

Cycles 3 et 4 / Lycée

9 à 17 ans

Piste de visite

Des mondes en scène

Thérèse de Paulis, conseillère pédagogique arts plastiques et visuels, rectorat de Paris.

Présentation

Des mondes en scène

Cette piste propose de donner des outils aux élèves pour analyser l'effet produit par la scénographie et exprimer un avis critique sur les choix du musée. Les activités les conduisent à confronter différentes scénographies possibles afin de comprendre les choix d'exposition.

Le fil conducteur est le suivant : comment mobiliser des démarches d'analyse pour mieux interpréter la place du mythe dans la connaissance commune et partagée des civilisations du monde ?

Plusieurs problématiques pourront être abordées :

- Comment ce parcours s'inscrit-il dans le contexte muséal ? Quelle approche sensible les choix de scénographie induisent-ils ?
- Comment approcher des interprétations du monde par les espaces d'exposition (lieux, sons, lumières, dialogues entre les œuvres) ?
- Comment nommer un parcours de sensations et d'émotions, ses réactions, comment les exprimer pour les partager, comment dialoguer à partir de son ressenti par le débat ?

Parti pris

La démarche proposée est inductive, elle ne demande aucune préparation des élèves ni aucun pré-requis : observation, verbalisation, synthèse collective, construction des notions par le dialogue pédagogique.

En revanche, les notions sont à reprendre en prolongement de la visite.

Les étapes se complètent, elles peuvent être réalisées séparément, isolément ou dans le désordre.

Les activités de découverte peuvent se conduire en classe entière, en groupe ou individuellement.

Objectifs

- Découvrir une exposition par son identité visuelle.
- Observer que les œuvres sont mises en scène.
- Comprendre que la scénographie crée un rapport entre le visiteur et l'œuvre.
- Expérimenter que la scénographie propose un parcours des sens.
- Comprendre que la scénographie est une médiation dans l'espace.

Mots-clef

Scénographie
Sens
Mise en scène

Liens programme scolaires

Cycle 3

L'élève est capable d'échanger des impressions dans un esprit de dialogue.

Collège 3ème

L'espace, l'œuvre et le spectateur.

Lycée :

Thématique « Arts, artistes, critiques, publics »

- L'art et ses lieux d'exposition et de diffusion.
- Les institutions muséales comme discours de la société sur l'œuvre d'art (exposition, célébration, diffusion, vulgarisation, démocratisation, etc.).

Pendant la visite

Toutes les salles

Matériel requis

Carnets, crayons, appareil photo, supports fournis en annexe, si possible ardoise blanche de format moyen pour recueillir les propositions des élèves.

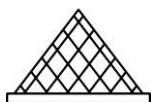
1

**Comment créer un imaginaire partagé ?
De l'approche personnelle à la culture commune.**
La scénographie, une médiation dans l'espace.

Parcours depuis l'entrée du musée jusqu'à l'espace Petite Galerie, puis dans les quatre salles.

- Faire parcourir l'entrée du musée.
- Faire observer puis décrire les passages d'un espace à l'autre : comment les espaces sont-ils distincts ? Par quel espace entre-t-on dans l'exposition ?
- Parcourir les quatre salles : qu'est-ce qui les différencie du reste du musée ?
Noter les propositions des élèves (espace cloisonné, délimité par une identité visuelle).
Exprimer l'effet produit sur le visiteur.
- Faire identifier parmi les propositions les éléments de l'identité visuelle de l'exposition.
- Faire observer la visée didactique : quels choix d'écritures symboliques et concrètes ? Où sont placées les informations ? Quels choix de cartels, où sont-ils placés, quelle taille font-ils ?
- Faire classer ces éléments et faire identifier leur fonction (par exemple se repérer, imaginer, ressentir, voir).
- Faire imaginer les différentes étapes du travail du scénographe pour créer ces éléments, noter les propositions, les classer, les compléter avec l'apport de l'enseignant.
 - ✓ Commande de la scénographie, cahier des charges, réalisation du plan de l'espace d'exposition avec ses caractéristiques, établissement d'un budget prévisionnel, à partir de la liste des objets, explicitation de l'intention du conservateur.
 - ✓ Elaboration d'une première esquisse qui illustre les intentions, dessins d'ambiances sous forme de croquis, avec texte d'intention explicitant les grands partis-pris formels.
 - ✓ Rencontre avec le conservateur pour approbation préalable.

- ✓ Elaborations graphiques du plan général + estimation des coûts des différents lots prévus.
 - ✓ Rencontre avec le conservateur pour approbation exécutive.
 - ✓ Projet détaillé avec les plans de côtés, séquence par séquence, pour tout le parcours, avec projets graphiques et plan lumière.
- Synthèse collective : l'enseignant apporte les termes et définit les notions d'identité visuelle et de scénographie en reprenant les propositions des élèves.
 - Il peut faire réfléchir les élèves à la visée de la scénographie, à sa raison d'être. En particulier, il peut faire émerger des remarques des élèves qu'elles contribuent à faire voir une culture partagée (des œuvres d'art interprétées dans l'espace dans un contexte contemporain et organisées pour être vues par le plus grand nombre) et comment la scénographie interroge le lien social (une identité visuelle repérable par toutes les cultures et par la diversité des milieux socio-culturels rendant les œuvres accessibles pour tous les publics)

Prolongement dans les collections permanentes

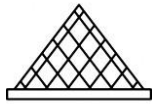
(attention, la localisation des œuvres dans les salles du musée peut évoluer)

En groupes, les élèves explorent d'autres espaces du musée dont l'identité visuelle est forte (par exemple Cour Puget et Cour Marly, la Grande Galerie, les objets d'art du Moyen-Age, le Louvre médiéval, les peintures françaises, etc.) et repèrent les codes de la scénographie.

2 Comment interpréter les écritures scénographiques ? De l'objet du mythe à sa mise en scène.

Le théâtre des mondes : les salles sont des scènes dans lesquelles les œuvres apparaissent comme les acteurs d'un drame.

- Repérer les quatre salles.
- Identifier le thème de chaque salle en justifiant son choix.
- Dans chaque salle, repérer les œuvres dans les espaces (distinguer l'œuvre d'art des effets et « décors »). A l'origine, étaient-elles présentées dans cette salle ?
- En groupe, par binôme ou individuellement, choisir une œuvre et décrire comment elle est présentée.
- Rendre compte de cette présentation à ses camarades soit par un exposé devant l'œuvre, soit en donnant des indices pour faire trouver l'œuvre.
- Synthèse : exprimer l'effet produit sur le visiteur dans un débat collectif.
- Etablir le lien entre l'ensemble des œuvres de la salle, leur présentation et le thème de la salle.
- Imaginer l'intention qui a déterminé le choix de cette présentation, confronter les propositions.
- De cette exploration, en déduire la notion de théâtralité, de mise en scène de l'œuvre et de scénographie grâce aux apports de l'enseignant :
 - ✓ Qu'est ce que la scénographie ?
Le mot vient du grec *skenegraphia* (*skene* scène et *graphein* écrire) : à l'origine, décoration au moyen de panneaux peints représentant des architectures ou des paysages naturalistes sur la scène; cette notion est ensuite définie par le terme de « décor ».
Puis au début du 20e siècle, le terme de scénographe désigne le concepteur de l'espace théâtral.
La scénographie d'exposition apparaît au début des années 1980.
 - ✓ On distingue le scénographe de théâtre (conception de l'espace scénique, la mise en scène revenant au metteur en scène), du scénographe d'équipement (conception d'un lieu de spectacle accueillant du public et créant le rapport entre la scène et la salle), du scénographe d'exposition (conception de la mise en scène des œuvres).
- Par le débat, réfléchir sur le rôle du scénographe d'exposition : fait-il un travail d'illustrateur / d'auteur / de création ? Justifier ses propositions à partir d'exemples choisis dans l'exposition.

Prolongement dans les collections permanentes

(attention, la localisation des œuvres dans les salles du musée peut évoluer)

- Comparer les mises en scènes des chefs d'œuvre du Louvre (*La Joconde, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace*, etc.) avec celles d'œuvres plus anonymes.
- Comparer les mises en scènes d'œuvres présentées seules avec celles présentées dans un contexte multiple (*La Victoire de Samothrace / Les objets d'art du Moyen-Age*).
- Comparer la scénographie de l'exposition avec celle de l'auditorium.

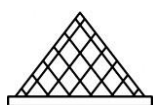
3 Comment le spectateur devient-il acteur de cette exposition ? De l'objet au public et du public à l'objet, parcours et regards.

La scénographie, une forme de médiation spatiale, à l'interface entre l'émetteur-objet et le récepteur-public.

- Choisir une place dans une salle et observer les réactions du public dans cet espace / suivre un visiteur ou un groupe de visiteurs, noter :
 - ✓ Comment le visiteur se déplace-t-il ?
 - ✓ Crée-t-il son parcours personnel ou suit-il l'ordre des salles ?
 - ✓ Où s'arrête-t-il ? Qu'est-ce qui attire son regard ?
 - ✓ Comment place-t-il son corps pour regarder ?
 - ✓ Quels sont les points de vue qu'il choisit ?
 - ✓ Quelles sont les interactions entre les éclairages et les déplacements du visiteur ?
 - ✓ Où son regard se déplace-t-il ?
 - ✓ Quel temps passe-t-il devant les œuvres devant lesquelles il s'arrête ?
 - ✓ Revient-il devant certaines œuvres ?
 - ✓ Commente-t-il les œuvres, s'exprime-t-il, prend-il des photos, fait-il des dessins, prend-il des notes ?

- Synthèse : raconter ou mimer ce parcours devant le groupe, seul, en binôme ou en groupe, mettre en jeu le corps pour expérimenter comment le visiteur peut faire partie de la mise en scène.

- Ensemble : expliquer comment la scénographie influence ce parcours.
 - ✓ Comment l'œuvre est-elle présentée ? Les œuvres ont-elles été conçues pour être vues dans ce contexte ? Les objets sont-ils isolés, regroupés ? Selon quels critères ?
 - ✓ Quels sont les modes et axes de circulation ? Quelles sont les contraintes de l'espace ?
 - ✓ Quelles sont les déambulations possibles ?
 - ✓ Quel est le rôle et la place des effets scéniques/décors/socles/vitrines/etc. dans ces déambulations ?
 - ✓ La scénographie permet-elle au visiteur de créer son parcours personnel parmi les œuvres dans une exposition conçue pour le plus grand nombre d'individualités et de cultures ?

Prolongement dans les collections permanentes

(attention, la localisation des œuvres dans les salles du musée peut évoluer)

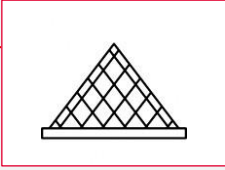
Dans d'autres salles ou d'autres parcours, observer le public et déterminer le rôle de la médiation scénographique dans son attitude.

4

Comment faire résonner les mythes fondateurs dans notre quotidien contemporain ? De la rencontre des sens par les lumières, couleurs, sons, rythmes ... aux métamorphoses du visiteur.

La scénographie propose un parcours des sens, où se rencontrent l'imaginaire et la création grâce à la combinaison des moyens techniques et artistiques.

- La proposition nécessite plusieurs parcours de l'exposition : yeux bandés (un camarade guide), puis oreilles bouchées, puis tous les sens possibles en éveil :
 - ✓ Quels sont les impressions (comment je me sens dans la salle) ?
 - ✓ Peut-on nommer des sensations (comment enrichir ce lexique) ?
 - ✓ Quels sont les sens sollicités : vue, ouïe, toucher (par exemple chaud/froid), odorat, goût ?
- Synthèse : construire les champs lexicaux à partir de l'énumération du lexique.
- Débattre : Quel est l'effet produit par les sensations ? Evoluent-elles d'une salle à l'autre tout au long du parcours ?
- Expliquer comment ces sensations sont-elles provoquées par :
 - ✓ Les transparences, lumières, cloisonnements, matériaux, couleurs, ambiance sonore, le visible et l'invisible : quels sont les sens sollicités ? Quelles sont les émotions et les sensations propres aux dispositifs scéniques ?
 - ✓ Le « décor » : qu'évoque l'architecture des salles ? Comment est-elle transformée par la scénographie ? Quel est le fond choisi ?
 - ✓ Y a-t-il des socles, quelle est leur hauteur ? Des vitrines ? Des supports ? Comment agissent-ils sur la présentation de l'œuvre ?
 - ✓ Quels sont les moyens techniques mis en œuvre ? Quelles sont les contraintes de l'espace et de la nature des œuvres ?
- Analyser :
 - ✓ Comment la scénographie rend-elle la lumière signifiante ?
 - ✓ Quel est le rythme du parcours à travers la sollicitation des sens (lumières, sons, silences, couleurs, mises en espace, statisme et dynamisme, respiration du parcours, etc. créent un rythme) ?

Prolongement dans les collections permanentes

(attention, la localisation des œuvres dans les salles du musée peut évoluer)

- Comparer la scénographie de la cour Puget avec celle de la galerie d'Apollon.
- Comparer la scénographie du Donjon du Louvre médiéval avec celle des appartements de Napoléon III.
- Comparer la scénographie de la *Joconde* avec celle de *l'Esprit d'escalier* de François Morellet.
- Comparer la scénographie des bijoux : bijoux romains, salle des bronzes très lumineuse/ salle des bijoux égyptiens dans le noir.

Ressources

/ Les plans de la scénographie de l'exposition sont téléchargeables [ici](#).

/ La visite virtuelle vous permet de (re)-voir la scénographie, tout en apportant des éclairages sur les choix de scénographie et de la signalétique (voir les points d'informations cliquables).

/ Des vidéos d'interviews de la scénographe et du graphiste de l'exposition sont disponibles sur la page [Regards](#) du site de la Petite Galerie.

/ Des ressources liées à cette thématique sont disponibles sur le site du Louvre dans la rubrique Education, [Média-dossier : Exposer des œuvres au musée](#).

Des problématiques propres à la muséographie y sont abordées : les présentations successives de chefs-d'œuvre, l'évocation du contexte originel des œuvres, les contraintes autour de l'exposition d'œuvres d'un artiste contemporain.