

Masterclass de Photographie

Rencontres photographiques avec Nicolas Pascarel : “ La Photo Autrement “

18 lectures de photos appropriées à un thème de 2 heures chacun, divisé en deux parties, l'une concernant le propos général et l'autre pour en analyser les détails.

9 thèmes développés. Ce qui représente 36 heures au total.

Nous y ajoutons 6 heures d'un cours spécialisé, à propos de la fusion entre la photographie et le cinéma.

Nous obtenons ainsi 42 heures de cours. En voici le menu :

1 - Une vie de photographe – Lecture de portfolio

Cette première leçon sera divisée en deux parties. Dans la première, sous forme de diaporamas, je présenterai mon parcours avec quelques-unes de mes “Histoires photographiques” au fil du temps, du Cambodge à Cuba, du Vietnam à l'Afrique et, bien entendu, dans de multiples pays européens. J'expliquerai aux participants comment on construit une histoire photographique et ce sera pour moi l'occasion de partager en images trente années de travail sur le terrain. Je leur parlerai ensuite de l'évolution technique de la photographie, en particulier le passage de l'argentique au numérique et ce qu'il faut savoir du marché actuel de la photo, du déclin de la presse magazine et de la prolifération, des galeries d'art, festivals photo et concours online.

Dans la deuxième leçon je demanderai aux étudiants de me présenter, sous format tirage papier, une sélection d'une vingtaine de photos de leurs propres travaux. Ce sera la lecture portfolio. Une lecture en forme de dialogue, de débats et de commentaires qui composeront, mieux qu'une confrontation, un colloque artistique et culturel entre les stagiaires et moi. Ces six heures bien remplies de cours permettront non seulement de nous connaître et de partager cette même passion de la photo mais de nous préparer avec curiosité aux leçons suivantes.

2 - La photographie humaniste – L'école française. Naissance de la street photo et du photo journalisme moderne

Paris invente la photo de rue où, dans sa vie quotidienne, l'être humain devient l'acteur, pour ainsi dire le héros des clichés. En même temps, le photographe se déplace dans les quartiers populaires et en banlieue, pour éclairer d'un nouveau regard la société. Cette photographie plus proche de la réalité est sans nul doute inspirée par les événements sociaux qui bouleversent l'Europe en cette fin des années 30 ainsi que les films de Jean Renoir, Marcel Carné, René Clair...ces réalisateurs qui ont inventé le « réalisme poétique » qui influencera, à leur tour, nombre d'artistes, écrivains et metteurs en scène étrangers en particulier *les italiens* comme Visconti, Antonioni et Rossellini qui donneront naissance, après la guerre, au célèbre « Néoréalisme ».

3 - Quand la photographie dépasse l'Histoire – La photographie dans les révolutions

Quand une image dépasse tout un discours par sa propre force visuelle, que ce soit dans un journal télévisé, un article de presse, parfois dans un film... elle réussit à s'imprimer intemporellement dans notre mémoire. Nous verrons l'importance de l'image dans les révolutions, de Cuba au Cambodge de Pol Pot, du Vietnam au mur de Berlin pour finir sur l'actualité la plus récente.

4 - Les grands photographes du XX siècle - Robert Frank, William Klein, Marc Riboud, Martin Chambi, Harry Gruyaert, Sergio Larrain, René Burri, George Rodger, Sebastiano Salgado...

Les photographes qui ont fait l'histoire, du noir et blanc à la couleur. Ceux qui nous ont fait tomber amoureux de la photographie et l'ont rendue célèbre à travers le monde. Une sélection de ces grands maîtres que nous ne pouvons pas connaître.

5 - La photographie couleur américaine – The Revolution.

L'Amérique n'a pas peur de changer le monde, et elle l'a fait pour la photo. Au contraire des clichés du passé, elle met en avant une photographie qu'elle veut définitivement moderne, pour rompre avec toute répétition de ce qu'elle juge fini. Elle impose au monde la couleur, « sa couleur ». C'est une véritable révolution dans un univers photographique qui ne vénère que le noir et blanc. Une rupture artistique mais également sociale, qui surgit dans un monde à peine sorti de la deuxième guerre mondiale. Cette transition très en avance sur son temps sera brutale.

6 - Femmes photographes de guerre – De la guerre civile espagnole à la Syrie d'aujourd'hui.

Je donne dans ce cours un aperçu des femmes photographes dans la guerre. Disons d'abord que, dans le monde de la photographie, les photographes de guerre sont minoritaires et ça se comprend. Peu de gens ont envie de risquer leur vie dans des conflits meurtriers. Et si les femmes sont encore plus largement minoritaires que les hommes à s'y engager ce n'est pas pour les copier, ni leur prouver qu'elles sont aussi courageuses qu'eux. C'est, pour la plupart, parce qu'elles veulent démontrer que leur manière de ressentir le danger, la violence des combats et la souffrance envers les blessés et les morts est différente et leur permet une vision particulière de la guerre, un coup d'œil strictement féminin que l'on retrouve dans leurs photos.

7 - La photographie italienne au XXème siècle - Entre tradition et innovation.

Parfois sociale, voire politique, artistique, innovatrice, la photographie italienne mélange, par la richesse de ses créateurs venus de toute la péninsule, les multiples genres photographiques de notre époque, du noir et blanc à la couleur, de la mode à la guerre, de l'architecture, à la limite de l'impossible, à la banalité du quotidien, de la mafia inconsciente de pécher à l'importance de la religion et, pour finir sur l'actualité récente, le confinement durant la pandémie du coronavirus.

8 - La photographie africaine de 1950 jusqu'à aujourd'hui – L'Afrique autrement.

Nous montrerons le talent des photographes africains en voyageant dans ce continent pour décrire les folles nuits de Kinshasa et les soirées twist de Bamako, l'originalité des Yéyés de Niamey et la culture esthétique de l'apparence des sapeurs de Brazzaville... Une Afrique différente des clichés habituels, le plus souvent joyeuse, jeune, libre et sans tabou va s'ouvrir à vos yeux. Une Afrique photographiée par les Africains.

9 - La photo aujourd'hui et son avenir - Marché de l'art et réseaux sociaux.

La photo est à la mode depuis une vingtaine d'années et le marché de l'art s'en est emparé. Les galeries et les expositions, les festivals et les salons poussent comme des champignons partout dans le monde. En même temps, avec l'arrivée du numérique et des smartphones de haute résolution technique, avec les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, la photographie s'est libérée et n'est plus le domaine privé des professionnels de l'image. Monsieur tout le monde est désormais de plein droit photographe et certains se réclament même artistes. Cette « nouvelle photographie » a envahi notre existence. Nous en étudierons les conséquences à propos de son avenir.

10 - La rencontre entre la photographie et le cinéma

Agnès Varda, Wim Wenders, Michelangelo Antonioni, Matteo Garrone, Alfonso Cuarón, Raymond Depardon, Sophie Calle, Jean Rouch, etc... (3 sections de 2 heures chacune). Nous développerons ici le passage de nombreux photographes à la réalisation de documentaires et de films. Nous découvrirons l'importance du travail sur la lumière et le cadre avec l'influence du cinéma dans le travail de certains photographes et aussi, à l'inverse, comment parfois la photographie a elle-même influencé le 7ème art.

Les photos lectures, que je nomme "La Photo Autrement", sont ouvertes non seulement aux

étudiants qui pratiquent la photographie ou les arts visuels mais à tous ceux qui s'intéressent à la photo et qui l'aiment. Pendant les cours, constitués d'échanges libres et réfléchis entre les participants et moi, nous aborderons les sujets mentionnés ci-dessus non seulement par la visualisation d'images photographiques mais également par des documentaires et des morceaux choisis de films. A l'aspect technique des sujets nous joindrons l'historique et le lieu géographique, afin d'en débattre avec un large point de vue.

Ces photos lectures ont pour but d'augmenter les connaissances photographiques, d'en comprendre le sens, d'analyser les images mais aussi d'enrichir l'espace culturel et intellectuel des participants, en un mot d'accéder à davantage de connaissance. C'est pourquoi, à cet effet, le titre de ce masterclass en photographie pourrait s'appeler " la photographie comme mode de connaissance du monde " .

Par son histoire, son évolution et ses transformations, la photographie est un outil d'apprentissage prodigieux concernant la société, celle du passé entraînant celle de l'avenir. Elle permet de comprendre l'histoire du monde en se projetant bien au-delà d'un simple regard sur une image. C'est ce que j'ai appris en trente ans de photographie et ce que j'ai enseigné pendant des années dans le Sud-Est Asiatique, en Afrique, à Cuba ou encore en Europe et, particulièrement, en Italie, en Allemagne, en France et au Portugal. Toujours, mes cours se sont construits par des échanges entre les étudiants et moi, dans un débat intelligent qui nous a enrichis, afin de dépasser l'aspect technique pour développer la curiosité et le savoir. Une expérience de terrain que j'ai eu la chance de découvrir en même temps que mes élèves.

Ce masterclass court mais intensif, d'une durée de quarante-deux heures est bien entendu modulable selon les exigences de l'établissement. Après ces lectures photo, les étudiants auront les outils nécessaires pour " regarder et comprendre " une image, la placer dans un contexte social, culturel et de développer par la suite leur propre créativité.

Nicolas Pascarel
npascarel@hotmail.com
+39 340 5014561