

« Nos musées imaginaires »

Programme d'éducation artistique et culturelle

Note d'intention artistique

« Les œuvres d'art ne sont pas de choses inertes et séparées de nous, elles nous nourrissent, nous enrichissent et viennent soulever en nous des sensations et des sentiments parfois insoupçonnés et inconnus. Pour cela, il faut tenter de s'en saisir et de dialoguer avec elles. Nos musées imaginaires font ce pari-là : tenter une conversation intime et singulière entre les collections du Centre Pompidou et le jeune public.

Mais pour que les œuvres d'art agissent justement, il faut se mettre en action, il faut faire un pas vers elle et construire notre rapport personnel. Le projet propose donc de mettre en interaction des images, des sons et une présence physique (corps/voix). Il s'agit d'écrire sa propre partition et de raconter sa rencontre avec ce musée imaginaire en essayant de créer des correspondances entre le parcours à travers une collection et ce que l'on est.

Ce musée imaginaire est donc à la fois le reflet d'un parcours singulier à travers les collections du Centre Pompidou, une constellation dynamique d'images et de sons, et un autoportrait. »

Aymeric Vergnon-d'Alançon

Portrait d'Aymeric Vergnon-d'Alançon, ©Bruno Dubreuil

Référence au Musée Imaginaire d'André Malraux

« Cet espace – le Musée imaginaire – n'est pas seulement une idée-force mais aussi une aventure visuelle sans précédent. "J'appelle Musée imaginaire la totalité de ce que les gens peuvent connaître aujourd'hui même en n'étant pas dans un musée, c'est-à-dire ce qu'ils connaissent par les reproductions, (...) les bibliothèques", déclare Malraux. Le Musée imaginaire est un phénomène mental qui résulte d'une expérience cumulative et visuelle. C'est un domaine de formes qui nous habite. C'est un espace dépourvu d'existence physique, n'existant que par et dans l'esprit du spectateur et se matérialisant par une proposition visible, la photographie éditée... »

Ref Mekouar Mouna / Cit art press 2 n°24, "Art en images, images de l'artiste"

André Malraux, préparation du « Musée imaginaire », 1947, © Maurice Jarnoux

Déroulé du programme

Étape 1 du programme : Découvrir le musée, rencontrer les œuvres

Il s'agit d'abord de déambuler dans le Centre Pompidou, de ressentir les lieux et d'en découvrir les œuvres. Au fur et à mesure de cette exploration, les élèves pourront sélectionner plusieurs œuvres et organiser ensuite leur propre parcours.

Étape 2 du programme : S'appropriier les œuvres, écrire son récit personnel

Après avoir découvert le musée et les œuvres, le travail reste à faire : comment restituer le dialogue intérieur que l'œuvre a suscité ? Comment témoigner des émotions et des souvenirs qu'elle a activés ? Comment la transposer visuellement ? Pour cette mise en interaction, les élèves seront invités à apporter des éléments hybrides et personnels : un objet, une séquence d'un film, un extrait de musique etc.

Le Centre Pompidou conserve une incomparable collection d'art moderne et contemporain. Cet ensemble de près de 120 000 œuvres offre une traversée de l'art de 1905 à nos jours, aux croisements de toutes les disciplines artistiques. Les visites actives, menées par des guides conférenciers du Centre Pompidou, sont conçues de manière à engager un dialogue, à favoriser l'interactivité et l'échange avec les élèves.

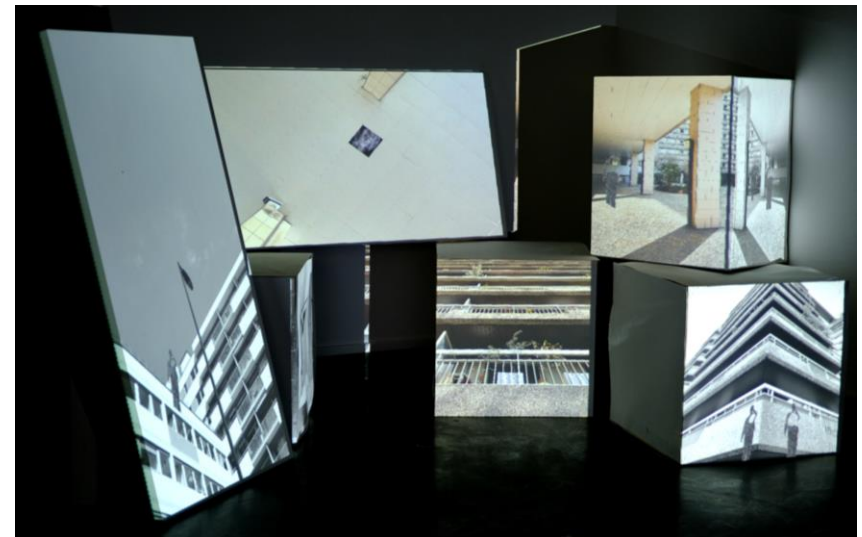
Le Studio 13/16 est le premier et l'unique espace de programmation dédié exclusivement aux jeunes dans une institution culturelle française. Grâce à une programmation pluridisciplinaire centrée sur les enjeux sociétaux contemporains, il propose d'associer activement les jeunes au processus de réflexion et de création dans des domaines qui les touchent particulièrement, et fait de la rencontre avec les artistes d'aujourd'hui le point d'orgue de cette expérience artistique et culturelle.

Étape 3 du programme : Spatialiser son récit, construire son musée imaginaire

Une fois les éléments personnels collectés, il s'agira de les assembler et de matérialiser le récit des élèves à travers une installation immersive et numérique. Cette étape abordera la question scénique : comment débiter mon récit ? Quand apparaît l'œuvre maîtresse ? Quelle histoire je veux raconter ? De cette étape de spatialisation, émergera leur musée imaginaire. La réalisation scénique permettra également aux élèves d'expérimenter des outils numériques avancés (vidéo mapping, multi-projection, logiciel Millumin).

Étape 4 du programme : Se mettre en scène

Enfin, le musée imaginaire pourra être activé par le corps et la voix des élèves. Il peut s'agir d'une performance libre sous forme partition chorégraphique, d'une lecture ou encore d'un dialogue poétique.

Workshop mené par Aymeric Vergnon-d'Alañon

Enjeux et objectifs

1. Favoriser la découverte **du Centre Pompidou et de ses collections**
2. Rendre les **élèves acteurs** et leur donner la possibilité de **s'approprier les œuvres du Musée**
3. S'adresser à un **public éloigné de la culture**, favoriser la **mixité et l'inclusion sociale**
4. Proposer une résidence en lien avec les **enjeux éducatifs** de l'éducation prioritaire
5. Sensibiliser le jeune public à la **création artistique** avec la rencontre d'un **artiste professionnel**
6. Permettre une **pratique artistique pluridisciplinaire** en lien avec la démarche d'Aymeric Vergnon-d'Alançon
7. Acquérir des **connaissances culturelles**, aiguiser le **regard**, développer l'**esprit critique**
8. Favoriser un **travail collectif** via un projet d'éducation artistique et culturelle commun
9. Favoriser **l'expression de soi**, la créativité et l'épanouissement personnel

Mesure d'impact

Dans le cadre de ce programme de résidence, une **enquête qualitative de terrain sera menée tout au long du programme** de résidence auprès des **élèves et des acteurs** du projet. Cette enquête aura pour objectif de développer une méthodologie de recherche afin **d'évaluer les bénéfices** et de **mesurer l'impact des actions**.

Pour ce faire, un **chercheur associé de l'Institut national supérieur de l'éducation artistique (Inseac) du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)** sera mobilisé. Etablissement public d'enseignement supérieur, l'Inseac du Cnam est le premier lieu en France dédié à la formation continue, à la recherche, à l'animation et à la production de ressources en éducation artistique et culturelle.

La méthodologie de l'étude et le cadre des indicateurs seront établis par le chercheur associé en concertation avec le responsable des études du Centre Pompidou. L'enquête qualitative inclura une **approche plurielle** avec des temps d'observation, des entretiens individuels et des entretiens collectifs.

Valorisation scientifique du projet

Diffusion de l'étude

Dans une **logique de valorisation scientifique**, l'étude de terrain sera **rendue publique et diffusée à l'issue du programme sur le portail « Médiation + Éducation » du site internet du Centre Pompidou**, plateforme pensée comme un centre de ressources à destination des étudiants, des chercheurs et des professionnels.

Reportage vidéo

Un reportage vidéo sera mené par un prestataire choisi par le Centre Pompidou afin de garder une trace des différentes étapes du programme. Il sera par la suite **publié sur le portail « Médiation + Éducation »** du site internet du Centre Pompidou afin **d'alimenter et de promouvoir les actions menées dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle**.

Rétroplanning

Phase n°1 : préparation

Septembre - octobre 2023

Préparation mesure d'impact

Formation équipe projet

Phase n°2 : production

Octobre 2023 – avril 2024

Visites au Centre Pompidou

Ateliers en classe

Enquête mesure d'impact

Reportage vidéo

Phase n°3 : valorisation

Mai – juin 2024

Restitution de la résidence

Bilan de la résidence

Diffusion de l'étude

Diffusion du reportage vidéo

Détails des interventions au cours du programme

Le projet de résidence artistique d'Aymeric Vergnon-d'Alançon se déroulera sur l'année scolaire 2023-2024 avec une durée estimée de 8 mois d'intervention.

Les séances se dérouleront sur le temps scolaire, in situ et hors les murs, au rythme de 2 interventions par mois.

Au programme (28 heures de projet par classe) :

Visites au Centre Pompidou (6h)

- 1 visite introductive du musée, menée par un guide (2h)
- 1 visite approfondie du musée, menée par un guide (2h)
- 1 découverte du Studio 13/16, mené par des médiateurs (2h)

Ateliers en classe (18h)

- 9 ateliers en classe, menés par l'artiste associé (2h)
 - Présentation du projet
 - Choix des œuvres
 - Captation du parcours au musée
 - Mise en relation des œuvres et des éléments personnels
 - Ecriture du récit
 - Storyboard d'images et textes
 - Organisation visuelle et spatiale
 - Réalisation performances
 - Répétition performances

Restitution (4h)

- 1 temps de restitution au Centre Pompidou (2h)
- 1 temps de restitution en classe (2h)

Centre Pompidou

