

MUSEE DU TEMPS / BESANÇON

DOSSIER PEDAGOGIQUE ***TRANSMISSIONS. L'IMMATERIEL PHOTOGRAPHIE*** ***(JUSQU'AU 7 NOVEMBRE 2021)***

LIRE UNE PHOTOGRAPHIE : PISTES DE RECHERCHE ET DE REFLEXION

Dossier réalisé par Viviane Lalire-Terreux, enseignante chargée de mission DRAEAAC Bourgogne - Franche-Comté, professeur d'arts plastiques

Sommaire

Lire une photographie : pistes de recherche et de réflexion	1
Pistes de recherche et de réflexion	3
Les éléments photographiés.....	3
Un lieu.....	3
Des personnes.....	3
Des objets.....	3
Des faits, des événements	3
Une suite de choix qui conditionnent l'apparence de l'image	4
Des outils, des procédés, des pratiques s'inscrivant dans une démarche	4
Le cadrage	4
Le point de vue	
L'échelle des plans	
L'organisation des éléments	
Le traitement de la lumière	5
Le flou.....	5
La présentation de la photographie dans l'espace	6
Arrêt sur des photographies présentées dans l'exposition.....	7
Jean-Christophe Béchet : <i>Clocks and clouds</i>	7
Christophe Florian : <i>Hu/Mains</i>	7
Joseph Gobin : <i>Face à face</i>	7

Pistes de recherche et de réflexion

Une photographie n'est pas une réplique du réel, elle répond à une intention, résulte d'une construction. L'écart entre le réel et sa représentation participe à la transmission d'une vision.

Quelle est l'intention du photographe ? Quelques enjeux possibles :

- Enregistrer le réel. Garder une trace. Capturer le présent, « figer » le temps et le mouvement.
- Explorer le visible. Faire part d'une expérience sensible. Élargir le champ de vision et de perception
- Montrer. Témoigner. Alerter. Dénoncer.
- Reconstruire le réel. Transformer des données du monde visible. Créer une fiction.

Les éléments photographiés

Un lieu

Intérieur ou extérieur ? Espace privé ou public ? Espace naturel, espace construit, lieu dédié à une fonction ? Espace réel ou factice ?

Quelle portion d'espace est photographiée ? Quelles sont ses composantes ? Quelles données spatiales et physiques transparaissent ? Quels détails retiennent plus particulièrement l'attention ? Présence d'indices permettant de situer dans l'espace et le temps ? Captation d'une atmosphère, suggestion d'une temporalité ?

Des personnes

Sont-elles mises en scène, prennent-elles la pose, sont-elles photographiées à leur insu ? Personnes isolées ou en groupe ? Corps vu de la tête aux pieds ou coupé par le cadrage ? Corps statique ou en mouvement ?

Observez la position des corps, les gestuelles, les vêtements, les expressions, la direction des regards. Quelles informations livre la photo (identité, personnalité, activités, comportement, appartenance sociale, relations au groupe, relation à l'environnement, ...) ?

Des objets

A quel univers appartiennent les objets photographiés ? Quelles formes, quels matériaux les caractérisent ? Objets neufs ou usagés, insolites ou familiers ?

L'objet est-il mis en relation avec le corps ? Si oui dans quelle intention (donner des informations sur l'échelle, la fonction, l'usage d'un objet, ...) ?

Objets isolés, regroupés, associés, assemblés ? Quel objectif guide la mise en scène des objets (visée esthétique, expressive, narrative) ?

Des faits, des événements

Observez les actions, les mouvements, les déplacements dans l'espace. La photographie met-elle l'accent sur un fait particulier (événement ponctuel, fait exceptionnel, action du quotidien) ?

Une suite de choix qui conditionnent l'apparence de l'image

Des outils, des procédés, des pratiques s'inscrivant dans une démarche

La photographie est communément une œuvre plane en deux dimensions. Des débuts de la photographie à nos jours, le principe reste inchangé : un agent photosensible réagit à la lumière et enregistre une image. La photographie se prête à toutes sortes d'opérations, de manipulations, de reformatages pouvant modifier (amplifier, effacer, transformer) les données saisies lors de la prise de vue.

Pistes de recherche avec les élèves

Quel matériel utilise le photographe (type d'appareil photo, objectifs, filtres, matériel d'éclairage, trépied, déclencheur à distance ...) ? Quelle pratique motive (suscite) ce choix ? Quel rôle joue la technique dans la fabrication de l'image ? Quel est l'impact du médium sur la représentation ? Quelles actions suivent la prise de vue : tirage, recadrage, retouche d'image, photomontage, opérations motivant le métissage de médiums et de techniques (photographie associée au dessin, à la peinture, au collage), ... ? Quels objectifs sont en jeu ?

Le cadrage

La mise en place du sujet dans les limites du cadre induit le choix d'un point de vue, d'un plan, d'une organisation.

Le point de vue

Vue frontale : l'appareil photo est au même niveau que le sujet photographié.

Vue en plongée : le photographe est placé en hauteur, l'appareil photo est incliné vers le bas.

Vue en contre-plongée : le photographe est en contrebas, l'appareil photo est orienté vers le haut.

Pistes de recherche avec les élèves

A quel endroit s'est placé le photographe au moment de la prise de vue ? Est-il proche ou éloigné du sujet ? Quelle est l'orientation de l'appareil photo ?

Est-ce que le point de vue retenu correspond à notre regard habituel ? Renouvelle-t-il notre vision (point de vue inhabituel rendant insolite un objet ou un espace familier) ? Interfère-t-il sur la représentation du sujet (déformations formelles, distorsions : tassement, allongement des formes, modification des proportions) ? Quelle perception, quelles sensations favorise-t-il ?

L'échelle des plans

Plan d'ensemble, plan moyen, plan américain, plan rapproché, gros plan, très gros plan :

En choisissant un cadrage, le photographe sélectionne dans le réel la portion d'espace qui l'intéresse. Il définit les limites du champ visuel enregistré par l'appareil de prise de vue, détermine ce qui sera ou ne sera pas montré au spectateur.

Pistes de recherche avec les élèves

Sélectionnez des photographies permettant de justifier le recours à différents plans. Quel plan est fréquemment utilisé pour montrer de vastes espaces ? Quel cadrage permet d'isoler un détail significatif ? L'échelle des plans interfère-t-elle sur les dimensions de l'image ?

Tout ce qui se trouve à l'intérieur du cadre se trouve dans le champ. Choisissez une photographie dans laquelle certains éléments suggèrent le hors-champ.

L'organisation des éléments

Comment sont disposés les éléments à l'intérieur des limites du cadre ? Lesquels accrochent ou conduisent le regard ? Quel est l'impact de l'organisation sur la perception et la lecture du spectateur.

Pistes de recherche avec les élèves

Choisissez une photographie. À l'aide d'un schéma faites apparaître les lignes de force, les alignements, les points d'ancrage. Dans la liste ci-dessous choisissez les mots qualifiant l'organisation.

Symétrique - Dissymétrique - Rayonnante - Centrée - Décentrée - Statique - Dynamique –
Tourbillonnante - Expansive

Quelle impression suscite l'organisation (impression d'équilibre, de déséquilibre, de chaos, d'ennui, d'uniformité, de stabilité, de mouvement, de tournoiement...)

Le traitement de la lumière

Fonctionnelle ou symbolique, vecteur d'expression et d'émotion, la lumière est une composante essentielle du langage photographique. Elle modèle les volumes, révèle les textures, souligne les pleins et les vides, rythme les formes et les espaces. Son pouvoir est double : si elle rend « visible », elle peut tout autant effacer, déformer, transformer, dématérialiser.

Pistes de recherche avec les élèves

Choisissez une photographie dans laquelle l'éclairage joue un rôle prépondérant. En quelques lignes argumentez votre choix.

Précisez la nature et l'emplacement des sources lumineuses. S'agit-il d'une lumière naturelle ou artificielle ? Est-ce que le photographe a utilisé un matériel spécifique (flash, projecteurs, réflecteur...) ? Présence d'ombres propres ou (et) portées ?

Dans la liste ci-dessous sélectionnez le type d'éclairage correspondant à la photographie retenue :

Contre-jour / Clair-obscur / Éclairage doux, tamisé (lumière filtrée) / Éclairage dur, contrasté (ruptures brutales entre l'ombre et la lumière) / Lumière réaliste / Éclairage rasant favorisant le rendu des matières.

Quelle est la portée expressive de l'éclairage ? Est-elle épaulée, accentuée, contrariée par d'autres données de l'image ?

Le flou

Le flou correspond à un manque de netteté de l'image. Il se traduit par un manque de précision dans le rendu des détails, des matières et des contours.

Pistes de recherche avec les élèves

Observez des photographies dans lesquelles le flou et le net sont présents. Quels éléments leur correspondent, quelle incidence sur le rendu et la lisibilité des formes ? Quelle est l'origine du

manque de netteté ? Flou de mise au point ? Flou de bougé (étalement en filé du sujet photographié) ?

Est-ce un flou accidentel ou intentionnel ? Quels autres motifs peuvent engendrer un manque de lisibilité des formes ?

Comment interagissent le net et le flou sur le regard du spectateur (circulation du regard dans l'image, focalisation sur un élément) ?

La présentation de la photographie dans l'espace

La présentation de l'œuvre dans l'espace participe à l'expérience sensible du spectateur. Elle impacte sa perception, son regard, sa lecture.

Pistes de recherche avec les élèves :

Observez et questionnez :

L'emplacement et la hauteur de l'accrochage

La proximité ou non avec d'autres œuvres (œuvre isolée ; regroupement). La constitution de séries (présentation de modules distinct ; assemblage des photos)

La présence ou l'absence d'un cadre

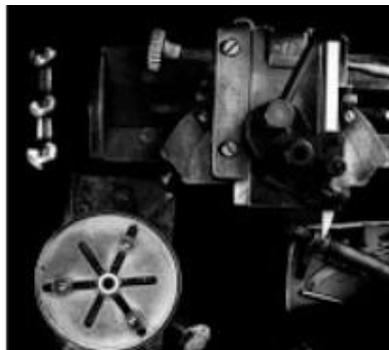
La matérialité de l'œuvre (tirage sur un support ; image visionnée sur un écran ; image projetée)

L'intégration de la photographie dans un dispositif particulier (introduction de l'écrit, du son, du mouvement ; interpellation de différents sens)

Analysez l'impact de la présentation sur votre perception et votre lecture. Proposez une présentation suscitant une nouvelle appréhension de la photographie.

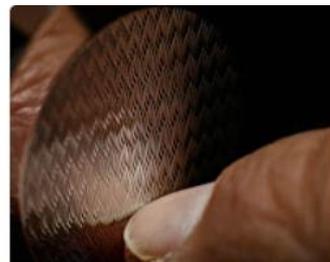
Arrêt sur des photographies présentées dans l'exposition

Jean-Christophe Béchet : *Clocks and clouds*

« Jean-Christophe Béchet crée des diptyques photographiques où il associe des images de mécanique horlogère avec des paysages de l'arc jurassien, français et suisse. Il utilise le noir & blanc et la couleur, pour mieux mettre en évidence cette confrontation. Les "horloges" symbolisent la présence technologique et mathématique et les "nuages" représentent la poésie, l'inspiration intuitive et fulgurante, qui permet de lutter contre le seul pouvoir de la technologie. »*

Christophe Florian : *Hu/Mains*

« Le choix du gros plan magnifie la précision du geste. La diversité des matières fait contraste avec les peaux. La lumière naturelle qui se tisse avec les luminaires électriques rappelle le passage des saisons. » *

Joseph Gobin : *Face à face*

« L'appareil photo utilisé est un moyen format argentique installé sur trépied. Son allure intrigue et questionne. La lumière ambiante et la pellicule impose au sujet de ne pas bouger. Il faut être concentré, immobile. Le film avance au rythme des déclenchements et donne de l'importance au moment. Face à l'objectif un travail

*d'introspection est demandé à chaque sujet. En réfléchissant à ce que représente l'horlogerie ils nous livrent une part d'eux même. »**

* Textes extraits du communiqué de presse du musée du Temps accompagnant l'exposition *Transmissions. L'immatériel photographié.*