

Ateliers de médiation culturelle proposés par le collectif *À Propos*

© Pauline Albira

Collectif A Propos
27, Avenue Honoré Baradat
64000 Pau
06 87 60 36 13
<https://collectifapropos.fr>
contact@collectifapropos.fr

Préambule

Le projet associatif s'articule sur un ensemble de propositions et d'actions artistiques accompagnées d'un volet de médiation culturelle. Les méthodologies propres aux différents intervenants s'appuient sur une démarche pragmatique et innovante décrite par John Dewey dans son livre *L'art comme expérience*. Il prône une vision de l'art en société démocratique, qui, par l'expérimentation, libère les mythes intimidants qui font obstacle à l'approche de l'expérience artistique.

Loin d'enfermer les spectateurs et les acteurs des réalisations du collectif dans une idéologie, le cheminement artistique se veut libérateur amenant à une émancipation critique dans une appréhension esthétique et joyeuse de l'expérience.

Fidèle à ses valeurs, *À Propos* se fait la passerelle entre les photographes, le public et les institutions afin de promouvoir et de partager les visions singulières des artistes. Pour les membres du collectif *À Propos*, la médiation culturelle passe par la création artistique, l'animation des ateliers pédagogiques et l'exploration de la démarche créatrice d'un photographe-auteur. Dans cet optique le photographe expérimente sa vision et la partage. Comme le dit Baudelaire voir les choses en nouveauté, il s'agit ici de dépasser le visible, d'ouvrir des portes pour étendre notre perception du monde au-delà de nous même.

Le collectif est particulièrement attaché au partage de la notion d'intention artistique ou d'auteur, l'éducation à l'image et l'apprentissage de la technique photographique. Pour ce faire, nous proposons pour chaque cycle d'atelier un tronc commun qui s'adaptera en fonction des catégories du public et des thèmes choisis

Tronc commun - préalable (minimum 2 ateliers)

- 1er Séance 2 à 3 heures :
 - ▶ éducation à l'image avec jeu « Pause photo prose » ou « Les valises des mots » ;
 - ▶ explication notions : Intention d'auteur - expression, *sortir à l'extérieur la pression intérieure*, artistique ;
 - ▶ projections de films pédagogiques : manipulation des images, réseaux sociaux ;
 - ▶ débriefing.

- 2ème Séance 2 à 3 heures : avec la participation d'un photographe auteur.e
 - ▶ histoire de la photographie et notion de création artistique ;
 - ▶ initiation à la technique photographique ;
 - ▶ exemples de procédés artistiques exploitables en photographie ;
 - ▶ atelier prise en main des appareils photographiques (au choix : reflex numériques, sténopé, Polaroid) - possibilité d'une mise en place d'un studio photo (éclairages, parapluies, fond photo) ;
 - ▶ demande de travail sur la notion d'intention : *qu'est-ce qu'on veut exprimer, pourquoi, par quel moyen.*

Ateliers thématiques d'expression photographique : 2 ateliers de 2 à 3 heures

L'auteur explique sa vision sur le thème en partageant des œuvres déjà réalisées par lui-même ou par d'autres artistes.

Les stagiaires sont invités, à exprimer leurs visions et à imaginer et réaliser leurs créations photographiques accompagnés par l'auteur.

L'auteur réalise ses propres créations et partage son travail.

Le collectif À Propos est particulièrement attaché au travail sur les sujets sociétaux comme l'égalité Homme/Femme, les luttes contre toutes les discriminations, le vivre ensemble, la laïcité, l'environnement, l'estime de soi... Mais aussi les thèmes et techniques artistiques : retouche d'image, surréalisme, sténopé, autoportrait, roman-photo...

L'idée est donc de traiter les thématiques à travers une technique photographique et/ou un courant artistique incluant la rencontre avec un auteur. Le collectif souhaite que les projets se fassent en articulation avec la structure partenaire.

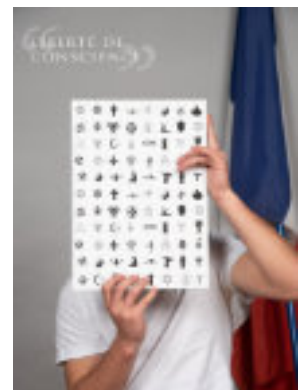
Atelier « Surréalisme » Collège

Atelier « Autoportrait »
Collège
© Adrien Basse-
Cathalinat

Atelier « Égalité fille/
garçon » Lycée © Adrien
Basse-Cathalinat

Atelier « Laïcité » PJJ ©
Joseph Wallez

Reprise du tronc commun - final (minimum 2 ateliers)

- ▶ Editing : choix des photos et argumentaires ;
- ▶ Participations aux techniques de tirages photographiques ;
- ▶ Restitution/exposition : scénographie - rédaction des cartels - vernissage ;

Nous sommes attachés à la réalisation d'une évaluation pour chaque atelier.

Exposition « Les Soliers » Classe de CFA BTP © Joseph Wallez

Atelier Editing Master Géographie UPPA

Exposition « Egalité Filles/Garçons » Lycée Paul Rey - Nay

Exposition « Portrait » Ehpad © Joseph Wallez

Atelier Impression

Atelier Editing

À

PROPOS DES ATELIERS

Les projets sont finalisés avec les équipes en fonction des axes pédagogiques

La plupart du matériel est fourni par l'association

Les indicateurs et les évaluations sont co-construits par l'association et les structures dès le début des projets sous formes de questionnaires, ils déterminent la pertinence des ateliers

L'association À Propos est référencée Acteur Culturel du pass Culture

L'association À Propos est reconnue d'utilité générale, elle est partenaire culturelle de l'éducation nationale.

Les restitutions et le partage sont une partie fondamentale des projets

Crédits photos : © Adrienn Basse-Cathalinat - Marie-Laure Ponsolle - PAL Photographie - Arnaud Laussen - Philippe Glorieux

Pose Photo Prose

Conçu dans le cadre d'une expérimentation, en concertation avec les professionnels de la photographie, de la formation et de l'animation, ce jeu d'équipe propose de se questionner sur l'origine des photographies, leurs polysémies, leurs usages. Mettre ensemble des mots sur des photos permet de sortir du simple "J'aime/Je n'aime pas" pour tendre vers une autonomie du regard, aiguïser son œil de citoyen, de consommateur d'images, se forger un point de vue personnel et le partager avec les autres.

Notre matière est un corpus de 32 photographies aussi diverses que les centaines d'images que nous croisons au quotidien. Chacune de ces photographies a un auteur qui nous parle de sa démarche professionnelle, du contexte de réalisation, des techniques ou des conditions de prises de vue. Chacune de ces photographies a été ensuite choisie pour s'insérer dans des contextes de diffusion très variés : publicité, pochette de CD, magazine, site internet, couverture de livre ... En trois manches progressives, les joueurs découvrent et s'approprient les chemins de lecture des images d'aujourd'hui.

Proposition

Cet atelier, comme l'atelier «La valise des mots» peut être proposé seul. Il permet d'une façon ludique de réfléchir sur la notion d'intention d'auteur.

Ces ateliers sont aussi proposés au début de tout cycle thématique.

Une approche de cette notion peut-être développée en fin de jeu avec des exemples de photographies et l'explication de l'auteur. Il permet aussi de créer du lien entre les élèves et l'intervenant. Il est proposé alors à l'équipe pédagogique de continuer, entre les séries d'ateliers, à interroger les élèves sur cet intention au travers de la thématique choisie et de rédiger/dessiner (suivant le niveau) une intention personnelle (individuelle ou par groupe).

Le +

Cet atelier ludique est suivi par une vidéo de 16 minutes sur la manipulation des images et les différentes interprétations qui peuvent en découler.

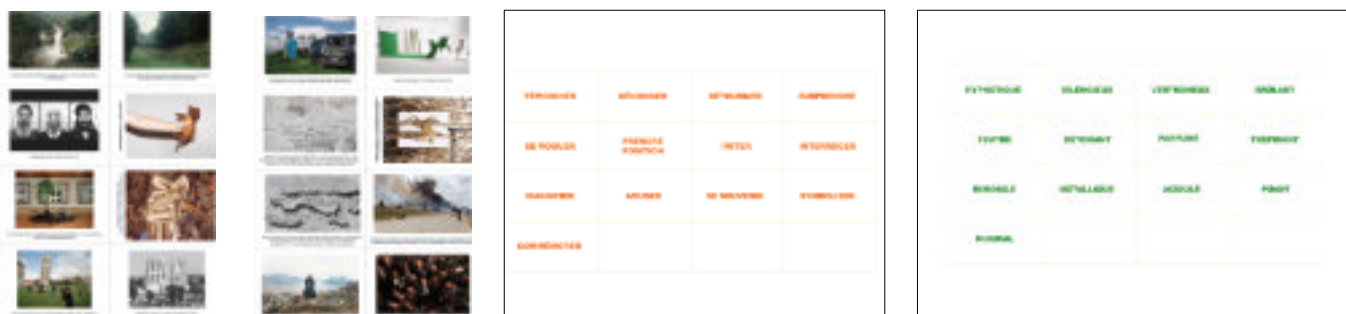
Logistique

- ⌚ Durée : 1 h
- 😊 Public : À partir de 7 ans
- 👥 Nombre : de 5 à 20
- 🌐 Lieu : Intérieur
- ✂️ Matériel :
Le jeu « Pose Photo Prose »
Vidéoprojecteur - accès internet

La valise des mots

4 mots pour exprimer son point de vue sur une photo : deviner une intention, suggérer une sensation et découvrir une notion photographique. Chaque photo offre une perspective d'interprétation et la combinaison des mots ouvre un vaste territoire d'échange et d'argumentation.

Ce sont vingt photographies d'auteur qui sont disposées face visible, devant les élèves. Un des élèves choisit une de photo, en silence sans la montrer. Cette même personne choisit quatre mots les plus appropriés pour définir l'image, pris dans «les valises des mots» intitulées : Intention du photographe, Sensation, Notions photographiques, Méli-mélo. Les autres participants doivent deviner de quelle photographie il s'agit. Une fois le choix révélé, l'intervenant explique les intentions de l'auteur et dans quel contexte la photographie a été utilisée.

Proposition

Cet atelier, comme l'atelier «Pause Photo Prose» peut être proposé seul. Il permet d'une façon ludique de réfléchir sur la notion d'intention d'auteur.

Ces ateliers sont aussi proposés au début de tout cycle thématique.

Une approche de cette notion peut-être développée en fin de jeu avec des exemples de photographies et l'explication de l'auteur. Il permet aussi de créer du lien entre les élèves et l'intervenant. Il est proposé alors, à l'équipe pédagogique de continuer, entre les séries d'ateliers à interroger les élèves sur cet intention au travers de la thématique choisie et de rédiger/dessiner (suivant le niveau) une intention personnelle (individuelle ou par groupe).

Le +

Cet atelier ludique est suivi par une vidéo de 16 minutes sur la manipulation des images et les différentes interprétations qui peuvent en découler.

Logistique

- 🕒 Durée : 1 h
- 😊 Public : À partir de 7 ans
- 👥 Nombre : de 5 à 20
- 🌐 Lieu : Intérieur
- ✂️ Matériel :
Le jeu « La valise de mots »
Vidéoprojecteur - accès internet

Histoire et pratique de la photographie

Histoire de la photographie et des grands courants artistiques depuis Nièpce.
Les genres photographiques : portrait, publicité, reportage, social, humaniste, art,
...

Initiation aux techniques photographiques : plans, cadrages, point de vue. Notion de vitesse, ouvertures, sensibilités, mise au point.

Mise en pratique

Proposition

Cet atelier se passe en deux temps : l'histoire et les grands mouvements de la photographie puis l'initiation et la pratique photo. Une série d'exercices est proposée aux élèves pour s'approprier certaines règles de la photographie.

Le +

L'association À Propos met à disposition 5 appareils photos reflex numériques. Ainsi que la mise en place d'un studio photo (éclairage, parapluies, fond photo)

Logistique

- ⌚ Durée : 2 h
- 😊 Public : À partir de 10 ans
- 👥 Nombre : de 5 à 15
- 🌐 Lieu : Intérieur
- ✂️ Matériel :
Vidéoprojecteur - accès internet - appareils photo, studio photo

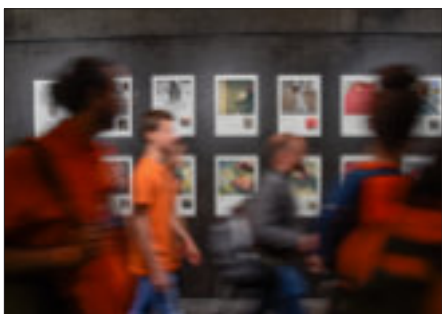
Le sténopé

Editing - choix des photos

L'éditing est une étape indispensable du processus photographique. Tout commence par l'exploration de votre propre travail. En passant du temps avec vos propres photos, vous découvrirez des thèmes ou des sujets qui reviennent fréquemment, des sentiments ou des ambiances qui vous touchent, des éléments qui vous parlent. Repérez toutes ces choses et analysez-les en vous posant des questions : qu'est-ce que cela signifie pour moi ? Qu'est-ce qui me touche ou me plaît ? Pourquoi ? L'éditing, c'est le processus de sélection et de préparation des supports, ici photographique, utilisé pour transmettre des informations.

Tout d'abord, il y a la sélection. Toutes vos photos ne sont pas nécessairement bonnes même si vous les aimez et il est important d'être honnête avec vous-même pour cette étape. Par ailleurs, même si elles sont toutes bonnes, certaines sortent du lot. Peut-être qu'une partie de ces images sera plus en accord avec votre thème ou avec le but que vous vous êtes fixé.

Cet atelier fait suite aux séances d'éducation à l'image, thématique, et de prises de vue. Il vient en amont de la restitution du travail sous la forme d'exposition. Avec l'outil numérique ou des images de lecture, les participants sélectionnent, et combinent les photographies pour créer une série, des diptyques ou triptyques. Les choix doivent être argumentés.

Proposition

Dans cet atelier il est abordé les notions de post-production : recadrage, balance des blancs, de densité, contrastes, petites retouches...

De même les différents formats de fichiers images, les tailles et les résolutions.

C'est aussi le temps de la rédaction des cartels de l'exposition, le choix du format et de la présentation de l'exposition. Mais aussi la création de l'affiche, la logistique du vernissage, la rédaction du dossier de presse.

Logistique

- 🕒 Durée : 1 à 2 h
- 😊 Public : À partir de 7 ans
- 🗣️ Nombre : de 5 à 20
- 🌍 Lieu : Intérieur
- ✂️ Matériel : Vidéo-projecteur - Logiciel Lightroom si editing numérique - tirages - ciseaux - accès internet

L'exposition

L'exposition est l'étape finale de tout cycle d'atelier. C'est l'aboutissement et la reconnaissance du travail effectué. Les notions de scénographie, de format, d'encadrement ou de contrecollage détermineront le résultat final. Les créations des cartels, de l'affiche, d'un dossier de presse, d'un vernissage peuvent être abordés.

Proposition

Une fois les photographies choisies, ainsi que les formats, la finition, et tout ce qui a été prévu à l'atelier « Editing », il temps d'accrocher les tableaux, de vérifier les espacements, l'alignement, les hauteurs. C'est aussi la possibilité de présenter au public, le travail effectué par une courte allocution (c'est ici, l'élève qui se met dans la peau du commissaire d'exposition, du médiateur culturel)

Le +

Le collectif À Propos invite les élèves à se rendre dans l'espace associatif et à participer aux tirages des œuvres sur le traceur grand format, à l'encadrement, le contrecollage.

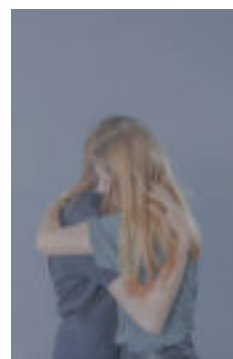
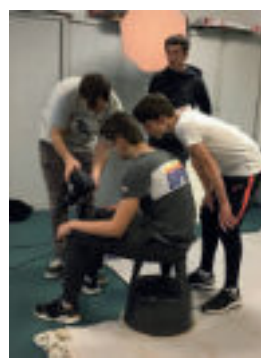
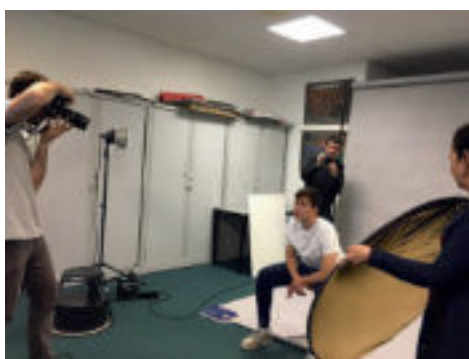
Logistique

- ⌚ Durée : 2h
- 😊 Public : À partir de 6 ans
- 🗣️ Nombre : De 5 à 15
- 🌐 Lieu : Intérieur, lieu d'exposition, Collectif À Propos
- ✂️ Matériel : Vidéo-projecteur, accès internet

Au delà du genre - Égalité fille/garçon

Depuis les mouvements féministes des années 70, la notion de genre connaît de grandes transformations, et reste de nos jours en perpétuel mouvement. Aujourd'hui au centre du débat social, de nombreux mouvements très médiatisés traitent de la question des stéréotypes et des discriminations, mais l'appropriation du sujet par les artistes contemporains, et notamment à travers la photographie reste peu accessible au grand public, et surtout aux jeunes générations. Afin de mieux comprendre le traitement du sujet d'un point de vue culturel, une première partie théorique sera consacrée à la découverte de travaux d'auteurs, en particulier la démarche artistique de Dorothee Smith, pour ainsi acquérir les clés de compréhension à la création d'une œuvre collective et à la réalisation d'ateliers pratiques de mise en scène studio.

© Adrien Basse Cathalinat - Marie-Laure Ponsolle

Proposition

Cet atelier, vient à la suite d'une séance sur l'éducation à l'image et l'intention d'auteur (Pause Photo Prose, la valise des mots). La deuxième partie implique aussi d'avoir suivi l'atelier sur les bases de la technique photographique. Nous proposons que l'atelier prise de vue se fasse à une date décalée de la partie théorique et avec un travail en classe par l'équipe pédagogique sur ce que le participant veut photographier (rédaction d'une note d'intention).

Logistique

- ⌚ Durée : 2 séances
1 h + 2 h
- 😊 Public : À partir de 15 ans
- 👥 Nombre : De 5 à 15
- 🌐 Lieu : Intérieur
- ✂️ Matériel : Vidéo-projecteur, studio photo - appareils photo numériques - accès internet

Le +

Cet atelier peut être précédé par des petits films d'animation sur les thématiques. Il s'en suit un débat oral et/ou l'organisation de jeux de rôles à partir des situations évoquées qui seront le point de départ des romans-photos ou photographies à réaliser.

L'estime de soi

La photographie étant un support de symbolisation, cet atelier favorise des processus associatifs entre la photographie physique que contemple le participant et sa photographie intérieure, l'image de soi. Une vidéo pleine d'humour est projetée en début de séance, puis un corpus de 40 photographies (peut-être réduit à 20) est présenté à tous. Chaque participant choisit une photographie (ou peut se sentir choisi par une photographie) en réponse à la consigne demandée par l'intervenant : travail sur l'estime de soi, l'impact émotionnel des images, l'état émotionnel des stagiaires avec par exemple : « Je vous invite à choisir une photo qui ... dit quelque chose d'important sur vous.... dit quelque chose de comment vous vous voyez aujourd'hui... vous représente... vous enchante, vous effraie... Chaque participant est ensuite invité à s'exprimer sur son choix.

La deuxième partie de cet atelier est la proposition, pour chaque participant ou petit groupe de

- créer une photo qui lui ressemble, ou qu'il aimerait qu'elle lui ressemble, qui le touche (enchante, colère, attriste...);
- Créer un roman-photo (inspiré des situations présentées dans la vidéo présentée).

Proposition

Cet atelier, vient à la suite d'une séance sur l'éducation à l'image et l'intention d'auteur (Pause Photo Prose, la valise des mots). La deuxième partie implique aussi d'avoir suivi l'atelier sur les bases de la technique photographique. Nous proposons que l'atelier prise de vue se fasse à une date décalée du jeu et avec un travail en classe par l'équipe pédagogique sur ce que le participant veut photographier (rédaction d'une note d'intention).

Le +

Cet atelier peut être précédé par des petits films d'animation sur les thématiques : l'orientation de vie, l'affirmation de soi, la communication avec les autres. Il s'en suit un débat oral et/ou l'organisation de jeux de rôles à partir des situations évoquées qui seront le point de départ des romans-photos ou photographies à réaliser.

Logistique

- ⌚ Durée : 2 séances
1 h + 2 h
- 😊 Public : À partir de 15 ans
- 🗨️ Nombre : De 5 à 15
- 🌐 Lieu : Intérieur
- ✂️ Matériel : Photos expression - vidéo-projecteur, studio photo - appareils photo numériques - accès internet

Laïcité

Depuis la loi de 1905, notre pacte républicain se fonde sur le principe de laïcité. La neutralité de l'État garantit la liberté de tous nos concitoyens à exercer librement leur culte sans être inquiétés en raison de leur croyance, et cette égalité devant la loi se pose comme la condition même de notre cohésion nationale. En cela la laïcité est le ciment de notre devise républicaine : liberté, égalité, fraternité.

Depuis plusieurs décennies, nous connaissons une augmentation croissante des remises en cause du principe de laïcité, et partant, de notre République. Cet atelier a pour objectif de mettre des images sur des mots. Il fait suite à un travail de la structure accueillante sur la laïcité (jeux, explication, vidéos...) et des ateliers sur l'éducation à l'image et la pratique de la photographie. Il peut illustrer par la création de romans-photos des jeux de rôles inspirés par les vidéos et/ou d'un travail rédactionnel des élèves sur ce thème.

Proposition

Cet atelier vient à la suite d'une séance sur l'éducation à l'image et l'intention d'auteur (Pause Photo Prose, la valise des mots). La deuxième partie implique aussi d'avoir suivi l'atelier sur les bases de la technique photographique. Nous proposons que l'atelier prise de vue se fasse à une date décalée et avec un travail en classe par l'équipe pédagogique sur ce que le participant veut photographier (rédaction d'une note d'intention).

Le +

Cet atelier peut être précédé par des petits films d'animation sur la thématique. Il s'en suit un débat oral et/ou l'organisation de jeux de rôles à partir des situations évoquées qui seront le point de départ des romans-photos ou photographies à réaliser.

Logistique

- 🕒 Durée : 2 séances
2 h + 2 h
- 😊 Public : À partir de 12 ans
- 🗣️ Nombre : De 5 à 20
- 🌐 Lieu : Intérieur /extérieur
- ✂️ Matériel :
Photos expression - vidéo-
projecteur, studio photo - appareils
photo numériques - accès internet

À la découverte du surréalisme et du montage photographique

La naissance du surréalisme suit les mouvements subversifs du Dadaïsme et du cubisme et laisse s'exprimer la voix intérieure inconsciente. À travers l'étude des œuvres des artistes surréalistes et particulièrement Magritte, l'atelier se divisera en petits groupes pour s'approprier un tableau du peintre en laissant une part à l'imagination des élèves.

L'aspect ludique du montage photographique, avec les prises de vue en studio, nous amènera à analyser les résultats sur notre propre inconscient. L'atelier, par l'expérience de la création, abordera la technique et le montage photographique, tout comme l'initiation aux techniques de prise de vue, cadrage, règle de composition. Le projet abordera la notion de détournement des images pour être sensibilisé à la notion d'influences des images. Un sujet sociétal majeur, particulièrement pour les jeunes.

Proposition

Cet atelier vient à la suite d'une séance sur l'éducation à l'image et l'intention d'auteur (Pause Photo Prose, la valise des mots). La deuxième partie implique aussi d'avoir suivi l'atelier sur les bases de la technique photographique.

Nous abordons ici cette période de l'histoire de l'art avec la présentation des œuvres (peintures et photographies) des artistes du mouvement surréaliste.

En petit groupe, les élèves sont invités à imaginer une scène surréaliste en dessinant, en rédigeant un texte descriptif.

Dans un deuxième temps, les élèves prennent les photographies et recherchent les éléments graphiques (internet) qui serviront à l'élaboration de leurs tableaux,

Dans une deuxième séance, l'intervenant ramène les tirages des photographies ainsi que des autres éléments pour un travail avec les élèves de découpage et de photomontage.

Logistique

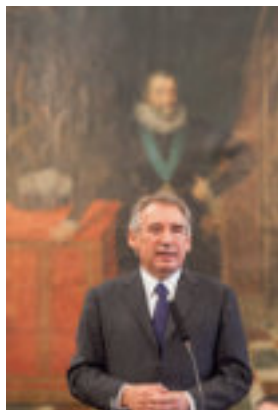
- ⌚ Durée : 2 séances
2 h + 2 h
- 😊 Public : À partir de 12 ans
- 👥 Nombre : De 5 à 20
- 🌐 Lieu : Intérieur/extérieur
- ✂️ Matériel : vidéo-projecteur, studio photo - appareils photo numériques - accès internet - ciseaux - colle

Le +

L'animateur pourra faire les montages sur un logiciel dédié. Une initiation sur le logiciel Gimp peut-être envisagée pour que chaque groupe puisse faire son photo-montage.

Photojournalisme et reportage

De profondes mutations impactent les différents moyens d'informations traditionnels, avec notamment un désintérêt des jeunes générations qui privilégient internet et les réseaux sociaux, avec les problèmes que cela entraîne: fake news, subjectivité journalistique, information tronquée, images détournées, etc Ces modes de consommation de l'information engendrent une profusion de photographies, souvent médiocres, et biaisent tout rapport entre le lecteur et ces clichés. L'image perd de sa valeur pour devenir banale et dénuée de sens. Ces ateliers de photojournalisme ont pour objectif d'appréhender le rôle de l'image dans le flux de l'information médiatique, de développer le sens critique, et aller jusqu'à la publication de leurs propres sujets grâce à l'accompagnement d'intervenants professionnels.

Proposition

Cet atelier vient à la suite d'une séance sur l'éducation à l'image et l'intention d'auteur (Pause Photo Prose, la valise des mots). La deuxième partie implique aussi d'avoir suivi l'atelier sur les bases de la technique photographique.

Les choix «éditoriaux» seront discutés dès le début du cycle et travaillés par l'équipe pédagogique. Des exemples de choix : Portraits des administratifs de l'écoles - Les cuisines - sortie en EHPAD, etc.

Le +

La finalité de cet atelier est la réalisation d'un photoreportage avec légendes et textes qui pourra être diffusé sous forme papier ou numérique

Logistique

- ⌚ Durée : 2 séances
1 h + 2 h
- 😊 Public : À partir de 12 ans
- 👥 Nombre : De 5 à 15
- 🌐 Lieu : Intérieur/extérieur
- ✂️ Matériel : Vidéo-projecteur, studio photo - appareils photo numériques - accès internet