

FICHE ATELIER N°6

Journal conté, roman imagé, film parlé.

Participants : lycéens (2nde et 1ère).

Artiste : Mathilde Geldhof.

Nombre de séances

requises : entre 10 et 15 par classes.

Matériaux et outils:

- photographie
- textes

Enseignants mobilisés

Professeur.e.s d'Histoire-Géographie et de Français.

Etablissement

Lycée Camille Claudel à Pontault-Combault.

1. PRÉSENTATION DE L'ATELIER

Cet atelier propose de travailler plusieurs médias : les photographies, le film et le texte. Il vise un apprentissage de la photographie et du montage des images en lien avec le programme de littérature.

Les élèves sélectionnent un extrait de texte qui sera le déclencheur d'une photographie. Ces photographies seront ensuite retravaillées et assemblées pour faire un film expérimental de type roman-photo.

L'atelier est constitué de trois temps : la lecture des textes et la sélection des extraits, l'élève apprend à poser des mots sur son choix. S'amorce ensuite le second temps par le travail de prise de vue, où l'élève apprend à manipuler un appareil photographique, se familiarise avec la technique du cadrage et de la lumière. Puis vient le troisième temps, celui du montage, où l'élève apprend à préciser ses intentions, sélectionner son image et travailler en collectif en réfléchissant à l'ordre des séquences.

En développant la recherche à travers différents documents : texte et image. Puis en combinant deux techniques : photographie et montage, les élèves partagent compétences et avis. Une co-création s'installe permettant le dépassement des individualités au bénéfice d'une singularité collective.

2. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- * Former le regard et utiliser l'image comme vecteur d'apprentissage de matières enseignées au lycée.
- * Permettre la rencontre avec une professionnelle de l'image, découverte d'un métier.
- * Manipuler du matériel professionnel dédié à l'image.
- * Apprendre à analyser les images et acquérir une méthode.
- * Développer l'imagination, le sens de l'observation de l'environnement et le sens critique des lycéens.
- * Travailler à un projet commun.
- * Apprendre à énoncer son avis et ses idées.
- * Réinvestissement des connaissances étudiées en cours de Français.
- * Travailler sur la question du montage cinématographique dans une logique collaborative et ludique.



Affiche de l'exposition « Du ciné-roman au roman-photo », au Mucem à Marseille en 2017.

3. DÉROULÉ (5 TEMPS DE RENCONTRE PAR CLASSE)



Mathilde Geldhof, *Vues d'un paysage*, ensemble de 3 duo de cartes postales sous verre texturé 21 X 14,8 cm chaque, 2019.

• ÉTAPE 1

Rencontre avec l'artiste (sa démarche, son métier).

Explication de l'atelier (ses enjeux, le rôle des élèves, la durée et le matériel disponible).

Sélectionner un passage du texte qui aura marqué l'élève, provoque en lui une émotion, un intérêt particulier. Nous l'aidons à motiver son choix.

• ÉTAPE 2

Amorcer des réflexions sur la lecture, l'analyse d'images et l'acquisition du vocabulaire photographique (cf. glossaire).

Réaliser une photographie sans illustrer le texte.

Utiliser ce dernier comme un déclencheur à la création d'une image.

Extraire de ce passage une impression générale ou un détail qui amènera à une photographie personnelle.

• ÉTAPE 3

Élaboration de l'editing, ponctuée de débats et d'échanges à partir des productions des groupes : choix du titre, de l'ordre des images, musique.

Agencement des images et des sons dans une optique narrative, musicale ou poétique. Il s'agit de se concentrer sur la nature même du montage.

Un.e narrateur.trice volontaire sera enregistré/e en train de lire les extraits de texte (afin de donner de la cohérence et d'harmoniser les différents passages nous n'enregistrons qu'une seule voix).

• ÉTAPE 4

Construction d'une exposition de restitution dans le lycée (réflexion entre les élèves, l'artiste et les professeurs sur l'accrochage) et d'une projection des films.

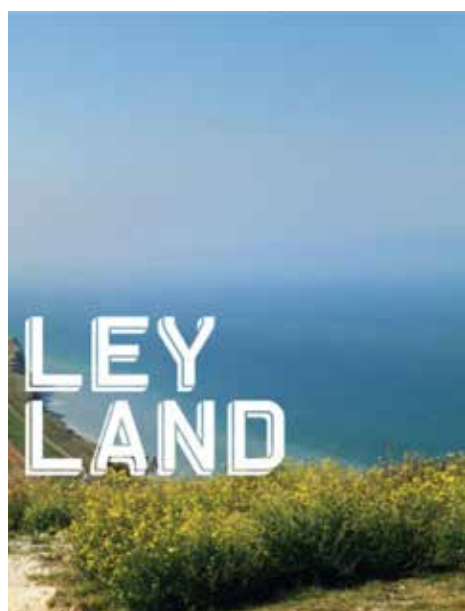
Installation de l'exposition par les élèves, projection et vernissage, accompagné d'une médiation préparée par eux.

• ÉTAPE 5

Trois visites (sous réserve de l'ouverture des centres d'art partenaires) des expositions de la Ferme du Buisson, CPIF et Parc culturel de Rentilly Michel Chartier à partir de mars 2021.

4. SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

- Appareils photos compacts (mis à disposition par la structure culturelle).
- Les extraits de textes sélectionnés en lien avec le programme de français.
- Les images de chaque élève prises durant l'atelier de prise de vue ou image personnelles.
- Matériel spécifiques aux prises de vues (différent selon les besoins de la mise en scène inventée par l'élève)
- Plateforme Do'Doc.



Claire Chevrier, *LEYLAND*, réalisée à partir du Camion de Marguerite Duras, 2019

5. RESSOURCES

Web :

- * [Le Journal illustré du 5 septembre 1886 et le roman-photo de Nadar.](#)
- * [Article « Et si les films de Godard étaient de superbes romans-photos... », dans Les Inrocks de février 2018, écrit par Serge Kaganski.](#)
- * [Exposition « Du ciné-roman au roman-photo », au Mucem à Marseille en 2017.](#)
- * [Exposition « VOIX OFF », au CRAC à Sète en 2005, exposition qui interroge la notion de langage.](#)

Corpus d'images :

- * [La jetée de Chris Marker, 1962.](#)
- * [Claire Chevrier, LEYLAND, réalisée à partir du Camion de Marguerite Duras, 2019.](#)
- * [Georges Simenon et Germaine Krull, La Folle d'Itteville, 1931.](#)
- * [Amaury da Cunha, HS \(images d'une histoire souterraine\), 2017.](#)
- * [Collectif conversation, La Sauvagine, 2020.](#)
- * [Mathilde Geldhof, Vues d'un paysage, ensemble de 3 duo de cartes postales sous verre texturé 21 X 14,8 cm chaque, 2019.](#)
- * [Anne-Lise Broyer, Le chat de Barcelone, 2021.](#)

6 . GLOSSAIRE

REGARD :

Le regard est une des composantes fondamentales de la photographie. Mais qu'est-ce qu'un regard ? Disons : une manière à la fois unique et commune de voir les choses. Car le regard n'est pas (ou pas seulement) inné. Il est aussi construit par l'éducation, l'histoire personnelle, les habitudes et le travail. On ne regarde donc pas seulement avec nos yeux, mais aussi avec notre culture. Ainsi accepte-t-on souvent bien mieux un type d'image qu'on a été habitué à voir que d'autres. Mais nous pouvons travailler notre regard, nous exercer à voir autrement, différemment, nous pouvons changer notre point de vue, l'élargir, l'ouvrir à toutes sortes d'images et de visions nouvelles.

INSTANTANÉ / MISE EN SCÈNE :

De la photo, on dit souvent qu'elle est instantanée : qu'elle est réalisée dans un temps immédiat et qu'elle permet de saisir (on dit même parfois de voler, d'attraper, de capturer) un instant. Mais une photographie peut aussi être mise en scène : être non pas le fruit du hasard ou d'un moment mais celui d'une composition longuement murie où les éléments (décors, objets, ou personnages) sont disposés et organisés volontairement. Le photographe compose l'image, ce qui implique de réfléchir et de prendre le temps. La prise de vue vient donc en dernier, après de nombreuses opérations, de nombreuses expérimentations, de nombreux choix. Souvent les photographes utilisent un studio pour faire des mises en scène. Artificielle plutôt que naturelle, la lumière peut y être modulée et travaillée.



Mathilde Geldhof, *Vues d'un paysage*, ensemble de 3 duo de cartes postales sous verre texturé 21 X 14,8 cm chaque, 2019.

PORTRAIT /AUTOPORTRAIT :



Collectif conversation, *La Sauvagine*, 2020

La photographie est bien souvent utilisée pour réaliser des portraits ou des autoportraits (des portraits de soi). Mais il y a mille manières de réaliser l'un ou l'autre. On peut – c'est le plus courant – montrer un visage ou un corps entier. Dans ce cas, l'expression ou la position du corps traduiront souvent une expression : joie, colère, tristesse, etc. Mais on peut aussi faire le portrait de quelqu'un en montrant une autre partie du corps que le visage (une main, un cou, un œil, une poitrine) et même en ne montrant pas du tout le corps mais autre chose : une chambre, des objets, un paysage peuvent aussi montrer, raconter, exprimer quelqu'un.

ROMAN-PHOTO / PHOTO-ROMAN :

Un roman-photo est un genre narratif hérité de la bande dessinée. Il est constitué d'une succession de photographies, généralement accompagnées de textes disposés ou non dans des bulles, qui racontent une histoire. Il a vu le jour en Italie, en 1947, dans un magazine italien et a été très populaire jusque dans les années 1970. En 1962, le cinéaste Chris Marker réalise un film nommé *La jetée*, dont les images ne sont pas des images en mouvement mais des photographies. Pour décrire ce film d'un genre particulier, il invente un nom : le photo-roman.

FORMAT :



Collectif conversation, *La Sauvagine*, 2020

Le format désigne le rapport entre la largeur et la longueur d'une feuille, d'une photographie. On distingue, en photographie, différents types de formats : format carré, format portrait, format paysage, format panoramique par exemple. Parfois, une image peut exister en plusieurs formats.

MONTAGE :

Action d'assembler différentes parties constituées d'abord séparément pour former un ensemble. Au cinéma, le montage est l'organisation de la succession des plans et/ou des scènes (qu'on nomme séquences) qui constituent un film.

Fiche atelier conçu par le Centre Photographique d'Île-de-France à Pontaul-Combault dans le cadre de l'action Triple-Mix(te), créée en 2017, soutenue par la Région Île-de-France à travers le dispositif de Convention régionale d'éducation artistique et culturelle et du Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France, à travers le dispositif de Résidence territoriale d'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire. Contact : lucine.charon@cpif.net