

Les arts visuels : la photographie

Cycles 2 et 3

Conférence du mercredi 8 avril 2009

Compte-rendu

Introduction et présentation de l'intervenante :

- Carole Lagniez, directrice d'école élémentaire sur Paris, ancienne CPC et CPD dans le Gard.

A écrit : *20 projets en arts visuels pour l'école élémentaire* aux éditions Retz (+ CD)

Cet ouvrage est divisé en 4 parties : carnet de voyage / analyse des œuvres d'art / interdisciplinarité avec l'écriture / photographie. C'est de cette dernière partie qu'il sera question lors de cette conférence.

Conférence en 2 temps : 1er temps : analyse / 2ème temps : production

1er temps :

Analyse d'images (photographies). Comment analyser avec des élèves ?

Choix d'utiliser la photographie parce que c'est un domaine peu travaillé en primaire.

Lors de cette conférence, découverte et étude de photographies à travers 4 œuvres de la fin de XXème siècle (de la GS au CM2).

Approche théorique : comment s'y prendre pour l'analyse de l'image en tant qu'enseignant ?

Démarche d'analyse : laisser les enfants s'exprimer librement. Enseignant = médiateur.

L'analyse portera sur 3 axes :

- 1) le dénoté (ce que je vois : noir et blanc, photo...)
- 2) le connoté (ce que je ressens : lié au vécu, à l'émotion ; ça me fait penser à..., on dirait que...)
- 3) le culturel (ce que je sais : auteur, date, contexte historique, politique),

tout ceci en interaction (pas de clivage entre les 3 axes).

Aider les enfants en disant : « qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui attire ton regard... ? »

Choses qui frappent, qu'on remarque. Si tu devais la donner à quelqu'un, à qui la donnerais-tu? Qu'est-ce qui peut être drôle dans cette photo? Illustration de la palissade avec son arrière-plan (construction qui fait partie du patrimoine).

Dans le livre cité ci-dessus, on trouve une analyse de cette photographie.

Sur toute photographie, on distingue :

- Le cadre : fenêtre dans laquelle on peut voir l'image.
- Le hors cadre : ce qui entoure l'image (est-elle exposée dans un livre, dans un musée?..)
- Le champ : espace de réel, délimité dans le cadre (permet de décrire les éléments observés)
- Le hors champ : tout ce qui en dehors du cadre photographié.

Il y a aussi

- les différents plans : 1er, 2nd, arrière-plan. Qu'est-ce que l'on met en évidence ?
- personnages qui tournent le dos, qui n'ont pas vu le photographe, qui prennent leur temps, temps furtif de la dame penchée. Arrière plan : monument qui appartient au patrimoine.
- l'échelle du plan renseigne notamment sur le contexte socio-culturel
  - l'angle de prise de vue : ici frontal, au même niveau que la scène. Donne une impression de neutralité.
  - la composition : organisation de l'espace à l'intérieur du cadre (ce sont les lignes) : montrer qu'il y a de grandes lignes principales dans une image. Ici, il y a un jeu de lignes horizontales et verticales qui donne un rythme, un équilibre à l'image mais aussi, du point de vue organisation temporelle : la partie gauche évoque le passé alors qu'à droite, c'est le présent. Quand beaucoup de terre, c'est la matérialité / quand beaucoup de ciel, spiritualité.
  - la lumière : d'où vient-elle ? on joue sur les nuances, les impressions...
  - le jeu sur le net et le flou des différents plans
  - la couleur : pastels, vives, fidèles, dominantes.... réalisme, agression... contraste
  - le noir et blanc : côté intemporel, met en valeur l'architecture et les personnages
  - l'opposition jeunes/vieux, côté de vie des personnages/mort des statues

En fait, cette photographie est une prise de vue du chantier du Louvre : on peut chercher sur internet avec les élèves des images du Louvre et comparer.

Mise en œuvre concrète

Mettre les élèves autour d'une photographie A3.

On peut mettre en œuvre diverses situations pédagogiques pour faire l'analyse d'image.

Images utilisées lors de la conférence disponibles sur le CD du livre référencé ci-dessus.

On présente donc les 4 images aux élèves :

- ✓ 1ère situation : chaque élève a son jeu de 4 photos, ou un pour 2. Choisir l'image qu'il préfère.
- ✓ 2ème situation : associer les photos par 2. Comment peut-on les mettre ensemble ? (verticalité/horizontalité, auvents/palissades)

On peut aussi associer avec les personnages qui sont de dos, les personnages enlacés, associer par les lieux.

- ✓ Quel est le thème commun de ces 4 photos ? : thème du regard. Toujours en train de regarder quelque chose.
- ✓ Après le jeu d'association prévu précédemment, tracer 4 rectangles sur une feuille blanche (travail sur le format : rectangulaire, rectangulaire allongé...) : dessiner les grandes lignes et les formes principales. Afficher et demander à quel tableau cela se rapporte.
- ✓ Jeux d'écriture : 4 photos à disposition. Ecrire un mot sur une des 4 ou lui donner un titre. Accrocher tous les mots et associer avec la photo correspondante. Légender, faire des bulles (faire parler la statue, les vacanciers....) Mettre en place de l'expression écrite pour inventer histoire.

Synthèse à l'oral de ces 4 photographies prises sur le vif et à l'extérieur.

Thème commun : le regard.

Où se passent toutes ces scènes ? : Bretagne (Pornichet), Parc de Saint Cloud, aux Etats Unis : New York pour l'une et Santa Monica pour l'autre.

Quand ? : le soir mais pas forcément

Silhouette, la terre et le ciel, palissades qui forment des aplats

1ère photographie :

Plage à contre-jour de Santa Monica : plage de Californie très huppée. Espace protégé du reste du monde, le ciel évoque un paradis. 2 piquets brisés : donne l'impression d'un espace de respiration. On est mis à distance par une barrière verticale. Auteur de cette photographie : Elliott Erwitt, photographe avec beaucoup d'humour (photographie beaucoup les petits chiens).

2ème photographie :

Plage désertée : vide. Le spectacle de la mer est laissé au profit d'un autre spectacle qu'on ne voit pas. Ce spectacle se déploie sur toute la longueur, spectacle qui dure et qui se déroule. Vêtements des personnages des années 60. Début de l'été : difficile à dire. Maisons cossues : immuables. Peut-être spectacle d'une course cycliste ou d'un défilé qui se déroule sûrement un dimanche (à cause des vêtements plutôt endimanchés). Auteur : Robert Doisneau, photographe attentif à la magie de l'instant.

3ème photographie :

Parc de Saint Cloud : promeneurs quittant le banc alors que les statues restent immuables. Enlacement identique entre les 2 couples. La blancheur des statues s'oppose aux arbres sombres. Bras protecteur. Le rythme régulier évoque le rythme des saisons, le temps qui passe. Auteur : Edouard Boubat, photographe qui s'attache au point de vue humaniste comme Doisneau.

4ème photographie :

New York 32ème rue : on ne voit pas bien où se trouvent les palissades et le photographe. Le gratte-ciel prolonge la silhouette de la petite fille. Notre regard se heurte à cette palissade. Contraste entre ces deux côtés de la barrière. Auteur : Raymond Depardon : photographe et cinéaste dénonçant l'injustice et la souffrance.

2ème temps :

Quels ateliers mettre en place dans la classe ?

- Isoler, à l'intérieur des bulles de photo, des éléments pour leur donner un sens propre. On scrute l'image. Succession de lignes.

Elèves en atelier. Plage de Pornichet, en Bretagne : paysage lunaire

Détourner l'image pour en faire quelque chose d'autre

- 2ème activité : changement de décor. 2 images découpées sur la ligne verticale : compléter, prolonger autrement au crayon gris (B), au feutre noir et moitié de feuille collée sur feuille blanche. Bas de image de Depardon gardée et travail sur la partie basse puis partie haute prolongée vers le bas. Privilégier le petit format : carte postale par ex.

- 3ème activité : du noir et blanc à la couleur (série à la Andy Warhol)

4 photos à dispo : 4 consignes. Tirer au sort, au hasard l'ordre des consignes. Pour :

Santa Monica, l'orage gronde, le ciel s'assombrit et c'est le déluge.

Parc de Saint Cloud : les saisons changent, le ciel se transforme

Pornichet : à chacun son transat, à chacun son motif (touche d'humour)

New York : feu d'artifice sur l'Empire State Building

→ Recherche de transformation du sens avec ces consignes.

Passage à la production : projet photographique

A son tour, photographe selon différentes thématiques.

Porter un regard singulier, original sur son environnement : dans la classe, dans l'école, le quartier, la ville, en classe découverte.

Exploiter le cadrage, l'ombre, la lumière, la prise de vue...

Travail à partir de matériel informatique.

Comment mettre en place un projet photo ? : sous forme d'un diaporama, d'un livre de photos sur un thème.

L'idéal est le travail par équipe.

Dans le cadre de la classe ou dans le cadre de l'école, avec un concours photo. Sélection de 10 photos par classe avec prix à la clé. Tirer les photos en grand : c'est très important.

Idées de thèmes : thème de la série de photos = couleur

- Les couleurs et les formes
- Les lettres de l'alphabet (à la manière d'*Alphabetville*, ouvrage plus édité mais disponible au PLAC d'Auxerre)
- Les ombres
- Tout en ligne
- Ma ville hier/ma ville aujourd'hui (intéressant pour le cadrage : avoir le même point de vue)
- Collection (d'arbres/de portes, de poignées de porte/plaques de rues/fenêtres)
- Zoom (qu'est-ce que c'est ?)
- Formes dans la ville (ex. de l'œil de l'arbre)
- Secrets de la cour de récréation
- Sujet : portraits
- Patrimoine
- Sculptures
- L'eau dans la ville

- Végétaux et éléments naturels
- Travailler sur des effets (humour...)
- Grilles et ombres
- Le village abandonné : inventer une histoire à partir de tout ce qui reflète l'abandon dans une ville, un village
- Travail à partir du land art : ex. de la coquille d'escargot sur une feuille (cf. posters de Yann Arthus Bertrand, notamment le dernier paru sur la *Biodiversité*, disponible à la circonscription de Sens 2, au CLDP et au CDDP)
- Mon école comme vous ne l'avez jamais vu : grand listing de tout ce qui est important. Réponses très diverses. Faire l'album de l'école qu'on n'a jamais vu. Explorer l'école et la montrer tel que personne ne l'a jamais vue.
- Travailler sur la photo de classe : comment se mettre en scène ? Position de statue, en train de jouer...

Ensuite, travail avec les TICE pour recadrer les photos et ne pas oublier le best off de la photo ratée (premier prix).

Prix avec jury de professionnels mais pas seulement (élèves, enseignants, parents...)

Plusieurs prix doivent être décernés :

Grand prix du jury

Prix de l'originalité, du décor, de la meilleure lumière, du meilleur cadrage, de la photo la plus drôle, la plus effrayante, la plus ratée...