DOSSIER PÉDAGOGIQUE
LYCÉE · SECONDE À TERMINALE

Cortis & Sonderegger, « Icons » © Cortis & Sonderegger

Lire les images

Réalité, point de vue, symboles et construction

« Une photographie montre-t-elle le réel, ou construit-elle toujours un point de vue sur le réel ? »

Réseau LUX
Maison des Arts de Créteil

200LUX EXPO — Dossier pédagogique lycée

Lire les images : réalité, point de vue, symboles et construction

Public : lycéens, adaptable de la Seconde à la Terminale.

Fil conducteur : « Une photographie montre-t-elle le réel, ou construit-elle toujours un point de vue sur le réel ? »

1. Intentions pédagogiques

La visite ne cherche pas à retracer exhaustivement l'histoire technique de la photographie. Elle utilise cinq ensembles de l'exposition pour faire évoluer une question : qu'est-ce qui fait qu'une image nous paraît vraie, crédible, symbolique ou iconique ?

- Identifier les choix qui construisent une image : cadrage, lumière, mise en scène, sélection, point de vue, contexte.
- Comprendre qu'une photographie peut être liée au réel sans être une reproduction neutre de celui-ci.
- Interroger la fabrication des représentations individuelles et collectives.
- Comprendre comment certaines images deviennent des références, des symboles ou des « icônes ».
- Développer une lecture critique des images, notamment face aux images générées ou transformées par l'IA.
- Argumenter à partir d'éléments visibles avant de mobiliser des informations contextuelles.

2. Parcours en cinq étapes

Étape	Œuvres	Question	Notions	Temps
1	Pepe Atocha	Une photographie est-elle une trace du réel ?	trace, lumière, dispositif, invisible	8 min
2	Komath Studio / Olivier Culmann + Yama Ndiaye	Que construit-on quand on photographie une personne ?	portrait, point de vue, représentation, identité	10 min
3	Matt Wilson	Pourquoi une photographie de paysage peut-elle sembler intime ou picturale ?	cadrage, lumière, perception	8 min
4	Brodbeck & de Barbuat	Comment une image devient-elle iconique ?	mémoire visuelle, symbole, IA, biais	10 min
5	Cortis & Sonderegger	Peut-on photographier une construction comme si elle était le réel ?	maquette, mise en scène, réel/fiction	10 min

3. Étape 1 — Une photographie est-elle une trace du réel ?

Pepe Atocha — Mistral Amazonas / OFF Arles Photo – La Kabine

Pepe Atocha est un artiste photographe qui conçoit sa propre caméra, entre chambre photographique et camera obscura, et réalise des images argentiques qui cherchent moins à documenter le réel qu'à révéler des forces invisibles : vent, lumière, connexions souterraines et présences du paysage.

Questions

- Qu'est-ce que vous voyez réellement ? Qu'est-ce que vous imaginez ?
- Qu'est-ce qui, dans l'image, peut être considéré comme une trace ?
- Une photographie doit-elle être descriptive pour être liée au réel ?
- Quelle différence entre montrer un phénomène et révéler une expérience ?

4. Étape 2 — Photographier, c'est choisir un point de vue

Komath Studio — Collection Olivier Culmann / PORTRAIT(S)

La photographie arrive très tôt en Inde : du matériel pour daguerréotypes est vendu à Calcutta dès 1840 et un premier studio professionnel ouvre à Bombay en 1850. La collection réunie par Olivier Culmann rassemble notamment des portraits du Komath Studio datant principalement des années 1970-1980, témoignant de codes précis du portrait de studio.

- Que nous apprennent le décor, la pose, les vêtements, le regard et le cadrage ?
- Qui décide de la manière dont la personne apparaît : le photographe, la personne photographiée, les deux ?
- Que peut-on savoir réellement d'une personne à partir de son portrait ?
- Qu'est-ce que le portrait montre et qu'est-ce qu'il laisse hors champ ?

Ouverture — Yama Ndiaye, Nataal/ Les femmes s'exposent

Le dossier présente Nataal comme un travail sur l'appartenance, la mémoire et la représentation, mêlant mises en scène, photographies de terrain, archives et recherche plastique. « Nataal » signifie « image » en wolof.

5. Étape 3 — Le réel n'est jamais le même dans une image

Matt Wilson — An Intimacy Of Form, le Perche en pente douce / Moulin Blanchard

Entre photographie et peinture, attentif aux variations de lumière, aux atmosphères changeantes et à la présence silencieuse de la nature. Le travail dépasse la simple représentation du réel pour construire une vision intime et poétique du paysage.

- Qu'est-ce qui rend l'image photographique et qu'est-ce qui la rapproche de la peinture ?
- Que font la lumière et l'atmosphère à notre perception du lieu ?
- Deux photographes placés au même endroit produiraient-ils nécessairement la même image ?
- Formuler : le point de vue est une sélection, une position et une manière de regarder.

6. Étape 4 — Quand une photographie devient une image iconique

Brodbeck & de Barbuat — Une Histoire parallèle / Festival Photo La Gacilly

Le projet part de plus de deux cents photographies emblématiques du XXe siècle. Les artistes ont entraîné une IA à les recréer à partir de descriptions textuelles, sans lui montrer les images originales. Les résultats restent reconnaissables tout en comportant oublis, inversions et détails improbables. Le dossier insiste sur les biais, stéréotypes, effacements et réécritures involontaires qui peuvent apparaître dans cette mémoire visuelle.

- Comment reconnaître une image célèbre si on ne voit pas l'original ?
- Quels éléments d'une image semblent être devenus des symboles ?
- Que se passe-t-il lorsque la mémoire collective remplace les détails réels par une représentation simplifiée ?
- Une image iconique est-elle célèbre parce qu'elle est historiquement importante, parce qu'elle est reproduite, ou parce qu'elle correspond à un récit collectif ?
- L'IA révèle-t-elle des biais déjà présents dans les images et les récits dont elle a appris ?

7. Étape 5 – Peut-on fabriquer une photographie du réel ?

Jojakim Cortis & Adrian Sonderegger – Icônes / Photoclimat

Dans « Icônes », les artistes recréent depuis 2013 des images célèbres de l'histoire de la photographie sous forme de dioramas tridimensionnels construits en studio, puis photographient ces modèles. Les images obtenues ressemblent fortement aux originaux. Le projet est à la fois un hommage, une appropriation humoristique et une réflexion sur le fonctionnement du médium photographique.

- Distinguer trois niveaux : événement ou sujet historique / maquette / photographie de la maquette.
- Une photographie peut être une trace réelle tout en représentant un sujet construit.
- Revenir à la question du début : qu'est-ce qui donne à une photographie son autorité ?

8. Synthèse – cinq notions

Étape	Notion	À retenir
Pepe Atocha	Trace	Une photo peut garder la trace d'un phénomène sans tout montrer.
Komath / Culmann	Point de vue	Un portrait dépend de choix et de codes.
Matt Wilson	Perception	Photographier un lieu, c'est aussi produire une manière de le ressentir.
Brodbeck & de Barbuat	Mémoire / icône	Une image célèbre existe aussi dans la mémoire collective et ses biais.
Cortis & Sonderegger	Construction	Une photographie peut être vraie comme trace et construite comme représentation.

9. Activités avant / après la visite

Avant

- Débat : « Une photographie dit-elle toujours la vérité ? »
- Décrire une photographie célèbre sans la montrer : quels éléments permettent de la reconnaître ?
- Distinguer réel / représentation / interprétation.

Après

- Photographier un même lieu de deux façons : documentaire puis expressive.
- Construire une petite maquette d'une image connue et la photographier.
- Changer la légende d'une photographie et observer les effets sur son interprétation.

10. Repères interdisciplinaires

Discipline	Entrées
Arts plastiques	cadrage, point de vue, mise en scène, appropriation
Histoire des arts	histoire du médium, images de référence, circulation et réception
Français	description, interprétation, légende, argumentation
EMC / HGGSP	représentations collectives, mémoire, récit, images politiques
Numérique / SNT	IA générative, données, biais, image photographique et image synthétique

Source : Dossier de presse 200LUX EXPO, Réseau LUX / Maison des Arts de Créteil, 2026.

Contacts
Visites guidées en semaine : lundis, mercredis, jeudis et vendredis après-midi
Melisa Guerrien, melisa.guerrien@maccreteil.com
Relations publiques second degré : Camille Cueff, camille.cueff@maccreteil.com · **Léa Renoult**, lea.renoult@maccreteil.com