

Dossier élaboré par :

Eric Laignel

Conseiller Pédagogique en EPS

Circonscription de Noyon

Hervé Hemme,

François Jouin,

Daniel Pelletier

Conseillers départementaux en arts plastiques

DSDEN de l'Oise

Le cadre

L'image photographique se construit au fil d'une succession réglée d'étapes (le point de vue, le cadrage, la prise de vue, le tirage) qui vont être le point de départ du travail avec les élèves.

Si l'on reprend la critique de Gustave Planché qui reproche à la photographie de ne rien omettre et de ne rien sacrifier, à l'inverse de l'art qui doit « choisir ce qui lui convient et répudier ce qui ne lui convient pas », c'est oublier que la photographie reproduit moins qu'elle ne produit ; ou plutôt, elle ne reproduit pas sans produire, sans inventer, sans créer, artistiquement ou non, du réel.

Amener les élèves à prendre conscience de ce potentiel en pratiquant c'est les amener à réfléchir et faire des choix autour d'un projet motivant.

"L'enseignement des arts plastiques développe particulièrement le potentiel d'invention des élèves, au sein de situations ouvertes favorisant l'autonomie, l'initiative et le recul critique. Il se construit à partir des éléments du langage artistique : forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, support, outil, temps. Il explore des domaines variés, tant dans la pratique que dans les références : dessin, peinture, collage, modelage, sculpture, assemblage, **photographie**, vidéo, création numérique... **La rencontre avec les œuvres d'art** y trouve un espace privilégié, qui permet aux élèves de s'engager dans une approche sensible et curieuse, enrichissant leur potentiel d'expression singulière et de jugement. Ces derniers apprennent ainsi à accepter ce qui est autre et autrement en art et par les arts. (...)

Les élèves passent progressivement d'une posture encore souvent autocentrée à une pratique tournée vers autrui et établissent des liens entre leur univers et une première culture artistique commune. La recherche de réponses personnelles et originales aux propositions faites par le professeur dans la pratique est constamment articulée avec l'observation et la comparaison d'œuvres d'art, avec la découverte de démarches d'artistes. Il ne s'agit pas de reproduire mais d'observer pour nourrir l'exploration des outils, des gestes, des matériaux, développer ainsi l'invention et un regard curieux. Même dans ses formes les plus modestes, le projet permet dès le cycle 2 de confronter les élèves aux conditions de la réalisation plastique, individuelle et collective, favorisant la motivation, les intentions, les initiatives.

Ponctuellement dans l'année, des projets de réalisation artistique aboutis permettent le passage de la production à **l'exposition**. Ce faisant, ils permettent aux élèves de prendre conscience de l'importance du récepteur, des spectateurs ; ils apprennent eux-mêmes aussi à devenir spectateurs. Le professeur s'assure que les élèves prennent plaisir à donner à voir leurs productions plastiques et à recevoir celles de leurs camarades. Ce temps est également l'occasion de développer le langage oral dans la présentation par les élèves des productions et des démarches engagées. Ce travail se conduit dans la salle de classe, dans des espaces de l'école organisés à cet effet (mini galeries), ou dans d'autres espaces extérieurs à l'enceinte scolaire."

Le cadre

Le projet artistique mené autour de la découverte de la photographie permettra aux élèves de travailler de façon simultanée les quatre grandes compétences liées aux arts plastiques énoncées dans les programmes.

Compétences travaillées	Domaines du socle
<p>Expérimenter, produire, créer</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur... • Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés. • Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard. • Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité du domaine photographique. 	1, 2, 4, 5
<p>Mettre en œuvre un projet artistique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés. • Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet accompagné par le professeur. • Montrer sans réticence ses productions et regarder celles des autres. 	2, 3, 5
<p>S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles, s'intéresser à celles découvertes dans des œuvres d'art. • Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres. • Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières, lumière, support... 	1, 3
<p>Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique. • Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d'art, manifester son intérêt pour la rencontre directe avec des œuvres. • S'approprier quelques œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial. • S'ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques. 	1, 3, 5

Ne pas oublier d'informer les parents de l'existence du projet et de leur faire signer l'autorisation liée aux prises de vues de leur enfant.

Le carnet

. Le carnet photographique : la rencontre de la photo, du mot, du souvenir et de la découverte

Le carnet personnel photographique permet de conserver les traces des productions plastiques, des rencontres culturelles, des analyses d'œuvres et des recherches documentaires effectuées. Il constitue un "journal de bord" riche de la mémoire d'une année de découvertes, d'émotions ressenties et de points de vue exprimés. Il permet à l'élève de se questionner sur le classement, l'organisation et la mise en page des différents éléments textuels et iconographiques rassemblés. Il est le témoin des connaissances, capacités et attitudes acquises au cours du projet mis en œuvre. Il trouvera sa place dans la boîte dédiée à la mémoire du Parcours d'Education Artistique et Culturelle de l'élève.

. Le carnet, objet plastique et esthétique

L'élève pourra se questionner sur la mise en page des différents éléments que le carnet comportera :

Planche contact de photos prises lors d'une sortie

- . Le rapport fond/forme à chaque page
- . Les pages vis-à-vis
- . La typographie
- . Le rapport texte/image
- . L'utilisation des différents espaces du carnet
- . Les différentes façons de présenter une collection d'images

Choix de présentation des reproductions d'œuvres étudiées en classe

Contenu

. Images

Reproduction des œuvres étudiées, prises de vues effectuées par l'élève lors des différents ateliers, collections d'images effectuées en fonction d'un questionnement plastique (ombre et lumière, utilisation de la profondeur de champ, cadre et hors cadre...), croquis préparatoires d'une prise de vue...

. Traces écrites

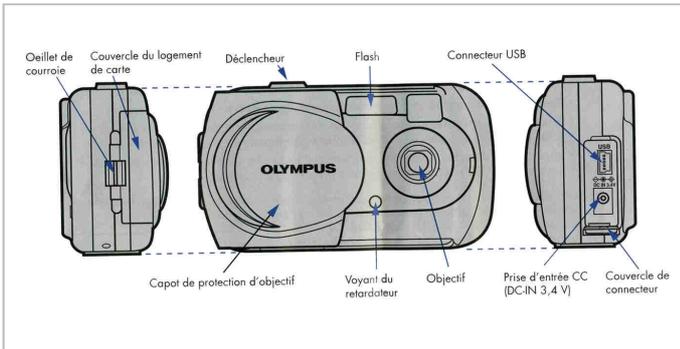
Productions d'écrits collectives, légendes, titres mais aussi écrits personnels (mots-clefs, points de vue, commentaires, vocabulaire spécifique), vocabulaire spécifique...

S'entraîner pour comprendre les valeurs de cadre

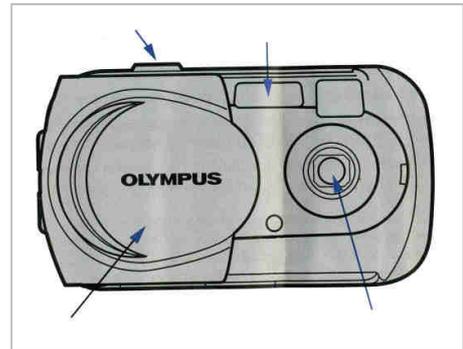
Mise en œuvre

Le matériel

Avant d'effectuer des prises de vue, on mettra en place un travail autour de l'appareil photo : découverte de son fonctionnement et des différents éléments qui le composent (écran, carte mémoire, flash..), prise en main (position des mains, paysage/portrait, emploi systématique de la dragonne), utilisation d'un vocabulaire spécifique, création d'images de l'appareil à coller le carnet (photos et dessins de l'appareil)...

Lecture de la page description du mode d'emploi accompagnant l'appareil photo

Nommer les parties principales de l'appareil, en expliquer l'emploi

Le stockage des images

Il est indispensable de créer avec les élèves des dossiers personnels dans un ordinateur de la classe dans lesquels ils apprendront à transférer et ranger les photos réalisées.

Les postures

On veillera à mettre en place des exercices de prise de vue qui nécessiteront que les élèves varient leurs postures. On pourra également interdire, dans un premier temps, l'utilisation du zoom afin que les élèves prennent l'habitude de s'approcher du sujet.

Les images réalisées seront l'occasion d'aborder un premier travail de tri sur les valeurs de cadre utilisées (plan d'ensemble au plan rapproché voire gros plan) ainsi que la notion de photo ratée (atelier n°1).

Faire le point

Objectif :

Poser aux élèves une série de questions concernant la photographie pour faire apparaître les points de repères qu'ils possèdent concernant ce domaine artistique :

Qu'est-ce que la photographie ? Pour quelles raisons prend-on des photos ? Avec quel appareil peut-on réaliser des prises de vue ? Où peut-on voir des photos ? Lister les mots liés à la photographie que vous connaissez...

Conserver la trace des représentations des élèves : l'enseignant note au tableau les réflexions des élèves puis les engage à opérer un tri : ce qui relève de la technique, de l'usage, du culturel...

Elaborer la synthèse de la séance par une trace écrite rédigée avec les élèves (dictée à l'adulte ou production d'écrit suivant le cycle concerné).

Cette synthèse sera mise en page sur la première page du carnet accompagnée de photos apportées par les enfants. Il est également possible de demander aux élèves de choisir cinq mots qui, pour eux, définissent la photographie. Ces mots trouveront leur place sur cette même page.

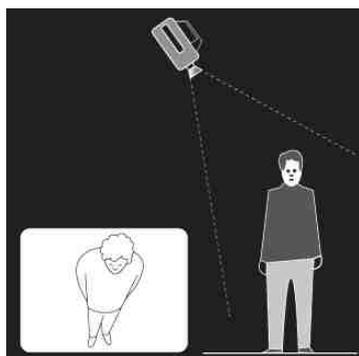
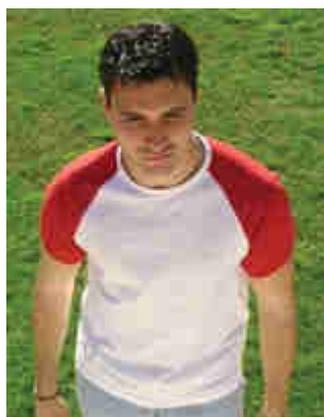
Ce questionnement devra-t-être repris chaque début de nouvelle année scolaire pour évaluer l'évolution des représentations des élèves dans ce domaine.

La grammaire de l'image

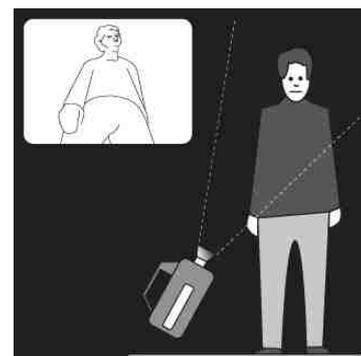
Objectif : favoriser l'acquisition d'un vocabulaire spécifique

Les différents ateliers proposés vont permettre aux élèves de se questionner progressivement sur les valeurs de cadre (échelle des plans) et sur les angles de prises de vue (position de l'appareil photographique par rapport au sujet). Il est important qu'ils comprennent que ces codes se retrouvent présents dans toute image : case de BD, photogramme de film, illustration d'album...

Le carnet pourra s'enrichir, au cours du projet, des images découvertes et des tris effectués lors de ce travail d'appropriation de la grammaire de l'image.

La plongée

La contre plongée

Atelier n°1

Photos ratées (?)

Objectif : comprendre que prendre une photo nécessite une réflexion préalable sur la composition de l'image (organisation dans la cadre, éléments parasites, lumière...).

Consigne : Réaliser deux à trois photos ratées en fonction de ses propres critères (pas d'échanges entre élèves ni de mise en commun au préalable).

La projection commentée de ces prises de vue permettra d'aborder puis de lister les éléments qui devront être pris en compte lors des futures prises de vues : lumière, cadre, netteté, profondeur de champ... (notes à inscrire dans le carnet).

La comparaison de différentes photos floues, mal cadrées, sous ou sur exposées... participera à la prise de conscience du rapport entre ce qui est donné à voir et ce que reçoit le spectateur.

Lors d'une autre séance, quelques photographies d'artistes explorant les différentes notions découvertes seront proposées dans le but de se questionner sur la notion même de photo ratée et ainsi d'aider à modifier certains préjugés, à percevoir certains effets et à acquérir certains « possibles ».

Un autre moment d'atelier pourrait permettre aux élèves de réinvestir les découvertes précédentes : réaliser une photo flou, décadrée... réussie !

« j'étais trop près de Lola »

« j'ai laissé la main devant l'objectif »

« j'ai tenu l'appareil photo penché et à l'envers »

« je voulais photographier Eric mais il est flou »

« On ne reconnaît plus l'objet »

« j'ai bougé l'appareil en photographiant »

Demander à chaque élève de réaliser systématiquement son autoportrait avant d'effectuer la série de prises de vue demandées. Le tri des images en sera facilité !

Atelier n°2

Apprendre en copiant

Objectif : se questionner sur la composition d'une image (organisation dans la cadre, éléments visibles, champ/hors-champ...) et sur la position du photographe (angle de prise de vue : plongée, contre plongée et situation de l'appareil photo).

Consigne : réaliser la même photo que le maître ou la maîtresse.

Une photo effectuée par l'enseignant (et imprimée) est confiée à l'élève qui doit, après l'avoir analysée et s'être questionné sur la position du photographe, la distance par rapport au sujet (type de cadre/échelle des plans) et ce qui est contenu dans le champ de l'image... essayer de réaliser une prise de vue identique

Remarque : le maître doit tenir compte de la taille moyenne de ses élèves lors de ses propres prises de vues (s'accroupir ou se baisser).

Les photos représenteront des fragments d'espaces de la classe ou de l'école (sans élèves) reconnaissables, choisis en fonction de la permanence des éléments représentés. pour que les élèves puissent se rendre compte des types de cadre (échelle des plans) et commencer à les nommer. Les écarts entre les photos de l'enseignant et celles des élèves seront analysés pour permettre aux élèves d'améliorer la qualité du regard portée sur les images, de mieux s'orienter dans un espace donné et d'employer le vocabulaire spécifique lié à la position d'un objet dans un espace réel ou figuré.

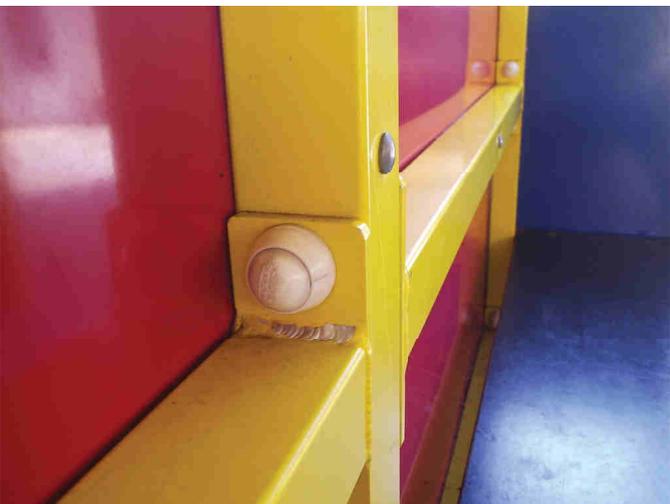
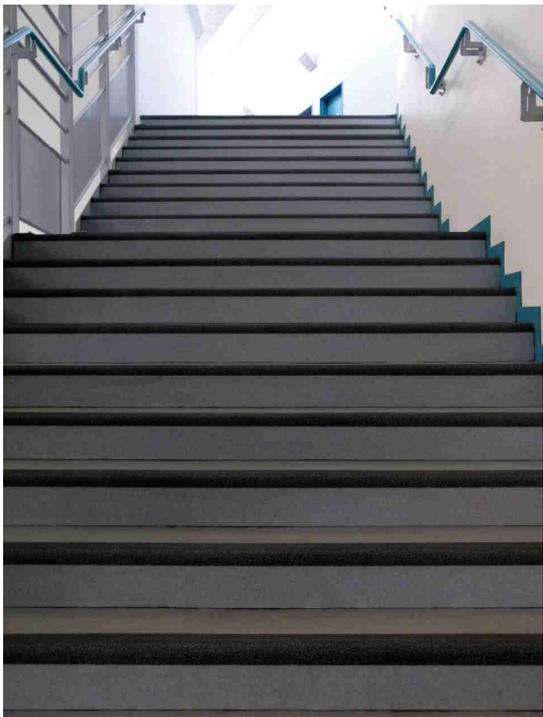
L'enseignant réalisera 5 ou 6 prises de vue différentes (sans être vu des élèves) qui serviront de modèle à imiter (il est plus intéressant que plusieurs élèves aient le même sujet à reproduire pour pouvoir mesurer, les écarts). Les photos devront présenter des types de cadre différents.

Chaque élève peut avoir deux à trois photos à imiter (en plusieurs séances d'atelier). Pour les élèves en difficulté une description orale (étayage de l'enseignant) de l'image de départ (ce que l'on voit et comment on le voit) aidera à la construction d'une prise de conscience plus fine de ce qui est représenté.

Dans un deuxième temps, des photos à imiter peuvent être réalisées par les élèves qui pourront s'essayer aux points de vue et/ou cadrages étonnants (vers un "rallye photo").

Atelier n°2

Atelier n°3

Portraits

Objectif : aborder la série comme réponse à une problématique plastique

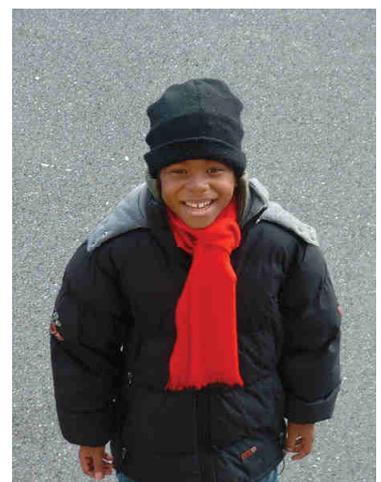
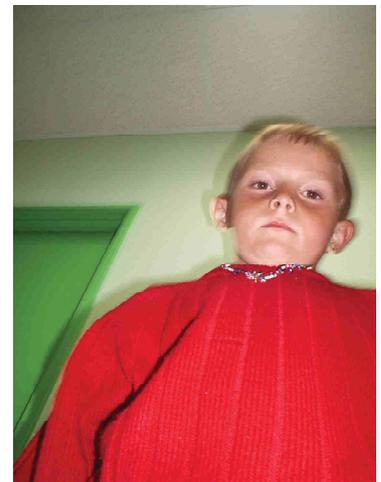
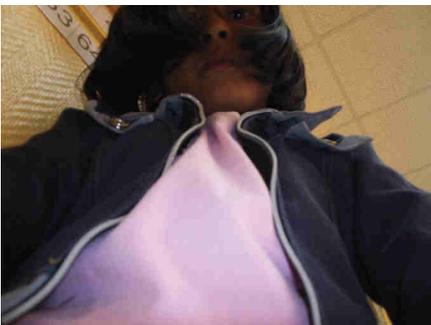
« La série est incomplète, non par accident mais parce qu'elle nous engage toujours plus dans une navigation sans fin. » Jean-Marie Pontévia

Consigne : réaliser le portrait d'un camarade en cinq prises de vue.

Cet atelier permet de se questionner à propos de la notion de portrait. Il va inciter l'élève à multiplier les points de vue et à explorer les possibles dans un genre où le stéréotype est souvent de mise. La variation des types de cadre et des angles de prise de vue doit être favorisée par une liste de questions contraignantes :

Portrait de loin, portrait de près, portrait fragment, portrait étonnant, portrait volé, portrait sans visage...

Lors de la mise en commun des photographies, l'enseignant s'arrêtera plus particulièrement sur celles qui fournissent des réponses originales au problème posé : ressemblance/reconnaissance, limites du portrait... Il aidera également à verbaliser les effets produits en fonction des choix effectués.

Atelier n°4

L'objet dans l'objectif

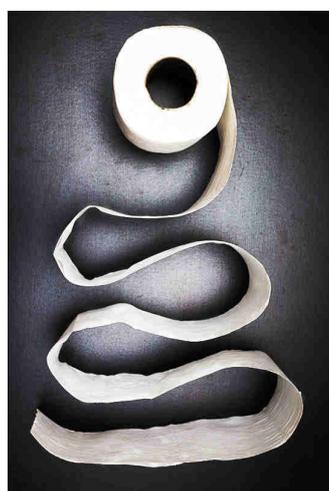
Objectif : considérer l'objet comme un sujet photographique

« Comme il est difficile de voir ce que j'ai sous les yeux. » Ludwig Joseph Wittgenstein

Consigne : donner à voir un objet (ou un groupe d'objets) de façon inhabituelle (étonnante, amusante, mystérieuse...).

La mise en œuvre de cet atelier nécessite l'installation dans la classe d'un petit espace réservé : une table disposée devant un des murs de la salle, la possibilité d'utiliser des sources lumineuses (lampes de bureau et lampes de poche), un fond uniforme (papier, tissu)...

L'objet (ou le groupe d'objets) sera choisi par l'enseignant et proposé à plusieurs élèves successivement par favoriser la multiplicité des réponses et faciliter la comparaison des effets produits.

Quatre ou cinq objets (ou groupes d'objets) suffisent donc pour l'ensemble des élèves. Ils seront sélectionnés en fonction de leur intérêt plastique (matière, couleur, transparence, opacité, forme...) et pourront être d'origine naturelle ou manufacturée.

C'est la réflexion autour du choix d'angle de prise de vue (où se situe le photographe/à l'objet), du cadre (du très gros plan au plan moyen), de l'intensité de la lumière ou des ombres, de l'existence ou non de reflet(s) qui va participer à la construction de la réponse au problème posé.

La rencontre avec des œuvres photographiques, au cours de cet atelier, favorisera l'émergence de propositions nouvelles issues de la découverte des procédés employés par des artistes comme Emmanuel Sougez, Patrick Tosani (séries des cuillères, des talons, des masques...), Joseph Sudek ou André Kertész notamment.

André Kertész, *La Fourchette*, 1928

Repères biographiques

Julia Fullerton-Batten est une artiste photographe allemande née à Brême en 1970.

Elle a débuté sa carrière dans la photographie publicitaire puis la photographie de mode (Vogue Magazine). En 2005, elle devient photographe professionnelle et s'établit à Londres.

Son travail se décline depuis en série qui questionne les relations que l'humain peut établir avec l'autre et son environnement : Teenage Stories, 2005 - School Play, 2007 - In Between, 2008/2010 - Awkward, 2011, Mothers and Daughters, 2012 - Unadorned, 2012 - Blind, 2013 - A Testament to Love, 2013 - Korea, 2013 - In Service, 2014 - Feral Children, 2015 - The Act, 2016.

Mothers and Daughters, 2012

"Dans la série Mothers and Daughters, j'ai dressé le portrait complexe des relations entre une mère et sa fille. C'est à la fois un travail documentaire et biographique puisqu'il illustre mes propres liens et ceux de mes deux sœurs avec ma mère, et également les relations de cette dernière avec sa propre mère. J'ai choisi de travailler avec de vrais couples mère-fille dans leur environnement, plutôt qu'avec des modèles ou des acteurs. Pendant que s'échafaudaient les mises en scène pour créer ensemble leur petit monde, je me remémorais mes propres expériences familiales. Tandis que le projet prenait forme, à travers la rencontre d'une quarantaine de femmes, mères et filles, et la découverte de leurs relations toutes différentes et parfois ultra-sensibles, j'ai réalisé combien leur fragilité et leur vulnérabilité sont exacerbées dans le rapport filial. Au fil du temps, les rapports changent de manière significative. Le nourrisson dépend entièrement de la mère, mais à l'autre bout de l'échelle des âges, la mère devient souvent dépendante de sa fille. A l'âge adulte, l'intimité du lien repose sur l'amour, la lutte et la rivalité, menant à une compréhension et à une acceptation de l'un et l'autre. Le plein éventail des émotions est joué. Mes images tentent de capturer toutes ces étapes très différentes dans ces relations si particulières. "

Julia Fullerton-Batten

Les images de cette série sont basées sur de très minutieuses mises en scène qui nous immergent dans le mode de vie de l'Amérique aisée contemporaine (Julia passa son adolescence aux Etats-Unis). L'environnement apparaît artificiel au premier regard comme pour mieux obliger le spectateur à chercher au-delà des apparences. Mais c'est l'observation attentive des lieux et des éléments qui les composent qui permettra de construire l'histoire de la relation qui semble exister à ce moment donné entre les deux personnages.

Elles sera exposée à la Galerie du Chevalet du 12 octobre au 31 décembre 2016
Vernissage mardi 11 octobre à 18h

Julia Fullerton, *Mothers & Daughters*
Pretty New Thing, 2012
 Tirage couleur Cibachrome : 147 x 100 cm

Julia Fullerton, *Mothers & Daughters*
Departure, 2012
 Tirage couleur Cibachrome : 147 x 100

Julia Fullerton, *Mothers & Daughters*
Memories, 2012
 Tirage couleur Cibachrome : 147 x 100 cm

Julia Fullerton, *Mothers & Daughters*
Forgiveness, 2012
 Tirage couleur Cibachrome : 147 x 100 cm

Julia Fullerton, *Mothers & Daughters*
Custody Battle, 2012
 Tirage couleur Cibachrome : 147 x 100 cm

Julia Fullerton, *Mothers & Daughters*
Teenage Reflection, 2012
 Tirage couleur Cibachrome : 147 x 100 cm