Photographes historiques en 3e : analyser une image et situer un regard

3e | Difficulté ★★★ | 50 min | Objectif : analyser un regard photographique | Fiche élève

Prénom : .....

Date : .....

Compétence visée (programme cycle 4) : Photographes historiques

Coach Vince te résume l'essentiel

- Une photographie est à la fois une trace du réel, un choix de cadrage et le point de vue d'un auteur.
- Pour analyser un photographe, tu identifies le sujet, les choix visuels, le contexte et l'intention de l'image.
- Coach Vince te le rappelle : une analyse solide décrit précisément avant d'interpréter.

AU BREVET, ON TE DEMANDE...

Les arts plastiques ne font pas l'objet d'une épreuve écrite autonome au DNB. Savoir décrire et interpréter une photographie peut toutefois t'aider à présenter un projet à l'oral du DNB et à mobiliser les compétences du socle commun.

Type de question	Présentation orale d'un projet ou analyse d'un document artistique dans le cadre d'un travail de classe ; l'analyse d'image peut aussi être utile dans d'autres disciplines.
Exemple type	Pour préparer un oral, après avoir décrit le cadrage d'une photographie de rue, explique en quelques lignes comment l'image transforme une scène quotidienne en témoignage sur la ville.
Alerte piège	Raconter une histoire non visible dans l'image ou donner un avis personnel sans citer de détail précis.

LA LEÇON

Photographier : enregistrer le réel, construire une image

La photographie est une image produite grâce à la lumière. Elle ne copie jamais simplement le monde : le photographe choisit un lieu, un moment, une distance, un angle de vue, un cadrage et parfois une mise en scène. Même lorsqu'il travaille dans la rue ou pendant un événement historique, il sélectionne ce qui entre dans l'image et ce qui reste hors champ. Le hors-champ désigne tout ce que l'on ne voit pas dans le cadre, mais que l'on peut imaginer ou déduire. Une image photographique possède donc une double valeur : elle peut être un document sur une époque et une création personnelle. Pour comprendre un photographe historique, ne te contente pas de reconnaître son nom. Cherche ce que son travail rend visible : une ville qui disparaît, des inégalités sociales, la vie quotidienne, un paysage transformé, une personnalité ou une mémoire familiale. Le mot historique ne veut pas dire seulement « ancien ». Un photographe devient important dans l'histoire de la photographie lorsqu'il marque durablement les usages, les sujets ou les formes de ce médium. Son œuvre peut aussi éclairer une période passée. Une photographie de rue, par exemple, renseigne sur des vêtements, des métiers ou des bâtiments, mais elle porte aussi le regard de celui ou celle qui l'a prise. Ton premier réflexe doit être précis : distingue ce qui est visible avec certitude de ce que tu interprètes. Tu peux écrire : « On observe une femme assise au premier plan »,

puis : « Cette position peut suggérer la fatigue ou l'attente. » Le verbe « suggérer » évite de présenter une hypothèse comme un fait. C'est la base d'une analyse sérieuse.

Des photographes, des démarches et des intentions

Photographe	Démarche marquante	Ce que tu peux analyser
Nicéphore Niépce	Il réalise l'une des premières images photographiques conservées grâce à un long procédé d'exposition.	La naissance technique de la photographie, la fixation de la lumière et la vue depuis une fenêtre.
Louis Daguerre	Le daguerréotype produit une image unique sur une plaque métallique, très détaillée mais difficile à reproduire.	La précision, l'objet photographique et les contraintes des premiers procédés.
Nadar	Il renouvelle le portrait par des fonds sobres, une lumière étudiée et l'attention portée au visage.	Le regard du modèle, la pose, l'éclairage et la construction d'une personnalité.
Eugène Atget	Il photographie notamment les rues, boutiques et traces d'un Paris ancien.	L'archive urbaine, les détails architecturaux et la mémoire d'une ville.
Dorothea Lange	Elle réalise des images documentaires sur la pauvreté et les déplacements de populations aux États-Unis.	La dignité des personnes, le témoignage social et la responsabilité du regard.
August Sander	Il construit des portraits de personnes issues de milieux sociaux variés.	Les vêtements, les postures, les signes sociaux et le risque de classer les individus.
Bernd et Hilla Becher	Ils photographient de manière frontale et méthodique des bâtiments industriels.	La série, la répétition, la comparaison et la transformation des paysages.
Vivian Maier	Elle pratique la photographie de rue et saisit des scènes ordinaires avec attention aux passants.	L'instant, le cadrage urbain, les reflets et la place de l'observateur.

La méthode en six mouvements pour analyser une photographie

- 1. Situe le document. Indique, si elles sont fournies, les informations sûres : auteur, titre, date, lieu, procédé ou série. Si une information manque, ne l'invente pas. Tu peux écrire : « La date n'est pas indiquée dans le document. »
- 2. Décris l'image organisée. Commence par le sujet principal. Puis repère les plans : premier plan, plan intermédiaire, arrière-plan. Observe les lignes, les formes, les contrastes, les zones de lumière et d'ombre. Une description utile répond à la question : qu'est-ce que je vois, et où est-ce placé ?
- 3. Nomme les choix photographiques. Le cadrage est la portion du réel retenue. Un plan rapproché attire l'attention sur un visage ou un détail ; un plan d'ensemble montre davantage le lieu. Une plongée regarde le sujet d'en haut ; une contre-plongée le regarde d'en bas. Ces termes s'emploient seulement si l'angle est clairement identifiable.
- 4. Interprète et justifie. Relie un effet à un élément visible. Écris par exemple : « Le fond sombre isole le visage ; le portrait paraît plus intime. » Évite les phrases vagues comme « c'est joli » ou « cela fait triste » sans preuve dans l'image.

- 5. Replace l'œuvre dans une démarche. Demande-toi si l'auteur cherche à informer, à conserver une trace, à dénoncer, à classer, à expérimenter ou à créer une atmosphère. Une même photographie peut avoir plusieurs fonctions, mais chacune doit être justifiée.
- 6. Termine par une idée de sens. Formule une phrase-bilan : « Cette photographie transforme une scène ordinaire en témoignage sur la vie urbaine. » Tu passes ainsi de l'observation à une conclusion argumentée.

Documentaire ne veut pas dire neutre

Une photographie documentaire s'appuie sur une situation réelle, mais elle reste un point de vue. Le photographe décide du moment du déclenchement, de la distance, du cadre et de la diffusion de l'image. Tu ne peux donc pas conclure qu'une photographie « montre toute la réalité ». Tu peux dire qu'elle témoigne d'une situation depuis un regard particulier. Cette règle vaut pour toute image photographique, ancienne ou récente.

Portrait, reportage, rue, série : reconnaître les formes du travail photographique

Le portrait place une personne ou un groupe au centre de l'image. Il peut sembler spontané, mais il est souvent construit : la pose, le regard, le décor et la lumière participent à l'image donnée du modèle. Chez Nadar, les fonds simples limitent les distractions et renforcent l'attention sur le visage. Dans un portrait, demande-toi toujours si la personne regarde l'objectif, si elle paraît poser, et quels objets ou vêtements contribuent à son identité. Le reportage cherche à rendre compte d'une situation, souvent sociale, politique ou historique. Les photographies de Dorothea Lange montrent des personnes confrontées à de grandes difficultés, sans réduire leur présence à la misère : les expressions, les gestes et les liens entre les figures peuvent aussi exprimer la résistance ou la dignité. Tu dois éviter une lecture rapide qui transformerait des personnes photographiées en simples symboles. La photographie de rue observe l'espace public et les rencontres imprévues. Vivian Maier utilise souvent les vitrines et les reflets : le visible devient plus complexe, car la photographe peut apparaître indirectement dans l'image. Enfin, une série réunit plusieurs photographies selon un principe commun. Chez Bernd et Hilla Becher, les constructions industrielles sont souvent photographiées avec un cadrage comparable. La répétition ne produit pas l'ennui : elle permet de comparer des formes, de repérer les différences et de transformer des bâtiments utilitaires en objets d'observation. Une série doit être étudiée comme un ensemble. Ne commente pas une seule image comme si elle résumait forcément toutes les autres. Observe ce qui se répète, ce qui varie et l'effet produit par l'accrochage.

Contexte, diffusion et éthique du regard

Le contexte aide à comprendre une photographie, mais il ne remplace pas son analyse visuelle. Si tu sais qu'Atget photographie des quartiers parisiens en transformation, cette information éclaire son intérêt pour les rues anciennes, les devantures et les détails architecturaux. Ensuite, tu dois revenir à l'image : quels éléments donnent une impression de silence, de vide, de conservation ou de changement ? Le contexte comprend aussi les conditions de diffusion. Une photographie publiée dans un journal, montrée dans un musée, conservée dans une archive ou partagée dans un album familial ne reçoit pas le même regard. Son sens peut évoluer selon le lieu où elle est vue. Le statut d'auteur compte également : certaines photographies ont été reconnues tardivement, tandis que d'autres ont circulé d'abord comme documents avant d'être exposées comme œuvres. L'éthique concerne la manière de photographier et de regarder les personnes représentées. Face à une image de pauvreté, de guerre ou de souffrance, pose-toi trois questions : la personne est-elle réduite à une situation spectaculaire ? L'image respecte-t-elle sa présence et sa dignité ? Quel effet le photographe cherche-t-il sur le spectateur ? Tu n'as pas besoin de prétendre connaître l'intention exacte de l'auteur. Appuie-toi sur des indices : un cadrage rapproché peut créer une proximité ; un visage tourné vers l'objectif peut instaurer une relation directe ; une foule vue de loin peut insister sur une dimension collective. Pour finir une analyse, relie forme et sens. Exemple : « Le cadrage frontal et répétitif des bâtiments industriels permet de les comparer comme une collection de formes ; la série conserve aussi la mémoire d'un patrimoine menacé de disparition. » Voilà le plan de jeu attendu : des observations précises, un vocabulaire juste, puis une interprétation argumentée.

Exemples résolus

Analyser une photographie documentaire de Dorothea Lange

Énoncé. Photographie réelle à observer : Dorothea Lange, Migrant Mother, Nipomo, California, 1936, photographie noir et blanc. La mère est assise au centre de l'image ; deux enfants se serrent contre elle et tournent le dos à l'objectif. Source : Library of Congress, Farm Security Administration/Office of War Information Collection, notice et image : https://www.loc.gov/item/2017762891/. Explique comment le photographe attire l'attention sur les personnes représentées sans les réduire à leur situation.

1. Étape 1 : j'identifie le genre et le contexte fourni. Il s'agit d'une photographie documentaire réalisée par Dorothea Lange en 1936, aux États-Unis.
2. Étape 2 : je décris les éléments visibles. La mère est au centre de l'image ; les deux enfants se tiennent contre elle et cachent leur visage.
3. Étape 3 : je nomme les choix. Le cadrage rapproché donne une grande place au visage de la mère et aux gestes qui relient les trois personnes.
4. Étape 4 : j'interprète avec prudence. Le regard dirigé vers le lointain peut donner l'impression d'une inquiétude ou d'une attente, tandis que la proximité des enfants suggère aussi une relation de protection.

Résultat : Le cadrage rapproche le spectateur de la mère et de ses enfants. La photographie évoque une situation difficile grâce aux visages, aux gestes et au regard, mais elle montre également une présence familiale et une dignité. Elle constitue donc un témoignage documentaire construit par le regard de Dorothea Lange.

Comprendre une série des Becher

Énoncé. Photographies réelles à observer : Bernd et Hilla Becher, Water Towers, 1980, ensemble de photographies de châteaux d'eau. Les bâtiments sont photographiés de face, à distance comparable, sous une lumière régulière. Source : Museum of Modern Art, New York, collection en ligne : https://www.moma.org/collection/works/71162. Explique l'intérêt de cette présentation en série.

1. Étape 1 : je repère le principe commun. Toutes les images montrent le même type de construction : des châteaux d'eau.
2. Étape 2 : je relève les choix constants. Le point de vue frontal, la distance et la lumière paraissent comparables.
3. Étape 3 : je cherche l'effet de la répétition. Les ressemblances deviennent visibles, mais les différences de formes, de matériaux et de structures apparaissent aussi.
4. Étape 4 : je relie cet effet à la démarche. La série invite à observer ces bâtiments industriels avec une méthode de comparaison.

Résultat : La présentation en série transforme des constructions utilitaires en objets d'étude visuelle. Le cadrage régulier permet de comparer leurs formes et participe à la mémoire d'un patrimoine industriel.

TA SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT

1 Les mots du regard ★☆☆

Associe chaque mot à sa définition.

1. Cadrage .....
2. Hors-champ .....
3. Série photographique .....

2 Faits ou interprétations ★☆☆

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse.

1. Une photographie documentaire peut être un point de vue. .....
2. Le hors-champ est toujours visible dans la photographie. .....
3. Un fond uni peut renforcer l'attention sur un visage dans un portrait. .....

3 Quel photographe ? ★☆☆

Associe chaque démarche au photographe correspondant.

1. Photographier des bâtiments industriels avec un protocole répétitif. .....
2. Réaliser des portraits où le visage se détache sur un fond sobre. .....
3. Photographier des personnes confrontées à de grandes difficultés sociales aux États-Unis. .....

4 Une description précise ★★☆

Rédige une description objective de l'image décrite.

Une photographie montre trois personnes debout devant une usine. Une personne occupe le premier plan, tandis que les deux autres apparaissent plus loin, près d'une porte.

5 Du choix visuel au sens ★★☆

Explique l'effet produit par chaque choix en le justifiant.

Dans un portrait, le visage est éclairé alors que le décor reste sombre.

.....

.....

.....

Dans une série, chaque château d'eau est photographié de face et à une distance comparable.

.....

6 Analyser un regard documentaire ★★☆

Rédige une réponse organisée en t'appuyant sur les éléments décrits.

Une photographie montre une mère assise avec deux enfants serrés contre elle. Les enfants tournent le dos à l'objectif. Le visage de la mère occupe le centre de l'image et son regard est dirigé vers le lointain. Explique comment la photographie crée une impression de difficulté sans réduire les personnages à leur situation.

7 Portrait ou série ? ★★★

Compare les deux démarches dans une réponse rédigée.

Compare un portrait de Nadar sur fond uni et une série de bâtiments industriels de Bernd et Hilla Becher. Montre une différence de sujet et une différence de méthode.

8 La réponse finale ★★★

Rédige une analyse courte et argumentée.

Une photographie de rue montre, dans une vitrine, le reflet d'une personne tenant un appareil photographique. Derrière ce reflet, des passants marchent sur un trottoir. Explique comment cette image interroge la place du photographe dans la scène.

ÉVALUATION

Réponds avec des phrases précises. Justifie chaque interprétation par un élément visible ou par une connaissance exacte.

Barème : 20 points

1. Définis le cadrage. / 2

2. Explique ce qu'est le hors-champ. / 2

3. Cite un photographe associé au portrait et décris un choix possible de cette démarche. / 3

4. Explique pourquoi une photographie documentaire n'est pas totalement neutre. / 4

5. Une série présente plusieurs bâtiments photographiés de face, avec le même cadrage. Analyse l'effet de cette répétition. / 4

6. Rédige une phrase d'analyse à partir de cette description : un visage éclairé se détache sur un fond sombre. / 3

7. Explique la différence entre décrire et interpréter une photographie. / 2

Les conseils de Coach Vince

Décris avant d'interpréter
Au brevet, appuie chaque idée sur un détail visible : cadrage, lumière, position, décor ou regard. Une interprétation sans preuve reste fragile.

Rédige le lien forme-sens
Ne juxtapose pas des observations. Relie-les avec « ce qui permet de », « ainsi » ou « cela peut suggérer » pour montrer ton raisonnement.

Pour aller plus loin sur exercices-3eme.fr

- **Toutes les fiches de Arts plastiques en 3e** · /arts-plastiques-3eme/
- **Le domaine « histoire-de-la-photographie » en 3e** · /arts-plastiques-3eme/histoire-de-la-photographie/
- **Préparer le brevet (dates, épreuves, méthode)** · /brevet/