

DOCUMENTER / AUGMENTER LE RÉEL

>Qu'est-ce que documenter?

DOCUMENTAIRE ?

Un documentaire est-il :

A. Un film qui montre la réalité telle qu'elle est

B. Un film qui produit une fiction à partir du réel

<https://www.youtube.com/watch?v=x0NZZdZPSkw>

MAIS...

Lettre de Sibérie (Chris Marker, 1957)

Dans ce "film-essai", tourné en pleine guerre froide, le cinéaste Chris Marker s'interroge sur **la manipulation des images.**

Apportant la preuve par l'exemple, il propose ainsi plusieurs commentaires en voix off sur des mêmes séquences filmées en URSS : l'un élogieux, l'autre critique, le dernier plus objectif.

Il montre ainsi l'influence déterminante du commentaire et de la musique sur les images documentaires.

<https://www.youtube.com/watch?v=WXqC9-KvsSI>

<https://www.youtube.com/watch?v=JtZjjTtfX-U>

<https://www.dailymotion.com/video/x92t28>

SORTIE D'USINE LUMIERES

Documentaire
ou vue
arrangée ?

Le personnel a obéi aux exigences de la Direction qui lui a demandé de venir en habits du dimanche, après la messe, pour se présenter sous son meilleur aspect.

<https://www.arte.tv/fr/videos/072401-067-A/blow-up-jean-luc-godard-en-9-minutes/>

« Tous les grands films de fiction tendent au documentaire, comme tous les documentaires tendent à la fiction » JEAN LUC GODARD

DOCUMENTAIRE

>Film qui vise principalement à restituer les apparences de la réalité.

Le film documentaire ou le **documentaire** est un genre cinématographique, audiovisuel, télévisuel et radiophonique qui **se différencie de la fiction**

Les documentaristes nomment leur genre « **images du réel** » et l'opposent parfois à la fiction, dont les protagonistes sont en principe des personnages fictifs, même si les films historiques s'appuient sur des personnages ayant existé, dont toutefois la véritable histoire est adaptée, voire soumise, aux règles de la dramaturgie.

Cependant, une telle définition est restrictive car un documentaire peut reprendre certaines caractéristiques de la fiction et inversement.

De plus le documentaire est un point de vue sur le réel, une sélection opérée par le documentariste.

Il est élu en 2022 meilleur film de tous les temps

Série « Un film, une question »

Pourquoi “Jeanne Dielman” de Chantal Akerman est-il le plus grand film de tous les temps ?

Jeudi 10 août 2023 (première diffusion le mardi 13 décembre 2022)

▶ REPRENDRE (57 MIN)

Delphine Seyrig dans "Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles" ©AFP - PARADISE FILMS / UNITE TROIS / COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFP

Synopsis [\[modifier \]](#) [\[modifier le code \]](#)

Le film montre les tâches quotidiennes, répétitives et aliénantes, d'une femme, veuve et mère d'un lycéen. Pour arrondir ses fins de mois, elle se prostitue chez elle, sur rendez-vous. Elle s'est ainsi enfermée dans une vie sans plaisir, jusqu'au jour où son quotidien va commencer à se dérégler^{1,2,3}.

De par son dispositif cinématographique, qui consiste à montrer en quasi-temps réel certains gestes anodins du quotidien, et son sujet, une dénonciation de la charge mentale et de l'aliénation domestique des femmes, Entourée d'une équipe essentiellement féminine (un fait rarissime à l'époque), Chantal Akerman redéfinit avec *Jeanne Dielman* les sujets dont une femme peut s'emparer dans l'art.

<https://www.youtube.com/watch?v=Ih3nBxjkBH8>

FILM COMPLET : <https://www.youtube.com/watch?v=8BCW-76N13>

On ne peut pas filmer la réalité, mais seulement notre point de vue sur le réel ; *tout film de fiction est un documentaire sur des acteurs qui jouent.*

Le débat est aussi vieux que le cinéma lui-même. Peut-on filmer le réel ? Peut-on d'ailleurs filmer *autre chose* que le réel?

Pour qu'un documentaire soit compris du public il peut comporter des aspects fictionnels.

Pour qu'une fiction soit convaincante elle peut comporter des aspects documentaires.

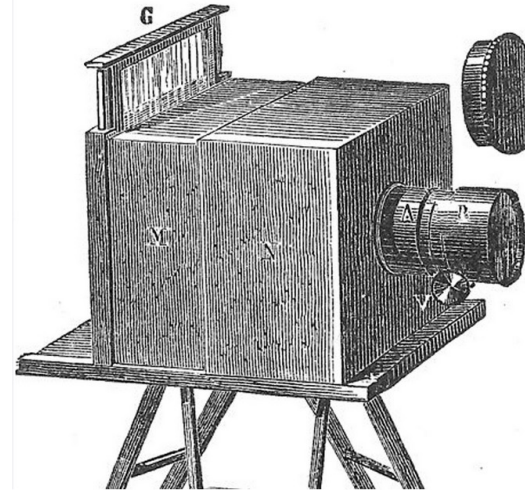
A/ LE RAPPORT AU REEL DANS LA PHOTOGRAPHIE

>L'INVENTION DE LA PHOTOGRAPHIE

Une nouvelle façon de regarder le monde

« Il y a [...] des gens qui savent voir et d'autres qui ne savent même pas regarder »
(Nadar).

**EN 1839 : invention du
Daguerréotype
Par HENRI DAGUERRE**

L'avènement de la photographie en 1839 ouvre la voie à une nouvelle activité professionnelle : *photographe*.

Un grand nombre de peintres embrassent cette activité naissante, mais également des hommes (et quelques femmes) qui comprennent très vite l'intérêt financier que représente cette profession.

A BAS LA PHOTOGRAPHIE !!!

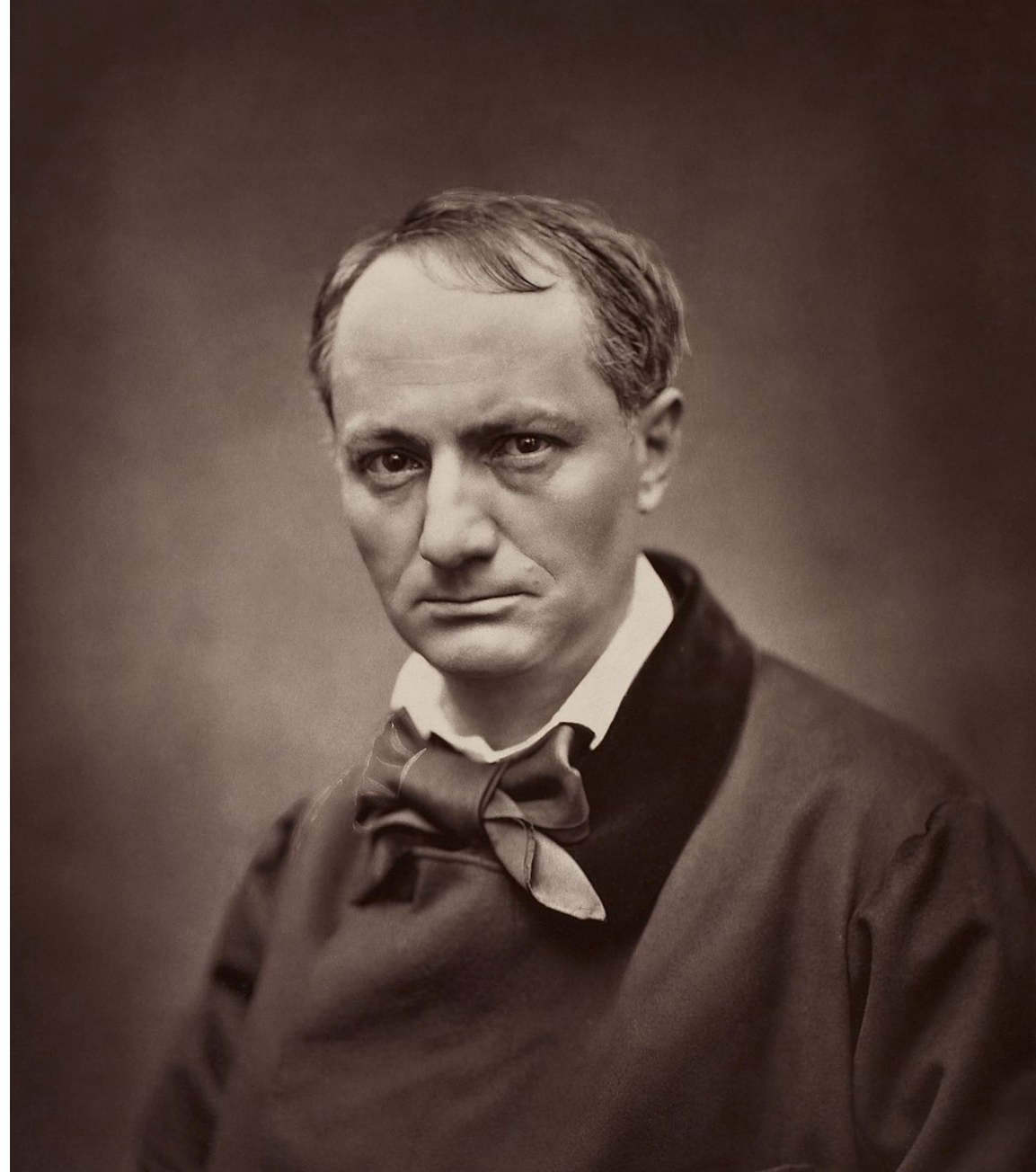
TEXTE ET DESSINS PAR MARCELIN.

In conspectu meo stetit ei.
(Un photographe.)
La photographie est un cas penitible.
(Une jolie femme.)

Le Credo actuel des gens du monde est
« *Je crois à la nature et je ne crois qu'à la nature [...]. Je crois que l'art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature [...]. Ainsi l'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l'art absolu.* »

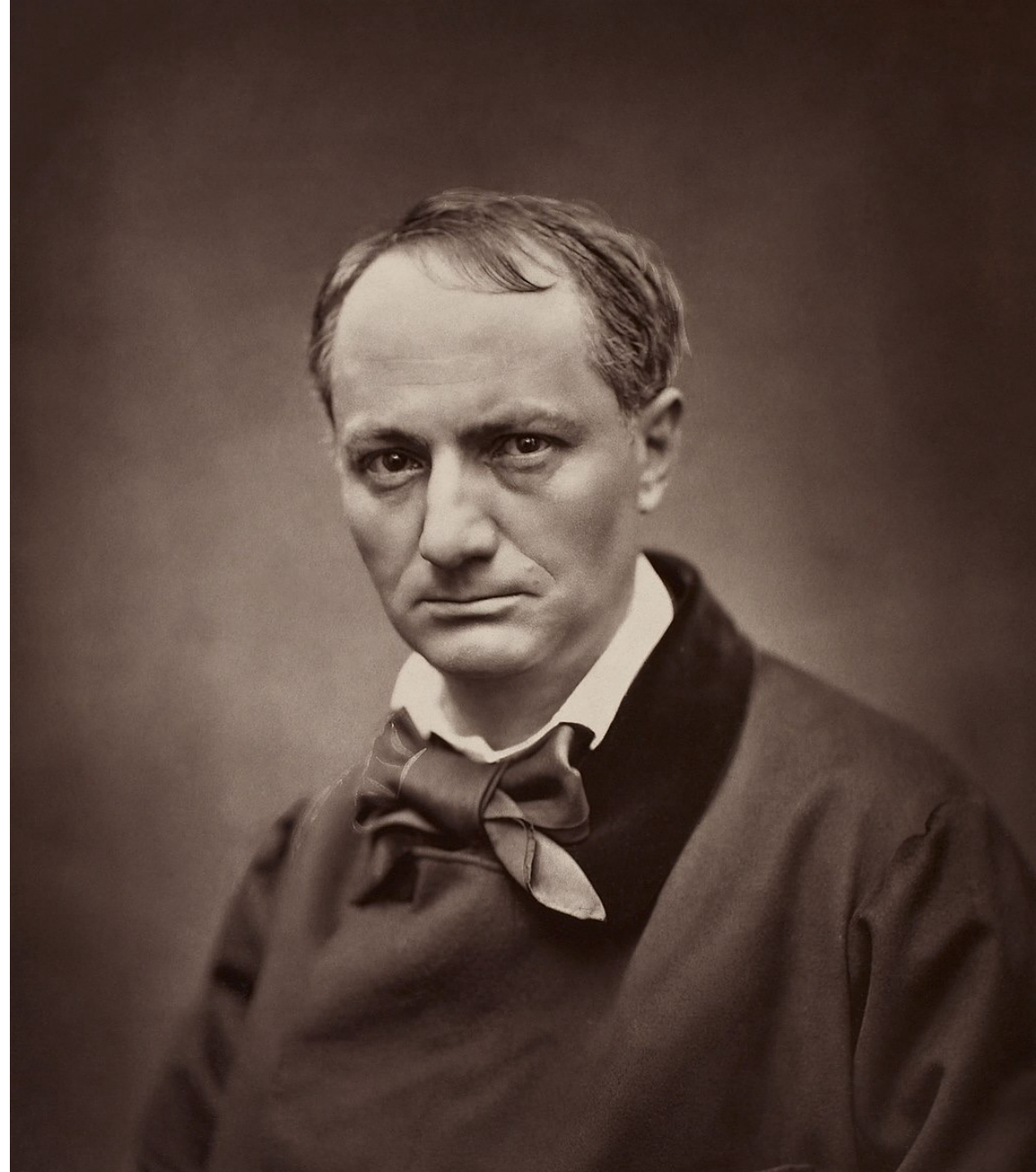
Un Dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude. Daguerre fut son Messie. Et alors elle se dit : “Puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables d'exactitude (ils croient cela, les insensés !), l'art, c'est la photographie.” À partir de ce moment, la société immonde se rua, comme un seul Narcisse, pour contempler sa triviale image sur le métal. (II, 617) »

CHARLES BAUDELAIRE ; Salon de 1859

UNE CRITIQUE QUI RAPPELLE QUE DANS LA PEINTURE OU LE DESSIN, **LA MIMESIS N'EST JAMAIS QU'UNE SIMPLE COPIE DU REEL MAIS BIEN UNE RECOMPOSITION SELON L'IDEAL DE L'ARTISTE OU SELON L'ERE DU TEMPS** (art académique ou romantisme ne représentent pas le même idéal)

BAUDELAIRE PENSE QUE LA PHOTO EST UNE SIMPLE COPIE MECANIQUE DU REEL ET QU'ELLE EST DONC DENUÉE DE QUALITÉ ARTISTIQUE.

CHARLES BAUDELAIRE ; *Salon de 1859*

Baudelaire révèle sa peur d'un engouement de masse pour une « industrie » et non pour «l'art » dont la caractéristique est de répondre aux critères du « Beau » qui sont distincts de ceux du « Vrai ».

*Il attribue le beau à la peinture, à l'écriture, à la sculpture en tant qu'expressions du « bonheur de la rêverie » ; la photographie, considérée comme **exclusivement naturaliste**, ne peut donc trouver grâce à ses yeux.*

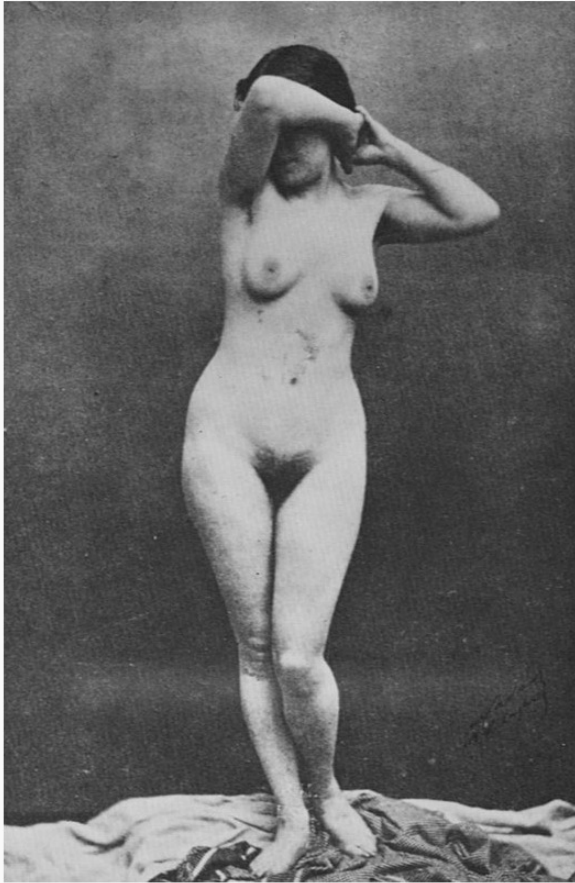
Léon Gambetta par
Étienne Carjat, vers
1870.

Fillette anonyme avec
un cerceau, P. Claret
(Paris), vers 1900.

La mode des
portraits-cartes
de visite

LA PHOTO COMME DOCUMENT POUR LES ARTISTES

Photographie Nadar : Mariette nue, Paris, 1855 —
Contretype du début du XXe siècle, 157 x 102.

C'est l'un des premiers "nus" de l'histoire de la photographie.
Le modèle Christine Roux est une actrice de l'époque

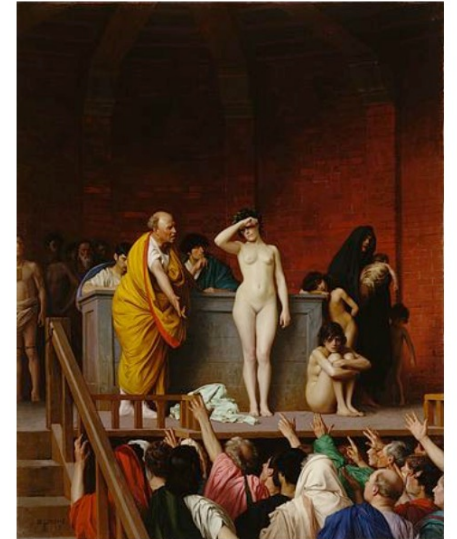
Modèle pour les peintres

La Source
Ingres

Phryné devant l'aréopage
Jean-Léon Gérôme

Vente d'esclaves à Rome
Jean-Léon Gérôme

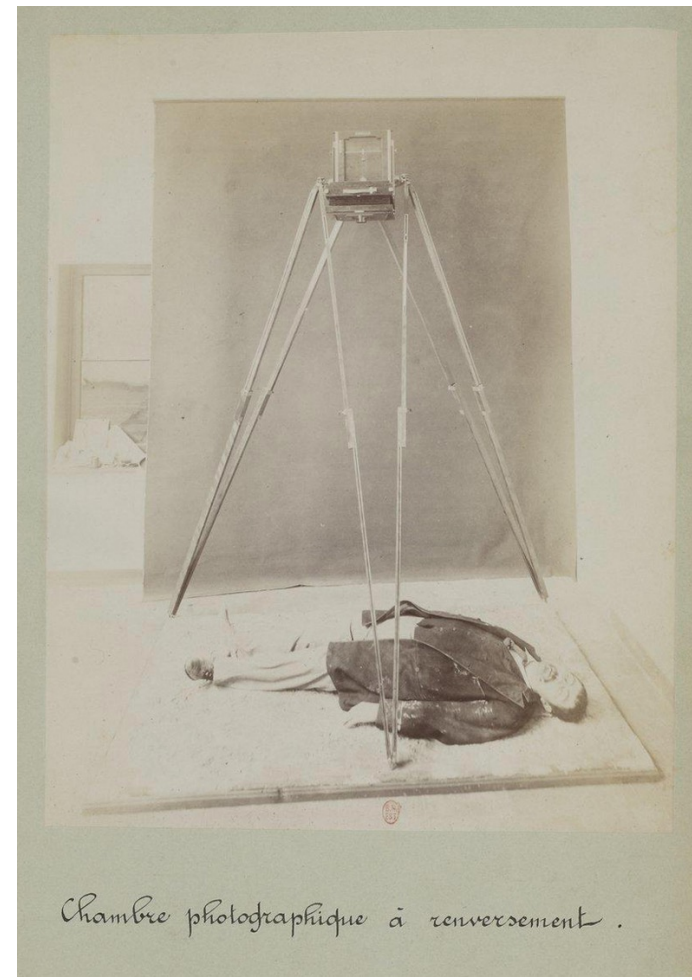
LA PHOTO COMME DOCUMENT JUDICIAIRE

Réduction 5 = Point de vue de la photographie 0^m,40.

Taille 1 ^m 78.0	Tête	longr 19.4	Pied g. 27.4	Coulr de l'iris g.	n° de cl. 3	Cheveux ch f gris
Voûte		largr 16.8	Médius g. 11.9		aur ^{le} 2 or m	Barbe ch f gris
Enverg. 1 ^m 81		zyg ^{es} 14.7	Auric ^{re} g. 9.9		pér ^e and v m	Teint P ^{on} 9 s ^e m
Buste 0 ^m 95.2	Oreille dr. 6.7	Coudée g. 47.9	partés	Main dr.	Main g.	

Age app^t Age déclaré 59... Né en 1853

ris, le 7 Oct. 1912, par M.

DOCUMENT MAIS...

Gustave Le Gray (français, 1820 - 1882)

Effet de soleil - Océan , 1856

albumen print

31,1 × 40,8 cm. (12.2 × 16.1 in.)

<https://youtu.be/TbLfaPO2pDc?si=Eq3q70d78SKuSWPZ>

À 11'

DOCUMENT MAIS...

Adolphe Humbert de Molard
Louis Dodier en prisonnier
1847
Daguerréotype
H. 11,5 ; L. 15,5 cm.

<https://www.youtube.com/watch?v=WMnu4xq2OJI>

À 15'20''

Il est **paradoxal** de constater que cette technique d'enregistrement du réel que serait la photographie a, **dès son invention, était souvent mise au service de la mise en scène, de l'artifice, de la théâtralisation et de l'illusion.**

Loin donc d'être un moyen d'enregistrer la réalité de manière factuelle et documentaire, la photographie a été d'emblée utilisée pour produire de l'illusion, de la même manière que le dessin ou la peinture. Derrière son apparente objectivité, elle a été utilisée **pour s'exprimer, construire des récits, montrer un point de vue.**

<https://www.youtube.com/watch?v=TbLfaPO2pDc&t=87s>

À 18'30''

O.G. REJLANDER, Les deux façons de vivre, 1857, épreuve à l'albumine argentique, 40,9x76,8, Moderna Museet, Stockholm

"Il y a une sorte de consensus qui veut que le document photographique « rende compte fidèlement du monde ». Une crédibilité, un poids de réel tout à fait singulier lui a été attribué. Et cette vertu irréductible de témoignage repose principalement sur la conscience que l'on a du processus mécanique de production de l'image photographique.

La photo est perçue comme une sorte de preuve, qui atteste indubitablement de l'existence de ce qu'elle donne à voir. "

Philippe Dubois, « L'acte photographique »

Photographies judiciaires mises au point par Alphonse Bertillon > un protocole scientifique de représentation des scènes de crime pour pouvoir faire des reconstitutions objectives : la photographie métrique. Les victimes sont photographiées du dessus et les épreuves sont encadrées d'échelles métriques

PHOTOSHOP N'A RIEN INVENTÉ

Les portraits anciens étaient retouchés à la main, au pinceau sur le négatif ou sur le tirage afin de magnifier le modèle.

1851 : LA MISSION HÉLIOGRAPHIQUE

LES DÉBUTS DE LA PHOTO DOCUMENTAIRE

La commission des Monuments historiques confie à cinq illustres photographes l'inventaire des édifices d'une particulière importance historique et architecturale ou nécessitant des restaurations urgentes, ainsi que ceux sur lesquels les travaux sont déjà en cours. Chacun avait à sa charge une liste distincte de monuments et sillonne la France pour en rapporter de précieux documents.

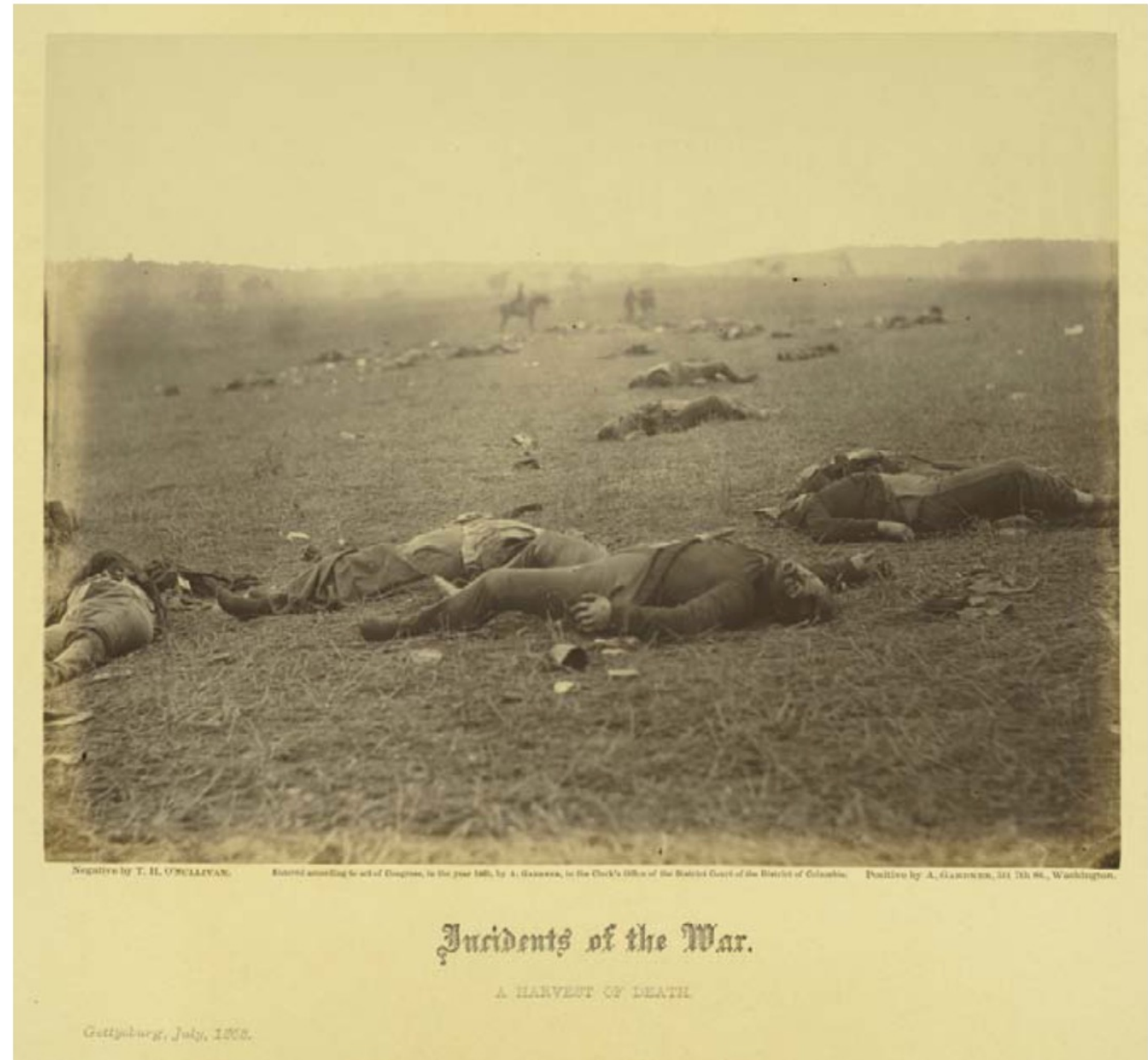
Le commentaire de cette célèbre image de la guerre de Sécession (1861-1865) par l'écrivain Alexander Gardner :

« *Such a picture conveys a useful moral : It shows the blank horror and reality of war, in opposition to its pageantry. **Here are the dreadful details !** Let them aid in preventing such another calamity falling upon the nation. »*

« *Une telle image porte une morale profitable : elle montre l'horreur nue et la réalité de la guerre, en opposition à ses prestiges. Voici les détails horribles ! Qu'ils nous aident à prévenir la venue d'une autre calamité sur la nation. »*

ALEXANDER GARDNER

GARDNER indique comment le document photographique et sa valeur de preuve peuvent avoir le pouvoir de marquer les esprits, voir de les changer.

Timothy O'Sullivan, A Harvest of Death, juillet 1863, épreuve à l'albumine, publiée par Alexander Gardner dans : Gardner's Photographic Sketch Book of the War, vol.1, Washington, Philp & Solomons, 1865, planche 36

Après la guerre, en 1865, Alexander Gardner publia le *Photographic Sketch Book of the War*, deux volumes de 50 tirages chacun (toutes les photographies ne sont pas de Gardner) accompagnés de descriptions ornées de descriptions des scènes dont lui et son équipe photographique avaient été témoins.

Home of a Rebel Sharpshooter, Gettysburg

July 1863

Alexander Gardner

American, born Scotland, 1821–1882

Alexander Gardner a documenté la guerre civile américaine, en se concentrant sur les conséquences tragiques des combats.

À Gettysburg, l'une des batailles les plus meurtrières et un tournant dans le conflit, il a réalisé la photographie désormais emblématique d'un tireur d'élite confédéré dans sa dernière demeure. Cette image a suscité la controverse, car les historiens ont affirmé que Gardner et ses assistants, souhaitant accroître l'impact de l'image, avaient déplacé le cadavre, également vu sur une autre photographie du Sketch Book, et que l'arme était en fait le celui du photographe et non celui du soldat.

ALEX. GARDNER, Photographer, *Entered according to act of Congress, in the year 1865, by A. Gardner, in the Clerk's Office of the District Court of the District of Columbia.*

511 Seventh Street, Washington.

Dès son origine, la photographie est reconnue pour sa valeur d'attestation: elle permet d'obtenir un document, c'est-à-dire un témoignage, une preuve objective du réel photographié qui vient d'abord informer.

De cette conception du document découlent ainsi divers usages de la photographie: scientifique, judiciaire, médical, ethnographique ou journalistique. Le reportage est l'un des nombreux aspects que peut prendre un travail à visée documentaire.

Cependant, les techniques de manipulation de l'image ont existé dès le milieu du 19e siècle et le mythe de l'objectivité photographique a été progressivement remis en question (le détournement de l'information à but idéologique, de propagande, est l'un des exemples les plus marquants de l'entre-deux)

How the Other Half Lives est un livre de photojournalisme du photographe américain **Jacob Riis** publié en 1890 aux États-Unis. Il documente les conditions de vie misérables des quartiers pauvres et bidonvilles de New York dans les années 1880.

"How the Other Half Lives" Jacob Riis 1880

How the Other Half Lives » © Jakob Riis

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crimes_de_la_Commune

Ernest-Eugène Appert, *Massacre des dominicains d'Arcueil, route d'Italie no. 38, le 25 mai 1871, à 4*

Un événement en particulier concentre toute sa colère : des communards ont fusillé des otages, dont des religieux. Pour Appert, il faut absolument dénoncer ces actes. Mais aucune image des massacres ne circule. Tant pis, il va lui-même se charger d'en créer !

Appert se lance donc dans la constitution d'une série de clichés qu'il intitule *Les Crimes de la Commune*.

B/PICTORIALISME *AUGMENTER LE RÉEL?*

Le but de ce mouvement était de faire monter la photographie au même rang que celui de la peinture, c'est-à-dire au niveau des beaux-arts.

Le but n'est pas de montrer une image à caractère documentaire, mais de jouer avec la technique afin de produire une image reprenant les canons de la peinture classique par exemple, en quelque sorte, prouver que la photographie a sa place au salon des beaux-arts.

***LA PHOTOGRAPHIE EST-ELLE
CONDAMNÉE À RESTER UN
DOCUMENT OU PEUT-ELLE
DEVENIR UN ART ?***

PICTORIALISME *AUGMENTER LE RÉEL?*

*POUR CELA, DOIT-ELLE IMITER LA
PEINTURE ET LE DESSIN?*

comparaison

LE FLATIRON, LE SOIR

Auteur : [STEICHEN Edward](#)

Lieu de conservation :
[musée d'Orsay \(Paris\)](#)
[site web](#)

Date de création : 1906

Date représentée : 1906

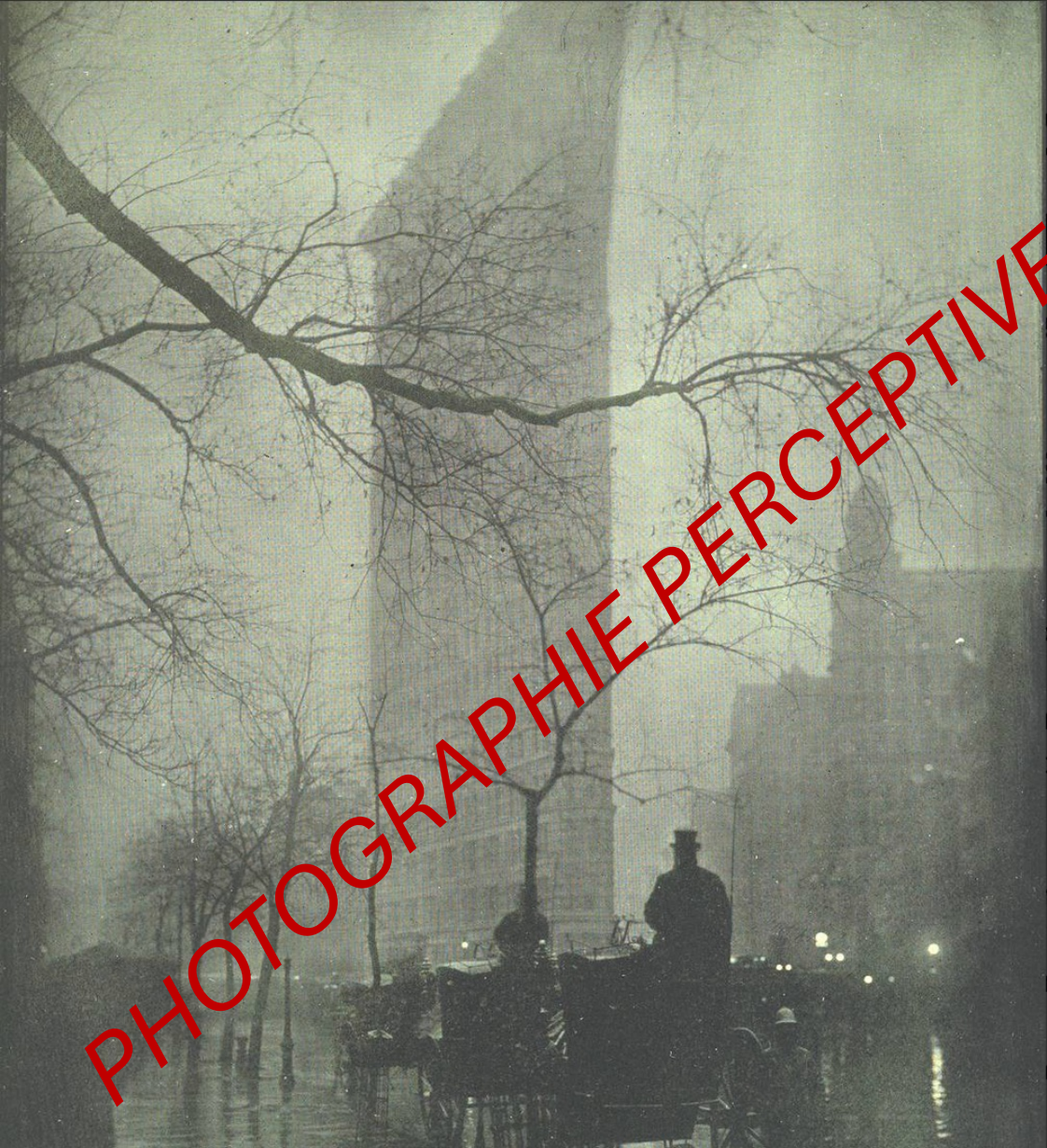
H. : 21,1 cm

L. : 16,5 cm

Publié dans *Camera Work* avril
1906.

comparaison

LE FLATIRON, LE SOIR

Auteur : [STEICHEN Edward](#)

Lieu de conservation :
[musée d'Orsay \(Paris\)](#)
[site web](#)

Date de création : 1906

Date représentée : 1906

H. : 21,1 cm
L. : 16,5 cm

Publié dans *Camera Work* avril
1906.

DEUX GRANDES FAMILLES EN PHOTO

PHOTO PERCEPTIVE

PHOTO OBJECTIVE

La photo objective donne une connaissance tandis que la photo perceptive transmet une expérience.

DEUX GRANDES FAMILLES EN PHOTO

PHOTO PERCEPTIVE

spontanéité
subjectivité perceptive,
présence de l'œil du photographe
sensation d'assister à un instant suspendu

PHOTO OBJECTIVE

Pas d'intentionnalité apparente derrière la prise de vue si ce n'est celle de fixer le regard sur la chose, l'être ou le lieu en tant que document.

Présence du sujet, retrait de l'auteur.
Une manière de traverser l'image pour accéder directement au réel.

La photo objective donne une connaissance tandis que la photo perceptive transmet une expérience.

C/EN RÉACTION AU PICTORIALISME :

LE CONSTRUCTIVISME

Une photographie formaliste (=qui s'intéresse aux formes plastiques plus qu'au sujet photographié) inspirée par l'abstraction

**Alexander Rodchenko
(1891-1956)**

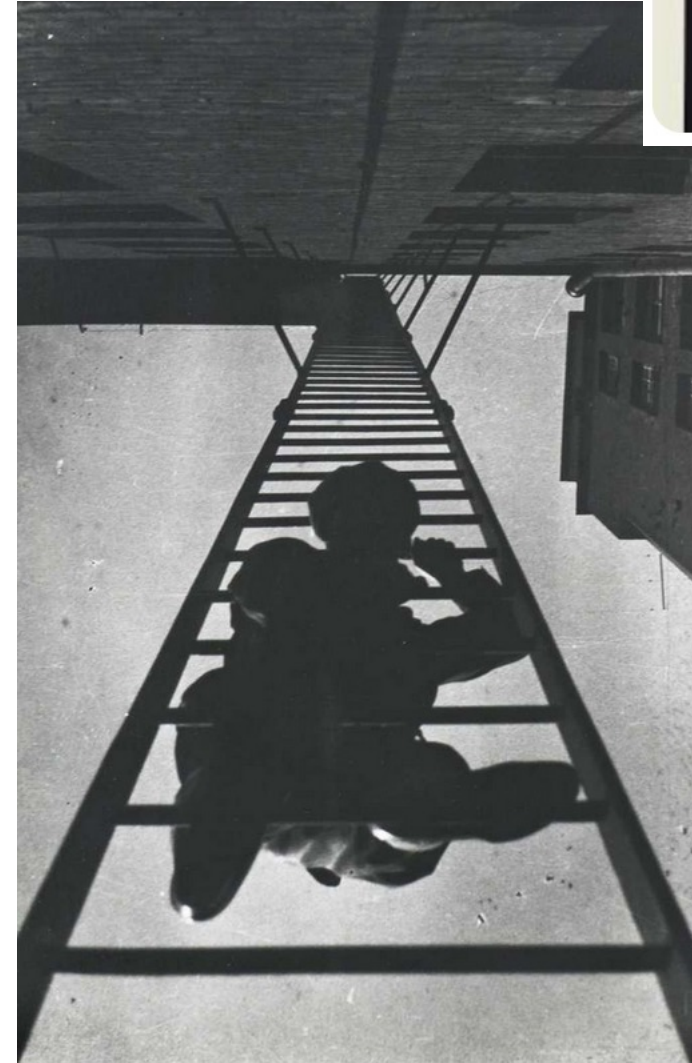
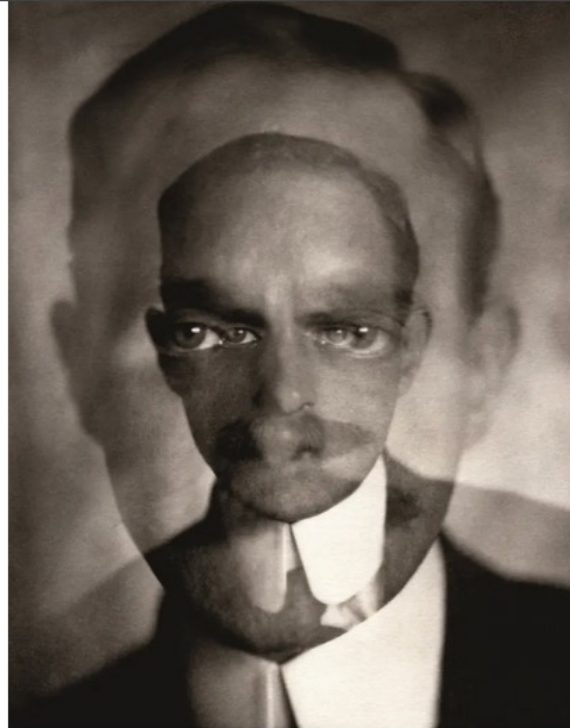

Photo à la fois esthétique
Et documentaire (du monde ouvrier, de la vie quotidienne (proche du communisme))

Alvin Langdon Coburn ; Vortograph ; 1917

*Les photographies abstraites d'Alvin Langdon Coburn sont le résultat d'expérimentations étonnantes : Coburn a conçu pour son objectif d'appareil photo un accessoire composé de trois miroirs, serrés ensemble dans un triangle, à travers lequel il a photographié une variété de surfaces pour produire les résultats des images fragmentées à la manière de tableaux cubistes. Il appelle son invention le **vortograph**.*

C/EN RÉACTION AU PICTORIALISME :

LA STRAIGHT PHOTOGRAPHY

(ou photographie pure)

Paul Strand
Photograph - Abstraction
1917
héliogravure
H. 23,7 ; L. 16,6 cm.

EDWARD WESTON

C/EN RÉACTION AU PICTORIALISME

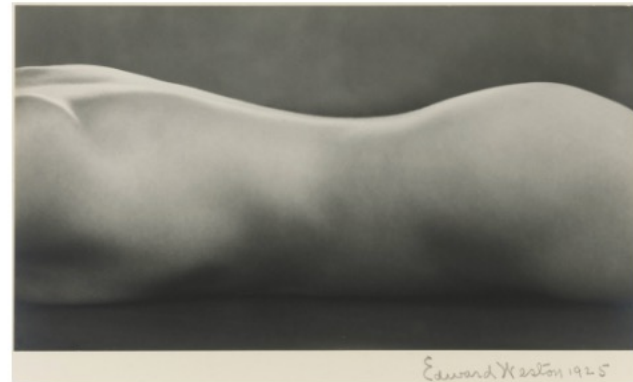
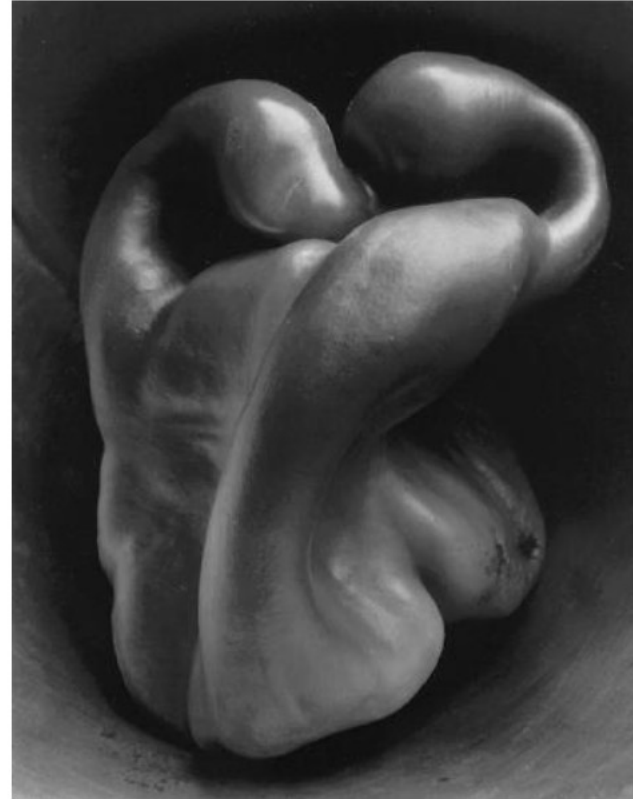
LA STRAIGHT PHOTOGRAPHY

(ou photographie pure)

> Donner à la photographie un caractère esthétique sans imiter la peinture mais en utilisant les qualités de la photo : précision des matières, rendu des contrastes, points de vues singuliers

Paul Strand
Photograph - Abstraction
1917
héliogravure
H. 23,7 ; L. 16,6 cm.

EDWARD WESTON

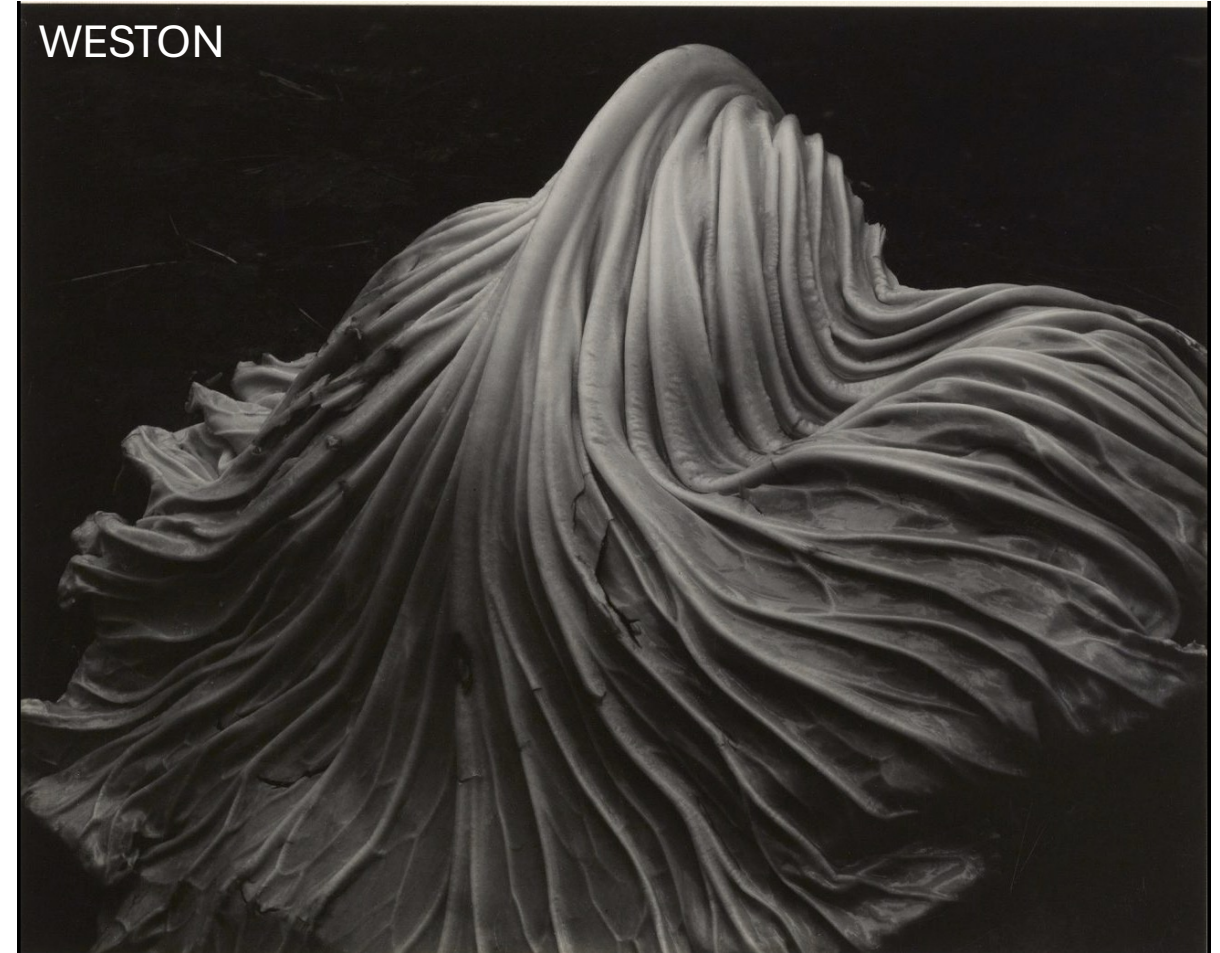
C/EN RÉACTION AU PICTORIALISME :

*LA PHOTOGRAPHIE
OBJECTIVE*

**ALBERT RENGER-
PATZSCH**

Différence STRAIGHT PHOTO ET
PHOTO OBJECTIVE?
ENTRE WESTON ET PATZSCH?

C/EN RÉACTION AU PICTORIALISME :

LA PHOTOGRAPHIE OBJECTIVE

La photographie a un double caractère d'objectivité et d'esthétisme.

Elle documente artistiquement.

Les sujets sont choisis dans le monde industriel ou naturel et sont photographiés dans leur milieu (pas de fond noir)

D/L'IMPORTANCE DE L'APPAREIL PHOTO

Les appareils et leurs possibilités techniques conditionnent les images produites

Chambre pour daguerréotypie de 1839 conservée à l'Académie royale des sciences et des arts de Barcelone

Brownie No 2.

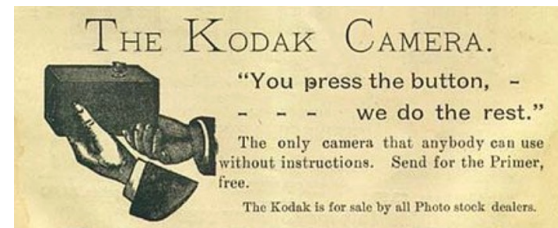
Leica I (1925)

Le Rolleiflex, un appareil emblématique.

Un Kodak Jetable

Chambre photographique de voyage

RAYMOND DEPARDON ET SA CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE

La chambre permet des photos plus grandes, plus détaillées et ne déforme pas les perspectives. C'est pourquoi elle est beaucoup utilisée pour l'architecture. Les photos sont composées avec lenteur.

<https://www.youtube.com/watch?v=DzXZXE4b9CE>

<https://www.france24.com/fr/20140213-culture-photographie-henri-cartier-bresson-centre-pompidou-cinema-houellebecq-berlinale-jeux-videos>

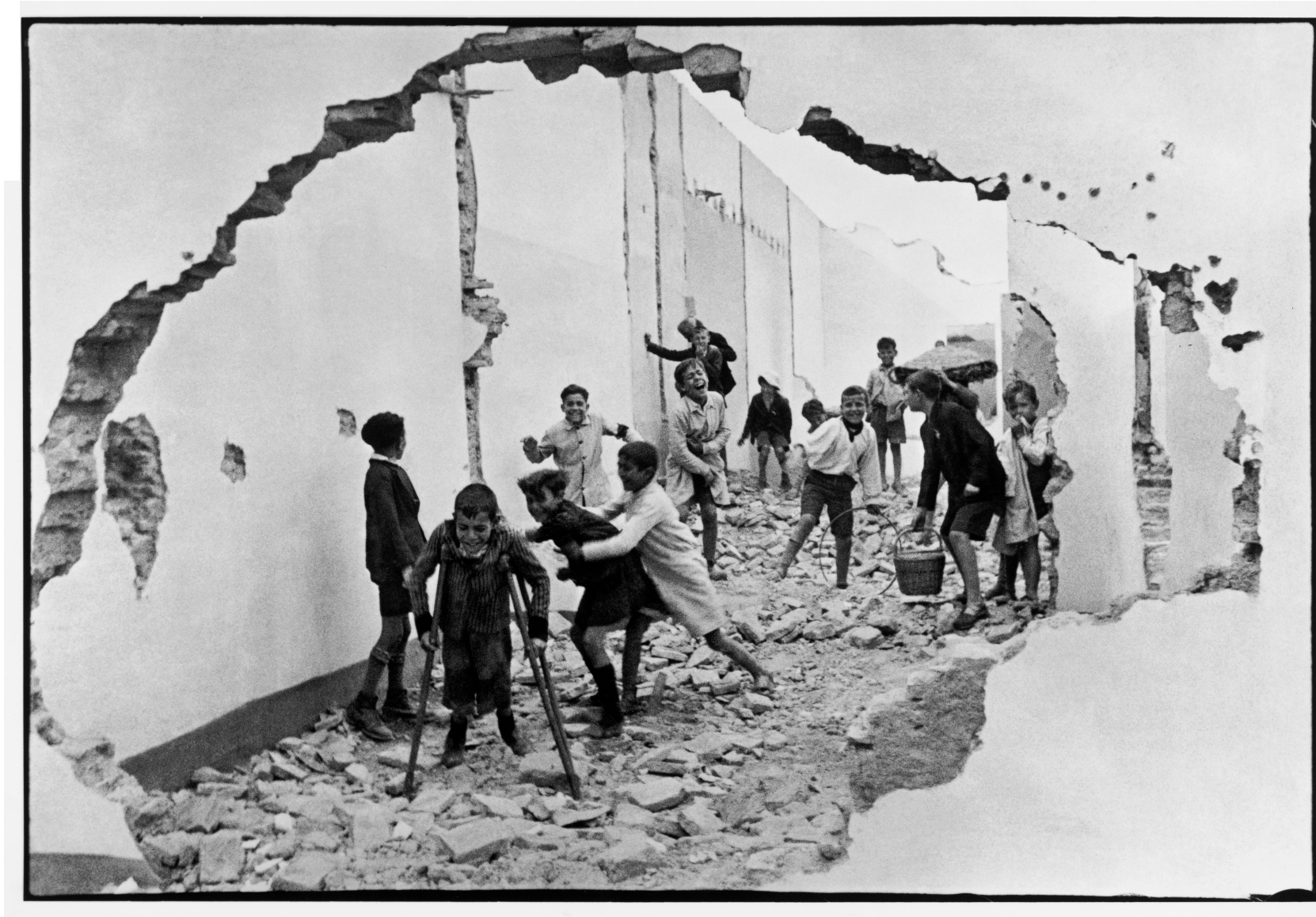

**CARTIER BRESSON
ET SON LEICA**

**L'appareil photo
Leica, plus
compacte que la
chambre
photographique
permet la surprise,
l'instantané**

“Il n’y a rien dans ce monde qui n’ait un moment décisif » – Cardinal de Retz

CARTIER BRESSON théorise le concept de « L’instant décisif »
Un rythme, un timing mais aussi l’expression de l’espace, la forme, le cadrage, la composition.
La coordination espace/temps/émotion était la clef de voûte de son art.

En réalité, le hasard et la chance n'ont que peu de place dans ce résultat.

Une photographie spectaculaire est le fait d'une série de décisions :

- le choix de la sensibilité du support utilisé et la vitesse de l'obturateur de l'appareil,
- la position, le point de vue du photographe,
- son attention, son anticipation.
- son expérience

Et bien sûr le choix d'un cliché parmi une quantité d'autres sur la planche contact

Planche contact

VIVIANE MAIER Et son ROLLEIFLEX

Le Rolleiflex est un appareil de format 6x6 (carré), enregistrant sur un grand négatif de 56mm par 56mm, qui va donner des images très différentes (et meilleures) que celles que peuvent délivrer la plupart des appareils numériques. On vise en regardant par-dessus l'appareil ce qui rend le rapport au modèle moins agressif (permet de regarder et de parler au modèle tout en photographiant)

Ce n'est pas votre nez le problème, ce sont les selfies | Slate.fr

[Consulter >](#)

Le geste photographique aujourd'hui?

**De la retouche automatique à la dysmorphophobie :
les dérives d'une pratique sociale**

(artiste au programme)

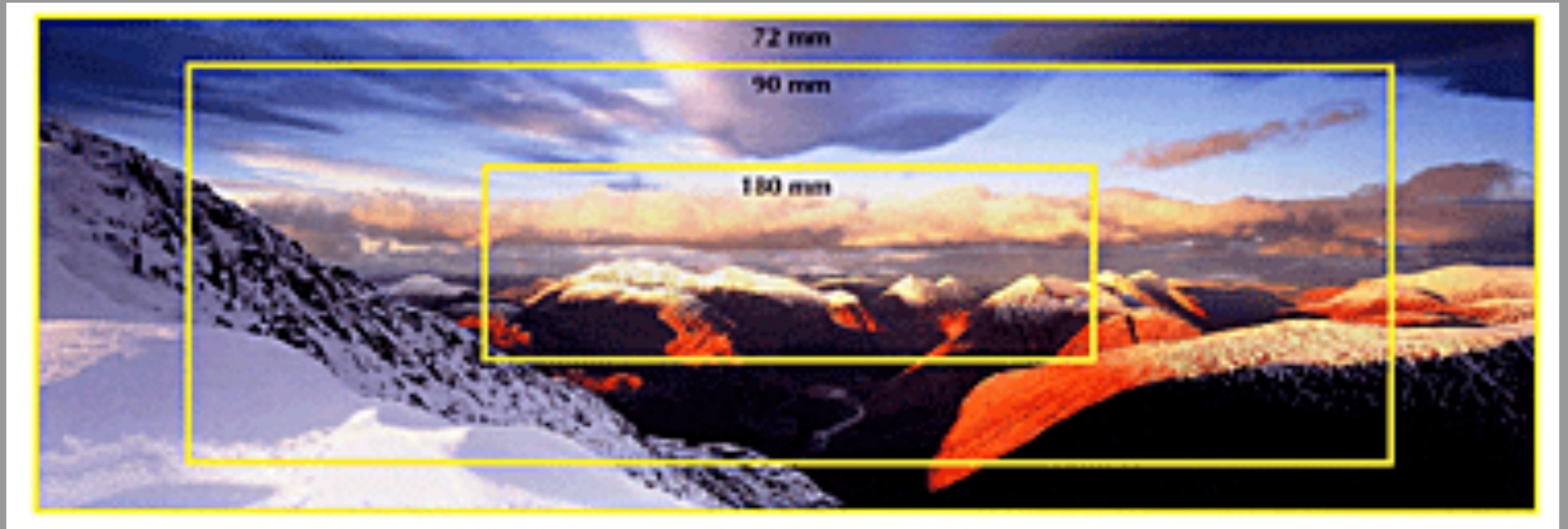
ANDREAS GURSKY, utilise des chambres
Mais aussi des appareils grand format
comme le Linhof Technorama

Technorama 617s III

la qualité du grand format avec la maniabilité du moyen format.

La Technorama 617S est un système comportant 3 objectifs et 3 viseurs. Les objectifs grand-angle de 72 et 90mm permettent des panoramiques horizontaux ou verticaux là où l'objectif standard de 180mm serre l'angle sur une grande richesse de détails. L'effet de chacune des focales est illustré ci-dessous :

Paris, Montparnasse 1993

Dépassant le champ du regard, offrant des perspectives souvent impossibles à un spectateur perdu entre le proche et le lointain, le micro et le macro, ces photographies king size sont en vérité l'objet d'un savant bricolage : procédant d'abord à plusieurs prises de vue sous des angles et des cadrages différents, l'artiste les rassemble sur ordinateur, efface certains éléments, recompose enfin la surface pour obtenir une seule vision globale, lisse et unifiée.

Scanner de négatif
Et logiciel
Photoshop

