

C5 - L'exposition de l'œuvre

Extrait de programme :

Sollicitation du spectateur : stratégies et visées de l'artiste ou du commissaire d'exposition ou du diffuseur (éditeur, galeriste...).

- **Accentuation de la perception sensible de l'œuvre** : mobilisation des sens, du corps du spectateur...
- **Rapport au contexte de présentation et de diffusion** : dispositifs favorisant l'interaction avec l'œuvre, la participation à sa réalisation...

Vocabulaire

Dispositifs d'exposition :	Formes artistiques :	Le temps de l'œuvre :
Cadre	2 dimensions : dessin, peinture, gravure, collage, photographie	Œuvre pérenne
Socle		
Cartel	3 dimensions : volume, sculpture, ronde-bosse, relief	Œuvre éphémère
Cimaise	Installation	
Écran	Installation in situ	
Vitrine	Vidéo	
Dispositif créé	Photographie Performance Numérique	

I. Présentation de l'œuvre jusqu'au début du XXe s.

Le musée ou le Salon sont des lieux de sociabilité pour une certaine élite.

Hubert ROBERT, *La grande Galerie*, 1796, huile sur toile, 115 x 145 cm. Musée du Louvre

Vue du Salon au XIXe s.

Le cadre

Charles-François DAUBIGNY, *L'hiver*, 1873, huile sur toile, 100,5 x 201,5 cm. Musée d'Orsay, Paris.

Le socle

Auguste RODIN, *Le penseur*, 1880, sculpture, bronze, 189 x 98 x 140 cm. Musée Rodin, Paris.

II. Questionnement du dispositif de présentation de l'œuvre

L'absence de socle

Auguste RODIN, *Les Bourgeois de Calais*, 1884-1889, sculpture, bronze, 231 x 248 x 200 cm. Musée Rodin, Paris.

Duane HANSON, *Supermarket Lady*, 1969-1971, sculpture, polyester, fibre de verre, peinture acrylique, cheveux, prothèses oculaires, chariot, objets divers, 166 x 65 cm. Musée d'art Contemporain Ludwig Forum, Aix la Chapelle, Allemagne.

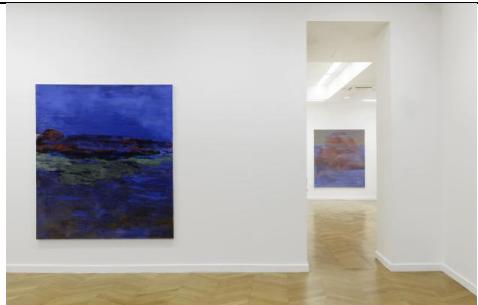
Le socle manufacturé : le ready made

Marcel DUCHAMP, *Roue de bicyclette*, 1913/1964, ready made, bois et métal, 126 x 31 x 63 cm. MNAM, Centre Pompidou, Paris.

Bertrand LAVIER, *Brandt/Haffner*, 1984, réfrigérateur, coffre-fort, 251 x 70 x 65 cm. MNAM, Centre Pompidou, Paris.

L'absence de cadre

Claire TABOURET, *Les filles de la forêt*, 2013, acrylique sur toile, 150 x 140 cm. Exposition du FRAC Auvergne à Saint Flour

Christine SAFA, Exposition *De chair et de pierre*, 2024, FRAC Auvergne.

Les lieux dédiés

Musée du Louvre, Paris

MARQ, Clermont-Ferrand

FRAC Auvergne

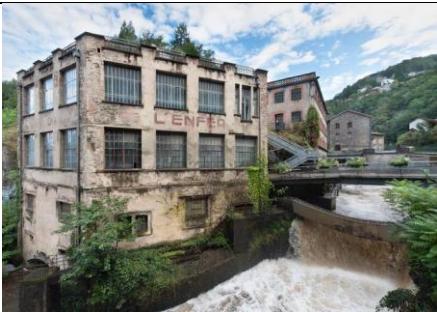

Galerie Gastaud, Clermont-Ferrand

Les lieux non dédiés

Les Grandes Locos, Lyon, friches industrielles

Le Creux de l'Enfer, Thiers, friches industrielles

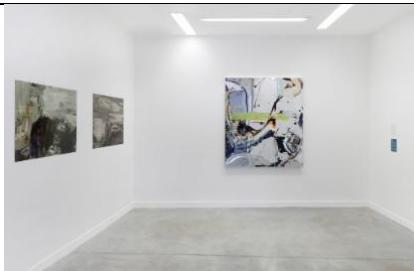

Olafur ELIASSON, *Ice Watch*, 12 blocs de glace
du Groenland, Place du Panthéon, Paris, COP
21, 2015 - Lieu public urbain

Horizons Sancy Art Nature
-Lieu naturel

L'espace d'exposition

White box

Black box

III. La sollicitation du spectateur

Le spectateur face à l'œuvre : spectateur regardeur

Musée du Louvre

Le spectateur dans l'œuvre : œuvre immersive

Olivier BEER, *Resonance project : The Cave*, 2024, écrans, vidéos, son, installations sur 2000 m². Biennale de Lyon, 2024, **œuvre immersive**
<https://youtu.be/UHB0BmIPRAU>

Wolfgang LAIB, *Wachsraum*, 1989, cire. Musée d'art moderne, Stuttgart.

Le spectateur interagit avec l'œuvre : œuvre interactive

Miguel CHEVALIER, *Sur-Natures (Paradis artificiels)*, 2004, œuvre numérique, générative et interactive

Majd ABDEL HAMID, *Texture of Memory*, 2024, techniques mixtes. Biennale de Lyon, 2024

Le spectateur participe à la création : œuvre participative

Bastien DAVID, *Sensitive*, techniques mixtes, 2024.
Biennale de LYON. 2024

Seulgi LEE, *Soupe 2024*, installation. Biennale de Lyon. 2024

IV. Les métiers en lien avec l'exposition

La conception d'une exposition :

- Écriture du scénario de l'exposition : par le commissaire d'exposition (ou le curateur) + le comité scientifique -> recherche documentaire, contextualisation de l'œuvre et de sa création
- Inscription de l'exposition dans l'espace : conception du parcours de l'exposition selon la structure du lieu (proportions, nombre de salles, lieu dédié, lieu alternatif, accès, contraintes techniques, contraintes esthétiques)
- Définition du cadre de perception du spectateur : univers sensoriel (lumières, graphismes, communication visuelle, environnement acoustique et sonore, etc.)
- Définition des dispositifs de présentation des œuvres, des ordres d'accrochage (l'accrochage désigne la mise en place des œuvres dans l'exposition de façon générale)

La scénographie d'exposition : croisement de plusieurs domaines

Théâtre	Architecture	Design	Art contemporain
↓	↓	↓	↓
Rapport au spectateur	Maîtrise des espaces et de leurs contraintes	Conception des dispositifs d'exposition *écoconception, réemploi, recyclage, multifonctionnalité, choix des matériaux	Expériences spatiales, installations, installations in situ

Les métiers :

- commissaire d'exposition / curateur
- chargé de production
- scénographe
- graphiste
- éditeur
- réisseur
- restaurateur
- chargé de communication
- chargé de l'accueil des publics / médiateur culturel