

PHOTO ELYSEE TYLER MITCHELL

WISH THIS WAS REAL
28.03-17.08.25

Partenaire global

PARMIGIANI

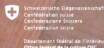
Partenaire de l'exposition

LOTTERIE ROMANDE

Fondation Le C2Ade

Confédération suisse

Observatoire National de l'Indice de Développement Humain de la Suisse

co Berlin

Organisée et produite par C/O Berlin
Partenaire et collaboratrice avec
Tyler Mitchell Studios. Rendu possible
par Art Heritage Foundation Suisse

WWW.ELYSEE.CH

10 QUARTIER
DES ARTS
LAUSANNE

TYLER MITCHELL, WISH THIS WAS REAL

**“I feel an urgency to create a body of images where Black people are visualized as free, expressive, effortless, and sensitive. I aim to visualize what a Black utopia looks like or could look like. People say utopia is never achievable, but I love photography’s possibility of allowing me to dream and make that dream become very real.”
— Tyler Mitchell, I Can Make You Feel Good**

OBJECTIFS

Les objectifs du PER choisis couvrent les modules « arts » et « sciences humaines et sociales » :

A 31 AV

Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion, une perception dans différents langages artistiques

A 32 AV

Analyser ses perceptions sensorielles

A 34 AV

Comparer et analyser différentes œuvres artistiques

SHS 24

Identifier les formes locales d'organisation politique et sociale

SHS 34

Saisir les principales caractéristiques d'un système démocratique

Ce dossier pédagogique propose une immersion dans l'univers de Tyler Mitchell, en mettant en lumière ses choix esthétiques, ses interrogations sociales et ses réflexions sur la photographie en tant que moyen d'expression et d'identité. Les pistes pédagogiques proposées vous aideront à explorer ces thématiques avec vos élèves et préparer votre visite au musée, que ce soit en visite accompagnée ou en visite libre.

SOMMAIRE

1	Tyler Mitchell	3
2	L'exposition	4
3	L'espace médiation	6
4	Pistes pédagogiques	7
5	Activités avec les élèves	10
6	Pour aller plus loin	11
7	Informations pratiques	12

TYLER MITCHELL, WISH THIS WAS REAL

Né en 1995 à Atlanta (USA), Tyler Mitchell est un photographe et cinéaste américain basé à Brooklyn, New-York.

En 2018, il photographie Beyoncé pour le magazine américain Vogue et marque l'histoire en devenant, à l'âge de 23 ans, le premier photographe noir à réaliser une couverture du célèbre magazine. En 2019, un portrait de cette série a été acquis par la Smithsonian National Portrait Gallery pour sa collection permanente, contribuant ainsi à asseoir la notoriété de Tyler Mitchell et à devenir l'un des talents émergents les plus suivis dans le milieu de la photographie.

L'exposition qui lui est dédiée à Photo Elysée *Tyler Mitchell, Wish This Was Real* (28.03.2025 – 18.08.2025) est la première exposition monographique de l'artiste en Suisse.

Son travail explore principalement les thèmes de l'identité, de la représentation et de l'appartenance. Il s'inscrit dans une démarche artistique et sociale visant à offrir une nouvelle perspective sur les sujets qu'il capture, en particulier ceux issus des communautés noires. Il se distingue par ses images colorées célébrant la diversité.

À travers son utilisation audacieuse de la couleur et la mise en scène de moments du quotidien, Mitchell construit des visions joyeuses et utopiques où les barrières sociales et historiques semblent se dissiper, offrant ainsi un refuge visuel et une aspiration à un monde plus libre.

EN QUELQUES MOTS

- Premier photographe noir à réaliser une couverture du magazine Vogue
- Première exposition monographique de l'artiste en Suisse
- Thématiques abordées : identité, représentation, appartenance
- Images colorées célébrant la diversité

Cette exposition aborde le travail de Mitchell à travers quatre sections :

1. LIVES/LIBERTIES : LE PORTRAIT DE LA JEUNESSE

Dans ses premières vidéos et photographies, Tyler Mitchell explore le milieu de la mode en réalisant des portraits d'amis dans des mises en scènes autour de New-York. Il cherche à capturer des moments de loisir de la jeunesse noire empreints de liberté et de légèreté tout en s'inspirant de ses souvenirs d'enfance à Atlanta. Il nuance cependant son récit face à l'actualité et aux violences croissantes envers la communauté afro-américaine, notamment après l'affaire Trayvon Martin qui sera le point de départ du mouvement Black Lives Matter créé en 2013. Ses photographies utopistes deviennent un moyen de se protéger et d'exprimer une certaine quête de liberté.

Tyler Mitchell met en avant la notion de « Black Utopia » qui représente un idéal où les personnes noires vivent dans la joie et la douceur, loin de la dureté de la réalité. Ses images opposent cette vision utopique à la violence vécue au quotidien en offrant un regard plus doux. Il réinvente ainsi la représentation noire, célébrant des moments de plaisir et de calme.

BLACK UTOPIA

Réinvention de la représentation noire en opposition à la violence vécue au quotidien.

IMAGES

Tyler Mitchell, *Motherlan Skating*, 2019

Tyler Mitchell, *Untitled (Blue Laundry Line)*, 2019

©Tyler Mitchell. Courtesy of the artist and Gagosian Gallery

2. POSTCOLONIAL/PASTORAL : LE PAYSAGE COMME UNE ÉCHAPPÉE À L'HISTOIRE

La tradition de la pastorale dans l'art et la littérature célèbre la pureté des paysages naturels. Mitchell, qui a grandi à Atlanta, en Géorgie, une ville riche en espaces verts, s'inspire souvent de cet environnement pour créer des images évoquant des souvenirs du Sud des États-Unis.

Il s'agit d'une vision romantique de la terre malgré les traumatismes liés à l'esclavage, à la ségrégation et à l'injustice. Dans ses œuvres, le paradis n'est pas perdu, mais conquis, savouré et célébré malgré un passé douloureux.

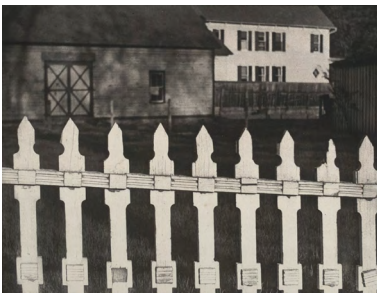
HOMMAGE

Importance de la communauté artistique dans la construction d'une mémoire collective.

Paul Strand, *The White Fence*, 1916
© STRAND Paul

Gordon Parks, *Watering Hole, Fort Scott, Kansas*, 1963
© PARKS Gordon Foundation

Carrie Mae Weems, *May Flowers*, 2001
© Carrie Mae Weems

3. FAMILY/FRATERNITY : LA PRÉSERVATION DE LA MÉMOIRE

Tyler Mitchell a créé ses œuvres à Bedford-Stuyvesant, un quartier historique de Brooklyn à forte identité noire, en travaillant avec des connaissances, amis et proches. Il explore les rituels liés à l'habillement et à la préservation de la mémoire des ancêtres. Ses photographies sont une combinaison de ses inspirations en tant qu'artiste, de l'importance qu'il apporte à la mode, à la transmission et à la famille, Tyler Mitchell nous montre que ses influences sont multiples et empreintes de son histoire personnelle.

Il s'inscrit ainsi dans la lignée des photographes qui utilisent la photographie comme outil puissant pour véhiculer de nouvelles représentations identitaires, à l'image de Gordon Parks dont le travail social met en lumière la culture afro-américaine en soulignant notamment la place de l'habillement et des codes culturels.

4. ALTARS/ACRES : DIALOGUE ET ENGAGEMENT ARTISTIQUE

Enfin, au cœur de l'exposition se trouve la quatrième et dernière section *Altars/Acres*, qui rend hommage aux artistes et photographes qui ont façonné et inspiré la pratique de Tyler Mitchell parmi lesquels :

PAUL STRAND

Avec sa photographie *The White Fence* (1916). Historiquement, les clôtures blanches étaient des signes de ségrégation, de contrôle et d'exclusion, marquant une frontière entre les espaces réservés aux blancs et ceux réservés aux noirs. Dans le contexte de la photographie de Paul Strand, cette clôture devient un symbole des barrières invisibles et des injustices auxquelles étaient confrontées les communautés noires. Une approche que Mitchell ré-explore pour interroger les notions de division et d'identité.

GORDON PARKS

Gordon Parks, avec sa photographie *Watering Hole, Fort Scott, Kansas* (1963), a inspiré Tyler Mitchell par sa manière de capturer la dignité et la résilience des communautés noires à travers des scènes quotidiennes. Parks utilise l'eau comme symbole de vie et de purification, une approche que Mitchell réinterprète dans ses propres travaux.

CARRIE MAE WEEMS

L'œuvre *May Flowers* (2001) de Carrie Mae Weems, tirée de la série *May Days Long Forgotten*, a inspiré Tyler Mitchell par sa façon de revisiter des moments de calme et de beauté dans la vie quotidienne des communautés noires. Weems utilise des scènes simples, comme celles des fleurs, pour symboliser la mémoire et la résilience face à l'adversité. Cette approche a influencé Mitchell dans sa volonté de montrer des aspects intimes et poétiques de l'expérience noire, loin des stéréotypes de la souffrance et de la lutte.

En rendant hommage à ces artistes, Mitchell rappelle l'importance de la communauté artistique dans la construction d'une mémoire collective, ainsi que le rôle des arts comme lieu de partage et d'engagement. En faisant de sa « chapelle » un espace symbolique dédié à l'hommage et à la réflexion, Tyler Mitchell fait dialoguer ces figures influentes, explorant leurs contributions à la représentation visuelle de l'identité noire.

L'ESPACE MÉDIATION

Notre espace médiation fait écho à l'exposition *Wish This Was Real* de Tyler Mitchell. Dans cette salle, vous trouverez une sélection de livres de photographies, de romans, de musiques et d'essais critiques, qui propose à chacun-e de pouvoir situer le travail du photographe dans les mondes noirs qui s'étendent du continent africain, aux Amériques et à l'Europe.

Cet espace est participatif: la bibliothèque et la station d'écoute ont été élaborées en collaboration avec le centre culturel AFRO-PEA. Nous vous invitons à vous installer confortablement et prendre le temps de vous reposer, de rêver et d'espérer.

Suivez les cartels numérotés ou laissez-vous guider par votre curiosité: ouvrez un livre, écoutez un disque, jouez, discutez et échangez autour des expositions.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Cette partie du dossier vous propose différentes pistes pédagogiques à explorer avec vos élèves, en préparation ou à la suite de votre visite de l'exposition.

NOTION

L'utilisation de la couleur, la composition de la photographie et de l'éclairage jouent un rôle crucial dans l'atmosphère d'une photographie.

IMAGES

Tyler Mitchell, *Untitled (Topanga II)*, 2017

Tyler Mitchell, *Untitled (Red Steps)*, 2016

©Tyler Mitchell. Courtesy of the artist and Gagosian Gallery

PISTE 1

ANALYSER LES TECHNIQUES PHOTOGRAPHIQUES ET ARTISTIQUES

L'exposition permet d'examiner les choix esthétiques et techniques de Mitchell, comme l'utilisation de la couleur, la composition et l'éclairage. Les élèves peuvent observer comment ces éléments contribuent à l'atmosphère et au message de chaque photographie.

Nous vous suggérons les questions suivantes pour initier l'analyse et le dialogue :

Comment l'utilisation de la couleur dans les photographies influence-t-elle l'ambiance générale de l'image et la perception du sujet ?

Des couleurs vives et saturées peuvent transmettre un sentiment de joie, de vitalité et d'énergie, tout en mettant en valeur les émotions du sujet. En revanche, des tons plus doux ou des palettes de couleurs plus subtiles peuvent induire des sentiments de calme ou de contemplation.

Quelles sont les caractéristiques de la composition qui attirent le regard dans ces images ? Pourquoi pensez-vous que le photographe ait choisi cette mise en scène particulière ?

Inviter les élèves à analyser la structure visuelle de la photographie, notamment le cadrage, la symétrie, les lignes directrices, et la manière dont elles guident l'attention et le regard.

NOTION

L'identité n'est pas un trait acquis, mais une construction complexe qui se façonne à travers les interactions sociales et culturelles, souvent influencées par notre société actuelle.

PISTE 2

ENCOURAGER LA RÉFLEXION SUR LES NOTIONS D'UTOPIE ET D'IMAGINAIRE DANS UN CADRE POST-COLONIAL

L'identité et la représentation occupent une place centrale dans le travail de Tyler Mitchell, qui s'intéresse à la manière dont les récits et les images façonnent notre perception des individus et des groupes dans la culture dominante. Dans cette exploration, Mitchell aborde la notion d'utopie comme un espace où ces récits peuvent être redéfinis et les images remaniées.

Nous vous suggérons les questions suivantes pour initier le dialogue :

En quoi les récits et les images véhiculés par notre société influencent-ils la manière dont les individus et les groupes construisent leur identité ?

Exemple : les images de « beauté idéale » dans les publicités, magazines ou réseaux sociaux mettent souvent en avant un certain idéal de beauté que beaucoup cherchent à atteindre. Cependant, cette représentation peut influencer la manière dont les individus se perçoivent et se définissent, créant un sentiment de pression ou de mal-être pour celles et ceux qui ne correspondent pas à ces normes.

Dans l'œuvre de Tyler Mitchell, l'imaginaire et l'utopie sont étroitement liés à une réinvention de la réalité qui inclut une dimension post-coloniale. Mitchell crée un espace mental où il devient possible de déconstruire les structures de pouvoir, héritées du colonialisme, et de transformer un monde marqué par l'histoire coloniale en un monde plus juste et équitable. L'imaginaire, dans cette perspective, n'est pas seulement un moyen d'évasion, mais un outil puissant pour revisiter et réécrire les récits historiques, sociaux et politiques imposés par les puissances coloniales.

L'œuvre de Tyler Mitchell participe à une critique du colonialisme américain, en mettant en lumière les mécanismes de domination et en imaginant des alternatives qui permettent de rétablir des relations plus équilibrées et respectueuses entre les peuples et les cultures.

Nous vous suggérons les questions suivantes pour initier le dialogue :

Comment l'imaginaire peut-il être utilisé comme un outil pour déconstruire les structures sociales existantes, selon l'œuvre de Taylor Mitchell ?

Cette question invite les élèves à réfléchir à la manière dont l'imaginaire ne sert pas uniquement à rêver ou à s'évader, mais qu'il devient un moyen de remettre en question l'ordre établi et d'envisager des alternatives sociales.

Exemple : Imaginons que, dans son œuvre, Mitchell crée un monde où les règles de classe sociale, de genre ou de race n'existent plus. Comment cette réinvention pourrait-elle remettre en cause notre compréhension des inégalités actuelles ? Quels changements concrets pourraient être envisagés dans une telle utopie ?

Dans un contexte européen, comment l'imaginaire peut-il être utilisé pour déconstruire les dynamiques sociales héritées du colonialisme ?

Cette question invite les élèves à explorer comment imaginer des récits historiques et sociaux alternatifs peut permettre de remettre en cause les structures de pouvoir héritées du colonialisme, en particulier dans un pays comme la Suisse, qui a eu des liens avec le colonialisme malgré sa neutralité affichée.

IMAGE

Tyler Mitchell, *Albany, Georgia*, 2021

©Tyler Mitchell. Courtesy of the artist and Gagosian Gallery

ACTIVITÉS AVEC VOS ÉLÈVES

Nous vous proposons des activités que vous pouvez réaliser en classe avec les élèves, après avoir visité l'exposition ou avant votre visite.

RÉFLÉCHIR À LA NOTION D'UTOPIE

Invitez vos élèves à imaginer leur futur idéal. Qu'est ce qui se passe dans leur monde des rêves ? Quelles sont les différences avec la réalité actuelle ? Pour illustrer leur vision, proposez de faire un découpage, un dessin ou d'écrire une histoire.

TRAVAILLER SUR LA MISE EN SCÈNE ET LA COMPOSITION D'UNE PHOTOGRAPHIE

Proposez à vos élèves de se prendre en photo devant un fond coloré, en faisant attention à la composition de leurs photographies. Pour réaliser une

ANALYSER UNE PHOTOGRAPHIE

Analysez avec votre classe l'affiche de l'exposition. A leur avis, pourquoi cette image a-t-elle été choisie ?

6

POUR ALLER PLUS LOIN

SITE INTERNET DE TYLER MITCHELL

<https://www.tylermitchell.co/photography>

INSTAGRAM

@tylersphotos

CENTRE CULTUREL AFROPEA

<https://ccafropea.org/>

ENTRETIEN AVEC TYLER MITCHELL

« Chats & Tracks with Tyler Mitchell », en anglais, réalisé dans le cadre de l'exposition du c/o Berlin et disponible sur [Spotify](#).

→ Dans cet épisode, l'animatrice Johanna Schmidt de ByteFM s'entretient avec le photographe américain Tyler Mitchell sur les intentions de son travail.

PLAYLIST DE TYLER MITCHELL

Pour découvrir les musiques qui l'inspirent, disponible [Spotify](#)

OUVRAGES

Willis, Deborah. *Posing Beauty in African American Images from the 1890's to the Present*. W. W. Norton & Company, 2012.

→ Mentor de Tyler Mitchell, elle est une figure pionnière de la recherche des études noires

Zabunyan, Elvan. *Black is a color: une histoire de l'art africain-américain contemporain*. Dis voir, 2004.

→ Elvan Zabunyan est historienne d'art contemporain, critique d'art et professeure d'université. Ses travaux croisent les problématiques raciales et féministes ainsi que l'histoire politique et culturelle des États-Unis depuis les années 1960.

7 INFORMATION PRATIQUES

VISITE-DÉBAT

Photo Elysée vous propose une visite-débat autour des thématiques recensées ci-dessus. La visite-débat dure 1h et est encadrée par un.e médiateur.trice.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Ce dossier pédagogique est complémentaire aux visites scolaires guidées qui abordent des axes et points de vue différents.

Les visites commentées sont ouvertes à tous les niveaux de classes et adaptées à l'âge des élèves (4-18 ans).

Nous encourageons la participation active des élèves et nous utilisons les images comme support pour ouvrir la discussion.

VISITE LIBRE

Vous pouvez aussi visiter le musée en autonomie, en réservant une visite libre. N'oubliez pas demander notre support de visite «l'appareil photographique» qui vous accompagnera, en 10 questions, à travers toutes nos expositions.

RÉSERVATIONS

Les réservations des visites se font sur notre site: <https://elysee.ch/visites-et-activites/>