

Note d'intention pour un projet d'exposition à partir d'une des 5 œuvres repérées pour son dispositif de présentation.

Qu'est-ce qu'une **NOTE D'INTENTION** pour la mise en place d'une exposition en tant que **COMMISSAIRE D'EXPOSITION**

- Cette note d'intention est obligatoirement agrémentée de croquis et schémas présentant le projet.

Il est possible d'utiliser des crayons de couleur, des feutres ou autres pour leurs schémas et croquis ; ainsi que de coller des prélèvements de l'œuvre (détails trouvés sur internet).

- La rédaction est d'1 à 2 pages maximum.

- Vous devez pour ce travail d'entraînement, choisir une thématique pour votre exposition.

- Vous devez choisir un lieu connu. Cela vous aidera à trouver des informations sur la hauteur de plafond, les sources de lumière, naturelle et artificielle, la couleur des murs, les couloirs de circulation des spectateurs, la présence des barrières de protection, ...

Commissaire d'exposition : C'est en effet un drôle de nom pour évoquer celui ou celle qui se plonge dans les œuvres afin de construire des liens entre elles. Mais quel est vraiment son rôle ? On le nomme aussi **curateur** (terme qui vient de l'anglais curator, terme également utilisé dans certains pays francophones). Il décide du contenu et de l'organisation de l'exposition. Autant dire qu'elle repose en grande partie sur sa personne. Le commissaire d'exposition peut être un spécialiste (sous-entendu d'histoire de l'art, d'une époque ou d'un artiste en particulier). Il peut aborder l'exposition de façon sensible ou de façon scientifique. Le commissaire sélectionne et organise le contenu de l'exposition, il en imagine la forme et il mène l'équipe qui la réalise. Il est le garant de la rigueur scientifique du projet mais aussi de la qualité de sa présentation au public. Chef de projet, ses choix déterminent le travail de tous les autres membres de l'équipe.

Qu'est-ce qu'une NOTE D'INTENTION ? :

Le commissaire d'exposition doit déterminer la façon dont il souhaite aborder le sujet (de l'exposition). Il rédige une note d'intention pour présenter le propos qu'il souhaite développer. Elle peut devenir un véritable dossier selon l'avancement de la réflexion du commissaire. Souvent (sur) une simple feuille A4. Il indique le point de départ de sa réflexion, les orientations qu'il souhaite donner à son discours ainsi que les grands axes selon lesquels le propos sera structuré. Il détermine les limites chronologiques et géographiques et le type de documents qu'il souhaite présenter : tableaux, photographies, originaux ou reproductions etc... Il indique quelle sera l'atmosphère de l'exposition : sombre ou lumineuse, avec ou sans son

Exposer : Présenter, mettre en scène, mettre en espace, mettre en valeur une œuvre pour la montrer au public.

<https://www.profartspla.site/wordpress/Dictionnaire/exposer/>

Exposition : En art, il s'agit d'une présentation savamment orchestrée, organisée avec des intentions scénographiques et esthétiques, destinée à un public.

<https://www.profartspla.site/wordpress/Dictionnaire/exposition/>

Exposition monographique : Exposition portant uniquement sur un artiste, sa vie, son œuvre. On parle aussi de rétrospective car l'objectif est le même, présenter un artiste.

<https://www.profartspla.site/wordpress/Dictionnaire/monographie/>

Exposition permanente : Exposition qui reste en permanence visible pour le public. Les musées parlent aussi de collections permanentes, celles continuellement exposées, c'est le cas des collections des musées du Louvre, d'Orsay, par exemple à l'Orangerie, le cycle des Nymphéas est une exposition permanente qui ne peut être déplacée.

Exposition temporaire : Exposition qui ne dure que sur une période donnée (2, 3, 4 ou 6 mois).

<https://www.profartspla.site/wordpress/Dictionnaire/temporaire/>

Une rétrospective : Exposition qui présente les œuvres et l'évolution d'un artiste, d'une école.

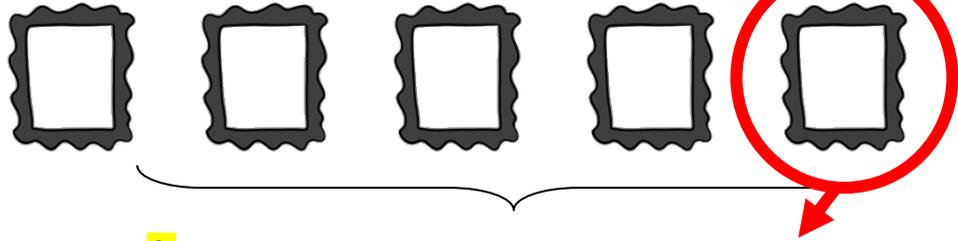
<https://www.profartspla.site/wordpress/Dictionnaire/retrospective/>

Dispositif de présentation : <https://www.profartspla.site/wordpress/Dictionnaire/dispositif-de-presentation/>

Dispositif d'exposition : <https://www.profartspla.site/wordpress/Dictionnaire/dispositif-dexposition/>

Proposition d'une méthodologie de travail

A partir de vos choix opérés sur le dispositif de présentation + 1 thème de votre choix aussi

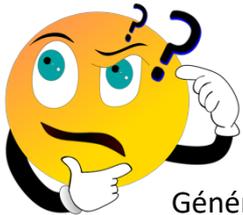

1 thème

+

1 ŒUVRE

Réaliser une note d'intention pour une EXPOSITION

ETAPE 1

Quelle œuvre choisir ?

Généralement, on vous précisera dans l'énoncé : **de respecter l'intégrité de l'œuvre**, c'est à dire ne pas retirer ou ajouter quelque chose à l'œuvre, ne pas la couper, ne pas l'exposer à l'envers, ...

Pour créer votre projet d'exposition

CHOISIR 1 oeuvre

PROPOSER un sujet, un thème d'exposition

JUSTIFIER, ARGUMENTER

Si vous le souhaitez, ajoutez d'autres œuvres à votre projet d'exposition

Vous devez imaginer un projet d'exposition, une scénographie

<https://www.profartspla.site/wordpress/Dictionnaire/scenographie/> donc **vous ne pouvez pas en reprendre une existante** mais vous pouvez vous inspirer d'exemples sur internet.

CONSEILS : Bien connaître l'œuvre choisie et avoir compris les enjeux de celle-ci. Pour cela il faut l'analyser, repérer ses caractéristiques (format, dimensions, techniques, matérialité, ...), une notion clé qui est pertinente pour orienter l'interprétation de l'œuvre. Cette partie analytique doit apparaître dans votre écrit, dans votre note d'intention.

Vocabulaire attendu :

Dispositif de monstration, de présentation et/ou d'exposition, commissaire d'exposition ou curateur, exposition temporaire ou pérenne ou itinérante, monographique ou rétrospective ou thématique ou chronologique ; cadre, socle, vitrine, étagère ; potelets de protection ou barrière, signalétique, cartel, panneaux textuels, cimaises, lumière naturelle/artificielle, système de diffusion du son, aspect documentaire et/ou scientifique autour de l'œuvre, rapport au lieu, rapport au spectateur (grouillot), ...

Aide sur le vocabulaire de la scénographie : <https://www.profartspla.site/wordpress/2024/10/20/vocabulaire-de-la-scenographie-a-utiliser-dans-vos-projets-dexposition/>

1 à 2 pages

- introduction : **expliquez le choix de l'œuvre, du lieu et votre thématique d'exposition**
- développement **agrémenté de schémas et croquis**
- conclusion : ouverture sur une exposition que vous avez vue et que vous mettez en lien pour point(s) commun(s) ou différence(s) avec votre projet d'exposition.

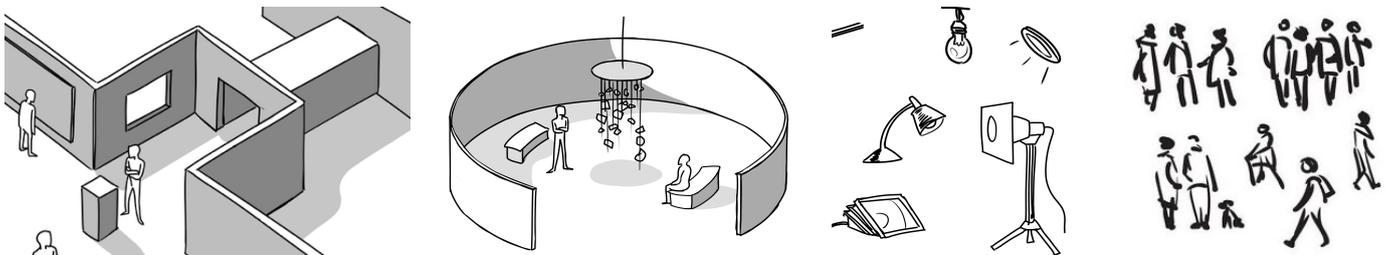
INTRODUCTION :

- Présenter l'œuvre choisie
- Présenter le lieu choisi (bâtiment, salle ou extérieur, emplacement dans la ville, la nature)
- Présenter l'idée directrice autour de laquelle se développe l'exposition.
- Vous pouvez donner un titre à votre projet d'exposition, afin d'éclairer votre réflexion.

DEVELOPPEMENT :

1. **EXPLIQUER** précisément ce que vous souhaitez faire ? Quels objectifs voulez-vous atteindre avec cette exposition? (qu'allez-vous raconter aux spectateurs ?)

- **Le lieu d'exposition** : musée, galerie, lieux culturels, autres espaces (L'Art Bus par exemple est un espace d'exposition itinérant) ... , intérieur, extérieur...
- **L'espace de l'exposition** : la forme de la salle, espace fermé, ouvert, les ouvertures (portes, passages, fenêtres), la couleur et la matérialité des murs...
- **Le sens de circulation**, si nécessaire
- **La lumière** : naturelle, artificielle, suspendue, spots, sur pied....
- **2D** : Système d'accrochage, hauteur...
- **3D** : Dispositif : socle, vitrine, au sol
- **La place du spectateur** : déambulation, contemplation / siège, banc, pouf....
- **Le son** : système de diffusion (apparent ou pas)
- **Le texte** : Cartel* (taille/place), citation de l'artiste, **panneaux textuels plus ou moins grands** (texte explicatif d'introduction à l'exposition ou qui précise les caractéristiques d'un mouvement artistique ou les informations biographiques... par ex)
- **La technologie** : en faisant appel à la réalité virtuelle, usage de tablettes, de casque virtuel, de son, QR code, réalité augmentée, interactivité avec le spectateur...
- **L'aspect documentaire et scientifique autour de l'œuvre** : archives, photographies, vidéos, éléments biographiques, citation, prototype...

En entrant dans l'espace..., de part et d'autre..., le spectateur est invité à..., la lumière permet de mettre en valeur..., mettre en résonance... l'accrochage permet...

Différencier et annoter vos dessins : PLAN / VUE en PERSPECTIVE / COUPE

Pas de bonhomme bâton ou patate !

2. ARGUMENTER et JUSTIFIER vos choix.

*L'intention est de : plonger le spectateur dans..., permettre au spectateur de..., surprendre le spectateur..., de mettre en lumière..., de faire comprendre..., de révéler..., d'interroger les liens entre...
Cette scénographie* permet de..., l'intérêt de ce dispositif* est de...,*

CONCLUSION :

- Résumer en une ligne votre propos (sens donné à cette expo).
- Possibilité de comparer avec un lieu /exposition/musée que vous connaissez, de mettre en lien avec d'autres œuvres, d'autres artistes....

Définitions complémentaires

Scénographie : Relatif à la scène, la mise en scène. Terme surtout employé dans le monde du spectacle mais qui a trouvé sa place dans l'art **par son questionnement sur la mise en exposition, la relation de l'oeuvre à l'espace et au spectateur.**

Installation : Forme d'expression artistique apparue dans les années 80. L'installation est souvent composée de plusieurs éléments, agencés ensemble ou séparément les uns des autres, pour à l'arrivée ne faire qu'un : faire oeuvre. Elle appartient à l'élargissement de la sculpture soulevée par Rosalind Krauss. L'installation peut être in situ, c'est à dire construite en relation avec un espace architectural ou naturel. Elle peut occuper un espace intérieur ou extérieur. L'installation sous-entend un dispositif de présentation.

Cartel : L'origine du terme vient de l'italien cartello, affiche. Ce cartel est le premier support sur lequel le visiteur à la recherche d'une information sur une œuvre peut s'appuyer, quel que soit la collection visitée.

Le cartel est le panneau ou la petite étiquette sur laquelle apparaît la légende de l'œuvre présentée dans un musée. Le cartel est traditionnellement placé au plus près de l'œuvre. Cependant il est actuellement fréquent qu'il soit éloigné de l'œuvre pour ne pas nuire à sa bonne appréhension. Il peut parfois rassembler les légendes de plusieurs œuvres, réunies dans une même vitrine par exemple. Un cartel présente diverses informations sur une œuvre : ex « La Joconde »

Panneaux textuels

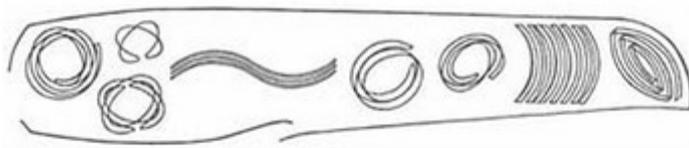
Sur cette photographie prise à l'entrée de l'exposition temporaire dédiée à l'artiste allemand Franz Xaver Messerschmidt au Louvre en 2011, de grands textes marquent l'entrée des sections qui organisent le contenu de l'exposition. Ils sont trilingues, comme l'indique la mise en forme du texte en trois blocs superposés.

Exemples d'expositions

A regarder : <https://museomaniac.com/> + <https://diploma.ecolecamondo.fr/les-projets/>

Richard Serra, *Matière du temps*, 1994, exposition permanente au musée Guggenheim de Bilbao, Espagne.
Installation de 7 sculptures monumentales, composées uniquement d'acier corten, d'ailleurs, la galerie porte le nom du grand groupe sidérurgique : Arcelor Mittal. Les spectateurs déambulent à l'intérieur et autour des sculptures, celles-ci peuvent être aussi touchées. L'espace tout en longueur de la salle située au rez-de-chaussée.

Musée de l'Orangerie, Paris,
Monet, cycle des Nymphéas
Exposition/présentation permanente depuis 1927

Musée Marmottan, Piet Mondrian 2019/20
Exposition temporaire, murs colorés voulu par le commissaire.

Scénographie de l'exposition " Les fables du paysage flamand" 2012
"Nous avons, pour installer cette exposition, l'idée de construire un labyrinthe ordonné comme il s'en produisait dans les dessins d'architecture idéels et utopiques au XVIème siècle. Le labyrinthe saisit l'unité de la vision; il accueille la multiplicité des sujets portés par le paysage flamand...".
Alain Tapié - Conservateur en chef du Patrimoine, Commissaire de l'exposition.

Expo W. Kendridge
« Un poème qui n'est pas le notre » LAM 2020
Vue d'une salle/plan/maquette

Exposer dans l'espace public permet la rencontre de l'œuvre avec l'espace *hors musée*, l'extérieur mais aussi le public.
L'oeuvre est alors accessible à tous et gratuitement.
L'espace public tout comme l'extérieur permettent la présentation d'oeuvres monumentales qui ont trouvé leur place dans le cadre d'un programme du ministère de la Culture ou l'impossibilité pour des musées d'accueillir une telle oeuvre. Les nouveaux musées vont s'adapter à cela.
Louise Bourgeois, *Maman*, 1999, esplanade située derrière le musée Guggenheim, Bilbao

Exemples d'amorce pour l'introduction

- En tant que commissaire d'exposition pour le musée [...] je propose un projet d'exposition pour l'installation/ la performance/ la peinture/ la sculpture... que nous avons le plaisir d'accueillir... Cette exposition aura pour but de donner à voir la démarche de l'artiste et son message... le processus de création de (...), l'importance du geste de l'artiste, l'importance de la matérialité, le rôle de la scénographie dans l'œuvre d'art, la place du spectateur.....
- Dans le cadre d'une rétrospective, d'une exposition temporaire / Retraçant l'évolution du travail de l'artiste [...] une exposition sera mise en place au (lieu) / de (date)... La finalité de ce projet sera de mettre en avant / en lumière : de révéler
- En tant que curateur, nous vous présentons ce projet d'exposition qui ...
- Nous vous proposons aujourd'hui une exposition concernant...
- Dans le cadre de (citer un événement, « la COP22 », « la nuit des musées », « l'art se met au vert dans la ville de... ») nous vous proposons ce projet d'exposition qui mettra en lumière..... sur le thème.....
- A l'occasion de (citer un événement), la ville de propose....
- L'exposition qui vous est présentée mettra en lumière le sujet [...] grâce...
- Situé à (lieu), le musée / la galerie / ... nous offre la possibilité d'exposer (œuvre) de (artiste) retraçant / mettant en valeur / accentuant / mettant en lumière la démarche de l'artiste...
- Grâce à la scénographie proposée, le projet d'exposition qui suit questionnera... permettra au spectateur de porter un nouveau regard sur (œuvre).
- L'intention de ce projet d'exposition est de mettre en lumière...
- Dans le cadre d'une exposition sur (nom artiste), l'œuvre ... ainsi que (son processus de création...la matérialité ou la caractéristique plastique suivante...) seront au cœur de l'exposition (nom de l'exposition).
- L'objectif de l'exposition présentée dans cette note d'intention sera de montrer le processus de création de (...), l'importance du geste de l'artiste, l'importance de la matérialité, le rôle de la scénographie dans l'œuvre d'art, la place du spectateur...

Critères d'évaluation :

- Choix de l'œuvre, analyse de celle-ci, choix du lieu, du thème / 3 points
- Explications, argumentation / 3 points
- Richesse du vocabulaire / 3 points
- Qualité rédactionnelle (lisibilité, orthographe, syntaxe) / 3 points
- Pertinence des choix opérés / 3 points
- Croquis, schémas / 3 points
- Lien avec une autre exposition / 2 points