



Portraits de familles

Les Secondes Arts plastiques du Lycée Dessaignes, à Blois,
Olivier Coulange, artiste associé, Guillaume Weil, Professeur



Projet "Aux Arts Lycéens"

Intervenant : Olivier Coulange, photographe

Dans le cadre de l'action culturelle *Aux Arts Lycéens*, avec le soutien de la Région Centre Val de Loire, le lycée Dessaignes de Blois a eu le plaisir d'accueillir le photographe Olivier Coulange du 31 mars au 4 avril 2025. Cette résidence artistique s'est déroulée avec les élèves de Seconde option Arts Plastiques, autour d'un thème riche et évocateur : la photo de famille.

Aucune contrainte n'a été imposée aux élèves, leur laissant une grande liberté d'exploration. Ils ont ainsi pu travailler sur leur propre histoire familiale, inventer des familles chimériques ou amicales, et interroger le concept même de "famille" à travers des approches très personnelles.

Le traitement du sujet, tant sur le fond que sur la forme, était totalement libre : photographie traditionnelle, mises en scène, collages, séries narratives, ou encore travail numérique. Olivier Coulange a accompagné les élèves dans cette démarche artistique, en leur apportant son regard, son expérience, et en les guidant dans leur processus créatif.

Cette résidence a été un moment fort de partage, de réflexion, et d'expression personnelle pour les élèves, qui ont su s'emparer du thème avec sensibilité, humour ou profondeur.

En amont de la semaine de création, les lycéens ont pu visiter les expositions organisées dans le cadre des *Promenades photographiques* et des *Rendez-vous de l'Histoire*, où la vérité de l'image fixe était souvent interrogée.

Vous trouverez dans ce livret quelques extraits des productions de nos jeunes artistes, classés dans l'ordre de la liste d'appel. On y découvrira une soif d'expérimenter commune, dessinant une famille créative malgré leurs singularités affirmées. C'est là aussi une réussite de cette action. Permettre aux adolescents de mieux se connaître mutuellement en travaillant ensemble, en s'aidant mutuellement, et en jouant de leurs différences.

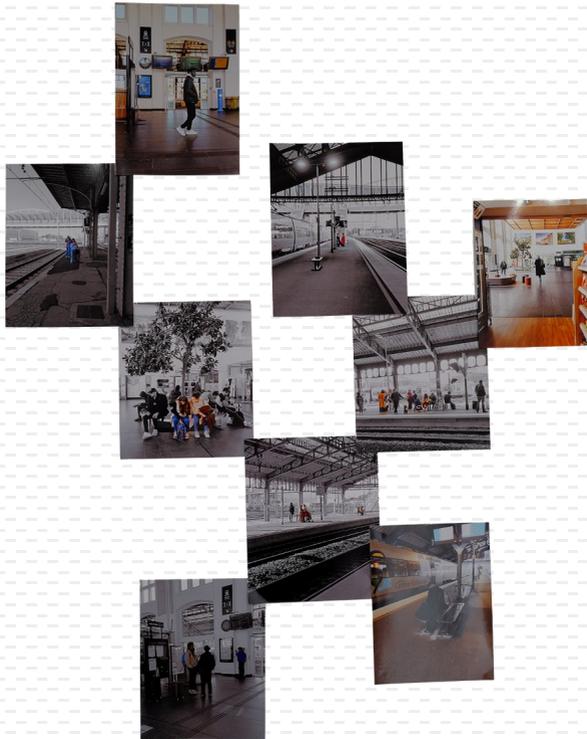
Margaux, Margaux, et Côme



Nous avons représenté une famille unie par les liens de l'amitié. Nous avons donc décidé d'unir tout ce qui nous rassemble, ce qui nous fait rire ou encore des choses que nous aimons sur un seul et même cercle en carton. Cette forme désigne une planète que nous seuls pouvons comprendre. Au centre, une photo de nous en noir et blanc crée un contraste avec nos dessins colorés.

Tondo, peinture, photographie, écritures, diamètre : 80 cm

Romane



Pour représenter la famille, j'ai choisi de photographier les gens à la gare : ceux qui attendent, ceux qui se séparent, ceux qui partent en vacances, et ceux qui ne sont justement pas avec leur famille.

Les familles peuvent tout aussi bien être avec les liens du sang, de la clandestinité ou de l'amitié.

Les personnes représentées seules, sans famille, sont en noir et blanc sur un fond coloré, et au contraire, celles avec leur famille sont représentées colorées sur un fond noir et blanc.

Composition de photographies retouchées, 9 x 14 x 21 cm environ

Emma, Jade et Illoé



Emma, Jade et Iloé (suite)

Nous avons choisi de mettre en fond des pages de journaux parce que la famille de notre histoire était issue d'une classe sociale élevée. La mort du jeune homme, Michel, est passée dans le journal et nous avons décidé d'aborder ce sujet car pendant les guerres, de nombreuses familles ont été séparées et ont dû se reconstruire pour pouvoir aller de l'avant.

Nous avons mis en avant les trahisons familiales qui sont fréquentes même encore aujourd'hui. Nous avons utilisé la couleur rouge pour rappeler la mort, le sang, la colère mais aussi l'amour, qui sont plusieurs thèmes représentés dans notre « roman photo ». Nous avons illustré notre histoire à l'aide de photos datant de 1850 à 1980 avec des personnes différentes à chaque fois, récupérées dans une brocante. Nous avons employé la première personne du singulier car c'est un journal que Marie a écrit lors de sa jeunesse jusqu'à sa mort ; ensuite quelque temps après son journal a été retrouvé et a été publié en mémoire de ceux qui ont combattu lors de la guerre d'Algérie et des victimes de cette guerre.

Pour finir nous avons choisi de traiter la guerre d'Algérie, c'est une guerre peu étudiée comparée à la première et seconde guerre mondiale. Nous avons été sensibilisées à cet événement historique parce que l'arrière grand-père d'Iloé a participé à cette guerre et son grand père a dû fuir l'Algérie pour aller en France.

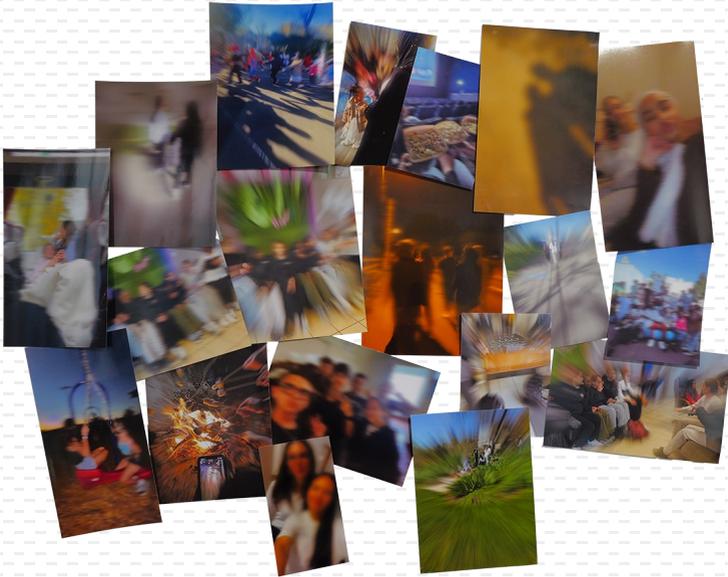
Gabin



J'ai décidé de faire mon portrait de famille sur les pompiers. Quand j'étais petit, je me suis fais prendre en photo avec mon père et mon frère. Sur la photo j'étais déguisé en soldat du feu comme mon frère car j'ai toujours rêvé d'être pompier comme mon père qui était lui aussi en uniforme. Quelques années plus tard nous avons fait la même photo, mais cette fois-ci mon frère et moi sommes devenus des jeunes sapeurs pompiers. Puis j'ai utilisé des photos de ma section de JSP (jeune sapeur pompier) car pour nous nous considérons comme une famille. Ces photos je les ai brûlées et comme fond, j'ai représenté la mascotte de ma section en utilisant du feu pour que cela soit cohérent. Et j'ai utilisé trois couleurs pour faire un cadre. Ces couleurs sont le bleu marine, le rouge et le jaune car sur les tenues des pompiers on retrouve le bleu marine et le jaune et sur les engins on retrouve le rouge.

Installation, brûlures, pastels, peinture, photographies, extincteur, 60x 80 cm

Wiam



J'ai choisi de capturer des moments avec mes proches, qu'il s'agisse de ma famille ou de mes amis. À travers ces photos, je veux illustrer les liens qui nous unissent et la manière dont nous construisons nos souvenirs ensemble. Mais avec le temps, ces souvenirs se transforment, s'effacent parfois, laissant place à des images floues, imprécises. J'ai voulu recréer un effet de flash-back, comme si l'on replongeait dans un instant du passé, sans jamais pouvoir le saisir complètement. Il y a dans ces images une part de nostalgie, mais aussi une lutte contre l'effacement. Le flou qui entoure mes photos traduit ce glissement inévitable vers l'oubli, cette mémoire qui se brouille et se réinvente au fil des années. Chaque photo raconte une histoire, un fragment de vie fragile, où l'émotion est au centre. Mon objectif était d'évoquer cette mémoire vacillante, flottant entre le rêve et la réalité, entre le souvenir et l'oubli.

Pêle-mêle, photographies retouchées, 19 x 14 x 21 cm environ

Paul et Lucas

Les stéréotypes



Le fils

Pour notre projet, nous avons décidé de faire un jeu des sept familles. Nous avons imaginé nos différentes familles sur des thèmes bien spécifiques comme les super héros de la pop culture, ou encore les extraterrestres. Afin de réaliser ce jeu, nous avons récupéré les images sur l'internet et les avons modifiées sur un logiciel de retouche photo. Nous avons également séparé les différentes familles avec des couleurs spécifiques, et avons créé un tampon gravé pour réaliser le dos des cartes.

Jeu de 42 cartes différentes, photographies, linogravure (dos), crayons de couleur, 6 x10 cm

Chloé



J'ai représenté un terrain de volley avec l'emplacement de chaque joueuse. Elles sont placées à leur poste. Le thème était « portrait de famille » donc j'ai pensé à mon équipe de volley. J'ai représenté un support ballon de volley, au-dessus j'ai fabriqué un filet avec écrit « Allez Contres » comme encouragement. J'ai ensuite mis des lettres « COCC » qui est le nom de notre club, et qui aussi est notre cri de guerre.

Au centre du ballon, c'est notre équipe. Autour de cette photo, il y a chacune avec son numéro. En dessous, j'ai marqué une réplique :

« Dans nos mains.../ Un ballon/ Dans nos dos.../ Un numéro/ Et dans nos cœurs.../
Une équipe soudée ! »

Cette réplique nous représente bien.

Au volley on doit s'entendre comme une famille sur le terrain. Nous devons nous écouter nous encourager tout le temps rester soudés donc j'ai trouvé que ça représentait « un air de famille ».

Installation, volume en papier mâché, peinture, corde, photographies, photomontages, écritures, carton doré, 30 x 50 cm

Eloi, Moustafa et Maxime



Une famille n'est pas seulement composée de liens du sang. Les liens se créent pour former une réelle famille au fil du temps. Les Ninjas sont un groupe de jeunes adultes, qui combattent ensemble pour un monde différent. Le rôle des ninjas est de maintenir la paix en se servant de leurs pouvoirs. Ils partagent des moments de rigolade, de tristesse et de mécontentement, tels une vraie famille. Nous avons réalisé un photomontage de plusieurs personnages en légo que nous avons ajoutés à des décors/fonds récupérés sur internet.

Série de photographies mises en scène, 4 x 30 x 40 cm environ

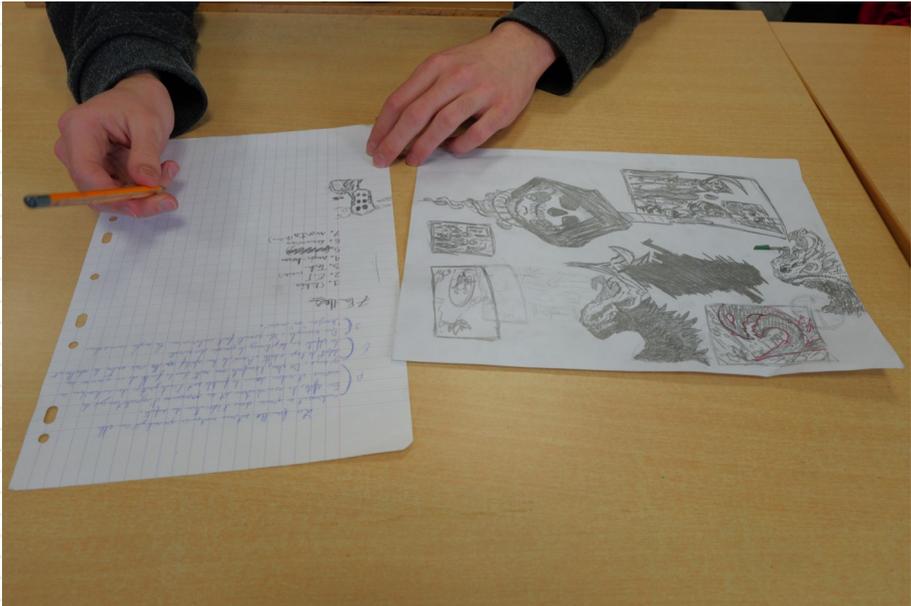
Elisa



J'ai choisi de représenter la famille comme je voyais la mienne, c'est-à-dire mes amis. Pour cela, j'ai pris comme exemple plusieurs photos différentes d'eux et moi, que j'ai regroupées ensemble dans un premier photomontage de référence. Puis j'ai dessiné chacun de mes compagnons de route aux pastels sur mon support et j'ai ajouté des souvenirs ou des moments qu'on a vécus tout autour. J'ai décidé de faire le dos d'une caméra en carton (merci Wiam pour l'aide) et de mettre mon dessin à l'intérieur comme si c'était une photo de famille.

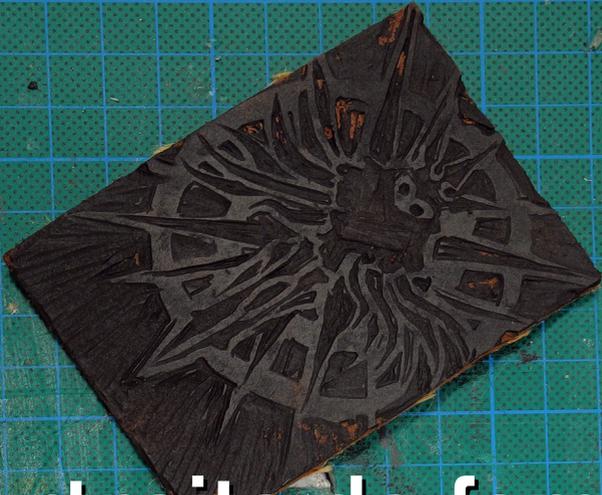
Dessin encadré, crayons, pastels, papier, carton, 70 x 90 cm environ

Quatre jours pour créer



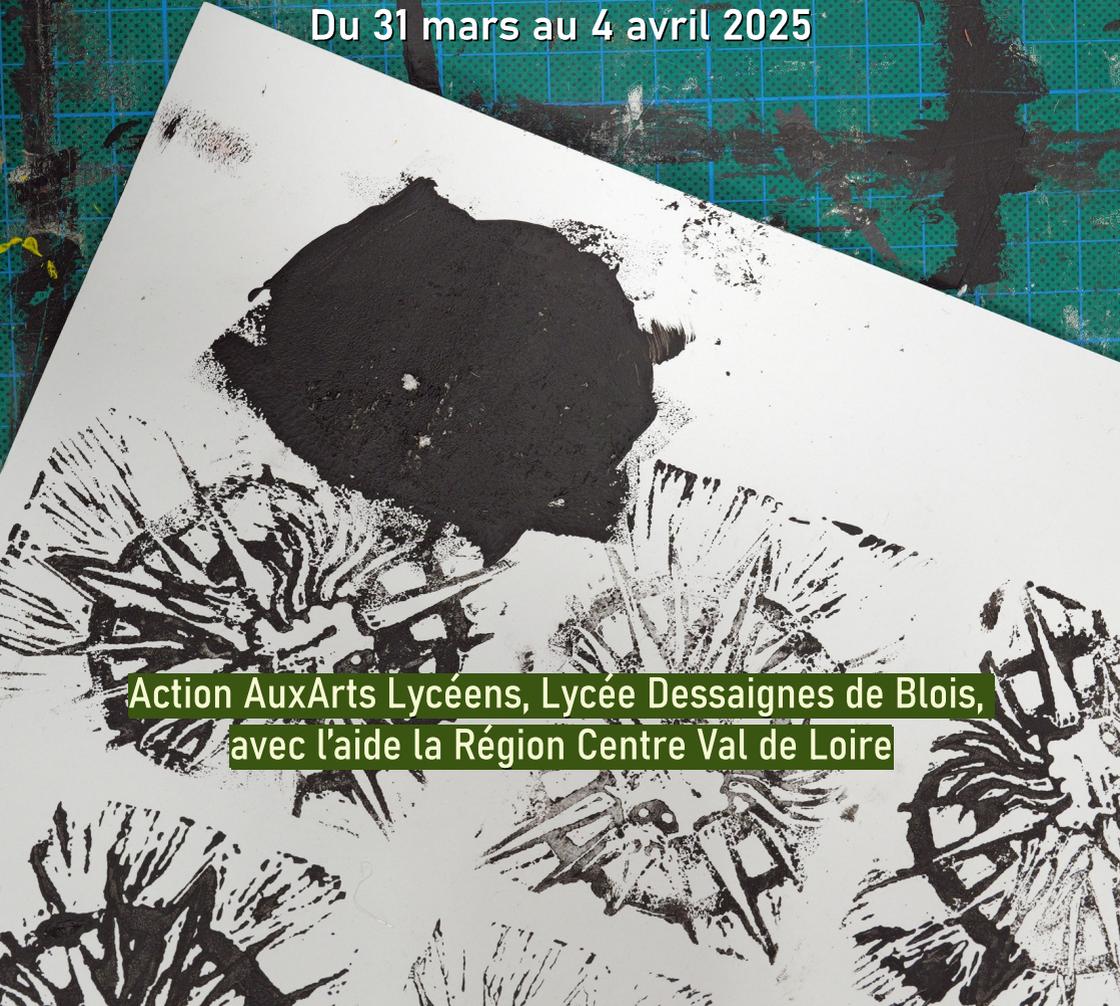
Le vernissage le vendredi, cinquième jour de l'action





Portraits de familles

Du 31 mars au 4 avril 2025



Action AuxArts Lycéens, Lycée Dessaignes de Blois,
avec l'aide la Région Centre Val de Loire