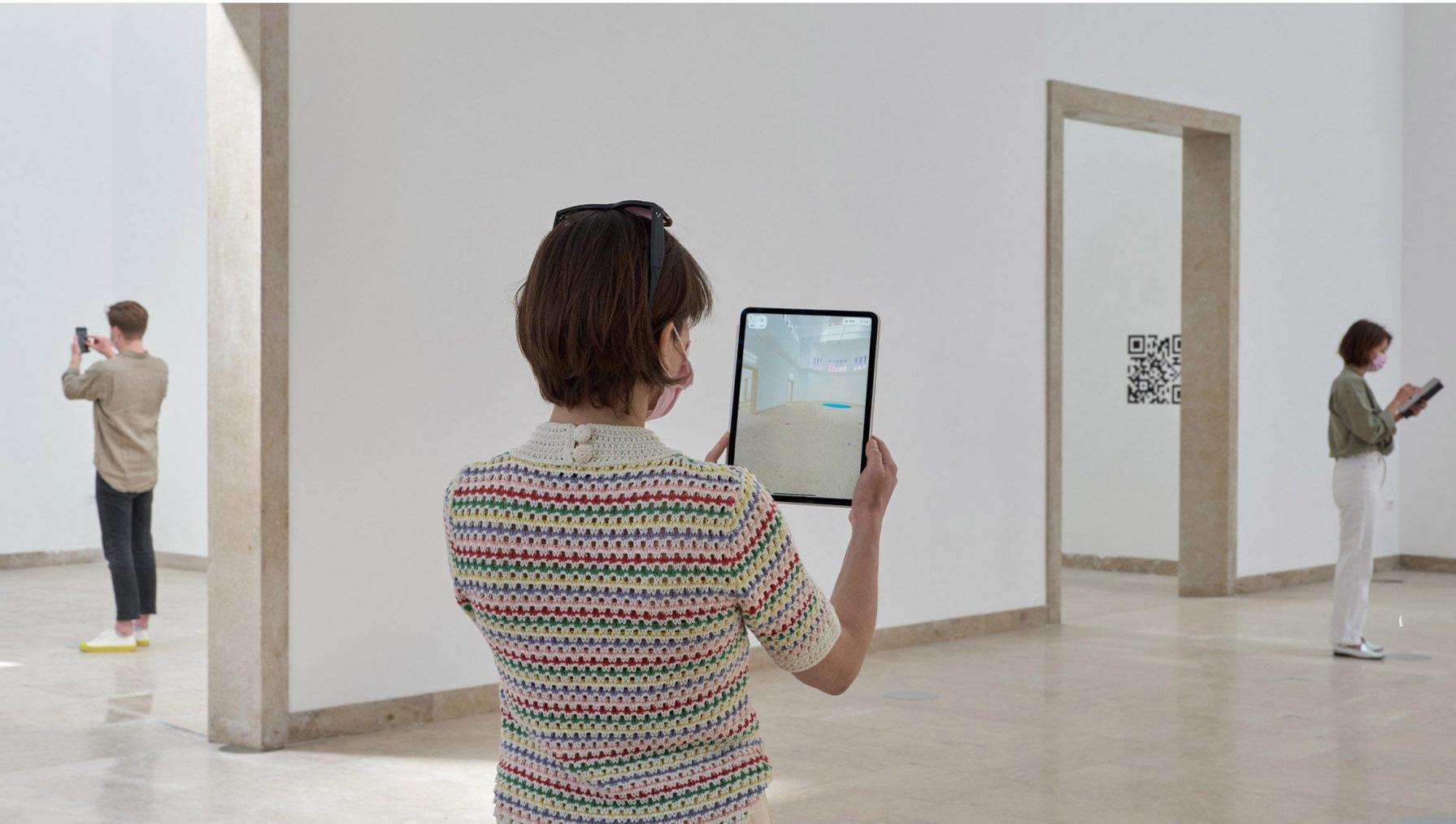

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

Comment exposer une oeuvre absente ? Vers un musée sans oeuvre ...

Par des QR-codes : Pour la 38e Biennale d'architecture en Allemagne, exposition 2038 – The New Serenity

Les visiteurs peuvent regarder des films sur leurs appareils qui explorent comment le monde pourrait être en 2038.

Attention !

Mise en scène théâtrale ou théâtralisation n'impose pas l'usage d'éléments directement en référence avec le théâtre.

La théâtralisation, l'effet théâtral peuvent être obtenus par d'autres moyens...

En résumé, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de rideaux, d'estrade, de scène, ... qu'on ne peut pas parler de théâtralisation.

L'extase de Sainte Thérèse, ou *Transverbération de Sainte Thérèse*, chapelle de l'église Santa Maria Della Vittoria à Rome : célèbre sculpture baroque de Gian Lorenzo Bernini, dit **Le Bernin**, réalisée entre 1647 et 1652, en marbre de 305 cm de haut.

Théâtralisation à son paroxysme : surcharge décorative typique de l'art baroque, faux spectateurs dans des loges, comme au théâtre, effet scénique avec les éléments architecturaux (fronton, doubles colonnes, ...)

L'extase de Sainte Thérèse, ou *Transverbération de Sainte Thérèse*, Le Bernin, réalisée entre 1647 et 1652, en marbre de 305 cm de haut.

Pourquoi mettre une sculpture dans un chapitre consacré à la mise en scène de l'image ?

Ici c'est bien l'image de l'œuvre, telle qu'elle est perçue par le spectateur, tenu à bonne distance, qui est analysée.

Cette œuvre est visible d'un point de vue frontal, il n'est pas possible (autorisé) d'en faire le tour, elle se regarde donc comme une « image ».

Christian Boltanski (décédé le 14 juillet 2020), *Monument Odessa*, 1988 tirages chromogéniques (impression qui est faite à partir d'une diapositive ou d'une couleur négative), ampoules et câbles, montés sur panneau, 243 x 172 x 5 cm. Collection particulière, Pennsylvanie.

Il existe différentes versions de cette installation, avec différentes photographies, parfois plus, parfois moins, mais toujours disposées, accrochées en triangle. Avec ou sans boîtes métalliques.

Questions sur la véracité du médium photographique.
Réappropriation de photographies d'inconnus.

https://youtu.be/6DH8n_xYrpA

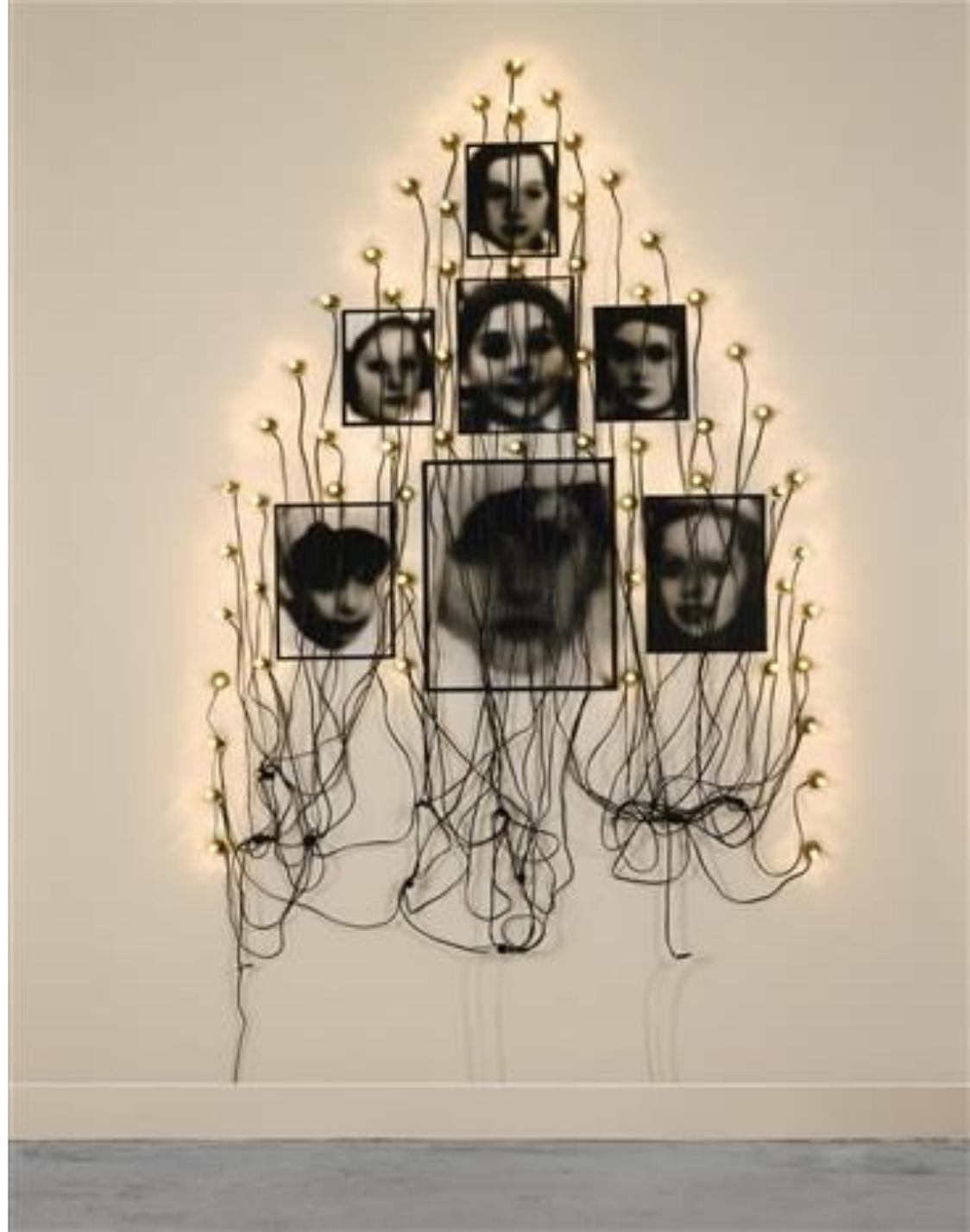
Monument (Odessa)

1989-2003

Tirages gélatino-argentiques,
boîtes à biscuits en étain,
lumières et fil de fer

203.2 × 182.9 cm

The Jewish Museum, New York

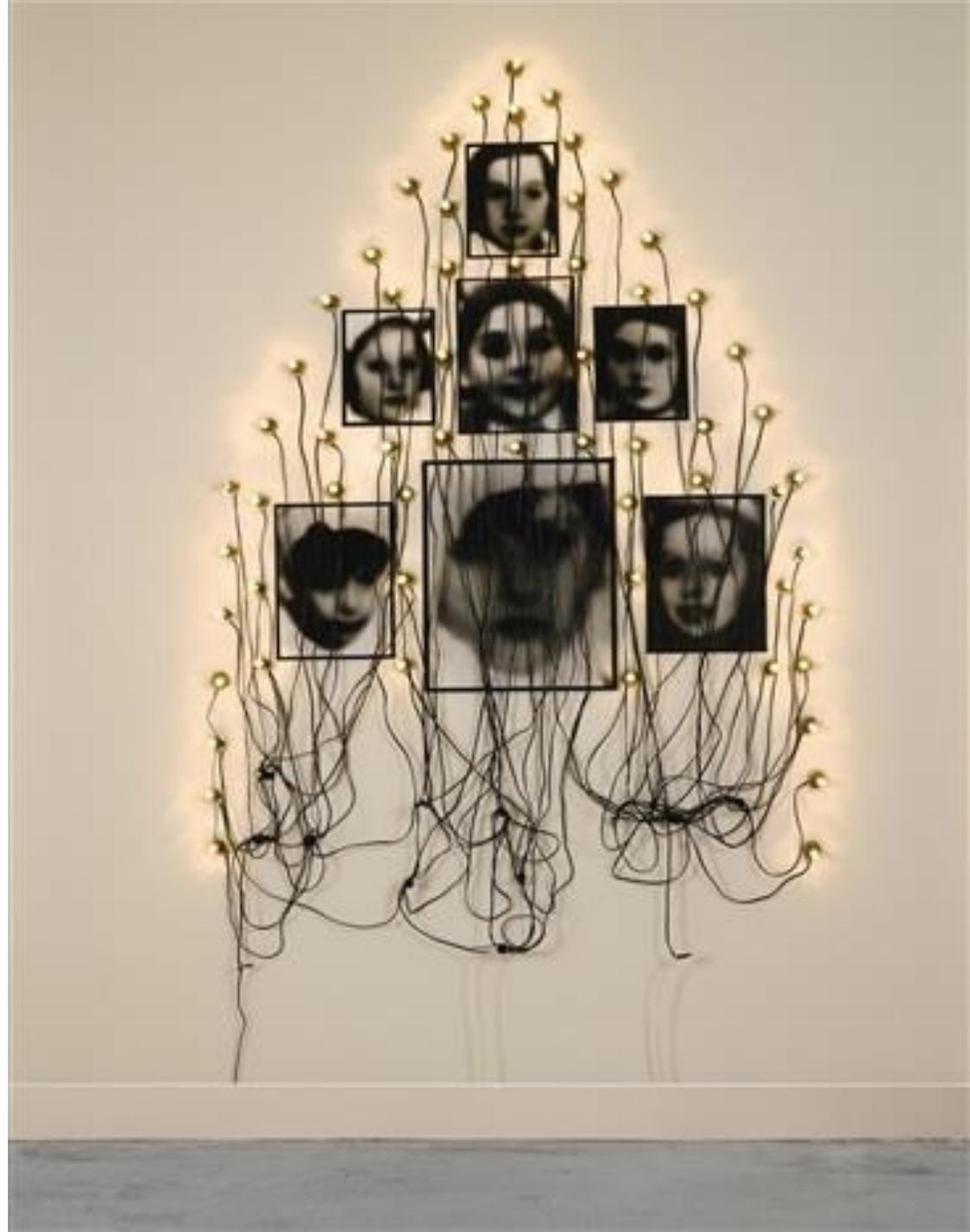
Christian Boltanski, *Monument Odessa*, 1988 tirages chromogéniques (impression qui est faite à partir d'une diapositive ou d'une couleur négative), ampoules et câbles, montés sur panneau, 243 x 172 x 5 cm. Collection particulière, Pennsylvanie.

Né à Paris, d'**origine catholique et juive** - Odessa fait référence au lieu d'origine de son grand-père - l'artiste a déclaré : « **Mon travail concerne le fait de mourir, mais il ne s'agit pas de l'Holocauste lui-même** ». Cependant, pour Boltanski, ayant grandi en France avec la connaissance de son père caché dans la peur pendant l'occupation, la réalité du génocide n'a jamais été loin ni oubliée.

Pourquoi parler de théâtralisation de l'image (des images) ?

Christian Boltanski intègre le dispositif de présentation à son œuvre. Lumières (ampoules), câbles électriques apparents, modalité d'accrochage de sa **série** de photographies, sont des éléments **constitutifs** (qui constituent) de sa réalisation.

Photographies d'enfants, très agrandies, de mauvaises qualités (flou volontaire), de différentes tailles, noir en blanc, regards absents mais qui semblent tournés vers nous, spectateur comme pris à témoin, interpellé.

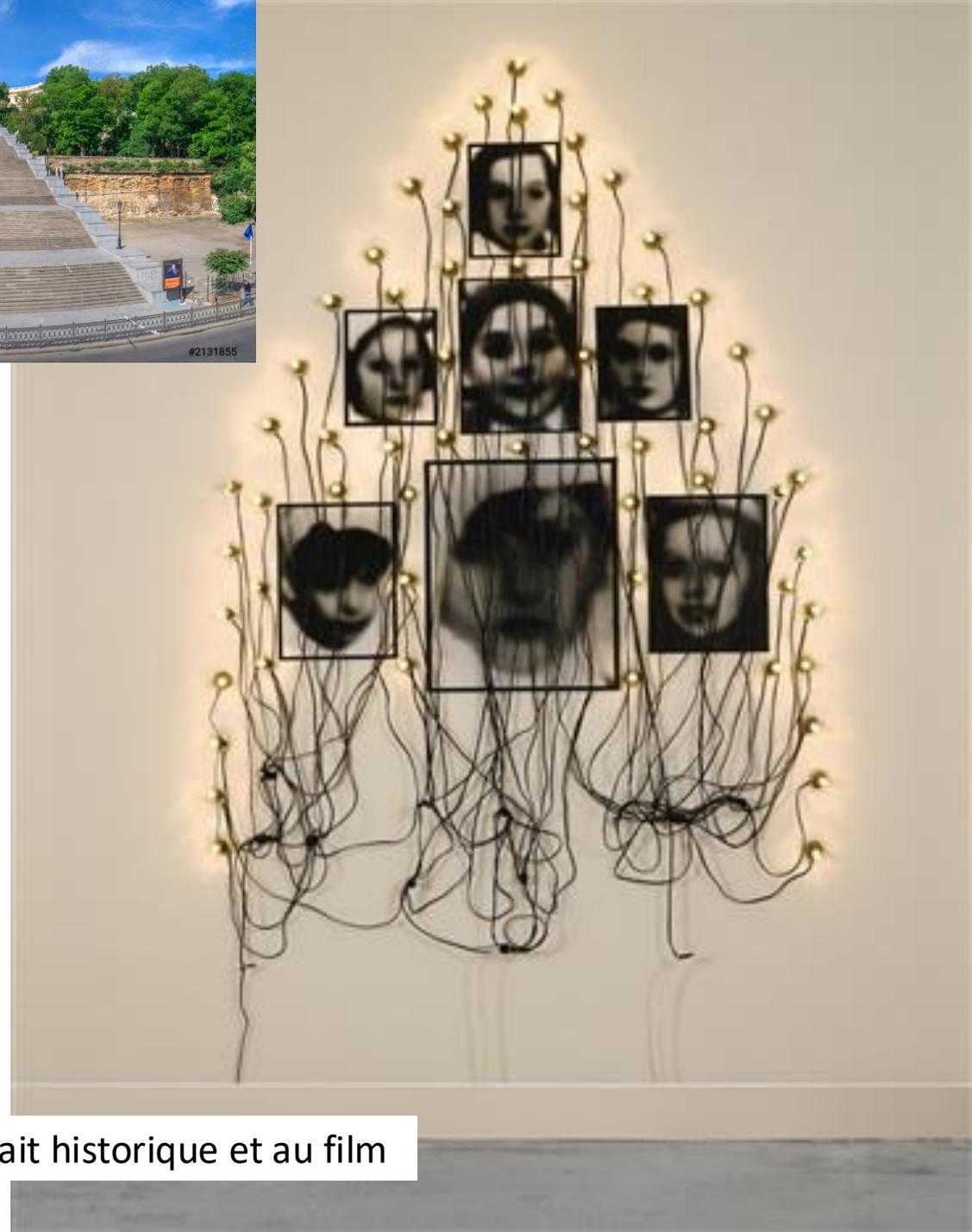

Christian Boltanski, Monument Odessa

Odessa

Avant la Première Guerre mondiale, une activité cinématographique se développe à Odessa. Ainsi, le Studio d'Odessa est fondé en 1907 et devient par la suite un des plus importants du cinéma muet russe et du cinéma ukrainien.

En 1905, Odessa est le théâtre d'événements révolutionnaires et d'un soulèvement d'ouvriers soutenus par l'équipage du cuirassé Potemkine pendant la révolution de 1905. Cette mutinerie inspire en 1925 le film de **Sergueï Eisenstein**, [Le Cuirassé Potemkine](#). Son film comporte la **scène** où des centaines de personnes sont tuées sur le **monumental escalier de pierre**, appelé à l'époque « escalier Richelieu » et aujourd'hui connu sous le nom d'*escalier du Potemkine*. En haut des marches qui descendent vers le port se dresse la statue du duc de Richelieu. Le **massacre réel** se déroula dans les rues proches, non sur les marches elles-mêmes, mais le film a transformé cet escalier en attraction touristique.

Hypothèse : photographies disposées en escalier, en référence à ce fait historique et au film

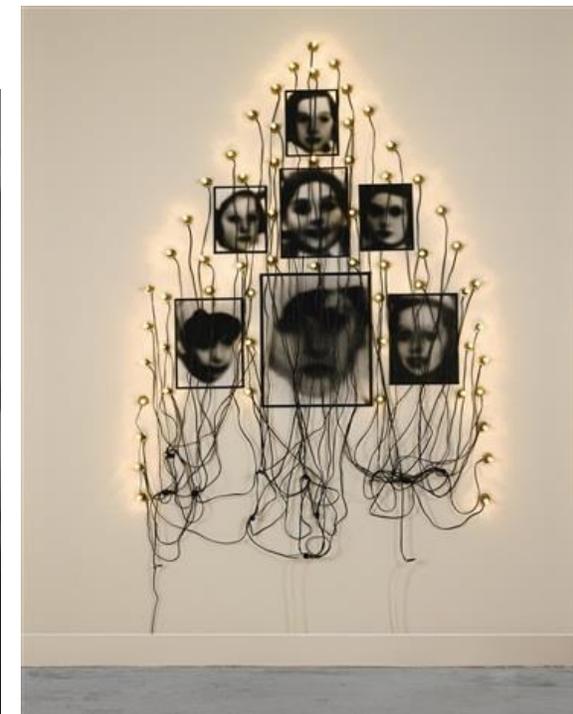
En 1985, Boltanski a commencé ses installations Monuments, actuellement regroupées sous le titre Lessons of Darkness, en se concentrant sur des photographies vernaculaires d'enfants comme moyen de transmettre la fugacité de la vie et d'éveiller une conscience collective des morts. Ici, l'enfance assume un rôle de **vanité**, représentant la **temporalité** et une **perte irrévocable récupérée uniquement par la mémoire**.

Présentées de **manière caractéristique dans la pénombre des musées et des églises**, ces œuvres poignantes créent une atmosphère envoûtante et un **ton quasi religieux** avec leur **conception en forme d'autel** et leurs ampoules à incandescence remplaçant les **bougies votives**.

Bien que les sujets soient anonymes, les enfants de Monument (Odessa) ont tous été identifiés à partir d'un instantané de groupe en tant qu'**étudiants juifs célèbrant Pourim en France en 1939**. Ils sont floutés pour créer une **image iconique moins personnelle**. Connaître la religion de ces enfants et l'année au cours de laquelle ils ont été photographiés les relie inévitablement à l'**Holocauste** et suscite des réflexions sur leur sort. Les lumières illuminant leurs images demandent une autre interprétation, à savoir des **bougies Yahrzeit (bougies commémoratives, « bougies d'âme)**, pour honorer et se souvenir des morts.

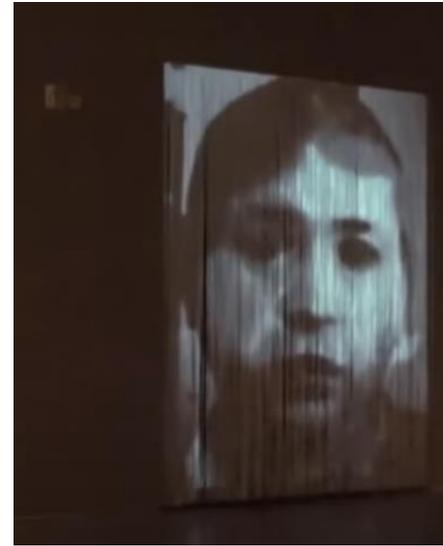

Ampoules de miroir lumineux d'acteurs (théâtre, cinéma)

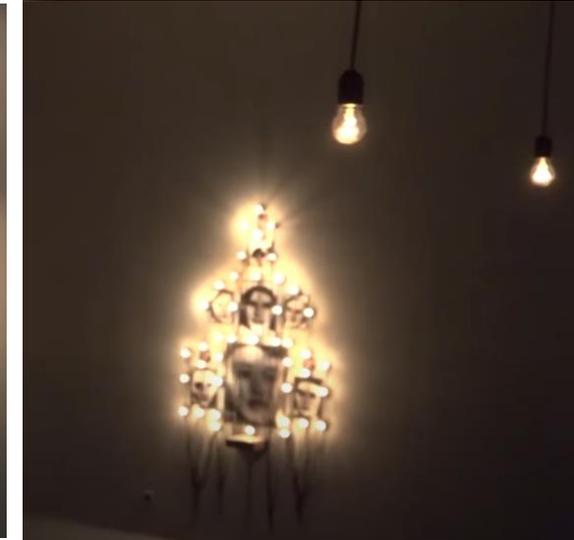
Dans la vidéo, Christian Boltanski explique sa démarche (au besoin, mettez les sous-titres traduits sur ce lien https://youtu.be/-7qy_l_YVE0).

Mais prêtez surtout attention aux séquences filmées de son exposition et à toutes les façons dont il a mis en scène ses installations photographiques. Cela vous donnera des idées pour présenter vos projets et intégrer le dispositif de présentation à vos réalisations.

<https://youtu.be/1OETwJzHU3Y>

Projetées sur écran, posées sur des boîtes, accrochées au mur, présentées sur des panneaux, suspendues, encadrées ou pas, avec ou sans **passé-partout**, dans un angle, isolées ou regroupées, éclairées avec jeux d'ombres, de reflets, ...

Scénographie

« Et d'abord, qu'est-ce que la scénographie ? Selon Marcel Freydefont, le mot est ancien, puisqu'il remonte aux Grecs, pour lesquels la « skênêgraphia » était la décoration – au moyen de panneaux peints représentant des architectures ou des paysages naturalistes – du fond de la scène théâtrale.

À la Renaissance, la scénographie fut assimilée à la représentation de la perspective. Puis, à partir du XVIe siècle, on adopta le terme de décor pour qualifier la représentation du lieu au théâtre.

Mais c'est à partir du début du XXe siècle que le terme de scénographe refit son apparition pour désigner le concepteur de l'espace théâtral. Pendant les années 1980, la pratique scénographique se diversifia pour aborder de nouveaux rivages dont celui de l'exposition.

La **scénographie d'exposition** (ou *expographie* s'il s'agit d'un centre d'art, d'une galerie ou muséographie s'il s'agit d'un musée) est aujourd'hui 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. Son vecteur n'est pas le verbe mais l'espace tridimensionnel dans lequel elle prend la forme de langages multiples.** »

Kinga Grzech (assistante-scénographe pour l'exposition Au temps des mammoths au Muséum national d'Histoire naturelle, est titulaire du DEFA et diplômée en Muséologie et en Recherche appliquée en scénographie d'exposition),

La scénographie d'exposition, une médiation par l'espace, 2004, p. 5

[https://doc.ocim.fr/LO/LO096/LO.96\(1\)-pp.04-12.pdf](https://doc.ocim.fr/LO/LO096/LO.96(1)-pp.04-12.pdf)

Scénographie

La scénographie est « *l'art de concevoir et de mettre en forme l'espace propice à la représentation ou présentation publique d'une oeuvre, d'un objet, d'un évènement* ».

<http://uniondesscenographes.fr.over-blog.com/>

Projet d'exposition GUIDE DES BONNES PRATIQUES, Septembre 2013, Ministère de la culture, p. 170

<https://www.icom-musees.fr/ressources/projets-dexposition-le-guide-des-bonnes-pratiques>

Scénographe d'exposition : personne responsable de l'aménagement dans l'espace du discours rédigé par l'artiste, le commissaire ou conservateur. Le scénographe d'exposition est celui qui construit la mise en forme spatiale du scénario, du scénarimage.

Commissaire d'exposition : personne (ou un groupe de personnes) chargée de concevoir et organiser une exposition temporaire d'oeuvres d'art, monographique ou collective. Le commissaire détermine le choix de l'artiste ou des artistes ainsi que des oeuvres, la problématique de l'exposition, la mise en espace des oeuvres dans le(s) lieu(x) accueillant le projet, la tenue d'événements ponctuels qui y sont rattachés, ainsi que les modalités de leur diffusion et de leur médiation auprès des publics.

Le/la commissaire est aussi dénommé(e) curateur/curatrice, terme issu du mot latin curare : « prendre soin de ». En anglais, « curator » désigne à la fois le conservateur en charge d'une collection muséale et le commissaire d'exposition. En français, le terme curateur/curatrice tend à remplacer progressivement celui, peu exportable, de commissaire. Les deux ont pris leur sens actuel dans les années 1960, lorsque la présentation publique de l'art n'a plus été réservée aux seuls conservateurs de musée et que des acteurs nouveaux, issus de la critique ou de l'animation culturelle, ont revendiqué un langage et une compétence propres pour la mise en exposition des oeuvres et l'accompagnement des artistes.

Scénographe : un métier

Le métier de scénographe est à la frontière des arts du spectacle, des arts plastiques et de l'architecture, clairement situé dans le domaine de la conception et de la création. Il s'exerce aussi bien dans le domaine de l'équipement, du spectacle et de l'exposition.

Dans le cadre d'un projet d'exposition, le scénographe crée les ambiances et les univers, poétise, rythme, cadence le parcours de visite.

Il **interprète le contenu ou scénario et théâtralise l'espace**. Il crée la scénographie en réalisant dessins, plans, maquettes ou autres médias nécessaires à l'élaboration de son projet, afin que la mise en scène, l'ergonomie de visite d'une exposition, l'accès aux contenus soient compris comme un **ensemble cohérent par le visiteur**.

Certains artistes deviennent les scénographes de leurs expositions ou collaborent étroitement avec eux (William Kentridge).

Muséographie : scénographie d'exposition dont le lieu d'accueil est un musée.

Dans un musée ou dans une exposition temporaire, la muséographie concerne les contenus du parcours de visite et les modalités de la médiation de ces contenus pour les visiteurs.

Après la Seconde Guerre mondiale, on passe à une nouvelle conception : l'exposition est conçue non seulement comme présentation des objets, mais aussi comme présentation d'une idée, d'une narration à des spectateurs.

Le concepteur de l'exposition (artiste et/ou scénographe, commissaire d'exposition) crée une « œuvre d'interprétation ».

Expographie : scénographie d'exposition dont le lieu d'accueil est un centre d'art ou une galerie. Présentation d'œuvres en utilisant les codes, les techniques de communication visuelle propres au théâtre et aux médias dans le but de faciliter les échanges entre l'émetteur (centre d'art, musée, galerie) et le visiteur.

« Tenant compte des différents publics, et en réponse au programme muséographique, le scénographe traduit une hiérarchie, met en place des niveaux de lecture et propose des outils d'expérimentation. Au sein du lieu d'exposition, il conçoit et crée les parcours de visite, les espaces, le mobilier, les dispositifs de présentation et d'accrochage, les outils de médiation, les ambiances sonores, visuelles et sensorielles, qui permettent la transmission des messages muséographiques au visiteur et sa déambulation dans l'espace. Le **scénographe construit une narration qui fournit les clés de lecture au visiteur et le conduit à sa propre expérience de visite**, lui permettant de **n'être pas seulement spectateur mais de devenir acteur de sa propre visite**. Graphiste, concepteur lumière, concepteur audiovisuel, concepteur de manipulations, ... participent à cette création. Les interprétations, les partis pris du projet scénographique conduisent fréquemment, dans le cadre de l'itération programme-projet, à des ajustements du scénario ».

Projet d'exposition GUIDE DES BONNES PRATIQUES, Septembre 2013, Ministère de la culture, p. 28

<https://www.icom-musees.fr/ressources/projets-dexposition-le-guide-des-bonnes-pratiques>

Pour aller plus loin ...

- Genial.ly Scénographies des musées

<https://view.genial.ly/5eaaf6316ec83b0d9bae58e5/horizontal-infographic-review-museographies>

- Genial.ly Scénographie des Ready-Made de Marcel Duchamp

<https://view.genial.ly/6005841e8c059b0d156bd103/game-breakout-ready-madesceno>

- Genial.ly Mon Musée à moi, sur la scénographie

<https://view.genial.ly/5ea5451b075c7c0dc014576c/game-breakout-mon-musee-a-moi>

- Genial.ly Exposer l'art vidéo et/ou numérique

<https://view.genial.ly/5f40bbbed891cc20d3a9fa8aa/game-action-dispopresentationvideo>

<https://view.genial.ly/604cc88c75d4ff0d8c069656/presentation-exponumerique>