

MONUMENTA 2008 au GRAND PALAIS /

Richard Serra pour 2008

Du 7 mai au 15 juin 2008

Centre national des arts plastiques

ACTIONS DE MEDIATION POUR LE PUBLIC SCOLAIRE

**Chaque année, un grand artiste contemporain
se mesure à l'espace monumental du Grand Palais
en créant des œuvres inédites**

Centre national des arts plastiques

Aurélié Lesous

Chargée des publics et de la médiation

Téléphone : 06 85 12 71 83

Mail : public@monumenta.com

Smile & Co

Conduite de projet pour le CNAP

1 rue Moncey 75009 Paris

Sofianne Le Bourhis-Smilevitch

Direction de projet

Téléphone : 06 10 60 28 30

Mail : sofianne@smileandco.fr

Centre national des arts plastiques

Réunion des musées nationaux

MONUMENTA 2008

**A l'initiative du Ministère
de la Culture et de la Communication
Délégation aux arts plastiques**

Coproduit par :

Le Centre national des arts plastiques

La Réunion des musées nationaux

En partenariat avec :

La Cité de l'architecture et du patrimoine

Le Théâtre national de Chaillot

Le Centre Pompidou

SOMMAIRE

1.	<i>MONUMENTA : UN RENDEZ-VOUS UNIQUE</i>	3
1.1.	UNE EDITION 2007 REUSSIE	3
1.2.	MONUMENTA 2008 : UNE NOUVELLE EDITION MAGISTRALE	3
1.3.	RICHARD SERRA, UN SCULPTEUR HORS LIMITES	4
2.	<i>DISPOSITIF D'ACCUEIL DES SCOLAIRES DANS L'EXPOSITION</i>	5
2.1.	LES OBJECTIFS	5
2.2.	LES RESSOURCES	6
2.3.	LA VISITE ACCOMPAGNÉE : LES ÉLÈVES EXERCENT LEUR REGARD	6
3.	<i>LES VISITES ET LES ATELIERS</i>	7
3.1.	« UN REGARD SUR LA MONUMENTALITE »	7
3.2.	« EQUILIBRE : UN JEU DE TENSION ET DE MASSE DANS LA CREATION ARTISTIQUE »	7
3.3.	«ETRE AUX AGUETS »	8
3.4.	« ATELIER DE DANSE »	9
4.	<i>LE LIVRET PEDAGOGIQUE</i>	10
	<i>INFOS PRATIQUES</i>	12

1. MONUMENTA : UN RENDEZ-VOUS UNIQUE

Chaque année, un grand artiste contemporain se mesure à l'espace monumental du Grand Palais en proposant une série d'œuvres inédites.

La première édition de Monumenta, le nouveau rendez-vous annuel de la création contemporaine, s'est déroulée au Grand Palais du 30 mai au 8 juillet 2007. Conçu à l'initiative du Ministère de la Culture et de la Communication en collaboration avec le Centre National des Arts Plastiques, la Réunion des Musées Nationaux, l'Etablissement Public du Grand Palais des Champs-Élysées, Monumenta a su sensibiliser un large public à la création contemporaine et faire rayonner sur la scène internationale un événement d'art contemporain français.

Grâce à la mise en place d'un dispositif de médiation riche et varié, Monumenta offre au grand public un nouveau regard sur l'art contemporain.

Rendez-vous de la création sans équivalent dans le monde, Monumenta est un événement de référence internationale qui permet à un large public d'accéder à un ensemble d'œuvres réalisées spécifiquement pour l'occasion par l'un des plus grands artistes vivants.

1.1. UNE EDITION 2007 REUSSIE

Véritable succès public et critique, la première édition de MONUMENTA 2007 (Anselm Kiefer, Chute d'étoiles) au Grand Palais des Champs-Élysées a été visitée par plus de 135 000 visiteurs en moins de cinq semaines (soit 3800 visiteurs par jour). Saluée dans toute la presse (plus de 500 retombées presse), MONUMENTA a été reconnu comme « le service public dans ce qu'il y a de meilleur » (Journal du Dimanche, 17 juin 2007). Plus de 3800 élèves de douze académies ont participé aux ateliers scolaires. Plus de 500 000 pages internet ont été lues mensuellement sur le site monumenta.com. Plus de 4000 visiteurs ont assisté aux tables rondes, lectures, conférences, projections.

1.2. MONUMENTA 2008 : UNE NOUVELLE EDITION MAGISTRALE

Plus qu'une manifestation artistique, MONUMENTA est un événement de dimension internationale qui bénéficie d'un système exceptionnel d'accueil et d'accompagnement des publics avec, en particulier, une équipe de médiateurs spécialisés disponibles en permanence dans les espaces d'exposition. Le public scolaire sera au centre d'une attention particulière grâce au développement de différents outils de médiation adaptés et pertinents. L'éducation culturelle et artistique à l'école doit être la priorité grâce à la mobilisation des acteurs de l'éducation nationale. Grâce à MONUMENTA, le système d'accueil des scolaires privilégie le contact avec l'œuvre et le dialogue.

Artiste majeur de notre époque, Richard Serra a révolutionné l'histoire de la sculpture. Ses œuvres de dimensions monumentales modifient radicalement notre perception de l'espace. L'artiste, né en 1939, produit des sculptures qui sont littéralement « vécues » par le visiteur qui y pénètre et y circule en modifiant de manière vertigineuse son rapport à l'environnement. Les questions de perception de l'espace ou du corps comme expérience sensible du monde, le rapport de l'œuvre à l'architecture, des mots à la matière (en particulier le rapport des verbes d'actions à la spatialisation de l'œuvre), mais aussi les nouveaux enjeux de la sculpture contemporaine, les techniques d'ingénierie, les problèmes de gravité et de mécanique sont autant de perspectives pour vivre et découvrir intensément l'œuvre de Richard Serra.

1.3. RICHARD SERRA, UN SCULPTEUR HORS LIMITES

Richard Serra est, depuis plus de 30 ans, l'un des représentants les plus importants de la sculpture américaine. Ses sculptures monumentales en acier inventent un minimalisme à la tension brute qui met fortement l'accent sur le processus de production et le dialogue entre l'œuvre et son environnement. Travaillant avec des matériaux industriels selon des techniques d'ingénierie particulièrement complexes, l'artiste opère une réflexion plastique qui pousse à son paroxysme la force physique et matérielle de l'œuvre. Les sculptures de Richard Serra atteignent souvent des dimensions impressionnantes et sont littéralement « vécues » par le visiteur qui y pénètre et y circule en modifiant de manière vertigineuse son rapport à l'espace. Ellipses, courbes, torsions voluptueuses, mais aussi verticales ambitieuses et lignes de fuite aériennes sont autant de formes que Richard Serra explore dans son travail selon des perspectives inédites et spectaculaires. Dans la nef du Grand Palais, Richard Serra bouleverse le rapport du visiteur à l'architecture et propose une expérience unique qui défie notre perception de l'équilibre et de la gravité. Sous le nom évocateur de *Promenade*, Richard Serra propose pour MONUMENTA 2008 une installation que le visiteur découvre sous la forme d'un paysage d'acier à la fois radical et poétique, minimal et mouvementé. Une confrontation périlleuse avec l'espace qui ne laisse pas indifférent.

Né en 1939 en Californie, Richard Serra vit et travaille à New-York.

Alfred Pacquement, directeur du Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, assure le commissariat de MONUMENTA 2008.

Un défi technique au service d'une œuvre magistrale.

Prenant à bras le corps l'architecture du Grand Palais, Richard Serra joue avec des effets de gravité et de pesanteur pour disposer son œuvre d'acier dans l'espace de la nef. Pour réaliser cette œuvre inédite, les moyens techniques mis en œuvre constituent à eux seuls une prouesse artistique.

Une œuvre à parcourir de tout son corps

Très justement intitulée *Promenade*, l'œuvre de Richard Serra pour MONUMENTA 2008, se découvre en déambulant dans la nef du Grand Palais. Le caractère à la fois méditatif et périlleux de l'œuvre est une véritable expérience pour le visiteur qui ressent la puissance de l'œuvre dans son corps. Fidèle à l'esprit du travail de Richard Serra, cette œuvre marque un tournant dans la capacité de l'artiste à s'inscrire dans un contexte particulièrement fort et déterminé.

Une œuvre radicale au service d'une poésie subtile et engagée

Epurée et majestueuse, l'œuvre de Richard Serra joue d'effets de contraste avec l'architecture aérienne de verre et d'acier de la nef du Grand Palais. Le dialogue entre le dernier Crystal Palace du monde et cette œuvre contemporaine toute d'acier relève d'une poésie brute qui flirte avec le sublime.

2. DISPOSITIF D'ACCUEIL DES SCOLAIRES DANS L'EXPOSITION

2.1. LES OBJECTIFS

MONUMENTA est l'occasion de tisser des liens étroits entre le monde scolaire et l'univers de la création artistique. Cet événement permet de :

- Contextualiser certains apprentissages dans un cadre culturel et artistique
- Finaliser un projet pédagogique par une sortie culturelle proposant des supports de qualité

Le travail de Serra est spectaculaire, les œuvres présentées sont inédites, l'exposition par sa monumentalité développe une prise de conscience sensorielle. Une rencontre exceptionnelle se crée entre le spectateur et l'œuvre.

Centrés sur la conscience sensorielle et la compréhension de son environnement, avec les œuvres de l'exposition, les ateliers s'inscrivent dans la continuité des exigences d'apprentissage scolaire. Ils permettent de :

- Développer la formation du goût et de la sensibilité
- Initier à la pluralité des points de vue et des approches
- Favoriser des temps d'observation et d'analyse des œuvres
- Inviter à la réflexion sur ses propres opinions et sentiments et susciter des émotions esthétiques
- Développer le regard, le sens de la curiosité et l'activité des élèves
- Construire des passerelles entre les élèves et les œuvres
- Aider à la mise en perspective des programmes scolaires

Sensibilisée aux programmes officiels de l'éducation nationale et ayant une connaissance du socle commun des connaissances et des compétences, l'équipe de médiation met à la disposition des enseignants une équipe et des outils permettant :

- La qualité de la prestation des médiateurs : pertinents, pédagogues, bilingues, possédant un sens critique, une ouverture à la discussion et la capacité d'adapter leur discours
- La qualité du suivi personnalisé, mise à disposition d'un livret pédagogique
- La facilité, la réactivité et la souplesse de réservation, d'organisation et de paiement
- Une préparation sur mesure des visites et ateliers
- Les objectifs du socle commun pour l'école élémentaire sont repris dans les ateliers ¹

Les niveaux concernés : de la grande section maternelle au lycée.

¹ Socle commun des connaissances et des compétences – Décret du 11 juillet 2006 <http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-connaissances-competences.html>

2.2. LES RESSOURCES

- Les médiateurs

Spécialisés en art contemporain, historiens de l'art, scientifiques ou artistes, l'équipe des médiateurs sera en permanence à la disposition du public dans les espaces d'exposition pour donner des clés de compréhension sur les œuvres et aider à appréhender le travail de l'artiste. Polyglottes, enthousiastes et pédagogues, les médiateurs répondent à toutes les questions, informent, dialoguent et orientent. Leur connaissance approfondie du travail de l'artiste, de l'œuvre présentée, ainsi que du contexte artistique global leur permet d'apporter tout élément d'information nécessaire au bon déroulement de votre visite.

Formés en amont de l'exposition aux techniques de la médiation et instruits de l'œuvre de Serra, ils accompagneront le public dans son approche singulière de l'exposition et tenteront, à partir de l'univers de référence du visiteur, de créer des passerelles pour construire des significations sur les œuvres présentées.

Une équipe de 2 à 4 médiateurs encadreront la visite scolaire. A l'issue de chaque visite, un atelier thématique adapté à chaque niveau sera proposé pour approfondir l'expérience des élèves avec les œuvres. Pour les lycéens une visite enrichie et thématique est proposée.

La médiation culturelle est un enjeu majeur de toute politique engagée auprès de la création. Pour favoriser la rencontre du public le plus large avec l'art de son temps, la médiation culturelle propose une méthode et non des figures imposées. Fondée sur l'échange et le dialogue avec les enseignants et les élèves, la médiation est ouverte aux demandes et aux exigences des visiteurs.

- Des espaces réservés à l'accueil du public scolaire

L'équipe de médiation mise sur la vivacité de l'activité des élèves et réunit les conditions matérielles et spatiales pour favoriser la concentration et la réflexion, dans des espaces spécifiques et signifiés par la scénographie.

2.3. LA VISITE ACCOMPAGNÉE : LES ÉLÈVES EXERCENT LEUR REGARD

Les médiateurs ne commentent pas l'exposition, mais accompagnent les élèves dans l'activité d'observation, de questionnement et de prise de notes.

La prise de note installe des habitudes de questionnement sur les œuvres et leur mise en espace. Elle permet une confrontation des points de vue, elle aide les élèves à préciser leur regard (croquis, dessins d'observation, formulation de questions et remarques, etc.).

3. LES VISITES ET LES ATELIERS

A travers les ateliers, les élèves feront un travail de recontextualisation de l'œuvre et de la démarche de Richard Serra.

3.1. « UN REGARD SUR LA MONUMENTALITE »

En partenariat avec la Cité de l'architecture et du patrimoine

Une visite-atelier d'expérimentation plastique et architecturale pour les classes de maternelles, d'élémentaires et du second degré.

Niveaux : Cycle 2 - Cycle3 (de la grande section de maternelle au CM2)

Thème : Une œuvre dans mon environnement

Durée : 2h de visite et atelier (45 min de visite et 1h15 d'atelier)

L'atelier de création architecturale propose aux élèves, après une visite accompagnée de 45 min par un médiateur, de réfléchir à l'intégration des œuvres architecturales dans l'espace urbain.

L'atelier de 1h15 vise à créer des sculptures en aluminium pouvant s'intégrer dans le quartier de l'élève tout en testant les lois élémentaires de la gravité et des masses.

En effet, l'élève devra prendre en compte les caractères esthétiques de son quartier tout en créant une sculpture obtenue par froissement, arrachage ou pliage qui répond aux lois de la physique afin que cette dernière reste debout sans apport de matériaux autres que l'aluminium.

3.2. « EQUILIBRE : UN JEU DE TENSION ET DE MASSE DANS LA CREATION ARTISTIQUE »

En partenariat avec le Service jeune public du Centre Pompidou.

Niveaux : Cycle 1 - Cycle2 (de la maternelle au CE1)

Thème : « A pieds joints dans le monumental »

Durée : 1h30 à 2h de visite-atelier (L'atelier puis la visite)

Les médiateurs tisseront par des jeux corporels des liens sensibles entre l'univers des 2/5 ans et celui du sculpteur Richard Serra.

Superposer, équilibrer, créer des circulations et des passages à l'aide de plaques ou de rouleaux de carton mais aussi trouver une gestuelle : se serrer pour former une surface, s'écarter, se mettre en ligne.

Mille et une manières de renouveler l'espace autour de soi et d'intérioriser le vocabulaire élémentaire de la sculpture.

L'élève est amené corporellement à répondre à ces questions :

Qu'est-ce qui me fait tenir droit, comment jouer sur des contrastes de tension : relâché/tendu, mou/dur (poupée de chiffon) ?

Comment puis-je me tenir en équilibre/déséquilibre (un pied sur l'autre, polygone de sustentation) ?

Les élèves utilisent tout au long de cette séquence un matériel pédagogique léger, mobile, interactif avec l'œuvre : des plaques de cartons de différents formats. Les plaques de cartons carrés, manipulées par les élèves seront combinées pour former différents espaces au sol.

En fin de séance, les élèves poseront un œil averti sur l'œuvre monumentale spécialement conçue pour cet événement et la découvriront à travers une libre circulation.

Niveaux : Cycle 2 - Cycle3 (du CP au CM2)

Thèmes : « Fais plier les murs »

Durée : 2h de visite-atelier

Equilibre/mouvement/espace ... tels seront les mots-clefs des animations proposées aux 6/10 ans à l'occasion de Monumenta 2008 autour de l'œuvre de Richard Serra.

Comment exprimer la tension ou le relâchement, percevoir les contrastes entre un environnement tout en courbes ou torsions ou une installation de lignes élancées ?

Comment jouer physiquement avec des forces d'équilibre et de déséquilibre ?

Les élèves auront à disposition tout un matériel de cartons mobiles pour modifier l'espace et créer des environnements à grande échelle. A leur niveau, ils vivront le questionnement sous tendu par l'œuvre de Richard Serra : l'équilibre, la tension, le passage du plan au volume, l'effet de masse, etc.

En fin de séance, les élèves circuleront en amateurs éclairés autour de cette œuvre monumentale spécialement conçue pour cet événement.

3.3. «ETRE AUX AGUETS »

En partenariat avec le Service jeune public du Centre Pompidou.

Niveaux : Collège

Durée : 2h de visite-atelier

« Etre aux aguets » est un dispositif en deux temps qui se développe sur deux heures.

Ces ateliers donnent aux adolescents le goût de l'expérimentation, de l'élaboration d'un dispositif, de la création avec différents matériaux simples et de l'observation de différentes procédures.

A partir d'une question d'ordre plastique, introduisant la séance, les élèves, au cours d'un atelier pratique, sont invités à faire, à s'exprimer, à créer, à communiquer, et à mettre en commun leurs réalisations. Suite à cette manipulation, le regard et la réflexion sur l'œuvre sera plus facile. L'œuvre sera plus accessible pour les élèves ayant déjà, au préalable, sollicité leur sensibilité.

L'exploration de l'œuvre de Richard Serra se fera à partir de deux entrées : le langage et l'architecture.

L'approche plastique, avec la matière « mots » et l'approche architecturale à travers ces diverses déclinaisons, plans, volumes, pleins, vides, cadrages, détails, ensemble, etc. vise à mettre les élèves dans une proximité avec l'œuvre et les accompagner afin qu'ils ne rejettent pas, *a priori*, la création contemporaine.

3.4. « ATELIER DE DANSE »

En partenariat avec le Théâtre National de Chaillot.

Niveaux : De la grande section de maternelle au lycée

Durée : 2h de visite-atelier

Prise de conscience de l'espace par la danse et le mouvement corporel. Une œuvre à parcourir de tout son corps. Le caractère méditatif du travail de l'artiste est une véritable expérience pour l'élève qui ressent à travers cette performance la puissance de l'œuvre dans et avec son corps.

Les plus grands (lycées) seront invités à expérimenter dans la mise en mots leurs expériences avec les œuvres de l'artiste à travers des visites thématiques de 2h.

« *Champ de l'activité architecturale et du paysage : L'architecture des musées au XXème siècle.* »

Monumenta est une mise en abyme formidable : du monumental dans du gigantesque, une œuvre dans une autre. La compréhension de l'intégration de l'œuvre de Richard Serra dans cet espace d'exposition doit passer par une attention au Grand Palais lui-même. Richard Serra crée une œuvre en ayant toujours en tête le lieu et recherche une symbiose parfaite entre l'œuvre et son environnement. Il convient alors de s'interroger sur la création des œuvres in situ et de leur intégration systémique urbaine.

“Ce que je veux, c'est que mon œuvre de Bilbao ne soit pas perçue uniquement comme une production esthétique de plus. Si elle devient un lieu de référence pour les gens de toutes opinions et si c'est ma sculpture qui constitue l'expérience leur permettant de se rencontrer, génial. Je voudrais que cette installation soit un espace public, ouvert, où tout le monde peut venir, surtout les jeunes. Mais à moins que l'œuvre ne soit formellement novatrice, rien ne changera. Il faut qu'elle le soit, formellement novatrice, pour que se transforment les perceptions, les émotions et l'expérience.” (Conversation avec Hal Foster, octobre–novembre 2004)

« *Le corps et l'expérience sensible du monde et des autres inscriptions dans l'espace architectural.* »

L'étude de l'expérience sensible de l'œuvre par le corps est essentielle dans l'œuvre de Richard Serra car la première réception de l'œuvre est physique. Ce ressenti physique est présent dans de nombreux espaces architecturaux, et la médiation doit aussi être un outil pour aider le public à comprendre et à analyser leurs expériences sensibles.

4. LE LIVRET PEDAGOGIQUE

INTENTION

MONUMENTA est l'occasion d'une expérience de la pensée et de la sensibilité pour *tous* les élèves. Les pistes proposées dans le livret pédagogique n'ont pas pour but de centrer l'attention des élèves sur l'exposition, mais d'aborder des questions architecturales, environnementales, artistiques et scientifiques leur permettant de mieux appréhender les contenus de l'exposition le jour de la visite.

Ce livret pédagogique offre donc un panel d'activités possibles en lien avec les savoirs scolaires pouvant être explorés en amont et en aval de la visite et des ateliers scolaires proposés dans l'espace d'exposition.

Pour préparer la visite de l'exposition, le livret est un outil pour :

- Aider à la mobilisation des élèves sur des contenus d'enseignement en résonance avec une expérience artistique
- Aborder les différentes thématiques de l'œuvre de l'artiste (document en annexe)
- Ouvrir des voies, des pistes de réflexion, croiser différents champs disciplinaires : découverte du monde, maîtrise de la langue, littérature, langue vivante - anglais, sciences, architecture et arts plastiques

Sommaire du livret pédagogique :

MONUMENTA : MEDIATION DES PUBLICS

1. Un engagement au service du public
2. Les objectifs de la médiation culturelle mise en œuvre par le CNAP
3. Des ateliers et des pistes pédagogiques en phase avec les objectifs de l'éducation nationale

RICHARD SERRA ET SON OEUVRE

1. 40 ans de carrière, une œuvre magistrale
2. Richard Serra et Paris
3. Les œuvres de Richard Serra
4. Richard Serra en quelques dates
6. Quelques mots de sculpture
7. Richard Serra et les sculpteurs du métal

LES VISITES ET LES ATELIERS

1. « Un regard sur la monumentalité »
2. « Equilibre : un jeu de tension et de masse dans la création artistique »
3. «Etre aux aguets »
4. « Atelier de danse »

UNE INSCRIPTION PEDAGOGIQUE DES ATELIERS ET DES VISITES

1. Carnet de médiation
2. Progressions pédagogiques
 - A.CYCLE 1 : maternelle
 - A.1 Proposition pédagogique – CORPS, ESPACE ET ARCHITECTURE
 - B.CYCLE 2 : Grande section de maternelle - CP - CE1
 - B.1 Progression pédagogique – CORPS, ESPACE ET ARCHITECTURE
 - B.2 Progression pédagogique – EQUILIBRE, TENSIONS ET MASSES
 - C.CYCLE 3 : CE2 – CM1 – CM2
 - C.1 Progression pédagogique – ARCHITECTURE ET SCULPTURE
 - C.2 Progression pédagogique – EQUILIBRE, TENSIONS ET MASSES
 - D.COLLEGE
 - D.1 Progression pédagogique – FOCUS et INTERPRETATION

INFOS PRATIQUES

MONUMENTA 2008

Richard Serra

7 mai au 15 juin 2008

www.monumenta.com

Grand Palais des Champs-Élysées

Avenue Winston Churchill 75008 PARIS

Métro : lignes 1, 9, 13 / stations : Franklin Roosevelt, Champs-Élysées-Clémenceau

Bus : lignes 28, 32, 42, 72, 73, 80, 83, 93

- Horaires d'ouverture au public

Tous les jours, sauf le mardi

Lundi et mercredi : de 10h à 19h

Jeudi / vendredi / samedi / dimanche : de 10h à 23h.

- Horaires des ateliers et des visites pour les Groupes Scolaires

De 10h à midi : les lundis, mercredis, jeudis et vendredis

De 14h à 16h : les lundis, jeudis et vendredis

De 16h à 18h : les lundis, jeudis et vendredis

Sur demande : possibilité de pique-niquer sur place

- Tarifs

Groupe scolaire : Visite et atelier (2h00) : 90 euros

Visite thématique (2h00) : 80 euros

Le livret pédagogique est téléchargeable sur le site

www.monumenta.com

Contact information et réservation :

public@monumenta.com

01 45 26 18 12

Aurélie Lesous 06.85.12.71.83

Pauline de Bellescize 06.62.24.36.25