

**HIDA | Thème 1 | les matières, les techniques et les formes :
production et reproduction des œuvres uniques ou multiples**

Petite histoire de la photographie

De l'invention à une pratique multiple : documentaire, artistique, scientifique

Connaître son histoire, la technique, le vocabulaire

Analyser l'image

Alice Bonnet | Lycée Daudet | Nîmes

QU'EST-CE QU'UNE IMAGE ?

Définition | Du latin *Imago* « image, représentation, portrait, écho, fantôme, masque mortuaire ». Issu du latin *imitari* : « imiter ».

L'anglais a deux mots pour notre seul *image* :

- Image matérielle « *Picture* »
- Image mentale, poétique « *Image* »

L'image est : **trace, icône; signe**, symbole, langage.

TRACE

Laissée par l'homme (Art pariétal), d'un objet (empreinte, rayogramme), une personne. L'image trace est la **MÉMOIRE** de l'humanité.

Main négative, Grotte de Chauvet,
Ardèche, -36000
ou 36000 avant J.-C.

ICÔNE

C'est une représentation des hommes, de la nature et de l'invisible, pour stimuler les sensations, les émotions, l'imagination et la raison. L'image icône relève de l'idolâtrie, de l'adoration.

Simone MARTINI, Annonciation, 1333,
tempera sur panneau de bois, 184 x 305
cm, Galerie des Offices, Florence.

SIGNE, SYMBOLE, LANGAGE

C'est un puissant moyen d'expression et de communication, à portée universelle. L'image comme signe, symbole et langage est un puissant **instrument de POUVOIR.**

Jacques-Louis DAVID,
Napoléon franchissant le
Grand Saint-Bernard, 1801,
huile sur toile,

LA PHOTOGRAPHIE

Définition | Du Grec phôtós « lumière », gráphô « écriture ».

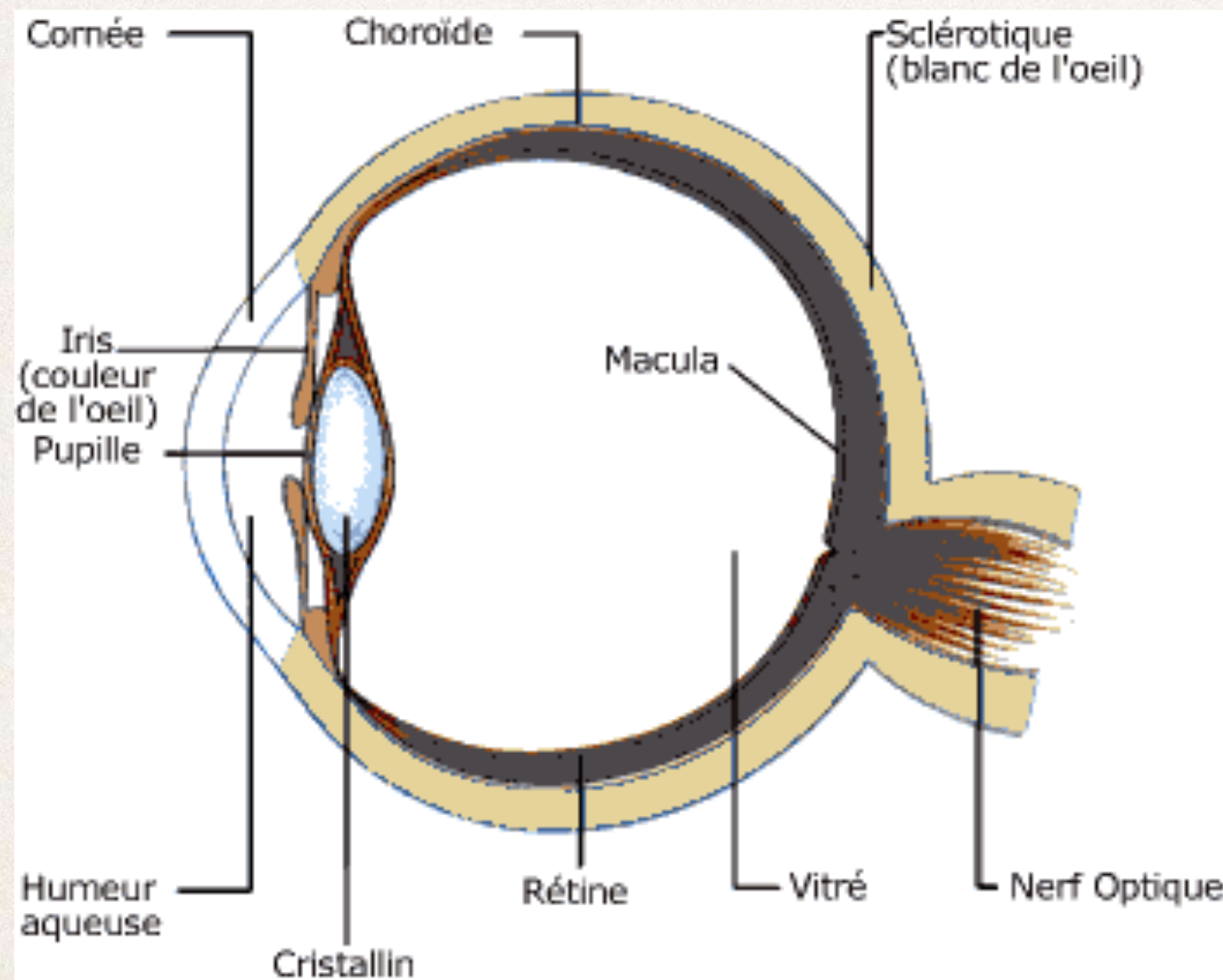
Littéralement signifie « *Écriture de la lumière* »

À l'origine de la photographie, la « **camera obscura** », avec le **sténopé** connu des l'Antiquité.

LA CAMERA OBSCURA

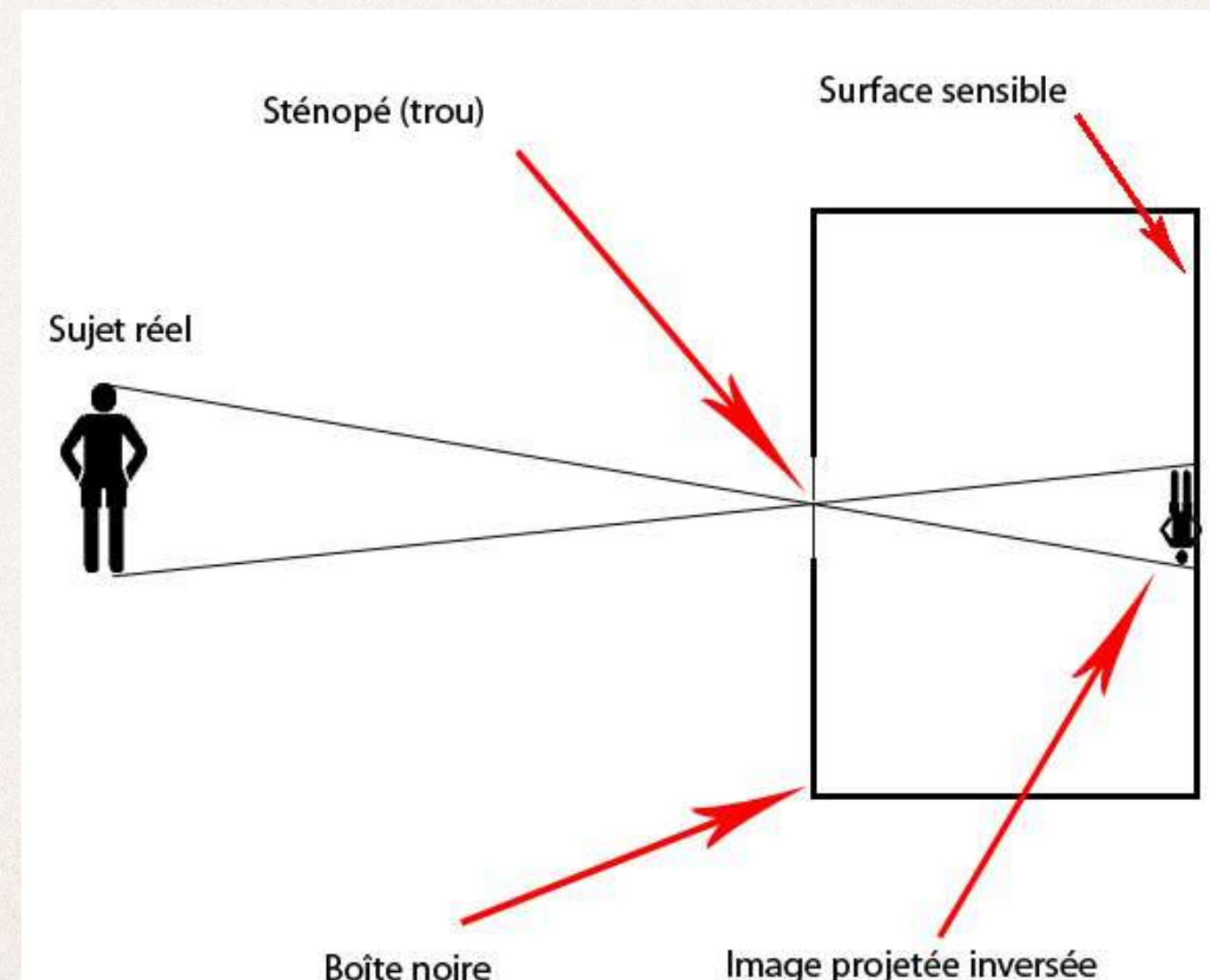
L'œil

Est une chambre noire

Le sténopé

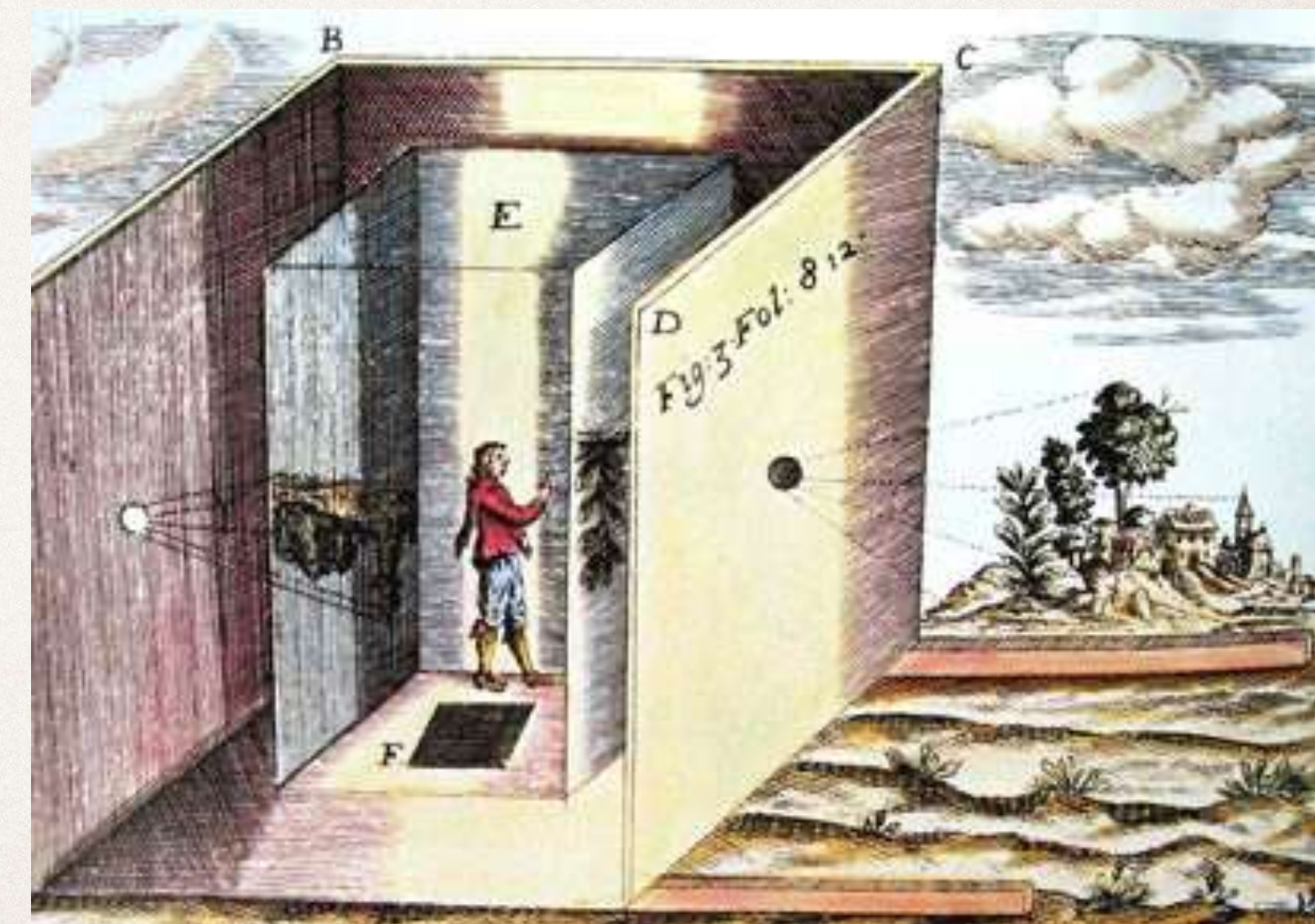
petite chambre noire,
permet d'observer le
réel par une image
projetée et inversée

À la Renaissance

Procédé perfectionné par
Léonard de Vinci en y
ajoutant une lentille de
verre.

Utilisé par les peintres :
Dürer, Vermeer.

Avec la *camera obscura* (chambre noire), le dispositif photographique est en place.

Il manque l'invention du procédé qui permettra de conserver, de fixer l'image reflétée.

Le plan

I. Les inventeurs

II. La photographie et la peinture face au réel

III. La photographie scientifique, documentaire et artistique *Mme Duvernois

IV. La place de la photographie dans l'art : la photographie plasticienne

V. La photographie contemporaine (*Une rentrée en images, Arles*) *Sortie

I. Les inventeurs 1826-...

A. Fixer le réel
Nicéphore NIEPCE
H.F. TALBOT
DAGUERRE
Anna ATKINS

B. Fixer le mouvement
E.J. MAREY
E. MUYBRIDGE

Étude de cas | Hyppolyte BAYARD

A. FIXER LE RÉEL

L'INVENTION

Dès 1816, le scientifique français **Nicéphore NIEPCE** va chercher à fixer l'image obtenue par la *camera obscura*.

À force d'obstination, il utilise une couche photosensible (sensible à la lumière) à base de bitume de judée → **l'héliographie**.

Il obtient en 1826 (1827?) la première image photographique

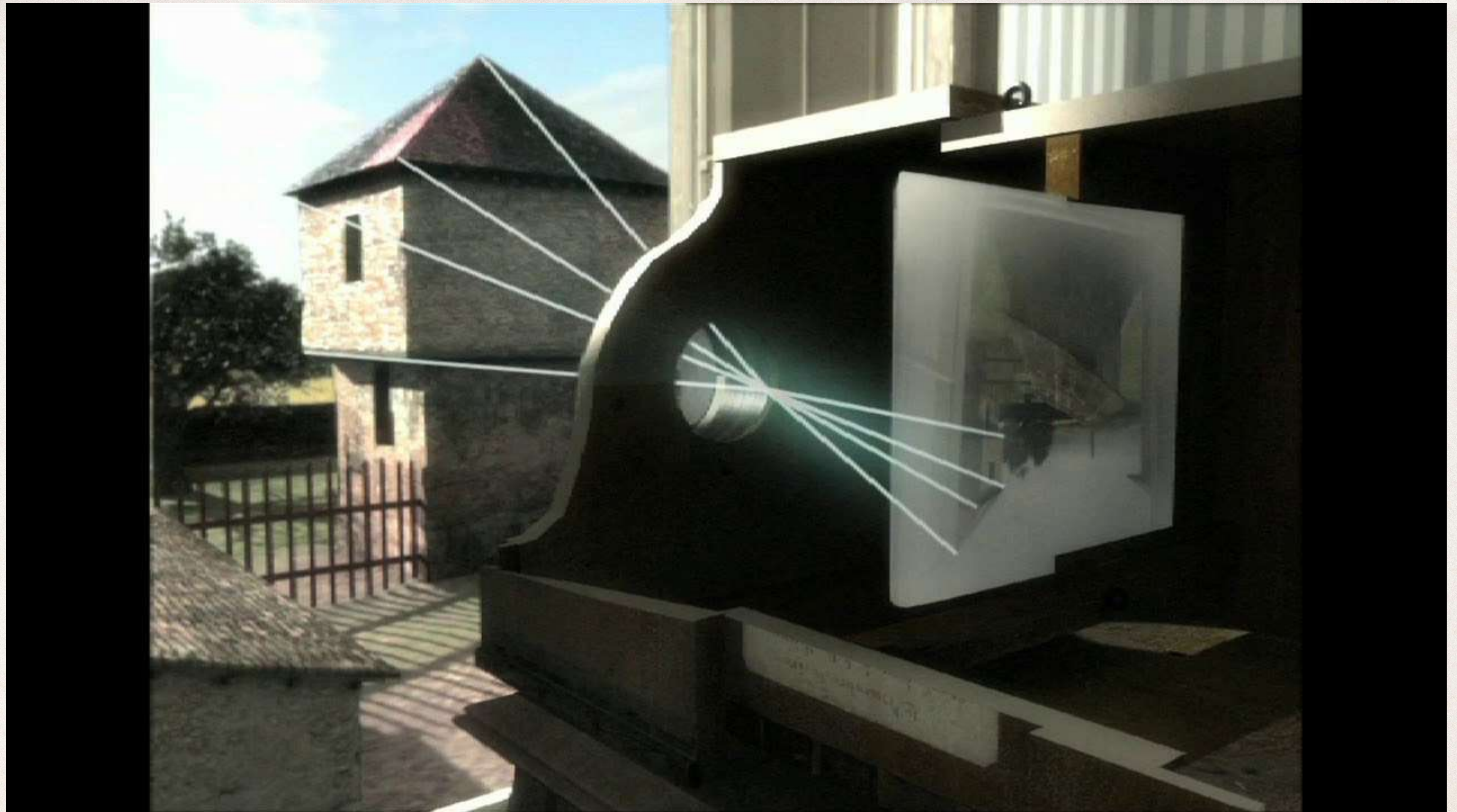

Nicéphore NIEPCE, *Point de vue pris d'une fenêtre du Gras à Saint-Loup-de Varennes*, 1826, héliographie.

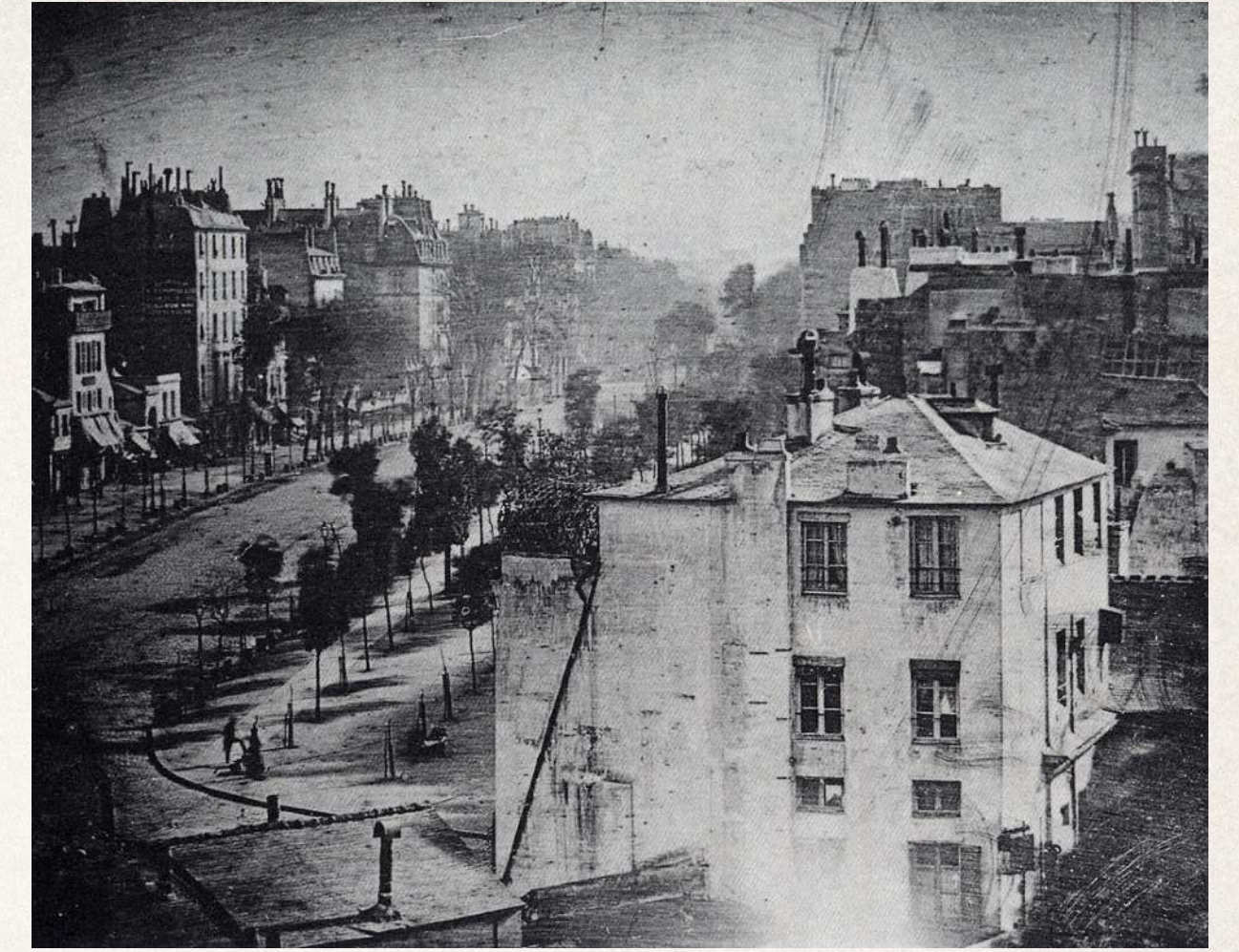
Plaque d'argent de Nicéphore NIEPCE, Point de vue pris d'une fenêtre du Gras à saint-Loup-de Varennes, 1826.

Vidéo complémentaire | Musée d'Orsay | <https://www.youtube.com/watch?v=Memx5-h6IMw>

A. FIXER LE RÉEL

LE DAGUERRÉOTYPE

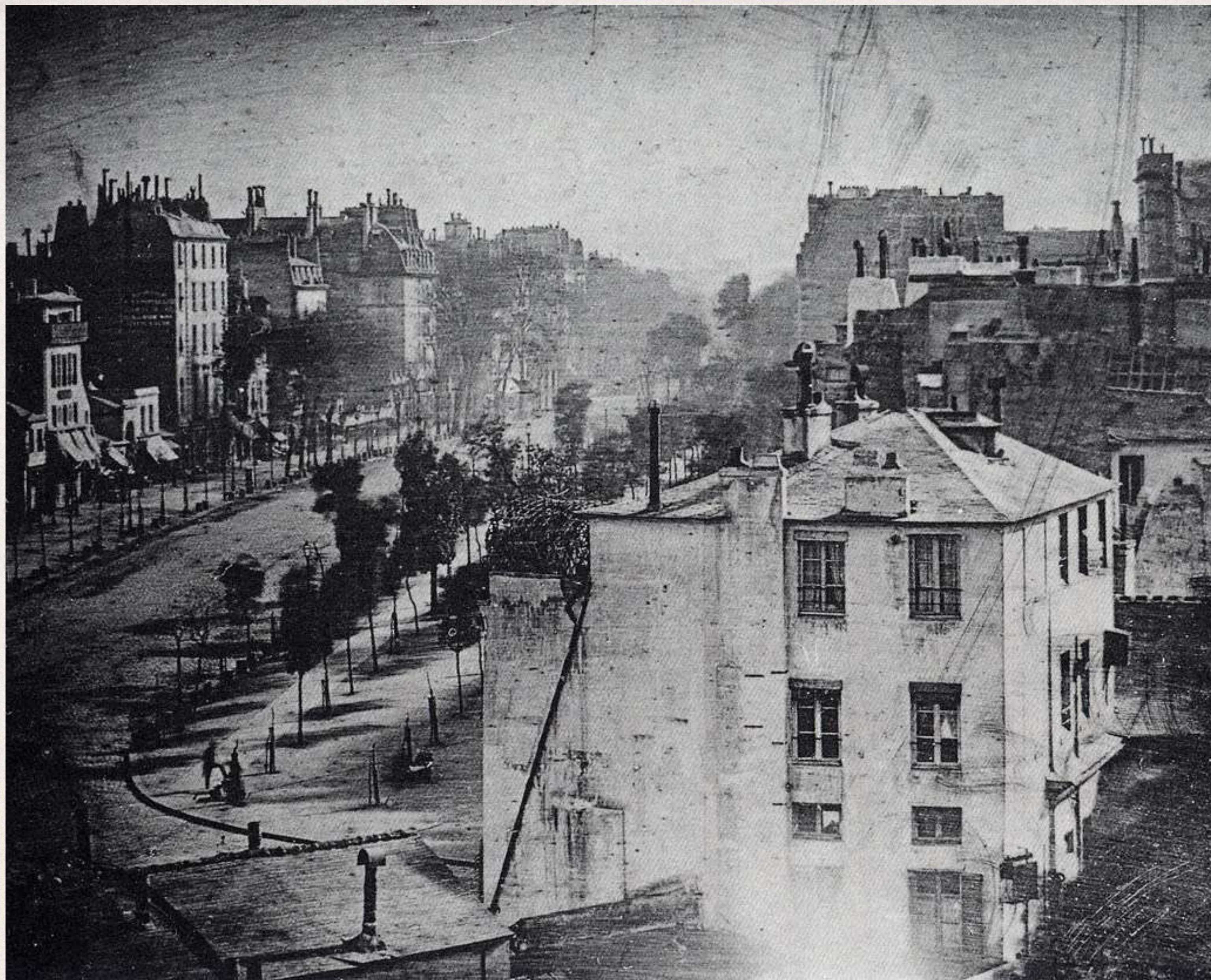

En **1839**, Le peintre parisien, **Louis DAGUERRE**, améliore l'invention de Niepce

De plusieurs heures de poses —> une demi heure.

L'image est révélée par exposition aux vapeurs de mercure d'une plaque de cuivre argenté. Puis la fixation de l'image se fait par le chlorure de sodium : c'est le **daguerréotype**.

Inconvénient → exemplaire unique,
non reproductibilité, pose très longue pour les portraits (plus de 30 mn).

ANALYSE

Quel est le détail qui témoigne d'une fixation du vivant ?

Louis DAGUERRE, *Boulevard du temple*, 1839,
Daguerréotype.

A. FIXER LE RÉEL

LE CALOTYPE

En **1839**, l'anglais, **W. H. FOX TALBOT**, invente le procédé de **reproduction sur papier** sensibilisé avec des sels d'argent fixés dans une solution de sel de cuisine. C'est le **calotype**.

Il obtient **une image positive à partir d'une image négative**.

On peut **démultiplier les tirages**, par contact et sans agrandissement.

Image négative

Image positive

Henri Fox TALBOT, *The Haystack*, avril 1844, extrait de « The Pencil of Nature », national media museum, Bradford, UK.

Talbot

L'autre inventeur de la photographie

Henri Fox TALBOT, *Nîmes*, vers 1852, épreuve photomécanique,

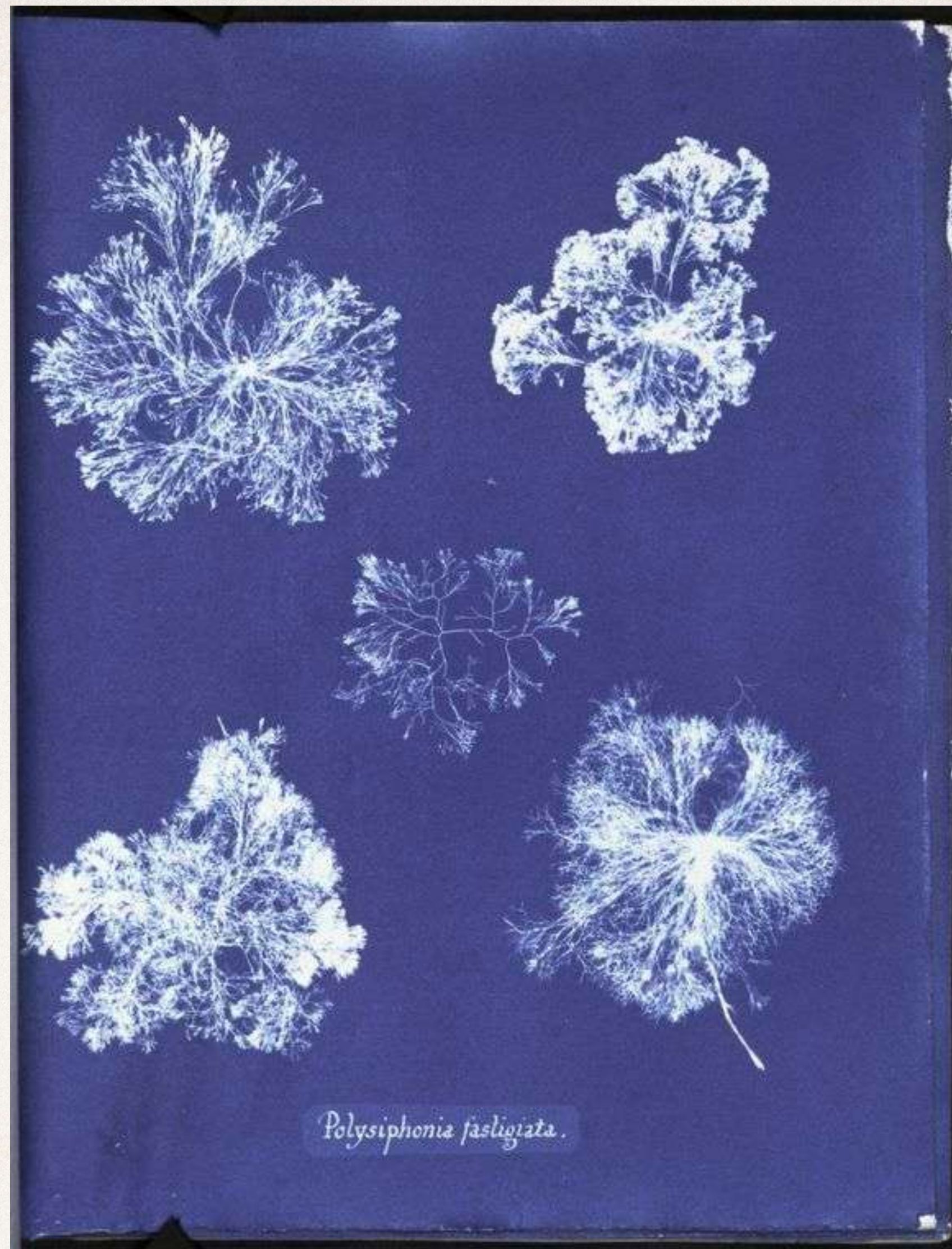
A. FIXER LE RÉEL

LE CYANOTYPE

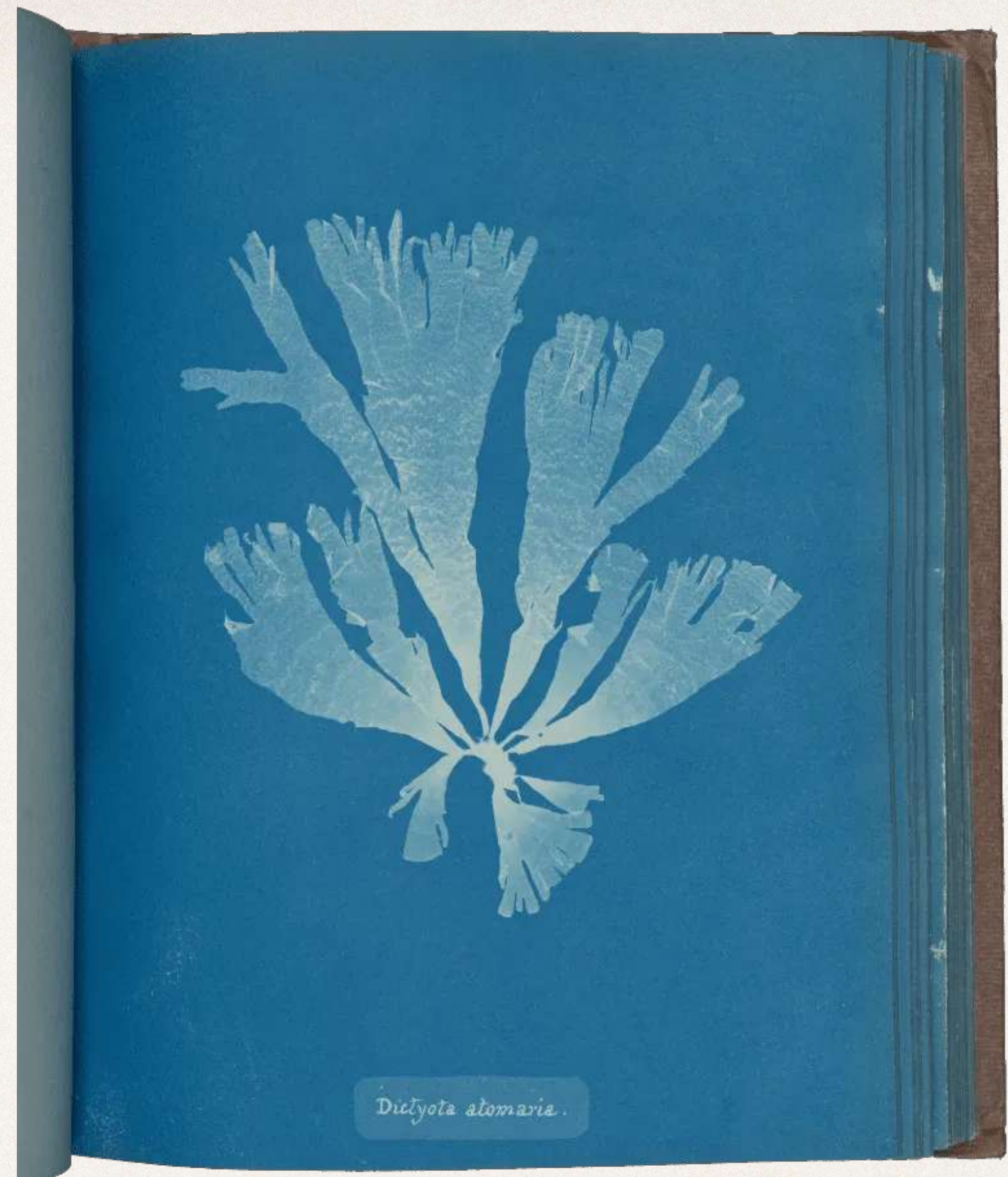
Sur du papier, on enduit une solution de nitrate d'argent, qui est photosensible à la lumière du soleil. C'est le cyanotype.

La botaniste anglaise, **Anna ATKINS**, réalise des herbiers à des fins scientifiques, grâce au procédé du cyanotype.

Anna ATKINS, *Polysiphonia fastigata*, vers 1845
Cyanotype sur papier ; 35,5 x 28 cm, Muséum national
d'histoire naturelle, Paris.

Anna Atkins, *Dictyota atomaria*, from Photographs of *British Algae*:
Cyanotype Impressions, c. 1853, cyanotype, 25.3 x 20 cm, MOMA,
NYC.

INVENTION DE LA PELLICULE

1871 | Ben MADDUX invente l'émulsion au gélatino-bromure d'argent, sous forme de plaque prête à l'emploi.

1884 | le film sur support celluloïd est inventé par CARBUTT.

A. FIXER LE MOUVEMENT

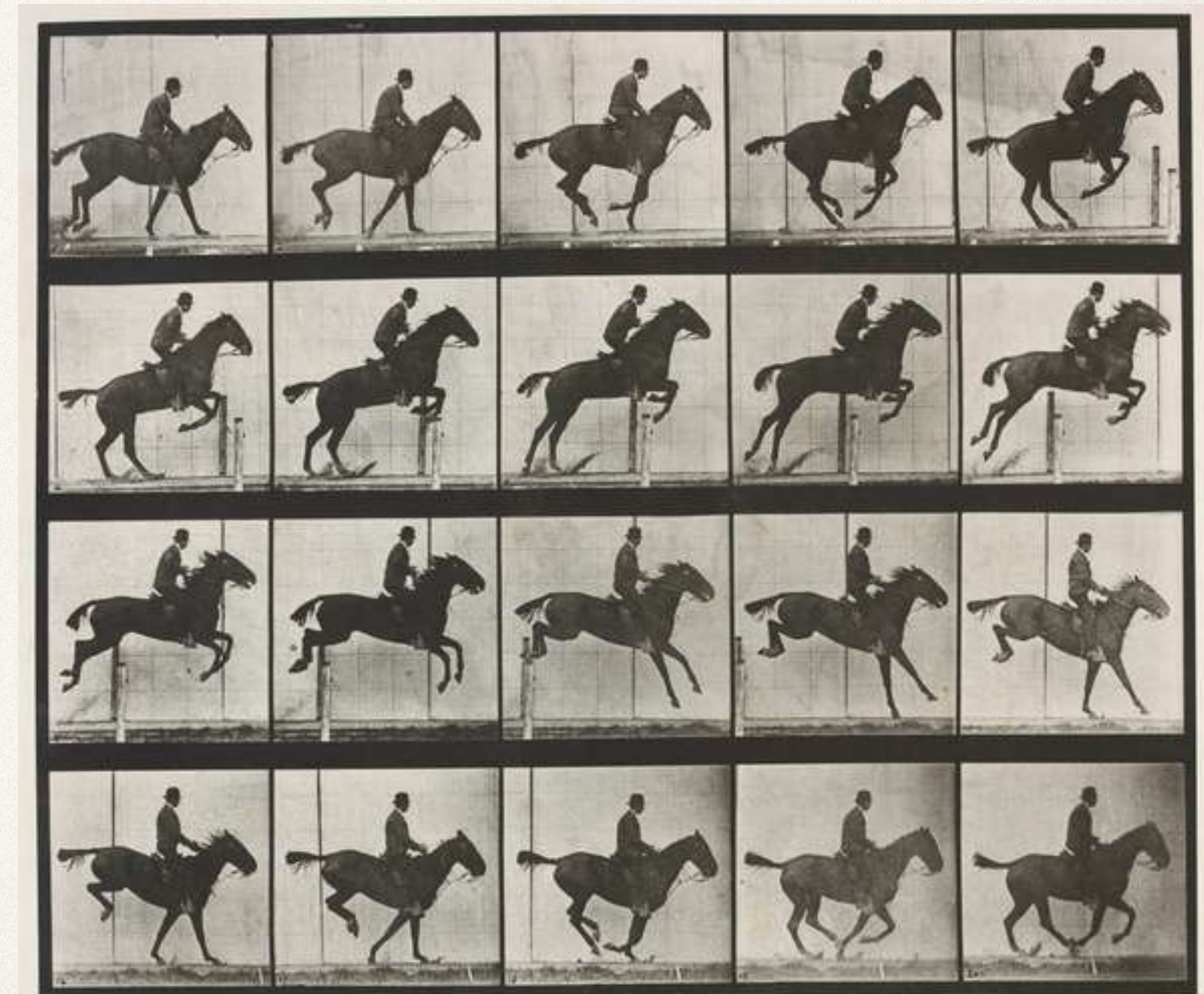
E. MUYBRIDGE

Photographe britannique qui étudie le mouvement

« *Animal locomotion* » 1887 - Plus de 700 planches pour fixer le mouvement

En 1878, il fixe 12 images fixes d'un mouvement du cheval, grâce à un obturateur mécanique que déclenche le cheval grâce à un fil.

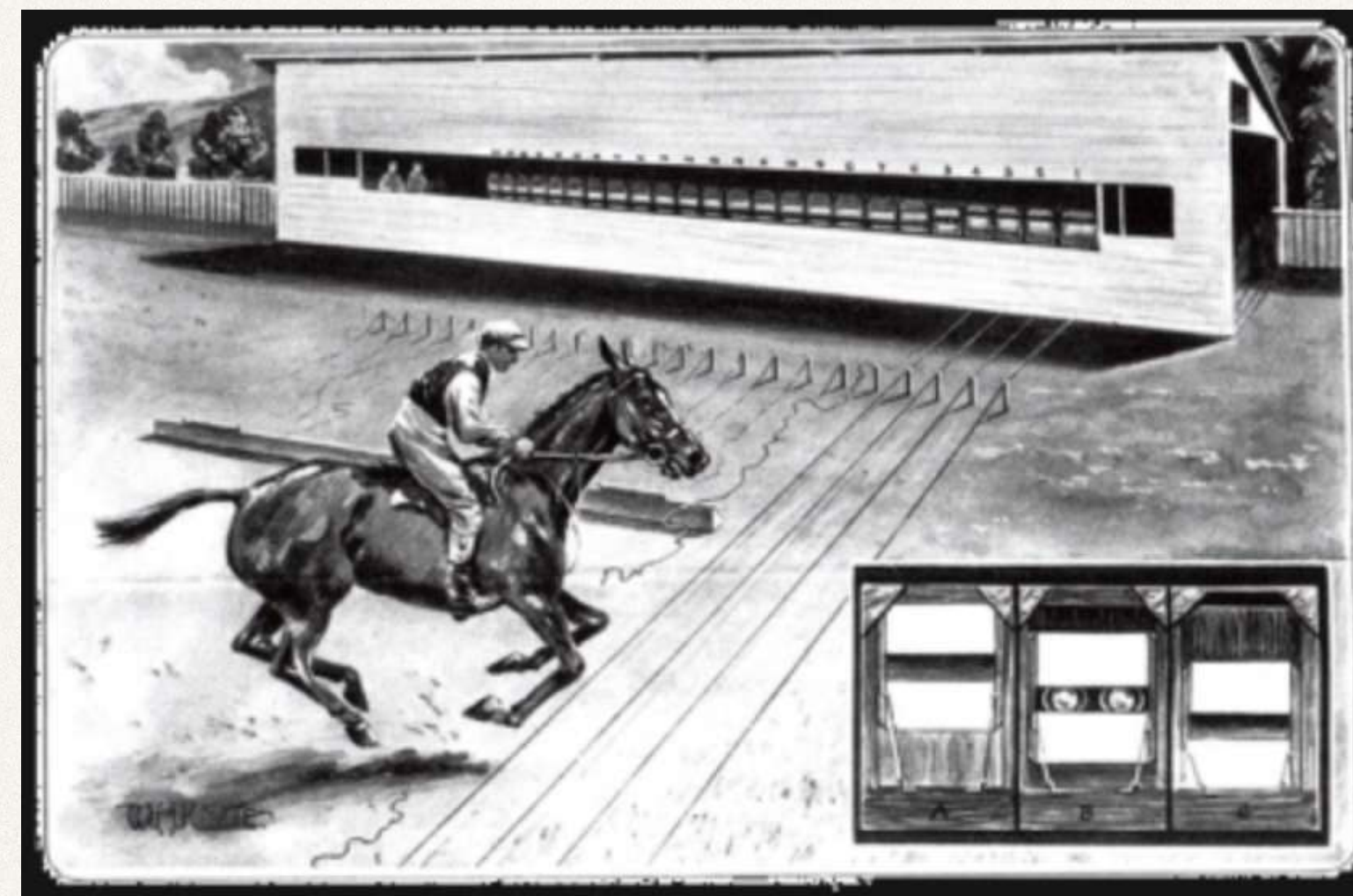
__Photographie séquentielle

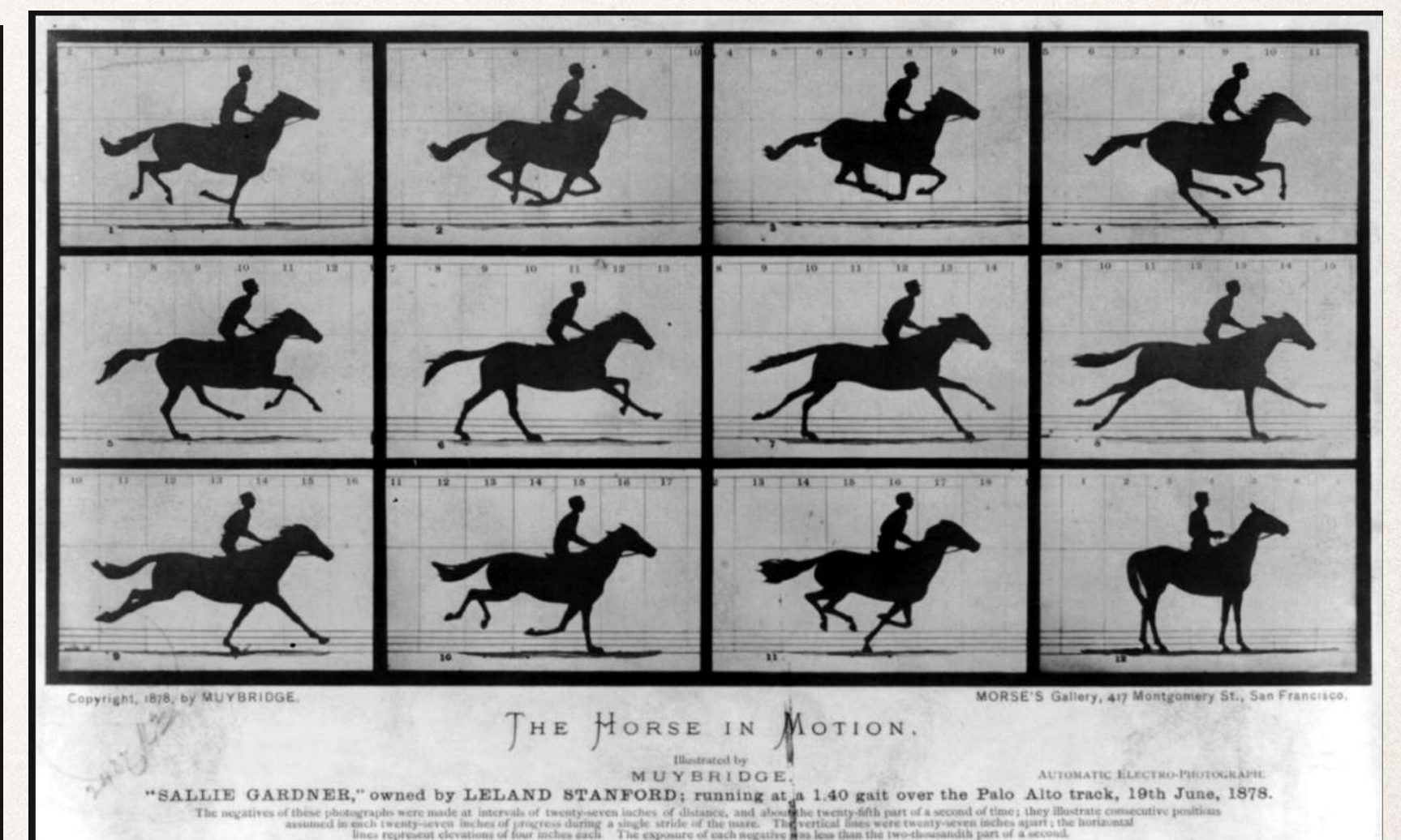
E. MUYBRIDGE, *Saut d'obstacle, cheval noir*, 1887, épreuve photomécanique, 25,5 x 30cm, musée d'Orsay, Paris.

T. GERICAULT, *Le Derby d'Epsom*, 1821,
huile sur toile, 92 x 123 cm, Musée du Louvre,
Paris.

Installation de Muybridge pour saisir le galop du
cheval

Décomposition du mouvement du cheval au galop

[https://media1.giphy.com/media/
v1.Y2lkPTc5MGI3NjExcGZkeWV0cmF4NmxsNWt0Zm9qZHNiMThpZDV2bnI5eWgxcjBkc29rbyZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZfYnlfYWQmY3Q9Zw/
IOMYG4lusxY4jRtx6/200.webp](https://media1.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExcGZkeWV0cmF4NmxsNWt0Zm9qZHNiMThpZDV2bnI5eWgxcjBkc29rbyZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZfYnlfYWQmY3Q9Zw/IOMYG4lusxY4jRtx6/200.webp)

A. FIXER LE MOUVEMENT LA CHRONOPHOTOGRAPHIE

E.J. MAREY

Physiologiste français qui étudie le mouvement

En 1882, il invente :

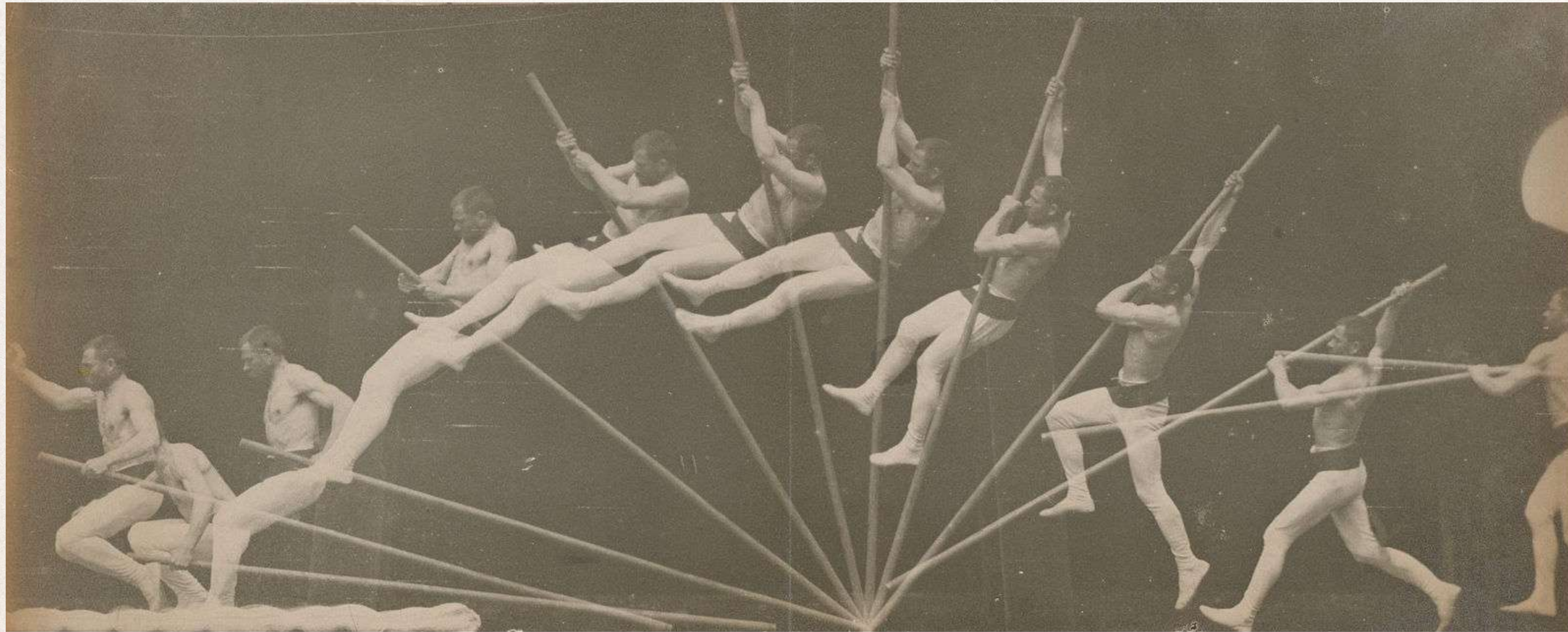
« Fusil photographique », 12 vues en une seconde

Un chronophotographe, permet la surimpression de 12 images sur un même support

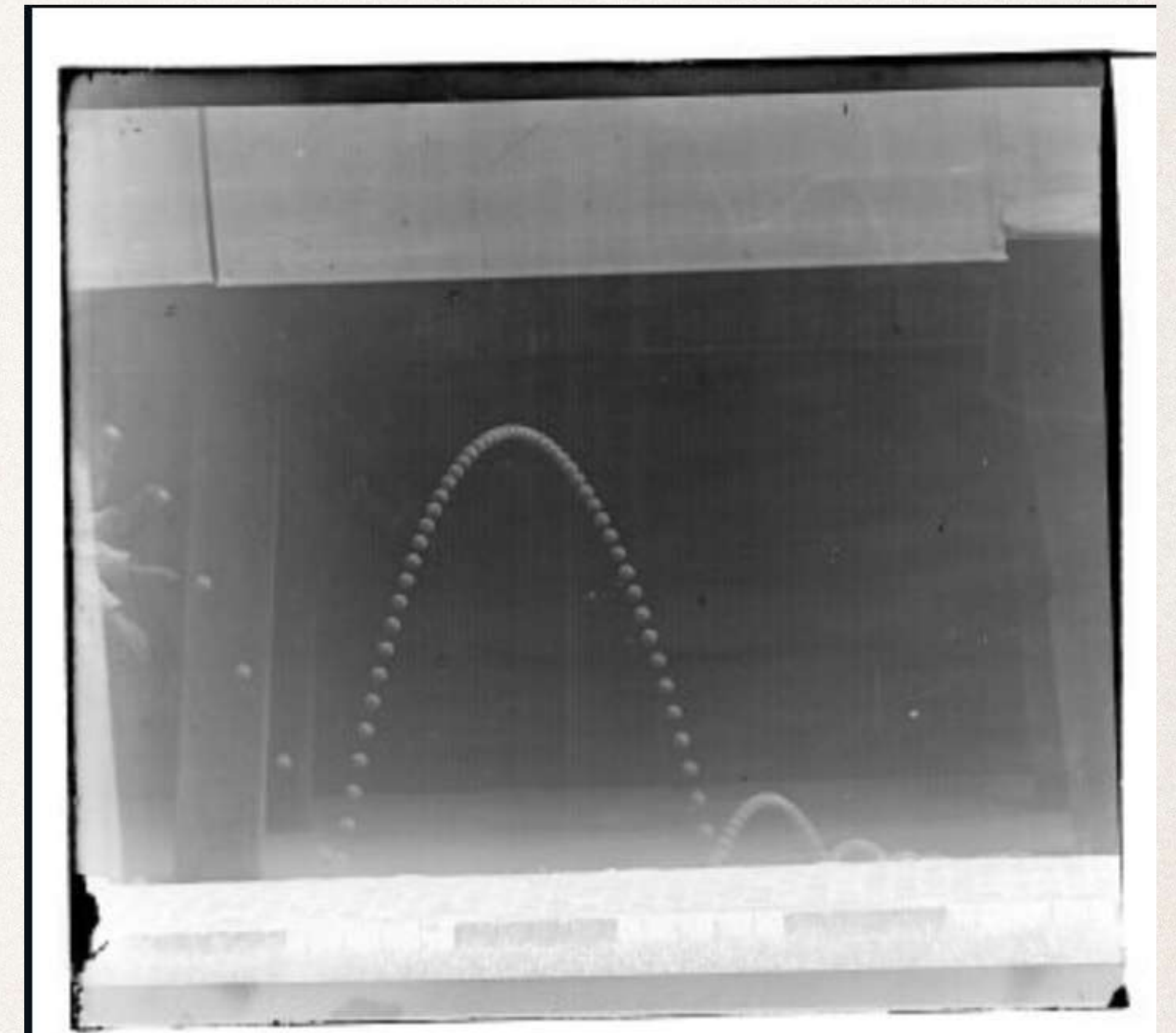
___ Surimpression ___ Image multiple

LA CHRONOPHOTOGRAPHIE

Étienne Jules MAREY, *Saut à la perche*, 1885-1895, épreuve argentique, 48.9 x 22.2cm, Museum of Fine Arts, Houston museum, Texas.

Étienne Jules MAREY, *Balle rebondissante, étude de trajectoire*, 1886, 9 x 9,6cm.

INVENTION DU CINÉMA

EN PASSANT PAR LES JOUETS OPTIQUES

Ces recherches sur le mouvement et l'engouement du public, poussent les chercheurs, inventeurs, scientifiques à inventer des dispositifs pour recréer le mouvement à partir d'images fixes, comme : le zootrope, le praxinoscope...

Un ensemble d'appareils optiques pour recréer le mouvement.

1895 | Les Frères Lumière, *Sortie d'usine*.

Praxinoscope

Les Frères Lumière, *Sortie d'usine*, 1895.

Présentation de l'exposition par Dominique Paini, commissaire

M
'O

Présentation de l'exposition *Enfin le cinéma !* , 2021-22, Musée d'Orsay, Paris.

ÉTUDE DE CAS | HYPPOLYTE BAYARD

Autoportrait en noyé, 1840

Jardin, 1842

ÉTUDE DE CAS | HYPPOLYTE BAYARD

Réaliser un schéma des deux images, puis comparer à l'aide d'un tableau à deux entrées. Comparer les deux photographies, les ressemblances et les différences, pour chaque point d'observation suivant :

- le sujet
- la composition
- la lumière
- le cadrage
- la mise en scène
- le grain de l'image

...

II. La photographie et la peinture face au réel

De 1839 aux avant-gardes du XXème siècle

A. La peinture s'approche au plus près du réel

Le Réalisme

L'impressionnisme

Étude de cas | Gustave Caillebotte

B. La quête de reconnaissance de la photographie comme un art

Le Pictorialisme

Etude de cas | Alfred Stieglitz vs Edward Steichen

C. Quand les peintres utilisent la photographie

Rosa Bonheur, Delacroix, Man Ray, le Surréalisme, Dada, les photomontages...

Étude de cas | Hannah HÖCH

Contexte

« À partir d'aujourd'hui, la peinture est morte... »

Paul DELAROCHE, 1839

« Comme l'industrie photographique était le refuge de tous les peintres manqués, trop mal doués ou trop paresseux pour achever leurs études, cet universel engouement portait non seulement le caractère de l'aveuglement et de l'imbécilité, {...} mais je suis convaincu que les progrès mal appliqués de la photographie ont beaucoup contribué, comme d'ailleurs tous les progrès purement matériels, à l'appauvrissement du génie artistique français, déjà si rare. »

Charles BAUDELAIRE, Extrait de Salon 1859

A. LA PEINTURE S'APPROCHE AU PLUS PRÈS DU RÉEL

LE RÉALISME 1830-1890

- **Rendre une vision objective du monde pour montrer la « vérité »**
- **Représentation de classes sociales modestes**, de paysages authentiques sans idéalisation.
- **Peindre la vie quotidienne** : paysans, ouvriers, rue, café...

__ Courant artistique refusé par les classes bourgeoises

__ Gustave COURBET __ Édouard MANET

__ J.-F. MILLET __ Rosa BONHEUR

RÉALISME | **Gustave COURBET, *Un enterrement à Ornans*, 1849-1850,**

huile sur toile, 3,15 x 6,68 m, musée d'Orsay, Paris.

RÉALISME | **Gustave COURBET, *Un enterrement à Ornans*, 1849-1850,**
huile sur toile, 3,15 x 6,68 m, musée d'Orsay, Paris.

*comment
ose-t-il?*

1. Pendant l'écoute, relever les mots clefs qui permettent de faire une synthèse de ce mouvement. 2. Noter les termes de vocabulaire en lien avec le Réalisme.

0" à 3'20"

A. LA PEINTURE S'APPROCHE AU PLUS PRÈS DU RÉEL

L'IMPRESSIONNISME

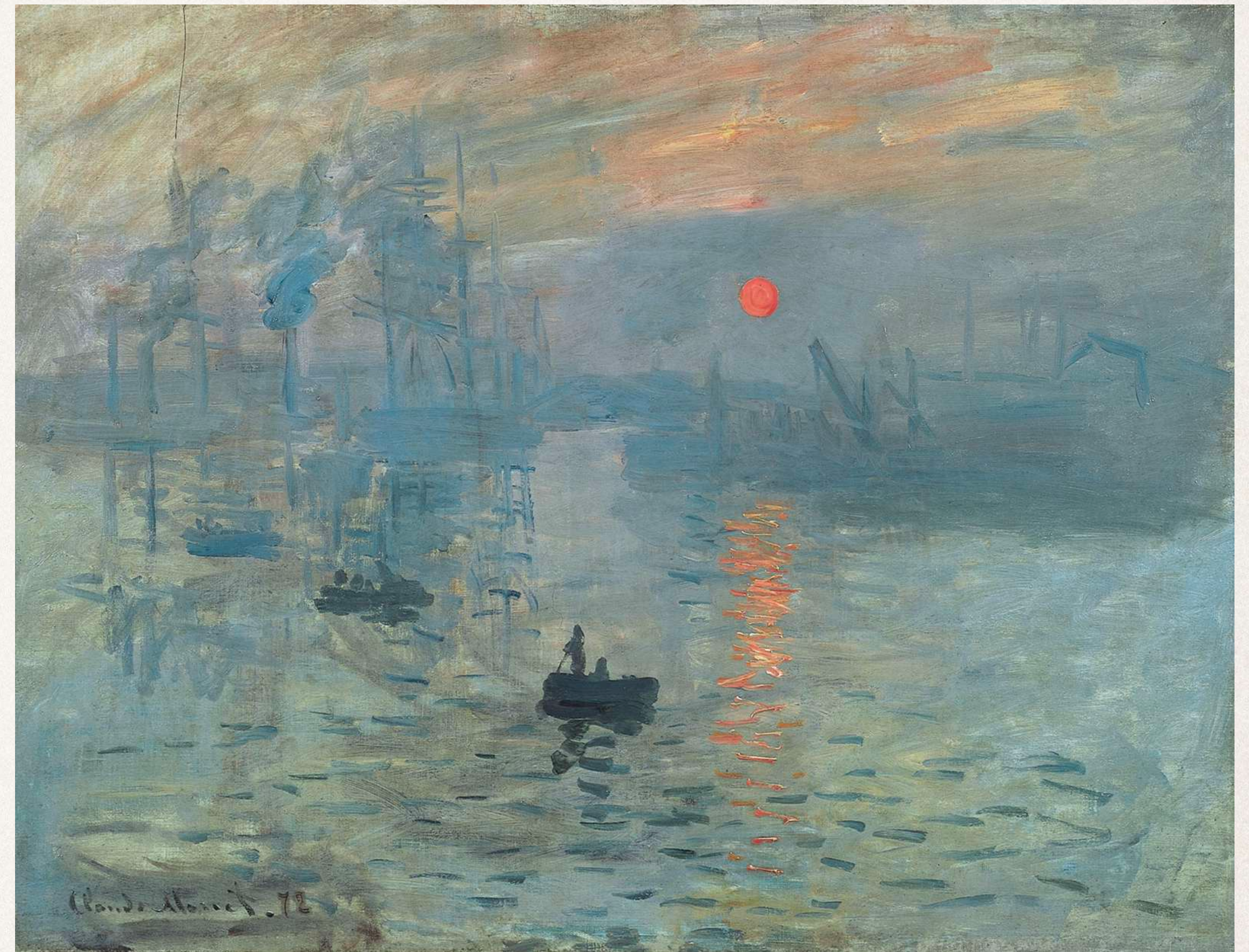
1865-1885

- **Saisir les changements** fugitifs, éphémères de la lumière et de l'atmosphère
- **Peindre sur le motif**, en plein air, effet de spontanéité, technique « *alla prima* »
- **Touche rapide**, relevée, colorée
- **S'aider des techniques modernes** : matériel du peintre plus léger et de la photographie

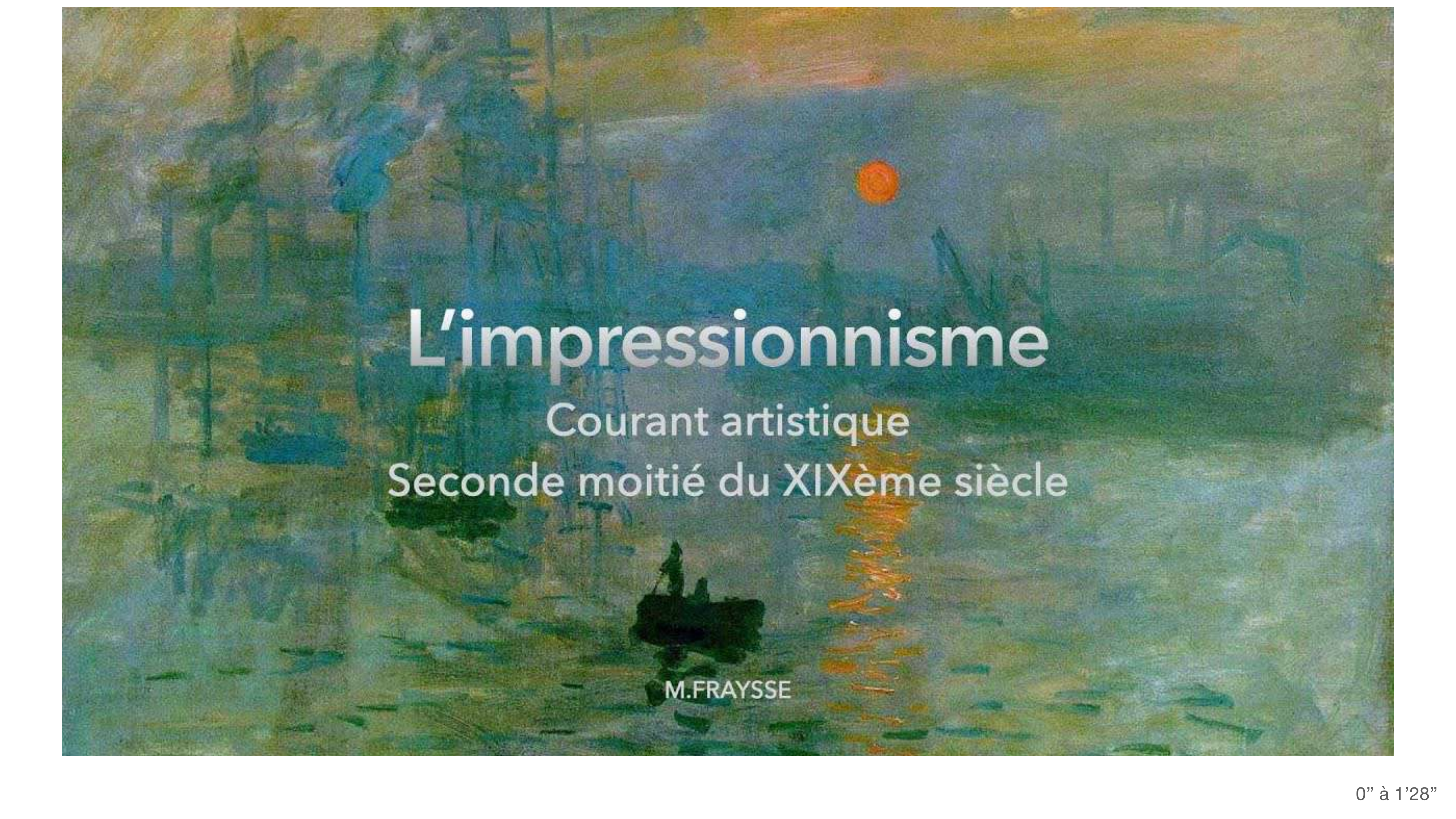
___ Rompre avec l'Académisme

___ Claude MONET ___ Camille PISSARRO

___ RENOIR ___ DEGAS ___ Mary CASSATT

Claude MONET, *Impression, au soleil levant*, 1872,
huile sur toile, 48 x 63 cm, Musée Marmottan, Paris.

An impressionist painting of a harbor scene. The sky is a mix of blue and green, with a bright orange sun in the upper right. The water is dark and textured, with a small boat in the lower center. The overall style is soft and painterly, characteristic of Impressionism.

L'impressionnisme

Courant artistique
Seconde moitié du XIXème siècle

M.FRAYSSE

ÉTUDE DE CAS |

LA VISION PHOTOGRAPHIQUE EN PEINTURE

GUSTAVE CAILLEBOTTE
1848-1894

- **Peintre bourgeois, aisé, collectionneur**
- Ni réaliste, ni impressionniste : **un regard documentaire sur une époque** (Geste, outils, détails)
- **Représente ce qu'il observe** : des ouvriers chez lui, vue d'un balcon, un canotier endimanché...

Caillebotte
l'impressionniste oublié

Raboteurs de parquet, 1875,
huile sur toile, 102 x 175 cm, musée d'Orsay, Paris.

ÉTUDE DE CAS |

GUSTAVE CAILLEBOTTE

Décrivez ces peintures en utilisant un vocabulaire photographique.

Le Pont de l'Europe, 1876,
huile sur toile, 125 x 181 cm
Musée du Petit Palais, Genève.

Rue de Paris, temps de pluie, 1877,
huile sur toile, 212 x 276 cm, Art Institute,
Chicago

Partie de bateau, vers 1877-78,
huile sur toile, 89,5 x 116,7 cm, musée d'Orsay,
Paris.

B. LA QUÊTE DE RECONNAISSANCE DE LA PHOTOGRAPHIE COMME UN ART

LE PICTORIALISME

1880-1918

- **Proposer une photographie sensible, visant l'émotion** : usage du **flou**, **grain éclaté**, tirage au platine ou gomme bichromatée, « **effet pictural** » de l'image, s'approcher du « **dessin** », s'approprier les **motifs et les genres de la peinture**.
- Premières **photographies dites « artistiques »**, en exposant dans les lieux de peinture : les salons

___Peter EMERSON ___Robert DEMACHY

___Gertrude KÄSEBIER

___Alfred STIEGLITZ___Edward STEICHEN

Gertrude KÄSEBIER, *The Manger (Ideal motherhood)*, 1899; Platinum print, 20 x 15 cm env. ; National Museum of Women in the Arts.

Peter Henry EMERSON, *Lever de soleil en hiver*, 1895, Épreuve photomécanique (héliogravure), 7 x 12,8cm, musée d'Orsay, Paris.

Robert DEMACHY, *Speed*, 1904, épreuve photomécanique (similigravure) à partir d'une épreuve à la gomme bichromate, 12,4 x 17,9, musée d'Orsay, Paris.

Alfred STIEGLITZ, *5th Avenue, New York*, 1893, Épreuve photomécanique (héliogravure), 21,7 x 15,2 cm, musée d'Orsay, Paris.

Edward STEICHEN, *Steeplechase Day, Paris : After the Races*, 1913, Épreuve photomécanique (héliogravure) à partir d'une épreuve à la gomme bichromatée, 15 x 17,2cm, musée d'Orsay, Paris.

LE PICTORIALISME

1880-1918

DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE D'ORSAY

ÉTUDE DE CAS |

- Comparer ces deux photographies : sujet, composition, lumière, Style, caractéristiques du Pictorialisme...
- Quels sont les liens avec l'Impressionnisme ?

Alfred STIEGLITZ, *The Steerage*, 1907, Épreuve photomécanique (photogravure) sur papier Japon, 33,2 x 26,3 cm, musée d'Orsay, Paris.

Edward STEICHEN, *Balzac - The Silhouette, 4 a.m.*, 1911, Héliogravure, 16 x 20,5cm, musée d'Orsay, Paris.

B. QUAND LES PEINTRES UTILISENT LA PHOTOGRAPHIES

- Les peintres l'utilisent dans leur processus de création comme **un outil**
- **Les peintres sont aussi photographes**

___ Rosa BONHEUR ___ Eugène DELACROIX

___ Man Ray

___ Des courants artistiques : le Surréalisme,
Dada, les photomontages

ROSA BONHEUR

1822-1899

Appareils photographiques et laboratoire de Rosa Bonheur ©Chateau de Rosa Bonheur

Cyanotype retravaillé par Rosa Bonheur © Fonds d'archives du Chateau de Rosa Bonheur

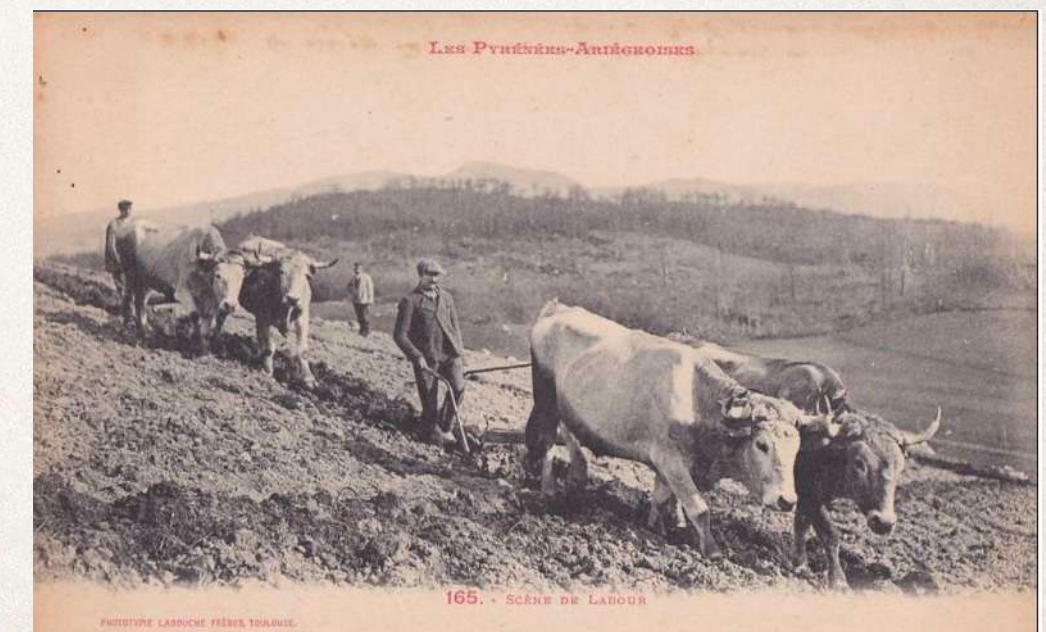
123 (cat.)
Cheval blanc vu de face, 1892,
crayon graphite et rehauts de gouache
blanche sur cyanotype, 23,8 x 18 cm,
By-Thomery, château de Rosa Bonheur

Labourage nivernais, 1849, huile sur toile, H. : 133 cm, L. :260 cm, Musée d'Orsay, Paris.

Labourage, vers 1870

Carte postale XIX

EUGÈNE DELACROIX

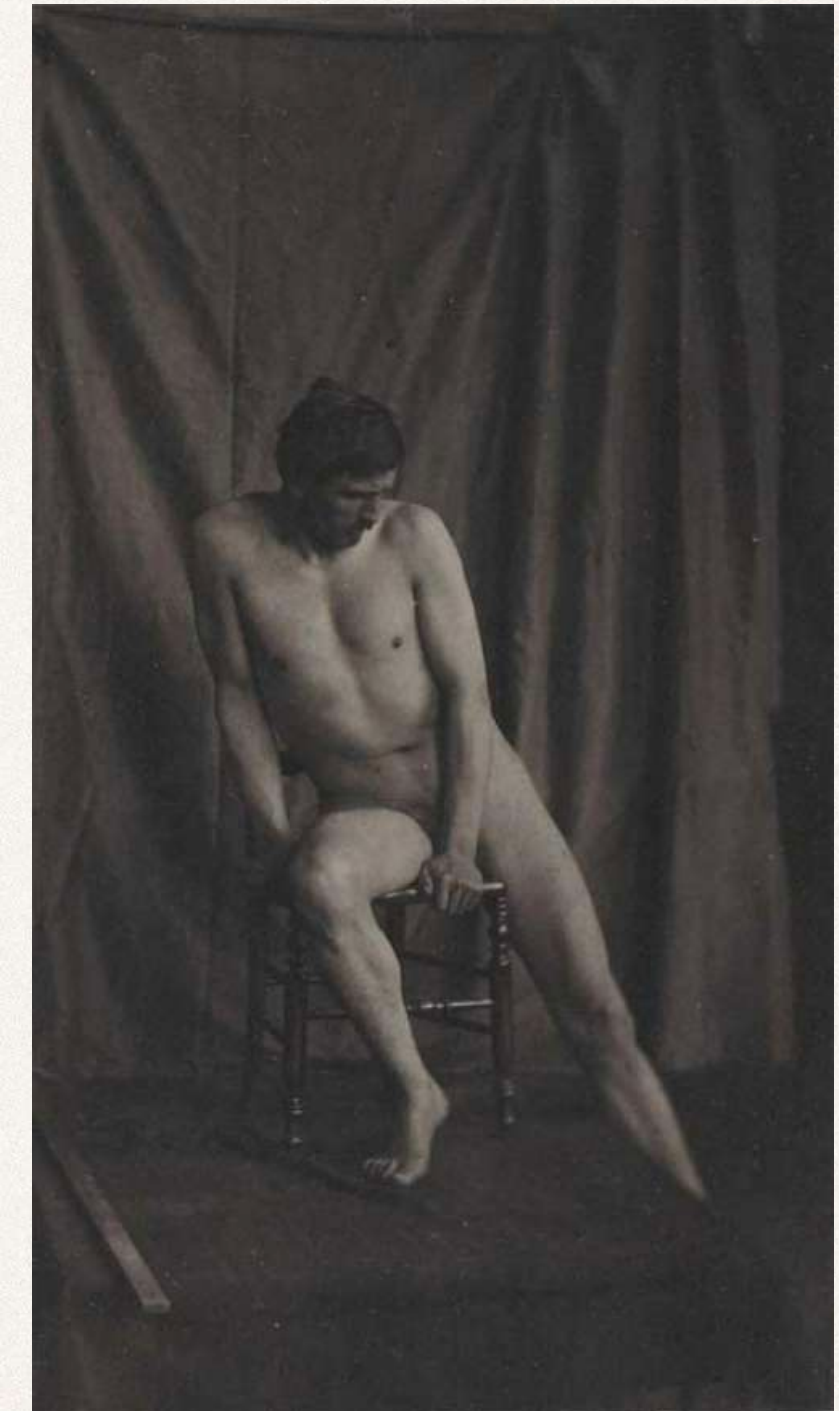
1798-1863

Eugène DELACROIX, *Trois études d'hommes*, Mine de plomb.
19,2 x 25,3 cm Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de
Besançon

Eugène DURIEU, *Homme nu debout de dos*, tenant un bâton vertical Papier albuminé. 9,9 x 5,8 cm Collection Gérard Lévy.

Eugène DURIEU, *Homme nu assis sur une chaise*, Papier albuminé. 9,7 x 5,8 cm Collection Gérard Lévy.

MAN RAY

1798-1863

Man Ray, *noir et blanche*, 1926, Épreuve gélatino-argentique, 15,8 × 23,3 cm. Photographie publiée dans *Vogue*, en 1926.

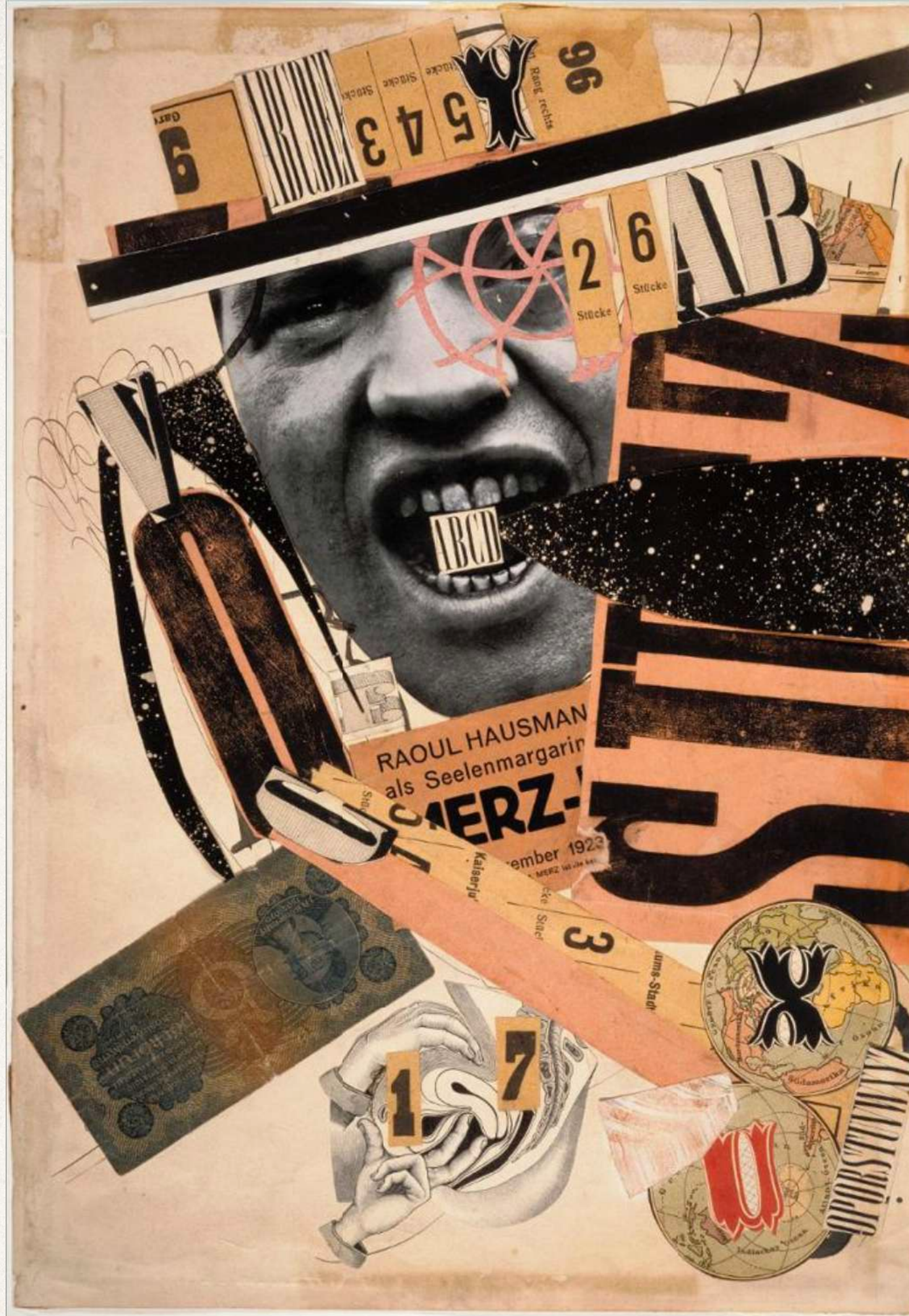
Man Ray, série *Revolving Doors*, 1926.

LE SURREALISME

Salvador DALÍ, *Le phénomène de l'extase*, 1933, Photomontage, 27 x 18,5 cm, publié dans *Minotaure*, n° 3-4, décembre 1933.

DADA | Collage

Raoul HAUSSMANN, *ABCD, portrait de l'artiste*, 1933-34, Encre de Chine et illustrations de magazine découpées et collées sur papier, 40,4 x 28,2 cm, musée national d'art moderne, Centre Pompidou, Paris.

DAD | Photomontage

John HEARTFIELD, *Goering le boucher*, Photomontage réalisé pour le magazine communiste *AIZ* en 1933. H : 38 cm. L : 27 cm.

II. La place de la photographie dans l'art

La Photographie plasticienne

- Dominique BAQUÉ la définit dans son livre éponyme *La photographie plasticienne*, 1998.

- **Caractéristiques**

Grand format : photographie-tableau

Couleur

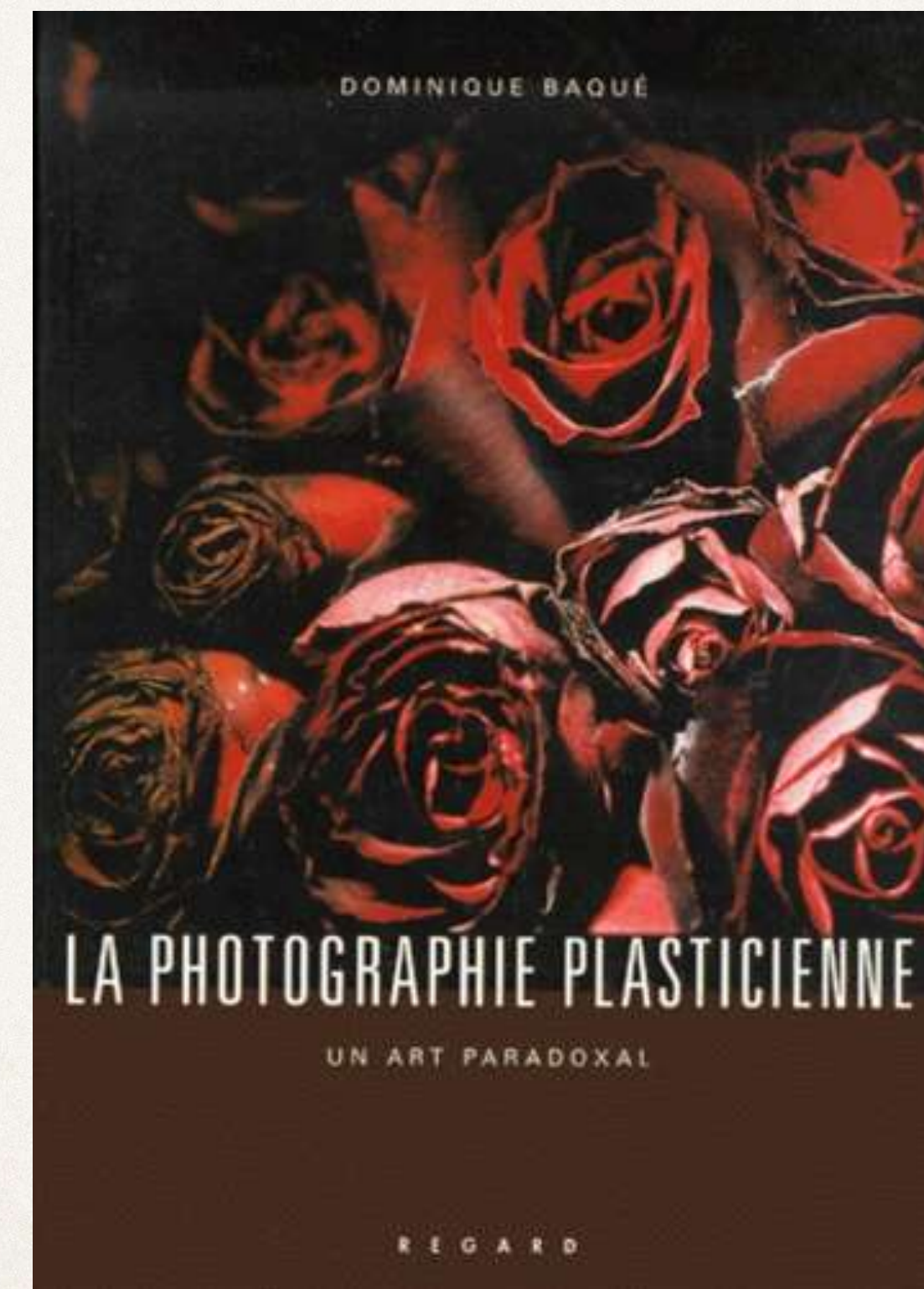
Agrandissement démesuré du banal pour donner une dimension muséale

Pratique protéiforme

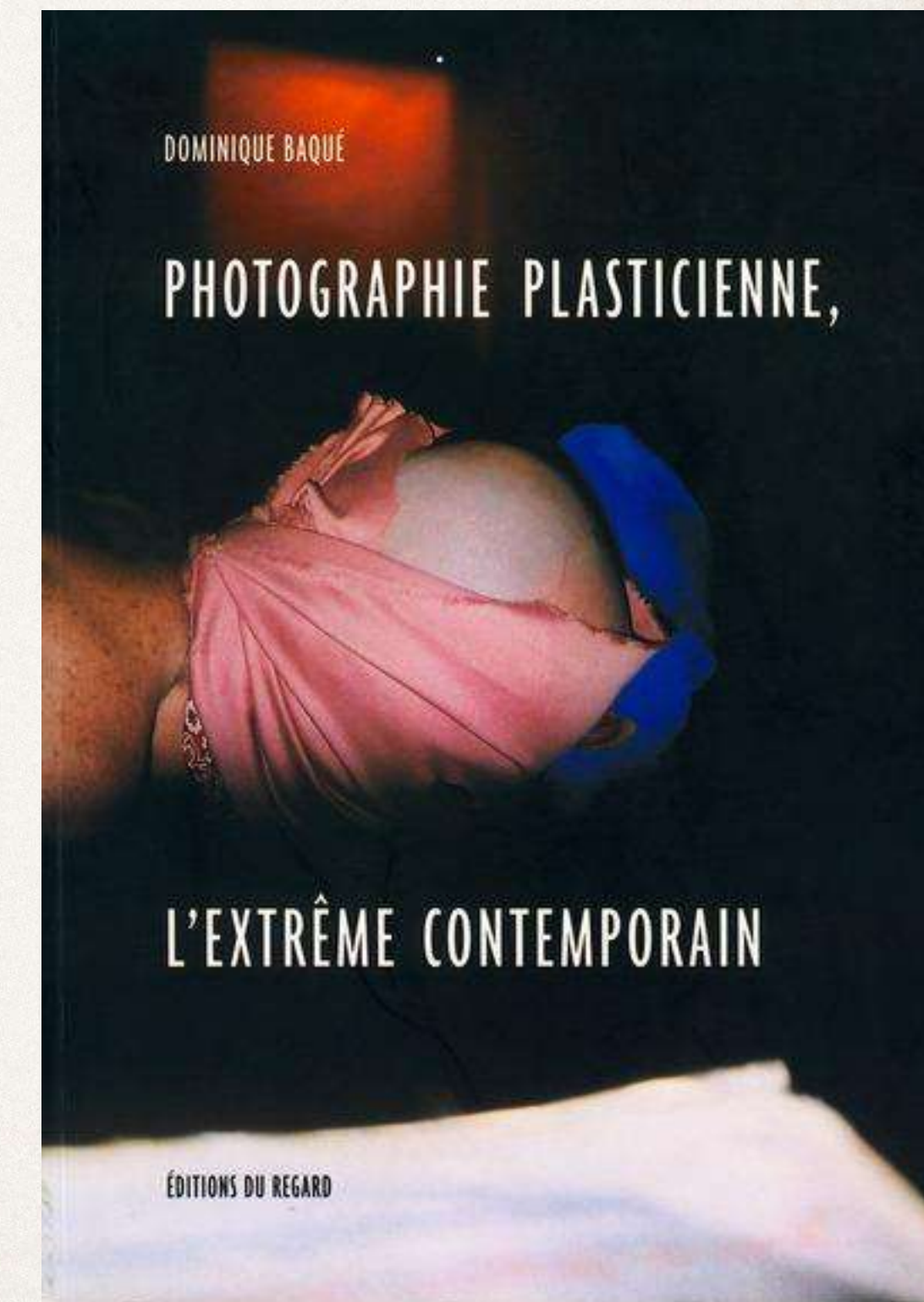
__Jeff WALL __Cindy SHERMAN

__Andreas GURSKY

__l'école allemande

1998

2009

JEFF WALL

1946-

Accrochage à la Tate à Londres, des œuvres de Jeff WALL

Milk, 1984, Cibachrome et caisson lumineux, 204.5 × 245.1 × 22.2 cm, MOMA, NYC.

A Sudden Gust of Wind (After Hokusai), 1993, 250 × 397 × 34 cm, Tate, Londres.

CINDY SHERMAN

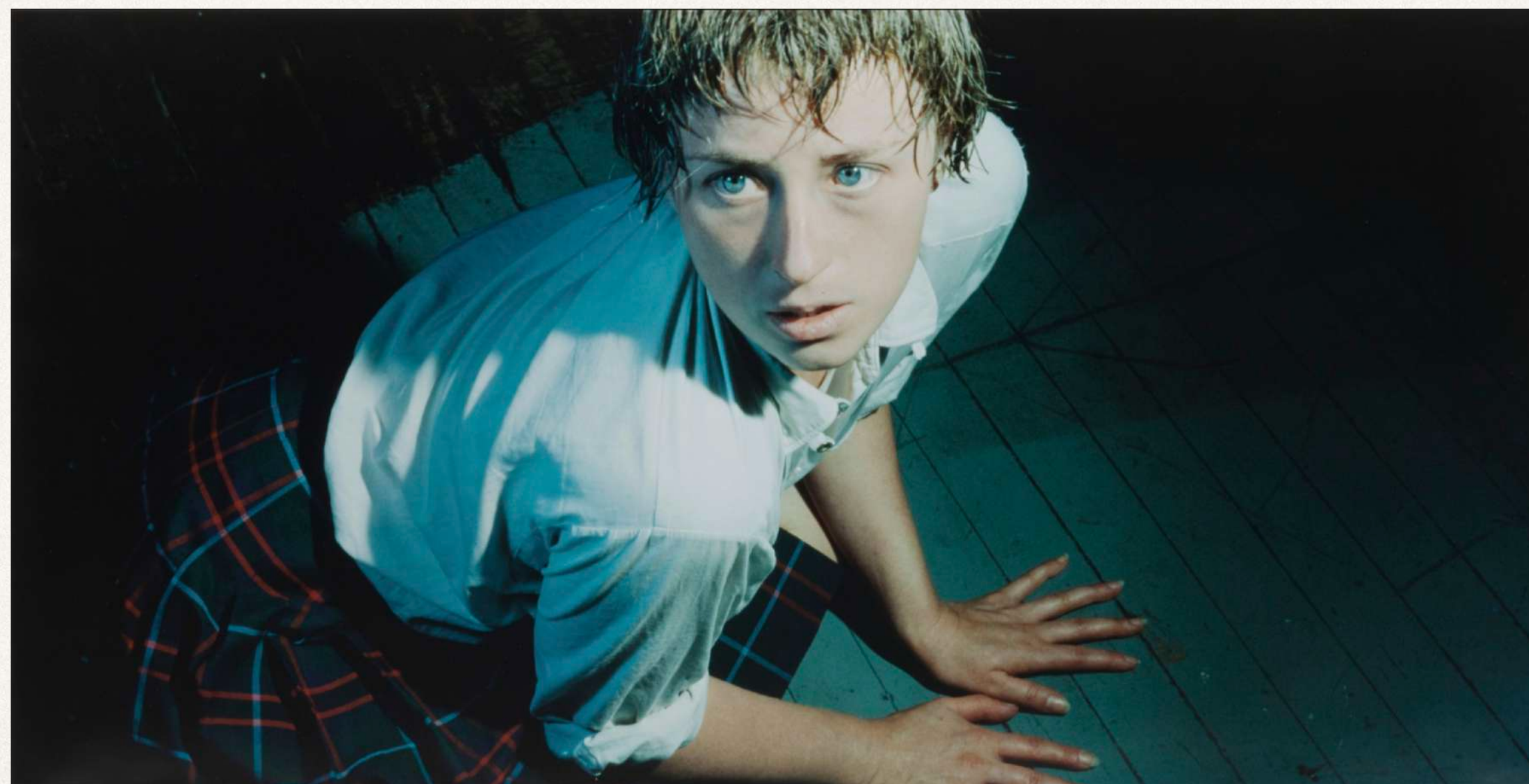
1954-

History Portraits / Old Masters, 1988-1990

Extrait de la série *Untitled Film Still #4*, 1977, photographie, tirage argentique, 19.2 × 24 cm, MOMA, NYC.

Untitled #92. 1981. Photographie couleur, 61 × 121.9 cm, MOMA, NYC.

Untitled, 2008, photographie couleur, 163.8 x 147.3 cm, courtesy Artist.

Untitled Film Still #1
Cindy Sherman • 1977

Untitled Film Still #2
Cindy Sherman • 1977

Untitled Film Still #3
Cindy Sherman • 1977

Untitled Film Still #4
Cindy Sherman • 1977

Untitled Film Still #5
Cindy Sherman • 1977

Untitled Film Still #6
Cindy Sherman • 1977

Untitled Film Still #7
Cindy Sherman • 1977

Untitled Film Still #8
Cindy Sherman • 1977

Untitled Film Still #9
Cindy Sherman • 1977

Untitled Film Still #11
Cindy Sherman • 1977

Untitled Film Still #12
Cindy Sherman • 1977

Untitled Film Still #10
Cindy Sherman • 1977

ANDREAS GURSKY

1955-

99 Cent, 1999, Epreuve chromogène, 206,5 x 337 x 5,8 cm, Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, Paris.

ÉTUDE DE CAS | JEFF WALL

Picture for women, 1979, Epreuves de type cibachrome, 161,5 x 223,5 x 28,5 cm, musée national d'art moderne, Centre Pompidou, Paris.

ÉTUDE DE CAS |

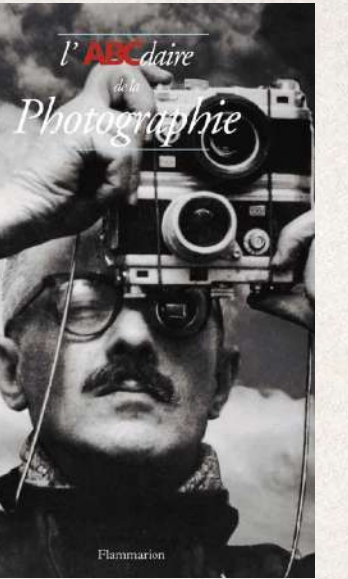

Jeff WALL, *Picture for women*, 1979, Epreuves de type cibachrome, 161,5 x 223,5 x 28,5 cm, musée national d'art moderne, Centre Pompidou, Paris.

Édouard MANET, *Un bar aux Folies bergère*, 1881-82, peinture à l'huile sur toile, 96 x 130 cm, Institut Courtauld, Londres.

Bibliographie pour aller plus loin

AMAR Pierre-Jean, *l'ABCdaire de la Photographie*, 2003, Flammarion, Paris.

BARTHES Roland, *La Chambre claire*, 1980, cahier du cinéma, Gallimard, Seuil, Paris.

BENJAMIN Walter, *L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique*, 1936. Texte en ligne : <https://ia600109.us.archive.org/20/items/BENJAMINWalterLoeuvreDartAlepoqueDeSaReproductiniliteTechnique/BENJAMIN%20Walter-L%27%C5%93uvre%20d%27art%20a%CC%80%20l%27e%CC%81poque%20de%20sa%20reproductinilite%CC%81%20technique.pdf>

Histoire de voir, n°40, 41 et 42, 1994, collection photo poche, Paris.

*SMITH Ian Haydn, *Petite histoire de la photo*, 2018, Flammarion, Paris.

* Disponible au CDI du lycée

