

PHOTOREPORTAGES CANADA

GUIDE DE L'ENSEIGNANT-E ET PLAN DE COURS

Musée des beaux-arts National Gallery
du Canada of Canada

Canada

Section 1 Introduction : Le guide de l'enseignante à Photoreportages Canada P.2

- Aperçu général des photoreportages
- Comment utiliser les photoreportages en classe
- Les objectifs du programme

Section 2 Faire un photoreportage P.4

- Aperçu
- Les composantes d'un photoreportage
- Les éléments essentiels

Section 3 La conception P.8

- Les composantes d'une mise en page
- La structure d'une photographie en détail
- Éléments et principes de conception en photographie

Section 4 Le plan de cours P.17

- Créer un photoreportage : de la 4e à la 6e année, et de la 7e à la 12e année
 - Premier cours : Regarder, analyser et discuter
 - Deuxième cours : Créer un photoreportage
 - Troisième cours : La discussion en classe et conclusion

PREMIER COURS

INTRODUCTION :

LE GUIDE DE L'ENSEIGNANTE À PHOTOREPORTAGES CANADA

APERÇU GÉNÉRAL DES PHOTOREPORTAGES

Le Service de la photographie de l'Office national du film produit des photoreportages de 1955 à 1971. Un photoreportage est une forme de photojournalisme où images et textes sont combinés pour raconter une histoire. Le Service envoie alors des photographes dans tout le pays pour couvrir un éventail de sujets. Les photographies sont combinées à des textes pour créer de fascinantes histoires sur le Canada et ses habitants. Elles sont diffusées au pays et à l'étranger par l'intermédiaire de magazines, de journaux et de livres.

Le site web *Photoreportages Canada* vise à rendre les photoreportages disponibles au grand public, aux élèves et aux chercheurs. Ces archives imposantes sont un outil que les élèves trouveront utile pour découvrir le passé du Canada grâce à la photographie. Cette expérience transversale touche les sujets suivants :

- **Les arts visuels** (la photographie)
- **Les sciences sociales** (l'histoire canadienne)
- **Les études médiatiques** (journalisme et technologie)
- **Le langage et la communication** (l'écriture et le photojournalisme)

Saviez-vous que...

L'Office national du film du Canada (ONF) est le producteur et distributeur public d'œuvres audiovisuelles du Canada. C'est un organisme gouvernemental.

Une part importante de sa mission est « de faire connaître et comprendre le Canada aux Canadiens et aux autres nations. »

De 1941 à 1984, le Service de la photographie de l'ONF était voué uniquement à la photographie. Une « photographie » est une image fixe, contrairement aux images de films ou de vidéos, qui bougent.

COMMENT UTILISER LES PHOTOREPORTAGES EN CLASSE

Avec *Photoreportages Canada*, les élèves pourront :

- Explorer le Canada d'un océan à un océan à l'autre, en naviguant dans les *archives des photoreportages*. Recherche par thème, photographe, période ou lieu.
- Voir les photoreportages créés à des moments particuliers en utilisant la *chronologie* pour avoir une idée de la vie que menaient leurs parents et grands-parents.
- Utiliser les photoreportages comme point de départ de discussion ou de débat.
- Créer leur propre photoreportage grâce à l'application *Créer un photoreportage* ou le *modèle pdf* et le *plan de cours* connexe

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

Que pouvez-vous réaliser avec les élèves de la 4e à la 12e année?

- Initier les élèves au photojournalisme au Canada.
- Développer une compréhension du vocabulaire et des éléments visuels par l'analyse des photographies.
- Explorer comment une photographie communique des événements historiques.
- Comprendre les relations entre la photographie et l'identité ou le contexte culturel.
- Associer la photographie aux propres expériences des élèves.
- Développer des stratégies de pensée critique.
- Offrir un lieu de discussion et d'expression des points de vue.

DEUXIÈME COURS
FAIRE UN PHOTOREPORTAGE

APERÇU

La séance de photos

Le Service envoyait deux photographes employés, Gar Lunney et Chris Lund, et des photographes pigistes dans tout le pays pour faire des photos de la vie quotidienne au Canada, de ses industries, de sa culture, de ses habitants et des événements importants.

À cette époque, les photographes utilisent des appareils photo à pellicule. Un négatif, ou une pellicule photosensible, est inséré dans l'appareil photo et exposé à la lumière à chaque déclenchement de l'obturateur, créant ainsi une image. Une séance de photos habituelle comprend plusieurs images de l'événement sous divers angles. Contrairement à la photo numérique, il est alors impossible de voir les images immédiatement, car il faut développer les négatifs et les épreuves en chambre noire au moyen de produits chimiques.

Exemple des images d'une séance de photos

Le montage et la création d'une maquette de photoreportage

Après la séance de photos, les photographes envoient leurs rouleaux de pellicule photo au Laboratoire de photographie de l'ONF pour être développés. On choisit alors les images qui représentent le mieux l'idée ou l'événement.

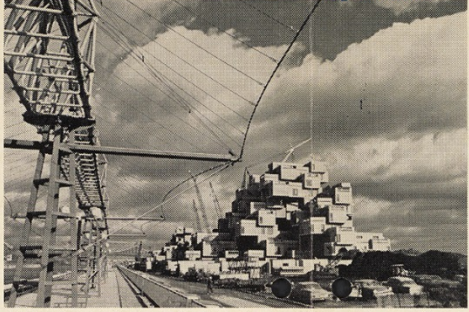
Un exemple de photoreportage

Un photo-reportage de l'Office National du Film No. 431 Ne pas publier avant mardi, 6 décembre 1966 66-13200

(B)

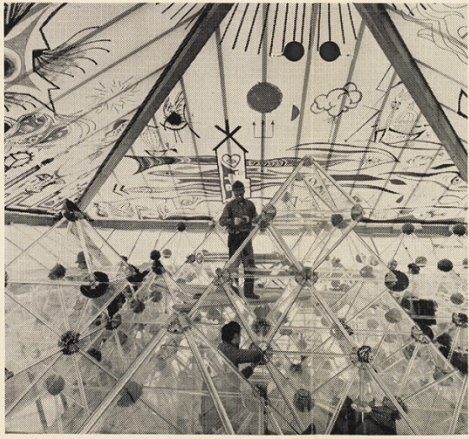
66-13218

Habitat 67 se veut être l'expression de la recherche architecturale dans ce qu'il convient d'appeler, le monde futuriste de l'habitation. Habitat 67 demeurera en permanence.

Travaux à date à l'Expo

PHOTOS DE L'OFFICE NATIONAL DU FILM

66-13260

66-13246

Gi-dessus: La Russie fera voir les merveilles de ce qu'elle considère être le monde moderne, sans oublier, évidemment, les découvertes du monde de l'espace. A gauche: le pavillon du Canada, l'un des plus de 70 pays inscrits à l'Expo et qui illustrera de façon grandiose, l'homme et son monde. Texte: Gaston Lapointe — Photos: Chris Lund.

66-13233

La France n'a rien négligé pour présenter un pavillon qui soit le symbole de son attachement à la nation canadienne. A l'arrière-scène, le pavillon de Grande-Bretagne.

Exemple de photoreportages publiés dans les médias

Les journaux et les périodiques demandent des photoreportages particuliers à publier. À compter du photoreportage n° 497, des feuilles supplémentaires sont alors fournies pour donner aux médias davantage de choix et une plus grande flexibilité pour adapter le contenu à leurs besoins.

LES COMPOSANTES D'UN PHOTOREPORTAGE

Un photoreportage est une combinaison soignée de textes et d'images dont le sujet est souvent une idée ou un thème. Pour le Service de la photographie de l'ONF, l'histoire centrale est le Canada, ses habitants et ses réalisations. Comme forme de photojournalisme, le photoreportage dépend beaucoup de l'association de l'image et du texte pour faire sens. Le type de photo utilisé par le Service est appelé photographie documentaire, c'est-à-dire des photos d'événements importants et de la vie quotidienne.

LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS

Titre
Un titre descriptif et accrocheur qui invite les lecteurs à parcourir l'histoire.

Les légendes
La légende est une brève description ou quelques phrases, qui sert à décrire une image particulière ou un groupe d'images.

La mention de source
Le nom du photographe apparaît souvent sur la page. Parfois, le nom de l'auteur est inclus à la fin du corps de texte. Dans cet exemple, seul l'ONF est mentionné.

Photographies
Des photos de dimensions et formes diverses présentées sur une page pour raconter une histoire.

Le corps du texte
Une description du thème général. Le corps du texte compte souvent de un à quatre paragraphes. Les photoreportages ne comprennent pas toujours un corps de texte.

TROISIÈME COURS
LA CONCEPTION

LES COMPOSANTES D'UNE MISE EN PAGE

Le recadrage

Il faut parfois recadrer les images pour les insérer dans la mise en page et le récit.

Photographie originale

La même photographie recadrée

L'orientation de l'image

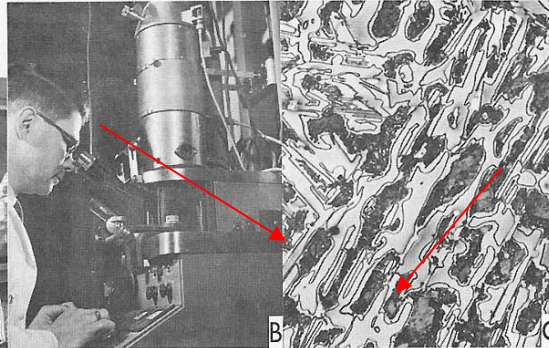
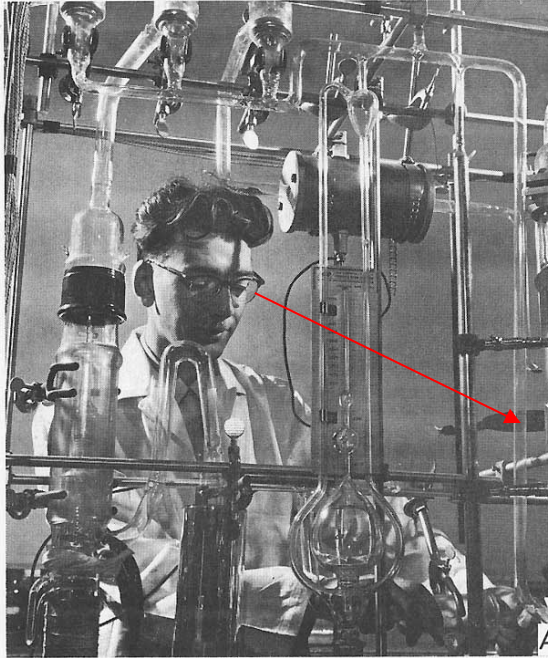
On pivote parfois les images pour rendre la page plus dynamique visuellement. Dans ce photoreportage, la position des personnages attire notre regard au centre de la page. Si l'image originale avait servi, c'est le bord extérieur qui aurait capté notre attention.

Dynamiser visuellement la page

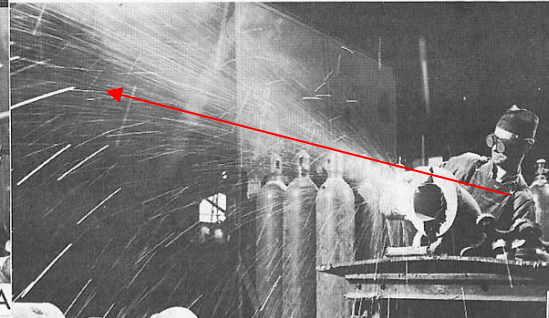
Scientists Answer Double Challenge

Metals Under the Microscope

To probe the relatively unknown universe of ultra fine metallic structures nothing equals the electron microscope with magnification up to 100,000 times. It is a useful tool in determining the causes of failure in bridge and other steel structures and products.

Science has found strength and endurance in such a patchwork of metallic lakes, rivers and islands. This microscopic view of a nickel alloy aided in establishing the physical limitations of the alloy and in accumulating pertinent data for the preparation of better alloys.

Canadian scientists, answering the double challenge of the peaceful use of atomic energy and Canada's great surge to the North, are doing constant research into new methods of improving the strength, durability and quality of metal products. Tests for the elimination of hydrogen and nitrogen gases when melting steel are carried out in the laboratories of the Physical Metallurgy Division of the Department of Mines and Technical Surveys, in Ottawa. Their aim: to improve the quality of the steel and to endeavour to shorten the melting cycle.

The atomic age demands metal able to withstand higher temperatures and greater pressure. Canada needs structural steel capable of resisting the arctic cold. Canadian scientists working in the Government labs share their findings with

engineers from private industry and others from all over the world. These combined efforts have resulted in better alloys, bringing better products for home and industry. National Film Board of Canada Photos by Chris Lund.

Le regard du lecteur reste en mouvement dans tout le photoreportage grâce à différents points de vue et l'agencement judicieux des photographies.

LA STRUCTURE D'UNE PHOTOGRAPHIE EN DÉTAIL

Les photographes utilisent un langage visuel pour communiquer. Le point de vue du photographe, la composition et les éléments et principes de conception l'aident à faire sens. Lorsqu'il prend une photo, le photographe fait des choix. Le cadre de l'image inclura quoi? Qu'est-ce qui sera exclus? Durant le processus de montage, l'image peut être manipulée, recadrée ou pivotée. La mise en page et l'ajout de texte construisent également un récit qui influencera l'interprétation que fera le lecteur de l'histoire racontée.

Le point de vue

Quand il fait une photo, le photographe fait un choix. Le cadre de l'image inclura quoi? Qu'est-ce qui sera laissé de côté? À qui appartient le point de vue présenté par le photographe?

Le recadrage

La signification d'une image peut être changée par le cadrage ou le recadrage de son sujet de façons différentes.

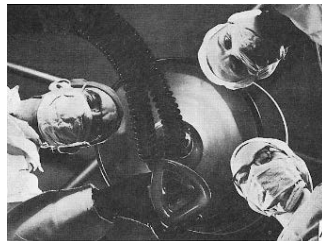

Voir un sujet sous divers angles

En plongée

Le photographe est plus élevé que le sujet. C'est ce qu'on appelle une vue en plongée.

En contre-plongée

Le photographe est sous le sujet. Voici ce qu'on appelle une contre-plongée.

Le gros plan

Le photographe est proche du sujet ou utilise un zoom (un objectif fixé à son appareil photo) pour faire un gros plan de son sujet.

Droit devant

Le photographe se tient à la même hauteur que le sujet.

LES ÉLÉMENTS ET PRINCIPES DE CONCEPTION EN PHOTOGRAPHIE

- Toutes les photographies contiennent des éléments et principes de conception.
- Les photographes utilisent ces éléments et principes pour composer leurs photographies et communiquer leurs idées.

A Les éléments de conception sont des composantes utilisées dans l'élaboration d'œuvres d'art : **ligne, forme, espace, texture et couleur.**

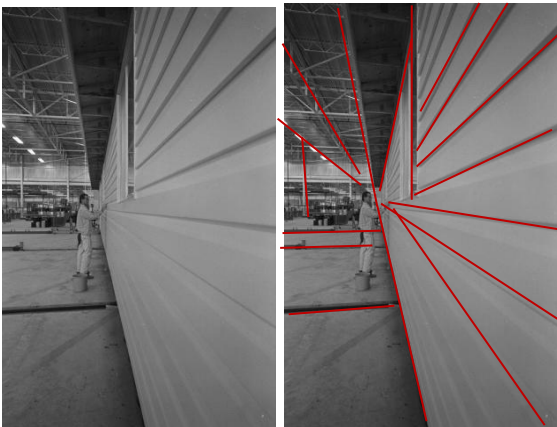
B Les principes de conception sont des concepts qui aident à définir le rapport des éléments dans les œuvres d'art et leurs effets, tels que **rythme, équilibre, unité, variété, motif et répétition.**

Éléments de conception d'un photoreportage

Les archives de photoreportages sont une vaste ressource pour explorer les éléments et principes de conception avec les élèves. En voici quelques exemples.

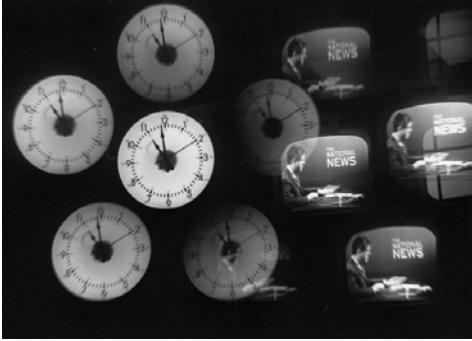
La ligne

Les lignes dirigent notre regard dans l'image. Souvent, elles donnent une perception de l'espace, du rythme ou d'un motif.

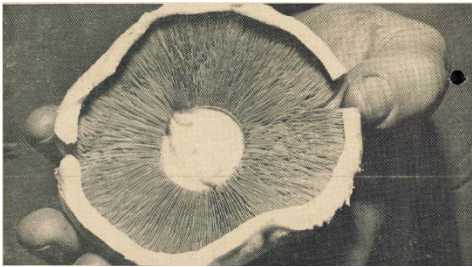
La forme

Les formes peuvent être géométriques ou organiques.

La texture

La texture est la qualité de la surface visible. Paraît-elle douce, dure ou rugueuse?

L'espace

Une perception de l'espace peut être créée au moyen...

d'éléments qui se chevauchent

de lignes convergentes en point de fuite

de gros éléments à l'avant, de petits à l'arrière

du jeu de l'espace positif et négatif

La couleur :

les valeurs d'ombre et de lumière

Pourquoi les images des *photoreportages* sont-elles toutes en noir et blanc? Les photos ont été créées pour être publiées dans des magazines et des journaux. À l'époque, imprimer en couleur est difficile. Les photoreportages sont une ressource précieuse pour étudier comment les photographes réalisent leurs images en variant les valeurs et dégradés d'ombre et de lumière.

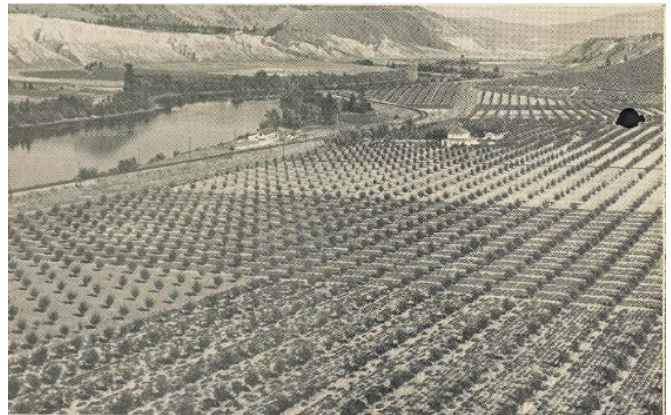
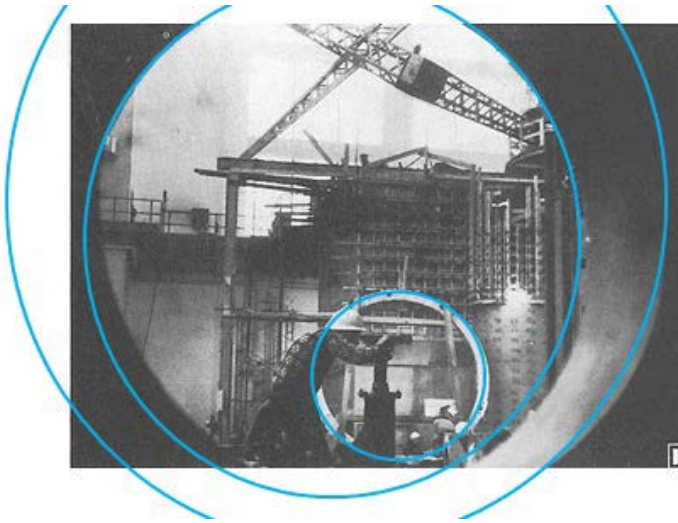

Principes de conception d'un photoreportage

LA RÉPÉTITION

La répétition des éléments visuels crée l'unité : une impression d'ordre qui permet à l'œuvre de se tenir visuellement.

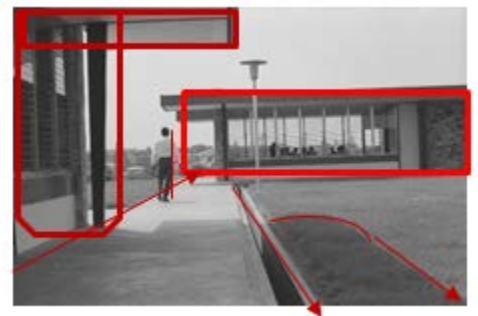
La répétition crée également un motif.

L'équilibre

La symétrie peut donner une impression d'équilibre

L'asymétrie peut également donner une impression d'équilibre. L'équilibre dans l'image ci-dessous est créé par un cadrage judicieux des formes, des lignes et des valeurs.

Le mouvement

L'impression de mouvement est également créée par le flou. Le photographe fait une longue exposition pour capter le mouvement sur une période de temps. Ce procédé produit une image floue.

L'unité

L'unité est l'impression de cohésion dans l'image. La courbe de l'objet au premier plan, la diagonale créée par la tête inclinée, la structure bien campée à l'arrière-plan rend cette photographie visuellement intéressante.

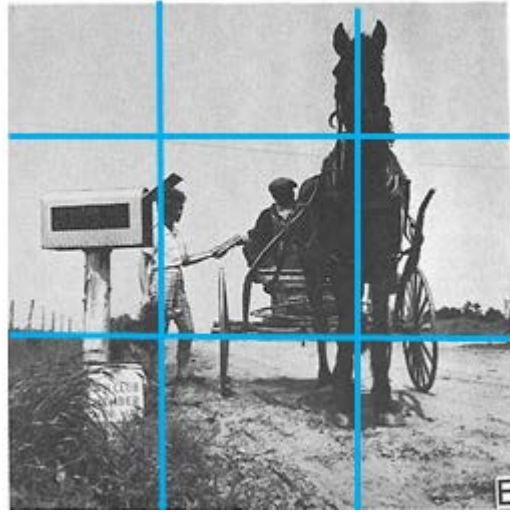
Le point d'intérêt

Les photographes jouent souvent avec la profondeur de champ. La profondeur de champ est la distance entre les objets les plus proches et les plus loin dans une scène, qui paraissent nets dans l'image. Les zones nettes et floues peuvent attirer l'attention sur un élément particulier de l'image. Ici, notre regard est dirigé vers la brochure du Festival de Stratford.

La composition

La composition est la manière dont les éléments de conception sont organisés dans l'image pour créer les principes de conception. Plusieurs types de compositions engendrent divers effets. Une composition populaire est la règle de trois. L'image est divisée en trois, verticalement et horizontalement. Les principaux éléments visuels (comme le cheval) sont décentrés sur une ligne de la grille verticale, alors que l'horizon est décentré sur l'une des lignes de la grille horizontale.

SECTION 4 LE PLAN DE COURS

CRÉER UN PHOTOREPORTAGE

Groupes d'âge suggéré : de la 4e à la 6e année, et de la 7e à la 12e année

Description

Au moyen de l'application *Créer un photoreportage*, les élèves peuvent faire leur propre photoreportage à partir d'images des documents archivés dans le site web *Photoreportages Canada*. Les élèves démontreront leur compréhension des éléments et principes de composition de la photographie documentaire et comment les utiliser pour communiquer une idée. Ils exploreront également comment les textes d'accompagnement influencent l'interprétation d'une image.

La création

Les élèves suivront le processus de photomontage et de création d'un photoreportage en utilisant les éléments et principes de conception pour organiser les photographies en un photoreportage sur un thème ou un sujet choisi.

L'analyse

Les élèves discuteront des choix du photographe et du monteur, et utiliseront un vocabulaire approprié à la photographie pour expliquer comment elle reflète le contexte social, politique et culturel. Ils expliqueront comment ils ont utilisé les éléments et principes de conception pour parvenir à un effet particulier dans leur photoreportage.

Les objectifs liés au programme d'arts visuels

- Initier les élèves au photojournalisme au Canada
- Explorer ce qu'une photographie communique par les événements historiques
- Apprendre les aspects de la littératie visuelle par l'analyse des photographies
- Permettre aux élèves de faire des liens entre la photographie et leurs propres expériences
- Présenter et développer la compréhension du vocabulaire et des éléments visuels de la photographie
- Offrir un lieu de discussion et d'expression des points de vue
- Développer la pensée critique et les stratégies d'observation
- Démontrer une compréhension des liens entre l'art et l'identité culturelle ou le contexte

Les liens transversaux

Outre les arts visuels, ce cours explore les concepts des domaines suivants : les sciences sociales, les études médiatiques, le langage et la communication.

Durée proposée : Trois cours d'une heure chacun

Premier cours

Voir, analyser et discuter

Explorez le site web de *Photoreportages Canada*. Choisissez un ou plusieurs photoreportages correspondant aux besoins de votre programme. Examinez les éléments et principes de conception de certains photoreportages. Essayez de les voir comme partie d'un tout. Comment les photos sont-elles en relation les unes avec les autres dans le photoreportage?

Considérer les photoreportages sous divers angles

Il est possible d'interpréter les photographies selon diverses perspectives, en fonction de l'information qu'elles contiennent. Chaque perspective approfondit notre compréhension de la photographie et des concepts et idées plus vastes.

Questions potentielles :

- Qu'est-ce qui se passe dans l'image?
- Que nous raconte le photographe/photoreportage sur la société qu'il représente et sur la société qui l'a réalisé, pour qui et dans quel but?
- Qu'est-ce que le photographe/photoreportage nous raconte sur la culture et l'identité?
- Qu'est-ce que le photographe/photoreportage nous raconte sur l'économie et le contexte politique de l'époque où il a été réalisé?

Formel/esthétique

Utilisez *Faire un photoreportage* (section 2) et *La conception* (section 3) du site web *Photoreportages Canada* pour étudier l'utilisation des éléments formels d'une photographie ou d'un photoreportage.

Questions potentielles :

- Par quoi votre regard est-il d'abord attiré quand vous regardez cette photo?
- Où se dirige ensuite votre regard?
- Comment le photographe a-t-il utilisé les éléments et principes de conception?
- Pensez-vous que le photographe désirait communiquer?
- Quels mots utiliseriez-vous pour décrire la photographie?
- Quand vous regardez le photoreportage dans son entier, comment les éléments sont-ils mis en page?
- Avant de lire les légendes ou le corps de texte, décrivez ce qui se passe dans l'image.
- Quels éléments visuels illustrent vos observations?

Démo

Après la discussion, utilisez l'application *Créer un photoreportage* pour démontrer comment manipuler l'image.

Deuxième cours

Créer un photoreportage

L'application *Créer un photoreportage* propose plusieurs thèmes. Choisissez un thème pour votre classe ou demandez aux élèves d'en choisir un.

Invitez les élèves à examiner de près les photographies sur le thème choisi. Comment peuvent-ils réinterpréter l'histoire? Quelles photos choisissent-ils? La même dans un ordre différent? Des photos différentes de la même séance de photos? Demandez aux élèves de faire l'expérience du montage en choisissant et rejetant judicieusement les images. Une fois qu'ils ont choisi leurs images, les élèves peuvent les mettre en page.

Des trucs étape par étape pour les élèves

1. Regardez les photographies, choisissez un thème et lisez le photoreportage original.
2. Choisissez les images qui réinterpréteraient le mieux l'histoire. Quelles images vous parlent? Comment pouvez-vous les utiliser pour communiquer l'histoire?
3. Pensez à votre mise en page (vous pouvez utiliser le modèle fourni) ou imaginez le vôtre.
4. N'oubliez pas que ces éléments doivent faire partie de votre projet final :
 - a. Un titre
 - b. Un corps de texte
 - c. Cinq à six photos
 - d. Les légendes de chaque photo
5. Déterminez un titre. Sera-t-il le même que l'original ou en inventez-vous un nouveau?
6. Mettez en page les images choisies. Jouez avec leur agencement. Expérimentez leur taille. Recadrez-les pour attirer l'attention sur une zone particulière. Pensez à la manière dont votre regard « parcourt » les photos l'une après l'autre sur la page. Regardez tous les éléments et principes de conception dans chacune des images et dans le projet dans son ensemble.
7. Rédigez un corps de texte et les légendes.
8. Vous pourrez sauvegarder ou imprimer votre photoreportage, mais vous ne pourrez le retravailler à nouveau une fois sauvegardé.

Troisième cours

La discussion en classe et la conclusion

Utilisez les mêmes stratégies d'observation et de réflexion du premier cours pour discuter des photoreportages créés par la classe.

Combien d'élèves ont utilisé le même thème? Ont-ils choisi les mêmes images? Le recadrage et la mise en page des images sur la page sont-ils bien différents? Demandez aux élèves d'indiquer les similarités et les différences. Comparez et contrastez ce que votre classe a créé avec le document original.

Pour aller plus loin...

Créer un photoreportage a-t-il inspiré votre classe? Allez plus loin avec les activités suivantes.

Un projet de classe en photojournalisme

Années suggérées : de la 4e à la 12^e

Demandez à vos élèves de photographier un événement dans votre communauté. Utilisez le modèle PDF fourni ou l'application de montage pour créer un photoreportage. Pour explorer le montage encore plus, divisez votre classe en groupes : les photographes, les monteurs et les rédacteurs. Remarquez comment l'interprétation d'une histoire peut changer à chaque étape du processus?

Un photoreportage près de chez vous!

Années suggérées : de la 4e à la 12^e

Choisissez un photoreportage qui met en évidence un événement de votre province ou ville, ou choisissez un événement célèbre qui peut intéresser les élèves. Recréez cette histoire en utilisant des informations actuelles sur le sujet choisi. Comment l'histoire a-t-elle changé?

Un point de vue différent

Années suggérées : de la 9e à la 12^e

Choisissez un photoreportage du site web *Photoreportages Canada*, qui représente des points de vue désuets ou un sujet sensible. Par exemple, comment les femmes sont-elles perçues lors de la création des photoreportages (de 1955 à 1971). Par exemple, le photoreportage n° 43 : les écoles de maintien, un commerce de deux millions de dollars, 1956. Invitez les étudiants à réagir, puis à réinterpréter le sujet du photoreportage avec les idées et les valeurs d'aujourd'hui.

Si seulement on avait su!

Années suggérées : de la 7e à la 12^e

Examinez les photoreportages sur les progrès scientifiques au Canada. Que savons-nous aujourd'hui qu'on ne savait pas à l'époque? Existe-t-il de nouveaux faits qui contredisent ce qu'on pensait être vrai alors? Par exemple, le photoreportage qui fait la promotion des bienfaits de l'amiante (photoreportage n° 348 : *Le Canada, leader mondial d'un minéral : L'amiante, magicien des minéraux*, 1963).

Contrastez et comparez les documents d'archives et la recherche actuelle.

Si la photo existe, ça doit être vrai... Ou non?

Années suggérées : de la 7e à la 12^e

Peut-on se fier aux photographies? Remettez en question l'idée qu'une photo est une représentation véridique d'un événement. Comme on le voit dans le site web *Photoreportages Canada* et le plan de cours, le montage et la manipulation peuvent servir aux différentes étapes de la création d'une histoire photographique. Est-il acceptable de manipuler les photographies? Abordez l'idée de la liberté artistique et de la photographie en tant qu'art. Demandez aux élèves de créer un photoreportage « fictif » en utilisant les images du site web ou leurs propres images. Comment peut-on réinterpréter une photographie pour créer une toute nouvelle histoire?

Une réécriture contemporaine

Années suggérées : de la 9e à la 12^e

Certains mots et certaines façons de décrire un événement, une personne ou une situation, à l'époque de la rédaction des photoreportages, sont aujourd'hui considérés comme dénigrants. Par exemple, le mot « Esquimau » est utilisé au lieu d'« Inuit ». Les photoreportages reflètent l'époque à laquelle ils ont été créés. Demandez aux élèves de faire des recherches sur certaines des histoires et demandez-leur de réécrire les légendes et le corps de texte en démontrant plus de sensibilité culturelle, ethnique et de genre.

Le poète des médias

Années suggérées : de la 7e à la 12^e

Faites un exercice d'écriture créative avec vos élèves en utilisant un photoreportage. Certains des photoreportages ont des titres et des textes intéressants. Les titres sont rédigés comme des calembours et utilisent l'allitération – ou des mots qui commencent par la même lettre (Le gigantesque projet énergétique du Québec : le barrage Manicouagan), alors que d'autres riment (Quand l'été et son cortège entrent au Canada : C'est le temps de prendre la clef des champs...) ou révèlent un flair poétique (Pour vous, la fée Pétrochimie fait des merveilles). Demandez aux élèves de donner à l'histoire une touche poétique en rédigeant des titres et des textes accrocheurs.

Le regard du photographe

Années suggérées : de la 7e à la 12^e

Demandez aux élèves de faire des recherches sur le travail d'un photographe en particulier, qui a fait des photos pour différents photoreportages. Les images se ressemblent-elles d'une façon ou d'une autre? Le photographe a-t-il utilisé des éléments et principes de conception d'une manière particulière?