

PRÉPARER SA VISITE

Accompagnement des professeurs dans une démarche **d'éducation à l'image à travers la photographie documentaire.**

LE BLEU DU CIEL

12, Rue des Fantasques, 69001, Lyon
Contact: administration@lebleuduciel.net

Déroulé en 3 temps

1er temps : Préparer la visite

La photographie documentaire comme porte d'entrée vers la compréhension d'un monde en perpétuel mouvement.

2ème temps : La visite

Rencontrer une image en 4 étapes.

3ème temps : Après la visite

Prise de parole autour de la visite en essayant de reprendre le vocabulaire d'analyse spécifique à la photographie. Échange autour des ressentis de chacun, des connaissances retenues, des éléments qui ont marqué les élèves.

Annexes

- Lexique de la photographie

PREPARER LA VISITE

QU'EST-CE QUE LA PHOTOGRAPHIE ?

Du grec « photos » la lumière et « graphein » écrire, la photographie signifie littéralement « écrire avec la lumière ». Elle se définit comme « l'ensemble des techniques permettant d'obtenir des images permanentes grâce à un dispositif optique produisant une image réelle sur une surface photosensible ». (CNRTL)

UNE PETITE HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE...

C'est Nicéphore Niépce qui découvre en 1816 l'héliographie ou « écriture par le soleil », et réussit à produire une photographie de nature qui ne reste cependant pas fixée durablement sur le papier. Deux décennies plus tard, Louis Daguerre, peintre et décorateur, réussit à mettre en place un procédé de fixation des images, le daguerréotype, grâce aux précédents travaux de Niépce. À l'issue de sa découverte, ce nouveau médium a été souvent placé à la frontière entre la science et l'art, n'étant pas considéré totalement comme aucun des deux. Après plusieurs années de perfection et évolutions techniques, au XXème siècle ses frontières se sont encore plus échangées, maintenant oscillant entre l'art, le document, le média, la science, etc...

DIFFÉRENTS GENRES

Voici une liste (non exhaustive) de plusieurs genres photographiques :

- photographie d'art, photo reportage, photojournalisme, photographie **documentaire**, industrielle, de nature : animalière, de paysage..., de vue aérienne, publicitaire, d'architecture, de voyage, de mode, etc.

UNE HISTOIRE DES TECHNIQUES...

De nos jours, nous pouvons distinguer deux grandes familles de techniques : la photographie argentique et la photographie numérique. La photographie argentique s'appuie sur la matérialité de l'image (le grain), tandis que le numérique est la révolution technologique qui nous a amené le pixel. L'arrivée du numérique a radicalement modifié notre rapport aux images, passant d'une utilisation restreinte et finie de la photographie en termes de quantité, à une production illimitée qui nous a fait basculer dans une société d'ultra-consommation des images.

ET QU'EST-CE QUE LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE ?

La photographie documentaire a pour caractéristique de représenter le monde contemporain tout en mobilisant les sciences sociales : histoire, sociologie, anthropologie, politique, etc...

Sur le fond, elle se distingue du photojournalisme et du travail d'archive car elle est une **utopie** oscillant entre la quête esthétique et la quête humaniste. Elle s'engage à représenter la société qui nous entoure grâce à une recherche artistique mais c'est aussi le fond qui nourrit la forme.

Elle se matérialise généralement par des séries photographiques, tirées en grand format, proposées dans des centres d'art contemporain.

Le photographe est **engagé individuellement** par la profondeur de ses recherches affirmant un point de vue **sur le réel et dans l'art**.

Nous avons la chance, à Lyon, de compter un riche réseau d'artistes auteurs et théoriciens universitaires sur la photographie documentaire qui nous offrent des réflexions et analyses sur ce qu'elle est, ses limites, formes et ce qu'elle comporte. Ils sont présents lors des vernissages et cafés photographiques afin de continuer à faire évoluer la définition.

PENDANT LA VISITE

RENCONTRER UNE IMAGE EN 4 ETAPES

Pour que l'élève accueille et comprenne l'œuvre de la manière la plus complète possible, nous proposons un processus d'analyse d'image en 4 temps, au moyen d'un **carnet à remplir** (voir le document sur le site).

L'OBSERVATION - *Que vois-je ?*

Dans cette étape, l'objectif est d'apprendre à l'élève à observer de manière neutre et objective ce qu'il voit, en tentant de ne pas émettre de jugement. Cette étape fait appel à la **curiosité** et aux **capacités d'observation** de l'élève. Elle permet de poser les bases nécessaires à l'analyse plus approfondie de l'image.

L'ANALYSE TECHNIQUE - *Comment est organisé et présenté ce que je vois sur la photo ?*

Cette étape permet de rentrer plus spécifiquement dans la **description** de l'œuvre avec des **termes techniques** de photographie, qu'il retrouvera dans le lexique du cahier. Il est important ici de faire comprendre à l'élève que les choix techniques du photographe ne sont jamais anodins car ont pour objectif de faire ressortir certains éléments et idées sous l'intention de communiquer un message ou simplement de faire nous réfléchir autour d'un sujet. Lui donner les **clefs de lecture d'une image**, c'est permettre à l'élève **d'être acteur du monde** qui l'entoure et de le rendre **récepteur conscient et critique** de ce qu'il voit.

ACCROCHAGE ET MISE EN SCÈNE EN PHOTOGRAPHIE

L'accrochage et la mise en scène font aussi partie intégrante de l'œuvre et de sa **diffusion**. Le choix de sa mise en valeur (ou pas) est aussi important que l'image en soi, car en dépend la réception du public. Il y a l'œuvre, et il y a comment on la raconte.

La mise en scène lie les œuvres entre elles, et permet donc de raconter une histoire dont chaque œuvre est la phrase. Elle doit servir les œuvres afin de rendre le concept de l'exposition plus intelligible.

LE RETOUR ET L'AVIS PERSONNEL DE L'ELEVE - *Qu'est-ce que JE ressens, pense, vois ?*

Pour finir, il est essentiel d'encourager l'élève à **s'exprimer sur ses ressentis** et à partager son regard avec les autres. Ceci lui permet de lui donner un espace privilégié et entier pour lui, permet aussi de travailler l'**expression orale** et la **confiance en soi**.

APRES LA VISITE

De retour en classe...

Si vous n'avez pas pu organiser la prise de parole et recueillir les retours des élèves à la fin de l'atelier dans le centre photographique, il est tout à fait encouragé de continuer et clore l'activité en classe.

Vous pouvez aussi procéder à la restitution des carnets afin de créer d'autres **échanges** autour des ressentis et des connaissances retenues. Ainsi, l'expression libre des ressentis de chacun est mise en valeur et l'expérience prend de l'ampleur émotionnelle.

Une **Prise de parole** en essayant d'utiliser le vocabulaire d'analyse de la photographie aidera à intégrer ces connaissances.

Il est possible d'approfondir et de développer la dernière question du carnet de l'élève en classe : « et toi, si tu devais faire un projet documentaire... ? », et même de leur proposer cette activité pour rentrer en contact avec le médium.

Et toi, si tu devais faire une photographie documentaire, quel sujet choisirais-tu ? Comment le photographierais-tu ? Format, couleurs, sujet photographié, angle de vue...