

Dossier pédagogique de l'exposition

HENRI CARTIER-BRESSON
L'IMAGINAIRE D'APRÈS NATURE

Activités pour les élèves du collège et du lycée

Sommaire

1. Contenu et objectifs du dossier.....p. 3
2. Présentation de l'exposition.....p. 4
3. Henri Cartier-Bresson. L'œil du siècle.....p. 5
4. Activités avant la visite de l'exposition pour les élèves du collège et du lycéep. 6
5. Activités pendant la visite de l'exposition pour les élèves du collège.....p. 9
6. Activités pendant la visite de l'exposition pour les élèves du lycée.....p. 15
7. Activités après la visitep. 22
8. Vocabulaire.....p. 25
9. Pour en savoir plus : sites Web, livres et films.....p. 26

Contenu et objectifs du dossier

Le dossier pédagogique de l'exposition sur Henri Cartier-Bresson (HCB), *L'imaginaire d'après nature*, se veut un outil de travail pour les enseignants des trois systèmes éducatifs du pays, qui visiteront l'exposition avec leurs élèves de collège et de lycée.

Le dossier se compose d'une introduction à l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson Doisneau, et de différentes activités dont l'objectif est d'aider les enseignants à préparer certains sujets de l'exposition avant la visite.

Les activités peuvent être réalisées avant, pendant et après l'exposition. Les activités prévues pendant l'exposition peuvent être effectuées par les enseignants qui accompagnent les élèves.

La visite guidée de l'exposition a pour but de créer des échanges entre les enseignants et leurs élèves.

Les élèves sont invités après l'exposition à réfléchir à ce qu'ils ont vu.

Les enseignants ont la possibilité de choisir les activités qu'ils proposeront à leurs élèves.

Objectifs du dossier pédagogique :

- Faire connaître la photographie, et le contexte social et historique dans lequel a vécu Henri Cartier-Bresson
- Encourager l'observation, la réflexion et la créativité des élèves
- Démystifier l'artiste photographe
- Éveiller la curiosité quant à la photographie en général et Henri Cartier-Bresson en particulier
- Susciter le plaisir de regarder, d'apprécier la chose vue
- Stimuler l'imagination

Henri Cartier-Bresson

Présentation de l'exposition

Le Musée du Tabac expose 54 photographies en noir et blanc et un texte manuscrit du photographe d'Henri Cartier-Bresson. Cette exposition itinérante a été créée et produite par Magnum Photos, qui gère, conserve et diffuse les archives photographiques d'HCB.

Henri Cartier Bresson a été un témoin attentif et essentiel des événements politiques et sociaux qui ont marqué le XXe siècle. Il est l'une des figures mythiques de la photographie de ce siècle. Il a aussi été l'un des pionniers du photoreportage et l'un des cofondateurs de l'agence Magnum Photos. HCB a acquis une renommée internationale grâce à ses photographies en noir et blanc prises avec son appareil photo Leica.

Cette exposition montre l'évolution de son parcours artistique, son témoignage de tous les impacts sociaux, historiques, psychologiques, etc., des événements de son temps. Ces photographies constituent des documents historiques, des œuvres d'art du voyageur qu'il a été.

Les photographies de l'exposition abordent de multiples sujets, selon différentes chronologies, dont des portraits, des images des événements historiques importants qui ont marqué le XXe siècle et des paysages d'une grande beauté. Un ensemble de photographies créées à partir d'une composition millimétrique, souvent le produit du hasard.

Une opportunité de connaître l'univers d'Henri Cartier-Bresson.

Exposition HENRI CARTIER-BRESSON. L'IMAGINAIRE D'APRÈS NATURE

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17

AD600 Sant Julià de Lòria

www.museudeltabac.com

Du 14 janvier au 17 avril 2016.

Henri Cartier-Bresson (1908 - 2004).

L'œil du siècle

La peinture et le dessin ont constitué le début et la fin de sa vie. Dès sa jeunesse, HCB¹ a utilisé l'objectif de son appareil photo pour appréhender d'une manière différente les objets, les paysages, les personnes qui l'entouraient. HCB a vécu pendant son enfance et sa jeunesse dans un milieu bourgeois. Sa famille a fait fortune dans l'industrie du coton.

Comme pour d'autres artistes, son parcours est marqué par différentes périodes. Entre 1926 et 1935, HCB fréquente les surréalistes et commence à travailler comme photographe. Il concentre ses efforts sur une série de voyages photographiques qui le mènent en Europe, en Afrique et en Amérique.

Entre 1936 et 1945, de la Guerre civile espagnole à la Deuxième Guerre mondiale, HCB se situe idéologiquement à gauche. Il s'engage quand les événements secouent l'histoire de son temps ; il travaille pour la presse communiste ; il est mobilisé pendant la guerre ; il est fait prisonnier par les Allemands et s'évade ; puis il poursuit la photographie. Il participe à la réalisation de plusieurs films, toujours avec sa capacité innée à saisir le moment décisif, à saisir la bonne image à un instant précis.

Le concept d'instant précis est indissociable d'HCB. L'instant précis n'est pas le fruit du hasard ; dans les cadrages d'HCB, rien n'est laissé au hasard. Ses photographies sont le résultat d'une composition soignée et de sa très grande maîtrise de son appareil photo, son inséparable Leica.

Après la Deuxième Guerre mondiale, il participe à la création de la prestigieuse agence Magnum Photos aux côtés d'autres amis photographes et s'affirme comme photojournaliste. Il réalise une série de grands reportages consacrés aux obsèques de Gandhi (1948), à l'entrée triomphale de Mao Tsé-toung à Pékin (1948), à l'URSS après la mort de Staline (1954) et à Cuba après la guerre des missiles (1963). Pendant cette période, il photographie des intellectuels, des écrivains, des artistes, des scientifiques, et il continue à créer des images poétiques dans des situations du quotidien.

Ce long parcours de vie créatif fait d'Henri Cartier-Bresson l'un des grands maîtres de l'histoire de la photographie. Il est considéré par beaucoup d'experts comme l'un des pères de la photographie de rue et du photojournalisme.

¹ HENRI CARTIER BRESSON

Activités avant la visite de l'exposition pour les élèves du collège et du lycée

Nous proposons aux enseignants de présenter en classe quelques-unes des photographies d'Henri Cartier-Bresson en narrant une anecdote de sa vie et en situant l'homme dans son contexte social.

Vous pouvez réaliser cette présentation à partir des notes biographiques et de la chronologie ci-dessous.

"Photographeur : C'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur."
Henri Cartier-Bresson

Biographie (1908-2004)

Formation

1908 : Né le 22 août à Chanteloup, Seine et Marne. Études secondaires au lycée Condorcet.

1926 : Étudie la peinture à l'atelier d'André Lhote et fréquente les surréalistes. Réalise ses premières photographies.

1930 : Passe près d'un an en Côte d'Ivoire.

1931 : Découvre dans la revue *Arts et Métiers graphiques* une photographie de Martin Munkácsi et décide de se consacrer à la photographie.

Premières expériences photographiques

1932 : Achète son premier Leica et voyage en Europe avec ses amis Leonor Fini et André Pieyre de Mandiargues. Premières publications dans les revues *Voilà* et *Photographie*.

1933 : Première exposition à la Galerie Julien Levy de New York et à l'Ateneo de Madrid.

1934 : Part au Mexique avec une équipe du musée d'Ethnographie du Trocadéro. La mission est avortée mais il décide de rester.

Le cinéma

1935 : Séjourne aux États-Unis et s'initie au cinéma auprès de Paul Strand et du groupe Nykino.

Exposition au Palacio de Bellas Artes, Mexico, avec Manuel Álvarez Bravo et le mois suivant à New York, à la Galerie Julien Levy, avec Walker Evans et Manuel Alvarez Bravo.

1936 : Assistant de Jean Renoir sur *La vie est à nous* et *Partie de campagne*.

1937 : Réalise deux documentaires, *Victoire de la Vie* sur l'assistance médicale en Espagne et *With the Abraham Lincoln Brigade* sur la vie des soldats américains pendant la guerre.

Reportage sur le couronnement du roi Georges VI d'Angleterre pour le journal *Ce soir*.

1938 : Réalise, à la demande du Secours Populaire Espagnol, un nouveau documentaire sur la Guerre d'Espagne, *L'Espagne vivra*.

1939 : Nouvelle collaboration avec Jean Renoir sur *La Règle du jeu*.

Les années de guerre

1940 : Rejoint l'unité « Film et photographie » de la 3e armée. Est fait prisonnier le 23 juin 1940.

1943 : S'évade en février, après deux tentatives infructueuses. Rejoint le Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés (MNPGD).

1944 : Réalise pour les Éditions Braun une série de portraits d'artistes : Henri Matisse, Pablo Picasso, Georges Rouault, Paul Claudel, Pierre Bonnard...

1945 : Réalise *Le Retour*, documentaire sur le rapatriement des prisonniers de guerre et des déportés.

Photographe professionnel

1946-47 : Passe plus d'un an aux États-Unis et à la demande de *Harper's Bazaar* entreprend avec John Malcom Brinnin un voyage de plusieurs mois pour photographier des artistes et écrivains

1947 : Exposition *Photographs by Henri Cartier-Bresson* au Museum of Modern Art de New York. Fonde l'agence coopérative Magnum Photos avec Robert Capa, David Seymour, William Vandivert et George Rodger.

1948-50 : Passe trois ans en Orient et couvre les funérailles de Gandhi en Inde, les derniers jours du Kuomintang en Chine pour *Life* et l'indépendance de l'Indonésie. Ses photographies sont publiées dans le monde entier.

1952 : Publie avec Tériade son premier livre, *Images à la sauvette*, avec une couverture d'Henri Matisse. Première exposition en Angleterre, *Photographs by Cartier-Bresson* à l'Institute of Contemporary Arts.

1953 : Voyage en Europe pour *Holiday*.

1954 : Est le premier photographe admis en URSS depuis le début de la Guerre froide. Publie *Danses à Bali* et *D'une Chine à l'autre* aux Éditions Delpire. Début d'une longue collaboration avec Robert Delpire.

1955 : Première exposition en France organisée par les Arts Décoratifs de Paris dans le Pavillon de Marsan du Palais du Louvre. Publie *Moscou vu par Henri Cartier-Bresson* aux Éditions Delpire et la même année, *Les Européens*, avec Tériade (couverture illustrée par Joan Miró).

1958 : Retourne en Chine à l'occasion du dixième anniversaire de la République Populaire.

1961 : Réalise une série de portraits pour le magazine *Queen*.

1963 : Second séjour au Mexique. Le magazine *Life* l'envoie à Cuba.

1965 : Voyage pendant plusieurs mois au Japon.

1966 : Retourne en Inde.

1967 : Commande d'IBM pour une étude sur *L'Homme et la Machine*. Ce projet sera suivi d'une exposition et d'une publication.

1968-69 : Voyage en France pendant un an pour la Sélection du Reader's Digest et publie le livre *Vive la France* accompagné d'une exposition qui se tiendra au Grand Palais en 1970 : *En France*.

1970-71 : Réalise aux États Unis deux documentaires pour CBS News, *Impressions de Californie* et *Southern Exposures*.

1972-73 : Deuxième voyage en URSS.

Retour au dessin

1974 : Se détache de Magnum Photos et renonce à sa qualité d'associé mais laisse cependant à l'agence la gestion de ses archives. Se consacre au dessin.

1975 : Première exposition de dessins à la Carlton Gallery de New York.

1987: Exposition *The Early Work* au Museum of Modern Art de New York.

1988 : Exposition *Hommage* au Centre National de la Photographie à Paris. Création du Prix HCB.

2000 : Décide avec sa femme Martine Franck et leur fille Mélanie de créer la Fondation Henri Cartier-Bresson, destinée notamment à rassembler son œuvre et à créer un espace d'exposition ouvert à d'autres artistes.

2002 : La Fondation Henri Cartier-Bresson est « reconnue d'utilité publique » par l'État Français.

2003 : Rétrospective *De qui s'agit-il ?* À la Bibliothèque Nationale de France. Ouverture de la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris.

2004 : Décède le 3 août à Montjustin, Provence.

Activités pendant la visite pour les élèves du collège

1.- OBSERVER, CHOISIR ET RÉPONDRE. À partir d'une image de l'exposition, effectuez un commentaire en suivant le schéma ci-dessous.

Votre interprétation :

- Que vous évoque cette image ?

- Changez-en le titre.

- À votre avis, quel est l'élément le plus important de cette photographie ?

- Que voulait exprimer HCB dans cette photographie ?

Description et analyse :

- Quelle en est la thématique, quels sont les personnages, l'atmosphère, etc., de la photographie ?

- La photographie est-elle ordonnée ou désordonnée, a-t-elle une composition géométrique ? (Pour HCB, le cadrage était très important.)

- La lumière est-elle importante dans cette photographie ?

Conclusion :

- Pourquoi avez-vous choisi cette photographie ?

Sujet : l'analyse d'une image

Objectif : développer le sens de l'observation

Compétences : observation, imagination et écriture

Activité : individuelle. Vous pouvez partager vos textes courts avec vos camarades de classe.

Temps requis : 15 minutes

Matériel nécessaire : papier et stylo

2.- RÉORGANISER L'EXPOSITION

L'exposition est organisée en différents thèmes : les photographies sont regroupées par thème (portraits, France, Italie, Espagne, Inde, paysages, etc.), mais l'exposition pourrait être présentée d'une autre manière (chronologiquement, sous d'autres thèmes tels que les femmes, la tristesse, les traditions, etc.). Choisissez l'un de ces thèmes et sélectionnez les photographies à inclure dans ce thème. Vous pouvez aussi choisir un autre thème pour réorganiser l'exposition.

Thème : _____

Photographie 1 : _____

Photographie 2 : _____

Photographie 3 : _____

Photographie 4 : _____

Photographie 5 : _____

Photographie 6 : _____

Photographie 7 : _____

Sujet : l'exposition

Objectif : développer le sens de l'observation

Compétences : observation et imagination

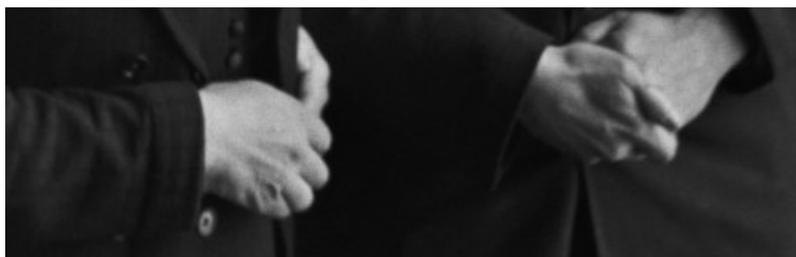
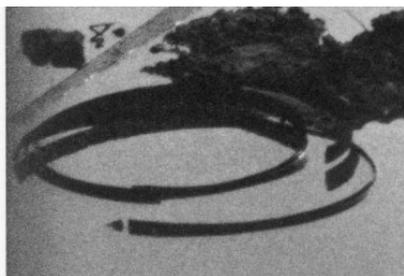
Activité : individuelle. Vous pouvez partager vos textes courts avec vos camarades de classe.

Temps requis : 15 minutes

Matériel nécessaire : papier et stylo

3.- OBSERVER, CHERCHER ET TROUVER

Observez en détail les photographies ci-dessous et indiquez l'image à laquelle elles appartiennent.

Sujet : la photographie

Objectif : développer le sens de l'observation

Compétences : observation et recherche

Activité : individuelle. Vous pouvez partager vos observations avec vos camarades de classe.

Temps requis : 15 minutes

Matériel nécessaire : papier et stylo

4.- RÉFLEXION. LA PHOTOGRAPHIE AVANT ET MAINTENANT

Quelle est votre relation à la photographie :

- Possédez-vous un appareil photo ? Prenez-vous des photographies avec votre portable ?

- Partagez-vous vos photographies sur Instagram ?

- Quelles sensations éprouvez-vous lorsque vous voyez des photographies comme celles de l'exposition ?

- Pour quelles raisons pensez-vous que nous prenons des photographies ? Et par le passé, pourquoi prenait-on des photographies ?

- Pourquoi prenons-nous des *selfies* ?

Sujet : la fonction et l'évolution de la photographie

Objectif : réfléchir sur la photographie

Compétences : réflexion et formulation d'une opinion

Activité : individuelle. Vous pouvez partager vos observations avec vos camarades de classe.

Temps requis : 20 minutes

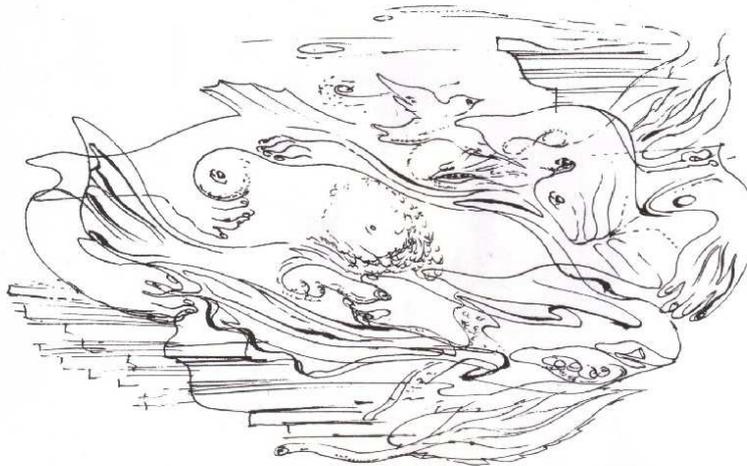
Matériel nécessaire : papier et stylo

5.- LE SURREALISME ET HCB. La technique du dessin automatique

Le surréalisme et l'influence du Paris des années 30 (XXe siècle) ont accompagné HCB tout au long de sa vie.

L'une des techniques qu'ont expérimentée les amis surréalistes d'HCB est le dessin automatique. Cette technique consistait à dessiner de manière aléatoire, sans modèle ni objectif précis ; il suffisait de se laisser porter par ses pulsions.

Nous vous proposons d'expérimenter cette technique, dans un temps limité et, par la suite, d'essayer de reconnaître des formes dans votre dessin.

Dessin automatique n°6, André A. René Masson, 1925

Sujet : le surréalisme et le dessin automatique

Objectif : expérimenter la technique du dessin automatique

Compétence : dessin

Activité : individuelle. Vous pouvez partager vos dessins avec vos camarades de classe.

Temps requis : 20 minutes. Pour favoriser le dessin automatique, le temps requis est de 3 à 5 secondes. Il faut ensuite reconnaître les formes.

Matériel nécessaire : papier et stylo

6.- RÉCITS PHOTOGRAPHIQUES

Après la visite de l'exposition, choisissez l'une des photographies de l'exposition et en 140 caractères, réfléchissez à une histoire courte qu'aurait pu saisir HCB avec son appareil photo. Que s'est-il passé avant et après cette photographie ?

Sujet : le récit court

Objectif : développer la créativité et travailler l'expression écrite

Compétences : observation, imagination et écriture

Activité : individuelle. Vous pouvez partager vos récits avec vos camarades de classe.

Temps requis : 30 minutes

Matériel nécessaire : papier et stylo

Activités pendant la visite pour les élèves du lycée

1.- HENRI CARTIER-BRESSON PARLE

HCB aimait prendre des notes sur son travail. « *J'aimerais écrire brièvement, 4 mots* ».

HCB écrivait comme il prenait des photographies. La fondation conserve et diffuse, en plus de ses photographies, quelques notes et des phrases écrites par le photographe.

À partir des citations d'HCB, écrivez un bref commentaire sur leur sens. Êtes-vous d'accord avec les citations suivantes ?

« Photographeur : c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. C'est une façon de vivre. »

« Je ne cherche jamais à prendre une photo. Ce sont les photos qui s'offrent à moi. Il faut être disponible pour y sauter dessus, être là, ne pas réfléchir, oublier, ne pas vouloir, mais prendre la photo. »

« Personnellement je ne pense pas en la photographie, ce qui me préoccupe c'est la vie. »

« La composition doit être une de nos préoccupations constantes, mais au moment de photographier elle ne peut être qu'intuitive, car nous sommes aux prises avec des instants fugitifs où les rapports sont mouvants. »

Sujet : la photographie et Henri Cartier-Bresson

Objectif : découvrir des idées

Compétences : lecture, réflexion et interprétation

Activité : individuelle. Vous pouvez partager vos points de vue avec vos camarades de classe.

Temps requis : 30 minutes

Matériel nécessaire : papier et stylo

2.- VÉRITÉS OU MENSONGES

Tout au long de sa vie, HCB a rêvé, ri, souffert voyagé, découvert... et surtout photographié. Depuis sa naissance en 1908 jusqu'à sa mort en 2004, sa vie a été remplie d'anecdotes, qui pourraient être le point de départ d'un scénario de cinéma.

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses ?

- Après plusieurs tentatives, HCB est arrivé à s'évader du camp allemand où il était retenu prisonnier.
- Il a réalisé ses dernières photographies pendant que Mohandas Gandhi était en vie.
- Avec d'autres amis photographes, il a fondé la prestigieuse Agence *Magnum Photos*.
- L'Europe a servi de cadre à ses photographies.
- Il a photographié Hitler lors d'un rassemblement nazi à Nuremberg, en Allemagne.
- Pendant l'été 1945, le MOMA a organisé une grande exposition sur HCB, croyant qu'il était mort pendant la Deuxième Guerre mondiale.
- HCB a rejoint les artistes et intellectuels surréalistes.
- HCB a été un ami intime de Pablo Picasso.
- HCB a été le premier photographe occidental à pouvoir visiter et photographier l'URSS après la mort de Staline.

Sujet : la biographie d'Henri Cartier-Bresson et l'histoire du XXe siècle.

Objectif : approfondir les connaissances sur le photographe et sur l'histoire du XXe siècle.

Compétences : lecture et interprétation des connaissances avant et après avoir visité l'exposition.

Activité : individuelle. Vous pouvez partager vos points de vue avec vos camarades de classe.

Temps requis : 15 minutes

Matériel nécessaire : papier et stylo

3.- HIER ET AUJOURD’HUI. Les photographies sont le témoignage graphique du passé et du présent

Comparez une image de Paris prise par HCB et une image actuelle de Paris.

Cherchez les ressemblances et les différences.

Quelles émotions se dégagent de ces photographies ?

Nous vous proposons de comparer une photographie ancienne et une photographique actuelle de l’Hôtel Valira, l’un des premiers hôtels balnéaires de l’Andorre, qui date des années 1930 et se situe à Escaldes-Engordany.

Cherchez les ressemblances et les différences des deux photographies ci-dessous.

² Image provenant du site Web
https://www.google.ad/search?q=ANDORRA+ANTIGA&espv=2&biw=758&bih=563&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI7urF4amwxwIVwwoaCh3aZw1a#imgrc=K63UDEIIVE_oyM%3A

Que vous évoquent ces images ? Transformation, nostalgie, histoire, patrimoine....

4.- DE QUI S'AGIT-IL ? Les portraits d'Henri Cartier-Bresson

Tout au long de son parcours professionnel, HCB a réalisé de nombreux portraits de personnages illustres, de personnes anonymes, d'intellectuels, d'écrivains, d'artistes, etc.

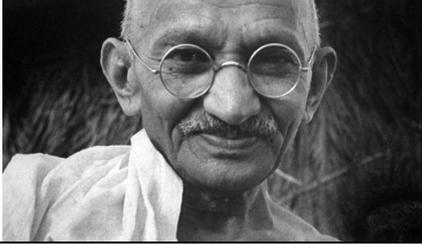
HCB commençait par se familiariser avec l'œuvre ou avec le travail de la personne dont il allait faire le portrait, pour entrer ensuite dans son intimité. La durée de la séance de travail était variable. Souvent, HCB disait que faire un portrait était une tâche ardue.

Cette exposition montre quelques exemples de la grande galerie de portraits qu'HCB a réalisée.

Essayez de reconnaître les personnages photographiés ci-dessous : quel était leur métier. Que dégagent ces photographies ?

Nous avons ajouté d'autres portraits non exposés.

IMAGE PRISE PAR HENRI CARTIER BRESSON	QUI SONT CES PERSONNAGES ? QUEL EST LEUR MÉTIER ?	QUE DÉGAGE CETTE PHOTOGRAPHIE ?
 A black and white photograph of Henri Cartier-Bresson sitting on a table, looking through the viewfinder of his camera. In front of him are several pigeons, some perched on a wire cage. The background shows a window with a cross and some papers.		
 A black and white photograph of two men in dark suits standing side-by-side. They are looking towards the camera with neutral expressions. The background is dark and indistinct.		

Sujet : le portrait photographique et les personnages du XXe siècle

Objectif : utiliser un appareil photo

Compétences : lecture et interprétation des connaissances avant et après avoir visité l'exposition.

Activité : individuelle. Vous pouvez partager vos points de vue avec vos camarades de classe.

Temps requis : 30 minutes

Matériel nécessaire : papier et stylo

5.- RÉCITS PHOTOGRAPHIQUES

Après la visite de l'exposition, choisissez l'une des 54 photographies et en 140 caractères, imaginez l'instant qu'a voulu saisir HCB. Qu'a-t-il pu se passer avant et après la photographie... ?

Sujet : le récit

Objectif : développer la créativité et travailler l'expression écrite

Compétence : observation, imagination et écriture

Activité : individuelle. Vous pouvez partager vos récits courts avec vos camarades de classe.

Temps requis : 30 minutes

Matériel nécessaire : papier et stylo

6.- CHANGER LE SENS. Le titre d'une photographie

Le travail des photographes peut être manipulé, transformé, il est même possible de changer le sens de leurs photographies. Pour éviter cela, beaucoup de photographes ajoutent un titre à leurs photographies et exigent que le cadrage de leurs photographies ne soit pas modifié lors de la publication.

Pour HCB, le titre d'une photographie était très important. Il apposait donc son cachet sur chacun de ses clichés afin de signaler l'interdiction de changer le titre de la photographie, d'éviter de changer « l'esprit de la légende » et le cadrage, et d'éviter ainsi la manipulation de l'image.

Cette obligation n'est pas toujours respectée. Le titre d'une photographie et son cadrage peuvent être modifiés pour transmettre un autre message. Pour vous amener

à réfléchir sur ce sujet, nous vous proposons de rechercher et de découper des photographies et des titres de presse dans la presse écrite.

Choisissez un titre de la presse écrite, apposez-lui le titre d'une photographie et le sens de la photographie change. La photographie et le titre doivent être collés sur une feuille blanche comme s'il s'agissait d'une affiche. Expliquez votre choix et le nouveau sens que vous venez de donner à l'image.

Sujet : le titre d'une photographie, la manipulation

Objectif : découvrir la manipulation d'une photographie

Compétences : observation, sélection et modification du sens d'une photographie

Activité : par groupe de deux. Vous pouvez partager vos résultats avec vos camarades de classe.

Temps requis : 30 minutes

Matériel nécessaire : papier, colle, ciseaux, journaux

7.- RÉFLEXION. Quel est votre point de vue sur la photographie ?

Répondez brièvement aux questions suivantes.

- Pourquoi pensez-vous que nous prenons des photographies à l'heure actuelle ?
Et par le passé ?

- Pourquoi prenons-nous des *selfies* ?

- Croyez-vous qu'il soit important de rassembler, d'étudier, de conserver et de diffuser des photographies d'HCB et d'autres photographes ? Quant à nos photographies, faut-il les conserver ?

- En Andorre, existe-t-il une institution qui rassemble, étudie, conserve et diffuse le patrimoine photographique ?

-
-
- Que pensez-vous de la phrase suivante : « la photographie est un document historique qui nous aide à connaître le passé pour comprendre le présent » ?

Sujet : la photographie, le document historique, la conservation, le rôle de la photographie

Objectif : réfléchir sur la photographie

Compétences : réflexion et argumentation

Activité : par groupe de deux. Vous pouvez partager vos points de vue avec vos camarades de classe.

Temps requis : 20 minutes

Matériel nécessaire : papier et stylo

Activités après la visite

Nous vous proposons quelques activités que vous pourrez réaliser après la visite de l'exposition, en cours ou chez vous. Elles ont pour objectif d'approfondir certains points de l'exposition.

Les activités qui sont en relation avec l'exposition ne doivent pas se terminer obligatoirement après la visite de l'exposition. Les élèves peuvent poursuivre leur découverte d'HCB et de son œuvre.

1. LA PHOTOGRAPHIE ICI ET MAINTENANT

Vous pouvez inviter des photographes Andorrans tels que Jaume Riba, Josep Aguairel-les, Josep-Maria Ubach, etc., qui pourront vous expliquer leur expérience professionnelle, leurs difficultés à réaliser leurs photographies, engager un débat sur la photographie numérique, etc.

2.- « CONTEMPORANISER » HENRI CARTIER-BRESSON

Faites le lien entre le passé et le présent, et récréiez des photographies d'HCB par un travail de groupe : recherchez un scénario semblable, des élèves qui présentent des ressemblances avec les personnages des photographies et trouvez leur position dans l'image.

Les photographies peuvent être postées sur *Instagram* ou sur la page *Facebook* de votre établissement scolaire.

3.- CONSERVER ET ÉTUDIER LES PHOTOGRAPHIES DE NOTRE MÉMOIRE COLLECTIVE

Pour compléter la visite de l'exposition, prenez rendez-vous avec les Archives nationales pour connaître le fonctionnement de cette institution, dont le but est entre autres de conserver le patrimoine photographique de l'Andorre.

<http://www.cultura.ad/arxiu-nacional-andorra>

4.- SOUVENIRS

Nous vous proposons de réaliser une série nostalgique en classe. Apportez des photographies de votre enfance ; les souvenirs reviennent plus facilement avec des images !

Vous pouvez partager vos images et vos souvenirs avec vos camarades de classes et réaliser aussi une petite exposition de photographies. Réfléchissez ensemble sur l'importance de la photographie comme outil de mémoire et canalisateur des émotions engendrées par le patrimoine familial.

5.- DOCUMENTAIRE

Pierre Assouline fait revivre le plus célèbre des photojournalistes français : une traversée du XXe siècle en images, au son de la voix d'Henri Cartier-Bresson lui-même.

Le documentaire

« Les siècles c'est de la bêtise ; pour moi il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, les équinoxes, et puis le reste... » Malgré cette saillie, Henri Cartier-Bresson est bien un homme du XXe siècle. Connus dans le monde entier, il est considéré comme l'un des pionniers du photojournalisme moderne. Guerre civile espagnole, libération de Paris, naissance de la République populaire de Chine, Mai-68 : le célèbre photographe a été un témoin privilégié des grands événements qui ont marqué son époque. Biographe de référence d'Henri Cartier-Bresson, Pierre Assouline retrace le destin hors du commun de celui pour qui « l'objectif n'est qu'un prolongement de l'œil ».

Le Siècle de Cartier-Bresson

Documentaire de Pierre Assouline (France, 2012, 53mn)

Coproduction : ARTE France, Cinétévé

Vocabulaire

Cadrage : mise en place du sujet dans les limites du cadre du viseur d'un appareil de prise de vues.

Instant précis : concept inventé par Henri Cartier-Bresson, qui définit le moment exact où le photographe presse le déclencheur, et capture une image. En fait, c'est le moment exact où une image unique, et qui ne se reproduira jamais de la même manière, est capturée par le photographe.

Magnum Photos: Magnum Photos est une coopérative photographique. Créée en 1947 par Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger, William Vandivert et David Seymour, elle fut la première de ce genre à voir le jour. Magnum Photos regroupe quelques-uns des plus grands photographes et photojournalistes du monde. Sa raison d'être était de permettre aux photographes de garder un contrôle total sur les droits de leurs photos.

Surréalisme: mouvement poétique, littéraire, philosophique et artistique, né en France, qui a connu son apogée dans l'entre-deux-guerres sous l'impulsion d'André Breton.

Photographier : obtenir l'image (d'une personne ou d'une chose) par les techniques de la photographie.

Pour en savoir plus

Sites Web

<http://www.henricartierbresson.org/>

https://ca.wikipedia.org/wiki/Henri_Cartier-Bresson

http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53ZMYN

<http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/henricartierbresson>

<https://www.youtube.com/watch?v=hyhMgDfmG9o>

<http://exposiciones.fundacionmapfre.org/cartierbresson/es/>

<http://www.henricartier-bresson.com/>

<http://galeriafotocreativa.com/documental-henri-cartier-bresson/>

Livres

2004 : *Cartier-Bresson, au crayon*. Editions Buchet/Chastel, Collection Les cahiers dessinés, Paris

2006 : *Portraits par Henri Cartier-Bresson. Le silence intérieur d'une victime consentante*. Textes de Jean-Luc Nancy et Agnès Sire. Thames & Hudson, Paris

Scrapbook. Textes de Michel Frizot et Agnès Sire. Steidl, Göttingen

2007 : *L'art sans art*. Texte de Jean-Pierre Montier. Éditions Flammarion, Paris.

2008 : *Henri Cartier-Bresson et Le Monde* Texte de Michel Guerrin. Éditions Gallimard, Paris. Collection Art et artistes

Henri Cartier-Bresson, le tir photographique. Texte de Clément Chéroux. Éditions Gallimard, Paris. Collection Découvertes Gallimard

2010: *The Modern Century*. Texte de Peter Galassi. The Museum of Modern Art, New York

2013 : *Henri Cartier-Bresson*. Texte de Clément Chéroux. Centre Pompidou, Paris

Henri Cartier-Bresson et le cinéma

Henri Cartier-Bresson développe une passion pour le cinéma dès les années 1930. En 1935 à New York il apprend le cinéma avec Paul Strand. Quand il rentre à Paris l'année suivante, il présente ses photographies dans un album à Jean Renoir pour lui demander de travailler avec lui. Renoir engage alors Cartier-Bresson (dit « Cartier ») comme second-assistant metteur en scène en 1936 pour *La vie est à nous* et *Une partie de campagne*, en 1939 pour *La Règle du Jeu*.

Films réalisés par Henri Cartier-Bresson

1937 : *Victoire de la vie*. Documentaire sur les hôpitaux de l'Espagne Républicaine. Réalisation : Henri Cartier, avec Herbert Kline. Produit par la Centrale sanitaire internationale. Image : Jacques Lemare. Musique : Charles Koechlin. Commentaire : Pierre Unik. Montage : Laura Sejour. Graphiques : Griffoul. Durée : 49 minutes. Noir et blanc.

1938 : *L'Espagne Vivra*. Documentaire sur la guerre d'Espagne et l'après-guerre. Réalisation : Henri Cartier-Bresson. Produit par le Secours Populaire de France et des Colonies. Montage : Iberia. Graphiques : Griffoul. Commentaires : Georges Sadoul. Arrangement musical : J.C. Simon. Chants espagnols enregistrés par « Le chant du monde ». Distribué par les Films Populaires. Ce film a été restauré par le ministère de la Culture et les Archives du Film (CNC). Durée : 43 minutes et 32 secondes. Noir et blanc.

1944-45 : *Le Retour*. Documentaire sur les prisonniers de guerre et des déportés. Production : U.S Army Signal Corps, Captain G. Krinsky and Office of War Information (OWI), Norma Ratner. Conseiller technique : Henri Cartier-Bresson (Stalag VC), avec le concours du lieutenant Richard Banks. Commentaires : Claude Roy (Stalag Etain). Musique : Robert Lannoy (Stalag XIII B), dirigée par Roger Desormières. Scènes filmées à la gare de l'Est : Henri Cartier-Bresson, assisté de Claude Renoir. Durée : 32 minutes et 37 secondes. Noir et blanc.

1969-70 : *Impressions of California*. Réalisation : Henri Cartier-Bresson. Producteur : William McCure, pour CBS News. Production : Peter Callam, John Mayer, Judy Osgood. Producteur exécutif : Burton Benjamin. Recherches : Christine Ockrent. Image : Jean Boffety et Henri Cartier-Bresson. Son : Michael Lax. Montage : Jules Laventhol. Durée : 23 minutes et 20 secondes. Couleur.

1969-70 : *Southern Exposures*. Henri Cartier-Bresson. Producteur : William McCure, pour CBS News. Production : Jimmy Murphy, Ross Williams, Martine Franck et John Hockenberry. Producteur exécutif : Burton Benjamin. Recherches : Christine Ockrent. Image : Walter Dombrow et Henri Cartier-Bresson. Harry Gianneschi. Montage : Peter Callam. Durée : 22 minutes et 25 secondes. Couleur.

Films sur Henri Cartier-Bresson

N.D. : *Henri Cartier-Bresson*. Réalisé par Gjon Mili. Durée : 2 minutes 44 secondes. Noir et blanc.

N.D. : *Primo Piano*. Réalisé par Carlo Tuzii en collaboration avec Romeo Martinez. Durée : 52 minutes. Noir et blanc.

1962 : *L'Aventure Moderne* : Henri Cartier-Bresson. Réalisé par Roger Kahane. Émission de Jean Bardin et Bernard Hubrenne. Production : ORTF. Durée : 29 minutes.

1994 : *H.C.B. Point d'interrogation ?* Un film réalisé par Sarah Moon, Take Five Production. Version française et anglaise. Durée : 38 minutes. Noir et blanc.

1994 : *Contacts* : *Henri Cartier-Bresson*. Film au banc-titre, Robert Delpire, Centre National de la Photographie, Paris. Production : KS Vision. Durée : 15 minutes. Couleur.

1997 : *La Conversation*. Entretien avec Laure Adler, France. Production : France 3. Durée : 64 minutes. Couleur.

1998 : *Pen, Brush and Camera*. Patricia Wheatley. Production : BBC. Durée : 50 minutes. Couleur.

1999 : Entretiens avec Charlie Rose pour 60 minutes. Production : CBS. Durée : 55 minutes. Couleur.

1999 : *Le XXe siècle a vécu avec la photographie : conversation avec Henri Cartier-Bresson*. Production : NHK (Cycle ETV Culture Special). Durée : 60 minutes. En japonais. Couleur.

2001 : *Profils, Henri Cartier-Bresson : L'amour tout court*. Film de Raphaël O'Byrne. Production Film à Lou. Diffusion Arte. Durée : 70 minutes. Couleur.

2003 : *Henri Cartier-Bresson « Biographie d'un regard »* Un film de Heinz Butler avec Robert Delpire, Elliott Erwitt, Isabelle Huppert, Joseph Koudelka, Arthur Miller et Fernandino Scianna. Coproduction : Fondation Henri Cartier-Bresson et NZZ Neue Zürcher Zeitung. Couleur.

2005 : *Une journée dans l'atelier d'Henri Cartier-Bresson* réalisé par Caroline Thiénot Barbey. HCB en train de dessiner et peindre. Une réflexion libre sur l'enfance de l'art. 16'