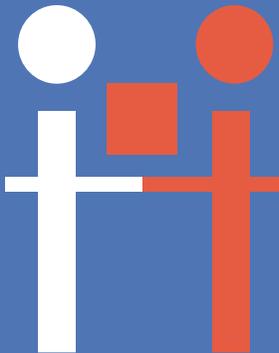

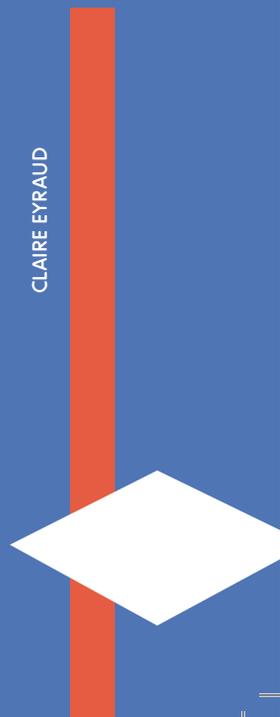
RAPPORT DE STAGE

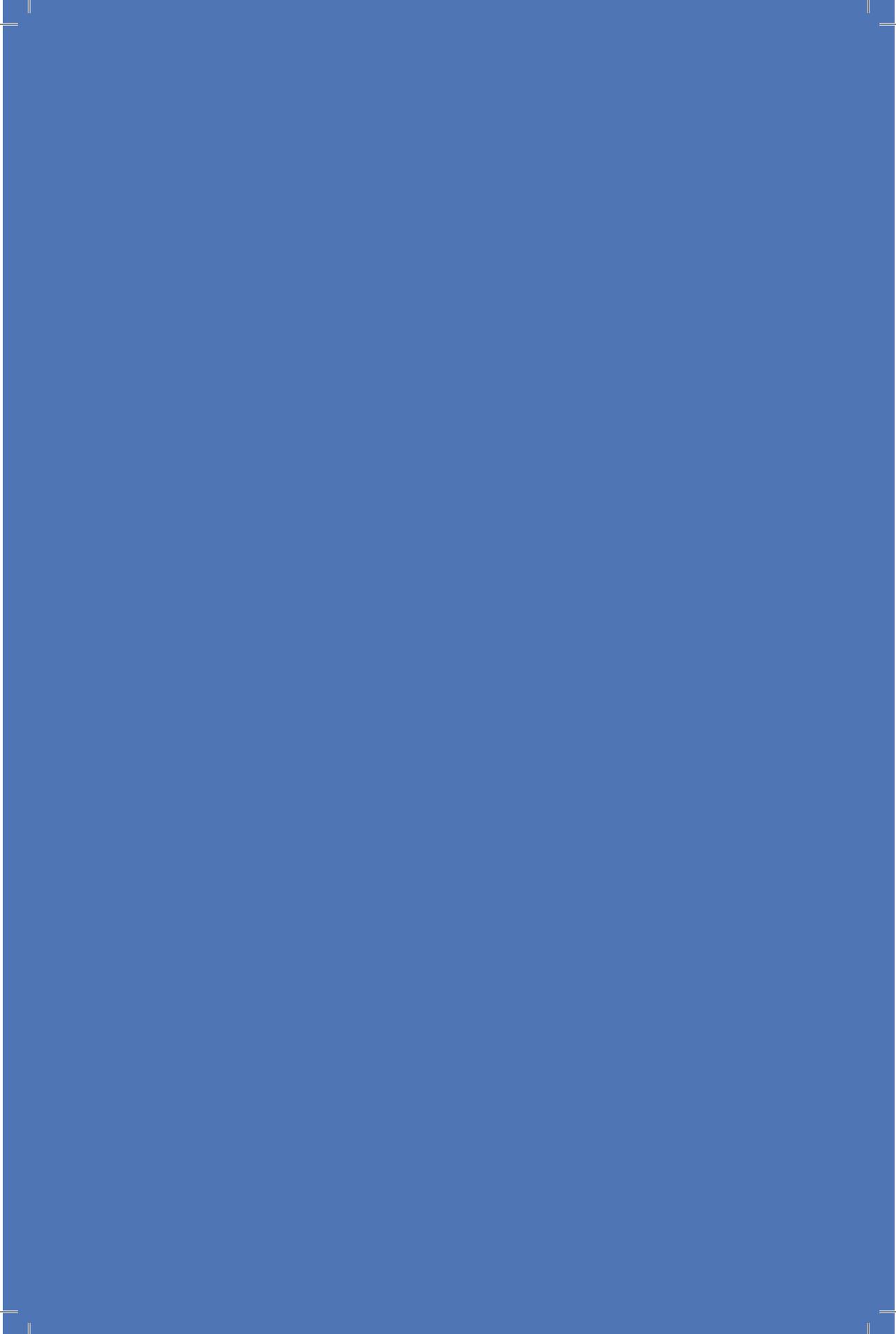

ART CONTEMPORAIN: LE DESIGNER AU SERVICE DE LA MÉDIATION

CLAIRE EYRAUD

ART CONTEMPORAIN: LE DESIGNER AU SERVICE DE LA MÉDIATION

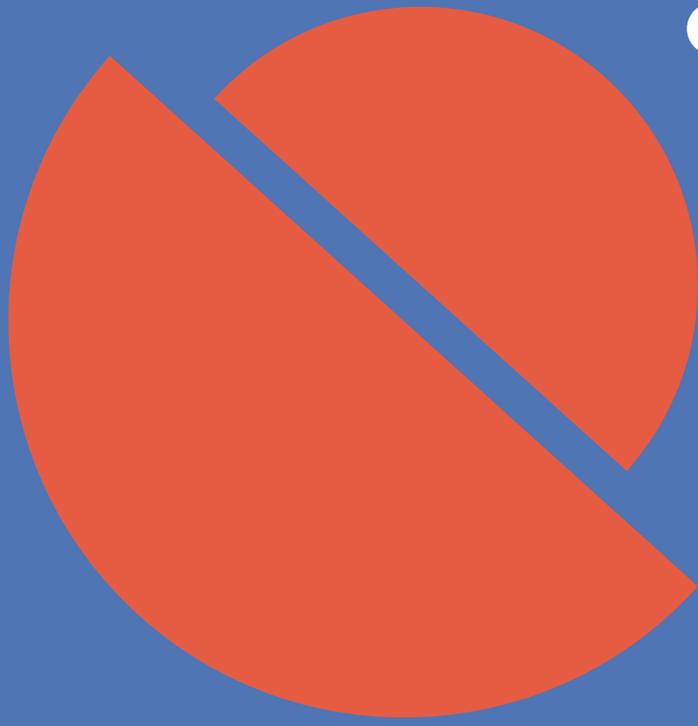
Claire Eyraud - Mémoire de recherche en design - Mars 2017
D.S.A.A Design Graphique
Lycée Saint Exupéry - Marseille

SOMMAIRE

- ♦ INTRODUCTION / 03
- ♦ CONTEXTE / 07
- ♦ UN LIEU, UNE AMBITION. LE FRAC,
LA CULTURE AU PLUS PRÈS DU PUBLIC / 08
- ♦ LE PÔLE MÉDIATION / 09
- ♦ LA MÉDIATION CULTURELLE / 10
- ♦ LE MÉDIATEUR / 11
- ♦ MON RÔLE AU SEIN DE L'ÉQUIPE / 12
- ♦ FRANÇOÏSE PÉTROVITCH,
UNE ARTISTE AUX MULTIPLES FACETTES / 13
- ♦ UN PROJET DE MÉDIATION / 14
- ♦ S'APPROPRIER UN UNIVERS ARTISTIQUE
POUR MIEUX TRANSMETTRE / 15
- ♦ CONCEVOIR DES OUTILS DE MÉDIATION / 16
- ♦ RÉALISER LES OUTILS AU SEIN
D'UN FABLAB / 18
- ♦ PRÉSENTER LE COFFRET À L'ARTISTE
ET À L'ÉQUIPE DE MÉDIATION / 20
- ♦ CONCLUSION / 21
- ♦ VISUELS / 23

INTRODUCTION

Effectuant mon cursus d'études supérieures à Marseille, j'ai eu l'occasion, en 2015, de participer à l'Open FRAC 2 (Fonds régional d'art contemporain)¹ : j'ai pu y découvrir un univers que je connaissais peu, la médiation culturelle.

L'impact de cette pratique, pour ce qui concerne les œuvres contemporaines m'est apparu comme un enjeu important : souvent incompris, perçu comme hermétique pour le grand public, l'art contemporain peut, à mon sens, se révéler plus aisément au moyen de la médiation culturelle.

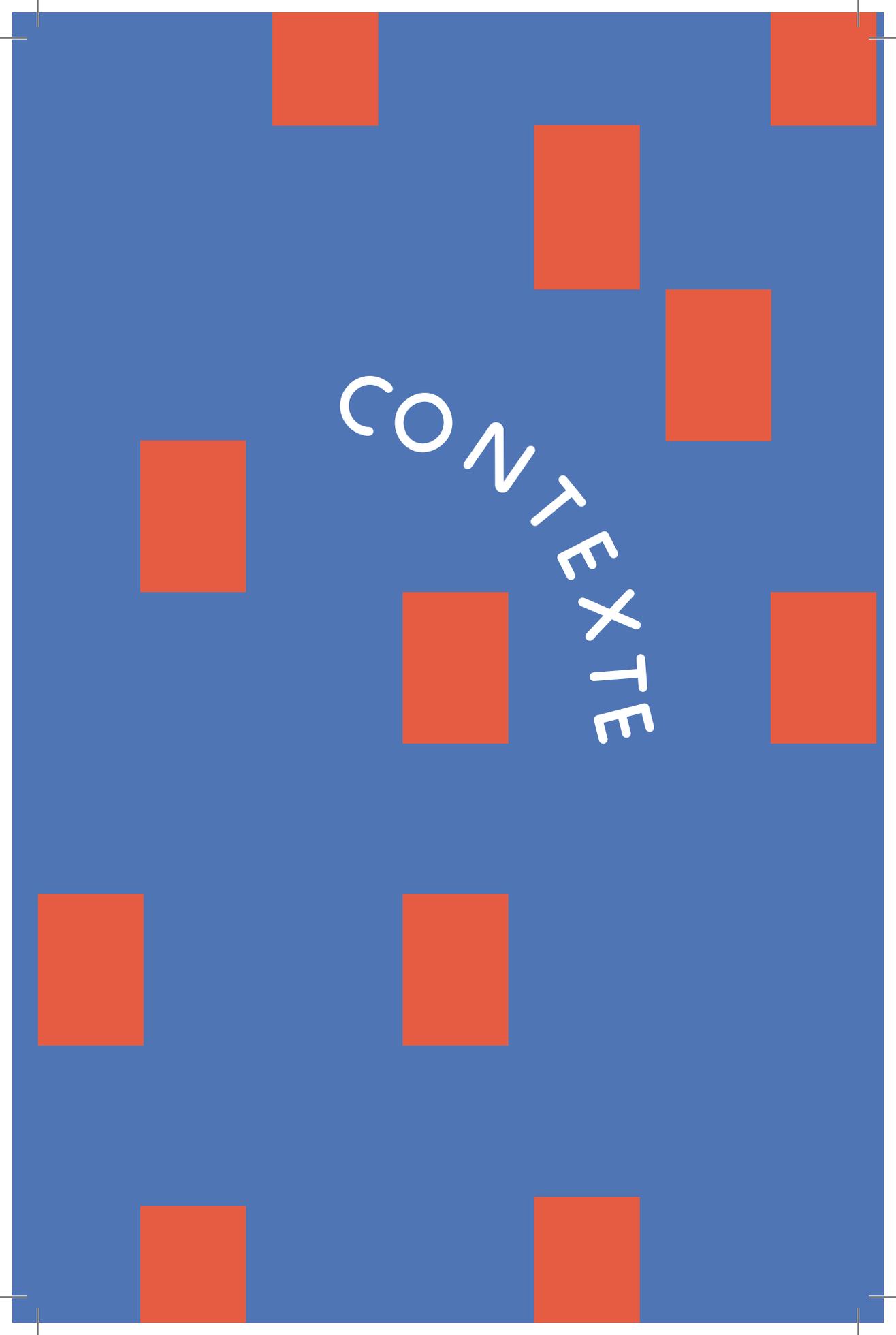
Cette approche durant l'Open FRAC 2 a donc tout naturellement guidé mon choix de stage ; il s'agissait pour moi d'approfondir mes connaissances concernant la médiation en mobilisant mon appétence pour les relations humaines en général, la relation à l'autre en particulier. Ces deux centres d'intérêt se retrouvent également dans le choix de ma thématique de mémoire.

La médiation constitue pour moi un moyen pertinent pour établir des connexions là où il n'y en a peu, pas ou plus. Créer des outils au travers du graphisme permet de se baser sur des codes identiques aux yeux de tous et ainsi faciliter une approche, une appréhension, parfois, voire souvent délicate ou difficile. Il s'agit de rompre avec certaines barrières liées à des difficultés de communication et d'échange.

En ce sens, le FRAC était pour moi un lieu particulièrement pertinent autour de cette réflexion relative à l'accès à l'art : l'art contemporain étant déjà un univers difficile à appréhender pour le grand public, il l'est en toute vraisemblance encore plus pour les personnes en situation de handicap. Ainsi, mon souhait a été de découvrir le cadre de la médiation culturelle au sein d'une structure contemporaine.

Le fait de réaliser des outils de médiation questionne la place que peut avoir le designer auprès d'une équipe utilisant cet outil de transmission. Le design graphique et plus largement le design « est un processus intellectuel créatif et humaniste dont le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problèmes de tous les jours...il réalise des productions afin de leur donner un sens, une émotion et une identité dans le but d'en améliorer l'expérience et l'accessibilité ». ² J'ai donc cherché un moyen de communication entre les œuvres et le public parfois démunis face à des créations trop abstraites dans l'explication, en particulier par un public plus ciblé, celui du monde du handicap.

En un mot, le designer au service d'une médiation adaptée.

CONTEXTE

UN LIEU, UNE AMBITION. LE FRAC, LA CULTURE AU PLUS PRÈS DU PUBLIC³

Depuis leur création, les Fonds Régionaux d'Art Contemporain ont trois missions fondatrices :

- ◆ constituer une collection,
- ◆ la diffuser auprès des publics les plus diversifiés,
- ◆ inventer des formes de sensibilisation à la création actuelle.

Ils ont été créés en 1982 dans le cadre de la politique globale de décentralisation des politiques publiques engagée par l'État et dans la lignée des initiatives visant à rapprocher la création des citoyens. Il s'agissait de mettre en œuvre une démarche de démocratisation culturelle et de soutien à la création contemporaine.

Chaque FRAC possède une histoire, une collection et un programme d'activités qui lui confèrent aujourd'hui une identité singulière. Initialement installé dans le quartier populaire du panier à Marseille, le FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur est désormais intégré à la zone réhabilitée de La Joliette dans le cadre du projet Euroméditerranée, projet économique et touristique de la ville. Les collections constituent aujourd'hui des ensembles de 200 à 3 000 pièces, dont certaines acquises directement à l'occasion des expositions organisées par les FRAC ; en ce sens, il dispose d'une collection représentative des grandes tendances de la création contemporaine au niveau international.

Au delà d'un lieu d'exposition, ils ont pour mission de faire circuler leurs œuvres dans leur région, mais aussi en France et à l'international. Ils sont par ailleurs au centre d'un réseau de partenaires fidélisés au fil des années : musées, centres d'art ou espaces municipaux, écoles d'art, établissements scolaires ou universités...

3. D'après le site :

https://www.fracpaca.org/upload/page/document/20131203051227_

[Qu'est-ce-qu'un-Frac_FR.pdf](#)

LE PÔLE MÉDIATION

Le pôle médiation au FRAC s'organise autour d'une petite équipe de cinq personnes, Cécile Barbin (qui a rejoint le FRAC après mon stage), Grazia Labagnara, Marielle Agboton, Rafaële Mamane et Raphaël Hermann. Il y a également Lola Goulias et Mélanie Sanchez qui sont chargées des publics, de la médiation et des événements.

Au commencement d'une exposition les médiateurs travaillent sur les discours, supports, objets médiatiques qu'ils vont mettre en place selon le contenu de l'exposition. Par la suite, l'équipe se répartit les groupes et les publics dans la journée pour que chacun puisse adapter sa médiation. Au sein de cet établissement, durant mon stage, j'occupais la place de graphiste au pôle médiation culturelle et relation avec le public.

Ce pôle est composé de plusieurs médiateurs qui étudient les expositions ainsi que les artistes. Ils établissent des dossiers pour construire leurs visites et structurer les explications qu'ils apporteront au public lors des visites individuelles ou en groupe. Des ouvrages, des interviews et des échanges directement avec l'artiste permettent de construire un discours complet et solide sur son œuvre.

LA MÉDIATION CULTURELLE

« Ces services peuvent s'appuyer sur des formes d'interactions différenciées selon le public visé (scolaires, personnes déficientes, adultes en difficulté sociale, etc.) [...] Le rôle social de la médiation dans les musées – donner des clés d'interprétation dans des domaines aussi variés que l'art, l'histoire, l'ethnologie ou les sciences naturelles – est le mode d'intervention privilégié de l'État-providence culturel (Schnapper, 1995). Si le concept de médiation culturelle est apparu dans les musées à partir de la fin des années 1980, il recouvre un objectif (la démocratisation) et des activités (dont l'emblème est la visite guidée) dont l'origine se trouve au Louvre, en 1920, et qui n'ont cessé de se développer depuis. »⁴

La médiation se caractérise par la mise en place de moyens d'accompagnement, de création et d'interventions destinées aux populations locales et aux publics du milieu artistique et culturel. L'objectif est de favoriser la diversité des formes d'expression culturelle et des modalités de participation à la vie culturelle. Il s'agit d'élargir et d'approfondir l'accès de la population, en particulier des plus démunis, aux moyens de création individuelle et collective : la perspective étant bien d'accompagner une démocratisation de l'accès à la culture, de sortir d'une appropriation unilatérale par les élites. (démocratie culturelle).

LE MÉDIATEUR

Du point de vue juridique, la mission d'éducation et de diffusion des musées a été reconnue pour la première fois par la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, et plus particulièrement son article 7, dont le deuxième alinéa énonçait alors : « Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées. »

Abrogé par l'ordonnance du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, cet alinéa est désormais codifié au L442-7 du code du patrimoine. Un article L442-9 précise par ailleurs que les « actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles prévues à l'article L. 442-7 sont assurées par des personnels qualifiés.

La mission du médiateur culturel est de faire le lien entre le public et l'œuvre ; il peut s'agir de médiation orale (visite, ateliers..) ou de médiation écrite (journaux d'exposition, cartels détaillés, fiches de salles). Il a un rôle particulier à jouer avec les publics dits « éloignés » ou « empêchés » pour des raisons culturelles, sociales ou économiques, ainsi qu'avec les publics handicapés où son rôle de passeur est précieux.

MON RÔLE AU SEIN DE L'ÉQUIPE

Dans ce stage, ma principale mission consistait en la réalisation d'un objet de médiation pour l'exposition « S'absenter » de Françoise Péetrovitch.

Mon rôle dans la structure était assez particulier car jusqu'ici cette mission n'était attribué à personne. Les pôles graphisme et médiation sont séparés dans l'organisation alors qu'ils sont, je pense, complémentaires. Le graphisme constitue une partie du design qui revêt une grande importance pour la création d'outils visuels aidant et facilitant l'accès de la compréhension de l'art contemporain. Cela permet également de toucher un public le plus large possible et plus précisément les personnes n'ayant pas de pratique artistique, écartées de la culture en raison de leurs différences (liées au statut, à l'âge, à l'état de santé, au handicap...).

Contexte

En fait, il s'agit, au moyen de la médiation de faciliter l'accès à la culture pour tous les publics et en renforçant cette approche par une médiation adaptée, de permettre aux musées, lieux d'exposition, etc...de remplir au mieux leur mission d'accès à la culture. L'outil doit pouvoir être utilisé par des familles, des groupes scolaires ou encore par les médiateurs. Il vient soutenir leurs discours, appuyer les méthodes classiques de médiation, en proposant des activités liant le travail de l'artiste, le médiateur et les participants de la visite. L'objectif est de rendre la rendre attractive, vivante, atypique, en permettant d'oublier le cheminement parfois monotone des ces parcours, dénués d'accompagnement et in fine incompris ce qui ne permet pas à l'œuvre de jouer son rôle de transmission aux autres...

FRANÇOISE PÉTROVITCH, UNE ARTISTE AUX MULTIPLES FACETTES

Françoise Péetrovitch est une artiste plasticienne française née à Chambéry le 27 mai 1964. Elle vit et travaille à Cachan. Elle enseigne à l'ESAIG Estienne⁵, à Paris. Son travail s'établit à partir de différentes techniques comme le dessin, la peinture, la sculpture, la gravure, la sérigraphie, les installations, l'édition et le multimedia⁶.

Elle est également une artiste internationalement reconnue, en témoigne sa sélection par le National Museum of Women in the Arts⁷ pour participer à l'exposition biennale Women to watch 2015 où étaient également présentées certaines de ses œuvres exposées au FRAC, comme « Les allongés »⁸.

Michel Nuridsany⁹ explicite au mieux l'univers de Françoise Péetrovitch, la citation ci-après révèle en grande partie les thématiques que j'ai pu explorer en lien avec l'équipe de la structure et l'artiste dans la cadre du travail réalisé au cours de cette expérience : « Le monde de Françoise Petrovitch est là, tout entier, tout en charme et en abîmes, tout en séduction et en noirceurs, tout en redoublements et en dédoublements, tout en évidences et en dissimulations, rose et noir, rouge sanglant, troublant, merveilleux et terrible, monde immature, à la façon de ceux que hantent les personnages de Gombrowicz, c'est-à-dire ouvert, non fixé, à la limite de l'enfance et de l'adolescence quand les certitudes hésitent, lorsque les repères basculent, au moment où étranges tentatives d'hybridations se produisent, à mi chemin du règne humain, du règne animal, végétal même. »¹⁰

5. École supérieure des arts et industries graphiques Estienne.

6. cf. <http://www.francoisepetrovitch.com/index.html>

7. Musée national des artistes femmes, Washington D.C.

8. <https://nmwa.org/blog/tag/fran-coise-petrovitch/>

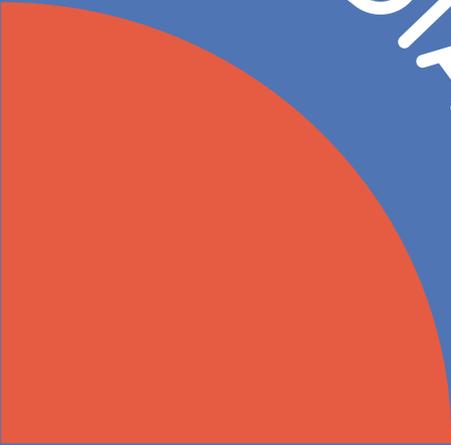
9. Michel Nuridsany, écrivain, critique d'art et critique littéraire, commissaire d'exposition.

10. Michel Nuridsany, 2013 (préciser l'ouvrage ou l'article)

UN PROJET

A red quarter-circle graphic positioned to the right of the text 'UN PROJET'.A thick red vertical bar spanning the height of the page, positioned to the left of the text 'DE MÉDIATION'.

DE MÉDIATION

A red quarter-circle graphic positioned to the right of the text 'DE MÉDIATION'.

S'APPROPRIER UN UNIVERS ARTISTIQUE POUR MIEUX TRANSMETTRE

Lorsque l'on m'a confié cette tâche lors du démarrage de mon stage début juin, j'ai réalisé dans un premier temps un vrai travail de médiatrice : j'ai lu divers ouvrages sur l'œuvre de Françoise Petrovitch ; j'ai regardé des interviews de commissaires d'exposition sur ses choix, ses techniques et ses pratiques artistiques.

Au milieu du mois de juin, l'artiste est venue au FRAC pour gérer l'installation. A ce moment-là, nous avons pu échanger afin que je puisse approfondir mes connaissances sur son travail et disposer du plus de détails possibles sur son ressenti au niveau de sa propre création. L'étude de l'œuvre de Françoise Pétrovitch a nécessité un important investissement de ma part. En effet, sa production est relativement conséquente, et les parties exposées au FRAC représentaient différentes périodes de son parcours. Ses goûts et ses choix ayant parfois évolué, il me fallait pouvoir cibler correctement ses concepts actuels et le message qu'elle souhaitait diffuser.

CONCEVOIR DES OUTILS DE MÉDIATION

Après avoir assimilé le travail de Françoise Pétrovitch, je me suis tournée vers la conception et l'élaboration de plusieurs outils facilitant l'approche de son travail.

Il m'est apparu indispensable d'établir les différents points qui me semblaient essentiels dans les œuvres présentes dans l'exposition, cinq activités thématiques se sont dégagées :

- ◆ Un mémoire réalisé avec des symboles tirés de ses œuvres (les mains, les masques, l'enfance, les animaux, etc...) afin de permettre au public de s'approprier de manière ludique les signes clés utilisés par l'artiste,¹¹
- ◆ Des cartels (fiche chanson plastifiée format A5) permettant sous forme de jeu de piste de retrouver les détails des œuvres au sein de l'exposition,¹²
- ◆ Des fiches rhodoïdes (format A5) de la série « Les oublis », permettant de varier les compositions entre les différentes productions exposées,¹³
- ◆ Des taches de lavis (taches d'encre) imprimés sur des supports solides (petit support bois de 10 cm sur 10 cm) pour solliciter l'imaginaire des différents publics afin d'interpréter, parallèlement l'œuvre de l'artiste, l'imaginaire de ses compositions,¹⁴
- ◆ Pour finir, un carnet rassemble certaines de ses créations, qui sont accompagnées de phrases de l'équipe de médiation. Organisé en pêle-mêle pour lire, voir et créer de nouvelles histoires et personnages chimériques. Un univers particulièrement fait d'hybridation en tout genre.¹⁵

11. Cf. Visuel p.26

12. Cf. Visuel p.26

13. Cf. Visuel p.25/26

14. Cf. Visuel p.25

15. Cf. Visuel p.25

Ces outils devaient être pratiques à transporter dans l'exposition, située sur deux étages ; ils ont donc été réalisés de petite taille et très ergonomiques. Ainsi, ils ont pu être concentrés dans une boîte conçue comme une boîte de jeux de société, avec un rangement spécifique à chaque outil dans un matériau solide.

Pour cette exposition a été créé « Le coffret de Françoise Pétrovitch ».

RÉALISER LES OUTILS AU SEIN D'UN FABLAB¹⁶

Pour faciliter la reproduction des outils j'ai choisi de réaliser avec une des médiatrices, le coffret de Françoise Péetrovitch au sein d'un FabLab. Le but étant de former une personne du FRAC pour qu'elle puisse à son tour, si besoin, produire des outils supplémentaires, permettant de pouvoir accompagner d'autres expositions avec une méthode analogue.

Un FabLab peut se définir comme un lieu ouvert au public dont la particularité est de mettre à disposition des machines et outils dont tout un chacun ne peut forcément disposer afin de pouvoir réaliser toute production ou projet. Cette structure a également la particularité de mettre à disposition du public ou des entreprises des professionnels en capacité d'accompagner, de guider la réalisation du projet : en un mot passer rapidement de la phase de concept à la phase de prototypage, de la phase de prototypage à la phase de mise au point, de la phase de mise au point à celle de déploiement, etc.

Le Fablab peut par ailleurs répondre directement à une commande spécifique. Ces projets peuvent être privés, publics, uniques ou s'inscrire dans le cadre d'une production en nombre. Ces lieux peuvent également permettre de transformer ou réparer des objets de la vie courante (objets décoratifs, bijoux, outils...).

L'équipe a choisi le FabLab de Lourmarin car il possède des machines adaptées pour des réalisations de grande taille, permettant d'économiser au maximum les planches de bois. Le médium (MDF¹⁷) était un matériau intéressant pour sa solidité et sa facilité de travail à la découpe laser. C'est une pratique que je connaissais déjà auparavant et grâce à ce projet j'ai pu approfondir mes connaissances face à cette technique particulière.

16. Fabrication en laboratoire

17. Médium Density

Fiberboard, panneau de fibres à densité moyenne.

Nous avons également choisi de réaliser les carrés pour le memory qui nécessitaient de la gravure et de la découpe (ce qui demande plus de temps à la machine). Nous avons réalisé deux coffrets pour l'exposition.

La production au FabLab a permis au FRAC d'économiser une partie du budget de l'exposition pour favoriser les ateliers organisés par la structure. Le DIY¹⁸ au sein de ces nouvelles entités permet de disposer de très beaux prototypes pour un prix très avantageux et accessible à tous. Cela peut également favoriser une meilleure appropriation des outils de la part des médiateurs. Le reste des outils n'étant que des impressions, ils ont été réalisés en imprimerie¹⁹ ou en interne.

18. Do it Yourself, fais le toi-même

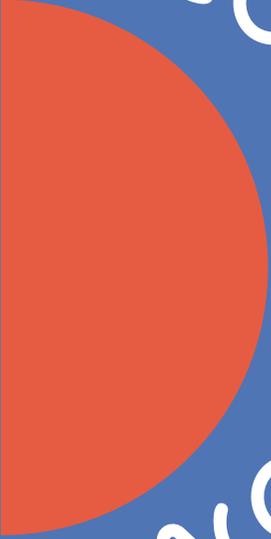
19. Quadrissimo, imprimerie située en centre ville de Marseille

PRÉSENTER LE COFFRET À L'ARTISTE ET À L'ÉQUIPE DE MÉDIATION

Une fois la réalisation des outils et des boîtes terminées, nous avons organisé une présentation à l'équipe de médiation ainsi qu'à Françoise Pétrovitch pour expliquer en détail le fonctionnement et l'utilisation des outils.

Ces boîtes ont été utilisées à de nombreuses reprises par l'équipe de médiation lors des visites. Ainsi les médiateurs ont pu disposer d'un outil pratique, très facilement mobilisable et utilisable même pour un groupe de 30 personnes. Cela permet d'avoir des visites plus organisées tout en étant diversifiées dans la proposition des activités.

CONCLUSION

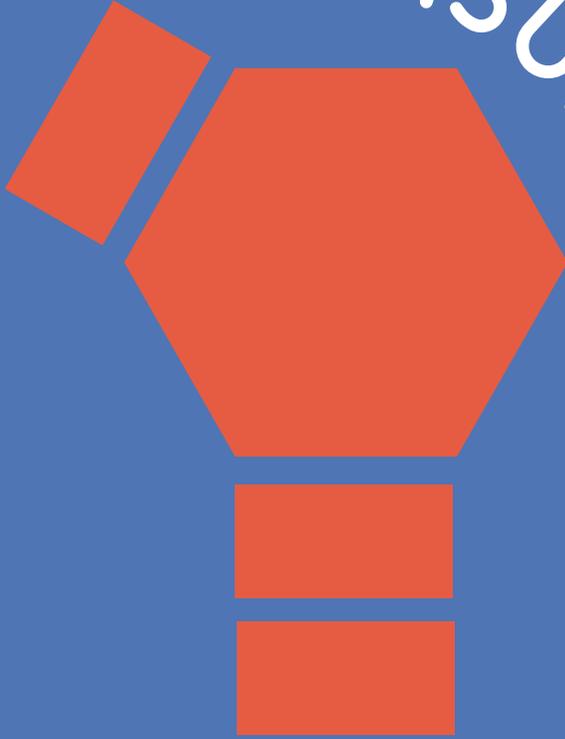
Ce stage a réellement été l'occasion de m'immerger dans le monde professionnel de la médiation et a permis de mieux explorer les capacités acquises par ailleurs en matière de relations humaines : j'ai pu transférer ces compétences dans un univers professionnel nouveau au service d'un projet institutionnel : l'Open Frac.

Ma contribution active à la structuration de la médiation ciblée sur l'exposition de Françoise Pétrovitch a renforcé mon appréhension du public et favorisé une meilleure compréhension de ce dernier et de ses attentes. Dans cette perspective, il s'est agi de sélectionner, synthétiser, organiser les informations nécessaires et indispensables pour réaliser les coffrets en tant que supports de médiation : un véritable apprentissage d'un travail de classification au bénéfice d'un projet destiné à renforcer la capacité du (des) public(s) à accéder à l'univers de l'artiste. On peut rapprocher ici ce travail des théories de Maria Montessori²⁰ en ce qu'elle met en avant l'importance de l'apprentissage multi-sensoriel et à l'organisation et la classification des activités proposées dans le but d'accompagner l'approche de manière plus ludique et participatif, gage d'une appropriation mieux finalisée.

Aussi, la réalisation de deux coffrets pour l'exposition Françoise Pétrovitch a permis de tester l'outil pendant 4 mois complets avec les publics estivaux. Les échanges avec le public et l'équipe de médiateurs du FRAC ont permis de disposer d'un retour analytique concernant le support de médiation élaboré et mis à disposition pour l'exposition, les deux coffrets ayant été utilisé de manière permanente durant cette période autant par les publics que par les médiateurs afin de soutenir leur discours.

20.

VISUELS

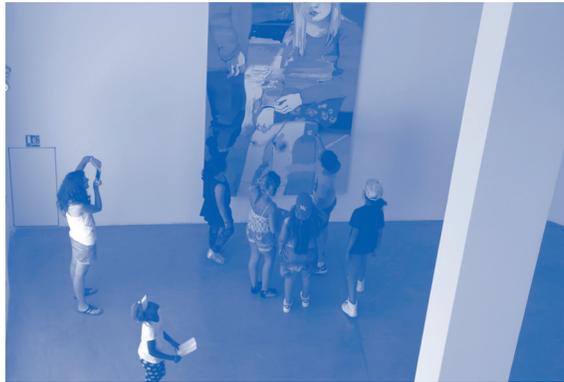
Visuels

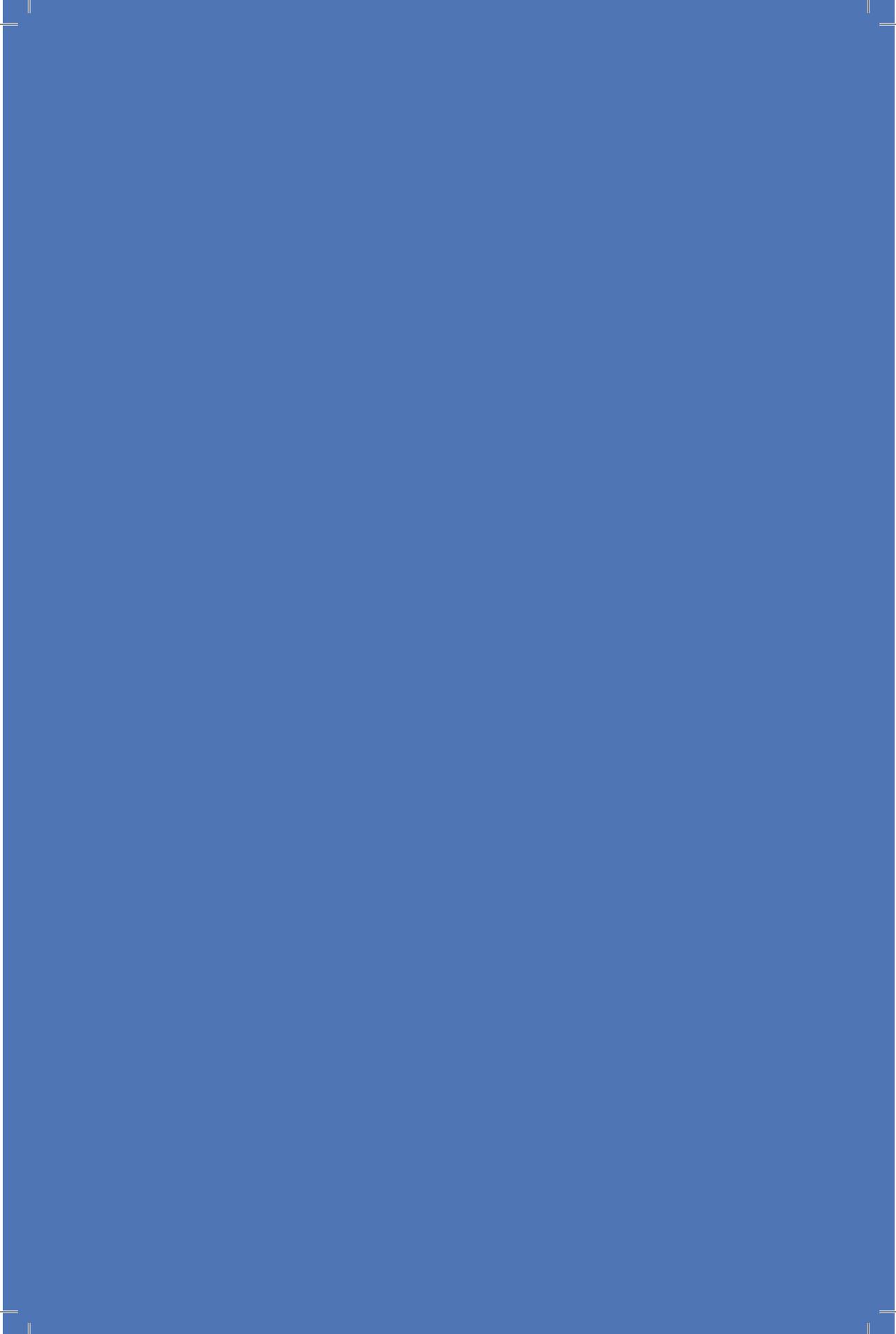

Visuels

Ateliers Estival au FRAC, les photos prises par l'équipe de Médiation.

RAPPORT DE STAGE