

Ressemblance et image photographique - Réalité et/ou Fiction

« *Petite scénographie du mensonge* »

Comment installer des élèves de 6e en situation de pratique critique de l'image photographique, dans un questionnement abordant écart et ressemblance, réalité et fiction ?

En quoi cette situation s'inscrit-elle dans une progression sur le long terme, en tant qu'introduction à une réflexion sur les différents statuts de l'image des programmes du cycle central et de 3e ?

Jeff WALL *A Sudden Gust of Wind (After Hokusai)*, 1993

Les objectifs de la séquence :

A/ Les objectifs de formation pour le professeur :

- ▼ Installer les élèves dans un dispositif leur permettant de produire, d'analyser et porter un regard critique sur l'image photographique et les utilisations qui peuvent en être faites.
- ▼ Faire prendre conscience, aux élèves, des potentialités du cadrage, champ/hors champ, angle de vue, échelle... des possibilités liées à la mise en scène, aux manipulations diverses de l'image photographique.
- ▼ Elargir le champ des moyens d'expression en l'ouvrant à la photographie numérique (de la prise de vue à l'impression).
- ▼ Réenclencher les acquis et investigations dans le domaine du référent et de sa représentation, de la ressemblance et des valeurs expressives de l'écart.

B/ Les objectifs opérationnels pour les élèves : **(les compétences et les acquis visés pour les élèves)**

Compétences techniques :

- ▼ Pratiquer en 3 dimensions, mettre en place un « mini environnement » pouvant accueillir sa propre main.
- ▼ Savoir fabriquer, détourner... des éléments pour la création d'un univers fictionnel, décalé...
- ▼ Savoir gérer une hétérogénéité choisie et/ou subie...
- ▼ Utiliser la photographie numérique, aborder les questions liées à la prise de vue... la retouche d'image... l'impression...
- ▼ Pratiquer en 2 dimensions, faire et utiliser l'image photographique dans la recherche d'une cohérence plastique.

Compétences méthodologiques :

- ▼ Savoir anticiper une prise de vue au travers de questions liées au cadrage, champ/hors champ, échelle des plans... et plus encore au travers de la question et de la mise en scène...
- ▼ Savoir jouer sur le double registre réalité/fiction.
- ▼ Savoir jouer de la notion d'écart à des fins expressives et savoir en évaluer les écarts successifs (ma main dans et hors de l'environnement décalé et l'image photographique qui en résulte).
- ▼ Travailler en duo pour, en outre, faire interagir les compétences et favoriser l'emploi du vocabulaire spécifique entre élèves et préparer à la phase de verbalisation collective.

Compétences culturelles :

- ▼ Photo = réel - Ouvrir ce questionnement à l'ensemble des images diffusées dans les médias, le cinéma, les jeux vidéo... sous un nouvel angle image : réalité et/ou fiction ?
- ▼ Réactiver la question de l'écart entre l'œuvre, l'original et son double, sa copie, sa représentation...
- ▼ Acquérir et utiliser du vocabulaire spécifique à l'image, son analyse...
- ▼ Acquérir des références culturelles dans le champ artistique questionnant la photographie... et plus largement l'image en tant que simulacre.

Ancrage dans le programme de 6ème :

« L'image : les questions se rapportant à l'image sont posées à partir des réalisations des élèves et des reproductions d'œuvres. L'art venant à l'appui du cours – Le professeur fait « voir » et analyser les images du point de vue spécifique des arts plastiques. »

« La photographie et la vidéo font partie des moyens utilisés dans l'enseignement des arts plastiques... »

« Les élèves de 6ème marquent un réel intérêt pour la représentation et la narration, ainsi que pour les petites fabrications... »

« L'espace en 3 dimensions, celui de la fabrication d'objets et du travail en volume : notions de « forme ouverte » et de « forme fermée », utiles pour étudier l'espace architectural et scénographique »

« L'image ne constitue pas un programme à l'intérieur du programme. Le professeur garde en mémoire que l'élève de 6ème a déjà une culture de l'image par la télévision, par la bande dessinée, par la publicité. L'objectif est de relativiser ces bribes de connaissances, de permettre d'établir des distinctions entre différentes sortes d'images » (*accompagnement des programmes*).

Préalablement à cette situation d'enseignement, les élèves ont été invités à apporter une image de leur choix et à répondre aux deux questions suivantes :

« Comment sais-tu que c'est une image ? » et « Sais-tu d'où elle vient ? ».

Images apportées par les élèves :

Photographies de famille, d'animaux familiers, photographies de classe dans des formats divers. (vignette ... poster)

Cartes postales, cartes de vœux, cartes d'anniversaire ...

Images (avec ou sans texte) découpées dans des revues ou des vieux livres (Stars, voitures, animaux...).

Publicités tirées des magazines.

Pochettes de CD, de jeu vidéo, ... Pochettes cadeau ...

Images diverses issues d'Internet

Images « récompense de l'école primaire »

Quelques réponses données à la question : « Comment sais-tu que c'est une image ? »

Parce que ça représente quelque chose.

Parce que ce qui est représenté existe.

Parce que c'est une illustration. Parce qu'il y a une illustration.

Parce que c'est fait à la main ou avec un appareil photo.

Parce que c'est une réalisation de l'homme.

Parce que c'est plat et ça ne bouge pas et que c'est en 2 dimensions. Certaines images peuvent bouger, c'est la TV, le cinéma.

Parce qu'une image c'est un dessin, une photo et que ça peut être imprimé.

Parce que c'est unique dans la réalité mais « dédoublable » en photo.

Une image c'est plus grand qu'une photo.

Une image c'est carré mais pas obligatoirement ...

Quelques réponses données à la question : « Sais-tu d'où elle vient ? »

La photo vient de l'appareil, de la pellicule.

C'est le résultat du dessin.

C'est l'invention de l'homme préhistorique.

On peut la trouver partout.

On en trouve plein sur Internet.

Elle vient de chez moi. Elle vient d'un magazine. Elle vient d'un magasin ...

Petite(s) scénographie(s) du mensonge **« Le temps d'une photo, ma main était dans un autre monde »**

Niveau 6ème

Le dispositif d'apprentissage

Le déroulement de la séquence est basé sur 4 séances d'une heure hebdomadaire.

1ère séance

Elle est découpée pour faire alterner réflexion, verbalisation collective et pratique exploratoire individuelle.

1

2

1/ Débarquement américain à Haïti, Alex Webb, 1994 - 2/ Conflit en Somalie, Duclos-Van Den Stadt, Agence Gamma

Ces deux documents sont présentés sur écran.

Ils sont brièvement resitués dans leur contexte respectif : deux images de presse relatant deux interventions militaires en Haïti et Somalie au cours des années 1990 ...

Les élèves sont invités à donner avis et impressions sur ces deux images :

- *C'est la guerre ou c'est un film ?*
- *Les soldats posent pour la photo ...*
- *C'est préparé comme pour faire un film ...*
- *Pour que ce soit comme en vrai, il faudrait enlever les journalistes ...*
- *Il y a des caméras partout, les journalistes sont trop voyants ...*
- *Les images sont trafiquées. C'est à cause de la télé, ils font exprès ...*
- *Ce sont peut-être des acteurs ! Une sorte de reconstitution ...*

Une photocopie, format A3, de chaque document est distribuée.

Les élèves sont invités à répondre plastiquement à la situation suivante :

POUR FAIRE PLUS VRAISEMBLABLE
Dans l'une j'ajoute - Dans l'autre je retire

Pour ce travail de réinvention, en deux dimensions, les opérations plastiques devront être simples et rapides à mettre en oeuvre mais différentes, dans l'un des cas, il sera question d'ajout(s) et dans l'autre de retrait(s).

Une fois terminées, les productions sont rassemblées et confrontées aux images de départ. Il sera ici question d'évaluer l'écart entre image et réalité et de prendre conscience de la part de réinvention, de manipulation de ce qui nous est parfois montré. Cette phase de travail est prétexte à une verbalisation où du vocabulaire spécifique est employé (image... référent... champ/hors champ... cadrages, recadrage... collage, photo montage... manipulation(s)... mais aussi 2 dimensions, support, format...)

Synthèse des réponses données / « Ajouter »

« Haïti »

Armes, blessures ... / autre rôle pour les journalistes

Recouvrement avec cache(s) et / ou éléments divers / disparition des journalistes

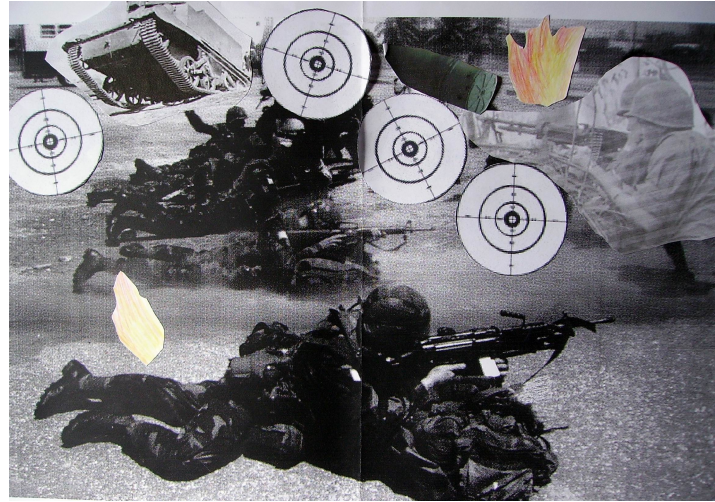
Flammes, véhicules divers, armes ... / plus d'action

Couleurs / Noir & blanc / plus de réalisme

Image réorganisée et annotée / le plateau de tournage / le film

Dessin, peinture, collage, photo montage et technique mixte

« **Somalie** »

Armes / autre rôle pour les journalistes

Recouvrement avec cache(s) et / ou éléments divers / disparition partielle ou totale des journalistes

Recouvrement du projecteur d'un des journalistes et jeu sur le clair obscur / embuscade, plus d'action

Ajout d'un « clap » / plateau de tournage d'un film

Dessin, peinture, collage, photo montage et technique mixte

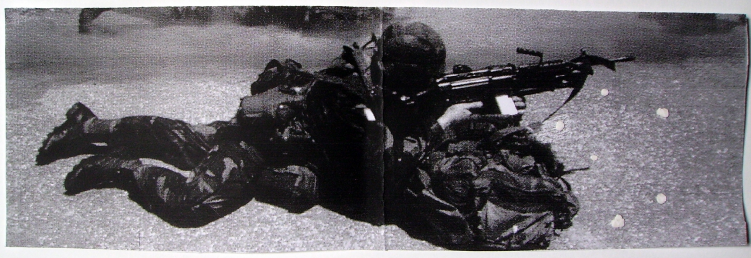

Synthèse des réponses données / « Retirer »

« Haïti »

Découpe de l'image / mise hors champ des journalistes

Recadrage par découpage, pliage ou détournage

« Somalie »

Découpe de l'image / mise hors champ des journalistes

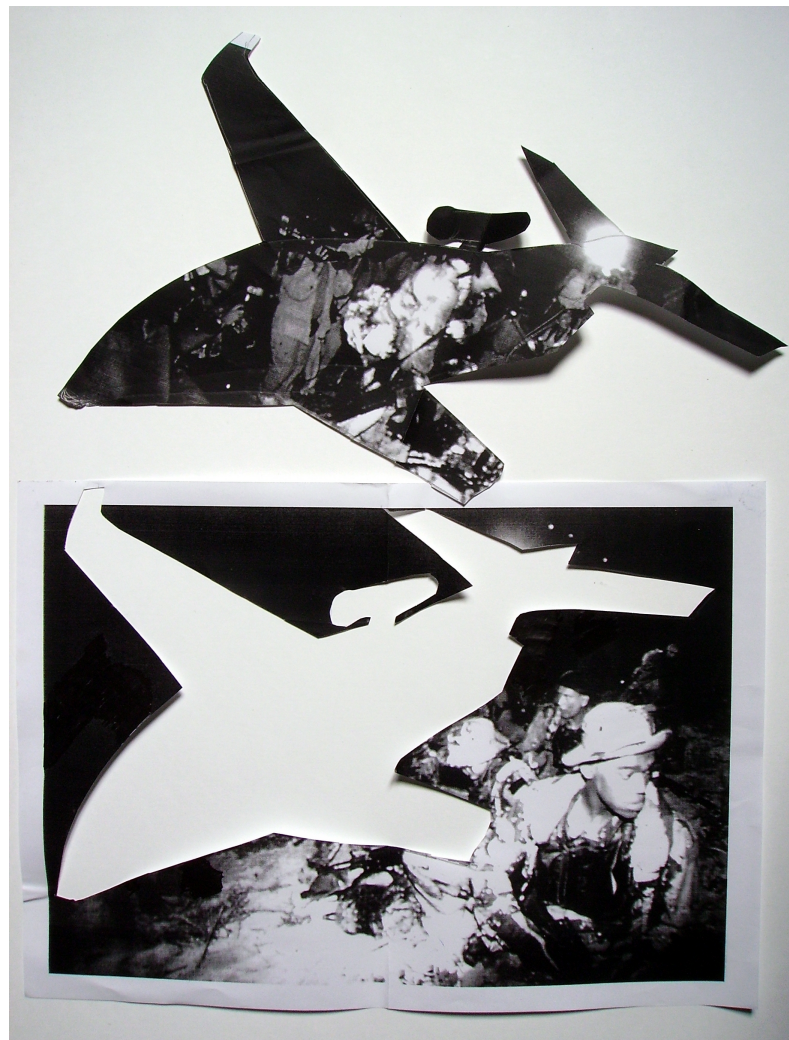
Recadrage par découpage, pliage ou détournage

Cas particulier « Ajouter & retirer »

« Somalie »

Découpe en forme d'avion de la partie de l'image où figurent les journalistes.
Cet élément est ensuite placé hors cadre /
Chacun à sa place : les soldats combattent au sol, les journalistes survolent l'action, restent à distance.

Pour clôturer la séance, la reproduction de l'image suivante est projetée à l'écran. Seules les informations concernant le nom du photographe : Robert Capa et la nature de l'image, une photographie noir et blanc, sont données.

Les élèves sont invités à commenter librement le document.

- *C'est l'image d'un film de guerre, des titres sont donnés comme « Il faut sauver le soldat Ryan »*
- *C'est vieux, c'est en noir et blanc !*
- *On ne voit pas trop bien, l'image est floue.*
- *Le photographe a bougé, la photo est un peu ratée*
- *On est plus dans l'action, c'est plus vraisemblable ...*

3

3/ Robert CAPA : *Le débarquement de Normandie*, 6 juin 1944

Il est ensuite demandé aux élèves si leurs images sont aussi vraisemblables ?

- Celles qui le sont le plus, sont celles où l'on ne voit pas trop les ajouts ...
- Celles où ce qui est ajouté a vraiment un rapport avec la scène ...
- Celles qui sont recadrées ...
- L'image où l'on comprend bien que c'est le tournage d'un film, où l'on n'hésite pas ...

La photographie de Robert Capa est enfin resituée dans son contexte. La séance se clôture sur l'interrogation suivante :
Peut-on se fier sans limite aux images photographiques, cinématographiques ou vidéo sans courir le risque d'être parfois trompé, manipulé ...

2ème séance

Quelques documents photographiques liés au cinéma sont présentés. Il s'agit cette fois de réactiver et d'insister sur les notions de mise en scène (Fellini dirigeant le tournage de *La Strada*), de trucage (Clint Eastwood en cosmonaute sur fond bleu pour le film... *Space Cow-boys*) afin que la notion de fiction soit nommée. Cette phase de travail permet aussi de pointer ce qui est de l'ordre du narratif.

4

5

6

7

8

4/ 5/ 6/ Fellini dirige le tournage de *La Strada* – 1954
(**4/** Il surveille le jeu de A. Quinn et de G Masina – **5/** Il prépare une scène avec les figurants – **6/** Il mime le jeu de G. Masina.)

7/ 8/ *Space Cowboys* – 2000. Film de et avec Clint Eastwood
(**7/** Tournage sur fond bleu - **8/** Photogramme du film)

Présentation d'un dispositif de prise de vue installé dans la classe et mise en place de la situation ...

Un carton ouvert sur le devant est posé face à un appareil photo numérique fixé sur un pied. Un élève est invité à passer la main par une ouverture découpée sur l'un des côtés. L'appareil relié à un moniteur, permet à l'ensemble de la classe de découvrir l'image du dispositif dans l'espace de la classe.

Pour mieux se l'approprier, diverses petites expérimentations liées au cadrage de l'intérieur du carton, de la main ... sont réalisées et commentées en direct. La conclusion suivante est formulée : *l'image d'une main à l'écran ... rien d'invraisemblable !*

L'intitulé du sujet est dévoilé : **LE TEMPS D'UNE PHOTO, MA MAIN ETAIT DANS UN AUTRE MONDE**

Un document reprenant l'intitulé, le dispositif de prise de vue et un résumé des notions, précédemment abordés, est distribué.

« Le temps d'une photo, ma main était dans un autre monde »

Image
Champ / Hors champ
Cadre ... Espace de l'image ...
Mettre en scène ...
Raconter ...
Vrai / Faux, Réalité / Fiction ...
Making of ... Les coulisses ...

Image : Représentation de quelque chose ou de quelqu'un par un procédé manuel (crayon, peinture ...) ou mécanique (appareil photo ...). C'est aussi une représentation imprimée où ce qui est reproduit ou imité, évoque quelque chose ou quelqu'un. On distingue deux grandes familles d'images : l'image fixe (dessin, peinture, photo ...) et l'image animée ou mobile (cinéma, vidéo ...) ...

Le travail est individuel néanmoins les élèves sont invités à former des duos pour faciliter le travail de prise de vue.

Une phase de réflexion collective permet de rendre plus explicite les attentes en terme de matérialité (main + ... = photo) et de questionnement (champ/hors champ – cadrage – point de vue – mise en scène – réalité et fiction...).

Des recherches graphiques, autour de la question d'un autre monde, sont faites dans le cahier. Il est fait appel à la culture de l'élève dans le domaine de la BD, du cinéma, des jeux vidéo, mais également dans le champ artistique. S'en suit un temps de pratique plastique d'invention. Les élèves se confrontent à des choix : 2 et/ou 3 dimensions pour occuper le carton, répartition des plans... Jeu éventuel sur la profondeur, comment intégrer la main... Faut-il penser à une gestuelle particulière ? ... Echelle réelle ou imaginaire... Jeu de lumière ... Quelle éclairage ? ...

Plusieurs cartons vides sont mis à la disposition des élèves, ils offrent un choix de volumes ouverts différents susceptibles d'accueillir ces micro-environnements, d'y organiser au mieux les différents éléments fabriqués, d'en valider les effets recherchés. Quelques élèves prennent le parti de se libérer de l'espace du carton en occupant, par exemple, un appui de fenêtre ...

Il est proposé aux élèves d'expérimenter, par la prise de vue, la validité de l'organisation spatiale de la production. Les différents clichés enregistrés participent à l'évaluation formative individuelle et collective.

Durant cette phase d'invention, un fond documentaire est mis à la disposition de la classe. Une sélection d'œuvre, en deux dimensions (Jérôme Bosch, Goya, Magritte, ...) a ici pour vocation d'inviter les élèves à développer leur imaginaire ...

La séance se termine par l'énoncé des objectifs atteints et des besoins pour la 3e séance. Les élèves sont invités à terminer la mise en œuvre des différents éléments du micro-environnement.

3ème séance

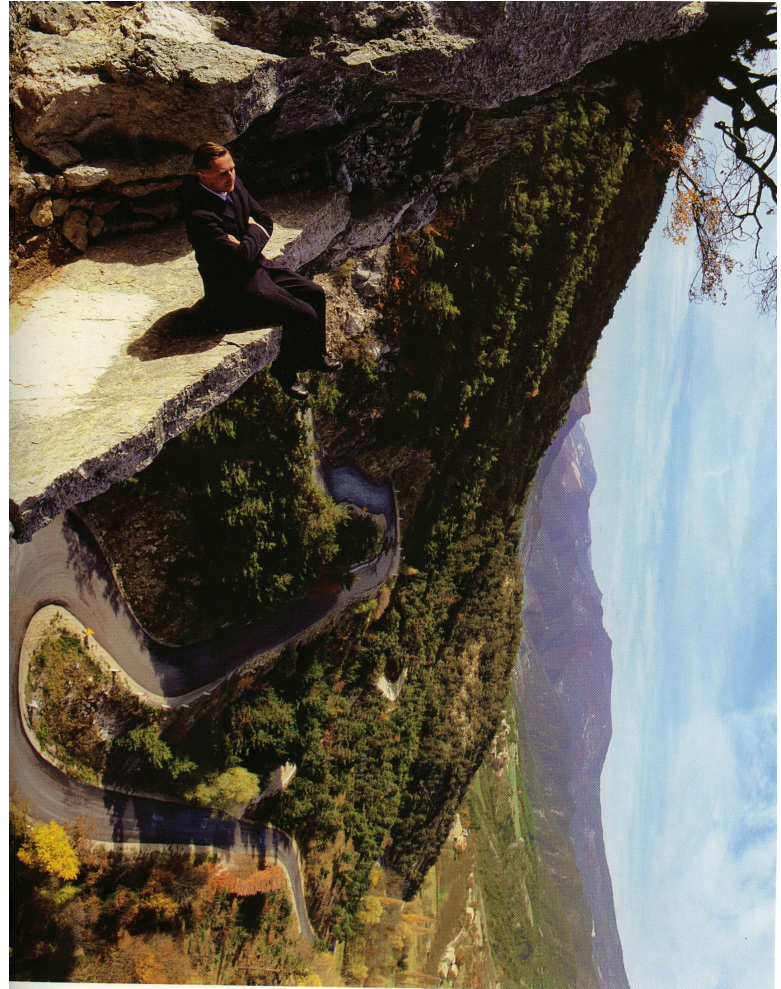
Il s'agit ici en premier lieu de passer à la prise de vue. Sur la base d'un effectif moyen de 20 élèves par classe et de la mise à disposition de deux pôles de prise de vue, chaque duo dispose d'une moyenne de 10 minutes pour la mise en place et la réalisation de plusieurs clichés du travail de chacun.

Afin d'évaluer les acquis, mais aussi de gérer la classe, il est proposé un travail individuel autour de deux photographies, intitulé :

MAKING OF ou L'ENVERS DU DECOR

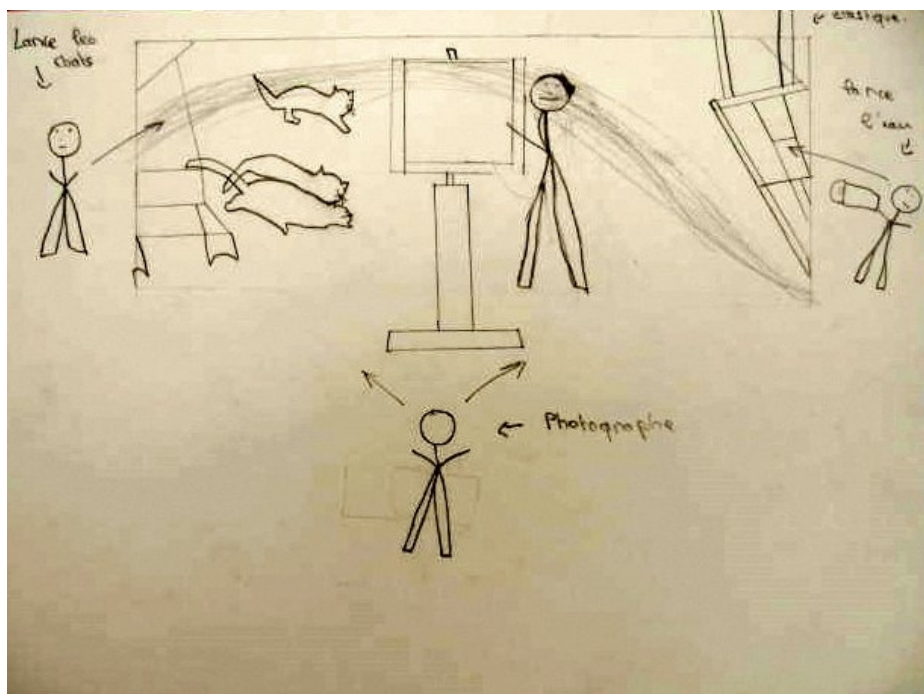
9

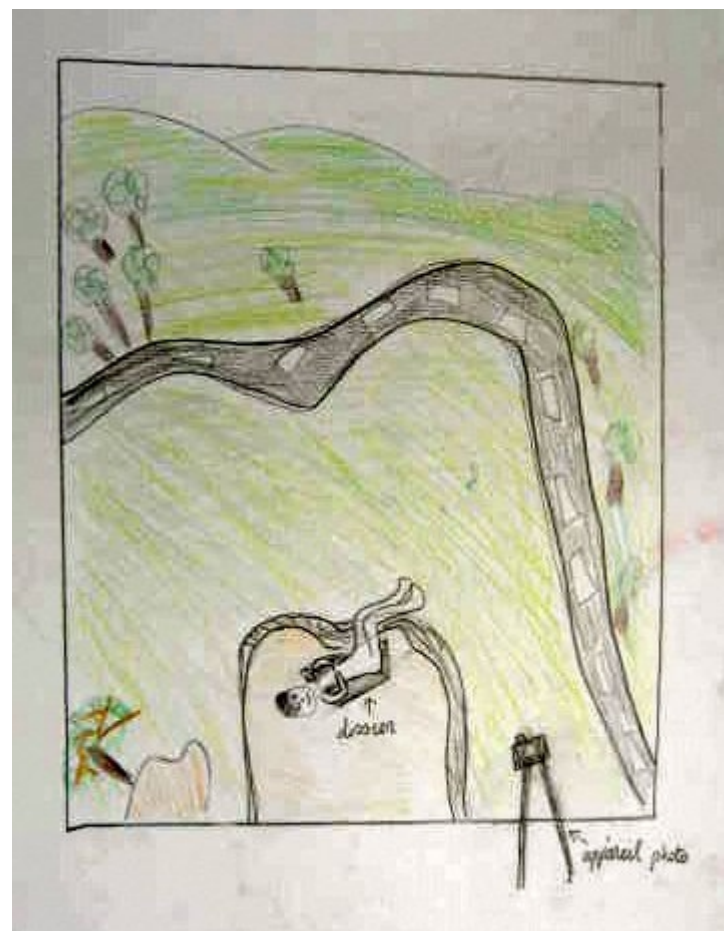
10

9/ Philippe HALSMAN, *Dali Atomicus* – 1949
10/ Philippe RAMETTE, *Contemplation irrationnelle* – 2003

Pour ce travail, il est demandé de reconstituer, sous la forme d'un ou plusieurs dessins sur feuille 24 x 32, un dispositif probable de mise en scène, de prise de vue ... pour chacune de ces deux photographies. Une mise au point est faite sur l'absence de recours à des trucages comme le photo montage ou à des procédés comme le traitement de l'image par informatique ... Dans le cas de *Contemplation irrationnelle* de Philippe Ramette, il est fait mention de l'utilisation d'un « accessoire ». Les élèves proposeront diverses solutions dont la grande majorité s'approcheront de ce qu'ont été les dispositifs mis en place dans les deux photographies.

Lindsay

Arnaud

Durant cette séance, certains clichés de la main ... sont recadrés et/ou retravaillés rapidement grâce à un logiciel de traitement de l'image.

Quelques productions seront imprimées sur papier ou sur transparent, pour une projection grand format. La majorité des clichés seront sauvegardés sur CD afin d'être diffusés sur téléviseur.

Typologie des productions :

«Un autre monde »

- Monde féerique ...
- Monde fantastique ...
- Monde de la science fiction ...
- Monde virtuel, jeux vidéo ...
- Monde hors classe (terrain de foot ...)
- Paradis
- Enfer

« Main »

- Main nue
- Main partiellement peinte
- Main totalement peinte
- Main travestie, plus ou moins accessoirisée

« Photo »

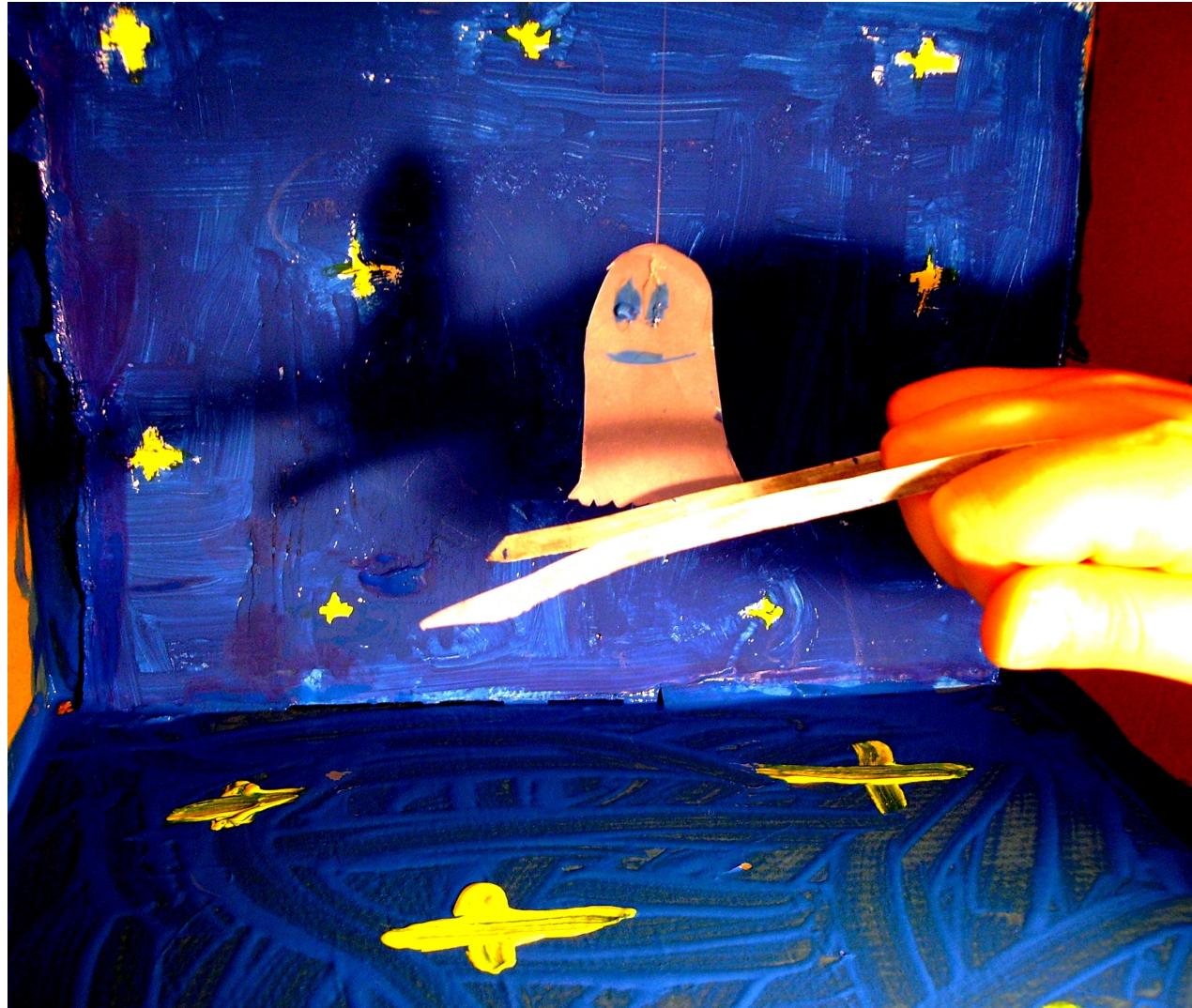
- Photo brute, cadrage opéré lors de la prise de vue
- Photo recadrée après prise de vue
- Photo plus ou moins retouchée (Contraste, couleurs ...)
- Photo involontairement floue ...

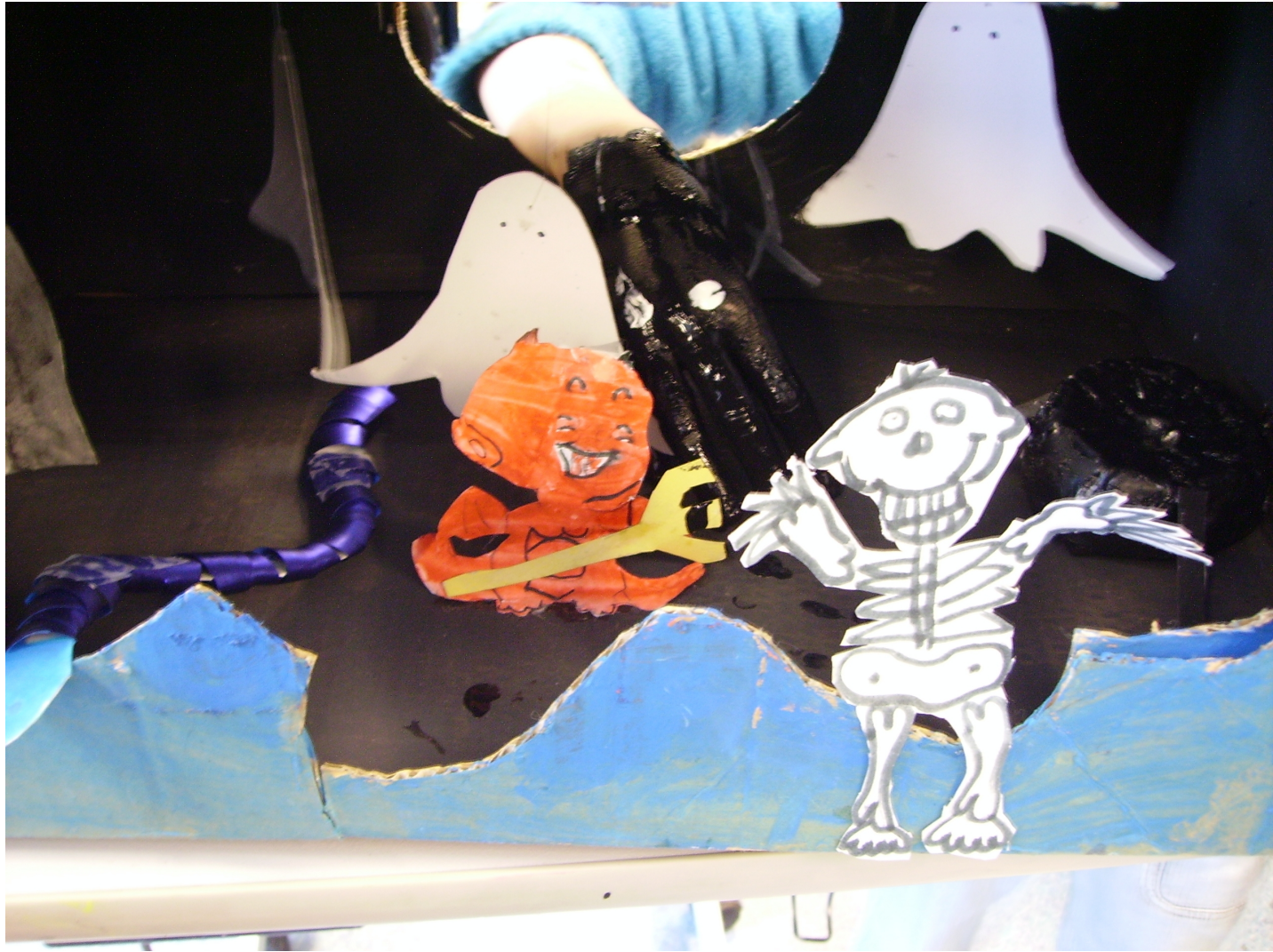
Priscilla

Melissa et Melissa

Pierre

Lise

Laurie

Ophélie

Nicolas

Pierre

Adrien

Camille

Julie

Emilien, Kenny et Yannis

Emilie

Juliette

Hélène

Théo

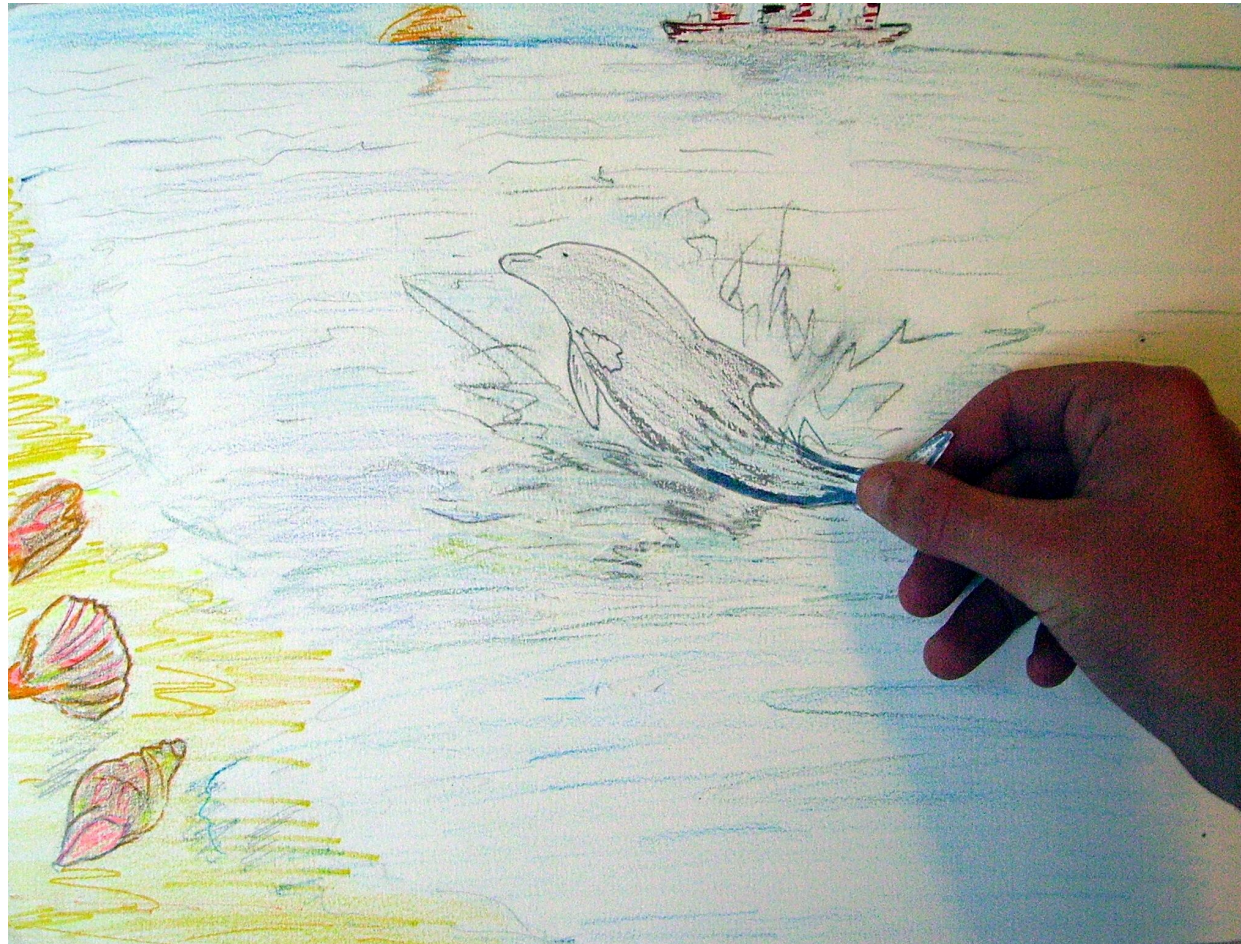
Valentin

Vincent

Méline

Manon

Pour la 4ème et dernière séance, il est demandé aux élèves de terminer le travail *Making Of ou l'envers du décor*

4ème séance

En deuxième et troisième séance, des critères d'évaluation ont été formulés collectivement. Les ébauches faites dans les différentes classes sont synthétisées et reformulées, par mes soins, pour cette dernière séance.

1/ Le résultat final de mon travail est une photo numérique.

2/ Cet « autre monde », que j'ai conçu et réalisé, n'a rien à voir avec celui de la classe, celui dans lequel je vis ...

3/ Ma main y a réellement été mise en scène.

4/ La photo a été cadrée pour faire oublier la classe ou tout ce qui pourrait y faire référence ...

Un critère supplémentaire est apporté par mes soins :

5/ C'est une photo mais on ne peut s'empêcher de douter de son authenticité ...

+/ Je suis en mesure d'expliquer pourquoi.

Les élèves sont invités à présenter leur production, à verbaliser en employant le plus grand nombre de termes du vocabulaire spécifique abordé durant cette séquence.

Pour clôturer la séance, une vidéo du Making of de *Balcon 2, Hong Kong, mai 2001*, de Philippe Ramette est présentée. Quelques œuvres de référence, citées ci-dessous, sont analysées. Les élèves en mesurent les degrés d'authenticité

Les questions liées à l'image d'œuvre, sa reproduction, à la distinction entre l'original et sa copie, seront également énoncées durant cette séquence.

Œuvres de référence :

Cet ensemble d'œuvres n'est pas exhaustif et seules quelques unes d'entre elles ont été présentées aux élèves, individuellement ou en classe entière, tout au long de la séquence comme relance, ouverture ou validation et en clôture en tant que moment d'acquisition de références artistiques.

Jack ARNOLD :

L'homme qui rétrécit (scène avec l'araignée) 1957 Photogramme du film

Herbert BAYER :

Le citadin solitaire – 1932 – Photomontage

Christian BOLTANSKI :

Saynète comique – Le mariage des parents 1974

John COPLANS :

Autoportrait avec bras au dessus – 1988 photographie 132,1 x 109,6 cm

Autoportrait (pieds de face) – 1984 photographie 144,8 x 94

Simone DECKER :

Chewing gum misericordia 1999

Glaçon 1

Wim DELVOYE :

Mum, keys are... 1996 impression laser sur toile 300 x 400 c

Susan, out for a pizza... 1996 impression laser sur toile 500 x 740 cm

Thomas DEMAND :

Copyshop 1999 C-print/Diasec 184 x 300 cm (Art

Archive 1995 C-print/Diasec 184 x 233 cm

Philippe HALSMAN :

Dali Atomicus, 1949

Joseph KOSUTH :

Une et trois chaises (Latin) 1965

Barbara KRUGER :

Sans titre 1987 Epreuve colorée

René MAGRITTE :

Les mots et les images 1928 Encre de Chine sur papier 27.5 x 21.2 cm

La condition humaine 1933 Huile sur toile 100 x 81 cm

La trahison des images 1928/29 Huile sur toile 6202 x 81 cm

Ceci n'est pas une pomme 1964 Huile sur panneau de bois 142 x 100 cm

Peter MAGUBANE : *Enfant emprisonné – Vrederdorp 1967 Epreuve argentique*

mAt & spoN : *The way we have chosen 2004 Vidéo 4'20*

Duane MICHALS :

Le paradis retrouvé 1968 Séquence photographique

Le miroir d'Alice 1974 Séquence photographique

Mariko MORI :

Pureland 1998 5 éléments photographiques en couleurs 302 x 610 x 2 cm

Entropy of love 1998 5 éléments photographiques en couleurs 302 x 610 x 2 cm

Burning Desire 1998 5 éléments photographiques en couleurs 302 x 610 x 2 cm

Georges MELIES :

Voyage dans la lune 1902 35mm Film noir & blanc (+ 15mn)

Un homme de têtes 1903

Philippe RAMETTE :

Balcon 2 , Hong Kong, mai 2001

Contemplation irrationnelle, 2003 (Marc Domage. Galerie Xippas, Paris)

Olivier REBUFA :

Perspectives 1994 Tirage argentique 59 x 85 cm

Belle à croquer 1990 Tirage argentique 60 x 79 cm

Cindy SHERMAN :

N°153 1985

N° 224 1990

Charles SIMMONDS :

Paysage – Corps – Demeure 1974 Photographie constat d'une action dans le parc de Niagara Gorge - USA

Jeff WALL :

Dead troops talk -1992

A sudden gust of wind (After Hokusai) 1993

The Floated Grave – 1998/2000

*Bernard Dhennin - 2005/2006 – 2006/2007
Collège Antoine de Saint Exupéry – 59330 Hautmont.*