

FICHE ATELIER N°7

Le dehors de la machine. Ses entrailles

Participants : Lycéen.e.s (2nde, 1ère, Terminales).

Artiste : Marie Quéau

Nombre de séances

requis : entre 10 et 15 par classes.

Matériaux et outils:

- Photographie des participants
- Rebus métallique
- Rebus menuiserie
- Peinture, photocopies
- Colle et ciseaux
- Format grand aigle

Enseignants mobilisés

Professeur.e.s d'arts plastiques et de Français

Etablissement

Lycée Auguste Perdonnet à Thorigny-sur-Marne

ODDS AND ENDS, 2013 – 2018
extrait d'une série de 89 photographies ©
2020 Marie Quéau

1. PRÉSENTATION DE L'ATELIER

Cet atelier propose un travail dans les ateliers techniques des élèves. Il s'agit de réaliser un collage format grand-aigle (110x75 cm) à l'image d'une ville graphique et futuriste à partir d'images réalisées par les élèves. La démarche de prise de vue demande aux élèves de considérer leurs machines, non pas comme fonctionnelles mais comme des objets à disséquer.

L'artiste, accompagnée de l'enseignant, invite l'élève à apprendre à décaler son regard et ainsi penser les formes différemment.

La première étape est le moment de prise de vue qui devient une exploration.

Les élèves sont à la recherche de formes colorées, spécifiques, évocatrices, intrigantes, et prennent le temps de s'attarder sur les détails. C'est une recherche graphique de leur espace de travail habituel.

Dans un second temps, les photographies sont imprimées sur des feuilles format A3 et A4 et les élèves doivent composer chacun un collage à partir de ces images en les découpant et les assemblant créant une ville très dense. Après l'étape de déconstruction, il faut construire, redonner du sens et créer une cohésion dans les formes. Libre cours à leur imagination, l'artiste et les enseignants circulent entre les tables, pour guider les élèves et noter des détails qui permettent une bonne lisibilité de leur propos.

Dans un dernier temps, un travail est mené sur la typographie et le choix du nom de la ville. Les rebuts des ateliers serviront de tampons pour créer une typographie. Chaque élève devra expliquer son travail et l'élaboration du collage en partant de la prise de vue jusqu'à la réalisation du collage.

2. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- * Former le regard et utiliser l'image comme vecteur d'apprentissage de matières enseignées au lycée professionnel, notamment en utilisant ce projet comme rendu final pour l'oral du baccalauréat.
- * Permettre la rencontre avec une professionnelle de l'image et la découverte d'un métier.
- * Manipuler du matériel professionnel dédié à l'image.
- * Apprendre à analyser les images et développer son sens critique.
- * Apprendre à entrer dans une démarche créative.

Vidéo pour « July 15th, 4 am » de December, photogramme
© 2020 Marie Quéau

- * Réaliser concrètement un projet et le mener à terme.
- * Développer la créativité et l'intelligence sensible.
- * Prise de paroles en collectif, écoute et ouverture face aux projets des autres élèves.

3. DÉROULÉ (5 TEMPS DE RENCONTRE PAR CLASSE)

• ÉTAPE 1

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

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

Discussions collectives pour dégager les pistes de recherches de l'atelier et définir le fil rouge et l'objectif final.

• ÉTAPE 2

Séance de prise de vue dans les ateliers techniques.

Engager des réflexions sur le regard que les élèves posent sur leur environnement de travail.

Amener les élèves à regarder différemment les machines en s'aidant de vocabulaire lié à l'analyse d'image (détails, zoom, abstraction).

• ÉTAPE 3

Travail de découpe et collage. Manipulation des images des étudiants. Poser un regard sur leurs propres images, à faire des choix graphiques, s'attarder sur les détails, les formes en vue du collage.

Réalisation du collage et ajout de caractères typographiques réalisés par tamponnage de rebus des ateliers et/ou découpes de lettrines dans les magazines.

Structuration d'un dialogue autour des images individuelles et autour de la production collective.

• ÉTAPE 4

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

Installation de l'exposition par les élèves, projection et vernissage, accompagné d'une médiation préparée en amont. (sous réserve des normes sanitaires en vigueur)

• 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.

Bénédiction © 2020 Marie Quéau

4. SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

- Appareils photos compacts (mis à disposition par la structure culturelle).
- Les images de chaque élève prises durant l'atelier de prise de vue.
- Revue de graphisme mises à disposition.
- Plateforme Do'Doc.

5. RESSOURCES

Web :

- * [Bande annonce du film Métropolis](#)
- * [Analyse de la peinture cubiste de Juan Gris, l'album, 1926](#)
- * [«Super Meta Maxi» exposition Tinguely à Düsseldorf, 2016](#)
- * [Vidéo sur le travail de l'artiste Panamarenko, entre le processus de travail technique et mécanique et l'émancipation de la réinterprétation créative](#)

Corpus d'images :

- * Affiche du film *Métropolis*, Fritz Lang, 1962
- * *Métropolis*, Paul Citroen, 1923 et 1925
- * *Gravat* de Jacques Gautier d'Agoty montrant l'intérieur de l'esquena d'una dona, 1746
- * *Le Petit Déjeuner*, Juan Gris, 1914

6 . GLOSSAIRE

GRAPHISME :

Le graphisme est une discipline qui consiste à créer, choisir et utiliser des éléments graphiques pour élaborer un objet de communication. C'est une manière de représenter en utilisant des éléments schématiques signifiants. L'objectif est une lisibilité d'un propos.

AFFICHE :

Une affiche est un support qui permet de communiquer. Les premières affiches sont nées en même temps que les grandes villes, afin de permettre à un message de se diffuser plus largement. Le message peut être publicitaire, culturel, informatif ou bien être de la propagande.

FORMAT :

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 / COLLAGE :

Le collage est une technique de création artistique qui consiste à organiser une création plastique par la combinaison d'éléments séparés. Il s'agit de prêter attention à la combinaison des éléments et de se poser la question : quelle nouvelle image je crée quand j'assemble plusieurs images.

TYPOGRAPHIE :

La typographie, c'est une police qui a du caractère. Elle permet d'accentuer et d'amplifier une émotion à travers les lettres sans que personne ne s'en rende compte. La typographie donne du mouvement et une impression pour renforcer un message

Bénédictin © 2020 Marie Quéau

Fiche atelier conçu par le Centre Photographique d'Île-de-France à Pontault-Combault dans le cadre de l'action Triple-Mix(te)s, 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](mailto:lucine.charon@cpif.net)