

du L'œil cyclope

Les
valises
photo

L'œil du cyclope

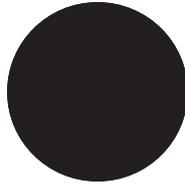
Le Bus — Espace culturel mobile
Association Autres directions
www.lebus-espaceculturel.com

Coline Mialhe
+336 69 27 36 80

Alice Lapalu
+336 85 79 03 93

L'œil du cyclope est une invitation à voyager dans le vaste univers de la photographie contemporaine, à rencontrer ses photographes et à partager leurs questionnements. Comment se fabrique un paysage? Quelle relation le photographe entretient-il à son modèle? Quelle est la part de vérité d'une image documentaire? Comment les photographies mises en scène nous entraînent-elles vers la fiction?

L'œil du cyclope est un outil à la fois artistique et pédagogique, à destination des enfants et de leurs encadrants. Il propose de questionner la relation complexe que nous entretenons aux images et d'accompagner les enfants dans la construction d'un regard personnel, par une approche qui favorise une réflexion artistique et citoyenne.

Au travers de cet outil, l'association Autres directions confirme son engagement dans l'indispensable mission d'éducation à l'image, persuadée que le regard est aujourd'hui un acte qui, bien au-delà du voir, fabrique nos manières de vivre ensemble et de penser le monde.

Le Bus — Espace culturel mobile

Association

Autres directions

**L'image photographique
comme objet d'éducation
artistique et citoyenne**

La photographie est un monde vaste et pluriel. Du photoreportage à la photographie de mode, du plasticien de l'image au naturaliste, du manuel scolaire aux affiches publicitaires, du professionnel à l'amateur... D'autant plus, avec l'avènement du numérique, un nombre incalculable de photographies circulent à travers le monde, dans les expositions, les espaces publics, les livres, la presse ou les réseaux sociaux.

Depuis sa naissance en 1839, au cœur de l'ère industrielle, la photographie s'est infiltrée dans le champ de l'art et bien au-delà, dans toutes les sphères de notre quotidien. Si bien que les frontières entre sa valeur artistique et sa valeur documentaire sont aujourd'hui extrêmement poreuses et qu'il est admis que l'une n'interdit pas l'autre. Au contraire, là est toute la singularité de ce médium. C'est cette nature paradoxale, située entre œuvre et document, qui confère à la photographie un statut d'art populaire et l'inscrit dans la longue tradition artistique, culturelle et politique de l'image. Image qui, elle, puise ses origines dans la mythologie, s'épanouit avec l'avènement de l'icône religieuse, adopte les règles de la perspective à la Renaissance, se multiplie à l'époque moderne, s'émancipe dans l'art des avant-gardes, se dématérialise dans nos sociétés actuelles. Infatigable, elle s'est ainsi fait une place de choix, jusqu'à être aujourd'hui omniprésente, parmi nous. Mais quelle est donc la nature mystérieuse de cet objet qui n'en est pas vraiment un? Comment se construisent les images, entre ressemblance et dissemblance avec le réel, entre vérité et illusion? Quelle relation complexe entretenons-nous avec elles et d'où leur vient ce «pouvoir» de nous faire croire, si naturellement, à une certaine «vérité» de leur représentation, alors même que nous les savons pures fabrications, pures conventions culturelles?

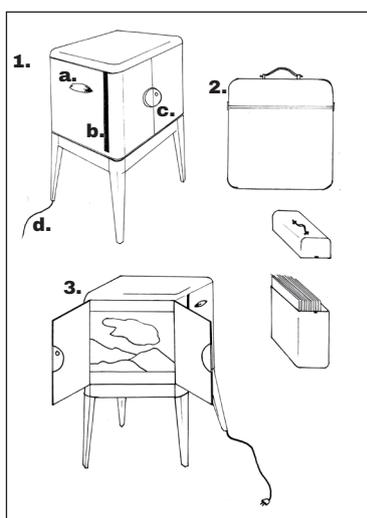
C'est animées par toutes ces questions que nous partageons avec bien d'autres, penseurs, artistes et pédagogues, que nous nous sommes lancées dans la conception de cet outil autour de la photographie contemporaine. Rappelées incessamment par le constat que regarder, cela s'apprend et qu'il n'appartient pas à la photographie de nous émanciper ou au contraire, nous manipuler; mais que c'est bien à nous que revient la tâche importante de se construire un regard aiguisé sur les images qui nous entourent. Car le regard est un acte qui, bien au-delà du voir, fabrique nos manières de vivre ensemble et de penser le monde.

**L'œil du cyclope,
mode d'emploi**

L'œil du cyclope est une «boîte-objet», inspirée de la forme de la «caméra obscura» et réalisée par un artisan ébéniste. Elle est accompagnée de 7 valises dans lesquelles 50 photographies sur plaque de plexiglas sont à disposition pour que chacun puisse faire sa propre sélection à travers les genres : du portrait, du paysage, du documentaire, de la mise en scène et de la photographie expérimentale.

La boîte, une fois ouverte, est utilisée à la manière d'un «kamishibai» où l'on fait défiler les photographies dans un cadre rétroéclairé. Elle permet de proposer, aux enfants comme aux plus grands, des diaporamas photographiques manuels et non numériques.

Une petite édition, sous forme de livret et de jeu de cartes, apporte un contenu pédagogique, un mode d'emploi et des clés de lecture, permettant l'appropriation de l'outil. Du matériel pédagogique complémentaire (livres et jeux), vient accompagner cette découverte.

1. Caisson lumineux sur piétement
  - a. poignées de transport
  - b. fente pour glisser les tirages
  - c. poignées des portes et œilleton qui permet de voir l'intérieur de la boîte
  - d. câble d'alimentation du système de rétro-éclairage
2. Valises contenant les tirages sur plexiglas et le contenu pédagogique
3. Caisson lumineux avec les portes ouvertes

Les publics

L'œil du cyclope est une invitation à voyager dans le vaste univers de la photographie contemporaine. Ces valises photographiques sont essentiellement dédiées aux enfants ainsi qu'aux personnes les encadrant, mais sont aussi propices à la formation d'adultes et peuvent être, à l'occasion, utilisées dans le cercle plus intime, moins didactique, de la famille.

Nous souhaitons que la manipulation de cet outil ainsi que les clés de lecture proposées, permettent d'accompagner ces publics sans les dévêtir de leur liberté à s'approprier les images... Nous espérons avoir réussi, entre méthode et subjectivité, à donner sans enfermer, en faisant pleinement confiance en leur capacité à transmettre et à partager, à imaginer, à s'émouvoir, à douter tout autant qu'à se révolter parfois, devant ces photographies, étranges miroirs du monde.

Méthodologie

Concevoir un tel outil, c'est prendre des partis pris et par conséquent choisir. Tailler dans le médium photographique pour n'en garder qu'un point de vue forcément lacunaire. C'est omettre tout d'abord la vision historique de ce médium, l'évolution de ses techniques ainsi que la longue progression vers sa reconnaissance artistique par les institutions culturelles. C'est ensuite mettre de côté les liens qu'elle entretient par exemple avec la science, la mode ou encore la géographie et le voyage, l'archive familiale, les documents historiques...

Aussi, la distinction de 5 genres que sont le paysage, le portrait, le documentaire, la mise en scène et l'expérimentation, est ici une manière arbitraire de donner des repères pédagogiques, alors qu'il est largement admis aujourd'hui que les photographes transgressent ces frontières. C'est pourquoi des parcours transversaux et plus thématiques sont proposés pour se détacher d'une conception trop univoque.

Des clés de lecture offrent des pistes pour se lancer dans l'analyse de chaque photographie, en évitant tout discours pré-construit sur ces images. Les formes concrètes (couleur, composition, support, point de vue, flou, hors-champ), les émotions et les sentiments (qui peuvent émerger différemment pour chacun face à la même image), les procédés et les dispositifs photographiques (utilisés par le photographe pour témoigner, recenser, flâner, prendre sur le vif, expérimenter un procédé photographique particulier) et enfin les questionnements culturels, sociaux et politiques (qui peuvent être développés à partir de la lecture d'une image), sont les quatre points cardinaux d'une méthodologie d'analyse qui se veut basée sur la capacités de chacun à mobiliser ses propres ressources.

Il s'agit donc bien moins de savoir exhaustif et théorique que de partage et de découverte, au travers d'une approche qui se veut empirique, ludique et pédagogique.

Sélection des photographies

La tâche délicate consistant à sélectionner les 50 photographies contenues dans les valises a fait l'objet d'une réflexion attentive. Le parti pris a été de se limiter à la photographie contemporaine, tout en faisant pour chaque genre quelques bonds dans le temps grâce à une image de patrimoine emblématique. Nous avons aussi choisi de montrer à la fois des photographes émergents avec qui nous avons travaillé dans le cadre de la programmation du Bus – espace culturel ces dernières années, des photographes français plus reconnus, ainsi qu'un certain nombre de photographes d'autres pays ayant une renommée internationale. Nous souhaitons que cette sélection puisse être évolutive au fil du temps.

La liste suivante est encore en partie hypothétique car les demandes de droits d'auteur sont en cours:

I.	Paysage	A	Ansel Adams
		B	Franco Fontana
		C	Marie Bovo
		D	Richard Misrach
		E	Edward Burtynsky
		F	Atlas des Régions Naturelles
		G	Beatrix Von Conta
		H	Andreas Gursky
		I	Édouard Decam
		J	Adrien Basse-Cathalinat

II. Portrait	A Dorothea Lange B Georges Pacheco C Nan Goldin D Charles Fréger E Gaël Bonnefon F Zanele Muholi G Orlan H Valérie Belin I Shadi Ghadiran J Anne Desplantez
III. Documentaire	A Robert Capa B Robert Franck C Sebastiao Salgado D Evgenia Arbugaeva E Lise Lacombe F William Eggleston G Anthony Jean H Gidéon Mendel I Raymond Depardon J Laura Henno
IV. Mise en scène	A Gilbert Garcin B Sandy Skoglund C Denis Darzacq D Philip-Lorca diCorcia E Arnaud Chochon F Jeff Wall G Liu Bolin H Matthew Porter I Philippe Ramette J Thomas Demand
V. Expérimentation	A Arno Brignon B Patrick Bailly-Maître-Grand C Adam Fuss D Paolo Gioli E Man Ray F Michael Ackerman G Anna Atkins H Francesca Woodman I Nia Diedla

Droit d'auteur

Obtenir les droits d'auteur pour chacune des images n'est pas toujours chose aisée et cela influencera certainement la sélection finale. Néanmoins, nous souhaitons ne pas nous limiter à priori et faire le pari que nous en obtiendrons le maximum!

En effet, cet outil pédagogique engage des questionnements juridiques particuliers puisqu'il ne s'agit d'une cession ni de droit de représentation dans le cadre d'une exposition, ni de droit de reproduction dans le cadre d'une édition ou d'un support de communication.

Chacune des photographies sera reproduite en un exemplaire sur un support plexiglas de 50x50cm (par le laboratoire PHOTON à Toulouse), ainsi que dans le petit livret accompagnant l'outil (livret accessible au prêt et non à la vente). Cet outil sera utilisé uniquement dans le cadre des activités de notre association ou dans le cadre pédagogique (scolaire ou périscolaire) lorsqu'il fera l'objet d'une mise à disposition à un enseignant ou un animateur. Dans ce cas, une prestation sera demandée à ces acteurs de l'enfance désireux de faire usage de l'outil.

Nous avons souhaité solliciter l'aide de l'ADAGP afin de nous orienter dans l'élaboration d'un contrat spécifique, dans le respect des droits des auteurs-photographes et nous restons entièrement disposées à en discuter plus précisément au cas par cas.

I. Paysage

- A** Ansel Adams
- B** Franco Fontana
- C** Marie Bovo
- D** Richard Misrach
- E** Edward Burtynsky
- F** Atlas des Régions Naturelles
- G** Beatrix Von Conta
- H** Andreas Gursky
- I** Édouard Decam
- J** Adrien Basse-Cathalinat

A

H

J

I

F

B

E

D

C

G

II. Portrait

- A** Dorothea Lange
- B** Georges Pacheco
- C** Nan Goldin
- D** Charles Fréger
- E** Gaël Bonnefon
- F** Zanele Muholi
- G** Orlan
- H** Valérie Belin
- I** Shadi Ghadirian
- J** Anne Desplantez

C

I

B

A

J

D

E

H

F

G

III. Documentaire

- A** Robert Capa
- B** Robert Franck
- C** Sebastiao Salgado
- D** Evgenia Arbugaeva
- E** Lise Lacombe
- F** William Eggleston
- G** Anthony Jean
- H** Gid on Mendel
- I** Raymond Depardon
- J** Laura Henno

A

B

I

J

D

C

E

F

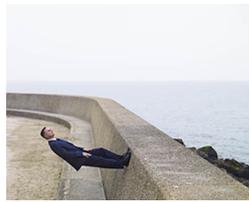
G

H

A

I

IV. Mise en scène

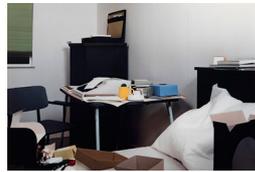
- A** Gilbert Garcin
- B** Sandy Skoglund
- C** Denis Darzacq
- D** Philip-Lorca diCorcia
- E** Arnaud Chochon
- F** Jeff Wall
- G** Liu Bolin
- H** Matthew Porter
- I** Philippe Ramette
- J** Thomas Demand

B

D

J

C

E

G

F

H

V. Expérimentation

- A** Arno Brignon
- B** Patrick Bailly-Maître-Grand
- C** Adam Fuss
- D** Paolo Gioli
- E** Man Ray
- F** Michael Ackerman
- G** Anna Atkins
- H** Francesca Woodman
- I** Nia Diedla

I

B

A

C

D

E

F

G

H

L'association et les porteuses du projet

L'association Autres directions prend place à l'intérieur d'un Bus aménagé en espace culturel et propose chaque année une programmation itinérante dans le domaine des arts visuels et plus spécialement de la photographie. Résidences, expositions, ateliers de création et d'éducation à l'image... Transformé en espace de rencontres et de découvertes artistiques, Le Bus arpente les routes de l'Ariège et d'ailleurs, jusque dans les territoires les plus enclavés!

Sa programmation thématique est basée sur la rencontre entre artistes et habitants, et la complémentarité des approches artistiques et culturelles:

- La diffusion:** la présentation et la découverte d'œuvres par des expositions
- L'action culturelle:** la rencontre et la production partagée entre artistes et habitants
- La création:** l'expérimentation de nouveaux projets et la réalisation de nouvelles productions.
- L'éducation à l'image:** l'accompagnement à un regard artistique et citoyen sur le monde

Coline Mialhe

Après l'obtention d'un MASTER professionnel de Médiation culturelle de l'art à l'université de Provence à Marseille et un passage dans plusieurs centres d'art en Midi-Pyrénées, elle revient mettre à profit ses compétences dans son département d'origine, en Ariège. L'art, le voyage, la nature et les autres sont les quatre points cardinaux qui l'animent au quotidien. C'est comme ça qu'est né le projet du Bus — Espace Culturel Mobile, une sorte de compromis entre tout cela. Avant d'être un métier, la médiation est un engagement à la fois artistique et politique, situé entre les œuvres et les hommes. Chaque médiateur a donc le sien qui lui est propre. Convaincue que les œuvres ne sont pas destinées à une élite, elle affirme son attirance pour l'image et plus précisément la photographie, en tant que pratique artistique populaire.

Alice Lapalu

En parallèle de sa formation aux Beaux-Arts de Lyon et de Hambourg, elle s'investit dans de nombreux projets d'éducation populaire et artistique.

Convaincue que l'art est un vecteur de partage, elle développe sa pratique artistique autant que son sens de la transmission à travers des expériences de médiation et d'éducation artistique. Après avoir coordonné de nombreux projets en tant qu'artiste-intervenante dans la région de Bruxelles, elle s'installe en Ariège où elle rencontre l'association Autres Directions qui l'accueille dans son équipe.

Elle s'implique dans ce projet où le lien entre artistes et habitants est toujours privilégié. Une occasion de relier son intérêt pour l'art et l'esthétique à une expérience humaine et collective du regard.

L'œil du cyclope

Le Bus — Espace culturel mobile
Association Autres directions
www.lebus-espaceculturel.com

—
Coline Miailhe
+336 69 27 36 80

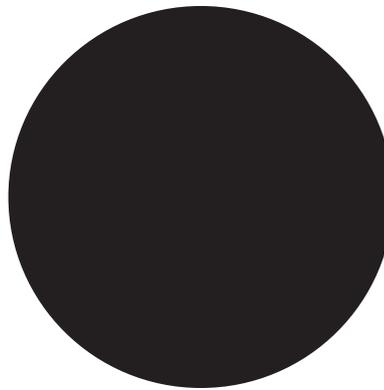
—
Alice Lapalu
+336 85 79 03 93

Merci à:

**Lubelune Parthiot
et Emmanuelle Hardy,
toutes deux jeunes
photographes
qui ont contribué
à la conception
de cet outil.**

**Merci aux enfants qui,
par la richesse de leur propos
lors de nos discussion
face aux expositions dans
Le Bus, nous ont convaincues
de la pertinence de réaliser
ces valises photo.**

**Nous remercions l'ADAGP
pour leur accompagnement.**

**L'association Autres Directions,
en partenariat avec les
Ateliers Pellicube,
a réalisé ce projet
dans le cadre
de l'ADECC — Agence
de Développement
de l'Economie Culturelle
du Couserans.
L'identité visuelle de l'œil
du cyclope a été confiée
à Alexandre Liziard.**

**Avec le soutien
de la DRAC Occitanie,
de la Région Occitanie,
de la Communauté
de Communes
Couserans-Pyrénées.**

