

Durant plusieurs numéros, nous vous proposerons de plonger dans le 8e art avec la présentation de différents photographes célèbres ainsi que de certaines de leurs œuvres illustres. L'objectif d'une telle rubrique est à la fois culturel (sensibiliser à la démarche artistique d'un photographe), patrimonial (découvrir, se familiariser avec le patrimoine culturel photographique commun) et didactique (développer des compétences de lecture à partir d'images fixes). Nous vous proposerons une série de documents et de ressources utiles pour l'exploitation de ces thématiques en classe. Par ailleurs, différentes pistes didactiques précises seront suggérées en lien également avec des outils pédagogiques récents.

La lecture d'images présente de nombreux avantages, notamment celui d'exercer des démarches de lecture à partir d'un support différent, parfois considéré comme plus attractif car mobilisant une lecture instantanée. De fait, l'image se donne à voir de manière immédiate, contrairement au texte qui contraint à une lecture successive et linéaire. L'objectif poursuivi à travers cette rubrique est de travailler « l'image en elle-même et pour elle-même »⁷. dans la perspective de construire des compétences communes, transversales. L'habitude veut que l'on présente l'image comme une « entrée », une étape préparatoire vers la littérature. Or, elle requiert des démarches de construction du sens tout aussi complexes. Il n'y a pas de hiérarchie à établir entre ces deux supports, mais plutôt des convergences à rechercher en termes d'aptitudes, de compétences de lecture.

A l'heure des études internationales qui nous rappellent les grandes difficultés éprouvées par les élèves du secondaire quant à la compréhension en lecture, pourquoi ne pas tenter une approche pluriculturelle et sensibiliser ces derniers à la construction globale et interactive du sens d'un « texte » (entendu au sens large) via différents supports ?

Bonne découverte donc et à vos appareils !

LIRE une image fixe - La photographie de Robert CAPA

1. Brève présentation du photographe

Robert Capa est né à Budapest le 22 octobre 1913 sous le nom d'Endre Friedman, dans une famille de la bourgeoisie juive. Contraint de quitter la Hongrie en 1931, il s'installe à Berlin. Il réalise en 1932, à Copenhague, son premier reportage consacré à un meeting de Léon Trotsky en exil. Mais

⁷ Voir à ce propos l'article de J-A HUYNH et G. DI ROSA, *Présentation*, in *Le Français aujourd'hui*, 2008/2 n°161, pp. 3-8.

l'arrivée d'Hitler au pouvoir le contraint à nouveau à l'errance. Il s'établit à Paris en septembre 1933.

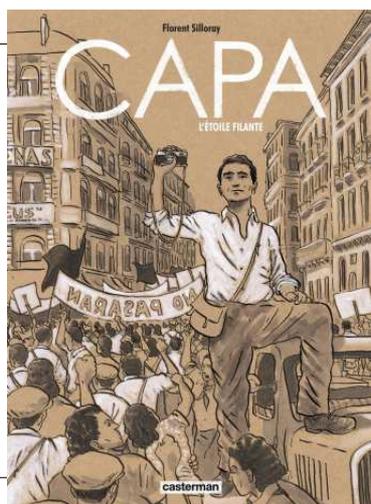
Dans le quartier de Montparnasse où se regroupent les étrangers, il noue des contacts avec des photographes qui deviennent ses amis : son compatriote André Kertész, David Seymour surnommé Chim, et Henri Cartier-Bresson. À l'automne 1934, il se lie avec une jeune juive allemande réfugiée, Gerda Pohorylle, qui travaille pour des agences photographiques. Elle sera à la fois sa compagne et son agente. Vivant dans des conditions matérielles extrêmement précaires, ils décident d'adopter des pseudonymes : lui devient Robert Capa, elle Gerda Taro. Tous deux émergeront comme photoreporters à la faveur de la guerre d'Espagne, dans laquelle elle trouve la mort en juillet 1937.

Robert Capa a photographié cinq guerres : la guerre civile d'Espagne (1936-1939), la résistance chinoise à l'invasion japonaise (1938), la seconde guerre mondiale en Europe (1941-1945), la première guerre israélo-arabe (1948), enfin la guerre d'Indochine (1954) où il meurt en sautant sur une mine, le 25 mai 1954, à l'âge de quarante ans. Personne n'avait avant lui photographié la guerre avec un tel mépris du danger ni avec une plus vive compassion pour les combattants et surtout pour les populations civiles victimes des conflits. Dès 1938, la presse l'intronise comme « le plus grand photographe de guerre ».

Cette partie très importante de son œuvre, qui appartient à notre imaginaire collectif, a cependant occulté d'autres aspects de son travail, comme les portraits d'artistes ou des reportages étonnants sur les pèlerinages de Lisieux ou le Tour de France de 1939. Sans doute comprenons-nous mieux pourquoi Julia Friedmann, sa mère, a refusé pour lui les honneurs du cimetière militaire d'Arlington, au motif qu'il avait toujours haï la guerre.

Source: http://www.bnf.fr/documents/dp_capa.pdf

La biographie de Capa en B.D. :

Florent SILLORAY (scénario et dessin), *Capa. L'étoile filante*. Casterman, 2016.

Le biopic sans fard d'une légende de la photographie.

1954 : Robert Capa dresse le bilan d'une vie passée à courir les champs de bataille du monde entier. Loin de l'image de tête brûlée qui lui colle à la peau et qui a fait de lui une légende du photojournalisme, il se raconte sans fard et dévoile la blessure originelle qui a décidé de toute son existence...

2. Bain de photographies

(1) FRANCE. Paris. Place de la Bastille.
Manifestation du Front populaire, 14 juillet 1936.
© Robert Capa / International Center of
Photography / Magnum Photos

(2) *Mort d'un soldat républicain*
(cliché intitulé aussi *Mort d'un milicien*).
5 septembre 1936

(3) *La Tondue de Chartres*, août 1944.

(4) Le 6 juin 1944, il est le seul photographe présent lors du débarquement allié en Normandie, sur la plage d'Omaha Beach. Cette série de photographies est connue sous le titre de *Magnificent Eleven*⁸.

3. Proposition d'exploitation didactique

Scénario méthodologique :

1. Soumettre le bain de textes (photographies) aux élèves.

♦ Suggérer différentes questions d'observation :

- *Qu'observes-tu sur chacune de ces photos ?*
- *Quelles récurrences, similitudes observes-tu ? Quels sont les points communs entre ces photos ?*
- *Quelle est ta photo préférée, pourquoi ?*
- ...

♦ Contextualiser brièvement les œuvres (point de vue historique) et attirer l'attention des élèves sur les cadrages, les mises en scène étudiées, les caractéristiques techniques de la construction de l'image.

2. Proposer une série d'extraits, de citations (ci-dessous) à propos de l'œuvre du photographe.

♦ Demander à l'élève d'associer chaque extrait à l'une des photos du bain de textes de son choix et d'expliquer pourquoi, de justifier.

♦ Mise en commun et prise de notes au tableau des différentes justifications des élèves sous la forme de mots-clés (ex : flou = suggestion du mouvement / proche de ses sujets = volonté de vérité, d'authenticité / prend part aux conflits = engagement idéologique / volonté de dénoncer des situations difficiles = humaniste, ...)

8 Voir à ce propos la B.D. *Omaha Beach, Tome 1*, de MORVAN et BERTAIL (Dupuis, 2014) accompagnée du dossier explicatif consacré à cette série de photos.

Il importe de centrer la prise de notes sur les justifications esthétiques : quelles sont les volontés du photographe, que cherche-t-il à suggérer au spectateur ? Quels effets son œuvre produit-elle ?

Citations

A. « Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez près ... »

→ photo :

car

B. « En Espagne, pas besoin de trucage pour prendre des photos. Inutile de poser. Les images sont là, il n'y a qu'à les prendre. C'est la vérité qui fait les meilleures photos, la meilleure propagande. »

→ photo :

car

C. « Ses images ne sont pas des accidents. L'émotion qu'elles renferment ne s'y est pas déposée par hasard. Il savait photographier le mouvement aussi bien que la gaieté ou la détresse. Il savait photographier la pensée. » (John Steinbeck)

→ photo :

car

D. « Il nous rappelle avec une éloquence visuelle inégalée que la force d'âme, la bonté et l'optimisme de chacun d'entre nous sont les remparts les plus robustes et les plus héroïques contre les forces des ténèbres. » (Richard Whelan, son biographe)

→ photo :

car

3. Demander aux élèves d'identifier les principaux principes esthétiques de l'œuvre du photographe⁹. Synthétiser leurs réponses sous la forme d'un tableau.

Ce que nous avons observé	Les effets produits sur le spectateur	Exemples

4. Réinvestir les apprentissages à partir d'une autre œuvre de Robert Capa. Proposer une nouvelle photo¹⁰ (page suivante) et demander aux élèves de repérer les principes esthétiques, chers au photographe, à l'œuvre dans cette image.

⁹ Il pourrait être intéressant d'utiliser la BD biographique de Capa afin d'enrichir la réflexion.

¹⁰ Consultez le site de l'agence Magnum qui répertorie un grand nombre de photos de Capa, disponibles en bonne qualité et avec quelques explications.

<https://pro.magnumphotos.com/C.aspx?>

https://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL535353#/CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL535353&POPUPID=2S5RYDWJ5RMV&POPUPPN=3

(5) Italie, près de Troina, 4-5 août 1943.
 Un paysan sicilien explique à un officier américain par où les Allemands sont partis.
 Robert Capa © International Center of Photography

4. Prolongements:

◆ Bibliographie sélective :

- Robert CAPA, *La Collection*. Phaidon, 2001.
- Robert CAPA, *Les grands photographes de Magnum Photos*. Hachette, 2004.
- Jean LACOUTURE, *Robert Capa*. Photo Poche, Actes Sud, 1988.
- *Robert CAPA. 100 photos pour la liberté de la presse*, Reporters sans frontières. Spécial n° 50, 2015.
- J.-D. MORVAN et D. BETAIL + R. CAPA., *Omaha Beach, 6 juin 1944*. Aire libre – Dupuis, 2014.

- ◆ Ouvrage visant à développer la créativité :

Philippe BRASSEUR, *Eurêk'art !*, Éditions Palette, 2016.

Pourquoi ne pas s'essayer à l'interprétation ?

L'image, par la polysémie de ses composantes, constitue un formidable déclencheur de parole et d'écriture. L'ouvrage polymorphe de Philippe BRASSEUR encourage l'élève à construire le sens global d'une œuvre en le guidant dans sa démarche d'interprétation par le biais de multiples questions. Par ailleurs, la sélection permet à l'élève de se familiariser avec de nombreuses œuvres picturales, issues de courants artistiques variés. Un ouvrage ludique et didactique, clé sur porte, afin de travailler différents aspects de l'analyse de l'image.

En effet, les 30 consignes créatives portent sur différents sens :

- le sens de l'observation (Ex. : *Fixez cette image pendant une minute. Que remarquez-vous à la fin que vous n'aviez pas remarqué au début ? Qu'est-ce que l'artiste a choisi de ne pas représenter ?*)
- le sens analytique (Ex. : *Quelles formes géométriques se cachent dans cette œuvre ? Quelles oppositions voyez-vous dans cette image ?*)
- le sens interprétatif, personnel (Ex. : *En quoi cette image vous rappelle-t-elle un souvenir ou un moment de votre vie ? On vous offre cette œuvre. Où allez-vous l'accrocher ?*)

Un tel travail pourrait aisément trouver sa place, sous la forme d'une routine (ouverture/clôture) dans le cadre d'une séance de cours, permettant à chacun de travailler un peu et régulièrement ses compétences de lecture d'images, mais également d'expression orale. Enfin, les démarches mises en œuvre par les élèves lors de ces brèves activités de lecture pourront aisément être réinvesties par la suite dans le cadre de lectures littéraires de textes résistants.

Voici un livre pour jouer à regarder les œuvres d'art, seul ou à plusieurs. Un livre où c'est le spectateur qui est au centre : ce qu'il voit, ce qu'il pense, ce qu'il ressent face à une œuvre d'art. Comment ? Par le jeu et l'imaginaire, deux clés en or pour entrer dans le monde de la création.

Un livre dont VOUS êtes l'acteur, où c'est VOUS qui écrivez l'histoire en racontant ce que VOUS y voyez.

Le principe du livre : les pages sont coupées en deux.

- En haut, choisissez l'image qui vous plaît parmi **30 chefs-d'œuvre**.
- En bas, choisissez parmi **30 consignes créatives** vous invitant à porter un regard personnel et décalé sur ces images.
- Découvrez **900 regards sur l'art !**

Aurélien CINTORI