Penser l'image pour changer le monde

La Fabrique du Regard, quelle méthode ?

Basée sur l'expérience, le collectif et la durée, notre méthodologie associe le voir au faire. Elle ne nécessite pas de connaissance académique préalable. Les participants, au fur et à mesure des ateliers, s'ouvrent aux autres et à eux-mêmes, se découvrent de nouvelles capacités et acquièrent des compétences qu'ils pourront réinvestir au cours de leur scolarité et dans leur vie personnelle.

voir

faire

Lancement du programme

- Rencontre avec chaque équipe éducative référente
- Lancement du programme avec tous les acteurs impliqués : présentation et discussion

Ateliers d'analyse

- Bilan intermédiaire
- Présentation du contenu des ateliers suivants

Ateliers de création avec l'artiste

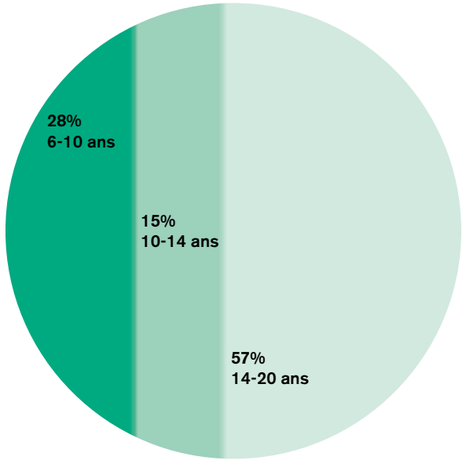
- Co-construction du contenu
- Création collective (film, publication, affiche, performance, etc.)

Restitutions et bilans

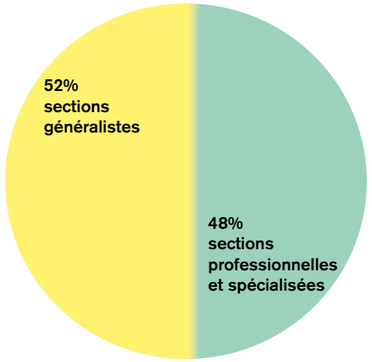
- Bilan avec les jeunes
- Restitution au BAL
- Restitution locale
- Bilan avec les équipes encadrantes

Qui sont les jeunes de La Fabrique du Regard ?

Depuis 2008, 22 000 jeunes de 6 à 20 ans ont participé à nos programmes dans le temps scolaire ou extra-scolaire.

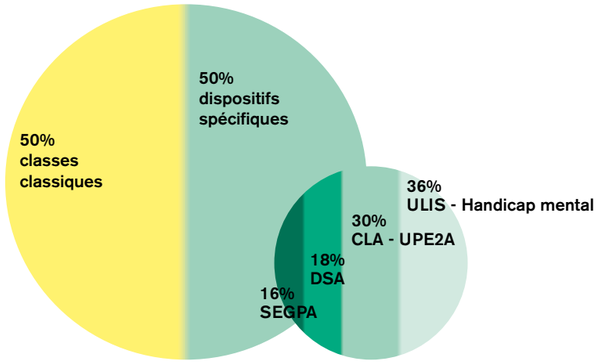


Les lycéens – 14/20 ans



Qu'ils soient issus de filière générale, technique ou professionnelle, de dispositifs spécifiques, les jeunes stimulent leur curiosité, leur potentiel de jugement, à travers une approche sensitive et ludique qui favorise les rebonds et les ricochets.

Les collégiens – 10/14 ans



ULIS : Unités Localisées pour Inclusion Scolaire
CLA : Classe d'accueil
UPE2A : Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants
DSA : Dispositif de Socialisation et d'Apprentissage
SEGPA : Section Enseignement Général et Professionnel Adapté

impliquer les jeunes – former les équipes

s'approprier une histoire commune

Plateforme pédagogique du BAL, La Fabrique du Regard forme les jeunes *à* et *par* l'image. En devenant acteurs de leur regard, ils prennent conscience du monde qui les entoure et de leur capacité à s'y impliquer.

Depuis sa création en 2008, La Fabrique du Regard mène un travail en profondeur avec des jeunes dans les quartiers politique de la ville, les réseaux d'éducation prioritaire, dans les territoires éloignés d'une offre culturelle et artistique.

En 10 ans, 22 000 jeunes formés, 3 200 enseignants et 500 artistes impliqués dans 250 quartiers

Du primaire au lycée, dans les établissements scolaires ou au sein de structures du champ social, les jeunes se confrontent à différents points de vue, affûtent leur regard sur les partis-pris formels des images, expérimentent les différentes étapes de leur production, diffusion et réception et participent à un projet collectif de création avec des artistes invités. Sont également associées des structures professionnelles et culturelles pour créer des liens durables entre les jeunes et les territoires investis.

À travers une thématique chaque année renouvelée – *Image et espace public*, *Montrer l'invisible*, *Représenter l'histoire*… – les jeunes découvrent de manière active les expositions du BAL, analysent des films lors d'ateliers de projection, interrogent les enjeux des images sur la plateforme en ligne Ersilia, rencontrent des professionnels et s'investissent dans des ateliers de création. Leurs films, publications, affiches, parcours en réalité augmentée, jeux, sont présentés lors d'une exposition dans un lieu emblématique en présence de l'ensemble des participants, des acteurs de terrain, des parents et des partenaires.

«À l'heure où tout est prétexte à capturer les images et à les diffuser, il est important d'offrir aux jeunes une éducation au regard. Penser le monde en images, devenir des regardeurs conscients.»

Raymond Depardon,
président-fondateur du BAL

Tournage avec les jeunes de LA MAISON MJC du Virolois, Tourcoing, aux côtés de l'artiste Clio Simon dans le cadre du programme *Que Faire ?* © Julien Pitinome

regards croisés

« Une image documentaire, c'est une image qui nous montre comment on nous raconte l'histoire. »

Lucas B., École Barbanègre, Paris 19e

écoliers de 6 à 10 ans du CP au CM2

réaliser un film avec un artiste

sur un trimestre
4 ateliers dans le temps scolaire
1 atelier en centre de loisirs

Regards Croisés propose aux écoliers de découvrir et expérimenter le langage des images en mouvement.
Dans le temps scolaire, les classes découvrent une exposition au BAL, puis mettent en perspective des démarches d'artistes lors d'un atelier d'approfondissement et analysent de courts films documentaires pendant une séance de projection. Enfin, ils rencontrent un artiste vidéaste pour ensemble réaliser un film sur le temps périscolaire, en centre de loisirs.

Une pyramide, un film réalisé par les enfants de l'école et du centre de loisirs Vicq d'Azir, Paris 10e avec l'artiste Lucie Szechter (photogramme)

concevoir un journal

agir en images

mon journal du monde

« J'ai compris que le sens d'une image publiée dépendait de la construction de toute la page. »

Chaana L., Collège Marie Curie, Paris 18e

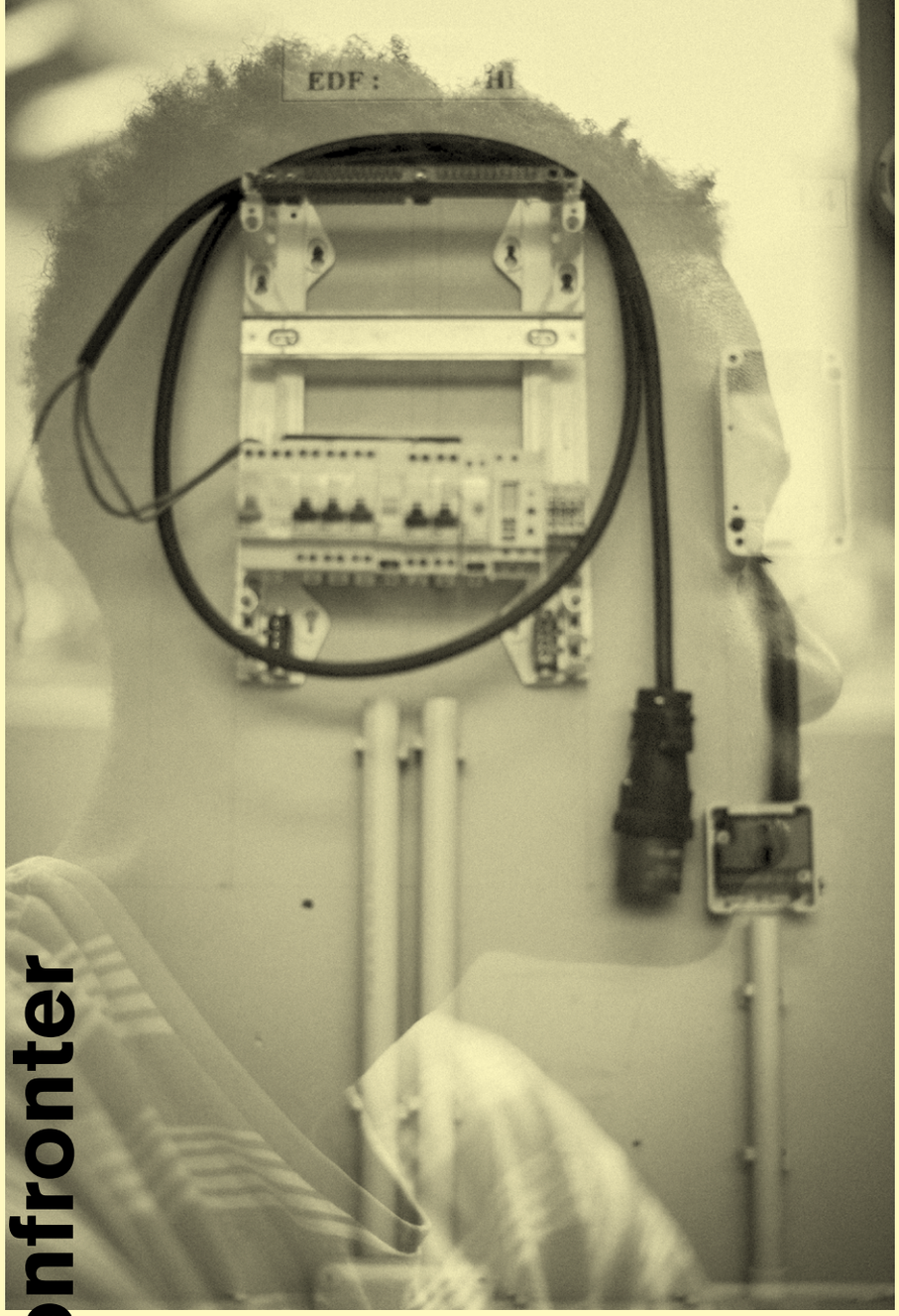
adolescents de 11 à 15 ans de la 6e à la 3e

créer un journal en images

sur un trimestre 10 ateliers de 2 heures

Sur le temps scolaire ou extrascolaire, *Mon Journal du Monde* est dirigé par un artiste en lien avec l'équipe pédagogique. Lors du premier atelier, les jeunes comprennent, sur la plateforme en ligne Ersilia, que les images obéissent à des codes, à des usages, qu'elles sont avant tout une construction, un langage. Pour concevoir leur publication, ils expérimentent la chaîne de production, de diffusion et de réception des images, et rencontrent des professionnels. À partir des photographies qu'ils réalisent ou collectent, ils créent un montage associant des images personnelles à celles d'une histoire commune, déterminent les orientations éditoriales de leur journal, la mise en page et les liens que la photographie entretient avec le texte. Sur Ersilia, les jeunes deviennent les ambassadeurs de leur projet.

Mon Journal du Monde, conçu par les élèves du collège Voltaire, Asnières-sur-Seine, atelier animé par l'artiste Gala Vanson



confronter

explorer un territoire

ses représentations

mon œil !

« Pourquoi les images publicitaires m'attirent, alors que je ne fais pas attention aux images qui stimulent ma réflexion ? »

Jérémy O., Lycée Polyvalent Auguste Blanqui, Saint-Ouen

lycéens de 15 à 18 ans en classe de 2nde et 1ère et Terminale

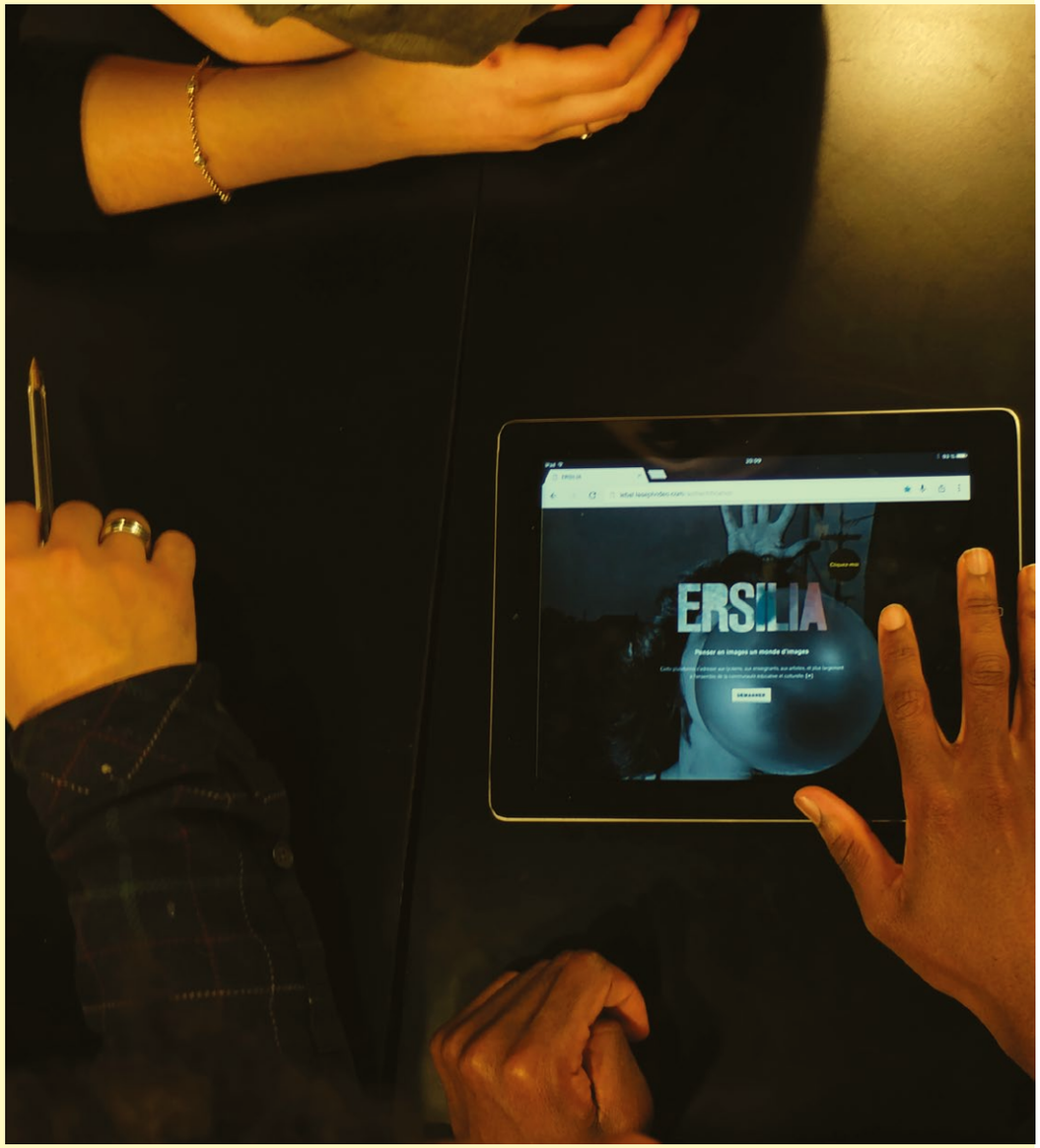
interroger les images

sur une année en 4 temps
image publiée
image exposée
image projetée
image expérimentée

Mon Œil ! s'adresse aux élèves issus de lycées généralistes, techniques et professionnels. Dans chaque lycée sont associées deux classes. Dans un premier temps, les élèves explorent sur la plateforme en ligne Ersilia, des ressources visuelles et textuelles pour construire une réflexion commune. Lors de la projection, dans un cinéma partenaire, de courts films d'artistes ou documentaires, ils abordent les problématiques de l'image en mouvement. Dans un troisième temps, la classe découvre l'œuvre d'un photographe et sa mise en espace dans une exposition au BAL. Le dernier atelier offre à l'équipe enseignante et ses élèves deux possibilités : un workshop avec un professionnel ou un atelier de recherche et de création avec un artiste, en résonance avec le territoire impliqué, ses acteurs et ses ressources.
Sur Ersilia, les jeunes jouent le rôle d'ambassadeurs auprès de leur lycée.

Quittez la gravité ! Communiquez avec l'invisible !, conçu par les élèves du lycée Léonard de Vinci, Bagneux, dans le cadre du programme *Mon Œil !*, atelier mené par l'artiste Anton Zatzépine

s’engager dans le monde



façonner son regard

ersilia

jeunes de 11 à 18 ans

enseignants du 2nd degré de toutes disciplines, éducateurs acteurs du champ éducatif, social culturel et artistique professionnels intervenant auprès des jeunes (artistes, écrivains, journalistes, scientifiques, etc.)

Lancée en mai 2016 et co-construite avec les 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*. Ils s’articulent autour d’œuvres emblématiques dont les enjeux politiques, sociaux, historiques et artistiques sont révélés par des clés d’analyse. Celles-ci donnent accès à des textes inédits, des jeux créatifs pour exercer son regard, des créations de jeunes, et de nombreux liens renvoient à des sites de référence. Chaque utilisateur est invité à concevoir son propre parcours et à le partager à l’ensemble de son réseau sur Ersilia. Tous les mois, des modules pédagogiques sont proposés par un enseignant, un artiste, des jeunes, une structure partenaire, pour stimuler de nouvelles pratiques et partages d’expériences.

Conçue pour un contexte pédagogique, Ersilia est accessible à la communauté éducative et culturelle sur **www.ersilia.fr**, sur Éduthèque, portail de ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques du Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et à l’étranger grâce à la Mission laïque française.

Depuis sa création, Ersilia c’est aussi :
– un laboratoire de recherche pour inventer l’éducation de demain : 1700 jeunes, 41 établissements des régions Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France et Île-de-France.
– Une communauté de 30 000 utilisateurs répartis dans les 13 régions de France, dans les DOM-ROM et les lycées français à l’étranger.

© LE BAL / Matthieu Samadet

réaliser un film

penser

l'action collective

que faire ?

« C'est la première fois qu'on nous donne
la parole sur des sujets qui nous concernent. »

Camelia S., Lycée Maxence Van Der Meersch, Roubaix

**20 groupes
de jeunes
de 14 à 20 ans**

**issus de 20 quartiers
politique de la ville**

**3 villes
Paris, Lyon, Lille**

**produire 20 films
sur le temps scolaire
ou extra-scolaire**

Que pense la jeunesse du modèle de société dont elle hérite ? Quels changements lui semblent nécessaires ?
Que Faire ? propose aux jeunes de s'interroger sur les possibilités du collectif aujourd'hui. Au moment où de profonds bouleversements traversent nos sociétés, où leurs fondements sont interrogés, comment devenir acteur d'une histoire collective ? Comment ensemble parvenir à faire bouger les lignes ?

À partir d'une réflexion sur les images et avec l'appui de l'artiste invité, les jeunes identifient un sujet qui les concerne, point de départ du film qu'ils vont réaliser ensemble. Au cours des ateliers, chacun a la possibilité de s'exprimer, de se découvrir de nouvelles capacités et de mettre en œuvre ses compétences pour développer une action collective.
Chaque film réalisé est mis en perspective avec la parole de chercheurs, acteurs des territoires, urbanistes, journalistes, sociologues, lors d'une projection en avant-première.

Atelier animé par l'artiste Princia Itoua avec des jeunes de Metz

réinventer le réel

imaginer ce qui nous rassemble

culture(s) de demain

« Nous avons rejoué des scènes et imaginé une histoire entre les images. »

Mahaut L., École Télégraphe, Paris 20e

écoliers et collégiens de 8 à 12 ans du CM1 à la 5e

créer ensemble au cours de workshops

Culture(s) de demain permet aux jeunes d'exercer leur regard critique sur le monde, en développant un travail ludique et créatif sur les images.

Au cours de workshops, les jeunes apprennent à jouer et déjouer les codes des images fixes et en mouvement en se confrontant à des corpus d'œuvres et à leur propre environnement. Guidés par l'artiste vidéaste invité, en lien avec l'équipe enseignante, ils se familiarisent avec des méthodologies de travail pour concevoir et créer un projet inédit sous la forme d'un film court. Les jeunes rassemblent et produisent des images, des textes, du son, qui seront la matière même de leur film, et sont initiés aux outils (maniement de la caméra, captation sonore, montage, etc.) pour déterminer la forme que prendra leur travail collectif de création.

Tournage du film *Auber-color* avec les élèves de l'école Malala Yousafzai d'Aubervilliers, atelier animé par l'artiste Flavie Pinatel © Marianne Baisnée

créer une collection

interroger l'image

de référence

séminaire carnets du BAL

« À une époque où la multiplication des moyens de capture et de diffusion du réel s'affirme toujours davantage, est-il légitime de déclarer que des images sont manquantes ou même susceptibles de l'être ? »

Dork Zabunyan, professeur en études cinématographiques, Université Paris 8

un séminaire de réflexion

à l'École des hautes études en sciences sociales – Ehess

sur 2 jours

suivis par la publication des actes éditorialisés : la collection *Les carnets du BAL*

Le séminaire automnal du BAL explore les enjeux de l'image contemporaine et appréhende, dans toute sa diversité, la notion de document visuel. Chaque sujet abordé donne lieu à des contributions théoriques, des présentations et analyses d'œuvres dispensées par des artistes, philosophes, historiens, anthropologues et critiques de renom à partir d'exemples choisis dans les champs de la photographie, de la vidéo et du cinéma.
Les carnets du BAL rassemblent chaque année l'ensemble des contributions pour composer une collection de référence sur les enjeux contemporains de la représentation du monde par l'image, dans un paysage français pauvre en ouvrages collectifs.

Chaque année, le séminaire s'adresse à 250 enseignants, formateurs, artistes, étudiants, personnels de structures culturelles de toute la France, invités du Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et du Ministère de la Culture.

Futur Panda, un film réalisé par les élèves de l'école René Lecocq avec l'artiste Philémon Vanorlé, Tourcoing, dans le cadre du programme *Culture(s) de demain* (photogramme)

soutenez nos actions

« Nous avons fabriqué un espace rêvé où les registres utopiques, poétiques et même politiques se confondent et se tissent les uns aux autres. Un objet cosmopolite sur des terres qu'aucun Ubu ne pourra conquérir. »

Léandre Bernard-Brunel, artiste

nous soutenir, changer les regards

LE BAL est une association à but non lucratif. Les actions éducatives conduites en profondeur par La Fabrique du Regard bénéficient de la générosité de tous. Pour assurer leur pérennité, rejoignez le Club Entreprises ou le Cercle des 100 Amis Mécènes du BAL.

Le Club Entreprises du BAL réunit entreprises et dirigeants qui partagent les valeurs du BAL, soutiennent son ambition d'inscrire les arts visuels dans une réflexion sur nos sociétés et d'innover en matière d'éducation à l'image et à la citoyenneté.

Le Cercle des 100 Amis Mécènes du BAL rassemble des personnes partageant toutes un engagement dans la société et la volonté de favoriser l'émergence de nouveaux talents.

La Fabrique du Regard remercie les partenaires qui lui permettent de former les jeunes à devenir des citoyens concernés.

Partenaire principal
Ville de Paris

Partenaires publics
Ministère de l'Éducation nationale
et de la Jeunesse
Ministère de la Culture
FEDER - l'Europe s'engage en Île-de-France
Conseil régional d'Île-de-France
Commissariat général à l'égalité des territoires
Préfecture de Paris et d'Île-de-France –
direction régionale des affaires culturelles
Préfecture de Paris – direction départementale
de la cohésion sociale
Mairie du 18e arrondissement - Paris
Centre National des Arts Plastiques

Grands mécènes
ADAGP
Fondation Daniel et Nina Carasso
Fondation de France
Fondation Groupe EDF

Mécènes
Fonds de dotation du Grand Paris Express
Fonds du 11 janvier
Fondation AG2R – La mondiale
Fondation Suez
Fondation Groupe ADP

Partenaires
Chœur à l'ouvrage
Fonds de dotation Entreprendre pour aider
Fondation la Ferthé
Fondation Linklaters
Fondation Paris Habitat
Banijay
InLoop

Cercle des 100 Amis Mécènes
Club Entreprises

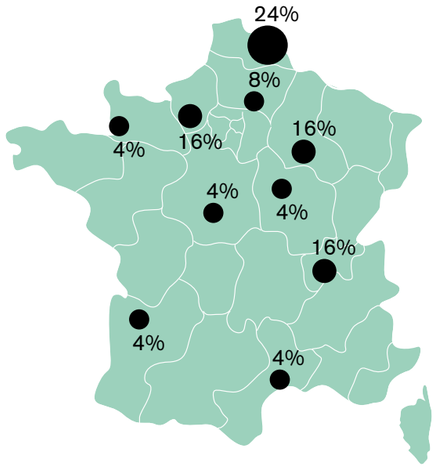
Partenaires associés
ARTE
Cinéma des Cinéastes
L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
La Fémis

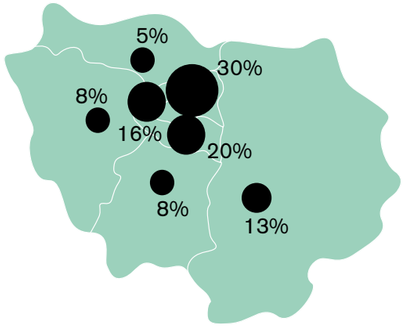
Image couverture : *Mon Journal du Monde*, conçu par les élèves du collège Georges Clémenceau, Paris 18e, atelier animé par l'artiste Sara Acremann
Conception graphique : whitepapierstudio
ISBN : 978-2-919430-12-3

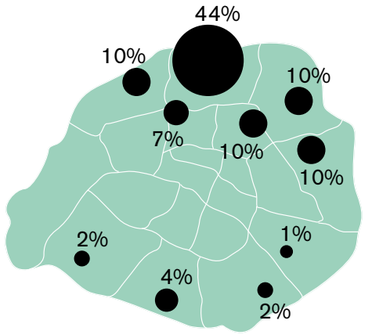
impliquer les jeunes – agir sur les territoires

Où intervient La Fabrique du Regard ?

Si la plupart des ateliers ont lieu en Île-de-France et à Paris, depuis 2016 nous élargissons notre périmètre d'intervention en région.

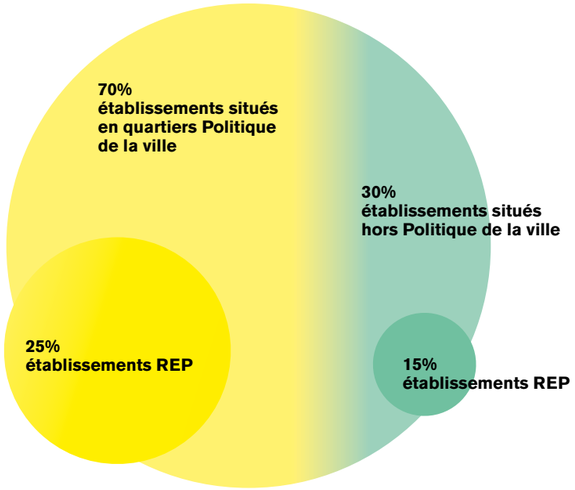




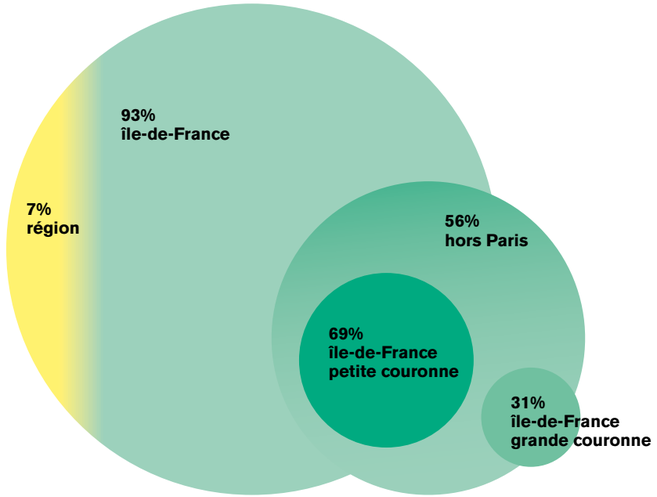


Quel est l'ancrage territorial de La Fabrique du Regard ?

Quelles que soient leurs difficultés ou contraintes, notre objectif est de susciter l'intérêt des jeunes, rétablir l'estime de soi et élargir leur horizon géographique, culturel et mental.



Répartition des établissements scolaires et structures éducatives impliqués dans les quartiers politique de la ville et les réseaux d'éducation prioritaire.



Répartition géographique des jeunes de La Fabrique du Regard.

LE BAL / La Fabrique du Regard
6, impasse de la Défense
75018 Paris

www.le-bal.fr
T – 01 45 23 86 28
fabriqueduregard@le-bal.fr