

A T E L I E R

C A N O P É

D O S S I E R

P É D A G O G I Q U E

DES ŒUVRES DANS LES CLASSES ET SI L'ART CONTEMPORAIN ENTRAIT DANS LES ÉCOLES DE MEURTHE-ET-MOSELLE ?

Dossier pédagogique réalisé par Corinne Lacaze et l'Atelier Canopé 54 - Nancy autour de l'œuvre de Sylvie Guillaume

SANS TITRE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE « DES ŒUVRES DANS LES CLASSES »

Et si l'art contemporain entrait dans les écoles de Meurthe-et-Moselle ?

L'ambition de ce projet, situé dans un cadre scolaire, est de :

- Permettre aux élèves de côtoyer des oeuvres originales empruntées pour plusieurs semaines par des enseignants volontaires.
- Proposer une rencontre entre les artistes créateurs et les élèves : l'artiste, dont la classe a emprunté l'oeuvre, viendra partager une demi-journée avec ces enfants et leur enseignant.
- Découvrir un panel varié de la création artistique contemporaine, les œuvres ayant été choisies comme révélant la variété de la création actuelle.

RECEVOIR UNE ŒUVRE DANS LA CLASSE, DANS L'ÉCOLE

Pour accueillir l'oeuvre une réflexion sera menée avec la conseillère en arts visuels sur sa présentation et sa mise en valeur : où l'installer ? Comment chaque élève de la classe va-t-il pouvoir y avoir accès et quand ? Une mini-galerie a-t-elle été déjà installée dans la classe ? Dans l'école ? Quel partage est-il prévu avec les élèves des autres classes de l'école ?

LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Avec chaque oeuvre, vous trouverez un dossier qui vous donne des conseils et des pistes de travail sur ce qui pourra être mené avec les élèves avant la venue de l'artiste et sur toute la période où l'oeuvre sera dans votre classe.

Une clé usb accompagne le dossier et permet de nourrir le projet en y intégrant vos contributions. (Photographies, vidéos, notes, impressions des élèves, traces des productions réalisées...).

ACCUEILLIR UN ARTISTE

Le contact sera pris avec chaque artiste et la date de sa visite sera programmée au moment de l'emprunt. Il sera possible d'avoir un échange par mail entre l'artiste et la classe, avant la venue ou après, selon le souhait et la disponibilité de chacun. La demi-journée s'articulera entre des moments de discussion, de questionnements et des moments de pratique plastique permettant de mieux comprendre les techniques utilisées et les démarches empruntées. Ces moments de partage pourront être filmés ou photographiés pour garder en mémoire ces instants précieux. (Penser à demander aux parents d'élèves l'autorisation par rapport au droit à l'image).

Pour cette rencontre, la présence de plusieurs parents pourra être sollicitée par l'enseignant. Pour les temps de pratique artistique prévus à cette date, les parents joueront un rôle précieux pour aider à la mise en place et au bon déroulement de ces ateliers.

L'ŒUVRE

Titre de l'œuvre : photographie « Sans titre » représentant une table de ping-pong dans un parc, extraite de la série « Mon désert »

Année de création : 2010

Nature de l'œuvre : tirage Baryte Hahnemuhle

Dimensions : 37x37 cm (encadrement chêne brut 50x65 cm)

L'ARTISTE

Sylvie GUILLAUME

Contact mail : sylvie.guillaum@free.fr

Site Internet : www.sylvieguillaume.com

OBSERVER / QUESTIONNER / ÉCRIRE / DESSINER

Il sera intéressant avant la venue de Sylvie Guillaume dans la classe de prendre le temps de réfléchir au métier de photographe, à dater le début de l'histoire de la photographie et des changements qui ont opéré dans la création artistique à partir de ce moment-là !

Chercher aussi si les élèves connaissent des noms de grands photographes, si des photographies sont déjà exposées dans l'école ? (Il y a souvent les photographies vues du ciel de Yann Arthus Bertrand)

On pourra aussi se questionner sur la nature de cette œuvre très particulière : Chacun décrit ce qu'il voit sur une petite feuille de papier ; on pourra ainsi parler des toutes premières impressions ressenties face à cette œuvre à l'artiste lorsqu'on la rencontrera.

DES PISTES DE TRAVAIL À MENER AUTOUR DE L'ŒUVRE

La photographie

Il sera intéressant de revenir à la nature des photographies, à tous les paramètres qui entrent en jeu lorsqu'on compose une photographie comme lorsqu'on la décrit : cadrage, point de vue, échelles de plans, lumière et contraste...

- Apprendre à utiliser un appareil photographique, s'initier à la prise de vue : dans un premier temps, on pourra laisser à disposition des élèves un appareil photographique reflex (sans pellicule) pour faire l'expérience du cadrage, de la visée, de l'arrêt du regard sur l'image (parfois modifiable par effet de zoom). On peut s'approcher, reculer, chercher à placer un objet dans le cadre ou à exclure un personnage.
- Dans un deuxième temps, on mettra en évidence des choix possibles en variant les plans, les angles de vue, les différents points de vue en prenant des photos avec un appareil numérique qui permettra d'analyser au retour ce qui a été expérimenté.

On pourra aussi :

- faire des tirages dans différents formats, différentes qualités de papiers,
- reprendre certaines images en photocopie noir et blanc,
- jouer avec les couleurs,
- faire des choix sur l'écran de l'ordinateur (recadrage...),
- fabriquer des appareils moins sophistiqués de recherche d'effets visuels, et de capture de l'image comme un cadre fabriqué dans une feuille cartonnée, un miroir placé dans le coin de la classe, un miroir déformant fait avec du papier d'aluminium, un thaumatrope (disque avec une image différente sur chaque face, qu'on fait tourner, phénomène qui utilise la persistance rétinienne), un tube pour regarder dans les coins, une chambre noire (avec un sténopé : petit trou ménagé dans une boîte obscure et servant d'objectif).

Ne pas oublier qu'en photographie, il y a « l'instant décisif » car une photographie est véritablement un instantané et prise une minute plus tard ou même une seconde, la photo peut être toute différente. C'est souvent une coïncidence, une effraction, un instant particulier.

En parlant d'Henri Cartier-Bresson, on disait : « Le géomètre du hasard », car même si le photographe a une intention, la part du hasard est très grande. C'est toute la richesse de cet art d'ailleurs. Une autre citation de Cartier-Bresson : « Photographier, c'est mettre dans la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur ».

Photographier l'insolite

Est insolite ce qui est inhabituel et qui surprend. Non conforme aux usages. Voir aussi anormal, inaccoutumé, extraordinaire, bizarre, étrange.

On peut travailler dans deux directions :

- L'insolite dans l'inconnu : ce qui nous paraît insolite parce qu'inconnu, inhabituel, imprévu ou parce qu'en décalage avec ce qui est connu et attendu.
- Ce qui est familier mais qu'on peut apprendre à regarder autrement : c'est le regard qui crée l'insolite et permet de ré-interroger le réel, perçu dans les limites des filtres de l'habitude. Par exemple, changer d'angle de vue pour observer un lieu familier permettra d'y découvrir des éléments jamais décelés auparavant, et provoquera des effets, des émotions là où l'habitude et l'accoutumance avaient « anesthésié » la perception.

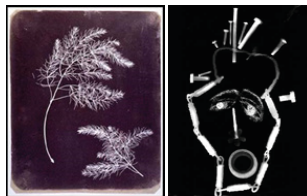
Chercher à faire des photos insolites pourra donc s'imaginer de deux manières :

- Chercher dans la ville des détails, des « choses » en décalage avec ce qui est connu, des objets ou des personnages qui n'ont rien à faire à cet endroit... par exemple, des « morceaux de nature » qui pousseraient dans la pierre d'une maison (un peu comme l'avait fait Gilbert FAESTENEKENS dans ses photographies de Bruxelles).
- Chercher à regarder autrement des lieux bien connus... en changeant de point de vue, en cadrant sur un détail...

Créer des photogrammes

Suivant la définition de Man Ray, le photogramme est « une photographie obtenue par simple interposition de l'objet entre le papier sensible et la source lumineuse ».

Pour le réaliser, il n'est donc pas nécessaire d'en passer par les étapes de la prise de vue et du développement. Pas d'appareil photo, de négatif, d'agrandisseur, les matériaux pour un photogramme au sens strict sont le papier photosensible, la lumière, l'objet référent, puis les bains chimiques du tirage.

On peut également appeler photogramme le procédé au cliché de verre, qui consiste à tirer sur papier sensible une plaque de verre noircie sur laquelle est tracé un dessin. Cette technique fut utilisée par entre autres Corot et Delacroix pour dupliquer leurs dessins.

Dans nos habitudes et conventions liées à la perception visuelle, le noir est perçu comme forme et le blanc comme fond (par exemple la page blanche sur laquelle on trace des lettres noires). Le photogramme opère un renversement de ces habitudes qui gêne William Fox Talbot, en quête pour sa part et suivant son époque, d'une image réaliste. Il réalisa donc un « photogramme de son photogramme » en le posant sur le papier sensible, puis en projetant la lumière.

Le photogramme est produit par contact direct de l'objet sur le papier photosensible, l'objet est donc toujours rendu en grandeur nature. Il perd en outre sa couleur, sa matière, son volume, ce qui produit un effet de distanciation entre l'objet réel de départ et sa représentation.

À la différence d'une photographie reproductible à l'infini à partir de son négatif, chaque photogramme est une image unique. D'après le texte de Floris Neusüss, « photogramme » ; coll. Photopoché ; éditions Nathan, 1988.

DES PISTES DE TRAVAIL À MENER AUTOUR DE L'ŒUVRE

Alec Soth

Photographe américain (Agence Magnum)

<http://alecsoth.com/photography/>

David Hockney

Peintre, dessinateur, graveur, décorateur et photographe britannique, figure majeure du mouvement Pop Art des années 1960. Usant de couleurs acidulées et attirantes, David Hockney peint des portraits et des paysages où se mêlent peinture et photographie.

Il compose des images en associant et collant plusieurs photos.

http://www.hockneypictures.com/photos/photos_polaroid_07.php

Robert Adams

Photographe américain

<http://www.espritsnomades.com/artsplastiques/adamsrobert/adamsrobert.html>

Bernd et Hilla Becher

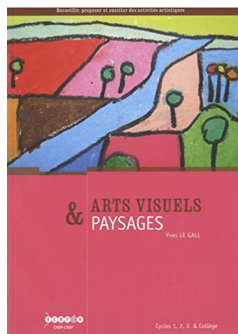
Bernd et Hilla Becher sont un couple de photographes allemands qui depuis les années 50 photographient des bâtiments industriels comme des puits de mine, des châteaux d'eau, des usines ou des silos à grains. Leur particularité est de toujours les photographier avec la même lumière (ciel couvert), le même cadrage (frontal et centré) et la même technique (chambre 20×25, téléobjectif pour éviter les déformations) de façon à créer des typologies de ces constructions qui mettent en valeur à la fois leurs points communs et leurs différences. Ils présentent ensuite leurs photographies sous forme de panneaux de 9 (ou plus) photographies de petits formats qui renforcent l'aspect de catalogue scientifique de leur travail.

<http://www.photophiles.com/index.php/biographies/1229-bernd-et-hilla-becher>

Le paysage

Découverte de la façon dont les artistes se sont appropriés ce genre au fil de l'histoire de l'art, rencontre avec des oeuvres et des artistes, pratiques plastiques avec d'autres médiums que la photographie mettant en avant les différents plans et la façon de rendre un paysage réaliste ou non. Utilisation d'éléments naturels pour créer en situ et mettre en avant des caractéristiques du paysage : lignes, formes, matières...

SÉLECTION DOCUMENTAIRE

ARTS VISUELS & PAYSAGES

Évolution du paysage dans l'art occidental de l'Antiquité à l'époque contemporaine : repères artistiques (paysage et histoire des arts, représentation du paysage,...) accompagnés de séquences pédagogiques.

Yves Le Gall.
CRDP de Poitiers, 2010.
63 p.

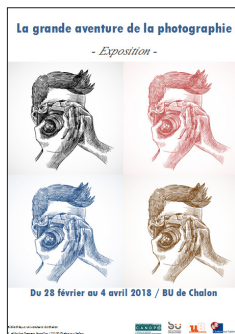
L'ART EN JEU Créer, fabriquer, jouer

Comment faire le lien entre le jeu, l'art et la pédagogie.

Trois séries d'ateliers proposent des situations de jeu ouvertes et variées, toutes associées à une pratique artistique, pour engager les élèves du cycle 1 au cycle 3 dans une démarche de recherche créative autour du jeu et du jouet, pour apprendre en jouant.

Pour chaque atelier, accompagné de photographies de séances et des réalisations finales des élèves, sont indiqués contexte, objectifs, niveaux concernés, références artistiques en appui, matériels et outils mobilisés.

Caherine Grostabussiat.
Réseau Canopé, 2018.

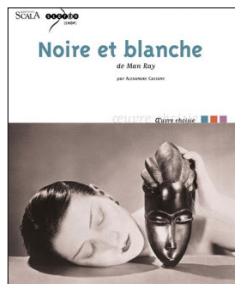
LA GRANDE AVENTURE DE LA PHOTOGRAPHIE Exposition

Exposition composée de 19 posters de photographies, de fiches descriptives et analytiques et d'un livret pédagogique.

La multiplicité des démarches, l'analyse des différences, la comparaison entre ce qui est montré et ce qui est suggéré sont parmi les pistes possibles. Ces 19 images présentent une diversité d'usages de la photographie (reportage, témoignage, photographie dite « plasticienne », photographie scientifique...).

Les photographies présentées sont de : Boubat, Capa, Cartier-Bresson, Costa, Fleischer, Franck, Giacomelli, Klein, Koudelka, Lange, Warhol, Long, Cernan, Messenger, Michals, Penn, Rousse, Cong Nick Ut.

CNDP, 2005.
19 affiches 70x98 cm, livret pédagogique, 19 fiches.

NOIRE ET BLANCHE DE MAN RAY

Analyse du portrait de Kiki de Montparnasse (1926), modèle et muse du photographe.

Les mouvements artistiques de l'entre-deux-guerres à Montparnasse.

Description des techniques utilisées par Man Ray.

Alexandre Castant.
CNDP/Scala, 2003.
32 p.

VALISE PÉDAGOGIQUE

Le paysage

Ensemble comprenant
11 reproductions d'art et un guide
proposant des pistes
pédagogiques d'exploitation
sur les thèmes du paysage.

Les œuvres présentées :

- « Les glaneuses » de Millet,
- « La pie » de Monet,
- « Nuit étoilée » de Van Gogh,
- « Le pommier » de Klimt,
- « La grande vague » de Hokusai,
- « La montagne Saint Victoire »
de Cézanne,
- « Impression soleil levant »
de Monet,
- « Cygnes réfléchissant
des éléphants » de Dali,
- « Der Niesen » et « Le lever
de lune » de Klee,
- « Bleu de ciel » de Kandinsky.

Réseau Canopé, 2013.
11 affiches, dossier pédagogique,
22 p., bibliographie, 5 p.

LA CLASSE MATERNELLE

L'art photographique

Compte rendu d'un projet d'école
sur l'art photographique, mené
dans une école maternelle
du Rhône, en 2004, dans le cadre
de l'éveil aux sciences
et techniques : thème
de la lumière abordé à travers
la photographie, objectifs,
démarche, déroulement,
techniques utilisées
(photogramme, dessin
au révélateur et au fixateur, boîte
à photographier).

Michel Rhône, Nathalie Baudry.
La classe maternelle, 2004.
p.37-41.

LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

ATELIER CANOPÉ 54 - NANCY

99 rue de Metz
CO 43320
54014 Nancy Cedex

T 03 83 19 11 11
contact.atelier54@reseau-canope.fr
 @Canope_54

Renseignements et inscription :
reseau-canope.fr/
academie-de-nancy-metz/
atelier-canope-54-nancy.html