GALERIE D'ART AU COLLEGE CLAUDE DEBUSSY

LIEU D'EXPOSITION, DE CULTURE ET DE RENCONTRE

CAHIER DES CHARGES - PROGRAMME

Conception pour un projet d'aménagement d'un « espace culturel-galerie »

Collège Claude Debussy– Margny les Compiègne (60)

Fiche d'identité

Etablissement : **Collège Claude Debussy** Effectif élèves : 650

Commune : **Margny les Compiègne**

Type d'établissement : **Collège enseignement secondaire public, SEGPA, Ulis, classe Debussy (enfants du voyage).**

Tel. **03 44 36 39 99** Courriel : ce.0601193w@ac-amiens.fr

Chef d'établissement : **Claudine Haltrecht**

Coordinateur galerie : **Pascale Garnier**

……

1.Présentation générale du projet :

Conçu comme un espace de rencontre avec l'œuvre d'art, ce projet s'appuie à la fois sur les programmes d'enseignement et sur les dispositifs d'action culturelle à l'Ecole.

Il s'agit d'aménager un espace de plus de 100 mètres carrés au collège Claude Debussy (ancienne salle de couture de la SEGPA) qui servira à la fois de :

- **lieu d'exposition,** vitrine et mise en valeur de travaux d'élèves du collège et d'œuvres d'artistes,

- **lieu de rencontre** entre les élèves du collège et les œuvres d'artistes, entre les élèves du collège et les élèves des écoles primaires voisines, entre les élèves d'écoles primaires et les œuvres d'artistes exposées et les réalisations d'élèves.

-**lieu de partage, d'échange** entre le collège d'enseignement général et la SEGPA, les arts et la cuisine, les œuvres et la pratique artistique.

➡ va-et-vient permanent entre ce qui se fait et ce qui se regarde.

L'appel à candidature lancé par le Collège Claude Debussy vise à de retenir un duo de professionnels : un designer (plasticien, scénographe ou architecte) associé à un artisan des métiers de l'ameublement afin d'étudier la reconversion d'une salle de couture en espace dédié au développement des pratiques artistiques et culturelles mises en place dans le contexte des programmes pédagogiques et plus largement du projet culturel de l'établissement. Ce lieu accueillera expositions et manifestations diverses. Le futur « espace culturel-galerie » est destiné à présenter des œuvres d'artistes, des réalisations d'élèves, mais également à organiser des rencontres, et des événements tels que des spectacles, projections, installations. L'un des objectifs de ce projet est de favoriser l'ouverture du collège sur l'extérieur en associant au maximum les divers partenaires de l'action éducative (centre culturel, médiathèque, centre artistique mais aussi les parents, et les acteurs de la vie municipale). Un autre objectif est de renforcer le lien entre le collège et les écoles primaires environnantes en les associant à la démarche créative par des projets d'expositions sur des thèmes communs et en les invitant à certaines manifestations. Le parti attendu de la future scénographie est une nécessaire adaptabilité aux différents usages envisagés. L'espace devra pouvoir être modulé en fonction de l'événement programmé et le mobilier lui-même devra se prêter au jeu du changement d'espace et de destination. L'espace galerie devra pouvoir être utilisé dans le cadre d'actions culturelles et artistiques mais également permettre à l'atelier de cuisine de la SEGPA de pouvoir continuer à mettre en œuvre son café gourmand ou laisser la possibilité de mener un atelier de pratique artistique avec des élèves. C'est pourquoi la nécessité d'une cloison amovible se fait sentir : elle permettrait de scinder occasionnellement l'espace en deux salles.

Spécificité du lieu

La salle pour laquelle se met en œuvre la présente consultation se situe au 1er étage du collège. C'est une grande pièce rectangulaire d'une surface de 140,33 m², accessible par un escalier et un ascenseur depuis le hall d'entrée. Il s'agit d'un espace fermé, disposant d'une réserve (petite annexe de 14,39m²).

Cette pièce a 4 murs dont un ne peut être exploité puisqu'il est percé de fenêtres, donnant sur l'extérieur du collège.

Une porte d'accès par le mur donnant sur le couloir et une porte de secours.

Une porte d'accès à un espace « sanitaires » à gauche et une porte d'accès à la réserve à droite.

L'espace alloué étant conséquent, l'aménagement et l'ameublement modulables nous paraissent indispensables, de façon à bénéficier d'un espace qui pourra tantôt être réduit, coupé et permettre un parcours ou une séparation ponctuelle, tantôt être laissé unique afin de permettre des rencontres ou événements qui accueilleraient un nombre important de visiteurs ou nécessiteraient un grand espace. Notre appel d'offre va dans ce sens.

Le rectorat de l'académie d'Amiens, la DRAC Hauts de France, le Conseil Départemental de l'Oise, le chef d'établissement et l'équipe enseignante sont partenaires de cette opération qui vise à concevoir et mettre au point une proposition d'aménagement (scénographie, mobilier) au service d'apprentissages qui répondent aux enjeux d'expérimentations pédagogiques, dans le souci d'une ouverture culturelle de l'établissement.

La mise en œuvre de cet « espace culturel-Galerie » sera conduite en étroite relation avec le conseil départemental de l'Oise, maître d'ouvrage et opérateur garant de la bonne réalisation des travaux nécessaires à l'adaptation du lieu autant qu'à l'adéquation de ceux-ci aux enjeux recherchés.

Cet appel à candidature répond à plusieurs objectifs :

- Reconfigurer une ancienne salle de couture de façon à faciliter son accès, et sa lisibilité en tant qu'espace lié aux arts et à la culture.
- Proposer une réorganisation intérieure favorable à l'accueil d'une diversité d'œuvres (dont des projections vidéo), à la déambulation du spectateur et aux manifestations culturelles et artistiques variées, tout en offrant la possibilité de faire deux espaces distincts lorsque les projets le nécessiteront.
- Revoir la question de l'éclairage, dans un objectif de respect et mise en valeur d'œuvres diverses.
- Proposer plusieurs éléments mobiliers adaptés aux initiatives pédagogiques conduites lors des diverses expositions mais également aux rencontres prévues : ces mobiliers faciliteront les présentations (productions d'artistes ou travaux d'élèves, petits ou grands formats, en volume ou bi dimensionnels), la circulation des spectateurs dans l'idée de parcours variés mais aussi le cloisonnement du lieu lorsque les projets l'envisageront.
- Prendre en compte des propositions d'aménagement effectuées par les élèves dans le cadre des cours de technologie et d'arts plastiques et les associer au projet.

2.Contexte de l'établissement :

-Le collège de Margny reçoit des élèves d'origines très différentes (SEGPA, ULIS, enfants du voyage, 42% d'enfants de catégorie socio professionnelle défavorisée et la création de ce lieu leur permettrait un accès direct à la culture, culture entre autre contemporaine et notamment à une culture locale.

-Le collège de Margny est situé à proximité de Compiègne et son emplacement permet de travailler avec divers partenaires locaux, afin de réellement faire entrer la culture en son sein.

-Volet artistique et culturel du projet d'établissement :

Axe 3 du projet d'établissement : développer la cohésion scolaire, contribuer à la cohésion scolaire par la maitrise des codes sociaux, langagiers et **culturels**.

-un espace culturel au collège, quels objectifs, quels enjeux ?

Redonner du sens aux apprentissages, motiver les élèves, développer la sensibilité, ouvrir l'établissement sur l'extérieur…

- le collège Claude Debussy est « collège connecté » depuis 2013 : le travail de communication autour des expositions s'inscrit dans le cadre de la mise en place du numérique à l'école puisqu'il permet d'utiliser les divers outils à disposition : photographies numériques, logiciels de traitement de texte, de mise en page et de retouche d'image, espaces de communication, etc.

……..

3.Objectifs du projet :

- A. Faire entrer la culture au collège :

-la galerie d'art vise à développer la pratique de rencontre directe avec les œuvres.

-Elle fait entrer l'Art et la culture dans le collège et les rend accessibles à tous. Elle permet de lutter contre l'exclusion culturelle et favoriser la richesse de la vie au collège.

-Elle permet aux élèves d'avoir une rencontre directe avec les œuvres d'art, d'acquérir des connaissances liées à l'Art, du vocabulaire descriptif, analytique et critique, de développer leur sensibilité.

- Elle permet d'être un lieu de pratique et de questionnement, de mettre ne valeur le travail des élèves (réalisations artistiques et travail d'exposition et de communication) et de les confronter à des œuvres de diverses natures ou genres.

- B. Assurer une liaison entre le collège et l'école primaire dans le cadre de la continuité des cycles :

-les élèves d'école primaire vont être invités à venir voir les expositions, et assister aux rencontres d'artistes, ce qui leur permettre de fréquenter le collège de façon régulière, de se l'approprier et d'y voir un lieu qui permet l'accès à la culture. Ils vont également pouvoir exposer au collège dans le cadre de projets communs avec les élèves du collège, et dans l'idée d'établir un véritable lien.

- C. S'inscrire dans le parcours d'éducation artistique et culturel de l'élève:

- en proposant une éducation à l'art et par l'art pour tous les élèves de l'école primaire au collège.

- D. Développer les compétences attendues du socle commun (domaine 1,2,3 et 5)en histoire des arts, au travers de l' interdisciplinarité :

-notamment en arts plastiques, français, langues vivantes, musique et histoire géographie, apprendre à donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art.

-savoir se repérer dans un espace culturel, un lieu d'art

-être capable de dégager par la rencontre avec l'œuvre, l'observation, ses principales caractéristiques formelles et techniques.

-savoir décrire une œuvre d'art, la situer dans le temps ou l'histoire des arts.

-pouvoir proposer une analyse critique simple et l'interprétation cohérente d'une œuvre.

-rendre compte de la visite d'une exposition, de la rencontre avec les œuvres ou les artistes, en utilisant un vocabulaire adapté.

- acquérir du vocabulaire pour pouvoir mettre en mot sa pensée critique, son observation et son analyse.

- E. Proposer des projets interdisciplinaires (EPI) dont l'aboutissement puisse être l'installation d'une exposition de travaux réalisés par les élèves

- F. Amener les élèves de collège à gérer une exposition depuis le choix des œuvres, en passant par l'installation, et la communication autour de l'exposition :

- permettre aux élèves du collège d'acquérir de l'autonomie, les rendre responsables en leur donnant la possibilité de gérer complétement une exposition :

-la préparer (réaliser des travaux, les choisir ou sélectionner les œuvres à exposer)

-l'organiser (penser l'exposition en terme de disposition, de scénographie, d'utilisation et de gestion de l'espace, d'accrochage, etc.)

-l'installer

-organiser la communication autour de l'exposition (invitations, affiches, flyers, etc.)

-guider les visiteurs (expliquer avec un vocabulaire approprié, etc.)

……

4. Partenariat

- la situation du collège Claude Debussy permet d'envisager plusieurs partenaires locaux :

- le centre culturel Jean Legendre à Compiègne et notamment l'artothèque pour le prêt d'œuvres.
- le centre André François et la médiathèque Jean Moulin de Margny les Compiègne avec lesquels nous travaillons déjà pour des rencontres avec des illustrateurs par exemple.
- Le pôle « Diaphane » de photographie pour des expositions de photographies, des projets et des rencontres avec des photographes.
- Le 106, atelier Eric Petitpoisson à Margny les Compiègne peut permettre d'organiser des rencontres avec des artistes locaux et propose même des ateliers.
- La DRAC.

Enfin, nous pouvons compter sur le soutien et l'aide de Monsieur Daniel Pelletier, conseiller pédagogique en arts visuels, pour favoriser la liaison entre le collège et les écoles primaires des environs, notamment en travaillant à la composition de dossiers proposant des pistes pédagogiques afin de permettre aux enseignants du primaire d'exploiter les expositions visitées.

……

5. Interdisciplinarité et espace d'exposition

-porteur du projet : Pascale Garnier, professeur d'arts plastiques et référent culturel.

--quelle équipe interdisciplinaire ?

Un comité de pilotage est mis en place avec : Mme Haltrecht, principale du collège ; Mme Garnier, professeur d'Arts plastiques ; Monsieur Thinot, professeur de technologie ; Mme Cat, documentaliste et référent culturel ; Mme Martin, professeur de lettre ; Mr Tailleur, professeur d'EPS.

Le professeur de technologie MR Thinot fait réfléchir les élèves depuis deux ans à l'aménagement de la galerie et à la création d'un mobilier amovible, par le biais d'un travail de modélisation informatique. En art plastiques, les élèves vont réfléchir à l'impact de la couleur sur un espace.

Par le biais de l'histoire des arts, nous avons pris l'habitude au collège Claude Debussy de travailler en interdisciplinarité : Arts plastiques, français, Langues, musique, histoire géographie, notamment et nous souhaitons continuer en ce sens notamment dans le cadre de la mise en place des EPI.

En effet nous projetons de travailler sur trois déclinaisons de l'EPI « culture et création artistique » : un projet autour de l'autoportrait/ autoprésentation/ autobiographie, un autre autour de l'œuvre engagée, et un dernier sur le thème des carnets de voyage. Pour ce projet les disciplines suivantes seront partie prenantes : français, arts plastiques, langues vivantes et musique. Nous travaillerons l'histoire des arts et la pratique artistique. Ils vont également donner lieu à des CDDC dans l'esprit de développer un partenariat avec l'espace Jean Legendre et l'association Diaphane. Nous comptons faire venir une exposition d'œuvres sur chacun des thèmes retenus, organiser une rencontre avec des artistes et terminer par une exposition des réalisations d'élèves (plastiques, littéraires, musicales et linguistiques).

Mais d'autres enseignants de disciplines scientifiques, technologiques ou sportives sont susceptibles d'intervenir sur des projets qui lieraient l'Art et leurs disciplines.

De plus la documentaliste du collège, Mme Cat, propose de s'investir dans le projet de galerie, et de mettre à contribution ses compétences en termes de communication par exemple.

La pratique artistique développée en arts plastiques est associée à un travail de lecture d'images dans cette discipline mais également dans les autres matières, avec un travail autour du vocabulaire de description et d'interprétation, ainsi que le développement de l'esprit critique. Elle est également liée à la production d'écrits en français par exemple. Ainsi les élèves seront amenés à travailler sur des projets et thématiques interdisciplinaires où ils apprendront par le biais de recherches, expositions d'œuvres rencontres avec des artistes et de pratiques artistiques diverses. De fait les expositions présenteront tantôt des œuvres tantôt les travaux réalisés par les élèves et parfois une confrontation des deux.

……

6. Le lieu

Il s'agit d'un espace fermé, disposant d'une réserve (petite annexe de 14,39m²). C'est une grande pièce rectangulaire au premier étage, accessible par un escalier depuis le hall d'entrée et un ascenseur.

Surface importante, à aménager : 140,33 m²

Volumétrie : 407,57m²

Cette pièce a 4 murs dont un ne peut être exploité puisqu'il est percé de fenêtres, donnant sur l'extérieur du collège : 3 murs d'accrochages possibles et des panneaux amovibles envisagés (potentiellement réalisables par l'atelier menuiserie de la SEGPA).

7 radiateurs situés sous les fenêtres.

Hauteur sous plafond : 2m85

Type de sol : Linoléum

Une porte d'accès par le mur donnant sur le couloir et une porte de secours.

Une porte d'accès à un espace « sanitaires » à gauche et une porte d'accès à la réserve à droite.

L'espace se situe dans un espace de circulation puisqu'il se trouve bordé d'un couloir

…….

- **<u>7. Aménagements souhaités :</u>**

Travaux d'aménagement du lieu (cloisons, peintures, *création d'une nouvelle porte sécurisée, filtres UV sur fenêtres,* alarmes ?)

Mise en lumière (éclairage adapté)

Accrochage (cimaises et toute forme de dispositif adapté aux collaborations entre arts plastiques et expressions sonores et musicales)

Mise au noir : la salle doit pouvoir être occultée

Insonorisation du lieu et prise en compte de l'acoustique afin de permettre des manifestations dont l'aspect sonore serait important.

Possibilité de transformer l'actuelle réserve en local technique de14,39m² (permettant un espace de stockage, ainsi que le positionnement d'une régie technique.

Possibilité d'effectuer des projections vidéo

Prévoir des parois amovibles et un mobilier modulable.

- **8.Utilisation du lieu pour des projets d'AEC en 2016-2017**

-projection d'un cirque virtuel + rencontre avec le réalisateur (projet proposé par l'association « le 106 »)
-interventions d'un plasticien, d'un musicien et d'un vidéaste dans le cadre d'un CDDC intitulé « children' s corner », en partenariat avec le « 106 » :
Représentation finale devant un public d'adultes et d'enfants.
-projection d'un film muet avec sonorisation en direct par deux musiciens ; puis atelier de sonorisation avec une classe. (projet « 106 »)
-exposition de travaux d'élèves de toutes les classes de troisièmes dans le cadre de l'EPI « autoportrait(s)» et du CCDC photographie (en partenariat avec l'association Diaphane) :
Visites guidées par les élèves de troisièmes, pour les élèves de quatrièmes et une classe de CM2 d'une école primaire voisine, sur une journée complète ;
Visites guidées par les élèves de troisièmes, pour les adultes (parents, équipe éducative, direction, invités, etc.), organisées sur deux soirées.
-exposition des travaux d'élèves, ouverte à tous, lors de la demi- journée portes ouvertes de fin d'année.

Photographies de l'espace :

Porte de communication avec l'atelier cuisine (donnant d'abord sur des sanitaires)

Vue depuis la porte de l'atelier cuisine

Vues depuis la porte de la réserve (mur bleu= coté atelier cuisine)