THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE L'IMAGE

Charles Nègre

du 27 juin au
3 juillet 2016

Projets photographiques
2015-2016 des élèves
des Alpes-Maritimes

MUSÉES DE NICE

VILLE DE NICE

La sensibilisation des jeunes à la photographie est l'un des enjeux du partenariat qui n'a cessé de se renforcer au cours de ces dernières années entre la ville de Nice et le Rectorat. Cette année, l'expérience a été étendue à plusieurs classes du primaire afin d'éveiller les plus jeunes à cette pratique dont nul ne conteste plus que ce soit l'un des beaux-arts au même titre que la peinture, la musique ou la sculpture.

La place de l'image, et notamment de la photographie, se confirme d'année en année dans le système éducatif. À un moment où les images sont partout dans notre civilisation, il est essentiel d'apprendre à mieux les comprendre et les décrypter.

Les thématiques élaborées par le Théâtre de la Photographie et de l'Image Charles Nègre sont directement liées à la programmation et aux collections du musée. Pour cette nouvelle édition, les œuvres d'Henri Cartier-Bresson et de Patrick Tosani sont au centre du travail effectué par les 13 classes qui ont participé au projet. Les images réalisées illustrent les multiples modes d'appropriation et d'interprétation des thématiques retenues.

Quelle fierté pour les élèves d'être exposés dans ce Théâtre de la Photo dont les cimaises ont vu défiler les plus grands artistes contemporains !

Quelle satisfaction aussi pour les responsables d'une institution qui a fait de l'approche éducative l'une de ses raisons d'être !

Christian ESTROSI

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Maire de Nice

Président de la Métropole Nice Côte d'Azur

« Sans appareil, c'est comme si tu n'avais plus tes yeux ». C'est le constat que dressa Picasso, au sommet de sa gloire, en reconnaissant le génie du jeune photographe André Villers.

C'est aussi ce que l'on pourrait dire de la manière dont nos élèves se confrontent aujourd'hui à l'image à travers « l'appareil », qu'il soit désormais téléphone, tablette ou écran. Pourtant si familière, l'image se complexifie : du portrait à l'imagerie scientifique ou à la photographie du patrimoine bâti, elle peut être saisie sur l'instant ou bien rechercher le bon angle, jouer sur l'identité, interroger notre regard sur l'objet. L'image, sous toutes ses formes, nécessite une éducation du regard et un accompagnement artistique.

Le partenariat entre le Théâtre de la Photographie et de l'Image Charles Nègre, les photographes et l'académie de Nice, permet à nos élèves de voir des œuvres photographiques de grandes qualités à travers les expositions, ainsi que de rencontrer des artistes de renom. Ces découvertes s'accompagnent de l'acquisition de connaissances, mises en œuvre dans les ateliers de pratique artistique, qui ouvrent les élèves à la création collective.

En offrant à nos yeux des images variées, tant par leur sujet que par les techniques employées, les élèves nous invitent à percevoir l'image à travers leur regard. Par la pratique de la prise de vue et le maniement des appareils et des nouvelles technologies, nourris de ces apports culturels, ils se saisissent de nouvelles formes d'expressions artistiques.

Je remercie les élèves, les enseignants, les équipes du Théâtre de la Photographie et de l'Image ainsi que les artistes d'avoir permis la réussite de cette nouvelle édition des « Projets photographiques réalisés par les élèves ».

Emmanuel Ethis
Recteur de l'Académie de Nice
Chancelier des Universités

ECOLE SAINT VINCENT
COLLEGE LA BOURGADE, LA TRINITE
COLLEGE LUDOVIC BREA,
LYCEE ESTIENNES D'ORVES, NICE
LYCEE DES METIERS D'ART
ECOLE RONCHESE, NICE

À l'heure où le multimédia, l'hybridation des pratiques et la puissance des réseaux de partage des images réinventent le statut de la photographie, la place de la culture visuelle et d'une pratique réfléchie de l'image fixe est plus que justifiée dans le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Les enfants et les adolescents d'aujourd'hui qui vivent dans un monde saturé d'images, sont familiers de la « photo » de plus en plus tôt. Par contre, très peu d'entre eux en ont abordé la dimension artistique et quelques-uns de ses codes quant à sa fabrication, à son utilisation, à la distinction entre images réelles et virtuelles.

Accompagner le regard des plus jeunes, donner du sens aux images qui nous entourent, rendre le regard plus autonome, sont des enjeux essentiels aujourd'hui.

Le Théâtre de la Photographie et de l'Image Charles Nègre, établissement culturel qui s'affirme comme une institution majeure pour la promotion de la photographie par sa politique artistique culturelle et éducative en direction des Niçois, en soutenant depuis douze années ces parcours pédagogiques, permet aux élèves d'acquérir une culture du regard et de partager une pratique artistique.

Cette année encore les jeunes ont travaillé principalement sur les expositions temporaires consacrées à Henri Cartier-Bresson, figure mythique de la photographie du XXème siècle, considéré comme pionnier du photojournalisme et Patrick Tosani, représentant de la photographie conceptuelle, qui, tout en utilisant les moyens les plus objectifs de la photographie, interroge sur la force de l'image et son impact sur le réel.

Grand écart et choix difficile entre « l'instant décisif » et la photographie construite que les élèves, guidés et entourés par les professeurs, les artistes et l'équipe du TPI, ont fait en fonction de leur sensibilité. Rigueur et imagination se sont mêlées et tous se sont investis avec enthousiasme pour construire et réaliser ces images variées et de qualité, comme en témoigne cette brochure éditée pour l'occasion.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué tout au long de l'année à la réussite de ces dispositifs, en particulier les photographes Pascal Chicaud et Simon Couvin, pour leur implication.

Marie-France Bouhours

DE PAUL, NICE
LYCEE GUILLAUME APOLLINAIRE, NICE
SAINT-MARTIN-DU-VAR.
COLLEGE PORT LYMPIA, NICE
PASTEUR, NICE
LYCEE THIERRY MAULNIER, NICE

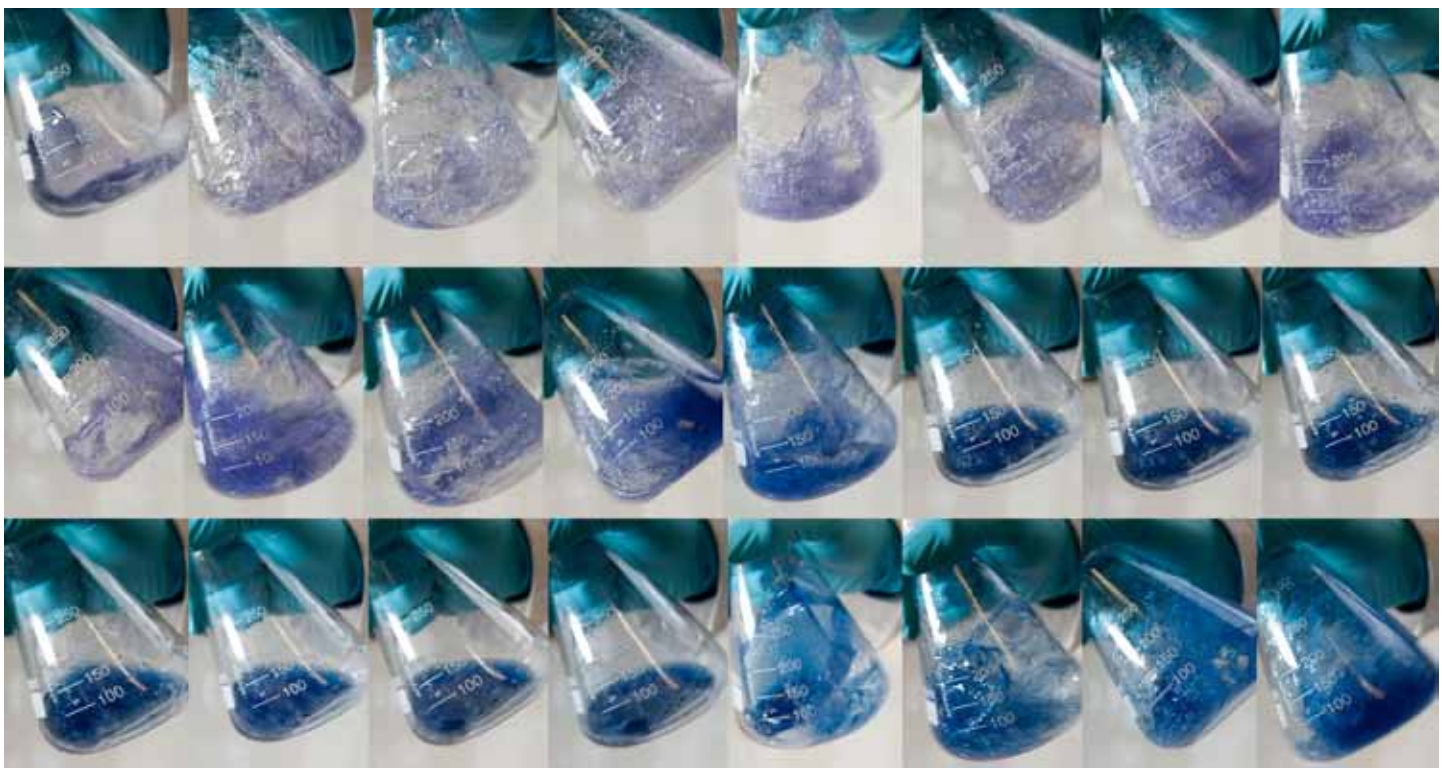
Lycée Thierry Maulnier
Nice

Département Sciences, classes de seconde, terminale et BTS

Enseignants : Jérôme BRENA, François CHARMAN, Agnès DUPONT, Emmanuelle FONTANILLE, Sombol GUÉNON, Pascal ROSTAN

Pascal CHICAUD
photographe

Photographier

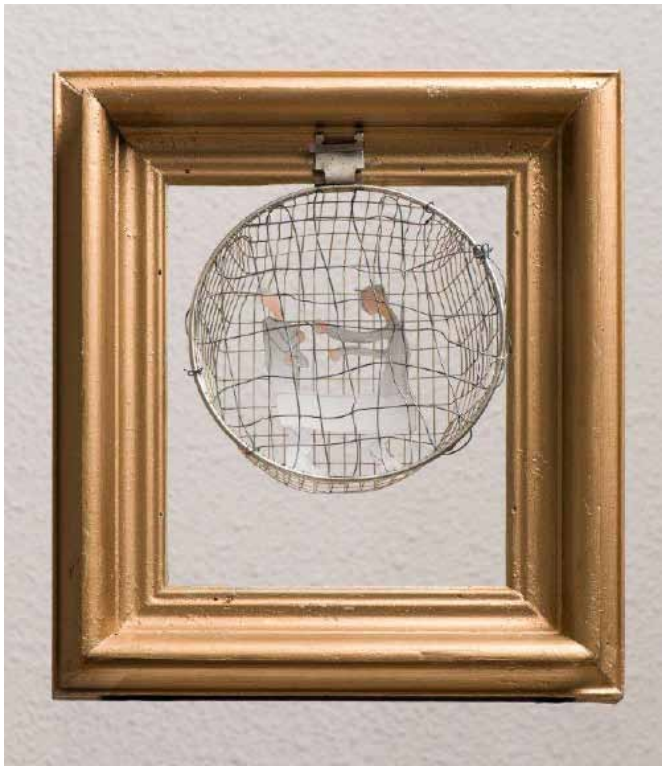


la science, donner envie

Renouveler la perception souvent désuète que nous avons de l'imagerie scientifique.
À quel moment une image scientifique devient-elle digne d'être montrée ?
Entre constat ascétique et intérêt sensible, nous avons photographié nos expériences pour leur donner une nouvelle dimension et pouvoir partager ce pourquoi nous avons choisi les sciences : L'étonnement !

Collège Ludovic Bréa
Saint-Martin-du-Var
Classe de sixième 2

Joëlle RIPALDI
professeur d'arts plastiques
Pascal CHICAUD
photographe



Nature et recyclage en images

Le Projet photographique s'est inséré dans le projet Environnement/Recyclage du collège Ludovic Bréa et autour du thème du vernissage de cette année : Nature et recyclage.
En photographiant leurs propres travaux d'arts plastiques, les élèves ont été amenés à se poser la question du constat et de l'objectivité photographique en rapport avec l'exposition de Patrick Tosani présentée au Théâtre de la Photographie et de l'Image.
Cadrage, lumière, mise en scène ont fait l'objet de questionnements avec les élèves lors de l'atelier photographique avec l'artiste intervenant Pascal Chicaud. Les prises de vues ont été réalisées en conditions studio avec un matériel professionnel apporté par le photographe. Les élèves ont été tour à tour photographe ou assistant photographe.

Lycée Estienne d'Orves
Nice
Classe de première

Patrice ARNAUDO
professeur de nissart
Simon COUVIN
photographe

Routa de Turin : un ligamen tra Aup e Mediterranea

Route de la sau, de Turin o routa Reiala, quau que sigue lou siéu noum aquela vìa liga despì lountemp la Mediterranea ai Aup, de mountagna presentadi couma de counfin natural tra França e Itàlia e pura ja au neoulìticou nissart e pimountes passon li mountagna per faire d'escambi de touta raça.
En lou 1610, quoura lou Duca Càrlou-Emanuèu decida de pertuà la roca embé de tona de poudra per rendre lou viage mai aisat, quoura fa naisse lou vilage de Fountan de minga luèc per lou benestre dei viajatour, la poupulacioun li fa una placa degna d'aquela que dedicada ai emperadour rouman. Ma cau ben si gardà en ment que aquela routa resta basta una mulatiera que permete ai nissart de si rendre à Turin en 5 jour !
Un pauc plus tardi, en lou 1782, la Routa deven « Reiala » e serà la proumiera caroussabla à passà lu Aup en Europa. D'aquèu temp encara lu viajaire que l'an pilhada n'en soun estat embarlugat... Thomas Jefferson, futur president dei estat unit d'Amèrica dira que per èu aquela routa era « la mai grana obra jamai realisada en lu temp ancian couma moudern »…..
Lu mulatié ma tamben, lu estudiant o lu deputat nissart an souven pilhat aquesta Routa, Peire Gioffredo, paire de l'Istoria de la Maioun de Savoia l'a frequentada e souven descricha en li siéu obra, d'autre persounage famous couma Napouleoun o Càrlou-Quint soun finda passat emperaquì couma lu licean d'eStienne d'Orves que,aquest'an an imourtalisat aquela vìa mìtica qu'es estada lountemp la souleta routa de la Countea de Nissa.

La route Turin : un lien entre les Alpes et la Méditerranée

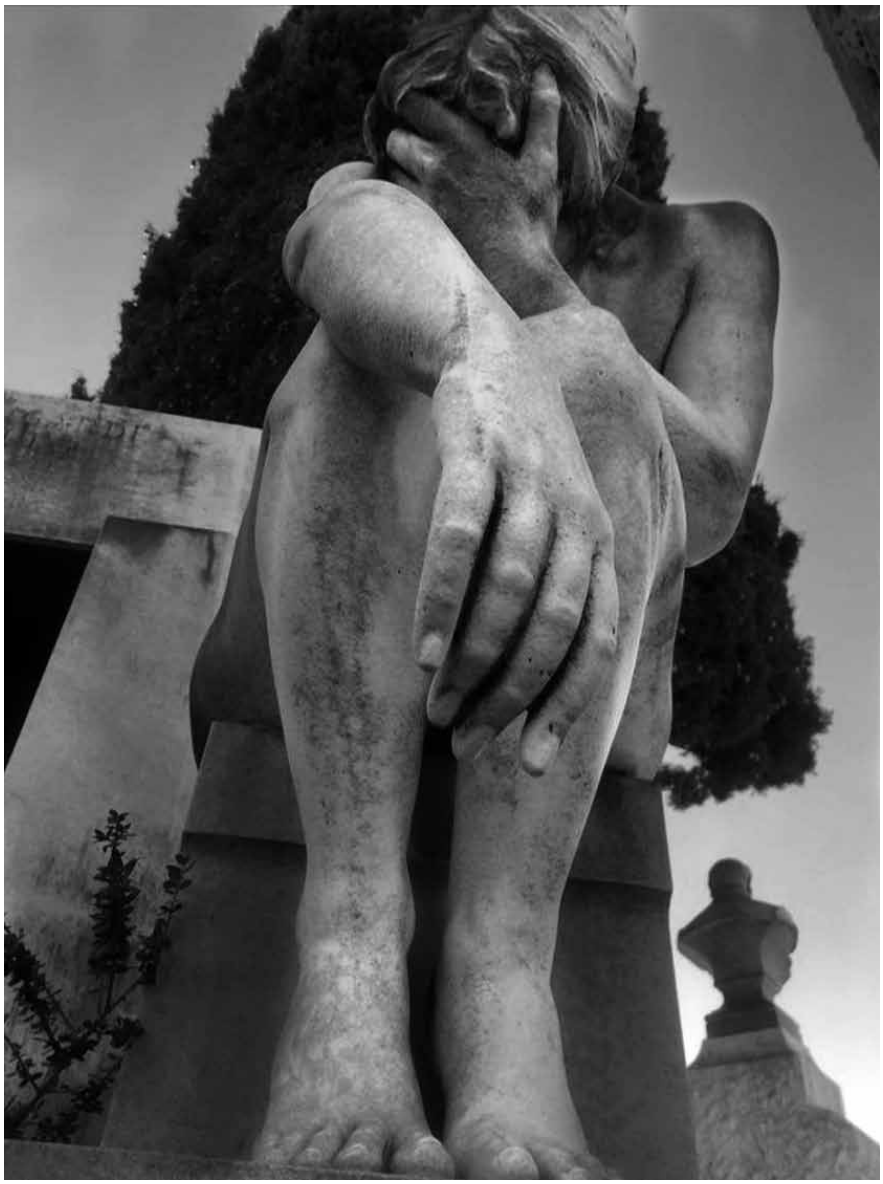
Route du sel, de Turin ou route Royale, quel que soit son nom cette voie relie depuis longtemps la Méditerranée aux Alpes, des montagnes présentées comme des frontières naturelles entre la France et l'Italie et pourtant déjà au néolithique niçois et piémontais traversent les montagnes pour faire des échanges de toutes natures.
En 1610, lorsque le duc Charles-Emmanuel décide de fendre la roche avec des tonnes de poudre pour rendre le voyage plus aisé, lorsqu'il crée le village de Fontan au milieu de nulle part pour le bien-être des voyageurs, la population lui dédie une plaque digne de celles qui se faisaient du temps des empereurs romains. Mais il ne faut pas oublier que cette route reste encore un chemin muletier qui permet aux Niçois de se rendre à Turin après 5 jours d'un voyage épique !
Un peu plus tard, en 1782, la route devient « Royale » et sera la première carrossable à traverser les Alpes en Europe. À l'époque encore les voyageurs qui l'ont empruntée en ont été admiratifs... Thomas Jefferson, futur président des États-Unis d'Amérique dira que pour lui « cette route est la plus grande œuvre jamais réalisée dans les temps anciens comme modernes ».
Les muletiers mais aussi les étudiants ou les députés niçois ont souvent pris cette route, Pierre Giofrredo, intellectuel niçois et père de l'histoire de la maison de Savoie l'a fréquentée et souvent décrite dans ses œuvres, d'autres personnages célèbres comme Napoléon ou Charles Quint sont aussi passés par là comme les lycéens d'Estienne d'Orves, qui cette année, ont immortalisé cette voie mythique qui a longtemps été la seule Route de tout le Comté de Nice.

Sculptures

Lycée Guillaume Apollinaire
Nice
Premiere litteraire,
option arts plastiques

Cécile CHIARAMONTI
professeur documentaliste
Murielle GNUTTI
professeur documentaliste
Sophie MARTINEZ
professeur de danse
Roland PATIN
professeur d'arts plastiques
Simon COUIN
photographe

Les photographies réalisées cette année par la classe de Première Littéraire s'inscrivent dans un projet pluridisciplinaire construit autour des sculptures du Cimetière du Château de la ville de Nice. Ce projet, porté par les professeurs de Danse et d'Arts plastiques ainsi que les professeurs documentalistes du lycée, a reçu le soutien de la Ville de Nice, du Conseil Régional, du Rectorat et du Réseau Canopé.



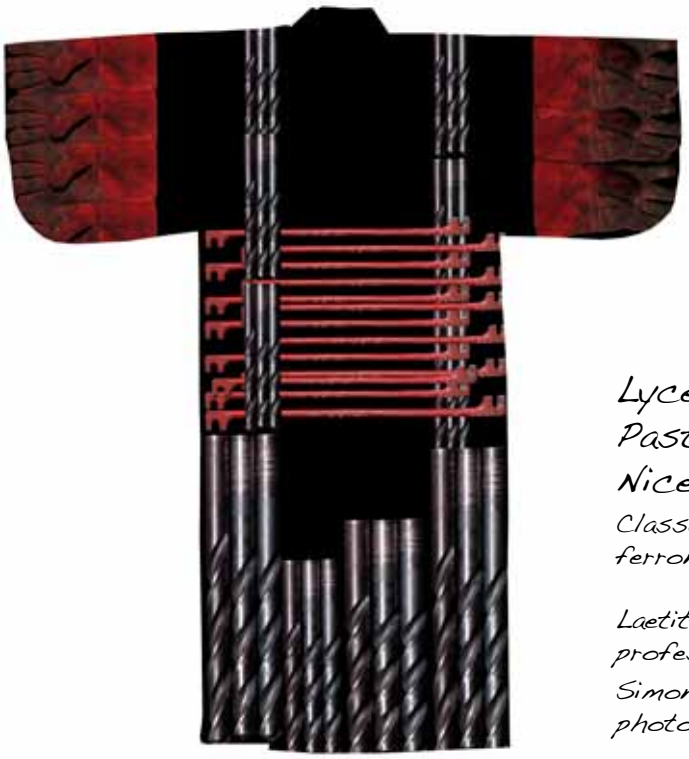
En Arts plastiques, le thème a été décliné au travers de visites guidées des médiateurs du Centre du Patrimoine, du Théâtre de la Photographie et de l'Image et de l'historienne universitaire Véronique-Thuin Chaudron, de cours sur la sculpture de cette période, de recherches (constitution de dossiers documentaires par les élèves), de dessins, et surtout de photographies avec le photographe professionnel Simon Couvin (prises de vue et retouche numériques des corps sculptés et des corps vivants des danseuses).
Chaque élève a réalisé environ 400 photographies de sculptures du Plateau Gambetta et en a retouché quelques-unes, avant de les transposer en noir et blanc et de parfois leur donner vie grâce à l'incrustation de l'image couleur de ses propres yeux.

Lycée Pasteur
Nice
Classe de seconde communication visuelle pluri media

Marie LARROQUE-DARAN
professeur d'arts appliqués
Simon COUVIN
photographe

Ombres sur le vif

Lors de la visite de l'exposition consacrée à Henri Cartier-Bresson au Théâtre de la Photographie et de l'Image, les élèves ont observé les ombres portées et le rendu en ombres chinoise de certains personnages.
En hommage au travail du photographe en milieu urbain, ils ont produit à leur tour des images par prise de vue instantanée puis photomontage, de façon à amplifier l'improbabilité de l'instant saisi. Des scénari sont nés, au hasard des situations rencontrées dans les rues et, des personnages ne restent plus que leurs ombres. Comiques, inquiétantes ou inattendues, elles habitent ces paysages quotidiens créant une nostalgie fantastique.



Lycée des Métiers d'Art
Pasteur
Nice
Classe de terminale CAP
ferronnerie

Laetitia RAYA
professeur de lettres-histoire
Simon COUVIN
photographe

S'inspirant de la démarche de Patrick Tosani qui s'attache aux objets les plus familiers, ceux auxquels nous ne prêtons plus attention, les élèves de Terminale CAP Ferronnerie du Lycée des Métiers d'Art Pasteur de Nice proposent à leur tour de changer votre regard sur leur quotidien professionnel et celui de leurs camarades, et ainsi de changer votre regard sur la représentation du réel.
« La Cuillère » de Tosani a laissé sa place aux limes, enclumes, pinces, essences de bois, engrenages et bric à broc d'horlogers.
Détourner en art nos métiers d'art n'était pas une mince affaire mais plutôt une affaire de Kimonos ! Grâce au savoir-faire et à l'œil bienveillant du photographe Simon Couvin, ils ont pu habiller leur univers réel en créant une variation de tenues aux pouvoirs évocateurs vous transportant dans l'ici et ailleurs.

Collège Port Lympia
Nice
Classe relais

Marc VOLA
coordonnateur
Virginie HAMILLE
éducatrice
Stéphane ANTONINI
assistant d'éducation
Simon COUVIN
photographe

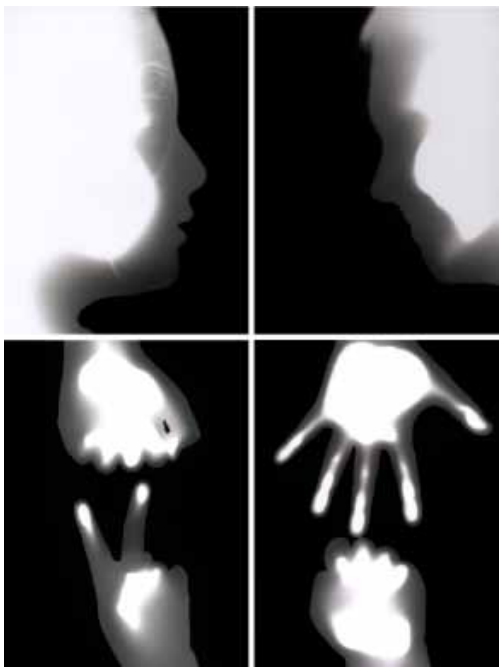
Vous ne savez pas qui je suis

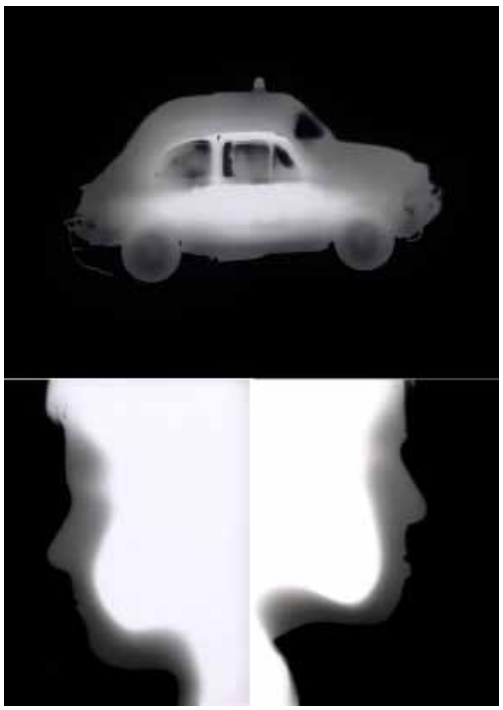
Partant de l'observation et de l'analyse des photographies de Patrick Tosani qui illustrent des thèmes plutôt banals du quotidien le plus simple et ordinaire, et abordent généralement la notion de « fragment », nous nous sommes intéressés au regard que les élèves portent sur eux-mêmes. Un regard souvent fragmenté, une image banalisée voire occultée.
Patrick Tosani utilise généralement des objets manufacturés isolés (cuillères, talons, vêtements, niveaux, glaçons…) ou des abstractions d'extrémités du corps humains (des têtes, des pieds et ongles rongés,…). Selon lui, « *l*e geste essentiel de la photographie est d'isoler une petite partie du réel par le cadrage, et ce choix de cadrage est un choix de fragmentation. »
De ce fait, nous avons réalisé des triptyques composés de la réalité fragmentée de chacun de nos élèves, où une petite partie du réel est isolée par un choix d'angle de prise de vue.
L'objectif final est d'obtenir un portrait fragmenté, centré en premier lieu sur leur visage, puis sur une partie de leur corps par un choix particulier de cadrage, pour aboutir à une réalité sublimée de leur propre image.

École Primaire Saint Vincent de Paul
Nice
Atelier photo

Christine WATIER
chef d'établissement
professeur des écoles
Simon COUVIN
photographe

Sciences ou expression ?





Traces, empreintes sont à l'origine de ce projet « photogrammes » initié dans notre école comme moyen de création.
Sans appareil photo comment laisser la trace de ce que l'on veut garder ?
Comment redécouvrir un objet qui d'ordinaire se dérobe à la perception ?
Ombre et lumière, empreinte de l'ombre par la lumière,
Un cliché unique entre radiographie et empreinte,
La magie de la lumière sur une surface sensible,
Revenir à l'origine des premières photographies avec le noir et le blanc,
Technique expérimentale aux résultats surprenants capable de satisfaire toutes les curiosités, toute une aventure qui a passionné nos jeunes amateurs !

Collège La Bourgade
La Trinité
Classe de troisième

Cyril JEAN
professeur de Français
Agnès PERON
professeur d'arts plastiques
Pascal CHICAUD
photographe

Quitter le collège, sortir de l'enfance

Évoquer dans une image poétique cet entre-deux, ce passage de l'enfance à l'adolescence, par l'intermédiaire d'un objet symbolique mis en scène dans un espace témoin du temps passé au collège.
Par le diptyque ou le triptyque les images mises en regard énoncent une formule intime qui appartient déjà au monde des souvenirs.

Les quatre éléments

École primaire Ronchèse
Nice
Classe de CE2

Isabelle BLONDEAU
professeur des écoles
Simon COUVIN
photographe

Cette année, le projet de classe des GS et des CE1B portait sur « Le Festival de Littérature Genèse » dont la thématique était « Les quatre éléments ». Les élèves ont ainsi construit en commun un Trivial Pursuit et une boîte à lecture. Ce travail littéraire et plastique, a été enrichi , pour les CE1, d'un projet photographique mené par Simon Couvin. Effectivement, les visites régulières au TPI amènent très souvent les élèves à s'interroger sur la technique photographique. L'exposition de Patrick Tosani était un parfait fil conducteur pour ce projet puisqu'il abordait les thèmes de l'eau et du feu d'une manière particulièrement originale, offrant un point de départ pour la recherche d'expression photographique menée par les élèves .

Lors de la venue de Simon Couvin, la classe se transformait en véritable studio photo permettant aux élèves d'endosser tour à tour le rôle de photographe et de modèle.

Mais comment représenter les quatre éléments ?

Pour la terre, les élèves, emprisonnés

dans le labyrinthe d'une fourmilière se défendent des mains ennemies qui viennent les chatouiller.
Nous nous sommes inspirés d'une photo de Patrick Tosani qui représente un ventilateur coupé en deux pour représenter l'air. Nos ventilateurs font voler les cheveux et désagrègent notre tableau en mille morceaux tandis que les enfants s'accrochent à leur bureau !
Affrontement flamboyant entre des boules de feu et boule de glace, les élèves se sont amusés à rejouer le film *Les Quatre Fantastiques* de Josh Trank pour représenter le thème du feu.
Enfin, sous les yeux amusés des enfants, des petits éléments de la classe ont été incrustés dans des glaçons comme ont pu l'être des petites figurines dans les glaçons de Patrick Tosani.
Ce travail a permis aux élèves de s'approprier l'univers de l'artiste puis de le réinterpréter à leur manière avec l'œil et l'aide artistiques indispensables du photographe Simon Couvin.

École Ronchèse
Nice
Classe de CE1

Nelly BUIVAN
professeur des écoles
Simon COUVIN
photographe

Le paysage

Cet atelier photo s'inscrit dans le prolongement du projet de classe « école et cinéma », ayant pour thème le paysage.
Celui-ci a permis aux enfants d'apprendre à lire une image, d'analyser les composantes d'un paysage et d'aborder les notions de cadrage, d'échelle de plan et de pont de vue.
Simon Couvin a proposé de réaliser une fresque photographique où tous les élèves (25 au total) seraient porteurs d'un morceau d'un paysage à assembler comme un puzzle. Sur l'image finale, on les voit positionner les éléments qui constituent ce paysage.
Le projet a donné l'opportunité aux élèves de passer du statut de spectateur/observateur à celui de créateur d'images.
Dans un premier temps, les élèves se sont photographiés en classe avec une feuille de papier blanche où figurera un élément du paysage (un arbre, un nuage, un bout d'horizon...). Trois groupes ont été constitués : le sol, l'horizon et le ciel.
Dans un deuxième temps, une sortie au Parc de la colline du Château a été organisée pour la prise de vue d'éléments divers.
Pour finir, Simon Couvin a réalisé un montage numérique pour donner l'illusion que l'élève tient dans ses mains un morceau du puzzle.

Collège Port Lympia
Nice
Sixieme S.E.G.P.A.

Rémi TOURNIER
enseignant S.E.G.P.A.
Simon COUVIN
photographe

Cauchemars de rentrée

Le dernier jour des grandes vacances est jour d'angoisse pour les élèves et plus encore pour ceux qui rentrent en sixième.
Changement d'échelle. Ils étaient les plus grands des préaux du primaire, ils vont devenir les plus petits de la cour du collège.
Bouleversement ! Un monde nouveau avec des professeurs qui changent, des matières inconnues, des accointances qu'il va falloir fabriquer.
Nous avons voulu, Simon Couvin, photographe, et moi même, Rémi Tournier, enseignant de français, demander à des élèves de sixième Segpa de nous dire quels étaient leurs cauchemars de veille de rentrée. Nous en avons retenu quelques-uns pour les mettre en scène et, accessoirement, à distance. Venez découvrir un univers sombre où crayons, gommes et autres habitants de la trousse deviennent contondants, agressifs, signes de cette peur qui est de celle qui prend aux tripes certains dimanches soirs. Nous fondons l'espoir qu'en ayant scénarisé cette terreur, elle aura été exorcisée.

Lycée Thierry Maulnier Nice

Classe de seconde 8

Patricia BASIN-ECALLE,
professeur documentaliste
Gaëtane CARIOU
professeur de français
Anne-Sylvie GAROCHE
professeur d'anglais
Claire PRIETO
professeur d'histoire-géographie
Anne-Sylvie GAROCHE,
professeur d'anglais
Pascal CHICAUD
photographe

Portraits d'engagés

Éclairer le temps d'une photo celles et ceux que la pudeur caractérise, les anonymes engagés dans leur association qui chaque jour oeuvrent pour le bien de leurs semblables, c'est l'objectif de nos jeunes photoreporters. À travers les photos réalisées, ces héros de l'ombre illuminent ceux qui les découvrent : la bonté, la générosité, le partage jaillissent de ces clichés. L'affirmation de convictions. Une invitation à les suivre sur le chemin d'une société plus fraternelle.

La passionnante rétrospective sur Henri Cartier-Bresson a été le point de départ de notre travail. Impliqués dans un projet à l'année intitulé « Engagez-vous ! De l'élève citoyen au citoyen journaliste », les secondes de la « Classe Médias » ont rencontré les représentants de plusieurs associations*. L'occasion de s'interroger sur les formes que peut prendre le portrait dans le photojournalisme, d'approcher les contraintes du portrait de presse, de la technique à déployer, pour finalement mettre ces acteurs au centre du reportage réalisé.

*UNICEF, UNESCO PACA, La Banque Alimentaire, CIDFF, La Vida es Lyssia, Solidarsport, APPESE, LICRA

Marie-France Bouhours
Direction Artistique

Stéphane Tallon
Responsable Administratif et Financier

Sonia Duchatel
Documentation / Médiation

Dominique Counord
Conservation / Exposition
Conception graphique

Nadine Babani
Communication
Responsable des mises à disposition

Béatrice Ellul
Comptabilité

Ludovic Francoia
Régie

Daniel Fimbel
Mélodie Gonzalez
Rachida N'Ser
Accueil

Création/Conception TPI - Ville de Nice

Centre de documentation du TPI
ouvert mardi et jeudi de 13h30 à 16h30,
vendredi de 13h30 à 15h30
et sur rendez-vous.
sonia.duchatel@ville-nice.fr

THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE L'IMAGE

Charles Nègre

27, boulevard Dubouchage - Nice
04 97 13 42 20
www.tpi-nice.org

Ouvert tous les jours de 10h à 18h
sauf le lundi

MUSÉES DE NICE

VILLE DE NICE

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES