Projet mené avec les étudiants de la Cpes-Caap Chopin

Intervenante de l'ENSAN Amandine Roxard

Professeur s: O. Brianti et M. Hosy, Arts Plastiques, et I. Smadja, Philosophie

L. Chopin_Action de sensibilisation à l'Architecture _ Scénographier l'espace_20-21

Cadre pédagogique

Questions soulevées chez les élèves :

- Comment scénographier un lieu ? et un espace ?
- Comment créer un dispositif spatial qui conditionne la réception d'une ou de plusieurs productions ?
- Quelles différences entre scénographier et accrocher une production ?

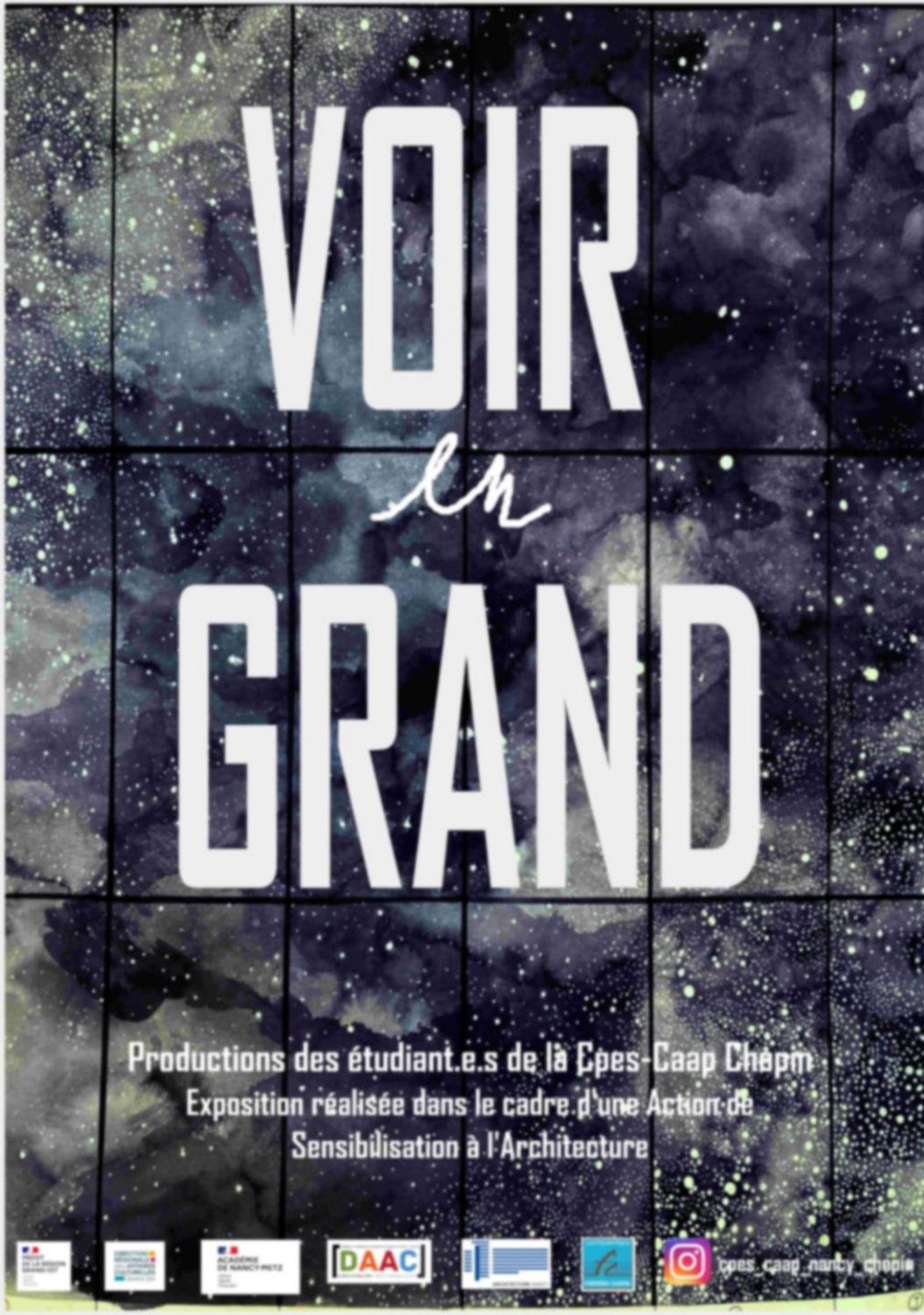
Liens aux programmes :

- Pratique plastique : concevoir et organiser des espaces pour présenter des productions ; aménager un projet en cours de réalisation.
- Culture artistique : Histoire de l'architecture, et notamment des lieux d'exposition, musées.
- Esthétique : art, espace et intentions

Calendrier de l'action de sensibilisation

<u>Partie 1 : préparer une exposition</u>	
• 15 mars 9h30-13h : rencontre et présentation projet de scénographie d'exposition	3h30
• 18 mars 8h-10h : projet travaillé in situ dans le lieu d'exposition	2h
• 22 mars 11h-13h : coanimation avec Mme Smadja pendant le cours de philosophie	2h
<u>Partie 2 : scénographier l'espace de la salle</u>	
• 25 mars 8h-12h : poursuite du projet (phase 2)	4h
• 1er avril : 1h bilan	1h
• Temps de préparation présentations théoriques et 3 modélisations de la salle (Amandine) :	2h30
	Total : 15h

Partie 1 : scénographier une exposition (présentée du 22/03 au 6/04/2021)



Scénographier l’exposition

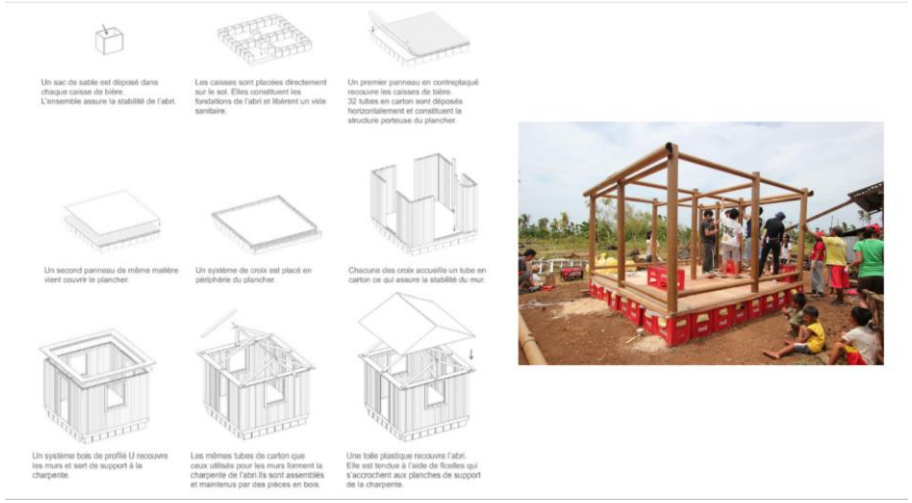
- Martha Kirszenbaum, scénographe, parle de l'absolue nécessité de *"créer une narration spatiale, au-delà de l'approche conceptuelle similaire à l'écriture d'un essai.*
- https://www.citedesartsparis.net/fr/martha-kirszenbaum

- Après avoir repéré l’espace d’exposition, choisi les travaux à installer, les étudiants sont confrontés à la prise en compte des entrées dans l’exposition, l’organisation des travaux, la mise en résonance ou dissonance des travaux entre eux, pour créer un parcours.

Extrait de la présentation d'Amandine pour amorcer la réflexion sur l'espace

Particularités de Shigeru Ban

- *Architecte japonais lauréat du prix pritzker 2014*
- *Intervention dans les situations de crise (architecture de l'urgence)*
- *Utilisation de tubes de carton obtenu par recyclage de carton usés*



Paper Log House, Kobe, 1995

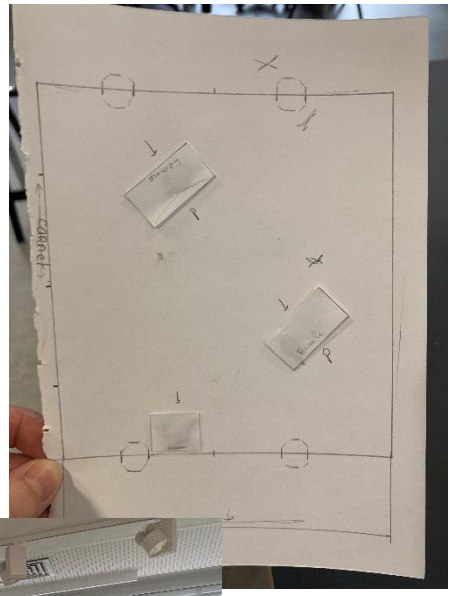
Le montage d'une maison nécessite la mobilisation de dix personnes(réfugiés, étudiants en architecture, bénévoles)
Possibilité de construire six unités en huit heures.

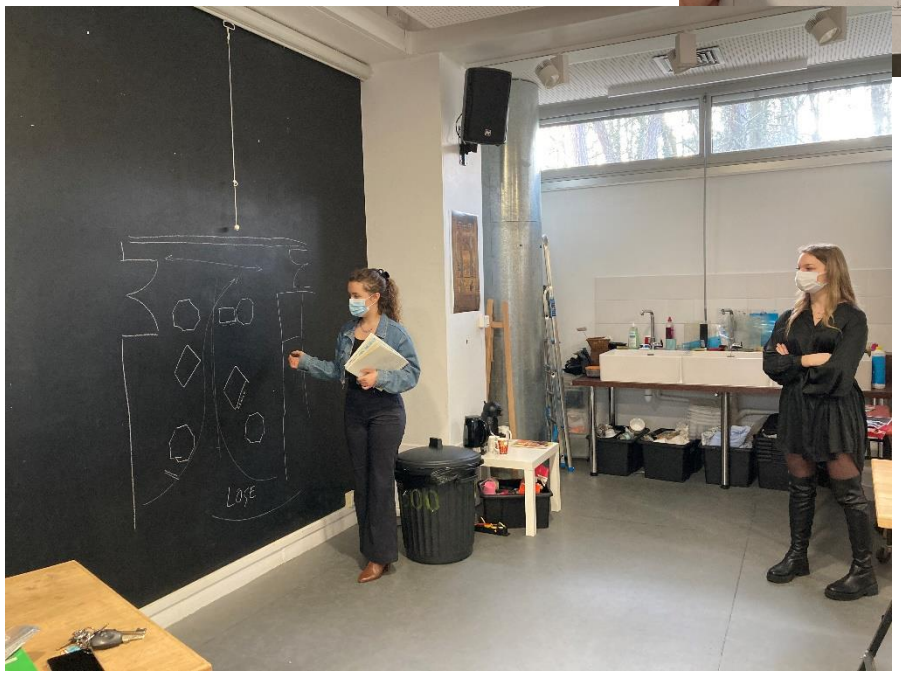
Surface: 16 m²

1995

L'église en papier, Kobe

Repérage des lieux de l’exposition in situ et scénographie de l’expo

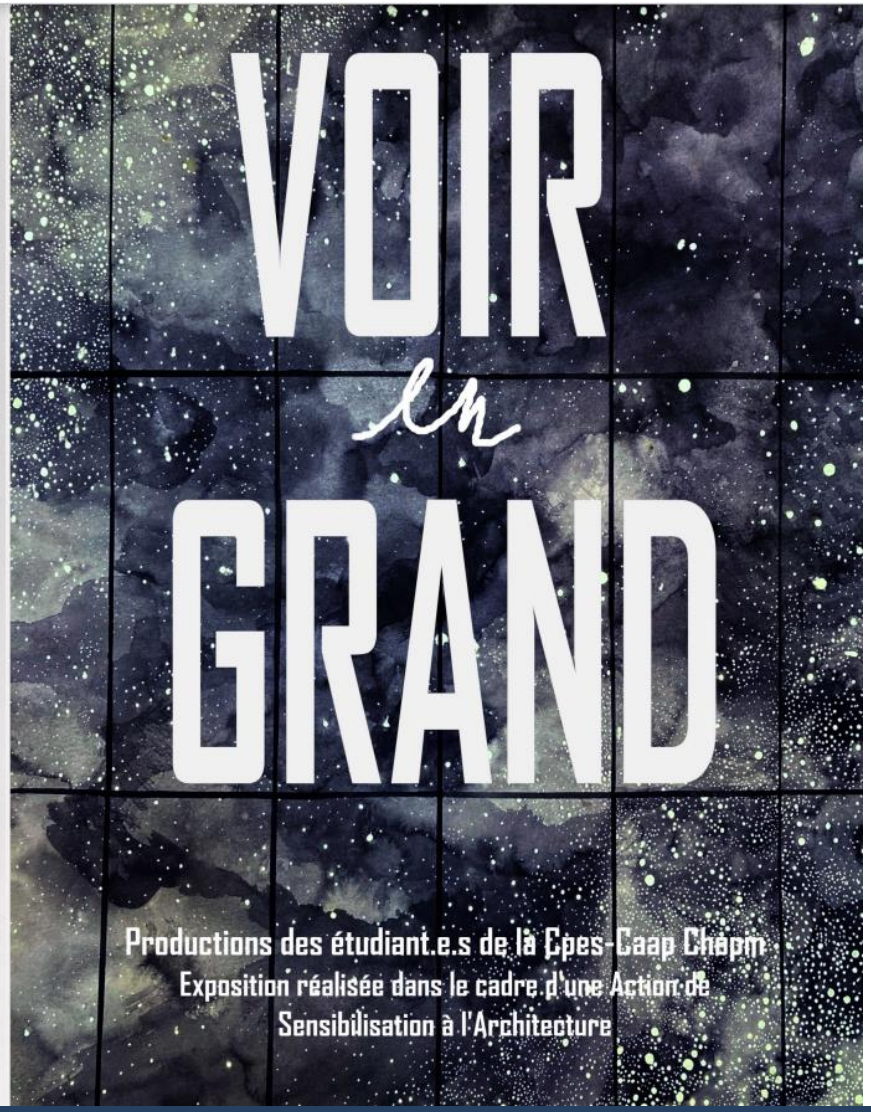




Mise en place et finitions

Restitution exposition

- Flyer_Expo_Voir_en_Grand-1.pdf



Verso plaquette

Le Cpes-Caap Chopin a ouvert au lycée Chopin en septembre 2018.

Cette Classe d'Approfondissement en Arts Plastiques en une année aide les étudiant.e.s à préparer leur entrée en école d'art, en visant des formations artistiques exigeantes.

PRODUCTIONS

Voir –en- grand fait partie intégrante de cette préparation : le travail pratique gagne en ampleur et en densité, au fur et à mesure de l'avancée de l'année, notamment par des expérimentations de supports et d'échelles inédites pour les étudiant.e.s.

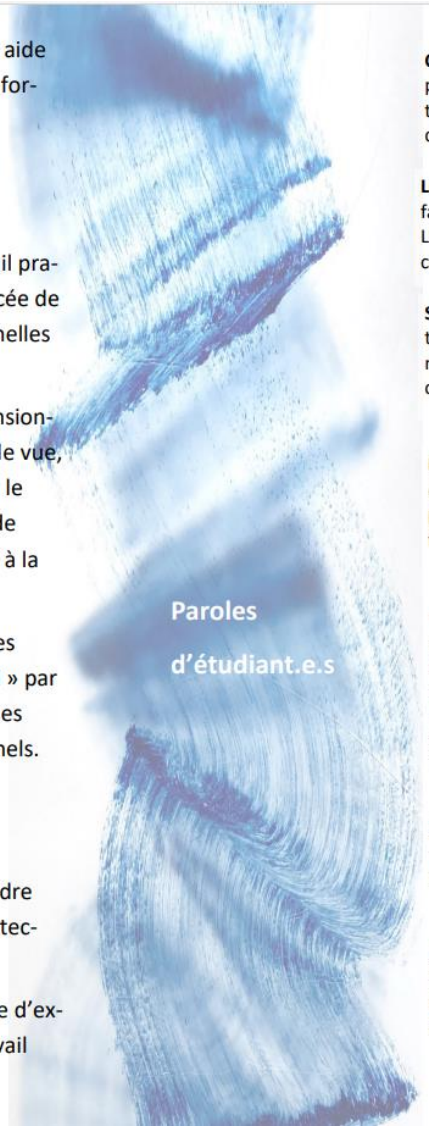
Sont donc présentés dans cette exposition des productions bidimensionnelles dont le point commun est de questionner l'espace, le point de vue, le changement d'échelle, l'espace du support mais aussi le corps et le geste. Toutes ces productions interrogent également le processus de création, par l'adaptation des procédés, des outils et des partis pris à la réalisation en grand format.

Ces productions ont été réalisées dans le cadre d'ateliers spécifiques (dessins quadrillés avec Olivier Garraud « Le dessin, mode d'emploi » par exemple, Workshop Micro-édition avec les Editions Hiatus), de cartes blanches laissées aux étudiant.e.s pour réaliser des travaux personnels.

SCENOGRAPHIER UN ESPACE D'EXPOSITION

Cette exposition est elle-même le fruit d'un atelier mené dans le cadre d'une Action de Sensibilisation à l'Architecture, avec l'Ecole d'Architecture de Nancy, la DAAC Nancy-Metz et la DRAC Grand Est.

Les étudiants ont choisi les travaux, conçu l'organisation de l'espace d'exposition, pour que le public du lycée Chopin puisse découvrir le travail mené en Cpes-Caap.



Clara Lo Priore (Leporello Vitrine) : Illustrations sur un leporello dont le long format panoramique immerge le spectateur qui passe d'un univers utopique à dystopique par son déplacement devant une suite d'images séquentielles.

Laure Eby (série de photographies vitrine) : « Habiter est fait de rythmes, d'arrêts et de déplacements » RICOEUR L'objet est un espace d'expression : Il impose des arrêts au corps, le corps lui impose des rythmes et déplacements.

Sidonie Durand (Paysage) : J'agrandis un fragment d'illustration jusqu'à obtenir une image abstraite, je montre comment la transposition d'échelle influe ou modifie notre perception et change le statut d'une image.

Lucie Maillard-Poiret (grand dessin quadrillé) : Utiliser le quadrillage comme matrice, dans le processus de création, pour faire un dessin engagé en noir et blanc dont le grand format amplifiera l'expression.

Julia Gonzalez (photographie Instant) : Cette photographie est le résultat d'une volonté de capturer un moment rare et éphémère pour faire jaillir une nouveau monde. L'action de cet homme changeant un panneau publicitaire inspire un renouveau, la lumière évoque une révélation. Le but était de saisir un instant, une impression pour déclencher le sentiment esthétique.

Axelle Rouhier (coquillage) : Dessin d'observation dont le résultat s'attache à traduire les effets brillants, nacrées et chromatique d'un coquillage de 10 cm.

Noé Chapuy (Ville circulaire) : Représentation urbaine évoquant le chaos. L'intention était d'investir un grand format contrastant avec le foisonnement de détails, par un système graphique répétitif, de l'image.

Restitution exposition

- Vidéo de présentation sur la chaîne Youtube de la Cpes-Caap : https://www.youtube.com/watch?v=I_gfTrXHRL0

Séance complémentaire en cours de philosophie avec l'enseignante de philosophie lundi 22 mars 2021

" *C'est toujours vieilli que l'œil aborde son activité, obsédé par son propre passé et par les insinuations anciennes et récentes de l'oreille, de la langue, des doigts, du cœur et du cerveau. Il ne fonctionne pas comme un instrument solitaire et doté de sa propre énergie, mais comme un membre soumis d'un organisme complexe et capricieux. Besoins et préjugés ne gouvernent pas seulement sa manière de voir mais aussi le contenu de ce qu'il voit. Il choisit, rejette, organise, distingue, associe, classe, analyse, construit. Il saisit et fabrique plutôt qu'il ne reflète; et les choses qu'il saisit et fabrique, il ne les voit pas nues comme autant d'éléments privés d'attribut, mais comme des objets, comme de la nourriture, comme des gens, comme des ennemis, comme des étoiles, comme des armes. Rien n'est vu tout simplement, à nu. Les mythes de l'œil innocent et du donné absolu sont de fieffés complices.* ***Tous deux renforcent l'idée, d'où ils dérivent, que savoir consiste à élaborer un matériau brut reçu par les sens, et qu'il est possible de découvrir ce matériau brut. Mais recevoir et interpréter ne sont pas des opérations séparables; elles sont entièrement solidaires***."

Nelson Goodman, *Langages de l'Art* (1968). Texte pour amorcer la réflexion collective, en complément d'extraits de *Surveiller et punir*, de M. Foucault et l'appropriation de l'espace avec *Espèces d'espaces* de G. Pérec

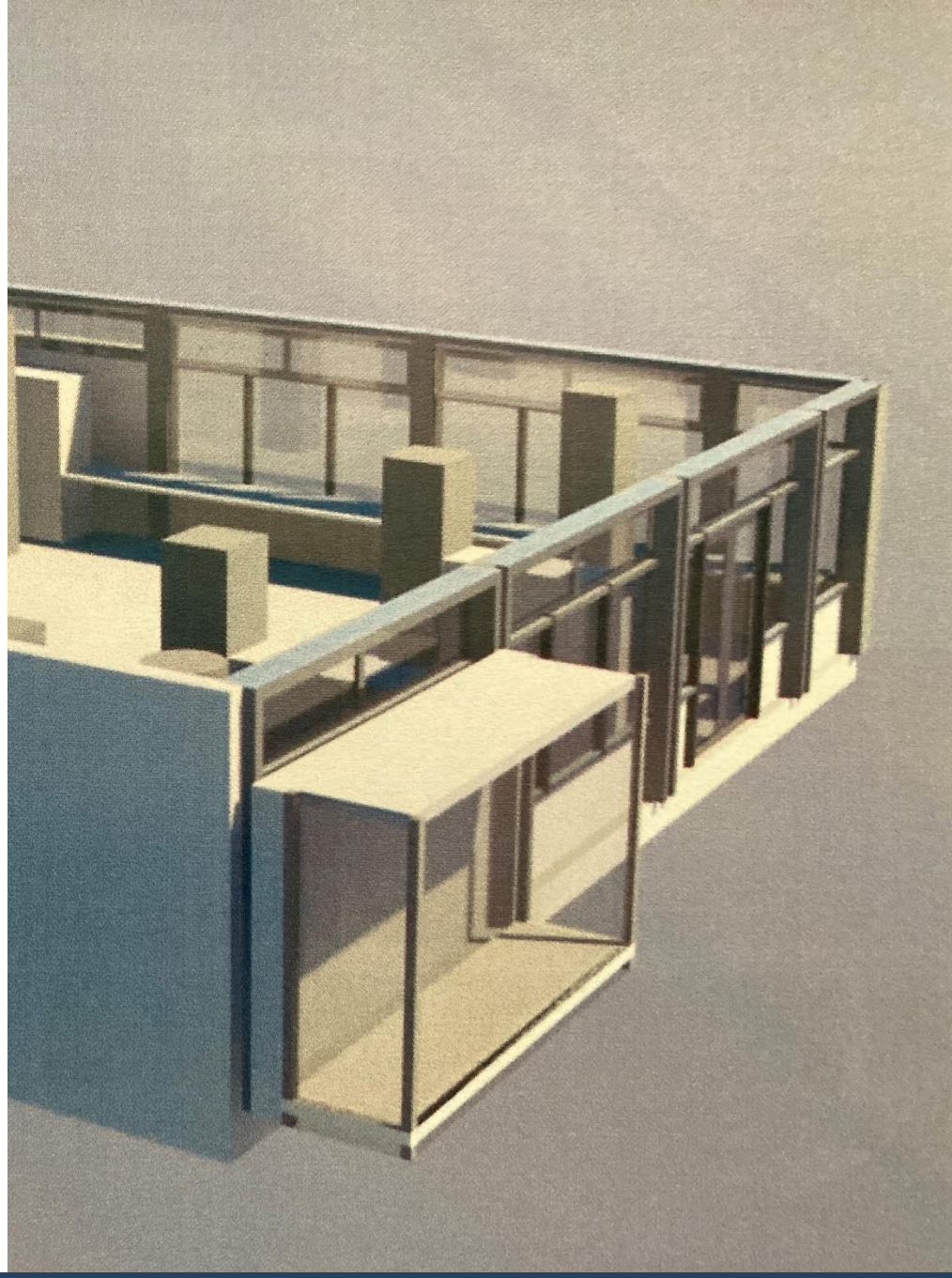
Séance complémentaire en cours de philosophie avec l'enseignante de philosophie lundi 22 mars 2021

Nous avons commencé le cours de philosophie en montrant diverses œuvres aux étudiants dans lesquelles l'artiste place le public dans l'obscurité. J'ai ainsi pu parler de l'artiste japonaise Yayoi Kusama et notamment de son œuvre Infinity mirrored room. Ayant réalisé un travail l'année passée sur ses œuvres et la manière dont elle traitait l'espace à l'intérieur de celles-ci, j'ai pu leur présenter le document réalisé lors de cet exercice. Je leur ai donc expliqué que son but était de perturber toutes notions de réalité, d'échelle et d'espace afin de déstabiliser le spectateur.

J'ai également eu l'occasion d'évoquer le caractère multisensoriel de l'expérience d'un espace en m'appuyant sur un texte de John HULL que j'ai découvert lors de mes études en licence d'architecture. Je leur ai expliqué qui il était et leur ai parlé de son expérience de l'espace suite à la perte de la vue. Suite à laquelle il a constaté que tous les sens étaient convoqués lors de l'expérience d'un lieu/d'un espace. Dans l'extrait de texte étudié, il explique que pour lui, une belle journée est une journée où le vent et la pluie sont présents puisque c'est grâce à ces éléments que le monde qui l'entoure prend vie. Mme SMADJA a évoqué un texte de Nelson GOODMAN, l'expérience de Marie et celle de la chauve-souris. J'ai ainsi pu intervenir ponctuellement, soit en reformulant des phrases des textes de telle sorte ce qu'elles soient plus compréhensibles pour les étudiants ou en répondant à des questions.

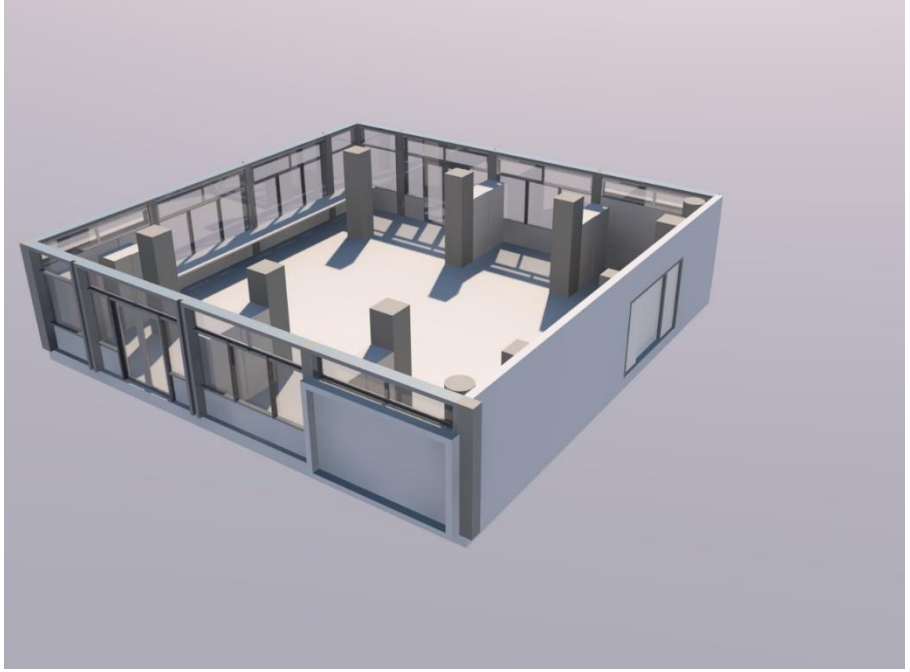
Synthèse d'Amandine Roxard

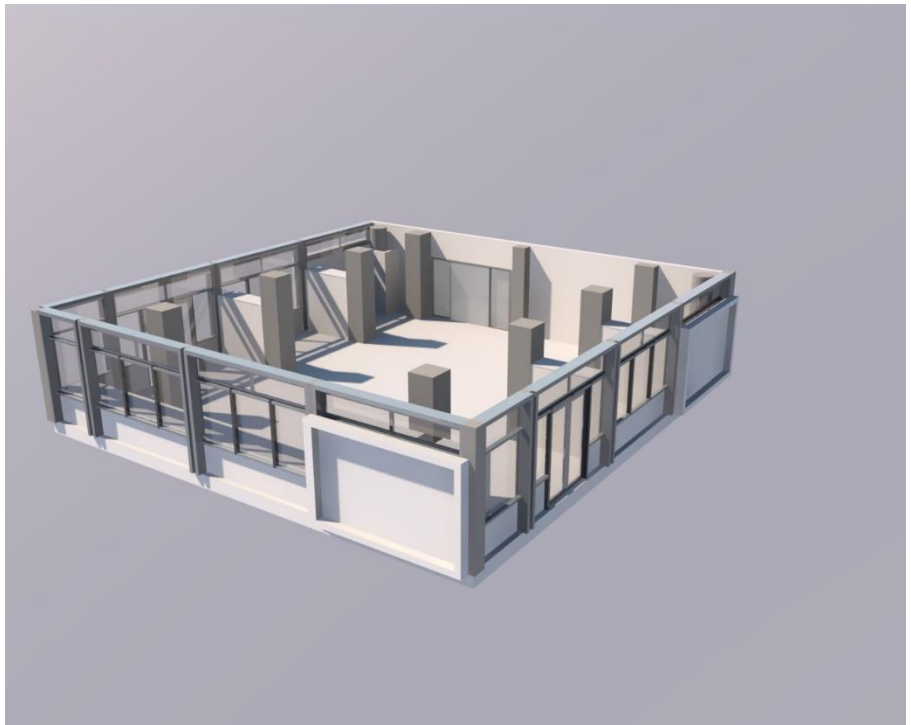
Partie 2 : Scénographier l'espace de la salle / scénographier la salle dans l'espace du lycée

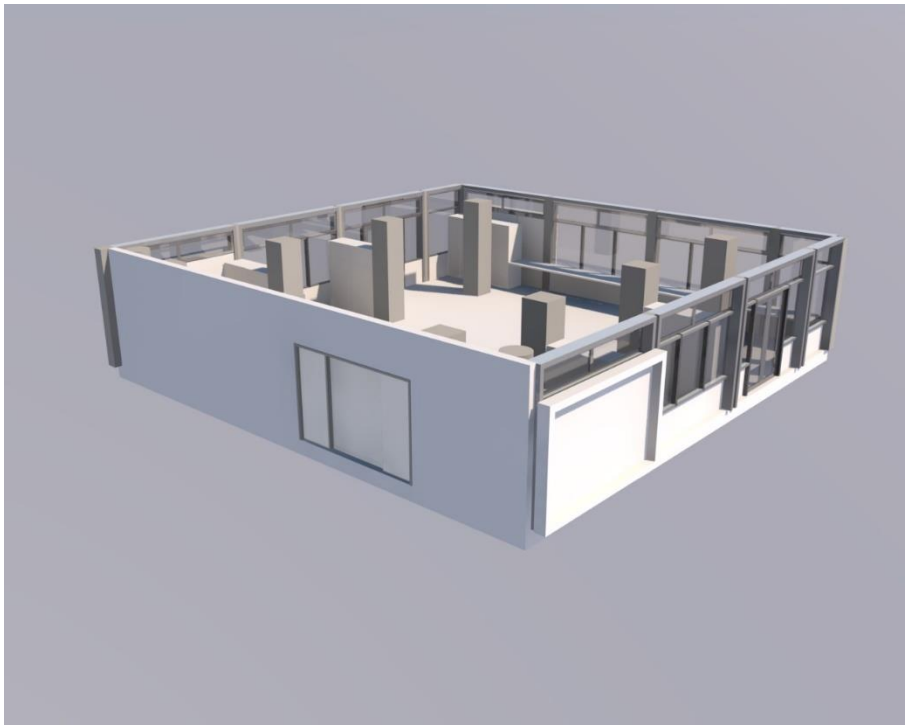


Travail par groupe, à partir de modélisations 3D de la salle réalisées par Amandine

Les modélisations 3D

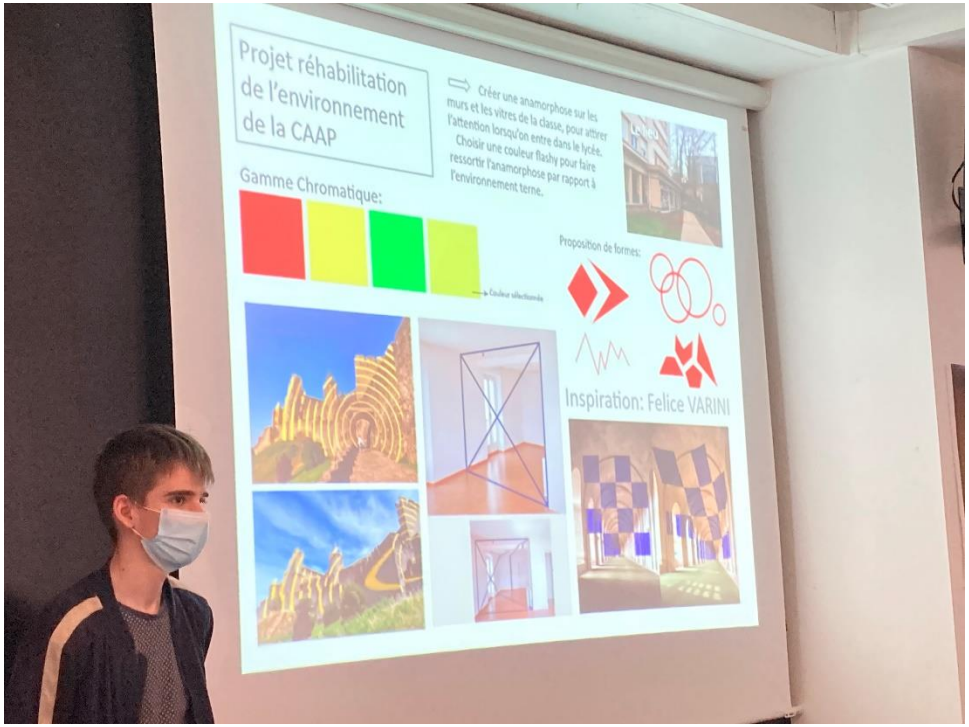






Restitution

Présentation et échanges des solutions trouvées pour identifier la salle située en fin de bâtiment comme étant une salle à enseignements spécifiques et dynamiques.

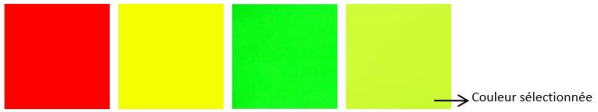


Projets des étudiants

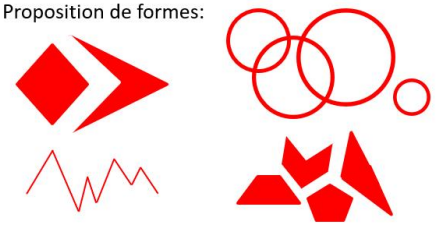
Projet réhabilitation de l'environnement de la CAAP

⇨ Créer une anamorphose sur les murs et les vitres de la classe, pour attirer l'attention lorsqu'on entre dans le lycée.
Choisir une couleur flashy pour faire ressortir l'anamorphose par rapport à l'environnement terne.

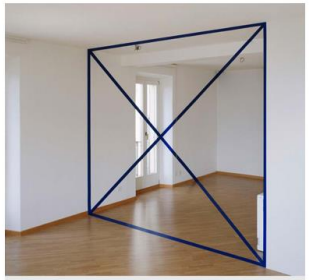
Gamme Chromatique:



Proposition de formes:



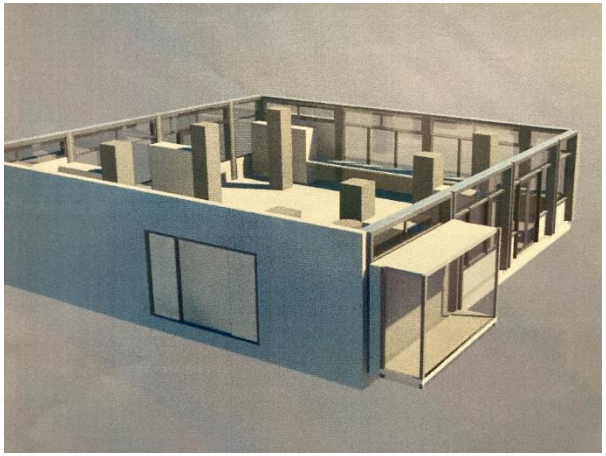
Inspiration: Felice VARINI



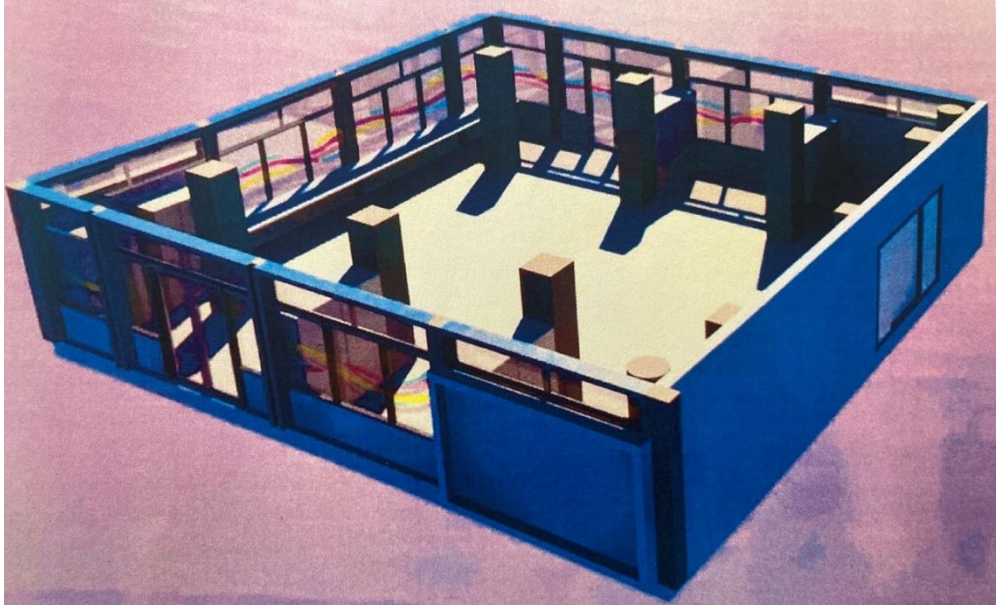
Le centre des ronds amène vers le passage, cet endroit déjà assez sombre devient alors plus attirant.
Dynamisme qui emmène le spectateur dans son trajet.

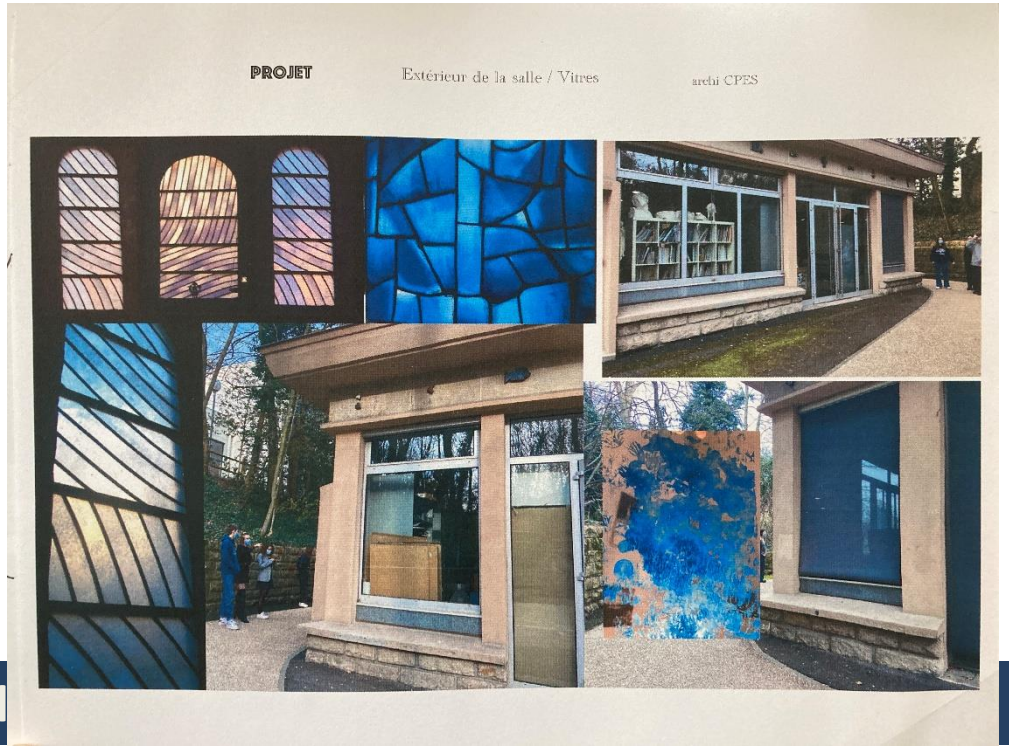
Projets des étudiants

Projet d’extension



Projet d’extension modélisé





Projets des étudiants

Action de sensibilisation à l'Architecture _ Scénographier l'espace_2020-2021