

La symbolique photographique autour de la maison

Intervention de Christian Rozier

Les différentes parties d'une maison sont lourdes en symbolique et nous les organisons, les présentons aux autres en fonction de nos goûts, de notre inconscient, de nos références passées.

Le photographe est également inconsciemment influencé par ses propres expériences, et une photo, par les choix de sujet, de cadrage, par la mise en scène de la lumière, par le choix des couleurs mises en valeur, reflète les influences culturelles dans lesquelles vit son auteur.

Test :

Qu'évoquent pour vous les mots 1 maison 2 cave 3 Grenier 4 séjour 5 cuisine
6 chambre 7 balcon 8 fenêtre 9 jardin 10 escalier 11 mur

La maison

Le cercle est la forme spécifique du mouvement et des constructions de nomadisme : tentes, yourtes, igloo

Pour Bachelard, la maison symbolise l'être intérieur.

Le carré spécifique de la stabilité des constructions des peuplades sédentaires.

La maison, c'est aussi l'opposition entre l'extérieur sale et l'intérieur propre.

La maison est également synonyme de refuge, de foyer, de famille.

Qui n'a pas dans la tête l'image de la petite maison dans la prairie, maison refuge au milieu de la nature plus ou moins hostile.

La maison, c'est donc la fin de l'errance, la stabilité (mythe de la maison au Canada des pionniers) est la forme

La maison, c'est la propriété, symbole de réussite sociale et marquer son territoire par une barrière, une haie ou une peinture vive affirme sa propriété.

La maison est le témoin du rôle social de son propriétaire (ex : honneur à notre maire ou notre adjoint)

C'est aussi le lieu refuge, protecteur, le retour au sein maternel.

Les pièces y sont représentatives des différents états d'âme d'où l'intérêt d'y réaliser des portraits au domicile-même des personnes.

La cave

La cave représente l'inconscient, un lieu de tentation où est entreposé le vin, les victuailles, mais aussi un lieu de passage rapide et peu engageant (rats)

Séjour et cuisine

C'est le lieu d'expression de la féminité, lieu de lumière et de vie de la famille ; le séjour, lieu de rencontre et de convivialité, lieu de chaleur, du foyer, avec souvent des couleurs chaudes en photo.

La chambre

Elle se caractérise par des éclairages doux et clairs ; c'est un lieu de maternité, de douceur, de calme, lieu apaisant, mais aussi lieu secret.

Le balcon

Il peut être à la fois lieu de communication et de solitude , lieu de quiétude, lieu d'échange ou barrière avec l'extérieur, exaltation de vie ou mort, séparateur de la foule, affirmation de rang social, démonstration de richesse et d'opulence (ex : petit toit d'or à Innsbruck) , démonstration de ferveur, de puissance, instrument de domination

Le balcon et l'Italie : mythe de Roméo et Juliette, symbole de l'opérette et de l'Amour

Balcon et linge = Sud, Méditerranée

Balcon et fleurs= convivialité, vie, symbole de montagne, d'organisation, aisance et accueil ou étalage d'abondance et de richesse

Son organisation ou son désordre laisse entrevoir la personnalité des occupants

Le grenier

Le grenier symbolise l'élévation intellectuelle, lieu de dépôt du savoir ancestral, dernier reliquat du passé, de l'existence, de la famille et des heures écoulées, lieu de souvenir et de réflexion sur la vie. Il se prête fort bien à la nature morte en photo, avec sa lumière en clair-obscur

Le jardin

Désordre organisé, il révèle la personnalité des occupants, fait place au romantisme et à la poésie, une touche féminine

Rigueur et organisation masculine : le jardin se doit d'être productif.

Symbole de paradis terrestre, lieu de croissance de la culture, centre du cosmos, système fermé tourné vers le bassin central, miroir du ciel, voici le jardin du cloître

Le jardin, domaine de la connaissance supérieure, lieu de croissance de la culture (herbes aromatiques et médicinales)

Le jardin, affirmation du pouvoir de domestication de l'homme sur la nature, opposition entre culture et nature sauvage, mais aussi lieu de rêverie et de méditation, frontière entre pensée et spontanéité, image et résumé du Monde chez les Japonais.

Le mur

C'est le symbole de la sécurité et de la défense, mais aussi de l'étouffement et de la captivité

Le mur habillé de végétation devient moins sévère et rigide, se dynamise

La boîte-aux-lettres

Elle représente le lien avec l'extérieur, démonstratrice d'originalité ou de normalisation

Angoisse de l'attente, joie ou tristesse

La terrasse

C'est un lieu de réception neutre : on n'y dévoile pas l'intimité du logis, on est dans la maison, tout en maintenant une certaine distance

La terrasse, lieu de réception des connaissances mais pas des amis intimes : on ne dérange pas son univers personnel

On accepte et recherche la société tout en ménageant l'intérieur et en se protégeant de la vision extérieure ; on ouvre la porte protectrice

Café et terrasse = détente, bien-être ; le café, le thé, démonstration de convivialité ou de réussite autrefois

La terrasse et le café, c'est le repos, la détente, l'aisance, la pause, la rencontre et peut-être, qui sait, un retour à la maison refuge ?

La terrasse symbolise également le cercle, la réunion et l'échange, le lieu privilégié de discussion et de vie sociale

En photo, une terrasse sans chaises donne une impression de grand vide, de solitude, de désespoir, car c'est avant tout un lieu de convivialité
La terrasse, affirmation de soi, par opposition à l'errance et à la divagation, à l'indifférence
Se placer en terrasse, c'est se poser, mais également vouloir être reconnu par l'autre comme un être pensant et maître de son destin, ne naviguant pas dans tous les sens comme la foule et attachant de l'importance à la qualité de l'instant présent
La terrasse, dernier rempart contre la solitude, parfois...l

La porte

Décorée, elle informe sur l'hospitalité de l'occupant.
Sombre, elle peut aussi évoquer la peur et le mystère. La porte ne symbolise pas seulement l'accès à un espace, mais aussi l'espace lui-même que la porte dissimule
La porte symbolise donc aussi l'espace caché derrière. C'est la frontière entre silence et bruit qui mène à la notion de choix : frapper ou pas
C'est le passage entre lumière et ténèbres, entre deux mondes : le connu et l'inconnu.
Le linteau de la porte s'apparente à l'arc-en-ciel, affirmation indirecte du passage au divin : la porte des cieux s'oppose à la porte des enfers.
Le linteau arc-en-ciel peut aussi rayonner, symbole de prospérité (rue de Londres)
L'encastrement et l'exiguïté de la porte de ferme invite, lui, à la modestie
Portes et mur sont en contraste ou en nuances
Pour le photographe, la porte est lieu de circulation de lumière (ex traboules de Lyon)
Lieu de passage vers la tranquillité et l'espérance lorsque la lumière s'avère douce et chaude.

La fenêtre

La fenêtre constitue un motif de prédilection dans l'imaginaire de l'artiste. Elle est source de luminosité, de visibilité, de communication, en même temps que frontière entre deux espaces mitoyens.
De l'intérieur, la fenêtre ouvre sur un espace autre donné à contempler ou à imaginer. Elle participe à un double jeu, entre exhibition et dissimulation, propre à servir de tremplin à l'imaginaire. Elle est source de luminosité en même temps que frontière entre deux espaces. C'est une frontière symbolique entre espace masculin et espace féminin.
Traditionnellement, les intérieurs sont référés à l'univers féminin : tâches ménagères, éducation des enfants, conversation ou alors activités artistiques (broderie, musique, dessin, déco intérieure)
A l'inverse, l'extérieur est jusqu'à une époque récente, le domaine préféré des hommes : aventure, chasse, pratique des armes, pêche, guerre, automobile...
La fenêtre intervient comme lieu de rencontre, de désir d'évasion, transgression.
Le rideau symbolise l'univers féminin.
La fenêtre peut être poste de surveillance... Elle permet de voir sans forcément être vu.
En photo, la fenêtre apporte de la couleur à la façade, elle donne une dynamique à l'image.
Les fenêtres créent une composition, animent la façade par leur identité de forme et de couleur.
Quand elle se trouve dans une position originale, ou par son originalité, la fenêtre rompt la monotonie
La fenêtre peut être déformée de sa forme traditionnelle, soit par l'architecte, soit par le photographe, par des jeux de reflet dans l'eau par exemple, par la perspective...
La fenêtre est une excellente source de lumière rasante. En photo, le cadre de la fenêtre fragmente le réel, prélève un morceau choisi, peut servir de premier plan. Le rideau se transforme en trame. Les ombres se projettent autour en créant une nouvelle profondeur.

Avec son espace ouvert et lumineux, la fenêtre participe à la dramatisation du récit de l'image. Vue de l'extérieur, la fenêtre ouvre sur un espace donné à contempler mais ce qu'elle montre ne l'est que partiellement. Le choix des objets exposés sur son rebord intérieur dévoile partiellement la vie de la maison.

La fenêtre peut aussi se transformer en miroir depuis l'extérieur et refléter alors les abords de la maison.

De l'intérieur, la fenêtre ouvre sur un espace autre donné à contempler ou à imaginer.

Antithèse vie/mort : au temps arrêté de l'espace clos et plongé dans l'obscurité, s'oppose celui de la vie qui continue son cours dans l'espace ouvert et lumineux.

La fenêtre au plafond perd son pouvoir révélateur mais conserve la filtration de la lumière.

En photo, il est possible de jouer avec la symétrie de plusieurs ouvertures.

Fenêtre et végétation = romantisme garanti

Fermée, la fenêtre marque une séparation radicale entre deux espaces : chaleur et froid, intériorité et extériorité, silence et bruit.

Les baies vitrées permettent de jouer avec l'équilibre lumière-ombre : c'est le contraste.

La lumière rasante du matin qui les traverse crée des ombres et des jeux de lignes.

Que la fenêtre soit ouverte ou entr'ouverte, et l'espace privé perd de son étanchéité. Une sensation de bien-être s'en dégage.

La forme de la fenêtre est le témoin de sa période de construction, son réaménagement peut être insolite et source de photo

Les volets fermés sont les symboles d'une forte chaleur ou d'un monde sans soleil caractérisant l'absence, la mort.

L'escalier

Le thème participe de la symbolique axe du Monde (verticalité et spirale) Il représente également la progression vers le savoir. Un escalier en colimaçon figure symboliquement l'axe du Monde. Lorsqu'on le gravit, on ne peut pas voir le haut

Les escaliers extérieurs peuvent être invitation à l'étalage (fleurs), osmose avec la façade

En photo, escaliers et éclairage rasant sont générateurs de lignes.

L'escalier peut être tout comme le balcon, signe extérieur de réussite sociale.

Pour le photographe un escalier est une bonne occasion de rencontre avec lumière diffuse et dégradé, composition de lignes, souvent un équilibre entre courbes et droites, lieu privilégié de clair-obscur où circule la lumière.

L'escalier est aussi mouvement, escalier qu'on ne regarde même plus, symbole du quotidien, descente vers l'inconscient ou ascension positive, ligne brisée régulière ou non, rupture ou continuation. L'orientation de la prise de vue photo déterminera fortement la symbolique de votre image (plongée négative ou contre-plongée positive)

Escaliers et gradins sont de formidables éléments de composition entre lignes et points de fixation, lieu idéal à la création de perspectives insolites.

Le toit

Le toit, protecteur, génère des rythmes au gré des saisons

Ses tuiles en arc-de-cercle sont révélatrices de la tradition méditerranéenne.

La cheminée y est signe de vie et développe des aspects forts différents selon les régions, marque ainsi l'appartenance à un terroir (ex : tué ou cheminées sarrasines)