

VOCABULAIRE DE L'EXPOSITION

> *L'exposition, ses lieux, ses professionnels*

Exposition

Action d'exposer, de mettre volontairement à la vue de tous, très souvent dans le but d'en montrer sa valeur (à vendre ou non). En art, il s'agit d'une présentation savamment orchestrée, organisée avec des intentions scénographiques et esthétiques, destinée à un public. Il y a derrière cette mise en scène, mise en espace, mise en exposition des intentions d'expliquer, de faire connaître, voire de développer des idées, des questionnements qui sont artistiques, culturels, parfois politiques (propagande, valeur historique, devoir de mémoire...). On peut voir des expositions permanentes (visibles en permanence pour le public, la plupart du temps dans des musées, on dit aussi « collection permanente ») et des expositions temporaires, qui ont une durée limitée dans le temps (galeries ou musées).

Présenter

Donner à voir, désigner, porter à la connaissance, mettre en valeur, exposer.

Présentation

Manière de donner à voir une œuvre, qui implique des choix techniques lors de la réalisation et des choix de mise en espace ou mise en scène pour l'exposition ou la diffusion. Question devenue fondamentale dans l'art des XXe et XXIe siècles. On peut aussi parler de « monstration » (du verbe « montrer »).

White cube

Anglicisme (cube blanc) désignant un mode d'exposition d'art contemporain, dans un grand espace blanc et sobre. L'œuvre isolée présentée dans cet espace est ainsi mise en valeur et n'est parasitée ni par la présence d'éléments décoratifs ni par le voisinage d'autres œuvres. Au « White cube » répond la « Black box », un espace plongé dans l'obscurité et permettant de projeter des œuvres vidéo.

Accrochage

Moment consacré à l'installation des œuvres dans une exposition. L'artiste participe souvent à l'accrochage, mais il peut être aidé par des assistants, des professionnels de l'exposition, sous le regard du scénographe, du commissaire d'exposition... L'accrochage est fréquemment un travail de groupe, faisant intervenir diverses compétences.

Vernissage

Événement qui inaugure une exposition artistique. (Jadis, lors de cette inauguration, les peintres étaient censés passer la dernière couche de vernis sur leurs œuvres.)

Galerie

Local privé ou public pour la présentation, l'exposition, la diffusion et généralement la commercialisation des œuvres des artistes. Le responsable d'une galerie d'art privée est un galeriste.

Musée

Lieu culturel de conservation du patrimoine, qui abrite des collections, dont généralement une partie est accessible au public, une autre étant dans les réserves ou prêtée pour des expositions temporaires. Il est sous la responsabilité de *conservateurs*. Le musée organise des expositions temporaires avec ses propres œuvres ou des œuvres empruntées et possède souvent des structures utiles à la recherche (bibliothèque, salles de conférences, ateliers éducatifs, librairie, etc.) et à la diffusion efficace des œuvres auprès des publics et visiteurs potentiels.

Conservateur

Dans un musée, le rôle du conservateur est avant tout d'étudier, préserver et mettre en valeur les collections du musée dont il a la charge, mais aussi de veiller à leur bonne conservation. Parfois, un conservateur de musée peut aussi se faire confier le rôle de commissaire d'exposition.

Collection

Ensemble des œuvres d'art possédées par un musée (les musées nationaux et les FRAC conservent les collections publiques) ou un collectionneur privé.

Commissaire d'exposition (*curator* ou *curateur*)

Le *commissaire d'exposition* ou *curateur* (tiré de l'anglais *curator*), désigne celui qui conçoit et organise une exposition. Il va choisir la problématique générale, le titre, les artistes à exposer, les thématiques à aborder.

Le commissaire d'exposition travaille avec des institutions publiques (musées d'art, centres d'art contemporain, FRAC, bibliothèques, archives), des organisations privées (galeries d'art, foires d'art contemporain, maisons de ventes aux enchères, fondations d'art contemporain, entreprises) ou des collectivités territoriales (dans le cadre de biennales, festivals ou événements divers). Le commissaire d'exposition peut exercer sa fonction de manière salariée en étant rattaché à une institution, souvent en tant que conservateur des collections. Il peut aussi intervenir indépendamment de ces structures, pour des missions de programmation à plus ou moins longue durée. Il est alors commissaire d'exposition indépendant.

« Hors les murs »

Il s'agit d'une exposition qui se tient en dehors d'une galerie ou d'un musée, hors du cadre habituel d'une exposition. Très souvent, les œuvres sont alors présentées en extérieur, dans un espace public ou privé, urbain ou naturel, un jardin, une place publique, une esplanade devant un lieu culturel, un bâtiment abandonné...

Penser l'espace de l'exposition et son visiteur

Scénographie

À l'origine ensemble des moyens pour représenter en perspective, puis étude des dispositifs mis en œuvre dans les représentations théâtrales. Aujourd'hui, une scénographie est ce qui relève de la mise en espace, voire la mise en scène d'une œuvre (performance, théâtre, danse, musées, galeries, etc.).

Mise en scène

Organisation préméditée d'objets, de personnages, de mouvements, etc. dans un espace et un temps choisis.

Regardeur

Spectateur actif d'une œuvre d'art appréhendée essentiellement par le regard. « *C'est le regardeur qui fait le tableau* » (Marcel Duchamp)

Place du spectateur

Rapport physique, psychique et mental entre un spectateur et une œuvre d'art. Entre l'humilité pieuse dans l'art sacré médiéval par exemple et l'implication active dans les œuvres interactives de l'art contemporain, ce rapport peut être de nature variable, liée aux choix de l'artiste et aux modalités de la présentation de l'œuvre dans un espace réel ou virtuel.

Point de vue

1. Endroit d'où l'on perçoit un objet, un personnage, un paysage, etc.
2. Notion centrale liée à la représentation de l'espace dans la perspective classique avec un point de vue unitaire. Dans la modernité, la multiplicité des points de vue, la perte de la frontalité, la production de séries, etc. ont libéré le spectateur de sa position statique en l'invitant à mener sa propre expérience visuelle et corporelle par rapport à l'œuvre d'art. Ainsi cette notion est-elle parfois centrale, comme dans les œuvres de Georges Rousse ou Felice Varini.

Parcours

1. Dans une image, trajet suivi par le regard.

2. Dans une installation, un labyrinthe ou une exposition artistique : trajet à suivre. Il peut être programmé, libre, aléatoire, suggéré ou imposé aux utilisateurs.

Passage

En architecture et en urbanisme, le passage est un lieu de circulation.

Circulation

Passage, trafic, ensemble des flux, des mouvements et des échanges, ou ensemble des parcours dans un espace.

Déambulation

Action de se promener en errant, de marcher sans but particulier. La déambulation est intégrée à la démarche de nombreux artistes contemporains comme par ex. Richard Long.

Immersion

État dans lequel un sujet cesse de se rendre compte de son propre état physique, fréquemment accompagné d'une intense concentration et de la perturbation des notions de temps et de réalité. Terme largement répandu dans le domaine du numérique, de la virtualité et des jeux vidéo. Appliqué à une œuvre ou une exposition, c'est le fait de placer le spectateur au cœur de la création, qu'il soit englobé par elle.

Dispositifs pour mettre en forme une exposition

Cimaise

Murs d'une salle d'exposition, dans une galerie ou un musée. On peut utiliser les murs existants du lieu mais aussi en ajouter pour diviser un espace en plusieurs sous-espaces.

Cartel

L'origine du terme vient de l'italien *cartello* : affiche. Étiquette proche d'une œuvre exposée qui indique son titre, le nom de l'artiste, la technique, la date, etc.

Panneau textuel

Panneau ou espace mural, plus ou moins grand, sur lequel un texte général peut préciser le sens d'un regroupement d'œuvres ou les caractéristiques d'un courant artistique, donner des informations biographiques sur un artiste, renseigner le contexte d'un foyer artistique, de découverte d'objets archéologiques, etc. Ces panneaux participent de l'aménagement de l'exposition, en la rythmant, la divisant par thèmes, époques...

Cadre / encadrement

Entourer d'une bordure pour isoler, pour mettre en valeur ou pour détacher du contexte.

Caisson lumineux

Caisse murale, en général de grandes dimensions, à l'intérieur de laquelle la lumière éclaire l'image, la faisant apparaître comme sur un écran. Mode de présentation fréquemment employé par certains photographes contemporains (voir Jeff Wall par ex.).

Vitrine

Armoire ou table munie d'un châssis vitré, afin de laisser voir les objets qui y sont placés. La vitrine protège et met en valeur, elle place son contenu à part et attire l'attention sur sa fragilité, préciosité... Sert souvent à présenter des documents d'archive, des carnets...

Chevalet

Outil qui, pendant l'exécution d'un dessin ou d'une peinture, maintient leur support vertical ou oblique à une hauteur choisie. Peut également passer de l'atelier à la salle d'exposition.

Socle

Volume géométrique simple servant à surélever une œuvre pour la placer à la bonne hauteur de vision pour les spectateurs. C'est également une manière de mettre en valeur la création et d'affirmer ainsi son statut d'œuvre. Parfois le socle est pensé dès le départ par l'artiste et il fait partie de l'œuvre (voir les sculptures de Brancusi par ex.)

Piédestal

Socle travaillé et décoratif, composé à l'origine d'une base, d'un dé et d'une corniche, destiné à présenter et mettre en valeur un objet ou une statue. Terme à forte connotation positive.

Projection

Action de montrer sur un écran (ou tout autre support) ou sur un plan des ombres, des images fixes (diapositives...) ou animées (cinéma).

Réalité virtuelle (virtual reality VR) ou augmentée

Réalité virtuelle : Simulation informatique interactive, immersive et sensorielle, d'environnements réels ou imaginaires. Réalité ne s'opposant pas à virtuel mais à fiction, l'expression n'est pas un oxymore.

Réalité augmentée : Par système de réalité augmentée, on entend un système informatique qui rend possible la superposition d'un modèle virtuel 3D ou 2D à la perception que nous avons naturellement de la réalité. Le concept de réalité augmentée vise donc à compléter notre perception du monde réel, en y ajoutant des éléments fictifs, non perceptibles naturellement.

Diorama

Dispositif reconstituant une scène avec un motif central dans un environnement et donnant l'illusion de la réalité, voire du mouvement par un jeu de lumières. Prisé notamment dans les musées d'histoire naturelle pour montrer un animal dans son milieu naturel, le dispositif peut prendre plusieurs formes : une toile peinte dans une salle obscure et éclairée, un espace organisé par des plans verticaux illustrés, agencés pour produire un effet de profondeur, la troisième dimension subissant alors un aplatissement, une reconstitution miniaturisée entièrement en trois dimensions.

Échelle

Rapport entre les dimensions réelles d'un objet (bâtiment, paysage) et celles de sa représentation (carte, plan, maquette), ce qui permet, par comparaison, d'évaluer un ordre de grandeur (sur un croquis on place un personnage comme repère de taille).

Éclairage

C'est ce qui apporte la lumière dans les lieux d'exposition. Il peut être très varié, et participe grandement des ambiances de chaque espace. Plusieurs sortes d'éclairages sont à utiliser en fonction des effets recherchés : diffus, tamisé, directionnel, cru, indirect, zénithal, coloré, intermittent...

Écran

1. Surface sur laquelle sont projetées les images fixes ou en mouvement (diapositives, films, etc.). 2. Panneau destiné à masquer partiellement ou totalement, à protéger ou à empêcher la vision. 3. Surface sur laquelle sont affichées les images numériques : moniteur de l'ordinateur.

Barrière de protection

Matérialisées sous diverses formes, ce sont des dispositifs qui permettent de maintenir les spectateurs à distance d'une œuvre. Parfois, un simple marquage au sol indique la distance à respecter.

Hétérogène

Disparate, hétéroclite, constitué de parties ou d'éléments de natures différentes.

Homogène

Ensemble de structure uniforme, dont les éléments constitutifs sont de même nature ou répartis de façon uniforme ou encore constituent un tout cohérent.

Hologramme

Image photographique réalisée avec un laser qui donne la parfaite illusion des trois dimensions, le spectateur se déplaçant devant l'image.

Interactivité, alteractivité

Deux degrés dans la possibilité de participation active des utilisateurs ou spectateurs (jeu vidéo ou œuvre d'art). L'interactivité implique l'intervention d'un seul participant à la fois, tandis que l'alteractivité rend possible la participation simultanée ou différée de multiples acteurs ne se connaissant pas, parfois situés en des lieux éloignés (en virtuel ou réel).

Monumental

Caractère de ce qui, indépendamment des mesures objectives de ses éléments concrets constitutifs, semble doté des caractéristiques d'un monument : grandeur, élévation et majesté.

Narration

Suite de faits articulés dans le temps entre un début et une fin, avec des ellipses (le non-dit, les vides entre deux temps narrés). La narration en image implique une présentation en séquence, la série des images ayant une suite logique et donc un ordre défini.

Différents types et formes d'œuvres

Peinture

Œuvre en deux dimensions et réalisée avec des techniques picturales (acrylique, huile, gouache...). Le support traditionnel est la toile, mais on peut peindre sur tout type de support.

Dessin

Image réalisée sur papier, en général par des techniques graphiques (crayons, feutres, fusain, mine de plomb, sanguine, stylo, aquarelle...). L'image est conçue comme une étape d'un travail plus conséquent à venir ou bien pensée pour elle-même, comme œuvre aboutie.

Relief

Création sur un support à deux dimensions, qui se présente en général verticalement sur un mur mais intégrant des éléments en volume. Un relief peut se regarder à 180°, il est une sorte d'intermédiaire entre la peinture et la sculpture.

Collage

Œuvre en deux dimensions, réalisée par la juxtaposition ou la superposition, avec de la colle, d'éléments divers (images imprimées, photographies, dessin, peinture, papiers et matériaux divers...), le tout sur un support rigide pouvant être présenté verticalement.

Photographie

Image produite par le tirage ou l'impression d'un négatif photographie (argentique) ou d'un fichier image (numérique). L'image est capturée par un appareil de prise de vue (en général un appareil photographique).

Sculpture, ronde-bosse, assemblage

Œuvre en volume qui peut se regarder à 360°, et permettant au spectateur de tourner autour de l'objet créé. Une sculpture est constituée d'un volume d'un seul tenant, ce qui la différencie de l'installation.

Installation

Une installation est un travail en trois dimensions, mais qui diffère de la sculpture sur plusieurs points : Elle constitue en la disposition de matériaux et d'éléments divers dans un espace sans la contrainte de tenir debout, comme pour une sculpture.

Dans la majorité des cas, le public est amené à interagir avec l'installation, à pénétrer dedans, à marcher dessus, etc. La distance entre le spectateur et l'œuvre est alors abolie et le spectateur est plongé dans l'installation. C'est un mode d'expression artistique apparu au dernier tiers du XXe siècle.

Installation sonore

C'est une œuvre sonore qui n'a pas forcément de forme matérielle. Au lieu de solliciter la vue du spectateur, comme la majorité des œuvres d'art, cette installation sollicitera son ouïe. Englobant le spectateur qui est littéralement « pris dans le son » de l'œuvre, l'interaction est encore plus forte et plus intime et joue sur l'immersion.

Art vidéo

Création conçue sur un support vidéo, présentée soit sur écrans de différentes tailles soit directement sur les murs. Parfois l'art vidéo est présenté dans des espaces clos et très sombres (qui s'opposent donc au « white cube » et qu'on peut trouver définis par le terme « black box »).

Dispositif de présentation

Moyen imaginé, fabriqué par l'artiste afin de présenter son travail. Il peut être simple ou complexe, il peut comporter plusieurs éléments, supporter l'œuvre, la suspendre, la mettre en valeur... Il peut être aussi composé de lumière, de son, de matériaux différents...

Éphémère

Notion renvoyant à la courte durée de vie de certaines œuvres. L'artiste peut délibérément choisir de limiter cette durée. Ainsi peut-il utiliser les différentes possibilités de dégradation des matériaux au cours du temps ou encore réaliser une œuvre ponctuelle telle que l'action, l'événement, la performance ou l'installation.

Performance

Quand on parle de performance en art, on parle d'une action artistique. Dans la plupart des cas, l'artiste se met en scène devant un public pour effectuer un acte artistique (peindre, crier, danser, tester les limites de ses capacités physiques etc..). La grande différence entre le théâtre et la performance, c'est qu'une performance n'est pas forcément narrative, (elle ne raconte pas d'histoire, les personnages ne jouent pas de rôles), le but étant de susciter une émotion directe chez le spectateur. Étant par essence éphémère, la performance est souvent vue à travers les témoignages que l'on peut en garder (photos, vidéos).

Reproduction

Copie à l'identique ou très ressemblante d'un original (peinture, image, sculpture, etc.) en un ou plusieurs exemplaires par un procédé technique particulier comme la photographie, la photocopie, la sérigraphie, la gravure, la lithographie, le moulage, le copier-coller en informatique, etc.

Triptyque / polyptyque

Depuis l'ère médiévale, triple panneau peint ou sculpté à deux volets repliables sur le panneau central ; au sens large, on peut trouver ce terme pour désigner une image en trois parties. Quand il y a plusieurs parties, on parle alors de polyptyque.

Wall painting, wall drawing

Pour désigner les murs peints, on trouve en anglais plusieurs termes possibles : *wall drawing*, *wall painting*, voire *mural*. La peinture sur le ou les murs peut relever de plusieurs techniques ; par exemple, Sol LeWitt fait tamponner la peinture à l'éponge (sorte de chiffon) par couches successives ou bien adopte plutôt des tracés au crayon ou au pastel gras.

Processus

Ce qui caractérise une action en train de se faire, une œuvre en train de se créer. Série d'étapes correspondant à chaque stade de la réalisation d'une œuvre, de sa conception (pensée) à sa présentation (exposition).

Work in progress

Expression anglaise désignant toute œuvre qui ne vise pas un résultat final mais insiste, en les dévoilant, sur l'évolution de la démarche artistique et le processus dynamique de son apparition.