

**Aborder les questions socialement vives à travers
la photographie documentaire**

Dossier pédagogique
Unité d'enseignement et de recherches
Didactiques de l'art et de la technologie
Alexandra Kaourova, médiatrice culturelle

© Yves Leresche, La quête infatigable
du paradis

Ce dossier accompagne les deux expositions de photographie qui sont présentées au semestre de printemps à la HEP Vaud :

« La quête infatigable du paradis » du photographe Yves Leresche, Le couloir du 6ème étage, HEP C-33, 2 mars – 30 juin 2023

Alexander Chekmenev « Visages de la guerre »/Faces of War, Espace Points de Suspension, HEP C-33, 30 mars – 30 juin 2023

Le public-cible : élèves du degré secondaire 11S et plus âgés

Introduction

Les approches du photographe ukrainien Alexander Chekmenev et du photographe vaudois Yves Leresche ont beaucoup en commun : il s'agit d'une enquête documentaire qui est réalisée « par immersion » sur le terrain. Il y a aussi des différences : si Alexander Chekmenev saisit l'instant dans la vie de ses modèles qui résulte d'une ou de plusieurs rencontres fortuites, Yves Leresche accompagne ses personnages dans leurs voyages, vit à leur côté et partage leur quotidien.

Ces photographies se prêtent bien à la médiation culturelle en classe qui serait en relation avec ce qu'on appelle les « questions socialement vives ». Ce terme largement utilisé par les

théoriciens de l'éducation de langue française¹ peut paraître inapproprié quand on parle des tragédies humaines comme la guerre, par exemple. Néanmoins, du point de vue pratique, cette catégorie semble convenir à un grand nombre d'enseignants.es qui cherchent à confronter leurs élèves aux questions qui font débat dans la société en provoquant parfois des controverses. La compétence principale développée chez les élèves lors de l'étude des QSV serait, de notre point de vue, le sens critique vis-à-vis d'une thématique et savoir prendre une position et la défendre. Par contraste avec la passivité du sujet qui regarde les images défiler sur son Smartphone, les photographies artistiques d'Yves Leresche et d'Alexander Chekmenev invitent à la réflexion et au dialogue.

Ce dossier pédagogique propose quelques pistes de réflexion et d'activités créatrices à partir des photographies présentées dans les expositions.

Être photographe aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie ?

© Alexander Chekmenev, Visages de la guerre/Faces of War

Aujourd'hui tout le monde peut photographier un événement avec son téléphone. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il fait du photojournalisme ? Quelle est la différence entre les photos prises par un amateur et un professionnel ? Quel effet produit sur nous la masse d'images documentaires qui arrivent sur nos téléphones portables ?

La philosophe américaine Susan Sontag disait dans son essai dédié à la photographie, que les « appareils photographiques transforment l'Histoire en spectacle »². Selon la philosophe, notre capacité de prendre position face à un événement horrible et s'émouvoir diminue en laissant place à l'indifférence.

Est-ce que vous êtes d'accord avec cette critique ?

¹ Compétences et enseignement des Questions Socialement Vives, Alain Legardez, Jean Simonneaux et Laurence Simonneaux, p. 101-114, <https://doi.org/10.4000/edso.15952>

² Sontag S. (1979), p.135

Un(e) photographe qui pratique le reportage documentaire est une femme ou un homme engagé(e) qui va sur le terrain et reste en prise directe avec la réalité qu'il photographie. C'est pourquoi il est important de prendre le temps d'étudier la biographie de l'artiste à travers son site internet et/ou des livres illustrés qu'il a édités. Rechercher l'histoire du photojournalisme. Reflexion : est-ce que la photo de presse peut avoir une valeur artistique ? Comment définir cette valeur ?

Regarder les photographies

Pour comprendre une image, il s'agit de bien l'observer et analyser. Voici quelques pistes :
Qui sont les personnes représentées ? (hommes, femmes, enfants, nationalité, âge...)
Où se déroule l'action ? (lieu, décor, détails les plus frappants)
Quelle est l'époque ?
Que font les personnages ? Où sont dirigés leur regards ?

Analyse formelle de l'image :

Qu'est-ce qu'on voit au premier plan et au second plan ? Quelles sont les dimensions de l'image ? Quel impact sur le spectateur ont les couleurs ou leur absence (noir et blanc) ? L'action se passe-t-elle dans l'espace urbain ou à la campagne ? (décrire le paysage, les constructions)
S'il s'agit d'une scène d'intérieur, quels sont les objets présents dans l'image ?
Est-ce que les couleurs sont chaudes ou froides ?
Est-ce qu'il y a des zones floues et des zones nettes ?
Attirer l'attention des élèves au contexte spatio-temporel (que s'est-il passé avant ? que va-t-il se passer après ?) et à l'éclairage. Préciser le thème de l'image (scène de vie quotidienne, un événement connu ou non), le contexte historique et les enjeux politiques et sociaux (migration, guerre, populations défavorisées...)

Interpréter : en utilisant les éléments de l'analyse, les élèves peuvent proposer leur interprétation de l'image, en utilisant les expressions : l'image évoque, crée le sentiment, donne l'impression, suggère ; mais aussi décrire ses émotions (l'image choque, fait rire, touche, interpelle...)

Pour pratiquer une approche ludique à la lecture de l'image, vous pouvez utiliser avec vos élèves le jeu Pause Photo Prose conçu par les Rencontres d'Arles : <https://www.rencontres-arles.com/fr/pause-photo-prose/>

Activités créatrices

Atelier de création en relation avec l'exposition « La quête infatigable du paradis » d'Yves Leresche.

- 1) Atelier d'écriture en partenariat avec un écrivain ou une écrivaine issus de la migration. Les participants sont invités à écrire des textes essayant de traduire les émotions et les

pensées des personnes représentées sur les photos. La narration se fait à la première personne. Toutes les formes littéraires sont les bienvenues (monologue, récit, poésie, slam). Les textes sont lus à haute voix puis enregistrés.

- 2) Découpage + collage. Après avoir imprimé les photos, on découpe les personnages principaux afin de les placer dans un autre contexte. On choisit soigneusement les fonds, en réfléchissant sur leur signification. Le découpage et le collage peut se faire également sur le mode numérique en utilisant Photoshop.

Exemples : Un garçon se lave accompagné par ses parents. Cette scène peut être insérée dans des environnements décalés évoquant le glamour et la richesse (Forum de Davos, Festival de Cannes à côté des célébrités etc.) Mais il est possible également d'utiliser les fonds de couleurs, paysages réels ou imaginaires, œuvres d'art... Le choix de tel ou tel environnement doit être justifié par rapport à la signification de l'image. Le résultat de l'atelier découpage et collage pourrait être présenté sous la forme d'une exposition intégrant la lecture de textes enregistrés à l'aide des casques.

- 3) Le troisième groupe va à la rencontre des migrants. Il s'agit de trouver dans son entourage les personnes qui ont une expérience de l'émigration. Les étudiants vont s'intéresser aux objets que les migrants ont importé avec eux. Les objets ont une portée émotionnelle et symbolique. L'idée est de dresser le portrait d'un migrant à l'aide de ses objets contenu dans sa valise. D'ailleurs l'action pourrait s'appeler « La valise ». Les étudiants sont invités d'utiliser la technique d'Yves Leresch, la photographie ou la vidéo comme image en mouvement. Le résultat final pourrait être représenté sous la forme d'un blog ou d'un site internet.

Atelier de réflexion et de création en relation avec l'exposition d'Alexander Chekmenev.

- 1) Analyser le rapport entre le texte des témoignages et les images. Quel rôle jouent les textes à côté des images ? Qu'est ce qui est caché dans l'image et qu'est ce qui apparaît dans le texte ?
- 2) Raconter le parcours de vie d'une personne en quelques épisodes en utilisant les médiums diverses : photo, bande-dessinée, vidéo, stop motion.
- 3) Travailler sur son autoportrait dans les techniques suivantes : dessin, collage, photographie, vidéo
- 4) Choisir le portrait préféré. Expliquez son choix. Ecrire une lettre au personnage, en lui parlant de ses émotions et de ses pensées.

Bibliographie :

AUDIGIER F. (2002). « L'éducation à la citoyenneté à la recherche de présences effectives ». *Revue suisse des sciences de l'éducation*, 24 (3), 451-466.
Alexander Chekmenev (2011), *Donbass*, Kehrer Editions

Chérel. E. et al. (2006) , Le statut de l'auteur dans l'image documentaire : signature du neutre, Éd. du Jeu de Paume

Flusser V. (2004) Pour une philosophie de la photographie, Circé

La photographie sociale (2010) Introduction, commentaires et glossaire de Michel Christolhomme, collection Photo Poche, n° 126, Actes Sud

Leresche Y. (2015). Roms, La quête infatigable du paradis, Editions Infolio

Leresche Y. (2002) RROM, les Roms de Roumanie 1990-2001, 92 photographie Yves Leresche, Editions Infolio

Lugon. V. (2002). *Le Style documentaire. D'August Sander à Walker Evans, 1920-1945*, Macula

Poivert M., Verneret G. (2015) La région humaine, 20 ans de photographie documentaire, Editions Loco et Le Bleu du ciel, 2015

Verneret G.(2020) Le discours sur la fenêtre, pour un enseignement de la photographie contemporaine, Editions Loco

Barthes R. (1980, 2009)La chambre claire, Note sur la photographie, Paris : Gallimard : Seuil

Sontag S. (1978, 1979) On Photography, New York, Farrar, Straus and Giroux, 1978 (La Photographie, Paris, Seil, 1979)

500 autoportraits (2000) , Phaidon

Ressources internet sur les questions socialement vives et arts visuels :

Dossiers pédagogiques autour de la photographie faits par les musées :

le musée de la civilisation a Ottawa propose un dossier pour enseignants.es sur le thème du reportage photo :

https://photoreportages.ca/sites/default/files/photostories-fr_v8.pdf

le DP réalisé par Prangins sur le Wordpress photo

https://www.chateaudeprangins.ch/chateaudeprangins/expositions/temporaire/spp_wpp/2022/lecture-d-une-image_spp_wpp22.pdf

Le jeu photo réalisé par Les rencontres photographiques de Arles :

<https://www.rencontres-arles.com/fr/pause-photo-prose/>

Guerre :

http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/documents/guerres-et-paix-dossier-pedagogique.pdf/at_download/file

<https://www.courrierinternational.com/article/2010/11/18/comment-evoquer-les-guerres-du-xxie-siecle>

Guerre en Ukraine :

https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14611/Fiche_pedagogique_web_serie_2022_Ukraine.pdf

<https://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/culture-et-sport/semaine-des-medias/>

Un jeu vidéo pour 12-15 ans pour lutter contre les préjugés sur les Roms, la population qui est le plus victime de discriminations en Europe aujourd'hui.

www.buzanglo.org

Éduquer contre le racisme/ Multiculturalisme:

<https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/le-racisme-dans-une-societe-diverse-en-cycle-3/fiche-3-faire-le-point-sur/activite-3-lart-de-dire-non-au-racisme.html>

https://www.reseau-canope.fr/notice/arts-visuels-cultures-du-monde_2664.html

<https://eduscol.education.fr/document/5963/download>

<https://www.erudit.org/fr/revues/ef/2018-v46-n2-ef04236/1055564ar.pdf>