

**Emma Cossée Cruz - Cours théorique et atelier de
pratique**

Élaborer une pédagogie à partir d'images photographiques

DIAGONAL

RÉSEAU NATIONAL DES STRUCTURES DE DIFFUSION
ET DE PRODUCTION DE PHOTOGRAPHIE

⊙ CENTRE
☒ PHOTOGRAPHIQUE
+ MARSEILLE

Les images sont des outils pour susciter la parole, des supports puissants pour créer des échanges.

Faire usage d'outils d'analyse, de partage, d'appréhension et de compréhension des images et de leur contexte de création : sémiologie des images et choix des ressources visuelles en fonction des publics visés.

La mise en place d'ateliers photographiques et de projets de co-création, implique bien entendu, la pratique de l'image mais à tout a gagner à se baser sur une pratique du regard.

Méthodologie : choisir puis montrer des images, les regarder ensemble et créer une discussion collective où l'apport de chaque personne est valorisé sans jugement de valeur ni validation de connaissances acquises en amont.

>>> À votre avis qu'est-ce que cela peut apporter à un projet collectif ?

1 – Créer un corpus d'images à partir d'un thème

Thème proposé en amont par la structure ou imaginé par l'intervenant·e en fonction de ses recherches

Effectuer le choix des images : Comment ? Avec quels outils ?

- mémoire personnelle
- bibliothèques, musées, expositions
- bases de données

Ex : Gallica : <https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/accueil-fr>

L'Histoire par l'image : <https://histoire-image.org/>

Aware : <https://awarewomenartists.com/>

Images d'art : <https://art.rmngp.fr/fr>

Mémoire <https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/photographies>

Ce corpus d'images sert de base au projet pour soi même et pour le groupe

Choix des images : lier différentes sources / registres / présenter des pratiques photographiques variées / d'époques différentes

Le contexte détermine les choix de présentation : projection, visites, impressions des images

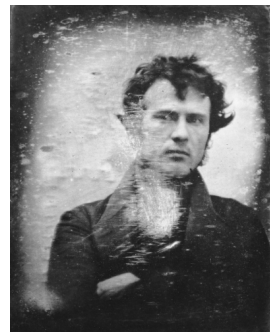
Créer de la connivence, s'adapter aux publics mais toujours permettre une ouverture, ne pas se restreindre et faire confiance aux regards des participant·es

S'adapter ensuite en fonction de la situation

Exemple

Corpus d'images sur le thème de l'autoportrait en lycée professionnel atelier PREAC, Musée du Louvre, Champigny sur Marne, 2024

- Public bénéficiaire : 2 classes de première
- Temporalité / nombre d'heures : 4 séances de 2h avec chaque classe
- Porteur projet : Le Louvre
- Financier projet : Le Louvre / Région Île de France
- Votre rémunération TTC : 1600€ TTC
- Forfait préparatoire et/ou de post prod : 4 heures de préparation et de postproduction des photographies réalisées
- Achat matériel pour ateliers : 225 € par le lycée
- Logistique/transport : -
- Production/ restitution : exposition dans le lycée

Exemple

Corpus d'images montré aux participantes de la Maison du Bel âge
Résidence Art-cade* DRAC PACA Rouvrir le Monde, 2023

- Public bénéficiaire : personnes âgées
- Temporalité / nombre d'heures : 8 ateliers de 2h
- Porteur projet : Art-cade*
- Financier projet : DRAC PACA
- Votre rémunération TTC : 2000€ TTC
- Forfait préparatoire et/ou de post prod : -
- Achat matériel pour ateliers : -
- Logistique/transport : -
- Production/ restitution : -

2 – Créer une discussion collective et guider l'analyse d'images

Sémiologie des images :

Repose sur l'idée de l'image comme langage et donc comme un outil d'expression et de communication.

Observation des signes visibles d'une image (les signifiants) considérés comme porteurs de significations latentes (signifiés).

Ces significations sont déterminées par le contexte d'émission et de réception de l'analyse.

Bonne analyse : connaître ses objectifs, choix de ses outils en fonction des objectifs

Montrer que faire une image c'est d'abord regarder et choisir. Utiliser cette méthodologie pour les images qui seront créées par les participant·es

Description collective

– éléments plastiques – exemples de questions

Cette image c'est quel type d'image ?

Qu'est ce que vous voyez ?

Qu'est ce qui prend le plus de place dans l'image ?

Qu'est ce qui semble le plus proche ? > les différents plans, la profondeur de champ

Est-ce que le·la photographe était proche du sujet ? Comment il·elle a placé son appareil ? > le point de vue, le cadrage, l'angle de prise de vue

Quelles sont les formes ? Les couleurs ? Les textures ?

Comment pourrions nous décrire la lumière ?

Exemple

Exemple de questions à partir d'une image montrée aux collégien.e.s
d'une classe UP2A, Centre Photographique Marseille Action éducative le
Sens des Images 2023/2024

- Public bénéficiaire : 16 élèves en classe UPE2A
- Temporalité / nombre d'heures : 8 séances de 2h
- Porteur projet : Centre Photographique Marseille
- Financier projet : Centre Photographique Marseille
- Votre rémunération TTC : 960€ TTC
- Forfait préparatoire et/ou de post prod : 60€ TTC
- Achat matériel pour ateliers : 100€ TTC
- Logistique/transport : 50€ TTC
- Production/ restitution : 100€ TTC

Louis-Jacques-Mandé Daguerre, *Boulevard du temple*, daguerréotype, 1838

Daguerréotype , appareil construit par Susse Frères en 1839 sur les instructions de Daguerre

– **éléments linguistiques - exemples de questions**

À votre avis où cette photographie a-t-elle été prise ? Pourquoi ?

Par qui ? À quelle date ? > la légende

– **éléments iconiques**

Processus de connotation : usages socioculturels des objets, des lieux, des postures ; citations et autoréférences ; figure de rhétorique

Dépend des savoirs des spectateurices

Meret Oppenheim, *Radiographie du crâne de M.O* , 1964

Esther Ferrer, *Métamorphose (ou L'Évolution)*, Photographie couleur, collage, 62 x 56 cm , 2005

Erwin Wurm, *One Minute Sculptures*, Série de 48 photographies couleur, 45 x 30 cm chacune, 1997 - 1998

Interprétation et polysémie de l'image

Quelle pourrait être la fonction de cette image ? Pourquoi a-t-elle été réalisée ?

Selon vous qu'est-ce que la·le photographe a voulu dire ? > Point de vue de la personne qui regarde

Principe de permutation : imaginer des éléments substituables > qu'est-ce que cela changerait ?

Imaginer une histoire courte à partir de cette image

Quelle émotion cette image vous provoque ?

Rôle du·de la photographe intervenant·e :

Choisir à quel moment des ateliers a lieu l'analyse et combien de temps elle va durer : est-ce à chaque séance toujours au même moment ?
Seulement à certaines séances ?

Guider l'analyse et faire le lien entre les réponses

Valoriser chaque participation

Compléter par un partage de connaissances / anecdotes / contexte de création / mise en relation avec le thème et avec le projet artistique

/// Mise en pratique

Choisir une image sur internet autour du thème « Inverser le regard ».

Quelles questions pourriez-vous poser pour analyser collectivement l'image que vous avez choisie ?

15 min de recherche et d'écriture puis mise en pratique

3 – Se baser sur un corpus d'images pour concevoir des ateliers de création photographique

Prendre exemple sur des images pour mener des jeux photographiques

Proposition claire et ludique

Possibilité de le faire à partir de son propre travail photographique

Exemple

Entre les images au GEM Aspies & Cie Strasbourg en 2024

- Public bénéficiaire : membres du GEM Aspies & Cie (adhérent·es ou visiteur·euses avec contrat). Ces personnes sont concernées par l'autisme et cherchent à créer du lien social entre pairs.
- Temporalité / nombre d'heures : 25 heures d'atelier de pratique photographique + 5 heures d'actions de médiation
- Porteur projet : La Chambre Strasbourg
- Financier projet : Réseau Diagonal
- Votre rémunération TTC : 2100€ TTC
- Forfait préparatoire et/ou de post prod : 500€ TTC
- Achat matériel pour ateliers : 100€ TTC
- Logistique/transport : allers retours Marseille Strasbourg € TTC
- Production/ restitution : 150€ TTC

Utiliser l'analyse d'image comme moteur de la création

au Centre Hospitalier Valvert avec le collectif Archives du Présent (Emma Grobois, Julia Secco, Emma Cossée Cruz)

Dispositif Entre les images Réseau Diagonal, 2022-2023

Utiliser des images comme support de création photographique : l'image dans l'image

avec les élèves ULIS- TSA du collège Camille Sée à Paris
Projet Mon Journal du Monde La Fabrique du Regard/ Le Bal 2017-2020

>> l'utilisation du langage verbal n'est pas possible ou très ponctuellement, le recourt aux images permet une autre forme de communication et sert de base aux ateliers de pratiques photographiques.

/// Mise en pratique

À partir du corpus d'images sur l'autoportrait, imaginer :

- un jeux photographique**
- une proposition où l'image est utilisée comme support de création**

Conclusion

L'image est polysémique, elle fait l'objet de lectures multiples et permet donc à chacun.e de s'exprimer, de partager un point de vue, un détail que l'autre n'aurait pas vu, d'évoquer un souvenir ou une connaissance.

Les analyses collectives d'images valorisent chaque participant.es tout en créant une réflexion commune qui fédère le groupe. Dans les cas où l'utilisation du langage verbal n'est pas possible, le recours aux images peut permettre une autre forme de communication et servir de base aux ateliers de pratiques photographiques.

En tant qu'intervenante, il me semble fondamental de créer des contextes de travail généreux et horizontaux qui favorisent le partage des connaissances et des savoir-faire.