

Développements

03/ L'entour : histoire et technique de la scénographie d'exposition

Année	4	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	D
Semestre	7	Heures TD	39	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	4	Coefficient	4	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Rocher

Objectifs pédagogiques

Cet enseignement vise l'approfondissement des connaissances et la maîtrise des outils de la scénographie appliqués à l'exposition, par le biais d'apports théoriques et d'exercices pratiques. Il est en collaboration avec les Beaux-Arts de Paris et plusieurs autres institutions artistiques.

Contenu

Avec la démultiplication des projets de musées, biennales, foires et autres fondations d'entreprise, l'exposition comme genre culturel connaît depuis quelques décennies un développement hors du commun. Et avec lui l'amorce de ce que pourraient être une histoire et une science de l'exposition, sur le modèle de l'histoire des artistes et des œuvres.

C'est dans ce contexte que l'enseignement « L'entour » propose aux étudiants d'explorer le thème de la scénographie d'exposition, de plusieurs façons :

- Des cours théoriques exposant les principaux enjeux d'espace de la scénographie d'exposition (relations au lieu d'exposition, parcours et partitions, éclairages et ambiances, dispositifs d'accrochage et de soclage, cartels et graphisme, outils de scénographie...), et les moments et personnages incontournables de son histoire (notamment les architectes ayant joué un rôle important : Lina Bo Bardi, Philip Johnson, Lilly Reich, Carlo Scarpa...).

- Un cycle de 5 à 6 conférences par semestre, dans lequel des scénographes, artistes, architectes, commissaires, historiens et designers présentent leurs réflexions et travaux sur le domaine. Ce cycle est en commun avec les Beaux-Arts de Paris, l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, le Pavillon Bosio de Monaco et le Centre Pompidou.

- Un exercice pratique (études de cas en maquette d'une exposition de référence) et la conception collective d'une exposition (fictive ou réelle, selon les années).

- Des visites d'exposition et des accrochages communs avec les étudiants des Beaux-Arts de Paris, et des corrections et discussions avec Alexis Bertrand (scénographe), Alice Thomine-Berrada (responsable des collections des Beaux-Arts de Paris), Mélanie Bouteloup et Armelle Pradalier (responsables de la filière Métiers de l'exposition aux Beaux-Arts de Paris).

Remarque : le développement existe au 1er et 2e semestre en raison des collaborations continues avec plusieurs institutions. Les étudiants peuvent suivre au choix le 1er semestre ou le 2e semestre, ou l'ensemble des deux semestres.

Plus d'informations sur le site internet (<https://www.lentour.org/>) et le compte instagram (@l_entour_org) du cours.

Mode d'évaluation

L'évaluation s'effectue en continu (présentation de rendus de séance en séance) et au cours d'un jury intermédiaire et d'un jury final lors desquels sont invitées des personnalités.

Travaux requis

Plusieurs exercices d'analyse et de conception scénographique sont proposés au fil du semestre, en dessins, maquettes, textes, exposés et accrochages.

Bibliographie

- Alexander Alberro, Mónica Amor, Carlos Basualdo, Elena Filipovic (dir.), The artist as curator: an anthology, Mousse Publishing, Londres, 2017.

- Bruce Altshuler (dir.), Exhibitions that made art history, 2 volumes, Phaidon, Londres, 2008 et 2013.

-Collectif, L'art de l'exposition : une documentation sur trente expositions exemplaires du 20e siècle, Éditions du Regard, Paris, 1998.

-Julia Noordegraaf, Strategies of display : museum presentation in nineteenth- and twentieth-century visual culture, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 2004.

-Stéphanie Quantin-Biancalani (dir.), Archives des expositions, avec la collaboration de l'enseignement « L'entour. Histoire et technique de la scénographie d'exposition » de l'ENSA Paris-Malaquais, Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Paris, 2023.