

BICENTENAIRE DE LA PHOTOGRAPHIE · 2026

CAHIER PÉDAGOGIQUE

MUSIQUES EN AIX

Studio Henry Ely-Aix

26 août – 1er novembre 2026

Hôtel de Boadès · 8 place Jeanne d'Arc · 13100 Aix-en-Provence

© Henry Ely-Aix · Fête de la musique, 2001

© Henry Ely-Aix · Bal, 1939

Avant-propos

Ce cahier pédagogique accompagne l'exposition « Musiques en Aix » présentée par l'association CEPPIA dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie 2026. Il s'adresse aux enseignants de lycée (voies générale, technologique et professionnelle) souhaitant exploiter cette exposition dans une démarche pluridisciplinaire.

L'exposition s'appuie sur un fonds photographique unique, couvrant 138 ans de production continue par une seule famille, le Fonds Henry Ely-Aix. Cette continuité permet d'aborder l'histoire de la photographie comme objet technique, comme pratique sociale, comme document historique et comme œuvre esthétique.

L'association CEPPIA (Collectif Ely pour le Patrimoine Photographique et Iconographique d'Aix-en-Provence), s'est constituée pour bâtir un projet culturel sur Aix-en-Provence. Créée le 14 avril 2021, elle œuvre pour la sauvegarde, la conservation et la valorisation de la collection du fonds Henry Ely-Aix, qui s'étend du XIXe siècle à nos jours et s'emploie à créer un centre de la photographie à Aix.

Les activités proposées couvrent un large spectre disciplinaire :

- Français — analyse de l'image, écriture, oral du baccalauréat
- Histoire-géographie — sources visuelles, mémoire, patrimoine
- Philosophie / HLP — esthétique, vérité de l'image, art et technique
- Arts plastiques · Histoire des arts — démarche photographique
- Physique-chimie — optique, photochimie, capteurs
- SVT — la vision : œil humain et appareil photographique

« *La photographie est un certificat de présence.* »

— Roland Barthes, *La Chambre claire*, 1980

Sommaire

1. Le Studio Henry Ely — 138 ans de photographie à Aix
2. Les quatre photographes de la famille Ely
3. Contexte historique et culturel — Le Bicentenaire de la Photographie
4. Histoire de la photographie — 200 ans de mutations techniques et esthétiques
5. Activités pédagogiques :
 - Français & Lettres ·
 - Histoire-géographie & EMC ·
 - Philosophie ·
 - Arts plastiques · Histoire des arts ·
 - Physique-chimie ·
 - SVT
6. Parcours de visite guidée pour les scolaires
7. Informations pratiques
8. Lexique
9. Ressources :
 - Photographes de référence,
 - Filmographie,
 - Documentaires,
 - Bibliographie
 - Annexe : la photographie en philosophie

1. Le Studio Henry Ely – 138 ans de photographie à Aix

1. Identification et statut patrimonial

Dénomination : Studio Henry Ely – Photographies Henry Ely-Aix

Date de fondation : 1888

Implantation historique : Aix-en-Provence

Nature : studio photographique historique et fonds patrimonial.

Le Studio Henry Ely est l'un des plus anciens studios photographiques français caractérisé par une continuité de production et de signature sur plus d'un siècle. Son fonds photographique constitue aujourd'hui un ensemble patrimonial exceptionnel, tant par son ampleur que par sa cohérence historique, au service de la mémoire collective d'Aix-en-Provence et de son territoire.

2. Histoire et continuité générationnelle

Le studio est créé par Henry Ely (1861–1921), photographe formé auprès des Frères Lumière, à une période fondatrice de l'histoire de la photographie. Dès l'origine, Henry Ely inscrit son activité dans une dynamique de modernité, de diffusion et de professionnalisation du médium.

À sa disparition, l'activité est poursuivie sans interruption par Hugo Ely (1903–1974) à partir de 1921, puis par Jean Ely (1928–2012) en 1944, et enfin par Jean-Éric Ely (né en 1957) à compter de 1977.

Les quatre générations signent l'ensemble de leurs productions sous une signature unique : « Photos Henry Ely-Aix », garantissant l'unité documentaire et la lisibilité historique du fonds.

Cette continuité familiale et professionnelle sur plus de cent trente-huit ans confère au studio Henry Ely un caractère patrimonial rare, à l'échelle régionale et nationale.

3. Évolution des missions et pratiques du studio

Après une première période liée à l'imprimerie, Henry Ely se consacre pleinement à la photographie à la fin du XIXe siècle. En 1900, il se définit comme « créateur-directeur » de l'Office Photographique, avec la volonté affirmée de diffuser et de structurer les usages du médium photographique.

Après l'Office Photographique, le studio va prendre le nom de « Photographie Artistique du Passage Agard ». Henry Ely oriente durablement son activité vers :

- Le portrait en studio (mariages, naissances, communions, photographies d'identité),
- Le photojournalisme, domaine dans lequel Henry Ely figure parmi les pionniers.

Le studio se distingue également par l'implantation de ses locaux au premier étage, configuration atypique témoignant de pratiques professionnelles spécifiques à l'époque.

4. Description et intérêt scientifique du fonds Henry Ely-Aix

Le fonds Henry Ely-Aix est estimé à plus de deux millions de photographies, couvrant une période allant de la fin du XIXe siècle à l'époque contemporaine.

Il documente de manière continue :

- L'évolution urbaine et architecturale d'Aix-en-Provence,
- Les transformations sociales, culturelles et économiques,
- Les grands événements historiques locaux et nationaux,
- La vie quotidienne, les usages et les représentations sociales.

Par sa continuité chronologique, son homogénéité de production et la diversité de ses sujets, ce fonds constitue une source documentaire et scientifique majeure pour les historiens, chercheurs en sciences sociales, historiens de l'art et de la photographie.

Il s'inscrit pleinement dans l'histoire de la photographie, depuis l'ère des pionniers jusqu'à la professionnalisation et la démocratisation du médium.

5. Valeur patrimoniale et intérêt général

Le fonds Henry Ely-Aix représente une mémoire visuelle irremplaçable de la ville d'Aix-en-Provence. Au-delà de son ancrage local, il offre une lecture sociologique et historique plus large de la société française sur le temps long.

Le fonds Ely en chiffres

2 millions de photographies	138 ans de production continue	4 générations de photographes	150 tirages exposés
---------------------------------------	---	---	-------------------------------

2. Les quatre photographes de la famille Ely

Henry Ely
1861–1921
Fondateur · Pionnier

Formé à Lyon auprès des Frères Lumière, Henry Ely s'inscrit dans la lignée des pionniers qui ont accompagné la démocratisation de la photographie après l'invention du gélatino-bromure d'argent (1880) et la mise sur le marché du Kodak Brownie (1900). Passionné dès 1888, il fonde son studio à Aix-en-Provence en 1900. Praticien éclectique, il se distingue par une compréhension précoce de la photographie comme outil documentaire — bien avant que la notion de photojournalisme ne soit théorisée. Il photographie aussi bien les portraits commandés que la vie publique aixoise : marchés, processions, fêtes, premières automobiles.

Approfondissement : le contexte technique de son époque (plaques de verre, longues poses, chambres encombrantes) explique le formalisme des portraits du début du XXe siècle. Le passage au format roll-film à partir des années 1900 ouvre la voie à une photographie plus mobile.

Hugo Ely
1903–1974
2e génération

Hugo Ely reprend l'affaire familiale à 18 ans, dans le contexte d'expansion de la presse illustrée en France (Vu, Match, Regards). Sa carrière couvre l'entre-deux-guerres, l'Occupation et la reconstruction d'après-guerre. Il s'impose comme chroniqueur photographique incontournable d'Aix-en-Provence, fournissant la presse locale, régionale et internationale. Sa pratique illustre la transition entre la photographie de studio héritée du XIXe siècle et la photographie de reportage moderne.

Approfondissement : la période de Hugo Ely correspond à l'âge d'or du photojournalisme européen (Cartier-Bresson, Capa, Doisneau). Le Leica 24x36 (1925) puis le Rolleiflex (1929) transforment radicalement la pratique du métier.

Jean Ely
1928–2012
3e génération

Figure majeure du photojournalisme provençal, Jean Ely entre dans l'histoire à 16 ans en photographiant les victimes des exactions nazies, puis la Libération d'Aix-en-Provence le 21 août 1944. Ce témoignage adolescent, réalisé au Leica, le place d'emblée dans la lignée des photographes-témoins du XXe siècle. Reporter pendant 68 ans, il est nommé en 1948 premier photographe officiel du Festival d'Art Lyrique d'Aix dès sa création. Il photographie ensuite toutes les productions du Festival ainsi que les grandes scènes musicales d'Aix : classique, jazz, chanson, rock. Son fonds couvre Piaf, Brel, Aznavour, Brassens, Hallyday, Bechet, Davis, Charles, Hancock, Corea.... — autant d'acteurs centraux du XXe siècle musical.

Approfondissement : Jean Ely incarne la photographie comme acte civique et historique. Ses clichés de la Libération sont aujourd'hui des sources primaires pour les historiens de la Seconde Guerre mondiale dans le Sud-Est.

Jean-Éric Ely
né en 1957
4e génération

Formé dès l'enfance dans le studio paternel, Jean-Éric Ely incarne la transition entre l'argentique et le numérique. Reporter attitré du quotidien La Provence pendant plusieurs décennies, il reprend la direction du Studio Henry Ely à la disparition de son père en 2012. Directeur artistique de l'association CEPPIA, il porte aujourd'hui un projet de patrimonialisation de grande ampleur : numérisation, indexation, et réactivation muséographique d'un fonds dont la richesse documentaire dépasse largement le cadre local.

Approfondissement : le travail de Jean-Éric Ely soulève des questions actuelles sur la conservation des fonds photographiques privés, leur valorisation en tant que patrimoine commun, et la manière dont les outils numériques (IA, indexation automatique) transforment l'archivage.

© Henry Ely-Aix · Les quatre générations de photographes du studio Henry Ely-Aix

3. Contexte historique et culturel – Le Bicentenaire de la photographie

1826 / 2026 : 200 ans de photographie

L'année 2026 marque le bicentenaire de l'invention de la photographie, traditionnellement datée de la première héliographie réalisée par Joseph Nicéphore Niépce, en 1826 ou 1827, depuis la fenêtre de sa propriété du Gras à Saint-Loup-de-Varennnes (Bourgogne). Le Point de vue du Gras, conservé aujourd'hui au Harry Ransom Center de l'Université du Texas, est considéré comme la plus ancienne photographie permanente connue.

Le procédé de Niépce (l'héliographie sur plaque de bitume de Judée) exigeait plusieurs heures, voire plusieurs jours d'exposition. Il sera supplanté en 1839 par le daguerréotype de Louis Daguerre, présenté à l'Académie des sciences le 19 août 1839 par François Arago. Cette date marque la naissance officielle et publique de la photographie : le gouvernement français acquiert le brevet et offre l'invention « au monde entier, librement ».

« La photographie reproduit à l'infini ce qui n'a eu lieu qu'une fois. »
— Roland Barthes, *La Chambre claire*, 1980

Photographie et musique : regards croisés

L'exposition réunit plus de 150 photographies noir & blanc issues de quatre générations de la famille Ely, plus de 50 appareils photographiques, une reconstitution du studio Henry Ely de la fin du XIXe siècle, une frise des 200 ans de la photographie et un portrait de Henry Ely animé par intelligence artificielle. Elle parcourt un siècle de vie musicale aixoise : orchestres et bals du début du XXe siècle, grandes voix de la chanson, légendes du jazz, Festival d'Art Lyrique et scènes contemporaines, du lyrique au rap.

L'exposition explore une opposition artistique fondamentale : la photographie fige l'instant, là où la musique ne se déploie que dans la durée. Ce paradoxe, mis en évidence par Roland Barthes dans « La Chambre claire » à propos du « ça-a-été » photographique, s'inverse en quelque sorte avec la musique : « ça-est-en-train-d'être ».

Aix-en-Provence : capitale musicale au XXe siècle

Au-delà du Festival d'Art Lyrique fondé en 1948, Aix-en-Provence est traversée tout au long du XXe siècle par les grandes scènes musicales nationales et internationales.

Les photographes Ely ont documenté cette effervescence : passages des grandes voix de la chanson française (Piaf, Brel, Brassens, Aznavour, Ferré, Bécaud, Trenet, Hallyday, Joséphine Baker), des légendes du jazz (Sidney Bechet, Ray Charles, Miles Davis, Chick Corea, Herbie Hancock), des productions lyriques majeures, et des festivals régionaux (La Roque d'Anthéron, le festival pop de Saint-Pons, Class'Rock...). Ce panorama photographique constitue une source primaire pour l'histoire culturelle française du XXe siècle.

4. Histoire de la photographie – 200 ans de mutations

Date	Événement	Procédé / Innovation technique
Les origines : avant la photographie		
Antiquité	Aristote puis Ibn al-Haytham (Alhazen, XIe s.) décrivent le principe de l'image projetée dans une pièce sombre.	<i>Camera obscura (chambre noire) : phénomène optique connu, sans fixation de l'image.</i>
XVIe–XVIIIe s.	Peintres et savants utilisent la chambre noire comme aide au dessin. Découverte de la sensibilité des sels d'argent à la lumière (Schulze, 1727).	<i>Chambre noire portative ; observation du noircissement des sels d'argent (images non fixées).</i>
L'invention de la photographie (1820–1840)		
1826–1827	Nicéphore Niépce réalise la plus ancienne photographie conservée : « Point de vue du Gras ».	<i>Héliographie : plaque d'étain enduite de bitume de Judée, pose de plusieurs heures.</i>
1839	Année officielle de naissance de la photographie : Louis Daguerre présente son procédé, acheté par l'État français et offert au monde.	<i>Daguerréotype : image unique très détaillée sur plaque de cuivre argentée, non reproductible.</i>
1839–1841	William Henry Fox Talbot (Angleterre) met au point un procédé négatif-positif permettant de multiplier les tirages.	<i>Calotype (talbotype) : négatif sur papier, tirages multiples possibles.</i>
1839	John Herschel invente le terme « photographie » et le fixage des images.	<i>Fixage au thiosulfate de sodium (« hyposulfite ») ; introduction des mots négatif et positif.</i>
Démocratisation et progrès techniques (1850–1880)		
1851	Frederick Scott Archer publie un procédé plus rapide et net qui supplante les précédents.	<i>Collodion humide : négatif sur plaque de verre, préparé et exposé sur place.</i>
1854	André Disdéri brevète un format de portrait bon marché qui connaît un immense succès.	<i>Carte de visite : plusieurs poses sur une même plaque, tirages albuminés.</i>
1861	James Clerk Maxwell réalise la première photographie en couleur par synthèse.	<i>Synthèse additive trichrome (trois clichés filtrés rouge, vert, bleu).</i>
1871	Richard Maddox propose une émulsion sèche, prête à l'emploi.	<i>Plaque sèche au gélatino-bromure d'argent : fin du collodion humide.</i>

Date	Événement	Procédé / Innovation technique
La photographie pour tous (1880–1900)		
1888	George Eastman lance un appareil simple avec le slogan « Vous pressez le bouton, nous faisons le reste ».	<i>Kodak n°1 : pellicule souple en rouleau ; l'utilisateur renvoie l'appareil pour développement.</i>
1895	Diffusion d'appareils légers et de la pellicule souple : la photo devient un loisir populaire.	<i>Film souple en nitrate de cellulose ; appareils compacts.</i>
Couleur, mouvement et modernité (1900–1940)		
1907	Les frères Lumière commercialisent le premier procédé couleur grand public.	<i>Autochrome : plaque de verre avec grains de fécule de pomme de terre teintés.</i>
1925	Lancement d'un appareil compact allemand qui révolutionne le reportage.	<i>Leica : format 24×36 mm (« petit format »), discret et rapide.</i>
1935–1936	Kodak et Agfa lancent les premiers films couleurs modernes.	<i>Kodachrome puis Agfacolor : film couleur à développement chromogène.</i>
L'instantané et l'argentique mature (1940–1980)		
1947	Edwin Land présente la photographie instantanée.	<i>Procédé Polaroid : tirage développé en quelques minutes dans l'appareil.</i>
1960s–1970s	Généralisation du reflex et de la mesure de lumière intégrée.	<i>Reflex 24×36 (SLR), cellule TTL, objectifs interchangeables.</i>
La révolution numérique (1975 à aujourd'hui)		
1975	Steven Sasson (Kodak) construit le premier appareil photo numérique.	<i>Capteur CCD : image enregistrée sur cassette, 0,01 mégapixel.</i>
1990	Diffusion d'un logiciel de retouche qui transforme le traitement de l'image.	<i>Adobe Photoshop : édition numérique de l'image.</i>
2000	Premiers téléphones portables équipés d'un appareil photo.	<i>Capteur miniature intégré au téléphone (téléphonie + photo).</i>
2007	Le smartphone fait de la photo un geste quotidien et partagé.	<i>Capteurs CMOS, écran tactile, partage en ligne immédiat.</i>
2010s–2020s	Photographie et intelligence artificielle.	<i>Traitement logiciel avancé (HDR, mode nuit), tri et génération d'images par IA.</i>

5. Activités pédagogiques

Comment utiliser ces fiches

Chaque fiche présente, pour une discipline donnée, des objectifs pédagogiques spécifiques et des suggestions d'activité directement reliées aux photographies, aux objets et à la scénographie de « Musiques en Aix ». Les enseignants restent libres de la démarche et de la durée : seuls les objectifs et les pistes d'exploitation sont indiqués.

Français

Activité 1 — Atelier d'écriture : l'image en mots

Français / toutes spécialités — Oralité et écriture · Première / Terminale

L'exposition « Musiques en Aix » sert de point de départ à une prise de parole et à une écriture personnelles.

Objectifs pédagogiques spécifiques

- Construire un propos structuré et argumenté à partir d'un support visuel.

Suggestions d'activité

- Choisir une photographie de l'exposition et rédiger un court texte de fiction, un poème à partir d'une scène musicale photographiée, un portrait d'artiste...
- Produire un podcast de quelques minutes : interview imaginée de Jean Ely à propos d'un de ses clichés de concert ou du Festival pop de Saint-Pons.

Activité 2 — Décrire une photographie de concert : l'ekphrasis

Français — Écriture d'invention et argumentation · Seconde / Première

L'exposition « Musiques en Aix » sert de point de départ à une prise de parole et à une écriture personnelles.

Objectifs pédagogiques spécifiques

- Construire un propos structuré et argumenté à partir d'un support visuel.

Suggestions d'activité

Le concept d'« ekphrasis »

L'ekphrasis correspond à la description littéraire détaillée d'une œuvre visuelle. L'objectif n'est pas de proposer une simple énumération des éléments visibles : il s'agit de rendre perceptible, par l'unique usage des mots, le mouvement, le son et l'émotion caractéristiques d'une scène figée. Le but de cet exercice est de donner vie à une image fixe en noir et blanc.

Le support de travail

Le travail s'effectuera sur un cliché de concert authentique issu de l'exposition. Une des trois photographies suivantes doit être sélectionnée ou sera attribuée :

- Johnny Hallyday sur la scène du Rex, à Aix-en-Provence (1965).
- Tina Turner en concert (11 juillet 1990).
- Une scène du Festival international d'Art lyrique d'Aix-en-Provence (1980).

Boîte à outils : le lexique de l'image fixe

Le vocabulaire technique ci-dessous doit être mobilisé lors de la rédaction des descriptions :

Notions	Définition
Cadrage	Les éléments que le photographe a choisi d'inclure ou d'exclure dans le cadre de l'image.
Plan (gros plan, plan d'ensemble...)	La distance apparente entre l'objectif de l'appareil et le sujet photographié.
Angle de prise de vue	La position de l'appareil par rapport au sujet (en plongée, en contre-plongée ou à hauteur du sujet).
Profondeur de champ	La zone de netteté de l'image. Un arrière-plan rendu flou permet d'isoler le sujet du décor.
Contraste	L'écart de luminosité entre les zones claires et les zones sombres.
Ligne de force	Les lignes et les zones qui organisent la composition et guident le regard du spectateur dans l'image.
Lumière	L'origine et la direction de l'éclairage.
Hors-champ	Les éléments qui n'apparaissent pas à l'image mais que celle-ci suggère (comme la présence d'un public ou d'autres musiciens).

Activité 1 — Description objective

Il s'agit de décrire le cliché sélectionné en s'en tenant strictement aux éléments visibles, sans formuler d'interprétation ni exprimer d'émotion. Il est exigé d'employer au moins six termes issus du lexique technique fourni. La description doit être organisée en partant du cadre général (cadrage et plan) pour aller vers le sujet principal, puis vers les détails et l'arrière-plan.

Activité 2 — Réécrire en témoin de la soirée

La même image doit être examinée de nouveau, mais en adoptant cette fois un point de vue subjectif. Il convient de choisir l'un des deux rôles suivants :

- Un spectateur présent lors du concert au Rex : il s'agit d'exprimer les ressentis, les perceptions sonores et l'atmosphère générale au sein de la foule.
- Le photographe : il s'agit d'expliquer l'intention derrière la prise de vue, la raison du déclenchement à cet instant précis et le choix du cadrage.

Consignes : la description doit employer la première personne (« je »), mobiliser des verbes de perception et de sensation, et intégrer des comparaisons.

Activité 3 — Confrontation des regards

La description objective (réalisée lors de l'Activité 1) doit être échangée avec celle d'une autre personne ayant travaillé sur la même photographie. Il est ensuite demandé de répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les éléments observés et notés en commun ?
- Quels détails ont été remarqués par l'un mais omis par l'autre ?
- Étant donné que les deux textes sont supposés être objectifs, que révèlent ces différences sur la manière dont une image est perçue ?

Activité 4 — Identification du « punctum »

L'auteur Roland Barthes distingue le « punctum » dans une photographie : il s'agit d'un détail inattendu qui vient toucher ou interpeller l'observateur de manière très personnelle. Après une observation attentive et prolongée du cliché, il convient d'identifier un détail précis produisant cet effet, de le nommer, puis d'expliquer en quelques phrases la réaction qu'il suscite.

Activité 5 — L'image : preuve ou interprétation ?

Deux conceptions s'opposent quant à la nature de la photographie :

- Le « ça-a-été » (Roland Barthes) : la photographie apporte la preuve qu'un élément a véritablement existé devant l'objectif ; elle est une émanation du réel passé.
- L'esthétisation du réel (Susan Sontag) : l'acte de photographier vise à rendre le monde « beau », une démarche esthétique qui peut paradoxalement éloigner de la réalité.

À partir de la comparaison entre un cliché d'archive authentique et une image générée ou animée par une intelligence artificielle (IA), les questions suivantes doivent être traitées :

- Le concept du « ça-a-été » de Barthes conserve-t-il sa validité face à une image produite par une IA ? Pour quelles raisons ?
- En quoi le point de vue de Sontag aide-t-il à se méfier d'une belle image ?
- Qu'est-ce qui constitue véritablement la valeur de preuve d'une photographie ?

Histoire-géographie & EMC

Activité 3 — Le Festival pop de Saint-Pons (1970) : photographier la contre-culture

Histoire — Méthode du document, histoire culturelle · Seconde / Première

L'exposition présente une photographie du Festival pop d'Aix, tenu les 1er, 2 et 3 août 1970 au domaine de Saint-Pons. Organisé par le général en retraite Claude Clément un an après Woodstock (août 1969) et l'île de Wight, il rassemble des milliers de jeunes en plein air. D'abord interdit puis déclaré libre et gratuit après des affrontements avec les CRS, il devient un cas exemplaire pour analyser une source visuelle et la culture jeune de l'après-Mai 68.

Objectifs pédagogiques spécifiques

- Mener la critique externe d'une photographie : auteur, date, lieu, contexte technique (Leica, pellicule argentique).
- Mener la critique interne : ce que l'image montre de la jeunesse, des campements, de l'ambiance ; ce que son cadrage révèle du regard du photographe.
- Situer le cliché dans le contexte de la contre-culture des années 1960-70 : Woodstock, mouvement hippie, héritage de Mai 68, contestation de la guerre du Vietnam.

- Distinguer l'apport et les limites de la photographie comme source d'histoire culturelle.

Suggestions d'activité

- Analyser le cliché du Festival de Saint-Pons (août 1970) selon une grille : identification, analyse formelle, contexte, critique.
- Comparer cette image aux représentations de Woodstock (1969) et interroger la circulation d'un modèle festivalier des États-Unis vers la Provence.
- Confronter la photographie à d'autres sources de l'événement (reportage INA, témoignages de festivaliers, presse de l'époque) pour reconstituer le déroulement et les tensions avec les autorités.
- Rédiger une notice d'historien d'une page : que révèle ce festival des rapports entre la jeunesse, la musique pop et le pouvoir au début des années 1970 ?
- Trouver des corrélations si elles existent, entre le festival de Saint-Pons de 1970 et les rave-parties actuelles.

© Henry Ely-Aix — Festival pop de Saint-Pons, 1970

Philosophie

Activité 4 — La photographie est-elle un art ?

Philosophie · L'art et la technique · Terminale

L'exposition expose côte à côte plus de 50 appareils — des premières chambres aux Leica numériques — et plus de 150 tirages d'auteur. De quoi rejouer le débat sur le statut artistique d'une image produite par une machine.

Objectifs pédagogiques spécifiques

- Confronter des positions opposées sur le statut artistique de la photographie (Baudelaire, Benjamin).
- Distinguer reproduction mécanique du réel et création artistique.
- Mettre en relation théorie esthétique et pratique d'auteur.

Suggestions d'activité

- Étudier des extraits de Baudelaire et de Benjamin pour dégager deux conceptions opposées.
- Confronter ces textes au travail des quatre Ely et des appareils exposés : la technique fait-elle obstacle à l'art, ou le rend-elle possible ?
- Rédiger une dissertation : « La photographie est-elle un art ? »

→ Voir l'annexe « La photographie en philosophie » en fin de cahier : un tableau croisé synthétise les positions de Baudelaire, Benjamin, Barthes, Bazin, Sontag et Flusser sur la technique, le réel, l'inconscient et le temps, pour nourrir le débat « la photographie est-elle un art ? ».

Activité 5 — Le « ça-a-été » : photographe des artistes disparus

Philosophie · Le temps, la mémoire · Terminale

L'exposition rassemble les portraits de grandes figures aujourd'hui disparues — Piaf, Brel, Brassens, Hallyday, Bechet, Davis, Ray Charles, Tina Turner. Pour Barthes, chacune de ces images est un « certificat de présence » et une trace de mort.

Objectifs pédagogiques spécifiques

- Comprendre la notion barthésienne de « ça-a-été » comme trace du réel.
- Interroger le rapport de la photographie au temps, à l'absence et à la mort.
- Articuler une expérience concrète de spectateur à un concept philosophique.

Suggestions d'activité

- Choisir dans l'exposition le portrait d'un artiste disparu et réfléchir à ce qui subsiste, dans l'image, de sa présence.
- Discuter en classe : la photographie d'un concert révolu apaise-t-elle le sentiment de perte, ou le ravive-t-elle ?
- Mettre en regard la photographie d'archives de Henry Ely et le même portrait animé par IA : quelle réflexion pour chacune ?

Activité 6 — L'image à l'ère de l'IA : le portrait animé de Henry Ely

Philosophie · La technique, la vérité · Terminale

La scénographie présente un portrait de Henry Ely (1861-1921) animé par intelligence artificielle. Que devient le « ça-a-été » quand l'image d'un homme mort depuis un siècle est mise en mouvement par un algorithme ?

Objectifs pédagogiques spécifiques

- Interroger la valeur de vérité de l'image à l'ère de l'IA générative.
- Distinguer continuité (retouche ancienne) et rupture (animation et génération algorithmiques).
- Mesurer les enjeux démocratiques de la confusion entre photographie et image générée.

Suggestions d'activité

- Observer le portrait animé de Henry Ely et formuler ce qu'il ajoute et ce qu'il retire à la photographie d'origine.
- Organiser une table ronde où des groupes défendent quatre positions : continuité, rupture, transformation, crise.
- S'appuyer sur des exemples actuels (deepfakes, photographie d'actualité, art contemporain).

© Henry Ely-Aix — Henry Ely dans son atelier, 1904

Histoire de l'art

Activité 7 — Le portrait : du studio Ely au selfie

Arts plastiques · Histoire des arts · Seconde / Première

La reconstitution du studio Henry Ely de la fin du XIXe siècle, présente dans l'exposition, et le cliché « Jeune musicien, 1911 » donnent un point de départ concret pour retracer l'évolution du portrait jusqu'au selfie.

Objectifs pédagogiques spécifiques

- Situer l'évolution du portrait photographique du studio fin XIXe au selfie contemporain.
- Repérer les codes visuels et sociaux propres à chaque époque.
- Interroger la construction de l'identité dans le portrait et l'autoportrait.

Suggestions d'activité

- Réaliser une série de quatre autoportraits jouant les codes de quatre époques : studio fin XIXe (à la manière du « Jeune musicien » de 1911), reportage années 1960, selfie Instagram, portrait IA.
- Comparer des portraits présentés à l'exposition aux peintres des courants majeurs de la peinture du XXème siècle.
- Comparer un portrait de studio d'Henry Ely et un portrait de vedette photographié par Jean Ely.
- Présenter les productions en groupe et discuter autour de ce qu'elles disent du « moi » photographié.

Sciences : Physique-chimie

Activité 8 — Optique : comment se forme l'image dans un Leica

Physique-chimie · Seconde / Première

Le Leica de Jean Ely, présent dans la lignée des appareils exposés, sert de fil conducteur concret pour étudier la formation des images par une lentille convergente.

Objectifs pédagogiques spécifiques

- Tracer le trajet d'un rayon à travers une lentille convergente.
- Appliquer la relation de conjugaison et calculer le grandissement.
- Comprendre la profondeur de champ et son lien avec l'ouverture du diaphragme.

Suggestions d'activité

- Modéliser un appareil photo sur banc d'optique (source lumineuse, lentille, écran) et déterminer les conditions d'une image nette.
- Tracer la position de l'image en fonction de celle de l'objet et vérifier la relation de Descartes.
- Expliquer la mise au point d'un reporter qui doit saisir un musicien en mouvement sur scène.

Activité 9 — Photochimie : la chimie des tirages noir & blanc

Physique-chimie — Oxydoréduction, cinétique · Première / Terminale

Les 150 tirages noir & blanc de l'exposition reposent sur la chimie de l'argentique. Le cyanotype permet d'en aborder le principe de façon simple et sécurisée.

Objectifs pédagogiques spécifiques

- Identifier les réactions des étapes d'exposition, révélation et fixage.
- Comprendre le principe d'une réaction photochimique.
- Relier la chimie, du procédé à la formation de l'image noir & blanc.

Suggestions d'activité

- Réaliser un cyanotype : sensibilisation du papier, exposition aux UV à travers un objet ou un négatif, rinçage.
- Observer l'apparition de l'image en bleu de Prusse et l'expliquer.
- Mettre en relation l'expérience avec les étapes chimiques des tirages argentiques exposés.
- Action de l'hyposulfite de soude sur les sels d'argent.

SVT

Activité 10 — La vision : œil humain et appareil photographique

SVT — Le corps humain : la vision · Seconde

Comparer l'œil aux appareils et aux objectifs exposés, de la chambre au capteur numérique. Éclairer le fonctionnement de la vision humaine et de ses spécificités.

Objectifs pédagogiques spécifiques

- Comparer les composants de l'œil et de l'appareil photographique.
- Comprendre l'accommodation, la plage dynamique et l'adaptation chromatique.
- Identifier ce qui distingue la vision humaine de la capture mécanique.

Suggestions d'activité

- Construire un tableau comparatif œil / appareil photo (lentille, ouverture, mise au point, récepteur).
- Discuter les différences de plage dynamique et de perception du relief.
- Mettre en évidence le rôle du cerveau dans l'interprétation des images.

6. Parcours de visite guidée

L'association CEPPIA propose des visites guidées spécifiquement adaptées au public lycéen, avec un niveau de problématisation et un vocabulaire technique simplifiés.

Le parcours

Étape	Salle / Thème	Problématique de visite
1	Orchestres et bals 1900-1930	La photographie comme document anthropologique : que disent ces images des sociabilités à cette époque ?
2	Frise 200 ans de photographie	Comment la technique conditionne-t-elle la prise de vues à diverses époques ?
3	Les années 60	La construction visuelle de la célébrité au XXe siècle. Photographie et « starification ». Le « moment décisif » (Cartier-Bresson).
4	Légendes du jazz · Festival pop de Saint-Pons Class'Rock · Acousmies de Venelles · Festival de piano de La Roque d'Anthéron · Festival d'Art Lyrique · Musiques dans la rue · Concours Francescatti	Comment le photographe adapte-t-il son cadrage et sa lumière à chaque scène (l'intimité d'un club de jazz, la solennité du lyrique, la foule en plein air de Saint-Pons, la rue) ?
5	Reconstitution du studio Ely fin XIXe · Portrait animé par IA de Henry Ely	Confronter le dispositif matériel du photographe du XIXe siècle (chambre, pose, lumière) à l'animation par IA du portrait de Henry Ely.

Trois ateliers guidés au choix

En complément de l'exposition, l'association CEPPIA propose trois ateliers d'1h30 spécialement conçus pour les lycéens. Chacun associe une découverte de l'exposition à une mise en activité.

Atelier 1 — Sur les traces des scènes musicales d'Aix : visite et parcours en ville

Arts plastiques · Histoire-géographie · Première / Terminale · 1h30

Après une découverte des photographies de concerts et de bals du fonds Ely, les élèves partent en ville sur les lieux qui ont accueilli la musique à Aix, hier et aujourd'hui : le Théâtre de l'Archevêché, le Casino, le Rex, ainsi que les places où se déroulaient bals populaires et concerts. Munis de reproductions des clichés du fonds, ils retrouvent chaque lieu, confrontent l'image d'archives à son état actuel et lisent la ville comme une mémoire vivante de son patrimoine musical.

Objectifs pédagogiques spécifiques

- Mettre en relation un lieu photographié hier par les Ely et son état actuel : repérer permanences et transformations urbaines.
- Identifier les hauts lieux de la vie musicale aixoise (Théâtre de l'Archevêché, Casino, Rex, places et de concerts) et comprendre leur fonction sociale et culturelle.
- Comprendre la photographie comme document de la mémoire musicale d'un territoire.

Suggestions d'activité

- Repérer dans l'exposition les clichés liés aux scènes et aux bals aixoises, puis cartographier un itinéraire reliant les lieux correspondants dans la ville.
- Parcourir l'itinéraire et photographier chaque étape en cherchant à retrouver, si possible, le cadrage d'origine du cliché du fonds Ely.
- Réaliser des diptyques « hier / aujourd'hui » associant un cliché d'archive et la prise de vue de l'élève sur le même lieu.
- Restituer le parcours sous forme de carte sensible commentée (Genially, Padlet, Storymap) avec des cartels rédigés par les élèves.

Atelier 2 — Visite guidée de l'exposition « Musiques en Aix »

Histoire des arts · Spécialité musique · Seconde / Première / Terminale · 1h30

Une visite guidée approfondie de l'exposition se décline au choix de l'enseignant selon deux entrées : un axe « histoire de la photographie », qui suit la frise des 200 ans du médium, ses procédés et ses mutations techniques et esthétiques ; ou un axe « musique », qui parcourt un siècle de vie musicale aixoise, des orchestres et bals du début du XXe siècle aux grandes voix de la chanson, aux légendes du jazz, au Festival d'Art Lyrique et aux scènes contemporaines.

Objectifs pédagogiques spécifiques

- Axe photographie : situer les grandes étapes techniques et esthétiques du médium, de la chambre noire au capteur numérique, à partir des appareils et de la frise exposés et comprendre comment la technique conditionne l'esthétique et repérer la rupture argentique / numérique.

- Axe musique : retracer un siècle de vie musicale aixoise et identifier les grands répertoires et scènes (lyrique, jazz, chanson, pop, scènes contemporaines...) et comprendre la photographie comme source primaire de l'histoire culturelle d'un territoire.

Suggestions d'activité

- Demander à chaque élève de choisir un cliché et d'en proposer, à l'oral, une courte analyse.

Atelier 3 — Atelier de prise de vue : cadrage, angle et regard

Arts plastiques · Histoire des arts · Première / Terminale · 1h30

Après une visite de l'exposition centrée sur les choix techniques des photographes Ely (cadrage, angle de vue, lumière, profondeur de champ), les élèves réalisent leurs propres prises de vue en ville, puis analysent leurs images et les comparent aux clichés exposés. L'atelier fait du regard photographique un objet d'étude : pourquoi telle position, telle hauteur, tel cadre ?

Objectifs pédagogiques spécifiques

- Identifier et nommer les paramètres de la prise de vue : cadrage, plan, angle de vue, point de vue, profondeur de champ, lumière.
- Observer dans les clichés du fonds Ely les choix techniques du photographe et formuler leur effet sur la lecture de l'image.
- Faire des choix de prise de vue en extérieur et en lumière naturelle, et les justifier.
- Développer un regard critique en comparant ses propres images à celles, professionnelles, de l'exposition.
- Expliquer l'intention esthétique et les moyens techniques mis en œuvre.

Suggestions d'activité

- Relever dans l'exposition trois clichés aux partis pris de cadrage différents (plongée, contre-plongée, gros plan) et décrire l'effet produit.
- En ville, photographier un même sujet (façade, place, passant, détail) selon plusieurs angles et hauteurs, puis sélectionner la prise la plus expressive.
- Analyser collectivement quelques prises de vue d'élèves : cadrage, angle, lumière, et comparer aux choix des photographes Ely.
- Réaliser un court cartel justifiant les choix techniques et esthétiques de sa meilleure image.

7. Informations pratiques

L'exposition « Musiques en Aix »

Exposition	Musiques en Aix — Fonds Henry Ely-Aix
Dates	26 août – 1er novembre 2026
Lieu	Hôtel de Boadès, 8 place Jeanne d'Arc, 13100 Aix-en-Provence
Accessibilité	Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Tarifs et formules pour les scolaires

Visites en autonomie	Gratuites
Ateliers guidés (3 au choix)	135 € pour un groupe de 25 élèves — Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous	Hôtel de Boadès, 5 minutes avant le début de la visite ou de l'atelier

Réservation

Réservation	Obligatoire
Ouverture en novembre	Possibilité de visiter l'exposition, sur réservation, les jeudis et vendredis.
Contact	Dominique Barra — chargée des relations avec les scolaires — michelbarra@hotmail.fr

8. Lexique

Terme	Définition
Argentique	Procédé photographique reposant sur la photosensibilité des halogénures d'argent (AgBr, AgCl, AgI). Inclut le négatif sur film puis le tirage sur papier baryté ou plastifié. Dominant entre les années 1880 et 2000, il subsiste aujourd'hui dans des pratiques artistiques.
Aura	Concept central de Walter Benjamin (1935) désignant la singularité de l'œuvre d'art unique, enracinée dans une tradition. La reproduction photographique mécanique fait, selon Benjamin, « décliner l'aura » mais ouvre de nouveaux modes de perception collective.
Autochrome	Premier procédé de photographie en couleurs commercialisé. Inventé par les frères Auguste et Louis Lumière (Lyon, 1907), il utilise une couche de grains de fécule de pomme de terre teintés en rouge-orangé, vert et bleu-violet, agissant comme filtre couleur sur la plaque sensible.
Bayer (matrice de)	Disposition des filtres colorés sur un capteur numérique : 50 % de pixels verts, 25 % de rouges, 25 % de bleus. Cette répartition imite la sensibilité de l'œil humain (plus sensible au vert). Inventée par Bryce Bayer (Kodak, 1976).
Ça-a-été	Concept de Roland Barthes (La Chambre claire, 1980) désignant ce qui caractérise ontologiquement la photographie : tout ce qui est photographié a nécessairement existé devant l'objectif. Cette « certification de présence » fait de la photographie une trace du réel.
Calotype	Procédé négatif/positif sur papier inventé par William Fox Talbot (1841). Premier système permettant la reproduction multiple d'une même image. Fondement technique de la photographie moderne.
Camera obscura	Chambre noire optique : enceinte fermée où la lumière entre par un sténopé et projette sur la paroi opposée une image inversée du monde extérieur. Connue dès l'Antiquité (Aristote), elle est l'ancêtre conceptuel direct de l'appareil photographique.
Cyanotype	Procédé photographique alternatif inventé par John Herschel (1842), donnant des images au bleu de Prusse. Chimie simple (citrate ferrique d'ammonium + ferricyanure de potassium), sensibilité aux UV. Très utilisé en TP scolaire.
Daguerréotype	Procédé photographique inventé par Louis Daguerre, présenté à l'Académie des sciences le 19 août 1839. Image positive directe sur plaque de cuivre argentée et iodée. Pas de négatif, donc pas de reproduction. Domine de 1839 aux années 1850.
Deepfake	Image, vidéo ou son manipulés par intelligence artificielle de manière à imiter de manière réaliste une personne réelle. Pose des enjeux majeurs de désinformation, droit à l'image, et confiance dans les médias. Encadré en France par la loi du 21 mai 2024.

Terme	Définition
Effet photoélectrique	Phénomène physique (Hertz, 1887 ; expliqué par Einstein, 1905, prix Nobel 1921) selon lequel un photon incident sur un matériau peut libérer un électron. Principe physique fondateur du capteur photographique numérique.
EXIF	Exchangeable Image File Format — métadonnées attachées à un fichier image numérique : date, lieu (GPS), appareil, ouverture, vitesse, ISO. Pose des enjeux de vie privée importants lors du partage en ligne.
Halogénures d'argent	Sels constitués par la combinaison d'argent et d'un halogène (brome, chlore, iode). Photosensibles, ils noircissent par réduction des ions Ag^+ en argent métallique sous l'effet de la lumière. Cœur chimique du procédé argentique.
Image latente	Image invisible enregistrée par exposition d'un film argentique, avant développement. Composée de noyaux d'atomes d'argent métallique formés à partir des halogénures exposés. Le révélateur amplifie chimiquement cette image latente.
Indice (sémiologie)	Selon Charles Sanders Peirce, l'indice est un signe lié physiquement à son référent (la fumée comme indice du feu). La photographie est ontologiquement un indice : la lumière qui frappe le capteur ou le film vient de la chose elle-même. Concept central pour la philosophie de la photographie (Dubois, Schaeffer).
Photogramme	Image photographique obtenue sans appareil, par exposition directe à la lumière d'un papier photosensible sur lequel sont posés des objets. Pratique artistique de Man Ray (rayogrammes), Moholy-Nagy.
Photojournalisme	Pratique journalistique utilisant la photographie comme moyen d'information. Codifié dans l'entre-deux-guerres (revues Vu, Life, Match) avec des figures comme Capa, Cartier-Bresson, McCullin, Ely. Aujourd'hui en crise économique.
Pixel	Plus petite unité d'une image numérique matricielle. Contraction de « picture element ». Codé typiquement sur 24 bits (3 octets) en RVB ou 32 bits avec couche alpha. Une image 24 Mpx contient 24 millions de pixels.
Punctum	Concept de Roland Barthes (La Chambre claire) désignant le détail d'une photographie qui « point » le regardeur, le touche personnellement. Le punctum est singulier, subjectif, irréductible — par opposition au Studium (intérêt général, culturel).
Reproductibilité technique	Concept de Walter Benjamin caractérisant l'art moderne (photographie, cinéma) qui, contrairement à la peinture, peut être reproduit à l'identique en grand nombre. Cette propriété transforme le statut, la fonction et la perception de l'œuvre d'art.

9. Ressources — photographes de référence, filmographie, documentaires, bibliographie

1. Photographes de référence

Pionniers et invention (XIXe siècle)

- Nicéphore Niépce — auteur de la plus ancienne photographie conservée ; héliographie.
- Louis Daguerre — inventeur du daguerréotype, image unique très détaillée.
- William Henry Fox Talbot — procédé négatif-positif, tirages multiples (calotype).
- Nadar — portraits de célébrités, premières photographies aériennes.
- Gustave Le Gray — paysages et marines, maîtrise technique du XIXe siècle.

Photoreportage et photographie documentaire

- Henri Cartier-Bresson — « l'instant décisif », cofondateur de l'agence Magnum.
- Robert Capa — photographie de guerre.
- Sebastião Salgado — travail social et environnemental, noir et blanc.
- Dorothea Lange — Grande Dépression américaine, photo sociale.

Photographie humaniste française

- Robert Doisneau — scènes de rue parisiennes, lecture d'image idéale.
- Willy Ronis — quotidien et monde ouvrier, contexte historique français.

Approche plastique et contemporaine

- Man Ray — expérimentation, photogrammes (« rayographies »).
- Cindy Sherman — mise en scène de soi, identité et représentation.
- Andreas Gursky — très grands formats, monde globalisé contemporain.
- JR — art urbain et photographie participative, très mobilisateur.

Mode et portrait

- Lee Miller — mode, portrait et reportage.
- Helmut Newton — mode et portrait, esthétique provocatrice en noir et blanc.
- Peter Lindbergh — portraits et mode, noir et blanc naturel ; figure des top-modèles.
- Frances McLaughlin-Gill — pionnière de la mode pour Vogue, scènes en mouvement et naturelles.
- Richard Avedon — portrait et mode, fonds blancs épurés, intensité du regard.
- Annie Leibovitz — portraits de célébrités mis en scène, presse magazine.
- Paolo Roversi — mode et portrait, lumière douce et atmosphère poétique.
- Irving Penn — mode, portrait et nature morte, compositions épurées et rigoureuses.

Paysage, rue et art conceptuel

- Ansel Adams — grands paysages américains, maîtrise du noir et blanc (système de zones).
- Vivian Maier — photographie de rue, œuvre redécouverte après sa mort.
- Cindy Sherman — mise en scène de soi, art conceptuel ; identité et représentation.
- Garry Winogrand — photographie de rue américaine, vie urbaine saisie sur le vif.

2. Musées et lieux de référence en France

Lieu	Ville	Intérêt pédagogique
Maison Européenne de la Photographie (MEP)	Paris	Centre de référence pour la photographie contemporaine (ouvert en 1996).
Fondation Henri Cartier-Bresson	Paris	Œuvre du maître du reportage et expositions thématiques.
Jeu de Paume	Paris	Image, photographie et arts visuels ; expositions de grands auteurs.
Musée français de la Photographie	Bièvres (91)	Importante collection d'appareils et de procédés : dimension technique.
Musée Nicéphore Niépce	Chalon-sur-Saône	Ville de l'inventeur ; parcours historique et technique complet.
Musée de la Photographie Charles Nègre	Nice	De la photographie ancienne à l'image numérique.
Musée départemental Albert-Kahn	Boulogne-Billancourt	Autochromes et « Archives de la Planète » ; couleur ancienne.

Lieux régionaux

Lieu	Ville	Intérêt pédagogique
Muséum d'histoire naturelle	Marseille	Trois générations de photographes marseillais qui ont immortalisé la vie de Marseille et notamment connues pour avoir pris la succession du légendaire studio Nadar en 1896.
Les Rencontres d'Arles	Arles	Premier festival international de photographie ; sortie scolaire de référence en région.

3. Filmographie (fictions)

- Blow-Up — M. Antonioni (1966) — un photographe de mode et le pouvoir de révélation de l'image.
- La Jetée — Chris Marker (1962) — court-métrage de SF composé de photos fixes ; rapport photo / cinéma / temps.
- Pecker — John Waters (1998) — photographie amateur et monde de l'art, ton léger.

4. Documentaires

- Le Sel de la Terre — Wenders & Salgado (2014) : parcours et engagement de Sebastião Salgado.
- Finding Vivian Maier (2013) : découverte posthume d'une photographe de rue ; statut d'auteur et archive.
- War Photographer (2001) : James Nachtwey, le photojournalisme de guerre.
- McCullin (2012) : Don McCullin, photographe de conflits.
- Lumière ! L'aventure commence, Thierry Frémaux : hommage aux Frères Lumière.
- Eternity (sur Cartier-Bresson), J.-P. Krief.
- Le sel de la photographie, Arte / France 5 : série de documentaires courts sur les grands photographes.

5. Bibliographie

Théorie et lecture de l'image

- Roland Barthes, La Chambre claire — 1980
- Susan Sontag, Sur la photographie — le regard et l'usage social des images.
- Charles Baudelaire, Salon de 1859
- Vilem Flusser, Pour une philosophie de la photographie, 1983

Histoire et synthèse

- Quentin Bajac, La Photographie : l'époque moderne (Découvertes Gallimard) — abordable et très illustré.
- Michel Frizot (dir.), Nouvelle histoire de la photographie — ouvrage de référence pour le professeur.
- Histoire de la photographie (Découvertes Gallimard) — synthèse adaptée aux élèves.
- Walter Benjamin, Petite histoire de la photographie (1931)

Pratique et technique (voie technologique)

- Michael Freeman, L'Œil du photographe — composition et construction du regard.
- Manuel sur la lumière et l'exposition — reliait optique, capteur et pratique de prise de vue.

Liens

- Baudelaire, texte intégral https://fr.wikisource.org/wiki/Curiosités_esthétiques/Salon_de_1859
- Baudelaire, émission Radio France <https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/un-ete-avec-baudelaire/baudelaire-et-la-photographie-8827883>

• **Barthes, texte intégral :**

[https://monoskop.org/images/f/f3/Barthes Roland La chambre claire Note sur la photographie.pdf](https://monoskop.org/images/f/f3/Barthes_Roland_La_chambre_claire_Note_sur_la_photographie.pdf)

• **Les Nuits de France Culture — « Roland Barthes sur la photographie »** [Médiathèque](#)

• **« Qu'est-ce que la photographie ? La Chambre claire de Roland Barthes »**

○ Série en 5 parties décortiquant les concepts clés : studium / punctum et le « ça-a-été ».

→ **Partie 2 :** <https://www.youtube.com/watch?v=fl5kQpQPCOE>

→ **Partie 3 — le punctum** https://www.youtube.com/watch?v=tKfJw_Rfpns

→ **Partie 5 — le « ça-a-été »** <https://www.youtube.com/watch?v=NGxTKRaDV1M>

Annexe — La photographie en philosophie

Tableau croisé : technique, réel, inconscient et temps chez six penseurs de l'image photographique.

Penseur (œuvre)	Technique	Le réel	L'inconscient	Le temps
Baudelaire <i>Salon de 1859</i>	L'« industrie » mécanique, ennemie de l'art ; rôle purement ancillaire. « sa servante... mais la très-humble servante, comme l'imprimerie et la sténographie »	Copie servile et exacte de la nature ; société narcissique. « la société immonde se rua, comme un seul Narcisse, pour contempler sa triviale image sur le métal »	Tue l'imaginaire et le rêve ; nie l'imagination, « reine des facultés ». « La poésie et le progrès... se haïssent d'une haine instinctive »	Simple usage d'archive, contre l'oubli. « qu'elle sauve de l'oubli les ruines... que le temps dévore »
Benjamin <i>Petite histoire de la photographie (1931)</i>	Reproductibilité technique entraînant le déclin de l'aura. « ce qui dépérit, c'est l'aura de l'œuvre d'art »	Atget vide le réel de son aura ; portée politique de l'image. « ses photos ont été comparées à celles du lieu d'un crime »	L'inconscient optique : l'appareil révèle l'invisible du regard. « nous découvrons cet inconscient optique comme la psychanalyse l'inconscient pulsionnel »	L'aura comme distance, surgissement d'un lointain. « l'unique apparition d'un lointain, si proche soit-il »
Barthes <i>La Chambre claire (1980)</i>	Indifférent à la technique ; émanation chimique du référent. « la photo est littéralement une	Le « ça-a-été », certificat d'existence (le noème). « le nom du noème de la Photographie	Studium / punctum : le détail qui « point » et échappe au code.	Lien intime à la mort et au Temps. « il est mort et il va mourir ; ce punctum... c'est le Temps »

Penseur (œuvre)	Technique	Le réel	L'inconscient	Le temps
	<i>émanation du référent »</i>	<i>sera donc : Ça-a-été »</i>	<i>« ce hasard qui en elle me point (mais aussi me meurtrit, me poigne) »</i>	
Bazin <i>Ontologie de l'image photographique (1945)</i>	Objectivité de l'objectif, absence de la main humaine. <i>« entre l'objet et sa représentation rien ne s'interpose qu'un autre objet »</i>	Empreinte lumineuse, décalque du réel, crédibilité absolue. <i>« l'objectivité... lui confère une puissance de crédibilité absente de toute œuvre picturale »</i>	« Complexe de la momie » : besoin psychique de vaincre la mort. <i>« À l'origine de la peinture... il y a un complexe de la momie »</i>	Momification du temps : embaumer l'instant. <i>« elle embaume le temps, le soustrait à sa propre corruption »</i>
Sontag <i>Sur la photographie (1977)</i>	L'appareil comme appropriation, presque une arme. <i>« Photographier, c'est s'approprier la chose photographiée »</i>	Preuve et collection du monde, mais aussi déréalisation. <i>« collectionner des photographies, c'est collectionner le monde »</i>	Voyeurisme et désir ; douce agression du regard. <i>« il y a quelque chose de prédateur dans l'acte de photographier »</i>	Toute photo est un memento mori. <i>« Toutes les photographies sont un memento mori »</i>
Flusser <i>Pour une philosophie de la photographie (1983)</i>	L'« appareil » et son « programme » ; l'image technique. <i>« le photographe... joue avec et contre l'appareil »</i>	L'image n'est pas une fenêtre mais un concept codé. <i>« les images techniques... ne représentent pas le monde, elles le codent »</i>	Le photographe, « fonctionnaire automatisé » ; geste de chasse.	Combinatoire de possibles programmés, non flux vécu.

Avec le soutien de nos partenaires

