

ACADEMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS
UNIVERSITE DE BALAMAND
CENTRE DE RECHERCHE ET DE CREATION

Semestre/Année : Semestre 1 / 2024-2025

CODE - INTITULÉ : ARC1044-1 - Photographie et formats visuels au Liban au XIXe siècle

Nom enseignant principal : Carine Chelhot Lemyre

Courriel : carine.lemyre@alba.edu.lb

Horaire : Mardi : 14:30 - 17:30

Descriptif du cours :

L'étude et l'interprétation de la photographie au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (ou ce qui était alors l'Empire ottoman) constituent un domaine en développement pour retracer l'histoire des photographes européens qui ont "exploré" la région ainsi que de ceux qui ont choisi d'établir des studios locaux. Alors que des recherches récentes ont été publiées sur un nombre d'entre eux, l'histoire d'une partie significative d'ateliers français installés au Liban et d'autres locaux, reste non documentée.

Cet atelier vise à aborder les principales questions historiques, conceptuelles, théoriques et esthétiques qui informent l'histoire de la photographie au Moyen-Orient et au Liban depuis les débuts du médium à la moitié du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Explorons les matériaux photographiques de ces studios et analysons comment le contenu de ces illustrations photographiques a interagit avec leurs spectateurs dépendamment du format dans lequel elles ont été produites.

L'atelier comprendra des visites dans des archives locales telles que la collection Fouad Debbas au musée Nicolas Ibrahim Sursock. Les devoirs écrits des étudiants seront basés sur du matériel photographique consulté en personne dans ces archives-là.

Cet atelier serait intéressant pour tous les étudiants de Master avec un intérêt particulier pour la photographie, l'histoire des technologies visuelles, des modes de visionnage et des formats photographiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Comme nous vivons dans un monde hyper visualisé, il est toujours intéressant de réfléchir à l'histoire de la production d'images et aux façons dont elles étaient diffusées, vendues et reçues par divers publics.

Acquis d'apprentissage :

À la fin de cet ARC, l'étudiant sera en mesure de :

1. Identifier les principaux concepts et théories liés au sujet abordé ;
2. Interpréter de manière critique les œuvres et les documents pertinents ;
3. Évaluer les différentes perspectives et approches liées au domaine de la recherche ;
4. Analyser les problématiques complexes liées au sujet ;
5. Résoudre des problèmes pratiques en appliquant les connaissances acquises pendant l'ARC ;

6. Concevoir des solutions novatrices et créatives en intégrant les concepts acquis ;
7. Planifier et organiser des projets en utilisant des compétences acquises ;
8. Réaliser des travaux pratiques démontrant la maîtrise des compétences acquises ;
9. Produire des rapports ou des présentations de haute qualité, en utilisant une communication claire et efficace ;
10. Appliquer les compétences acquises dans des contextes professionnels et pertinents au domaine de la recherche.

Acquis d'apprentissage plus spécifiques :

1. Développer des compétences dans l'analyse visuelle des premières photographies en tenant compte de leurs propriétés formelles et de leurs contextes, tels que le daguerréotype, le calotype, le tirage albuminé, etc.
2. Comprendre et explorer la relation entre les différents formats photographiques et la réception des images qui, elle, dépend du format photographique.
3. Encourager la pensée critique et l'évaluation des matériaux historiques, aussi bien dans leur forme numérique que physique lors de visites dans les archives locales.
4. Améliorer les compétences en recherche grâce à l'utilisation des ressources de la bibliothèque et électroniques.
5. Améliorer les compétences en rédaction d'essais et la synthèse cohérente des résultats de recherche en soutien d'un argument.
6. Encourager la présentation d'idées aux autres lors de discussions ouvertes.

Objectifs primaires de l'atelier :

1. Étudier les utilisations diverses de la photographie dans des contextes sociaux, politiques et historiques, ainsi que les moyens esthétiques et picturaux employés pour atteindre ces objectifs dans des contextes impériaux et coloniaux au XIXe siècle.
2. Développer une bonne appréciation de la photographie du XIXe siècle au Moyen-Orient et analyser les aspects picturaux, les styles et les méthodes employés par un bon nombre des studios.
3. Acquérir une compréhension des principales innovations techniques dans l'histoire de la photographie et de leurs contextes socio-historiques spécifiques.
4. Développer une appréciation pour les différents formats des premières photographies et leurs contextes sociaux : les daguerréotypes, les stéréogrammes, les diapositifs de lanternes magiques, les tirages albuminés, les albums photographiques, les cartes postales.
5. Examiner le rôle de l'appareil photo et de la photographie dans des contextes impérialistes et coloniaux.
6. Acquérir une compréhension des perspectives théoriques contemporaines adoptées pour discuter des photographies historiques.

7. Savoir plus sur les ateliers photographiques qui étaient actifs autrefois au Liban. Qui étaient-ils?
Comment opèreraient-ils?

Méthode d'enseignement :

Notre recherche se basera sur le matériel d'une seule collection, la collection Fouad Debbas, car cela est plus pratique et, à ma connaissance, c'est la collection qui détient le plus grand nombre de photographies des ateliers locaux au Liban. S'il y a un intérêt pour d'autres photographies archivées dans les collections de la bibliothèque Jafet à l'AUB, celles-ci sont numérisées et peuvent être consultées en ligne. Il existe aussi des cartes postales par les frères Sarrafian numérisées sur le site de la British Library. Les disciplines diverses impliquées dans ce projet de recherche comprennent l'histoire de l'art, l'histoire, l'histoire de la photographie et les pratiques archivistiques.

À travers l'examen et l'étude des photos produites par les ateliers locaux de Beyrouth, nous pourrions établir comment le Liban et le Moyen-Orient étaient représentés par ces ateliers et à travers quels formats. Des entretiens avec l'archiviste de la collection Debbas seront donc nécessaires pour accéder à ces photos, ainsi qu'avec des historien(ne)s de la photographie du XIXe siècle pour avoir des points de vue différents et générer des conversations.

Lorsque les étudiants et moi-même réaliserons que nous avons vu et eu accès à suffisamment de matériel à analyser et à étudier, nous cesserons les visites aux archives et commencerons à discuter du matériel collecté, établissant ainsi des hypothèses et des réponses à nos questions de recherche.

Modalités d'évaluation :

- Présence (10%)
- Suivi du cycle de conférences du CRC (20%)
- Travaux en classe (20%)
- Dissertation de recherche (50%)

Liste des références :

- Aubenas, Sylvie, and Jacques Lacarrière. *Voyage en Orient*. Paris: Bibliothèque nationale de France, 1999.
- Batchen, Geoffrey. *Burning with Desire: The Conception of Photography*. Cambridge: MIT Press, 1997.
- Behdad, Ali. *Camera Orientalis: Reflections on Photography of the Middle East*. Chicago, Ill.: University of Chicago Press; London, 2016.
- . "Mediated Visions: Early Photography of the Middle East and Orientalist Network." *History of Photography* 41, no. 4 (October 2, 2017): 362–75.
- . "Orientalist Desire, Desire of the Orient." *French Forum* 15, no. 1 (1990): 37–51.
- . "The Orientalist Photograph." In *Camera Orientalis: Reflections on Photography of the Middle East*, 17–40. Chicago: University of Chicago Press, 2015.
- . "The Orientalist Photograph: An Object of Comparison." *Canadian Review of Comparative Literature / Revue Canadienne de Littérature Comparée* 43, no. 2 (2016): 265–81.
- Behdad, Ali, and Luke Gartlan. *Photography's Orientalism New Essays on Colonial Representation*. Los Angeles: Getty Research Institute, 2013.
- Bustarret, Claire. *Le Grand Tour Photographique Au Moyen-Orient: 1850-1880, de l'Utopie Au Stéréotype*. Paris: CNRS Éditions, 1995.
- Claudet, Laura. "Stereoscopy." In *Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography Vol. 1*, edited by John Hannavy, 1338–40. New York: Taylor & Francis Group, 2008.

- Crary, Jonathan. *Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century*. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.
- Darrah, William C. *Cartes de Visite in Nineteenth Century Photography*. Gettysburg, Pennsylvania: W.C. Darrah Publisher, 1981.
- . *The World of Stereographs*. Nashville: Land Yacht Press, 1997.
- Debbas, Fouad. *Des Photographes À Beyrouth: 1840-1918*. Paris: Marval, 2001.
- . *Beirut, Our Memory: A Guided Tour Illustrated with Postcards*. Beirut, Lebanon: César Debbas & Fils, 1986.
- El Hage, Bader. *Damascus a Photographic Journey 1840 1918*. Beirut: Kutub Ltd, 2019.
- El Hage, Bader, and Samir Moubarak. *Beirut 1840-1918: A Visual and Descriptive Portrait*. Beirut: Kutub Ltd., 2022.
- Fani, Michel. *Une Histoire de La Photographie Au Liban: 1840-1944*. Beyrouth: Éditions de l'escalier, 2005.
- Fleig, Alain. *Rêves de Papier: La Photographie Orientaliste, 1860-1914*. Neuchâtel: Ides Et Calendes, 1997.
- Gavin, Carney E S. *The Image of the East: Nineteenth-Century Near Eastern Photographs by Bonfils: From the Collections of the Harvard Semitic Museum*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Gavin, Carney E S, and Evelyn Hofer. *Bonfils and the Early Photography of the Near East*. S.L.: S.N., 1978.
- Graham-Brown, Sarah. *Images of Women: The Portrayal of Women in Photography of the Middle East, 1860-1950*. New York: Columbia University Press, 1988.
- Hannoosh, Michele. "Practices of Photography: Circulation and Mobility in the Nineteenth-Century Mediterranean." *History of Photography* 40, no. 1 (January 2, 2016): 3–27.
- Hanssen, Jens. *Fin de Siècle Beirut: The Making of an Ottoman Provincial Capital*. Oxford: Clarendon Press, 2005.
- Holmes, Oliver Wendell. "The Stereoscope and the Stereograph." *The Atlantic Monthly*, June 1859.
- Jammes, Marie Thérèse and André Jammes. *En Egypte Au Temps de Flaubert: 1839-1860, Les Premiers Photographes*. Paris: Kodak-Pathé, 1980.
- Kassir, Samir. *Beirut*. Berkeley: University of California Press, 2011.
- Khemir, Mounira. *L'orientalisme: L'Orient Des Photographes Au XIXe Siècle*. Paris: Nathan, 2001.
- Krauss, Rosalind. "Photography's Discursive Spaces: Landscape/View." *Art Journal* 42, no. 4 (1982): 311.
- Newhall, Beaumont. *The History of Photography: From 1839 to the Present*. New York: Museum of Modern Art, Boston, 2012.
- Pellerin, Denis. *La Photographie Stéréoscopique Sous Le Second Empire*. Paris: Bibliothèque Nationale de France, 1995.
- Peltre, Christine. *Orientalism*. Paris: Terrail, 2004.
- Renié, Pierre-Lin. "Bonfils, Félix-Adrien (1831-1885), Marie-Lydie Cabanis (1837-1918), and Adrien (1861-1929) French Photographers and Photo Publishers." In *Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography*, 173–74. London: Routledge, 2007.
- Rouillé, André. *L'empire de La Photographie: Photographie et Pouvoir Bourgeois, 1839-1870*. Paris: Sycomore, 1982.
- Said, Edward W. *Culture and Imperialism*. London: Vintage, 2007.
- Sheehi, Stephen. "Beyond Orientalism toward a History of Indigenista Photography in the Arab World." In *The Handbook of Photography Studies*, edited by Gil Pasternak, 353–69. London: Routledge, 2020.
- . *The Arab Imago: A Social History of Portrait Photography, 1860-1910*. Princeton: Princeton University Press, 2016.
- The Fouad Debbas Collection. "About the Fouad Debbas Collection," n.d. Accessed December 1, 2022.
- The Library of Congress. "About This Collection | Stereograph Cards | Digital Collections | Library of Congress," 2015. <https://www.loc.gov/collections/stereograph-cards/about-this-collection/>.
- Woodward, Michelle L. "Between Orientalist Clichés and Images of Modernization." *History of Photography* 27, no. 4 (December 2003): 363–74.

En plus de ces références, la bibliothèque du musée Sursock possède de nombreux livres sur la photographie et son histoire. Les pages 143 à 146 de ce catalogue en ligne comprennent des sources pertinentes pour cet

atelier, ainsi que sur d'autres sujets qui pourraient être intéressants pour les étudiants. Voir :<https://pay.sursock.museum/upload/8777website2024-Jan-Sursock-Museum-Book-Catalog.pdf>.

Matériel requis :

- Ordinateur portable, iPad ou autre tablette pour ceux/celles qui n'ont pas d'ordinateur portable
- Cahier
- Crayon ou Bic pour prise de notes
- Cahier et crayon à mine uniquement lors des visites aux archives, le crayon à encre, stylo, Bic etc. ne sont pas permis dans l'espace des archives.

Calendrier :

Séance 1 : Mardi 3 septembre 2024

- Introduction à l'ARC
- Explication des attentes des élèves.
- Révision et visionnage des références existantes, en mettant l'accent sur les travaux interdisciplinaires pertinents.
- Formulation des questions de recherche interdisciplinaires.
- Établissement de la problématique dans le contexte de l'interdisciplinarité artistique.
- Lectures : [référence bibliographique]
- Nombre d'heures : 3 heures
- Travail personnel : 8 heures

Séance 2 : Mardi 10 septembre 2024

- Raffinement des questions de recherche, en explorant les connexions entre les différentes disciplines.
- Élaboration de l'hypothèse de recherche intégrant des éléments théoriques et pratiques.
- Lectures : [référence bibliographique]
- Nombre d'heures : 3 heures
- Travail personnel : 8 heures

Séances 3-4 : Mardi 18 septembre 2024 et mardi 24 septembre 2024

- Visite à la collection Debbas (séance 3).
- Collecte de données : entretiens avec des professionnels de différentes disciplines.
- Prise de notes et enregistrement des entretiens pour une analyse approfondie.
- Observations d'événements artistiques interdisciplinaires, en mettant l'accent sur les interactions et les influences réciproques (séance 4).
- Documentation des observations et relevé des éléments pertinents pour nourrir la recherche théorique et pratique.
- Lectures : [référence bibliographique]
- Nombre d'heures : 3 heures par séance
- Travail personnel : 8 heures par séance

Séances 5-6 : Mardi 1 octobre 2024 et mardi 8 octobre 2024

- Analyse des données collectées à la suite des visites aux archives.
- Regroupement des thèmes et des motifs émergents en considérant les aspects interdisciplinaires.
- Interprétation des résultats par rapport à l'hypothèse de recherche, en prenant en compte les apports des différentes disciplines en question.
- Identification des liens entre les données théoriques et pratiques pour une compréhension globale.

- Réflexion sur les implications interdisciplinaires des résultats et leur impact sur la création artistique.
- Synthèse des résultats de l'analyse et discussion des implications pour l'art, en mettant en évidence les synergies et les défis liés à l'interdisciplinarité artistique.
- Contrôle mi-parcours
- Lectures : [référence bibliographique]
- Nombre d'heures : 3 heures par séance
- Travail personnel : 8 heures par séance

Séances 7-8 : Mardi 15 octobre 2024 et mardi 22 octobre 2024

- Présentation des projets de recherche et/ou de création de chaque étudiant.
- Production des articles de recherche théorique.
- Production des œuvres de création pratique.
- Lectures : [référence bibliographique]
- Nombre d'heures : 3 heures par séance
- Travail personnel : 8 heures par séance

Séances 9-10 : Mardi 29 octobre 2024 et mardi 5 novembre 2024

- Finalisation du projet de recherche : révision, édition et préparation pour la présentation ou la publication, en mettant en valeur les contributions de l'interdisciplinarité à la recherche théorique et à la création pratique.
- Rédaction de la conclusion du projet de recherche en soulignant les découvertes interdisciplinaires et les recommandations pratiques pour soutenir l'interdisciplinarité artistique.
- Rendu final
- Lectures : [référence bibliographique]
- Nombre d'heures : 3 heures par séance
- Travail personnel : 8 heures par séance

Total heures de cours (1) : 30 heures

Total heures de travail personnel de l'étudiant (2) : 80 heures

Total général (1+2) : 110 heures

Nombre de crédits ECTS : 4

Prérequis : L'étudiant doit être titulaire d'une licence dans une des disciplines artistiques

Corequis : Pas de corequis nécessaire

Règlement :

Assiduité

La présence aux cours et aux exercices pratiques dispensés au sein de l'Académie est obligatoire. Toute absence doit être justifiée par un rapport médical ou par une excuse jugée valable par l'administration. Les justificatifs doivent parvenir à la Direction au plus tard le jour de reprise des études de l'étudiant.

Toute absence non justifiée à un contrôle ou aux séances d'atelier annule le projet ou le contrôle, lesquels seront notés zéro. Les rapports permettent l'annulation de la note zéro. Ils n'empêchent toutefois pas la

comptabilisation de ces absences en tant que telles. Un examen de remplacement peut être exigé par l'Ecole.

Le taux d'absence toléré est de 16% du total des heures prévu pour un cours. Si ce taux est dépassé, le cours est échoué.

Plagiat

Le plagiat (faute morale et/ou commerciale consistant à copier un auteur ou créateur sans le dire; ou à fortement s'inspirer d'un modèle que l'on omet, délibérément ou par négligence, de désigner) est rigoureusement interdit. Des sanctions seront prises à l'encontre de l'étudiant ayant été pris en délit de plagiat. Ces sanctions peuvent aller d'un retrait de points jusqu'à la note zéro et peuvent mener à l'exclusion définitive du plagiaire.

Fraude

Toute fraude ou tentative de fraude provoquera l'annulation du projet, de la composition, de la session d'examen ou du semestre. En cas de récidive, l'exclusion définitive de l'étudiant sera automatiquement prononcée. Tout projet réalisé par une tierce personne entraînera des sanctions sévères à l'encontre du candidat. En cas de récidive, l'exclusion de l'étudiant sera automatiquement prononcée.

Règlement spécifique au cours

Inscription à Turnitin obligatoire pour tout travail théorique rendu.