

R COMME REGARDER
LE LIVRE PHOTO JEUNESSE
19.09.2025 – 01.02.2026

R comme Regarder propose une exploration du livre photo jeunesse, depuis son essor industriel dans les années 1930 jusqu'à aujourd'hui. Si cette production reste minoritaire dans le paysage éditorial, elle rend compte de l'évolution de notre perception de la photographie, de l'histoire de la pédagogie et du statut de l'enfant dans les sociétés occidentales sur plus d'un siècle.

Le livre photo jeunesse bénéficie de l'émergence de nouvelles méthodes pédagogiques axées sur l'image. La photographie va investir tous les registres de la littérature pour enfants, des imagiers à la fiction, en passant par les ouvrages à vocation pédagogique, éducative voire créative. Si elle contribue à renouveler ce genre éditorial, elle s'ouvre aussi à de nouveaux usages formels et singuliers grâce à la collaboration de graphistes, artistes, illustrateurs et auteurs.

L'exposition rassemble une centaine d'ouvrages internationaux, en privilégiant la création photographique originale, pour mettre en lumière ce patrimoine, ses caractéristiques et ses dimensions contemporaines. Les femmes photographes jouent un rôle prépondérant dans l'histoire du livre photo jeunesse qui rapproche deux domaines de compétences supposées féminines – l'éducation et le portrait d'enfant – jusqu'à la création dans les années 1970 d'un nouveau genre éditorial dédié à la construction du regard de l'enfant.

R comme regarder est l'occasion de découvrir le processus de création du livre photographique, depuis la prise de vue jusqu'aux maquettes originales des ouvrages présentés. Conçu avec les départements de médiation, le parcours de l'exposition propose des livres en libre consultation ainsi que des expériences interactives pour les petits et les grands.

Tous les livres présentés sous vitrine appartiennent à la collection de Photo Elysée. Lorsque la technique d'impression n'est pas précisée, il s'agit de tirages d'exposition sur papier Fine Art.

1. PÉDAGOGIE

Dès les années 1930, le livre photo jeunesse s'adresse au plus jeune âge pour acquérir vocabulaire et connaissances. Les imagiers permettent aux petits de jouer à pointer du doigt des photographies d'objets familiers et à les nommer avec l'aide des adultes. Les enfants s'exercent ainsi à prononcer leurs premiers mots et à développer des concepts fondamentaux sur le monde qui les entoure.

À mesure que les enfants grandissent, ces livres d'éveil introduisent des notions plus avancées, comme les couleurs, les formes géométriques, les lettres de l'alphabet et les chiffres élémentaires. Au-delà de l'enseignement de concepts, ils mettent en jeu l'acte même de regarder en guidant l'attention des jeunes lecteurs vers les détails, condition préalable à l'acquisition de connaissances.

Les abécédaires et numéraires, avec leur format normé et structuré, se sont révélés former un terrain fertile pour de nombreuses variations créatives et ont inspiré des photographes de renom. La conception graphique innovante et les solutions matérielles – reliure à spirale, cartes interactives ou dépliants – sont tout aussi importantes pour l'imagerie, car elles mettent l'accent sur le caractère concret de l'apprentissage. À la croisée de la pédagogie et de l'expérimentation artistique, ces objets hybrides séduisent enfants et adultes.

2. ÉDUCATION

C'est d'abord pour ses qualités réalistes et exhaustives que la photographie est choisie dans la littérature jeunesse, et tout particulièrement pour les ouvrages à vocation éducative.

La transmission se fait à travers des figures et des personnages d'enfants, dans lesquels les plus jeunes peuvent se projeter. Dans les années d'après-guerre, plusieurs collections d'albums photos jeunesse occidentales invitent à découvrir le monde, dans une ambition idéologique humaniste de faire des enfants des citoyens du monde porteurs d'un avenir apaisé.

C'est le premier jalon d'une éducation à la différence, qui s'étend au quotidien, sous de multiples aspects, tels que les modes de vie, la couleur de peau, ou encore le handicap. La photographie semble capable de représenter toutes les différences, de manière documentaire, métaphorique ou encore narrative. Mais la découverte de l'inconnu passe aussi par celle de soi-même et de ses émotions, qu'il faut savoir identifier et accueillir.

L'éducation fondée sur l'empathie permet également de mettre en avant un autre rapport à l'enfant, qui « a le droit de réclamer que l'on respecte sa tristesse, même s'il s'agit de la perte d'un caillou », comme le revendique le pédagogue polonais Janusz Korczak.

3. FICTION

C'est à partir des années 1950 que l'édition photo jeunesse se déploie dans le registre de la fiction, par l'usage documentaire de la photographie dans les arts du spectacle et plus généralement des médias – cinéma et télévision. Le support du livre permet en effet de restituer la forme narrative, grâce à un travail de séquence des images.

Les premières mises en scène sont empruntées au monde du spectacle traditionnel et populaire des marionnettes, reconnues pour leurs vertus pédagogiques. L'expressivité de ces figures tient davantage à leur mouvement et à leur attitude qu'à leur expressivité faciale ou orale. Ces univers se prêtent particulièrement à la narration visuelle. Ils sont le résultat d'étroites collaborations entre créateurs et photographes dont la maîtrise technique joue sur les effets de lumière et de cadrage. Le jeu de redondances entre le texte et la photographie confirme ici la littéralité : la photographie vient alors donner raison à la fiction.

C'est aussi à cette même période que la photographie est reconnue comme mode d'expression subjectif et acquiert officiellement un statut artistique. Des artistes conceptuels ou photographes s'illustrant dans le domaine de la performance et de la mise en scène vont ainsi offrir de nouvelles interprétations personnelles des contes traditionnels, où se mêlent fiction et réalité.

4. LES ANIMAUX

Les animaux ont une place privilégiée dans la littérature jeunesse. Ils offrent la « bonne distance » entre les enfants et la réalité pour accompagner leur développement individuel. La photographie a bouleversé cette tradition en éveillant aux singularités morphologiques des bêtes et à l'étude de leurs comportements.

Ambassadeurs de la cause animale depuis le XIXe siècle, les enfants sont naturellement les destinataires et les héros de cette littérature. Si les premières publications répondent aux conventions de l'illustration graphique, une représentation plus respectueuse des spécificités comportementales des animaux émerge dans les années 1930.

Les animaux inspirent aussi des récits imaginaires à vocation didactique, ludique ou morale, qui ont généralement recours à l'anthropomorphisation en dotant les personnages animaliers de comportements humains.

L'enfant joue dans ces histoires un rôle moteur, que ce soit en vertu d'une vulnérabilité partagée, d'une capacité d'interprétation inédite du ressenti ou encore de bienveillance envers des espèces sauvages. L'animal met en valeur l'empathie des enfants, tandis que ces derniers soulignent la sensibilité de leur compagnon. Les personnages animaliers, principalement domestiques, incarnent aussi les vertus qui leur sont attribuées, comme le courage et la loyauté pour le chien.

5. PHOTOGRAPHISME

L'édition photo jeunesse se distingue par sa liberté d'usage de l'image photographique et ses innovations graphiques. Ces créations visuelles ont recours à différentes sources telles que la photographie amateur ou extraite de magazines d'origines diverses.

Elles couvrent aussi un vaste champ d'expérimentation de l'image photographique, du recadrage jusqu'au montage, en passant par le détourage. Ces pratiques, initiées par les mouvements artistiques d'avant-garde européens de l'après-guerre – dadaïsme, constructivisme et surréalisme, entre autres –, permettent d'associer imaginaire et réalité dans un détournement métaphorique.

Photographes, graphistes, illustrateurs et artistes libèrent la page, en jouant sur les formats, l'emplacement des photographies, les aplats de couleurs, les éléments graphiques et typographiques. Les révolutions technologiques et plus récemment les outils numériques ont contribué à l'expansion de cette technique du « mixed media » – associant notamment dessin et photographie –, désormais courante dans l'illustration jeunesse.

6. ÉVEILLER LE REGARD

Le livre photo jeunesse invite aussi à apprendre sur la photographie elle-même. Se développe ainsi une pédagogie par le regard et par le faire, où le monde est transformé, mis en scène et en images pour stimuler le sens de l'observation et la créativité.

Les univers sont variés et la palette des possibilités créatives qu'offre la photographie est vaste, du séquençage au cadrage, des jeux d'ombres aux déformations, en passant par le réalisme documentaire ou encore l'inventivité de la fiction.

Incitant les plus jeunes à se pencher avec attention sur tout ce qu'il y a à voir, les albums photo jeunesse exposent ici leur potentiel d'approfondissement de l'exercice du regard, que ce soit dans les images elles-mêmes ou dans leurs associations, comme une invitation à un jeu de comparaison.

Un retournement du dispositif opère ensuite, et c'est aux enfants de faire. Mettre en scène le quotidien, placer son appareil photo à des endroits inattendus ou prendre des postures inhabituelles, proposer de nouvelles associations visuelles, voilà ce que proposent ces ouvrages. Leur dimension ouvertement participative et ludique contribue à développer un rapport critique et plus libre à la photographie.