

La Littérature et la Photographie

Introduction

La littérature et la photographie sont deux formes d'art qui, bien qu'issues de pratiques différentes, partagent des préoccupations similaires en matière de représentation de la réalité, de subjectivité et de mémoire. L'émergence de la photographie au XIXe siècle a profondément influencé la littérature, notamment dans sa manière de traiter la temporalité, l'espace, et les représentations visuelles de la société et de l'individu. Ce cours se propose d'explorer le lien entre ces deux arts, en étudiant comment la photographie a été représentée dans la littérature, comment la littérature a influencé les pratiques photographiques, et comment les deux se sont influencées mutuellement.

Objectifs du Cours

- 1. Analyser les relations entre littérature et photographie au XIXe et XXe siècle :**
Étudier comment la photographie, en tant que nouvelle forme artistique, a influencé les écrivains et les écrivaines, tout en étant également influencée par des récits littéraires. Ce cours interrogera le rôle de la photographie dans le changement des perceptions sociales et individuelles, notamment au travers de la photographie de portrait et de reportage.
- 2. Étudier l'impact de la photographie sur la narration littéraire :**
Analyser les diverses manières dont la photographie a été intégrée dans les œuvres littéraires, que ce soit comme motif, comme métaphore ou comme pratique artistique dans les récits.
- 3. Explorer les thèmes de la mémoire, du temps et de l'instantanéité dans les deux formes d'art :**
La photographie, par sa capacité à capturer des moments précis, et la littérature, avec ses récits linéaires ou fragmentaires, abordent tous deux le thème de la mémoire et du passage du temps. Cette étude mettra en lumière la manière dont la photographie et la littérature traitent ces questions en parallèle.

1. Contexte historique : La naissance de la photographie et son impact sur la littérature

1. L'invention de la photographie :

1839 : L'invention de la photographie par Louis Daguerre et Joseph Nicéphore Niépce marque un tournant dans l'histoire de l'art. Avec l'apparition du daguerréotype, la photographie devient un moyen de reproduction fidèle de la réalité.

Cette invention modifie la manière dont les écrivains et les artistes perçoivent le monde et leur capacité à capturer des instants figés, influençant ainsi les courants littéraires tels que le réalisme et le naturalisme.

2. Les écrivains influencés par la photographie :

Des écrivains comme **Charles Baudelaire** et **Émile Zola** intègrent la photographie dans leurs œuvres, utilisant ce médium pour réfléchir à la manière de saisir la réalité et à la relation entre l'image et le texte.

Baudelaire dans ses critiques d'art évoque la photographie comme un "art mécanique", mais aussi un art qui pourrait enrichir la perception de la réalité.

3. La photographie comme témoin de l'histoire :

Au XXe siècle, la photographie devient un outil clé pour documenter la guerre, la société, et les transformations sociales. Des écrivains et poètes comme **Walt Whitman**, **Roland Barthes** et **Georges Didi-Huberman** s'intéressent à la relation entre la photographie et l'histoire.

Roland Barthes, dans son ouvrage *La Chambre claire* (1980), explore la photographie à travers le prisme de la mémoire et du temps, analysant la manière dont l'image fige le temps et invoque le souvenir.

2. Les thématiques communes entre littérature et photographie

1. La mémoire et le temps :

La photographie, en capturant un instant précis, et la littérature, en racontant une histoire, partagent une préoccupation commune autour du temps et de la mémoire. En littérature, le **temps** peut être linéaire, mais aussi subjectif et fragmenté. De même, la photographie offre une vision figée du temps tout en étant susceptible de changements dans sa perception au fil du temps (vieux photographies, dégradation, etc.).

Le thème de la mémoire est également très présent dans des œuvres comme celles de **Proust**, où le narrateur évoque des souvenirs associés à des objets et des images fixes.

2. La représentation de l'individu :

La photographie de portrait, en particulier au XIXe siècle, a bouleversé la manière dont l'individu est représenté. La littérature, en particulier le réalisme et le naturalisme, s'est concentrée sur des descriptions minutieuses de personnages, cherchant à créer une image aussi précise que celle d'une photographie.

La photographie offre aussi un moyen de capture de l'identité visuelle d'un individu, ce qui soulève des questions d'authenticité, de subjectivité et d'objectivité dans les représentations de soi et des autres.

3. L'instantanéité et l'immortalisation de l'instant :

L'instant capturé par la photographie est un élément clé qui résonne avec les écrivains modernes et contemporains. Par exemple, **Virginia Woolf**, dans ses expérimentations avec le temps et l'instantanéité, utilise des techniques littéraires qui rappellent la fixation d'un moment précis, un peu comme une photographie.

3. La photographie dans la narration littéraire :

1. La photographie comme motif :

Dans plusieurs romans, la photographie est un motif central. Par exemple, dans le roman *La Légende de la Sainte Vierge* de **Marcel Proust**, la photographie apparaît comme un moyen d'accessibilité à un passé révolu, une manière de convoquer des souvenirs à travers un simple cliché.

2. Les écrivains qui utilisent la photographie dans leur style narratif :

W.G. Sebald, dans ses œuvres comme *Les Émigrants* et *Austerlitz*, utilise des photographies comme objets textuels et visuels, créant une interaction entre le texte et l'image. Sebald explore la mémoire collective et individuelle à travers les deux formes d'art.

Jean-Paul Sartre et **Simone de Beauvoir**, dans leurs récits et réflexions, se sont également inspirés des représentations photographiques de l'époque pour aborder la question de l'existence, de l'identité et de la réalité.

4. La photographie comme art documentaire et social :

1. La photographie sociale et documentaire :

Des photographes comme **Henri Cartier-Bresson** et **Dorothea Lange** ont influencé la manière dont la littérature a abordé des questions sociales et politiques au XXe siècle. Des écrivains comme **John Steinbeck**, dans *Les Raisins de la colère*, intègrent des descriptions visuelles d'événements sociaux qui pourraient être des photographies à part entière.

2. L'impact de la photographie sur la perception du monde :

L'**impact émotionnel** des photographies de guerre, de famine, et de pauvreté a été abordé par de nombreux écrivains, qui ont écrit sur les événements historiques tout en s'inspirant des photographies qui en sont les témoins.

5. Conclusion : La convergence entre littérature et photographie

Les liens entre la littérature et la photographie ont traversé les siècles, renforçant le dialogue entre la réalité et sa représentation. La photographie, en tant que médium qui fige le temps, soulève des questions similaires à celles que la littérature aborde à travers la narration et la

mémoire. Cette relation continue de se développer à travers des écrits littéraires contemporains et l'expansion de la photographie numérique.

Bibliographie

1. **Barthes, Roland.** *La Chambre claire : Note sur la photographie.* (1980)
2. **Sontag, Susan.** *Sur la photographie.* (1977)
3. **Sebald, W.G.** *Les Émigrants.* (1996)
4. **Proust, Marcel.** *À la recherche du temps perdu.* (1913-1927)
5. **Woolf, Virginia.** *Mrs. Dalloway.* (1925)
6. **Cartier-Bresson, Henri.** *Images à la sauvette.* (1952)
7. **Zola, Émile.** *L'Œuvre.* (1886)
8. **Lange, Dorothea.** *Dorothea Lange: A Life Beyond Limits.* (2009)