DOSSIER ENSEIGNANTS

LIENS ET RESSOURCES POUR L'EXPOSITION :

L'Espace entre nous.
Dans la Collection du Wilson Centre for Photography

John Gutmann, Haussement d'épaules, 1935 © Center for Creative Photography, Arizona Board of Regents, Courtesy Wilson Centre for Photography

Ce dossier est à destination des professeurs, il contient :

- **La présentation de l'exposition** et les échos qu'elle peut avoir dans vos programmes.
- **Un document de prolongement** ERSILIA, plateforme collaborative d'éducation à l'image. ERSILIA est éditée par le BAL et accessible via le médiacentre de vos ENT via le GAR . Ce document présente des ressources ERSILIA ainsi que des activités qui préparent et/ou prolongent la visite de l'exposition avec vos classes.
- **Une activité à imprimer** : En petits groupes, les élèves explorent des photographies sur ERSILIA et les associent aux œuvres de l'exposition pour imaginer leur propre accrochage.
- **La présentation de ce format de visite guidée,** prolongée par un atelier sur ERSILIA et accessible sur Pass Culture.

  … Et pour les plus jeunes : Un livret-jeu à destination des élèves d'école élémentaire et des enfants visitant l'exposition est également disponible pour accompagner leur découverte. Il propose des jeux d'observation et des activités autour d'une sélection d'œuvres.

BAL FABRIQUE DU REGARD

L'EXPOSITION

PRÉSENTATION :

À l'occasion du **Bicentenaire de la naissance de la photographie**, LE BAL consacre pour la première fois une exposition à une collection : celle du **Wilson Centre for Photography**, constituée par Michael et Jane Wilson. À travers cet ensemble rare de 120 tirages, pour la plupart d'époque, l'exposition explore le **lien parfois trouble, parfois lumineux, toujours instable, qui unit celui qui photographie à celui qui est photographié**.

Rencontre fugitive, rencontre préméditée : de la saisie sur le vif à la mise en scène collaborative, l'exposition interroge la relation qui se noue, au moment de la prise de vue, entre le photographe et son sujet. Que révèle l'image de la position respective de ces deux corps ? De leur complicité, de leur face-à-face, du pacte silencieux scellé par le regard de l'un sur l'apparence de l'autre ?

L'exposition met en valeur des œuvres iconiques et d'autres moins connues, **des années 1920 à nos jours**, dans un parcours sensible qui privilégie les rebonds, les affinités et les contaminations entre les images.

L'exposition est ponctuée de textes inédits de **Bertrand Schefer**, écrivain et réalisateur, qui donnent voix au regardeur face aux œuvres.

PROGRAMMES SCOLAIRES

QUELS ÉCHOS DANS VOS PROGRAMMES ?

ARTS APPLIQUÉS ET CULTURES ARTISTIQUES, ARTS PLASTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS

- Cycle 4 : La représentation ; images, réalité et fiction – ressemblance, narration visuelle. L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur – relation du corps à la production artistique, expérience sensible de l'espace de l'œuvre.
- CAP et Bac pro, Histoire des arts : Découverte d'une exposition de photographies – réflexion sur la scénographie.
- Première, Arts plastiques : Représentation du corps et de l'espace – pluralité des approches et partis pris artistiques.
- Première, Histoire des arts : L'artiste : le créateur, individuel, collectif ou anonyme. Les lieux de l'art : musées, institutions, événements – leur histoire, leur organisation, leurs limites.

LANGUES VIVANTES

- Cycle 4 : Rencontres avec d'autres cultures – inclusion et exclusion, portrait et autoportrait, langage et messages artistiques, rencontre avec l'autre, travail hier, aujourd'hui et demain, formes de l'engagement.
- Seconde : Représentation de soi et rapport à autrui – créer et recréer.
- Première et terminale : Identités et échanges ; diversité et inclusion ; territoire et mémoire.
- Première, LLCE anglais : Rencontres – amour et amitié, relation entre l'individu et le groupe, confrontation à la différence.

LETTRES

- Cinquième : Avec autrui : familles, amis, réseaux.
- Quatrième : Individu et société : confrontations de valeurs – crise économique, pression des normes sociales. Informer, s'informer, déformer – dimension documentaire des photographies, recherche de la juste distance, verbatim de certains photographes.
- Troisième : Se raconter, se représenter – variations sur la forme de l'autoportrait. Agir dans la cité : individu et pouvoir – photographie engagée.
- CAP : Se dire, s'affirmer, s'émanciper. Dire, écrire, lire le métier – photographies de mains. Rêver, imaginer, créer – textes de Bertrand Schefer. S'informer, informer – photographies documentaires.
- Seconde pro : Devenir soi : écritures autobiographiques – se connaître, exprimer ses émotions, que montrer de soi aux autres ? Postures, intime. S'informer, informer – responsabilité, objectivité et subjectivité.
- Première pro : Créer, fabriquer : l'invention et l'imaginaire – textes de Bertrand Schefer. S'interroger sur le processus de la création artistique – réception et perception.
- Terminale pro : Vivre aujourd'hui – ce que l'art apporte à la connaissance du monde. Rythmes et cadences de la vie moderne : quel temps pour soi ? – pause et pose, photographie sur le vif.
- Seconde : La littérature d'idées et la presse du XIXe siècle au XXIe siècle – débats sur la naissance de la photographie et sur ses fonctions dans la société, réflexion sur la réception d'une œuvre ou d'une exposition.
- Première : Parcours « Un nouvel univers s'est offert à mes yeux » – photographier d'autres cultures. Parcours « Défendre et entretenir la liberté ». Parcours « Tisser les mémoires, habiter le monde ». Parcours « Dévoiler les rouages de la société » – la photographie documentaire comme preuve.

PROGRAMMES SCOLAIRES

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE

- Première : Décrire, imaginer, figurer.
- Terminale : La recherche de soi – éducation, transmission et émancipation ; expressions de la sensibilité ; métamorphoses du moi. Créations, continuités et ruptures.

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

- Seconde : Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?
- Première : Sociologie et politique – « Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement des individus ? » ; « Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ? » ; « Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ? ».
- Terminale : Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ? – crise des années 1930.

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, EMC

- Cycle 4, EMC : Respect d'autrui – inégalités, discriminations, exclusion. L'engagement ou les engagements.
- Troisième, Histoire : Le monde depuis 1945.
- Première, EMC : Solidarité et fraternité – inégalités économiques et sociales, discriminations et société inclusive, inégalités de genre.
- Terminale, Histoire : L'impact de la crise de 1929 – déséquilibres économiques et sociaux.
- Première et terminale, HGGSP : L'histoire – trace, archive, témoignage, récit.

SCIENCES PHYSIQUES, CHIMIE

- Collège : Des signaux pour observer et communiquer – camera obscura.
- Seconde : Vision et images.
- Première, spécialité physique-chimie : Images et systèmes optiques.

PHILOSOPHIE

- Terminale : L'art, le travail, la technique, la liberté, le temps – identité, égalité, différence ; public et privé.

1 CARTE AMBASSADEURS

Les activités proposées dans cette carte s'appuient sur la plateforme ERSILIA et peuvent être réalisées dans l'espace d'exposition ou en classe.

Dans l'exposition *L'Espace entre nous*, la distance entre le photographe et son sujet n'est jamais neutre. Proche ou lointain, de face ou de côté, le photographe choisit une place qui influence ce que nous voyons et notre manière de regarder le sujet. À vous maintenant d'explorer ces choix à partir des images d'ERSILIA.

À la fin de l'activité, vous présenterez vos choix à vos camarades.

ÉTAPE 1 : CONSTITUEZ VOTRE COLLECTION D'IMAGES

Imaginez que vous êtes collectionneur ou collectionneuse, comme Michael et Jane Wilson, et que vous cherchez de nouvelles photographies pour enrichir votre collection.

Dans l'onglet REGARDER, explorez le mur d'images d'ERSILIA et choisissez cinq images qui montrent différentes manières pour le photographe de se positionner face à son sujet.

Variez les cadrages, les points de vue et les distances.

- Choisissez une première image et ÉPINGLEZ-la : ERSILIA vous propose de créer une COLLECTION pour ranger les images que vous avez épinglées.
- Créez une COLLECTION intitulée « L'espace entre nous ».
- Ajoutez quatre autres images à votre collection.

ÉTAPE 2 : IMAGINEZ L'ACCROCHAGE D'UNE IMAGE

- Choisissez une photographie de votre collection. Imaginez qu'elle puisse rejoindre l'exposition L'Espace entre nous.
- À côté de quelle œuvre de l'exposition l'accrocheriez-vous ?
- Discutez-en en petit groupe et justifiez votre choix en comparant les deux images : distance entre le photographe et le sujet, cadrage, point de vue, place du sujet dans l'image, hors-champ, etc.

ÉTAPE 3 : CRÉEZ UN PARCOURS

Organisez maintenant vos cinq images comme si vous prépariez leur accrochage dans une salle d'exposition.

- Cliquez sur votre profil en haut à droite de l'écran, puis sur MES PARCOURS et CRÉER UN PARCOURS.
- Nommez votre parcours « L'espace entre nous ».
- Ajoutez les cinq images de votre collection.
- Choisissez leur ordre. Imaginez une progression : du plus proche au plus éloigné, du plus centré au plus décentré, de la présence à l'absence, etc.

Donnez à chaque image un nouveau titre qui exprime la relation entre le photographe et son sujet.
Vous pouvez choisir parmi ces mots : proximité, éloignement, écart, distance, voisinage, séparation, décentrement, dispersion, resserrement…

PROLONGEMENTS ERSILIA

PHOTOGRAPHIER DES VISAGES ET DES CORPS

Dans le portrait, la distance entre photographe et modèle n'est jamais seulement physique : elle engage une relation et une manière de regarder l'autre. **Que révèle la proximité du cadrage ? Quelle place laisser au modèle dans la construction de son image ?** Du portrait à l'autoportrait, *L'Espace entre nous* interroge ainsi les relations entre photographe, sujet et spectateur, et les différentes manières de se donner à voir.

LA GENRE DU PORTRAIT

Dans la série emblématique *Beach Portraits* (1992-1996), la photographe néerlandaise **Rineke Dijkstra** photographie des adolescents en pied, sur une plage. Elle donne très peu de consignes à ses modèles et les laisse trouver leur manière de se tenir devant l'objectif. Cette liberté, associée à la simplicité du dispositif, lui permet de **saisir la manière dont chacun habite son corps à un âge où l'identité est encore en construction.**

Rineke Dijkstra, « Kolobrzeg, Poland, July 26, 1992 », de la série « Beach Portraits », 1992-2002, épreuve chromogène, 137,5 x 107 cm, Tate Modern, Londres. Courtesy Marian Goodman Gallery, New York © Rineke Dijkstra

Sur ERSILIA, l'analyse d'une œuvre de cette série prolonge la réflexion autour de la construction de l'identité à l'adolescence et du passage de l'individu singulier à l'archétype.

Pendant la visite, invitez les élèves à observer et décrire le portrait de Dijkstra avant d'en proposer une interprétation.

Que pouvons-nous réellement savoir de cette jeune fille ? Une même posture ou expression peut-elle donner lieu à plusieurs interprétations ? Relevez collectivement ces éléments de l'image.

Sur ERSILIA, découvrez également Métamorphoses, un projet photographique mené avec des élèves de 4e SEGPA **autour des évolutions liées au temps de l'adolescence**. En jouant sur la lumière, le cadrage et les points de vue, les jeunes ont expérimenté la manière dont la photographie peut transformer un visage et faire émerger différentes identités.

L'AUTOPORTRAIT

Tomoko Sawada, Les débuts No. 31, 1997 © Tomoko Sawada Courtesy of Rose Gallery / Wilson Centre for Photography

Dans l'exposition, l'autoportrait *Early Days No. 31* de la photographe japonaise **Tomoko Sawada** joue avec la transformation de soi. Son visage, marqué des chiffres d'un cadran d'horloge et dont le maquillage évoque le kabuki, devient le support d'un personnage construit pour l'image. Chez Sawada, photographe et modèle ne font qu'un : la distance semble s'abolir, mais la question de la représentation demeure.

Que reste-t-il de l'individu derrière les différentes identités qu'il donne à voir ?

Sur ERSILIA, la série « L'image de soi : une histoire d'autoportraits » montre comment les artistes font de leur propre image un terrain d'expérimentation. Costumé, composite, introspectif ou hybride, l'autoportrait permet de transformer ou démultiplier les identités et questionne ainsi l'idée d'une image de soi unique et stable.

En classe, invitez les élèves à explorer le mur d'images d'ERSILIA et à constituer, par petits groupes, une collection de **trois autoportraits proposant des manières très différentes de se représenter** : pose, expression, maquillage, cadrage ou mise en scène. Pour chaque image, ils identifieront les choix opérés par l'artiste, puis donneront un titre à leur collection. Tel un fil rouge, ce titre devra faire ressortir le point commun entre les œuvres choisies.

Pour prolonger cette réflexion de manière ludique, le jeu ERSILIA « Quand des images Pop s'inspirent de l'art classique » invite à repérer la persistance de canons esthétiques hérités de l'art classique dans les images contemporaines (publicités, couvertures de magazines ou photographies de mode).

PROLONGEMENTS ERSILIA

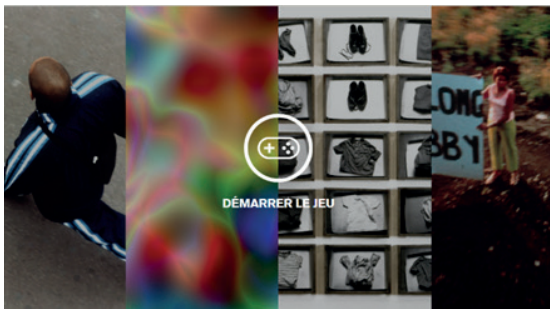
PHOTOGRAPHIER LE RÉEL

L'exposition présente des tirages de grandes figures de la photographie documentaire. La question de la distance ou de la proximité avec leur sujet devient alors politique : **quelle relation entretient le photographe avec les personnes qu'il photographie ? Comment ses choix construisent-ils notre perception de la réalité d'autrui ?**

LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE : UNE IMAGE CONSTRUITE

La photographie documentaire cherche à rendre compte de faits et de réalités sociales, sans jamais en être un simple enregistrement. L'exposition permet d'en retracer certaines évolutions, en mettant en regard des démarches historiques et les renouvellements qui marquent la seconde moitié du XXe siècle.

En classe, introduisez cette réflexion avec le jeu ERSILIA Traverser le temps, qui invite les élèves à parcourir **200 ans d'histoire de la photographie**. Sans légende, ils observent les images et tentent de les situer dans le temps en repérant les évolutions de formes et de démarches photographiques.



Capture d'écran du jeu « Traverser le temps », dont les images sont issues de la collection photographique du Centre national des arts plastiques (Cnap).

Dans les années 1930, **Dorothea Lange** fait de sa présence sur le terrain et de sa proximité avec les personnes photographiées les instruments d'une photographie engagée. Ses images des conséquences de la Grande Dépression participent ainsi à l'écriture d'une histoire sociale des États-Unis. Dans *A Sign of the Times* (1934), présentée dans l'exposition, **Lange se place au plus près de son sujet : le cadrage resserré isole une partie du corps et attire l'attention sur les bas reprisés de la femme photographiée, faisant de ce fragment un indice de sa condition sociale. Sur ERSILIA**, le parcours « Le documentaire social », conçu en écho à une exposition consacrée à Dorothea Lange, permet d'explorer les enjeux artistiques, sociaux et politiques de la photographie documentaire : comment une image peut-elle devenir le support d'un engagement, voire porter une cause sociale ?
Pendant la visite, choisissez avec les élèves une photographie documentaire et demandez-leur : **que verrait-on si le photographe s'était rapproché ou éloigné ? Le sens de l'image serait-il modifié ?**

LE RENOUVEAU DE LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE

Kazuo Kitai, « Teikoh [Résistance] », Tokyo, autoédition, 1965. Courtesy Zen Foto Gallery, Tokyo
© Kazuo Kitai

Dans l'exposition, **Chris Killip** photographie au plus près les communautés ouvrières du nord de l'Angleterre, tout en assumant la distance qui le sépare de leur expérience. Chez **Mark Cohen**, la proximité devient plus radicale : photographiant dans la rue à très courte distance, il fragmente les corps et les prive souvent de contexte. Ces démarches montrent que **la subjectivité du photographe ne s'oppose pas au documentaire** : elle peut devenir un moyen de rendre compte du réel tel qu'il est vécu de l'intérieur.

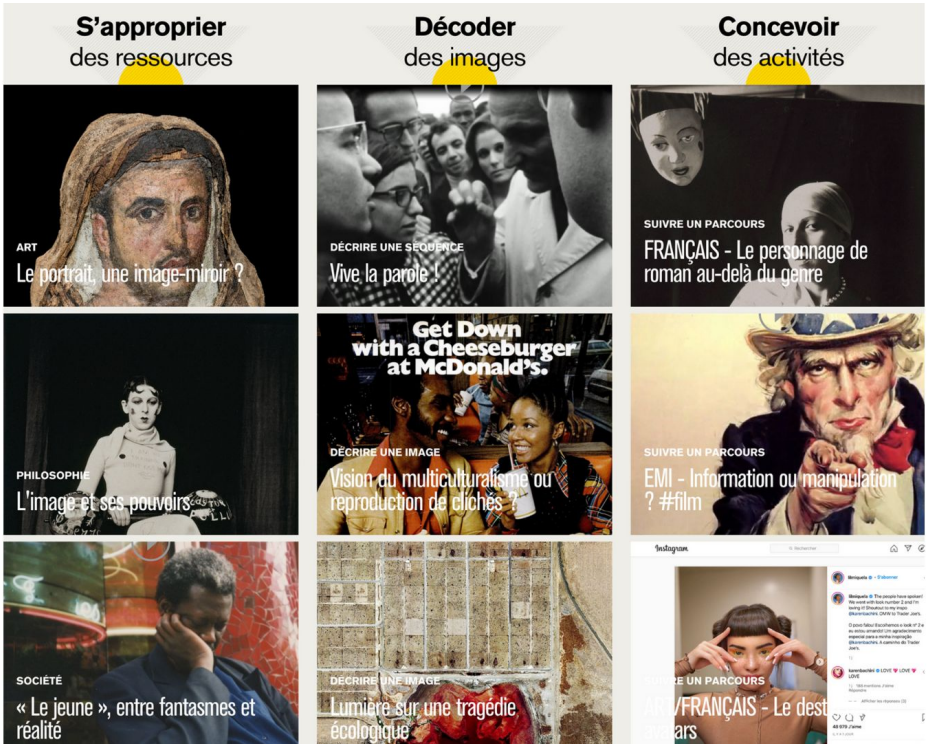
Sur ERSILIA, la ressource « Le corps engagé : l'expérience sensible du photographe » explore cette question à partir du renouvellement de la photographie japonaise : flou, décadrage, mouvement ou proximité avec le sujet deviennent les traces visibles d'une expérience subjective du réel.

En classe, invitez les élèves à rechercher sur le mur d'images d'ERSILIA des **photographies dans lesquelles la présence du photographe leur semble particulièrement perceptible**. Par groupes, ils en sélectionnent trois et identifient ce qui produit cette impression : proximité, cadrage, angle de prise de vue… Chaque groupe classe ensuite ses images de la présence la plus discrète à la plus manifeste et justifie son choix.

ERSILIA

PLATEFORME NUMÉRIQUE D'ÉDUCATION À L'IMAGE

Co-construite avec des jeunes, **ERSILIA** est une **plateforme collaborative** en ligne pour comprendre le monde contemporain par l'image. Les contenus éditorialisés sont liés aux thématiques **« Image et territoire »**, **« Image et corps »**, **« Image et mémoire »**, **« Voir et vérité »**, **« Image pour exister »**, **« Images d'athlètes »**, et **« Image et IA »**. Ils s'articulent autour d'œuvres emblématiques dont les enjeux politiques, sociaux, historiques et artistiques sont révélés par des « clés d'analyse » : des textes inédits avec de nombreux liens vers des sites de référence, des jeux pour exercer son regard et des créations de jeunes.



Chaque enseignant peut se connecter gratuitement sur ERSILIA à partir de son **adresse académique**. Il a la possibilité d'inviter autant d'élèves que de classes, autant d'enseignants que d'intervenants (artiste, journaliste, écrivain, etc.) à le rejoindre pour découvrir les ressources de la plateforme. Les fonctionnalités permettent aux utilisateurs de mener un travail collaboratif, de créer leurs propres **« collections »** et **« parcours »**, et d'inviter leur réseau à y contribuer via des **« parcours collaboratifs »**.

Conçue pour un contexte pédagogique, ERSILIA est accessible à la communauté éducative et culturelle sur inscription www.ersilia.fr, sur **Lumni enseignement**, sur les média-centres des **ENT** des établissements scolaires.

ERSILIA se conforme aux critères d'accessibilité RGAA.

ERSILIA LE BAL

PASS CULTURE

Au BAL, nous pouvons construire avec vous une offre Pass Culture adaptée à votre projet : visite guidée de l'exposition avec votre classe, visite prolongée par un atelier sur tablettes s'appuyant sur la plateforme ERSILIA, atelier ERSILIA en lien avec votre enseignement, etc.

Pour bénéficier de cette offre, contactez-nous afin de définir ensemble votre projet, la date, le niveau et l'effectif de la classe. Nous créerons ensuite une offre dédiée, que vous pourrez préréserver sur ADAGE. La réservation définitive devra être validée par votre chef d'établissement.

NOUVEAU FORMAT : VISITE GUIDÉE ET PROLONGEMENT À DESTINATION DES LYCÉENS

Visite de l'exposition *L'Espace entre nous. Dans la collection du Wilson Centre for Photography*, suivie d'un atelier de prolongement interactif sur la plateforme pédagogique ERSILIA.

Après la visite de l'exposition, un temps de prolongement est proposé sous la forme d'un atelier numérique interactif sur tablettes. À partir des œuvres découvertes au BAL et des ressources d'ERSILIA, les élèves explorent différentes manières de photographier l'autre et s'interrogent sur la distance entre photographe et sujet. Tels des commissaires d'exposition, ils sélectionnent et associent des images pour imaginer leur propre accrochage.

- **Durée :**

2 heures avec un conférencier dans les espaces du BAL : une heure de visite et une heure de prolongement.

- **Inscriptions Pass Culture :**

L'offre est réservable directement sur Pass Culture. Vous pouvez également adresser une demande àfabriqueduregard@le-bal.fr.

Ce dossier a été réalisé par l'équipe de la Fabrique du Regard en collaboration avec les professeures relais de l'Académie de Versailles.

Pour toute information, vous pouvez contacter : assistantfdr@le-bal.fr