Séquence sur héros au féminin

Ce qui sera abordé

- Approche du texte théâtral et de ses spécificité (l'écriture théâtrale, la fonction du récit…) -
- Le personnage : sa fonction dans le texte. Héros ? (retour sur ce qu'est un héros et pourquoi ces femmes pourraient-elles s'apparenter à des héroïnes ?)
- Découverte d'un théâtre et des métiers liés au théâtre
- Les spécificités de la photographie
- Etude d'une planche de bande dessinée
- Etre capable de parler d'une œuvre d'art (ressenti, technique, interprétation)
- Faire des liens entre plusieurs œuvres (de différents champs artistiques) autour d'un même thème
- La place et la fonction de l'œuvre d'art dans la société
- Développer ses compétences à l'écrit et à l'oral
- Repérage d'éléments significatifs, interprétation de ces éléments (travail guidé par des questions)
- S'approprier et réinvestir un vocabulaire donné lors des études
- Présenter et parler d'une œuvre
- Comprendre les convergences de différentes œuvres artistiques sur une même thématique.

Séance d'introduction 1 h

En amont les élèves auront eu à chercher un héros en justifiant leur choix par la présentation d'un document qui le présente (textes, tableau, sculpture, photographie…). Chacun devra faire un relevé des qualités physiques et morales qui font de la personne/du personnage choisi un héros. (Portrait du héros qui peut permettre d'amorcer ce qu'est un portrait en littérature et pourquoi pas dans d'autres champs artistique selon les choix des élèves).
On verra le nombre de femmes / d'hommes choisis et les qualités mises en avant par le repérage. L'étude des documents choisis permettra de voir les qualités qui seront reprises.
On pourra évoquer selon les exemples le changement de statut du héros selon les époques
La séance permettra à chaque élève de présenter son héros. On fera un relevé des qualités physiques et/ou morales mises en avant.

Séance d'initiation au théâtre 1h

Visite d'un théâtre selon une thématique : histoire du théâtre, les métiers du théâtre, la découverte des professions liées au théâtre...) avec le vocabulaire du théâtre qui sera abordé (on peut commencer à avoir un carnet du spectateur ou carnet d'histoire des arts)
L'idéal est de faire cette visite avec un professionnel du théâtre ce qui permettra aux élèves d'aborder ce lieu à travers un regard (et donc de découvrir une profession, un vocabulaire spécifique…)

Séance 3 : l'approche du texte et du théâtre de Suzanne Lebeau 1 h

Partir d'abord du ressenti des élèves, des premières impressions

Le théâtre documentaire

Partir du témoignage de Suzanne Lebeau : voir le texte de l'auteure p 91 éditions théâtrales jeunesse.
Ce texte permet d'aborder ce qui a permis la création de la pièce (le point de départ) et donne des indications de ce qu'est ce théâtre qui prend sa source dans des faits réels mais est une aussi création.

Contexte historique, contexte d'écriture : L'origine de l'écriture de cette pièce ?
Comment naît un projet artistique ?
Le théâtre témoignage
Partir de plusieurs résumés de pièces de S Lebeau pour appréhender ses sujets de prédilection.

Séance 4 : La spécificité du texte théâtral 2 h

Partir de la mise en scène, demander aux élèves d'imaginer la mise en scène avec tous les personnages ce qui mêlera temps de l'action (avec les enfants) et temps du récit. (Travaux de groupes) propositions de mise en jeu avec justification (celles-ci pourront être jouées). Réutilisation de la visite et des différents éléments qui composent une représentation théâtrale (mise en scène, jeu d'acteurs, éclairage, décor…)

Choix d'une émotion pour dire le texte : colère ; tristesse ; joie ; haine ; douceur ; souffrance ; peur ; stupeur ; enthousiasme ; gentillesse ; révolte ; ce qui permettra d'amorcer l'étude des registres.

Travail sur les temps utilisés

Repérage des temps utilisés dans cette tirade. Si besoin rappel de ces temps et surtout montrer que l'utilisation du temps corrobore des choix de l'auteur. Le récit rapporté donne une apparence de plus grande authenticité. La parole au présent permet de témoigner d'un passé qu'on ne peut oublier.
Les comparutions d'Angelina rapportent son témoignage, et celui d'Elikia, notamment par la lecture du cahier qu'elle a écrit. Ces comparutions appartiennent au temps réel, au temps de référence, alors que les scènes de la fuite appartiennent au passé, au temps de la mémoire qui ne veut ni ne peut les oublier.
Importance et fonction des silences qui permettent aussi une distance salutaire en même temps qu'ils permettent le jeu de cette parole qui rapporte et qui commente.
Fonction du récit au théâtre : raconter ce qui ne peut être montré sur scène (rappel des règles des bienséances dans le théâtre classique) ici rapts, viols, tortures, sévices exercés sur des enfants.

Ici, le récit est aussi la parole qui rapporte le récit de vie d'Elikia, lequel ponctue ce récit de remarques personnelles (les faire chercher aux élèves). Quel est l'intérêt de ces remarques ?
Ce récit est aussi la mémoire qui transmet par le témoignage de l'infirmière.

Séance 5 : Autres spécificités du texte théâtral 1 h

Les didascalies, leurs fonctions, leur place dans la pièce de théâtre
La double énonciation : pourquoi ?
La spécificité du texte de Suzanne Lebeau : pas d'actes, comment découper la pièce ?

Un texte à 2 voix : le présent du procès au tribunal ; le passé des enfants

Le personnage :
Travail sur le rôle de l'infirmière : un personnage qui permet une certaine distance
Le personnage au théâtre
Son récit qu'elle fait dans un tribunal international nous permet de réfléchir au rôle de l'art qui est aussi un moyen de dénoncer. (Notion d'art engagé)
Elle lit le journal de la fillette ce qui donne un peu plus de réalisme aux faits racontés.
Qui est Angelina ?
Que nous apprend-t-elle d'Elikia ? Etude du personnage d'Elikia.
Pourquoi raconte-t-elle son histoire ?
L'intérêt de ce personnage dans la pièce.
Dans quelle mesure pouvons-nous attribuer la qualité de héros à Elikia ?
Travail personnel de 10 lignes qui seront lues à la classe.
Synthèse : qu'est-ce qu'un héros (reprise de la fiche séance 1)

Séance 6 : (1 heure)
Le dénouement : que pouvons-nous comprendre du dénouement ?
Un dénouement pessimiste ? Pourquoi ?
Un espoir ? Pourquoi ?
La visée de l'auteure
Revenir sur le registre (le tragique des auteurs contemporains//le tragique antique)

Synthèse :
Un road movie des enfants :
Le voyage du retour vers l'humanité pour Elikia (une quête d'un possible retour vers l'enfance qui se fera pour Joseph un peu plus difficile pour Elikia.
Réfléchir sur le destin d'enfants qui comme Elikia et Joseph voient leur vie basculer du jour au lendemain.
Réflexion sur l'ambivalence de cette victime, bourreau à ses heures qui va retrouver une part d'humanité grâce à sa rencontre avec Joseph.
La difficulté de rompre avec la violence quand on a grandi avec. On peut présenter d'autres extraits sur la même thématique en parallèle (ex : extraits de Lignes de faille de N Huston).

Travail personnel des élèves : trouver une autre œuvre qui témoigne d'une réalité historique, sociale…
Présenter le document, justifier son choix (travail guidé par une fiche méthodologique)

Photographie extraite de Women are heroes, JR

Séance 7 : 2 h
Objectifs :
Art participatif
Travail sur dénotation / connotation
La place de l'art dans la société et ses fonctions
Le projet artistique de JR
Lecture de témoignages de femmes, pourquoi pensez-vous que JR a eu envie de travailler avec elles ?

Etude d'une photographie

Partir des impressions des élèves : que représente la photo ? Où a-t-elle été prise ? Quelle est l'intention ? Qu'en pensent-ils ? Mise en commun des réactions.
Etude plus approfondie
Le portrait
Qui ? Quoi ? Où ? Comment ?
La composition : cadrage, Point de vue, choix du noir et blanc
L'interprétation
Que pensez-vous de ce projet artistique ?
Dans quelle mesure pouvons-nous parler de héros pour cet exemple
Qu'est-ce qu'un héros ? Compléter ce qui aura été abordé en séances 1 et 5

Contexte
Que savons-nous de la photographie et du photographe ?
JR artiste photographe part en 2008 pour réaliser Women are heroes un projet dans lequel il souligne la dignité des femmes qui sont souvent cibles de conflits.
2006, il réalise Portrait d'une génération, des portraits de jeunes de banlieues qu'il expose dans les quartiers bourgeois de Paris.
2007 il fait Face 2 Face, JR a affiché d'immenses portraits d'Israéliens et de Palestiniens face à face dans 8 villes israéliennes et palestiniennes de part et d'autre du mur de séparation.

Description

Qui :
Des visages de femmes de différents pays, des femmes anonymes dans des pays ravagés par des conflits, dans des quartiers parmi les plus dangereux, les plus défavorisés.
Où et quand
Ici des femmes du Kenya à Kiber , nom d'un quartier de Nairobi qui est le plus grand bidonville de l'est africain. Environ 1 million de personnes pour 2 km2. Photographies prises en octobre 2007
Quoi :
Des visages de femmes dans des bidonvilles, des femmes exposés dans leur lieu de vie
Contraste entre ce projet artistique et les conditions de vie ce qui peut interroger sur les échanges qui peuvent naître entre la population et l'œuvre d'art.
Comment :
Des photos qui seront développées sur un support vinyle et qui serviront à protéger les habitations.
L'installation sera assurée par la population.

La composition :

Portrait en gros plan qui relève presque du blason.
Voir l'art du portrait (quand, comment, pourquoi)
Portrait en noir et blanc
Signification du noir et blanc en photographie, un choix esthétique, voir les contrastes, l'éclairage
Le projet :
La photographie, la mise en scène de ces photographies (chaque installation a à voir avec l'histoire de ces femmes

Ce qui est signifié :

Art participatif : les gens ne sont plus simples spectateurs, ils participent en tant que modèles-sujets et ils participent à l'installation qui ici a une fonction utilitaire et une fonction esthétique.
L'artiste force les rencontres et il chamboule la relation du spectateur et de l'artiste. D'habitude l'artiste créé son œuvre puis la montre à ses spectateurs ici les relations sont différentes.
Notion d'œuvres éphémères et de projet artistique éphémère puisque les modèles-sujets retrouvent leur quotidien. Pour autant ces expositions ne laissent-elles pas quelque chose après l'exposition ?
Etudier la fonction du portrait dans ce projet.
Baudelaire : « un bon portrait me paraît toujours comme une biographie dramatisée » Curiosité Esthétiques 1868
Des œuvres porteuses d'une histoire individuelles mais qui servent des causes universelles.

Séance 8 : 2 h

Etude d'une planche de la bande dessinée de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie

Objectifs :
Découvrir la bande dessinée
Comment aborder cette forme artistique ?
Le projet des créateurs
La complémentarité auteur / dessinateur

Partir des impressions des élèves ; qu'est ce qui est dit dans cette planche ? Quelle est l'intention des artistes ? Mise en commun des réactions.
Etude plus approfondie
La planche

Qui sont les deux personnages en présence ?
De quoi est-il question ?
La composition : cadrage selon les vignettes qui voit-on ? Pourquoi ?
L'interprétation
Qu'est-ce qui se joue dans cette planche ? Qu'est-ce que les artistes veulent montrer ?

Dans quelle mesure pouvons-nous parler de héros pour cet exemple
Qu'est-ce qu'un héros ? Compléter ce qui aura été abordé en séances 1 et 5

Contexte
Quand cette bande dessinée a-t-elle été écrite ?
Quel écho peut-elle trouver en France ?

Description
Qui :
Quelles relations qui unissent les deux personnages ?
Que comprenons-nous ?
Où et quand :
Où se trouve Yopougon ?
Dans quelle mesure peut-on dire que cette bande dessinée est aussi dans une certaine mesure un documentaire ?
Quoi :
Qu'est-ce qui est ici abordé ?
La composition :
Observer les vignettes, combien pour montrer quoi ?
Observer ce qui dit dans les bulles
Quelle complémentarité bulle et dessin ?
Ce qui est signifié :
La condition des femmes dans ce quartier
La volonté d'une jeune fille d'être actrice de son devenir
Le poids des traditions
Des œuvres porteuses d'une histoire individuelles mais qui servent des causes universelles

En prolongement séance 9 : 1 h
Sur la même thématique, présentez une œuvre d'art qui vous plait. Pourquoi cette œuvre vous plait-elle ?
Les fonctions de l'art ?

Elikia est enlevée à sa famille à dix ans et devient une enfant soldat. Dans le camp des rebelles où elle est devenue redoutable elle voit arriver le petit Joseph, huit ans. L'enfant lui donne le courage de briser la violence.
Elle s'enfuit pour tenter de le ramener dans sa famille. Elikia est recueillie dans l'hôpital du village par Angelina qui se fait porte-parole du récit qu'elle a consigné durant les dernières semaines de sa vie dans un cahier.
L'infirmière livre ce témoignage aux autorités du pays…

Dixième comparution
Angelina
Qu'est-ce qu'on pouvait faire
d'une petite fille de 13 ans
qui n'était pas malade ?
On ne pouvait pas la garder,
on n'avait pas de lit pour elle.
Elle a dormi sous le lit de Joseph
les deux semaines
qu'il a passées à l'hôpital.
Joseph partageait son eau et sa nourriture.
Elle lui faisait ses pansements.
C'est elle qui est allée avertir sa famille et qui,
Une fois guéri, est allée le reconduire chez lui.
Puis la diarrhée s'est déclarée.
Une petite diarrhée…
qu'on pensait guérir facilement.
Mais qui ne guérissait pas.
Les analyses de sang ont confirmé
qu'Elikia avait contracté le virus
comme beaucoup d'autres.
Elle avait sa place à l'hôpital…
Elle y est restée jusqu'à sa mort.
Silence qui donne le temps d'une question.
A 15 ans,
de quoi voulez-vous que nos filles meurent ?
D'une balle ou du sida…
Le soir … de sa mort…
je n'arrivais pas à partir de l'hôpital…
je voyais qu'elle avait du mal à respirer
et je ne voulais pas la laisser toute seule.
Joseph aussi est resté.
Il disait qu'il avait des devoirs pour la nuit…
Elle est coupée par un commentaire ou une question.
Elle se reprend et continue très froidement.
Excusez-moi, je me suis laissée emporter…
Elikia aurait-elle pu vivre plus longtemps
avec une médication adéquate ?
Aurait-elle pu avoir
une vie plus ou moins normale
pendant quelques années ?
Si elle avait vécu…
Comment aurait-elle vécu,
elle qui n'avait plus de passé, plus de famille,
pas de métier, pas de formation ?
Et les autres, tous les autres,
les filles et les garçons de 7 ans, 10 ans, 15 ans
à qui on enlève les armes,
où faut-il les envoyer ?
A l'école ou en prison pour crimes de guerre ?
Comment faut-il les traiter ?
Comme des victimes ou comme des bourreaux ?
Ces questions-là c'est vous qui devez les
poser dans votre rapport… et qui devez
trouver des réponses et des solutions.

Le bruit des os qui craquent, Suzanne Lebeau, théâtrales jeunesse, 2008.

JR-Women are heroes- Kenya, 2008

J R, Women are heroes, 2008

Héros au féminin aux XX ème et XXI ème siècles

Marguerite Abouet – Clément Oubrerie Aya de Yopougon tome 1, 2005

Aya de Yopougon, M. Abouet, C. Oubrerie, Bayou Gallimard, 2005, tome 1

Annexe 1

Fiche guide pour l'analyse d'un texte.

L'origine du texte
L'auteur : qui est-il ? (nom, profession…)?
Quelle est la source du texte (roman, article de presse…)
Le texte dans le temps et l'espace : à quelle date le texte a-t-il été écrit ? Nationalité de l'auteur.

Trois temps dans toute étude de texte : de quoi le texte parle-t-il ? Comment ? Pourquoi ?

Le texte dans son époque
Le texte fait-il référence à des événements historiques précis ? Lesquels ?
De quoi le texte parle-t-il ? Les premières impressions :
Justifier ces premières impressions par des repérages précis dans le texte.
Repérer par exemple les champs lexicaux dominants ou les mots importants ou tout autre élément significatif.

Comment ? Etude des caractéristiques du texte
Est-ce un récit ? (roman, nouvelle, autobiographie...)
Quelques outils à utiliser si cela est pertinent en fonction du texte choisi : le système des temps, le type de texte, la focalisation, l'ordre de la narration, le rythme du récit...
Est-ce une poésie ?
Quelques outils : la mise en page, la versification, le jeu sur les sonorités, le vocabulaire, le système des temps...
Est-ce une pièce de théâtre ?
Quelques outils à utiliser si cela est pertinent en fonction du texte choisi : les répliques et les didascalies, la prise de parole des personnages, les modes et les pronoms personnels employés, la mise en espace, le découpage en actes et scènes...
Est-ce un texte d'idées ? (articles de journaux, critiques, avis...)
Quelques outils à utiliser si cela est pertinent en fonction du texte choisi **:** les modes et les temps des verbes, les personnes utilisées, les arguments, les marques de jugement...
…

Pourquoi ? Ou la visée du texte
Quel est le but de l'auteur en écrivant ce texte ? Divertir, raconter une histoire ? Plaire ? Dénoncer quelque chose ? Faire réfléchir le lecteur ?

N B : Il ne s'agit pas de demander aux élèves de répondre systématiquement à toutes les questions mais bien plus de privilégier des entrées selon leur pertinence.

L'enseignement de l'histoire des arts

Fiche guide pour l'analyse d'une photographie.

I Que peut-on savoir de la photographie et du photographe
Nom du photographe, date du cliché, source du cliché, quel type de photographie (presse, art…), a-t-elle un titre ?

II Décrire ce qui est photographié

Qui : une, plusieurs personnes ? Connues ? Anonymes ? Que peut-on dire de ou des personnes ? Description.

Quoi : Qu'est-ce qui est photographié ? Qu'est-ce qui se trouve sur la photographie ? Quel est le sujet de la photographie ?

Où et quand : Peut-on donner une date, une époque, un lieu ? Lesquels ? Quels éléments permettent cette identification.

Comment : quels éléments attirent en premier lieu le regard ? Quels sont les autres éléments et pourquoi sont-ils là ?

III La composition

Le choix des couleurs : lesquelles ? Chaudes, froides ? Complémentaires ?
La lumière : son intensité ? Quelle exposition ?
Quel cadrage : gros plan, plan d'ensemble
Quel point de vue : plongée, contre plongée
Y a-t-il mouvement ? Lequel ?

IV Interprétation

Pourquoi cette photographie ? Que veut exprimer le photographe ?
Y-a-t-il un message ? Lequel ?
Que pouvez-vous dire de cette photographie ?

Ceci peut permettre un travail sur dénotation, connotation

N B : Il ne s'agit pas de demander aux élèves de répondre systématiquement à toutes les questions mais bien plus de privilégier des entrées selon leur pertinence.

Hélène CARRE, ENFA, juin 2013

Fiche élève pour l’analyse de la photographie de JR

Description de la photographie :
Que représente-t-elle ?
Où cette photographie a-t-elle été prise selon vous ? Justifiez votre réponse
Quelles sont les premières remarques qui peuvent être formulées quant au choix du lieu d’exposition ?

Technique
La photographie elle-même :
A quel genre peut-elle appartenir ?
Quel est le choix du photographe pour les couleurs ? Quels sont les effets produits ?

Signification :
Pourquoi JR a-t-il choisi de photographier ces femmes ?
Quelles sont pour vous les principales intentions de l’artiste ?
Quelles sont les différentes fonctions de l’art ?

Analyse de la planche de Bande dessinée

L’enseignement de l’histoire des arts

I Que peut-on savoir de la bande dessinée et de ses auteurs ?

L’auteur ? Le dessinateur ? Pour quel public ?

II Décrire la planche

Qui : une, plusieurs personnes ? Que peut-on dire du ou des personnages ? Description.

Quoi : Que se passe-t-il dans cette planche ?

Où et quand : Peut-on donner une date, une époque, un lieu ? Lesquels ? Quels éléments permettent cette identification.

III La composition

La narration
Nombre de vignettes par bande ? Dans la page ? Leur forme ?
Le scénario
Les bulles ? Leur place ? Ce qui est dit ?
La composition des vignettes
Les vignettes sont-elles de tailles différentes ? Qui est représenté à l’intérieur ? Quelle est l’impression donnée par ces choix ?
Quel cadrage ?
Quel angle de vue ?
Quel lettrage ?

IV Interprétation

Que veulent montrer, dénoncer… les créateurs ?

Que pouvez-vous dire de cette planche ?

N B : Il ne s’agit pas de demander aux élèves de répondre systématiquement à toutes les questions mais bien plus de privilégier des entrées selon leur pertinence.

Hélène CARRE, ENFA, juin 2013