

ACADÉMIE
D'ORLÉANS-TOURS

Liberté
Égalité
Fraternité

Orléans, le 9 décembre 2024

IA-IPR

Affaire suivie par :

Alain Murschel

Tél : 06 79 55 42 25

Mél : alain.murschel@ac-orleans-tours.fr

21 rue Saint Etienne

45043 Orléans cedex 1

Alain MURSCHEL
IA-IPR d'Arts plastiques

à

Mesdames, Messieurs
les Professeur(e)s d'Arts plastiques
s/c de Mesdames et Messieurs
les Chef(fe)s d'établissements,
de l'académie d'Orléans-Tours.

Objet : À pied d'œuvre – Biennale d'Arts plastiques, édition 2024-2026

Le dispositif « À pied d'œuvre – Biennale d'arts plastiques » de l'académie d'Orléans-Tours offre aux professeur(e)s et élèves l'opportunité d'exposer leur travail, leurs démarches créatives et réflexives, et de valoriser l'enseignement des arts plastiques et les productions qui en découlent.

Quoi de plus simple alors, que de faire de cet acte d'exposer, la thématique même de la biennale et de **la compétence exposer** le réacteur de cette nouvelle édition.

Les professeur(e)s coordinateur(trice)s arts plastiques de nos six départements et l'IA-IPR, prennent nouvelle fois appui sur une des notions récurrentes de notre enseignement : ce sera celle de l'**espace**, pour une thématique ainsi formulée :

« Mise en scène Mise en espace »

Mise en scène : concerne la réalisation, présentation et organisation scénique, cinématographique ou scénographique d'une œuvre (lyrique, dramatique, plastique), d'un scénario ou d'un événement, qui vise avec une certaine esthétique à mettre en évidence, et pourquoi pas à sublimer. Cette manière de faire voir et de faire dire en mettant en œuvre/en espace et en réglant les dispositions et éléments artistiques (jeu d'acteurs, l'action, ...) / plastiques (décors, lumière, ...) relève de la théâtralisation, est sujette à (ré)interprétations et est conduite originellement par un metteur en scène. Aujourd'hui, curateurs/commissaires d'exposition, artistes endossent aussi ce rôle.

Mise en espace : si dans le cadre d'une lecture publique il s'agit d'une activité consistant à présenter un texte dramatique avec quelques déplacements et référents, il s'agira dans notre contexte plus généralement de penser la forme de l'espace, la forme dans un espace.

Espace concernant la surface inhérente à l'œuvre et espace sous-tendant une réflexion sur l'espace environnant (et conduisant ici à la quête de nouveaux lieux d'accueil pour des projets plastiques).

Une notion, une formulation et des questionnements ancrés dans nos programmes d'enseignement qui sont incontournables et travaillés par tous les professeurs de collèges, lycées et des écoles : de quoi susciter bien des échanges, rencontres et croisements...

En introduction des programmes du **cycle 2**, il est déjà mentionné : « *Ponctuellement dans l'année, des projets de réalisation artistique aboutis permettent le passage de la production à l'exposition. [...] Ce travail se conduit dans la salle de classe, dans des espaces de l'école organisés à cet effet (mini galeries), ou dans d'autres espaces extérieurs à l'enceinte scolaire* ».

Et au **cycle 3** : « *Une attention particulière est portée à l'observation des effets produits par les diverses modalités de présentation des productions plastiques, pour engager une première approche de la compréhension de la relation de l'œuvre à un dispositif de présentation (cadre, socle, cimaise, ...) au lieu (mur, sol, espace fermé ou ouvert, in situ, ...) et au spectateur (frontalité, englobement, parcours, ...)* », « *Poursuivant le travail entrepris en cycle 2, les élèves sont engagés, chaque fois que possible, à explorer les lieux de présentation de leurs productions plastiques ou d'œuvres, dans l'espace scolaire ou dans des lieux adaptés, pour saisir l'importance des conditions de présentation dans la réception des productions et des œuvres* » et concluant sur l'encouragement d'un « *travail pluridisciplinaire [...] autour d'une forme artistique voisine des arts plastiques sur des projets incluant notamment la représentation (théâtrale), l'espace scénique ou l'espace de présentation.* »

Dans les programmes de **cycle 4**, la notion de projet est encouragée et vise précisément : « *des projets d'exposition pour travailler les questions de la mise en espace et en regard de la production plastique des élèves* », autant qu'elle encourage : « *Le travail à partir de l'exposition des productions des élèves ou dans le cadre de*

M. Alain Murschel, IA-IPR d'arts plastiques de l'académie d'Orléans-Tours.

l'accueil d'œuvres d'art est mené dans des espaces de l'établissement scolaire organisés à cet effet (mini galeries). Plus exceptionnellement, d'autres espaces extérieurs à l'école peuvent être sollicités. »

Et en guise de piste possible en faveur du croisement entre enseignements : « *Présentation, mise en scène, appropriation de l'espace : comment valoriser une production, rendre compte de son travail, transmettre à un public... ».*

Les programmes d'enseignements **optionnel** et de **spécialité** ARTS-arts plastiques prolongent cette volonté de questionner l'espace et sa mise en scène, notamment par l'une des principales compétences :

« **Exposer l'œuvre, la démarche, la pratique** : - Prendre en compte les conditions de la présentation et de la réception d'une production plastique dans la démarche de création ou dès la conception. - Exposer à un public ses productions, celles de ses pairs ou celles des artistes. [...] L'élève est capable : [...] - d'envisager et mettre en œuvre une présentation de sa production plastique ; - de créer, individuellement ou collectivement, les conditions d'un projet d'exposition pour un public. ».

Quant à l'un des attendus de fin de cycle terminal et partie d'épreuve écrite au baccalauréat, il vise à ce qu'un élève ayant suivi un enseignement (de spécialité) artistique dans sa formation générale puisse in fine rédiger une note d'intention pour un projet d'exposition fictive et soutenir, lors de l'épreuve orale, son projet abouti à visée artistique présenté dans l'espace d'examen.

Cette thématique et cette édition sont ainsi opportunes pour d'une part :

- enrôler professeurs et élèves dans la compétence *exposer*, travailler et questionner autant les **dispositifs de présentation** que l'espace (d'exposition) lui-même, de le mettre en scène, d'en penser des mises en scène nouvelles, comme de vivre l'espace, de se mettre en scène ou de mettre en scène le regardeur.

De dresser des passerelles, des passages entre espace(s) et scène, de nouer des dialogues possibles entre espace suggéré et espace littéral ; entre ce qui nous aspire dans l'illusion d'une profondeur représentée et ce qui nous porte ou transporte dans la réalité (augmentée) d'un espace réel. C'est se mouvoir dans « *la présence physique de l'œuvre dans l'espace et aux interactions entre celle-ci et le spectateur* ».

Et d'autre part :

- déborder de l'espace de la salle de classe, la prolonger par une galerie à vocation pédagogique, enrichir le réseau **100^{TRE}-ART** de notre région académique Centre-Val de Loire et inscrire l'ensemble de manière pérenne.

Le choix d'associer et mettre ainsi en miroir dans la thématique, les termes de « scène » et « espace », invite aussi à un dialogue : « *Lorsque j'organise l'espace scénique d'une exposition, j'ai toujours présent à l'esprit le désir qu'un individu va entrer et pénétrer ce même espace. C'est une problématique complètement théâtrale, à cette différence près qu'il n'y a aucune séparation entre la scène et la salle. Je souhaite au contraire qu'il y ait osmose* », Sarkis.

Dans la même dynamique que les éditions précédentes (*En lumière*, 2022-2024), vous êtes encouragés à vous associer à ce dispositif soutenu par le rectorat, la DAAC et l'inspection, pour que - collectivement - nous valorisions avec ambition et rayonnement les pratiques d'enseignement des arts plastiques, au sein de votre territoire proche, académique et au-delà. Chacun peut apporter sa part : votre participation est nécessaire et précieuse pour valoriser ensemble tous vos projets, actions, séquences (inter)disciplinaires, reliés aux parcours (dont celui de l'EAC), ... dans le cadre des textes officiels en vigueur et des enjeux disciplinaires.

Je vous remercie de l'intérêt que vous saurez tous porter à ce dispositif, à vos espaces, vos mises en scène et notre réseau.

Avec tout mon appui, ma pleine mobilisation et sensible attention.

A vos marques, prêts, exposez !

ALAIN MURSCHEL

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL D'ARTS PLASTIQUES DE L'ACADÉMIE
D'ORLÉANS - TOURS

The banner features a green background. On the left, it lists the regions: 'Cher', 'Eure-et-Loir', 'Indre', 'Indre-et-Loire', 'Loir-et-Cher', and 'Loiret'. In the center, there is a 3D graphic of two white blocks with 'MISE EN SCÈNE' and 'MISE EN ESPACE' written on them. To the right, the text reads 'Biennale d'arts plastiques À PIED D'ŒUVRE 2024 - 2026' and 'Les élèves exposent...'. There is a QR code and the Académie d'Orléans-Tours logo at the bottom right.

M. Alain Murschel, IA-IPR d'arts plastiques de l'académie d'Orléans-Tours.

Extraits (partiels) des programmes d'enseignement d'arts plastiques, école, collège et lycée :

Cycle 2	
La narration et le témoignage par les images	Témoigner en réalisant des productions pérennes ou éphémères données à voir par différents médias : murs de l'école, lieu extérieur, blog, ...
Cycle 3	
La représentation plastique et les dispositifs de présentation	La mise en regard et en espace : ses modalités (présence ou absence du cadre, du socle, du piédestal, ...), ses contextes (l'espace quotidien privé ou public, l'écran individuel ou collectif, la vitrine, le musée, ...), l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres (lieux : salle d'exposition, installation, in situ, l'intégration dans des espaces existants, ...).
	La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché : découverte des modalités de présentation afin de permettre la réception d'une production plastique ou d'une œuvre (accrochage, mise en espace , mise en scène , frontalité, circulation, parcours, participation ou passivité du spectateur, ...).
Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace	L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets : création d'objets, intervention sur des objets, leur transformation ou manipulation à des fins narratives, symboliques ou poétiques ; la prise en compte des statuts de l'objet (artistique, symbolique, utilitaire, de communication) ; la relation entre forme et fonction.
	L'espace en trois dimensions : découverte et expérimentation du travail en volume (modelage, assemblage, construction, installation, ...) ; les notions de forme fermée et forme ouverte, de contour et de limite, de vide et de plein, d'intérieur et d'extérieur, d'enveloppe et de structure, de passage et de transition ; les interpénétrations entre l'espace de l'œuvre et l'espace du spectateur.
Cycle 4	
La représentation ; images, réalité et fiction	Le dispositif de représentation : l'espace en deux dimensions (littéral et suggéré), la différence entre organisation et composition ; l'espace en trois dimensions (différence entre structure, construction et installation).
L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur	La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre : le rapport d'échelle, l'in situ, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l'espace public ; l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres ; l'architecture.
	L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre : les rapports entre l'espace perçu, ressenti et l'espace représenté ou construit ; l'espace et le temps comme matériaux de l'œuvre, la mobilisation des sens ; le point de vue de l'auteur et du spectateur dans ses relations à l'espace, au temps de l'œuvre, à l'inscription de son corps dans la relation à l'œuvre ou dans l'œuvre achevée.
Lycée (exactions partielles des programmes de l'option)	
Champ des questionnements plasticiens La présentation de l'œuvre	Exposer, mettre en scène la production et la pratique, solliciter le spectateur : La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace de présentation : dispositifs, disposition, échelle, intégration, <i>in situ</i> . Conditions et modalités de la présentation du travail artistique : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes (<i>cadre, socle, cimaise... et dispositifs contemporains</i>). Sollicitation du spectateur : stratégies et visées de l'artiste, du commissaire d'exposition, du galeriste, de l'éditeur.
Champ des questionnements artistiques interdisciplinaires	Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo Théâtraliser l'œuvre et son processus de création : Mise en espace, mise en scène de l'œuvre : usages de l'architecture d'un lieu, absence de séparation entre public et œuvre, exploitation du cube scénique, implication ou non du spectateur.
	Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo Animer des images, penser leur diffusion et leur réception Interaction entre images et spectateur, interfaces au service de leur diffusion et de leur réception : mise en scène des projections et des écrans, implication du public (interaction image, son et spectateur).
Lycée (exactions partielles des programmes de la spécialité)	
Champ des questionnements plasticiens Représentation [...] de l'espace : pluralité des approches et partis-pris artistiques.	Conceptions de la représentation de l'espace : déterminants culturels des grands systèmes perspectifs, permanences et renouvellements... Modalités de la suggestion de l'espace : illusion de profondeur et d'étendue, systèmes non perspectifs, apports du numérique...
La présentation de l'œuvre	Conditions et modalités de la présentation du travail artistique : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes : Prise en compte de données intrinsèques et d'éléments extrinsèques à l'œuvre : supports, matériaux, formats, le pérenne, l'éphémère... Fonctions des dispositifs traditionnels de la présentation de l'œuvre : modalités du cadre, du socle, de la cimaise confrontées aux dispositifs contemporains de présentation... 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...
	La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée
Champ des questionnements artistiques interdisciplinaires	Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo Animation des images et interfaces de leur diffusion et de réception : Relations aux lieux, projections, écrans : espaces et modalités de diffusion des images animées dans la création contemporaine, incidences du numérique sur l'affranchissement du rapport aux espaces ou aux supports... Immersion et interaction : dispositifs intégrant des projections et des écrans, implication ou interactivité avec un public...
	Liens entre arts plastiques et théâtre, danse, musique

Trois possibilités vous sont proposées pour vous associer à la Biennale :

1. Dans le cadre du regroupement départemental officiel ou par bassin, vous regrouper et exposer collectivement en un lieu défini (exemples : un musée, un centre d'art, une médiathèque, ...).

2. Exposer sur votre site habituel : au sein de votre école, collège, lycée ; votre secteur.

Ainsi, éloigné géographiquement, excentré d'une grande ville, trop loin d'un regroupement, et ne voyant pas d'intérêt à expatrier des productions d'élèves (préférant les valoriser sur votre secteur, visant de fait plus facilement les familles et élèves concernés) vous pouvez apporter votre contribution à la biennale en créant l'évènement sur une journée (porte ouverte ?), une semaine, un mois. Vous pouvez aussi vous associer avec un ou des collègues du secteur ; regrouper les deux établissements où vous exercez.

Il suffit dans ce cas de transmettre à votre professeur(e) coordinateur(trice) départemental arts plastiques, le lieu (avec éventuellement un lien internet, s'il en existe), les dates (voire celle du vernissage) et horaires afin que cette information soit relayée sur la programmation officielle, tout en faisant preuve d'anticipation (réactualisation sur le portail disciplinaire du site académique de la programmation officielle, en début de chaque mois, voir « [Côté exposition](#) »).

Professeur(e)s coordinateur(trice)s départementaux arts plastiques :

18 : Nathalie FONTAINE, nathalie.desse-fontaine@ac-orleans-tours.fr

28 : Alexis BRUNEAU, alexis.bruneau@ac-orleans-tours.fr

36 : Benjamin MONTEZ, benjamin.montez@ac-orleans-tours.fr

37 : Emilie SAUVAGE, emilie.sauvage1@ac-orleans-tours.fr

41 : Clément GALY, clement.galy@ac-orleans-tours.fr

45 : Renato ERCOLI, renato.ercoli@ac-orleans-tours.fr

3. Partager et transmettre deux/trois photos de votre exposition (en cours ou passée) pour être référencé sur 100^{TRE}-ART, notre réseau académique et carte d'implantations des galeries pédagogiques et d'E_LRO (Espaces et Lieux de Rencontre avec l'Œuvre d'art) présente sur notre [portail disciplinaire](#) du site académique.

→ Adresse d'envoi à Mme Murielle LUCK : murielle.luck@ac-orleans-tours.fr

Nul doute que bien des collègues exposent des productions au sein de leur établissement, mais encore trop confidentiellement en bien des endroits. Il convient alors de vous sensibiliser à faire connaître davantage l'existant, à partager vos diverses modalités de monstration, à mettre en lumière vos initiatives et engagements envers la compétence *exposer*.

Quelques arguments, pistes et préconisations pour convaincre

- Inclure cette question de la monstration et de la présentation des productions d'élèves dans votre progression annuelle, en incluant de fait cette biennale et ce moment d'exposition pensé et construit avec les élèves. Cela peut venir nourrir le PEAC de vos élèves et donc servir de support potentiel à la soutenance orale du DNB. Permettant alors à vos élèves de 3ème de se confronter au commissariat d'exposition, de partager cette expérience, et in fine de parler d'Art et de Culture au DNB, par ce biais-là également. Ibidem sur le versant lycée et notamment pour servir la question présentée au Grand Oral du Baccalauréat.
- Pour ne pas démultiplier les projets, penser 2 en 1 ! Sans doute (et évidemment) une séquence, un projet repose déjà sur un questionnement lié à cette notion.
- Penser fréquentation du lieu et du public ciblé (communauté éducative, élèves-acteurs, familles) : rester sur la priorité pédagogique.
- Profiter des réunions et rencontres parents-professeurs pour exposer des productions d'élèves (galerie pédagogique éphémère)
- Exploiter en classe les productions qui seront mises en ligne avec les élèves : leurs propres productions valorisées académiquement et au-delà !
- Exposer également dans des lieux publics inattendus, non culturels ?
- Travailler avec les médiathèques, les écoles de proximité dans les petites communes.
- Si le nombre de participants est trop élevé (un idéal !) : possibilité de sélectionner quelques travaux à exposer dans le lieu choisi collectivement et montrer le reste des productions dans vos établissements ; sorte de prolongement ; d'invitation à une suite.
- Estampiller votre événement, vos temps forts mis en place par le visuel officiel (affiches, flyers, fléchages, cartels/étiquettes,...) et le logo 100^{TRE}-ART (disponible sur le site).
- Support qui peut venir soutenir les initiatives, notamment auprès des chefs d'établissements (sorte de vitrine : participation à l'évènement, visibilité sur la programmation, le site disciplinaire académique, voire sur la carte 100^{TRE}-ART et page de la DAAC)
- Programmation officielle mise en ligne, régulièrement actualisée sur le site disciplinaire académique, adressée à diverses cibles/publics et imprimable.
- Penser répartition des événements sur l'ensemble de l'année afin de ne pas engorger la fin d'année scolaire (saturation du mois de juin).
- Penser prolongement de votre événement vers l'installation pérenne d'une galerie pédagogique/d'un E_LRO.