

FICHE ATELIER N°10

Participant·e·s : Lycéen·ne·s
(2nde, 1ère).

Artiste : Sandra ROCHA

Nombre de séances :
requis : entre 4h et 8h par
classes

Matériaux et outils :

- Photographie
- Miroirs
- Objets divers

Enseignante mobilisé·es :

Professeure d'Histoire des Arts
Professeure d'Histoire-
Géographique
Professeurs de Français

Etablissement :

Lycée Camille Claudel à
Pontault-Combault

1. PRÉSENTATION DE L'ATELIER

Sandra Rocha a choisi d'aborder la thématique « Métamorphoses » par la construction de photographies en rapport avec le miroir. Le miroir constitue en effet un élément essentiel de son travail. Il a plusieurs fonctions : il cache, il montre, il permet d'éclairer mais aussi de créer toutes sortes de transformations, de jeux et d'expériences. L'atelier permet de montrer que si la photographie est peut-être un miroir présenté au monde, il ne faut pas prendre ce que reflète ce miroir pour argent comptant. Car il est l'instrument qui permet au contraire de créer des faux-semblants, des illusions et des leurres : de beaux et poétiques mensonges !

En compagnie de l'artiste dont certain·e·s ont préalablement vu l'exposition présentée au CPIF, les élèves expérimentent la photographie dans son rapport au miroir, mais aussi, parfois, au récit ou aux jeux de lumières. Iels créent ainsi à plusieurs des mises en scène et/ou des histoires en images où sont exploitées les possibilités offertes par le miroir : éclairer, cacher (ou montrer), déformer, transformer, décorer, etc.

2. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- * Former le regard et utiliser l'image comme vecteur d'apprentissage de matières enseignées au lycée.
- * Permettre la rencontre avec un professionnel de l'image et la découverte d'un métier.
- * Développer la capacité à travailler en équipe.
- * Manipuler du matériel dédié à l'image.
- * Développer son sens de l'observation.
- * Apprendre à entrer dans une démarche créative.
- * Appréhender la photographie comme un processus de construction.
- * Réaliser concrètement un projet et le mener à terme.
- * Développer la créativité et l'intelligence sensible.
- * Développer l'esprit critique et d'analyse face aux images.
- * Permettre des échanges et débats avec des professionnel·le·s de l'image et de la médiation.

Sandra Rocha, série *Le Moindre Souffle*, Les Métamorphoses d'Ovide, 2020.

3. DÉROULÉ

• ÉTAPE 1

Rencontre avec l'artiste (son parcours, son métier, sa démarche artistique).
Explication de l'atelier aux élèves (ses enjeux, le rôle des élèves, la durée et le matériel disponible).

• ÉTAPE 2 à ÉTAPE 7

Mise en place des séances créatives en demi-groupe accompagnées par les professeurs- prise de vue dans le lycée (CDI, salle de classe, couloirs, etc) ou en extérieur (parc, médiathèque) - découverte des possibilités d'utilisation d'un miroir en lien avec la photographie et des techniques d'éclairage.
Elaboration pour certaines classes d'un récit en images.

• ÉTAPE 8

Elaboration de l'édition, nourrie de débats et d'échanges à partir des productions des groupes et conception d'une exposition de restitution dans le lycée.

• ÉTAPE 9

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

4. SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

- Appareils photos compacts (mis à disposition par la structure culturelle).
- Miroirs.
- Accessoires apportés par l'artiste et les élèves.

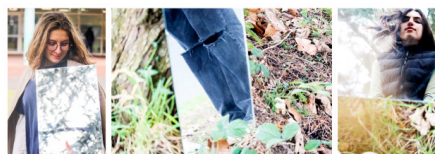
5. RESSOURCES

- * Florence Henri
- * Hubert Bayer, *Humainement impossible*, 1932
- * Michelangelo Pistoletto, *Tableaux-miroirs*
- * Velasquez, *Les Ménines*, 1656-1657
- * Jeff Wall, *Picture for women*, 1979
- * Jan Van Eyck, *Les époux Arnolfini*, 1434
- * Le Caravage (pour le travail sur la lumière)
- * Edouard Manet, *Un bar aux Folies Bergère*, 1881-1882
- * Contacts Sophie Calle, de Jean-Pierre Krief, 1997, pour le lien au récit

Projet Triple-Mix(te)s, Lycée Camille Claudel, 2021-2022.

6 . GLOSSAIRE

CADRAGE :

C'est l'action de choisir les limites que l'on donnera à la photographie. Le cadrage délimite ce qui est choisi et s'organise dans un cadre, le reste disparaît alors, c'est le « hors champ ».

CLAIR OBSCUR :

Désigne le contraste, dans une image, entre zones claires et zones sombres.

CONTRASTE:

Caractérise la répartition lumineuse à l'intérieur d'une image.

CONTRE-JOUR :

En photographie, on dit qu'il y a « contre-jour » lorsque la source de lumière est face au photographe et éclaire le sujet par derrière.

LUMIÈRE DIFFUSE :

Désigne un éclairage doux et enveloppant.

PROFONDEUR DE CHAMP:

La distance entre les éléments les plus proches et les plus éloignés d'une scène qui semble être « nettement acceptable ». C'est à dire l'espace qui sera net lors de la prise de vue.

Projet Triple-Mix(te)s, Lycée Camille Claudel, 2021-2022.

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 : adele.rickard@cpif.net