

Concours photo de l'académie de Créteil

Quelques pistes pédagogiques pour travailler sur le hors-champ

Le hors-champ, c'est tout ce qui est extérieur à l'image mais qui, d'une manière ou d'une autre, dialogue avec elle.

La photographie, comme le cinéma, est délimitée par un cadre. On sait qu'au-delà de ces quatre bords, la vie continue, que d'autres choses existent. L'œil est alors comme attiré à l'extérieur de l'image, dans une zone imaginée par le spectateur à partir de ce qu'il voit. Le hors-cadre, c'est aussi ce qui n'est pas sous le feu des caméras, des photographes ; ce qui, volontairement ou non, reste en dehors du flot continue de l'information ou de l'attention. On peut alors, en particulier dans la photographie documentaire et journalistique, distinguer deux hors-champ : celui de l'image, et celui de l'information parcellaire que cette image illustre.

Au cinéma, les objets ou les personnes présentes à proximité peuvent être évoqués par des sons, des dialogues. Qu'en est-il en photographie ?

Comment le hors-champ est-il perceptible à l'image ?

Le hors-champ est perceptible par le cadrage et quand quelque chose d'absent est « appelé » par un élément de l'image. Le champ de l'image fonctionne alors comme un espace de force et de tension.

Les éléments situés hors-champ peuvent s'introduire de plusieurs manières dans le cadre de l'image. Voici quelques exemples courants, dont la liste est loin d'être exhaustive :

- Les effets de miroir

Un miroir, mais aussi une vitre ou tout autre objet réfléchissant, peut amener dans l'image un espace pourtant hors de la scène cadrée. Rectangulaire ou ovale, il intègre un fragment inversé qui vient clarifier ou brouiller l'ensemble de la composition.

Marcel Duchamp autour d'une table, 1917

Orson Welles : photogramme tiré de « La dame de Shanghai », 1948

Lee Friedlander: « Route 9 W », New York, 1969

Alain Fleischer : « Dans le cadre miroir » 1984

Serge Clément : de la série « novembre vienne » 2002

- Les effets de regards

Un peu comme dans les effets de miroir, l'expression et la direction des visages visibles sur l'image mais tournés vers quelque chose ou quelqu'un hors-champ ouvrent une communication avec celui-ci.

Henri Cartier-Bresson: « Bruxelles» 1932

WeeGee : « Leur premier meurtre » 1936

WeeGee : « Faces in the Crowd » 1951

Carl de Keyzer: « London Tourism » 1993

Carl de Keyzer : « Election de Bill Clinton» 1993

Alexander Zemlianichenko ; « Vladimir Poutine » 2005

Publicité Levi's : « audience » 2007

- Les ombres portées

Signe d'une présence dont on ne voit que la silhouette, l'ombre produit volontiers une atmosphère mystérieuse, voire inquiétante. Elle peut aussi, plus simplement, rappeler la présence du photographe.

Léon Gimpel : « Vue prise à bord du dirigeable Zodiac III » 1909

Leon Gimpel - « Départ du dirigeable militaire Le Temps pour la revue militaire, Issy-les-Moulineaux » - 1911

Marc Allégret : « Congo » 1925

- Les éléments cachés dans l'image

Recouvertes d'un masque, d'un drap, cachées par d'autres éléments de l'image qui viennent se placer devant elles, certaines parties de la scène photographiée peuvent être occultées.

Anonyme : amoureux de dos, s.d.

Henri Cartier-Bresson : « Livourne » 1933

Robert Franck : « Parade » 1955

Prisonnier à Abou-Ghraib, Irak, 2003

Martin Paar : « Sedlescombe » de la série « Think of England », 2000-2003

Ralph Gibson : de la série « The Somnambulist » 1970

- Les références historiques ou esthétiques

Une photographie peut aussi renvoyer volontairement à d'autres images appartenant à l'histoire de l'art ou à l'histoire tout court. Le hors-champ est alors synonyme de référence à ce qui n'est pas là (un style, une œuvre célèbre). Ces références peuvent prendre la forme d'hommages, mais aussi de clin d'œil ou d'exercice de style.

Pierre et Gilles : « Kali - Nina Hagen » 1989

(voir aussi : La déesse Kali dans l'imagerie populaire indienne)

Hocine Zaourar : « La Madonne de Bentalha » 1997

Guido Mocafico « Nature Morte au hareng » 2005

(voir aussi : Peter Claesz : « Nature morte » 1635 environ)

Erwin Olaf : « Cena In Emmaus, Carravaggio » 2009

(voir aussi : Le Caravage : « Le souper à Emmaüs » 1601-1602)

Comment le hors-champ est-il constitutif de l'image ?

La définition du hors-champ, que nous avons déjà élargie, peut aussi questionner l'acte photographique tout entier.

- La place du photographe

A l'évidence, le photographe est le premier sujet hors-champ. Il est à la fois omniprésent et, par sa position, presque toujours invisible. Le spectateur qui se trouve finalement à sa place devient un observateur parfois interpellé par le sujet. Il peut y avoir une combinaison des dispositifs déjà évoqués pour déstabiliser le spectateur.

William Klein : Gun 1, New York, 1955

Lee Friedlander : « Wilmington, Delaware », 1965

Jehsong Baak : « Self-portrait with woman and donkey », Paris, 1999

Bill Brandt : « Nude », 1951

- Les coulisses de la photographie

A l'inverse des cas abordés jusqu'ici, le hors-champ visuel – ce que notre œil ne peut ou ne doit pas voir – est parfois dévoilé. Il peut s'agir d'un simple problème de cadrage mais aussi d'un acte volontaire : expression d'un regard critique, dénonciation de ce qui est absent du regard convenu, ou recherche d'un effet comique.

C'est le cas lorsque le décor qui devrait servir à scénariser un modèle montre ses limites et ses coulisses.

Anonyme : Soldat au décor, s.d.

Anonyme : Femme au bouquet, s.d.

Anonyme : Enfant avec décor, s.d.

Anonyme : Trois femmes avec fond peint, s.d.

Anonyme : Nicolas Sarkozy en campagne, 2007

Campagne publicitaire « Méfiez vous des apparences »

- La photo dans la photo

La photographie comme succédané d'un sujet hors-champ peut faire irruption dans le cadre : brandie ou posée, elle est presque toujours montrée et considérée pour ce qu'elle montre et non ce qu'elle est.

Anonyme : Femme tenant un daguerréotype, vers 1860

Anonyme : Femme avec portrait de soldat (détail), 1918

Christian Bellavia : « Bruno Mégrét » 1998

- Les dispositifs techniques

L'image peut présenter un angle de vue bien supérieur à celui de l'œil humain. Les vues panoramiques peuvent ainsi étendre le visible à 360°, tandis que les objectifs à courte focale de type fish-eyes proposent une image déformée mais offrant une sensation d'omniprésence.

Jeff Wall : « Restoration » 1993

Jan Dibbets : « Saenredam-Zadkine V » 2003

Arnaud Frich : « Vue panoramique Paris de nuit » 2009

- Les absents et les présents

Toute photo de groupe semble réunir l'ensemble des membres qui le composent (photos de classe, de famille, événementielle...). Des personnages ont pourtant pu être évincés par recadrage, par choix du moment ou par retouche. Dans ce dernier cas, l'opération inverse peut insérer des personnages absents – hors-champ – au moment de la prise de vue.

Mao avec et sans Po Ku (effacé), 1936

Adolph Hitler avec et sans Joseph Goebbels (effacé), 1937

Mussolini avec et sans palefrenier (effacé), 1942

Mathew Brady : « General Sherman avec ses généraux » (Francis P. Blair ajouté à droite) 1865

- Les titres, les légendes et les textes

Le titre qui est hors-champ de l'image conditionne le regard et s'introduit dans la compréhension de la photographie. La légende (du latin « ce qui doit être lu », mais aussi, contradictoirement, sorte de récit imaginaire), hors-champ elle aussi, semble expliciter ce que l'image seule ne pourrait montrer mais court toujours le risque de l'erreur, de la manipulation.

Daryll Evans : « Quai de la gare, Paris » s.d.

Duane Michals : « There Are Things Here Not Seen In This Photograph » 1973

Voir en annexe les sources iconographiques

Informations complémentaires :

Jérôme Trinssoutrop
CRDP de l'académie de Créteil
40, quai Victor Hugo
94500 Champigny-sur-Marne
01 77 74 21 25
jtrinssoutrop@ac-creteil.fr
concours.photo@ac-creteil.fr

Marcel Duchamp autour d'une table, 1917

Orson Welles : photogramme tiré de « La dame de Shanghai », 1948

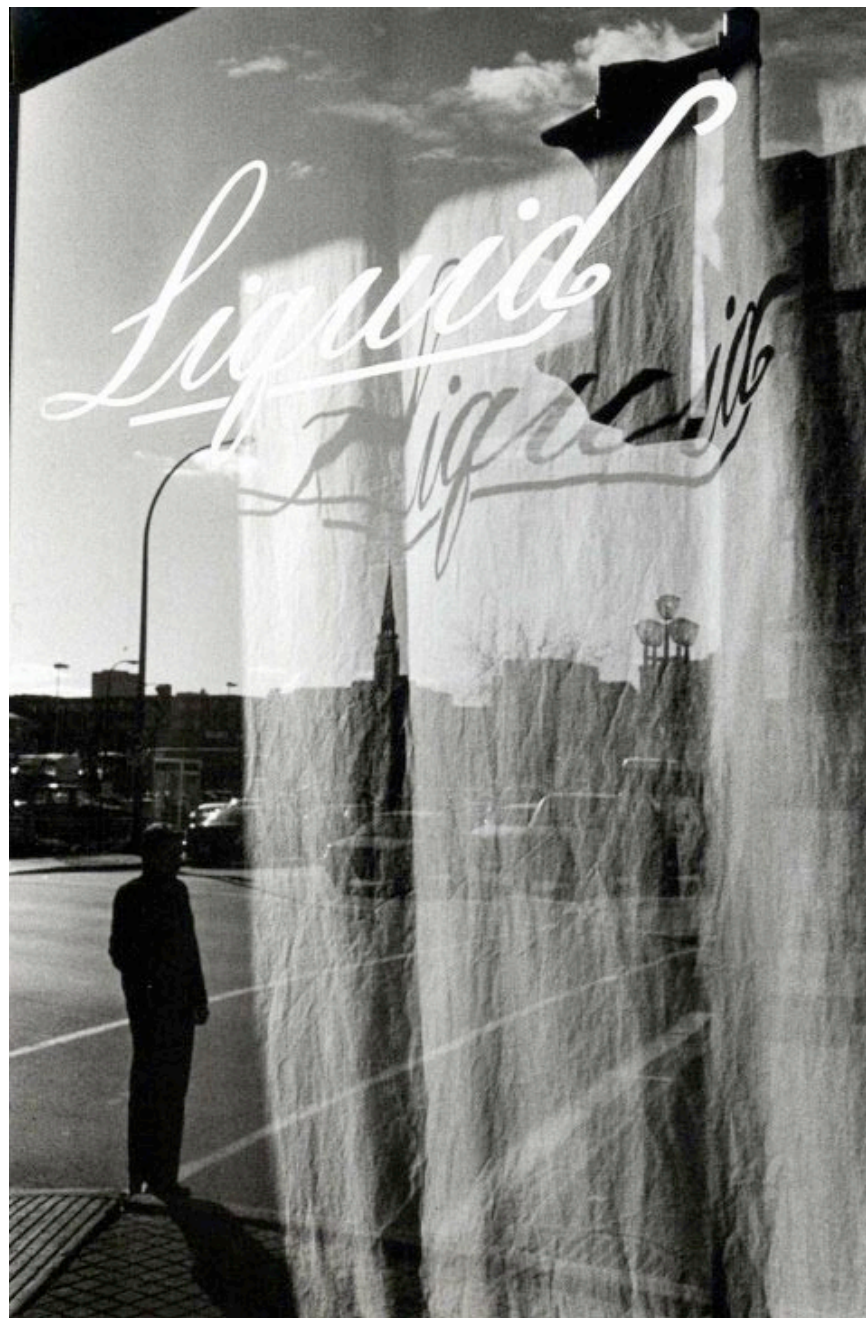
Lee Friedlander: « Route 9 W », New York, 1969

Alain Fleischer : « Dans le cadre miroir » 1984

Alain Fleischer : « l'ame du couteau » 1982

Serge Clément : de la série « novembre vienne » 2002

Henri Cartier-Bresson: « Bruxelles » 1932

WeeGee : « Leur premier meurtre » 1936

Carl de Keyzer: « London Tourism » 1993

Carl de Keyzer : « Election de Bill Clinton» 1993

Alexander Zemlianichenko ; « Vladimir Poutine » 2005

Publicité Levi's : « audience » 2007

Leon Gimpel - « Départ du dirigeable militaire Le Temps pour la revue militaire, Issy-les-Moulineaux » - 1911

Marc Allégret : « Congo » 1925

Anonyme : amoureux de dos, s.d.

Henri Cartier-Bresson : « Livourne » 1933

Robert Franck : « Parade »1955

Prisonnier à Abou-Ghraib, Irak, 2003

Martin Paar : « Sedlescombe » de la série « Think of England », 2000-2003

Ralph Gibson : de la série « The Somnambulist » 1970

Pierre et Gilles : « Kali - Nina Hagen» 1989

(en référence à la déesse Kali dans l'imagerie populaire indienne)

Guido Mocafico « Nature Morte au hareng » (hommage à Peter Claesz)2005

Erwin Olaf : « Cena In Emmaus, Carravaggio » 2009

Hocine Zaourar : « La Madone de Bentalha » 1997

William Klein : Gun 1, New York, 1955

Lee Friedlander : « Wilmington, Delaware », 1965

Jongsong Baak : « Self-portrait with woman and donkey », Paris, 1999

Bill Brandt : « Nude », 1951

Anonyme : Soldat au décor, s.d.

Anonyme : Femme au bouquet, s.d.

Anonyme : enfant avec décor, s.d

Anonyme : Trois femmes avec fond peint, s.d.

Anonyme : Nicolas Sarkozy en campagne, 2007

Méfiez-vous
des apparences

Exigez

PLANETE PLANETE FORUM

PLANETE, c'est pour vous la garantie de découvrir des documentaires et des reportages sur des sujets actuels, inédits, mais également sur les thèmes les plus sensibles et les plus insolites. Avec la création de PLANETE 2, l'offre s'est enrichie et permet d'aborder des faits plus de détail. Pour apporter encore plus de sens et approfondir les thèmes abordés par PLANETE 2, tous les documentaires sont suivis d'un débat sur FORUM. Avec PLANETE, PLANETE 2 et FORUM, découvrez toutes les richesses du monde!

Sur le câble et sur CANALSATELLITE

Campagne publicitaire « Méfiez vous des apparences »

Anonyme : Femme tenant une daguerréotype - ambrotype, vers 1860

Anonyme : Femme avec portrait de soldat (détail) ,1918

Christian Bellavia : « Bruno Mégret » 1998

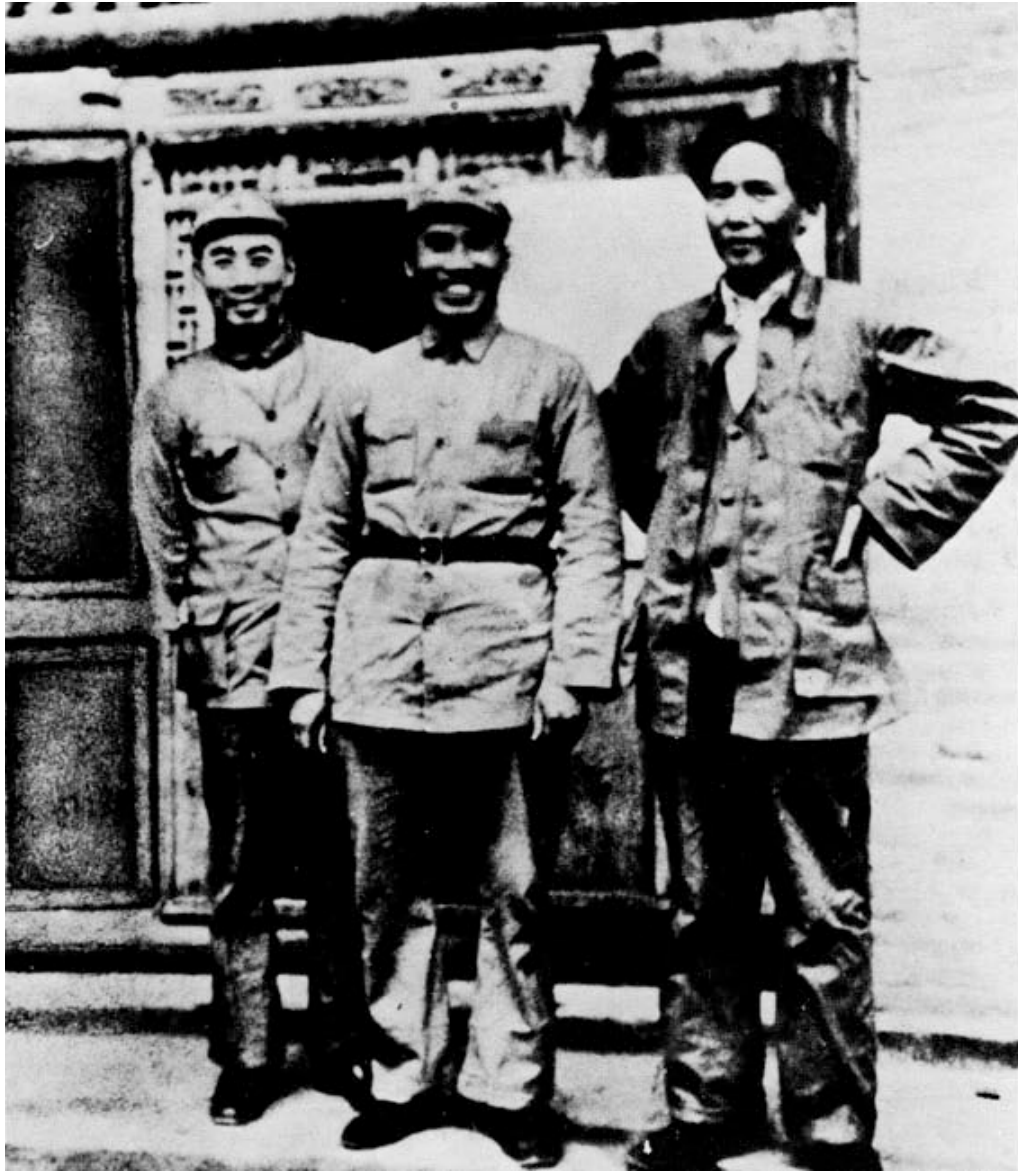
Jan Dibbets : « Saenredam-Zadkine V » 2003

Jeff Wall : « Restoration » 1993

Arnaud Frich : « Vue panoramique Paris de nuit » 2009

Mao Tse Tung avec et sans Po Ku (effacé), 1936

Adolph Hitler avec et sans Joseph Goebbels (effacé), 1937

Mussolini avec et sans palefrenier (effacé), 1942

Mathew Brady : « General Sherman avec ses généraux » (Francis P. Blair ajouté à droite) 1865

Daryll Evans de

Quai de la Gare, Paris : campement de sans-abris

Daryll Evans : « Quai de la gare, Paris » s.d., in *Telerama*

THERE ARE THINGS HERE NOT SEEN IN THIS PHOTOGRAPH

My shirt was wet with perspiration.
The beer tasted good, but I was still thirsty.

Some drunk was talking to another drunk about Nixon.
I watched a roach walk slowly along the edge of a bar stool.
On the jukebox Glen Campbell began to sing about "Southern Nights".
I had to go to the men's room. A derelict was walking towards me to ask for money.
It was time to leave.

Duane Michals 1/11