

Une (très) brève Histoire de la Photographie

Des “mains négatives” à
Instagram

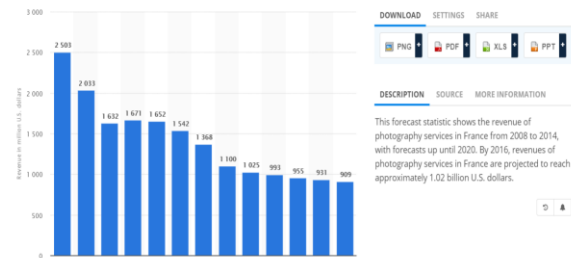
Un bref état des lieux

2018

+/- 1.5 milliard de photos / jour

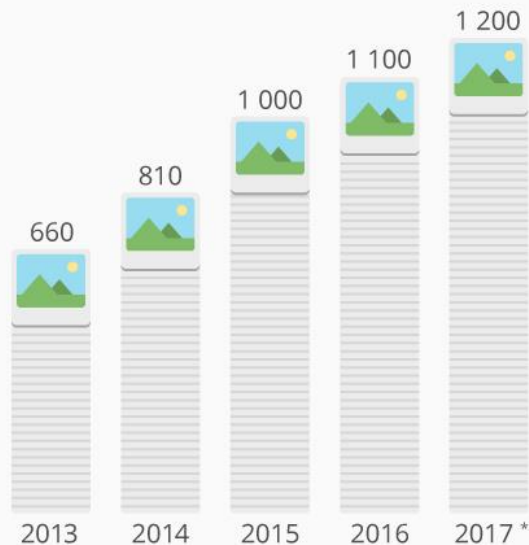
Une industrie de la photographie en perte

Revenue of photography services (NACE Rev. 2 M7420) in France from 2008 to 2020 (in million U.S. dollars)

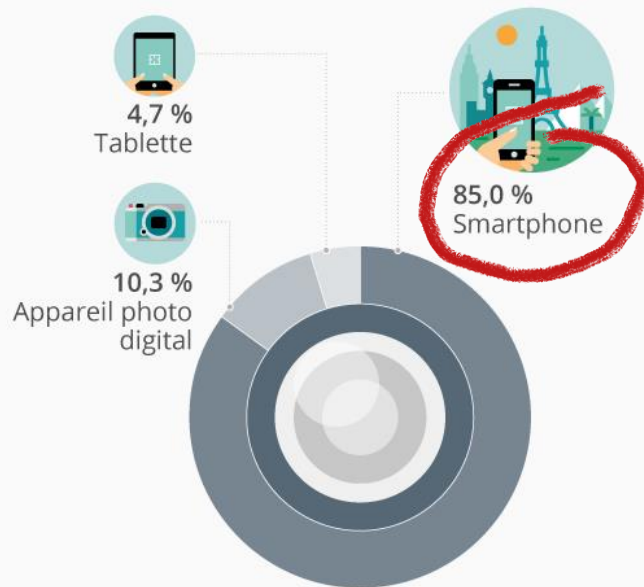

De plus en plus de photos grâce aux smartphones

Nombre de photos prises dans le monde (en milliards)

Appareils utilisés pour la prise de photos en 2017

Principe 1 (A) - l'image de l'absence

Conserver dans le temps la trace des choses, des objets, des corps est une préoccupation bien antérieure à la photographie.

Les mains négatives à la préhistoire, par la technique du pochoir, témoignent d'une logique clairement comprise de la trace fantôme.

Les toutes premières tentatives photographiques reprendront cette technique du cache, du pochoir pour conserver la trace d'une chose.

(Henri Fox Talbot - Photo drawings)

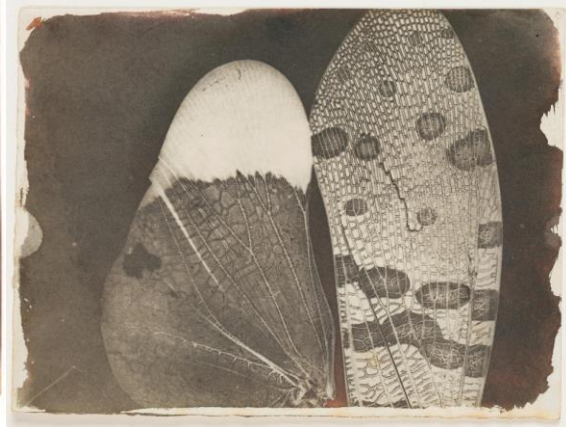
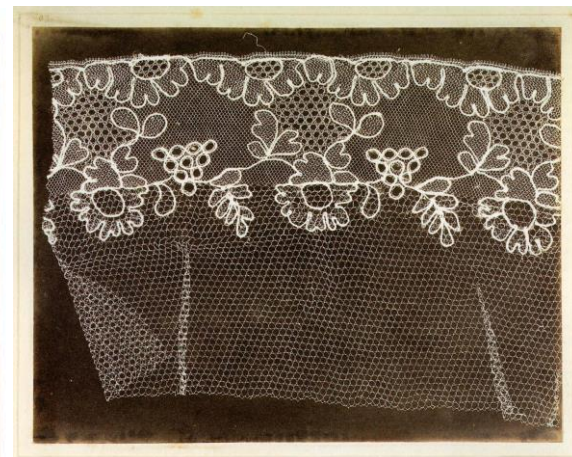

Cueva de Las Manos - Argentine - Mains négatives - 13.000 BC

Principe 1 (A) - l'image de l'absence

William Henry Fox TALBOT
Photogenic Drawing* - avant 1840

* dessin fabriqué par la lumière

Principe 1 (B) l'image de l'absence : conserver la trace de l'ombre

Le mythe de la fille de Butadès (ou Dibutades) est considéré comme le mythe de l'origine de la peinture. Il est bien plutôt le mythe fondateur du dessin (d'une part) et de la photographie (d'autre part) car il s'agit, dans ce mythe, de tracer le contour d'une forme (dessin), ou de conserver la trace d'une ombre (skiagraphie) ou de la lumière qui l'environne (photographie).

Jean-Baptiste Regnault- L'Origine de la peinture - 1786 - Château de Versailles

Principe 1 (B) - l'image de l'absence - Conserver la trace de l'ombre (skiagraphie)

William Henry Fox TALBOT
La porte ouverte - avant 1840

Principe 1 (B) - l'image
de l'absence
Conserver la trace de la
lumière
(photographie)

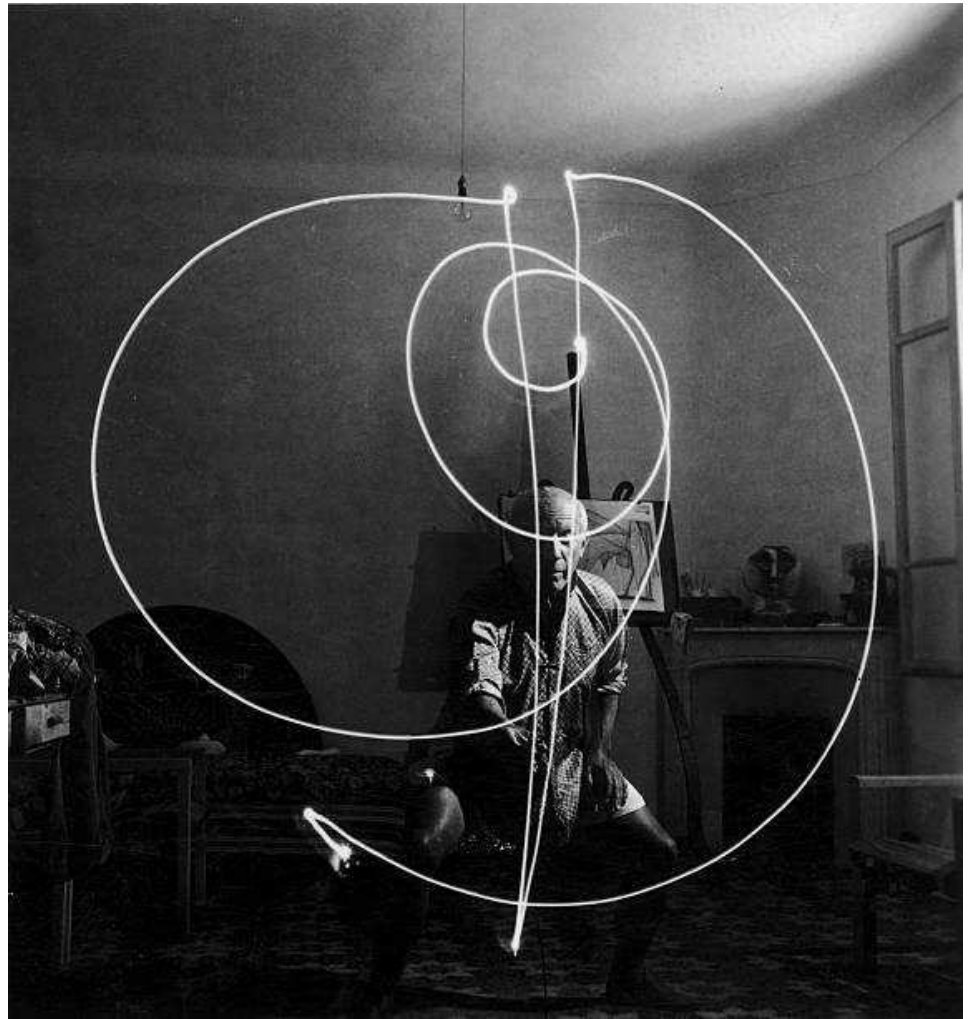
William Henry Fox TALBOT
Objets en verre - vers 1844

Principe 1 (B) - l'image
de l'absence
Conserver la trace de la
lumière
(photographie)

Gjon Mili (photographe) + Picasso (dessinateur)
Light Painting - Vallauris - 1949

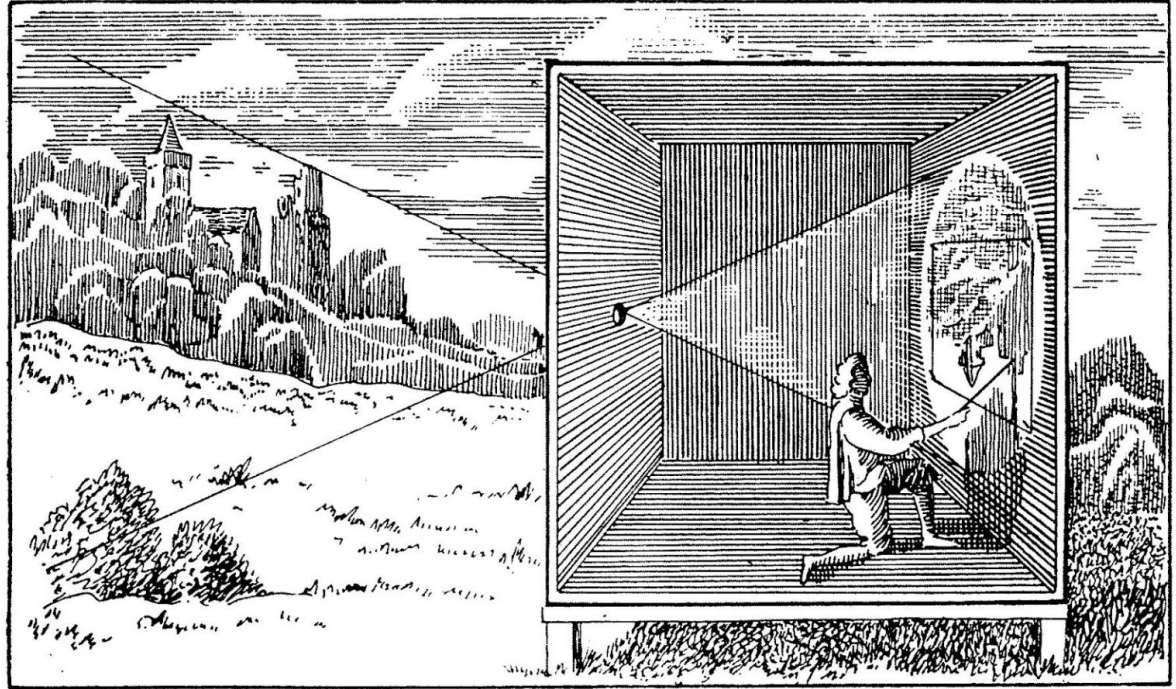

Principe 2 : Dessiner l'image du monde.

Le principe de la Camera Obscura est connu depuis des siècles. L'appareil photographique n'est rien d'autre qu'une camera obscura.

La seule différence, c'est qu'on installe sur le mur du fond une surface photo-sensible.

Le dispositif photographique n'est donc pas inventé au XIX. La photographie n'est, finalement, qu'une innovation chimique ajoutée à un dispositif depuis longtemps connu.

Athanasius Kircher - Camera obscura - 1646

Principe 2 : Dessiner l'image du monde.

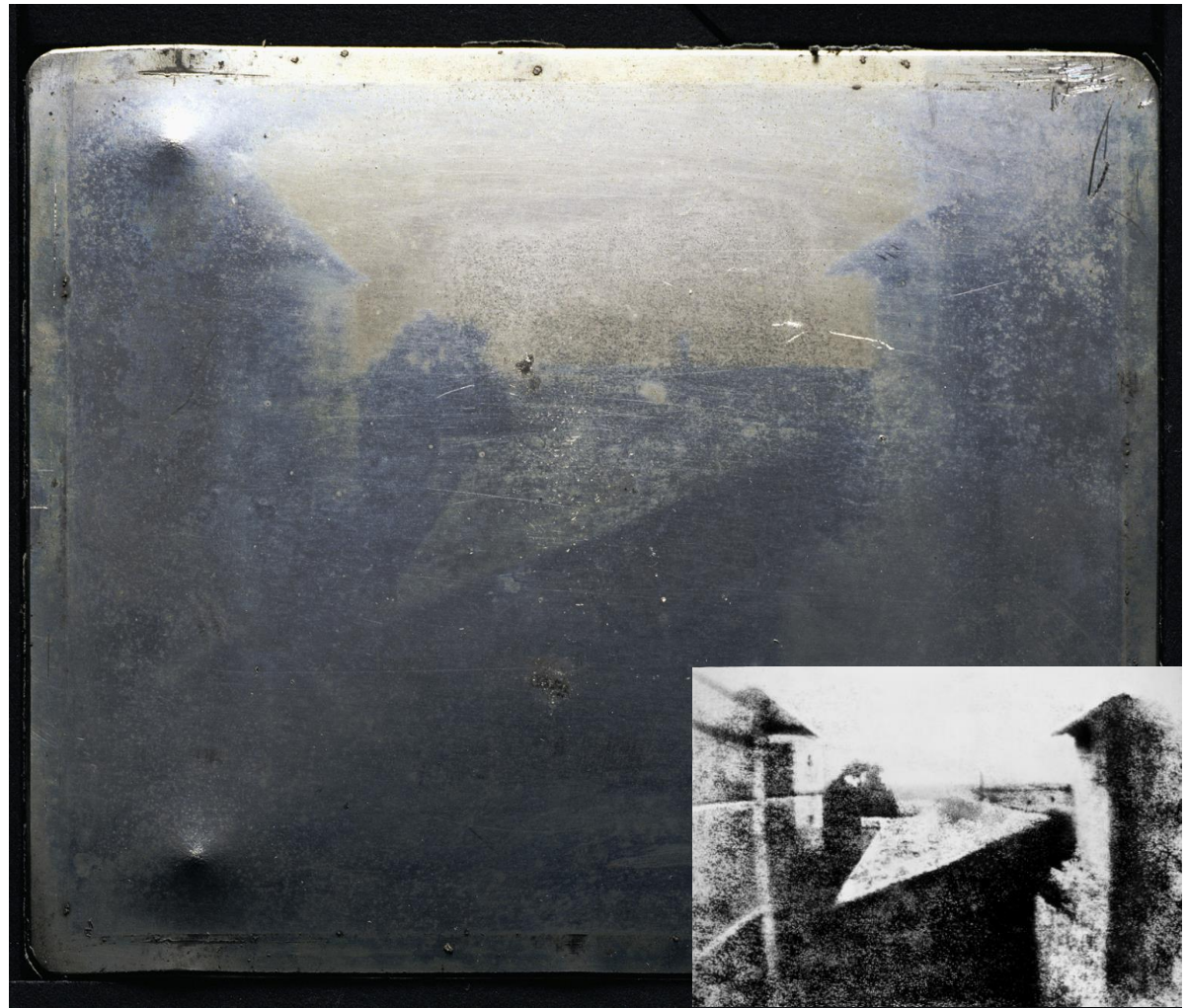
Nicéphore Niepce - Première chambre
photographique - vers 1816

Principe 2 : Dessiner l'image du monde.

Nicéphore Niepce - Le Point de vue du
Gras - vers 1826

Principe 2 : Dessiner l'image du monde.

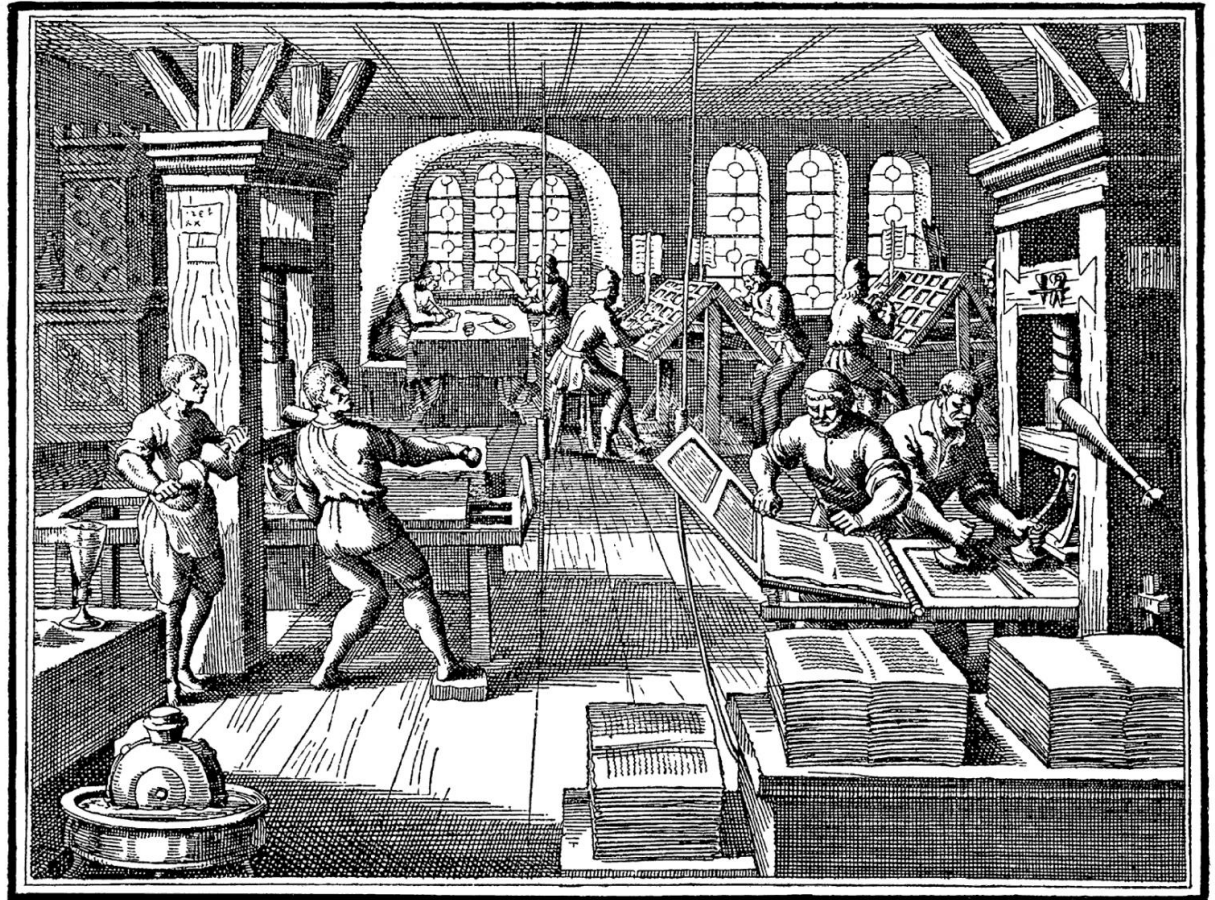
Abelardo Morell - View of Manhattan and the Chrysler Building Looking West, New York, 2015

Principe 3 : Reproduire et diffuser les images.

Le principe de reproduction mécanisée et de diffusion des images sur des supports mobiles (papier) date de la Renaissance.

Les techniques de gravure liées aux techniques d'imprimerie développée alors serviront de base conceptuelle aux premiers photographes.

Si N. Niepce et L. Daguerre n'ont pas travaillé à la multiplication mécanisée des images, H. Fox Talbot et H. Bayard l'ont très vite mise au point.

Principe 3 : Reproduire et diffuser les images.

Le principe de reproduction mécanisée et de diffusion des images sur des supports mobiles (papier) date de la Renaissance.

Les techniques de gravure liées aux techniques d'imprimerie serviront de base conceptuelle aux premiers photographes.

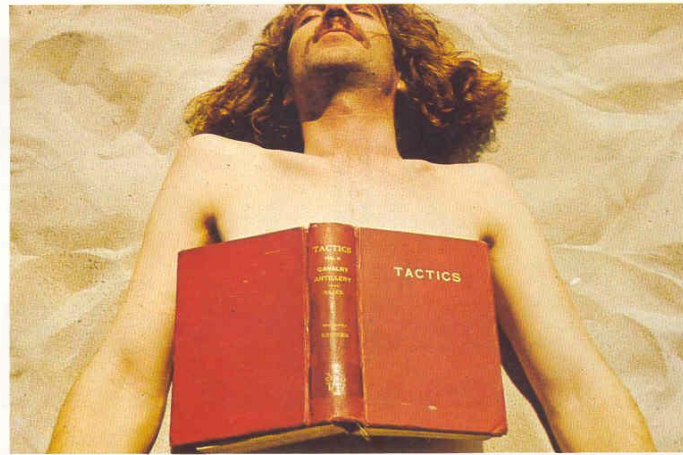
Si N. Niepce et L. Daguerre n'ont pas travaillé à la multiplication mécanisée des images, H. Fox Talbot et H. Bayard l'ont très vite mise au point. Nadar et Disdéri la développeront et feront fortune (photo carte de visite).

Eugène Disdéri - Marquise d'Audiffret-Pasquier et son enfant - 1857
Tirage sur papier albuminé d'après négatif sur verre au collodion
20 x 23 cm

Conclusion (temporaire) : la photographie n'est pas une invention.

- La photographie n'a pas d'origine : elle est une association de préoccupations intellectuelles et pratiques depuis longtemps à l'oeuvre.
- Elle est l'agglomérat de solutions techniques diverses.
- Le brevet est déposé en 1839 et offert par la France au monde. Ce brevet n'arrête pas les développements techniques (photographie couleur en 1904, reflex 1924, photographie numérique en 1975...) : au contraire, il les suscite.
- La photographie est plus qu'un simple outil technique : elle est devenue très rapidement un "langage".

Dennis OPPENHEIM - Reading Position for a second degree Burn - 1970

Quelques grandes dates de la photographie

Vers 1600 - La chambre obscure est équipée pour la première fois d'une lentille.

1727 - L'Allemand J. H. SCHULTZE découvre la sensibilité des sels d'argent à la lumière.

1816 - Nicéphore NIEPCE crée la première chambre photographique (mais n'arrive pas à fixer l'image).

1826 - Nicéphore NIEPCE réalise la première photo sur plaque d'étain recouverte de bitume de Judée et diluée à l'essence de lavande.

1835 - Louis Jacques Mandé DAGUERRE réalise le daguerréotype (photo sur plaque d'argent), et l'Anglais William FOX TALBOT obtient des images sur papier sensibilisé au chlorure d'argent.

1837 - Hippolyte BAYARD présente les premières images positives sur papier obtenues directement en chambre noire. Procédé connu, oublié par ses contemporains.

1839 - François ARAGO rend public le secret de la Photographie et fait voter "la loi sur la Photographie" (07/08/1839): l'Etat acquiert l'invention et verse une rente viagère de 6000 Francs à DAGUERRE pour en faire don au monde.

1839 - William FOX TALBOT met au point le procédé Négatif-Positif actuel (Calotype). Donne une image négative permettant d'obtenir par contact un nombre d'images illimités sur "papier salé" (au chlorure d'argent).

1888-1900 - L'Américain George Eastman produit le premier appareil à pellicule (Brownie).

1904 - Les frères Lumière inventent la plaque autochrome donnant directement des photos en couleurs.

1924 - Invention du Leica, premier appareil 24 x 36 (reflex).

1935 - Les Américains Leopold Mannes et Leopold Godowsky inventent le Kodachrome, film en couleurs à trois couches.

1942 - A. Rott invente le principe de la photo instantanée (Polaroid).

1975-81 - Invention de la photo électronique.

1993-95 - Le réseau internet devient grand public

1994 - Les appareils numériques atteignent une définition de l'ordre de 0,3 mégapixel !

2000 - le Canon EOS30 obtient une résolution de 3.2 millions de pixel.

2007 - Premier smartphone (Iphone) - les réseaux sociaux se développent (MySpace [2003], Facebook [2004], Twitter [2006], Instagram [2010], Snapchat [2011]...).

De la réaction chimique au signal numérique

Une histoire de l'appareil photo à la vitesse de la lumière

1816-1826

chambre photographique de Niepce

1839

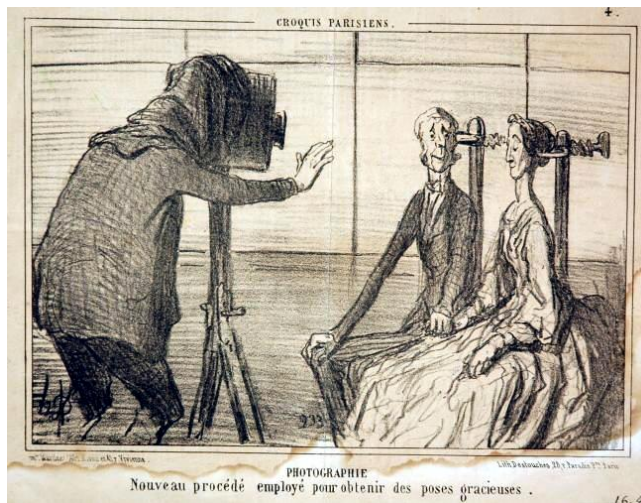
chambre photographique de Daguerre

1850

chambre photographique de (Nadar, Disderi...)

1855

atelier photographique de Roger Fenton

1883-1889

George Eastman développe la pellicule photo

1900

Brownie 1 (Eastman-Kodak)

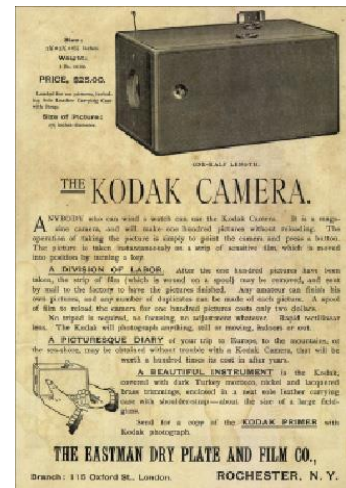
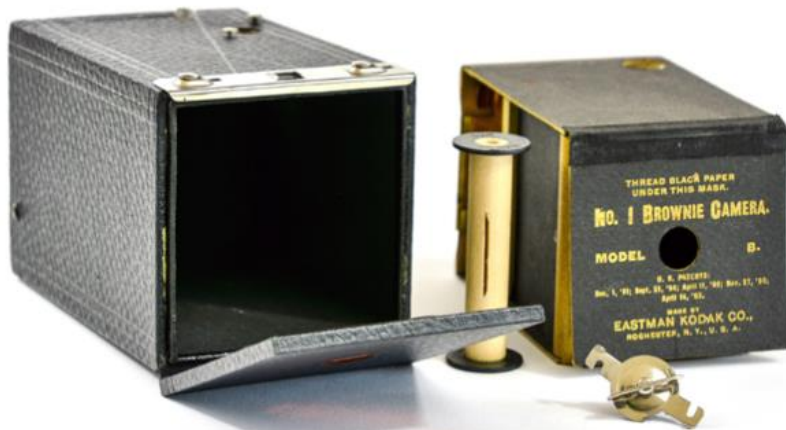
“You push the button, we do the rest”

1904

Les frères Lumières développent l'autochrome (photo couleur)

1924

Leica développe le format 24x36

1928

Sortie du premier Rolleiflex

1948

Premier Polaroid (développement instantané en noir et blanc - 1963 :

Polacolor

“You push the button, we do the rest”

1972

Polaroid (Polacolor) SX 70 - 1972 :

tirage en 4 minutes max

1975

Kodak fait l'essai du premier appareil sans surface photosensible (traduction en signaux magnétiques puis numériques de la lumière via capteur CCD). Les employés de Kodak réagissent avec scepticisme en se demandant quel était l'intérêt de voir des photos sur une télévision et à quoi pourrait bien ressembler un album photo « numérique »...

2007

L'iphone Edge marque le développement de l'ère des smartphones et de la photographie numérique.

Conclusion (temporaire) : empreinte physique et signal numérique : où commence et où s'arrête la photographie ?

- Originellement, la photographie est "*un bombardement de grains de lumière capturés dans un nuage de cristaux de sels d'argent*" : pour immatérielle qu'elle paraît, la photographie est toujours une empreinte physique de la lumière sur une plaque photosensible.
- Depuis la traduction des phénomènes physiques en signaux électriques, la photographie devient une somme *d'inputs* électriques plutôt qu'un dessin de lumière et change, en soi, la nature de la photographie.

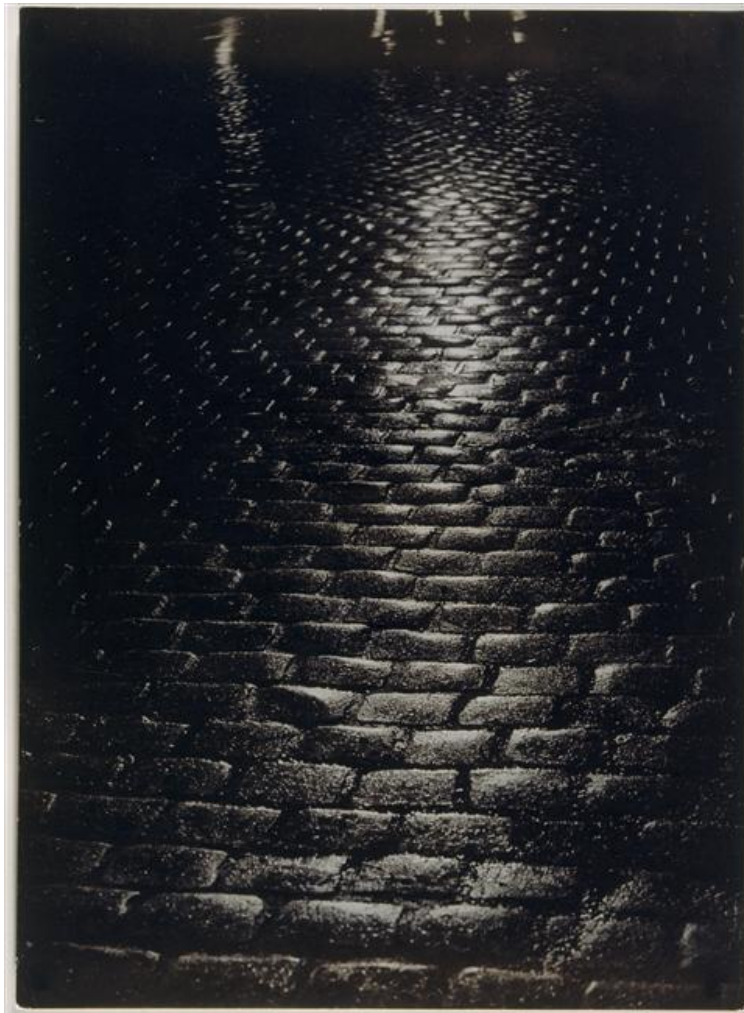

Andreas Gursky

Empreinte versus signal

Brassaï - Pavés parisiens - 1932
Thomas Ruff - Sterne - 2007

Empreinte versus signal

Brassaï - café parisien - 1932
Thomas Ruff – Nacht II et IX

De quelle photographie parlons-nous lorsque
l'on veut faire l'histoire de la photographie ?

Différentes photographies

La photographie vernaculaire

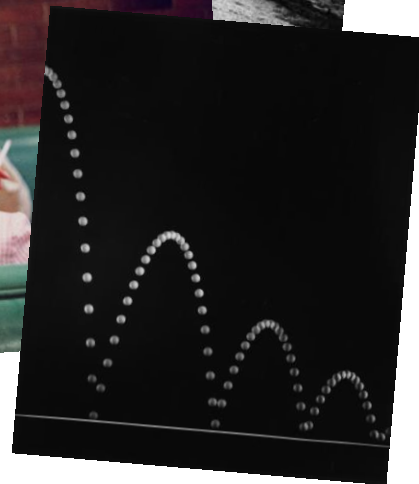
la photographie documentaire

la photographie publicitaire

la photographie artistique

la photographie scientifique

...

Photographie vernaculaire

Photographie documentaire

Photographie publicitaire

Photographie artistique

Photographie scientifique

Photographie vernaculaire

La photo vernaculaire

Que photographie la photographie vernaculaire ?

- elle est la photographie du “ça a été” de **Roland Barthes**.
- c’est la photographie de la trace mnésique.
- c’est la photographie du quotidien, celle qui archive le présent.

La photo vernaculaire

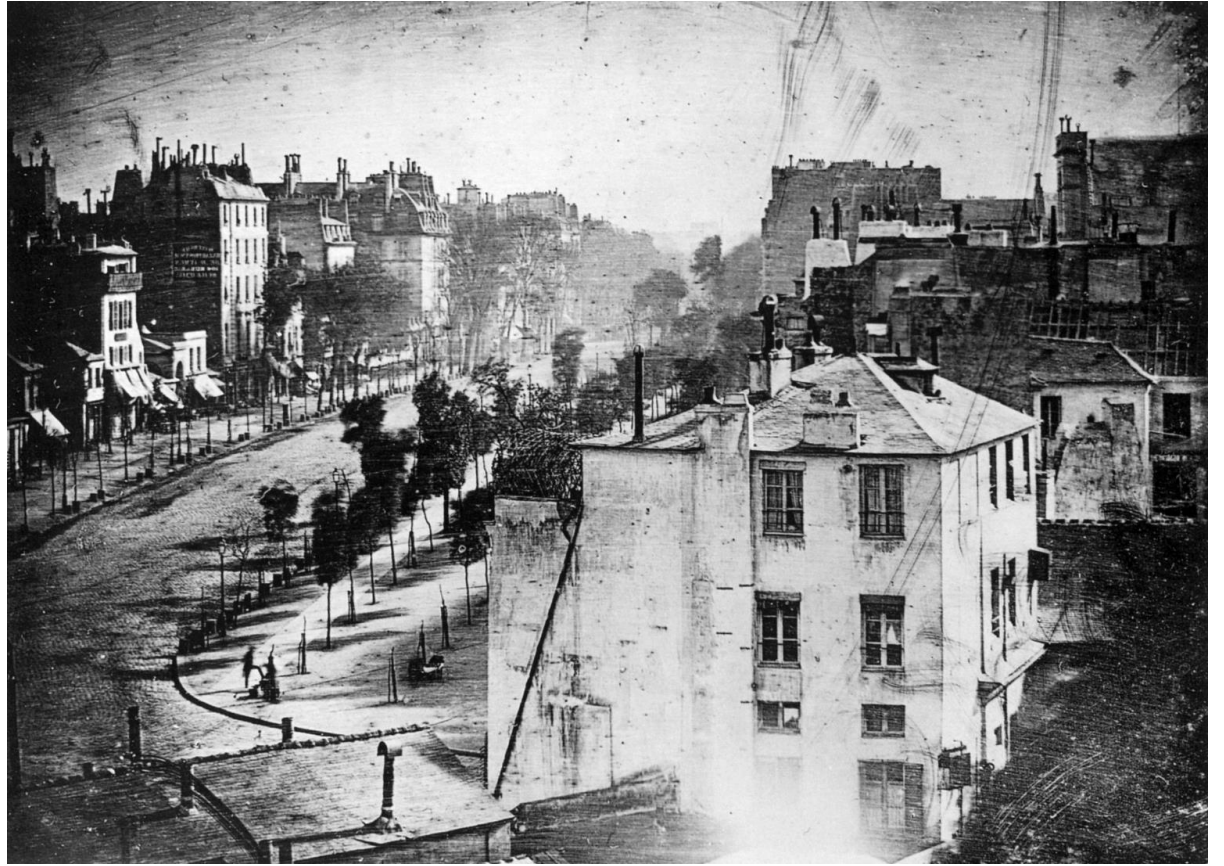
Quelques “grands” (notion contradictoire) photographes de la photographie vernaculaire.

- Louis Daguerre
- Eugène Atget
- Jacques Henri Lartigue
- Walker Evans
- Vivian Maier
- Martin Paar
- Wolfgang Tillmans

Jacques Henri Lartigue – Bichonnade - 1905

La photo vernaculaire

Louis Daguerre - Boulevard du Temple - 1838

La photo vernaculaire

Eugène Atget - Cour - 41 rue de Broca - 1912

La photo vernaculaire

Jacques Henri Lartigue - Grand Prix de l'ACF, automobile Delage - 1912

La photo vernaculaire

Walker Evans - Posters advertising a 1936 circus near Lynchburg, South Carolina - 1936

La photo vernaculaire

Vivian Maier - Self Portrait - 1955

La photo vernaculaire

Martin Paar - Weymouth, 1996 - 1996

La photo vernaculaire

Wolfgang Tillmans - New Family - 2011

Photographie documentaire

La photo documentaire

La photographie documentaire s'inscrit dans un cadre plus grand : celui de l'Histoire.

- elle n'est pas la photographie du quotidien (pas l'archive du temps qui passe)
- La photographie documentaire est un outil qui illustre le cours de l'Histoire.

La photo documentaire

Quelques "grands" photographes de la photographie documentaire.

- Gustave Le Gray
- Maxime Du Camp
- Roger Fenton
- Henri Cartier Bresson
- Robert Capa
- Luc Delahaye
- Mathieu Pernot

Gustave Le Gray - Galerie du Cloître, Abbaye Saint Pierre, Moissac - 1851

La photo documentaire

Maxime Du Camp - Sphinx et Pyramides - 1849

La photo documentaire

Roger Fenton - L'entente cordiale - 1855

La photo documentaire

Robert Capa - Mort d'un soldat républicain - 1936

La photo documentaire

Henri Cartier Bresson - Juvisy - Dimanche sur les bords de Marne - 1938

La photo documentaire

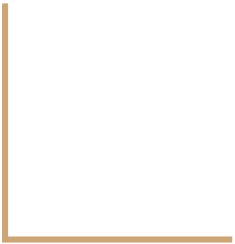
Luc Delahaye - US bombing Taliban positions - 2001

La photo documentaire

Mathieu Pernot - Implosions - 2005

Photographie artistique

La photo artistique

La photographie artistique utilise la technique photographique à des fins purement esthétiques.

- elle revendique un statut qui lui est d'abord refusé.
- Elle est soit un art de photographes soit un art (plastique) qui utilise la photographie comme médium dans une acception plus large.

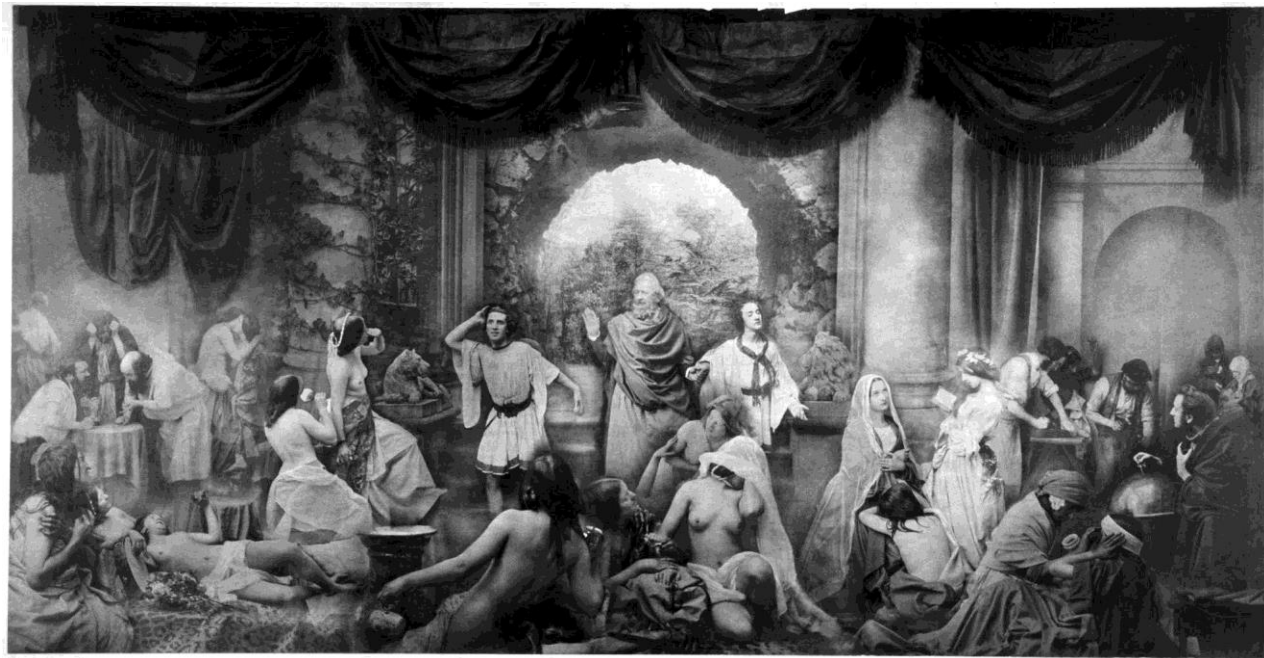
Luc Boltanski - Monument Odessa - 1988

La photo artistique

Faire reconnaître la photographie
comme un art : la photographie
pompière.

Oscar Rejlander – Les deux chemins de la vie - 1857

La photo artistique

Faire reconnaître la photographie comme un art : les pictorialistes.

Robert Demachy – La lutte - 1904

Edward Steichen - Rodin, le Monument à Victor Hugo et le Penseur - 1902

La photo artistique

Faire reconnaître la photographie
comme un art : La Straight
Photography.

Paul Strand - The Court - 1924

Paul Strand – Abstraction porch shadows - 1915

La photo artistique

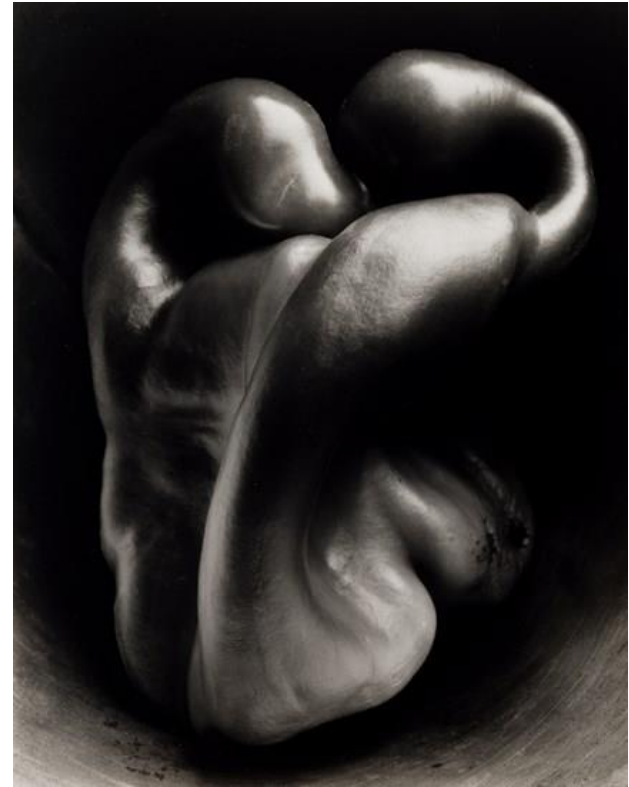
Faire reconnaître la photographie
comme un art : La Straight
Photography.

Minor White Strand – Portland - 1939

Berenice Abbott – Manhattan Bridge - 1935

Edward Weston - Pepper 30 - 1930

La photo artistique

Faire reconnaître la photographie
comme un art : La nouvelle vision.

Alexander Rodchenko, Stairs, 1930

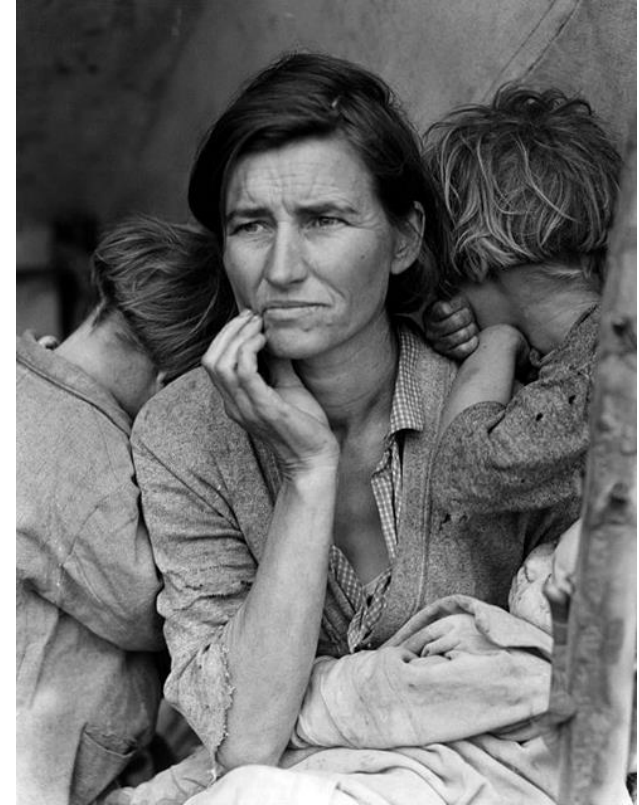
Lazlo Moholy Nagy – Radio Tower, Berlin - 1928

La photo artistique

Faire reconnaître la
photographie comme un art
: « Family of Man » - 1955 :
la photographie humaniste

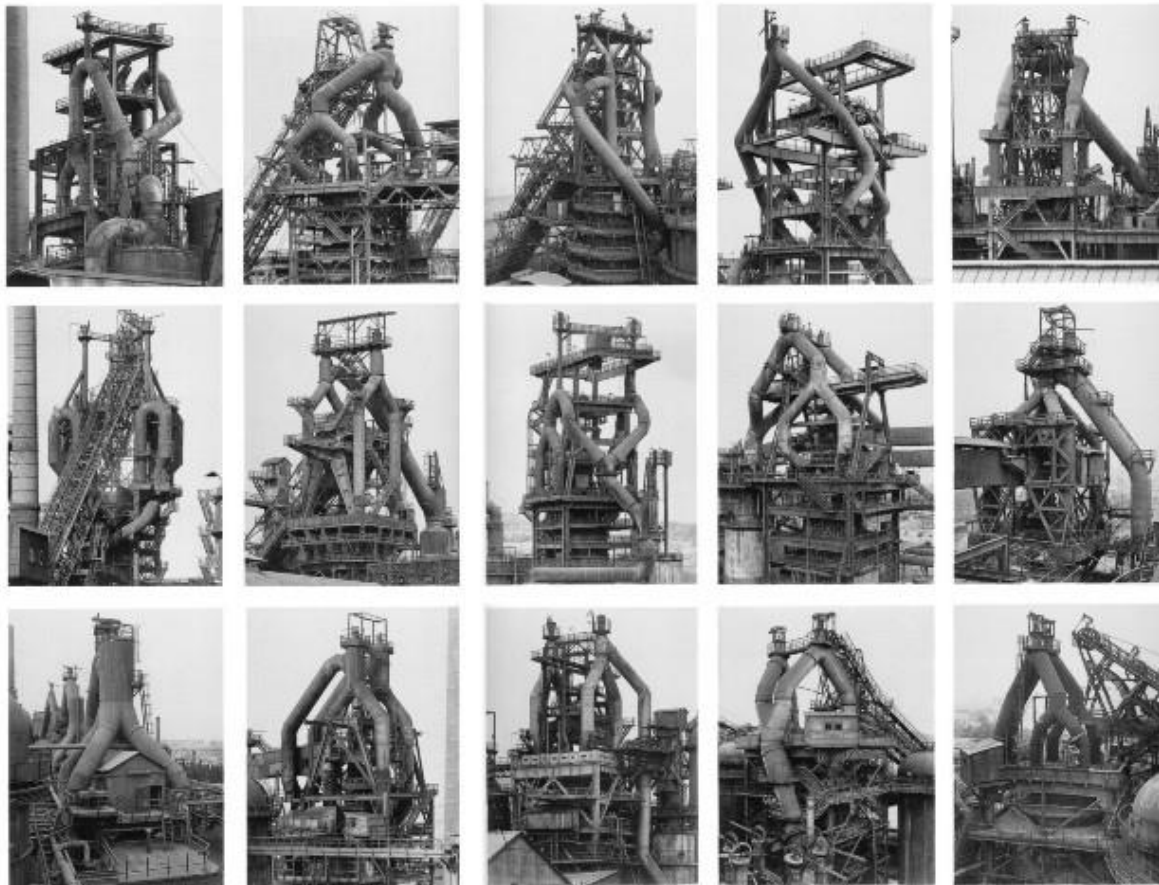
Louis Stettner – Aubervilliers - 1948

Dorothea Lange – Migrant Mother - 1939

La photo artistique

Faire reconnaître la photographie
comme un art : la nouvelle
objectivité.

Bernd et Hilla Becher – Hochofenköpfe - 1963-95

La photo artistique

Faire reconnaître la photographie comme un art :
« New Documents » - 1967 - John Swarkowsky.

Garry Winogrand – Coney Island - 1952

William Eggleston – sans titre - 1972

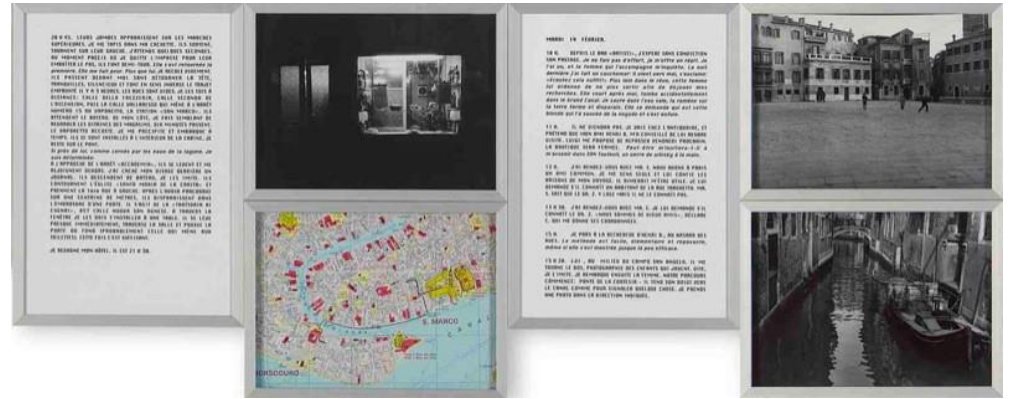

La photo artistique

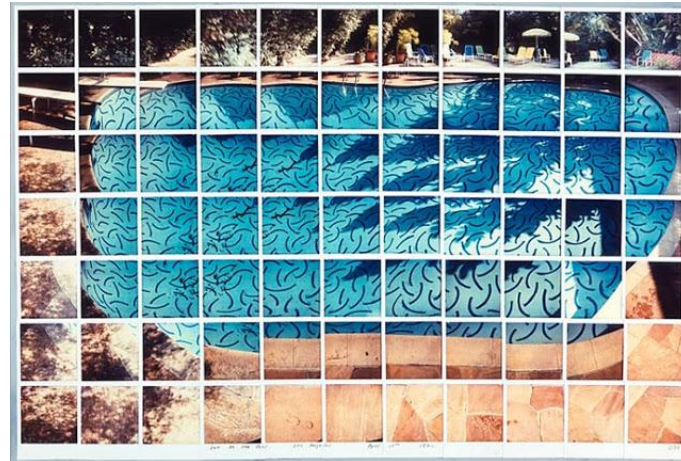
Utiliser la photographie comme un matériau pour l'oeuvre d'art

Christian Boltanski - Autel de Lycée Chases – 1986 - 87

Sophie Calle – Suite Vénitienne – 1980

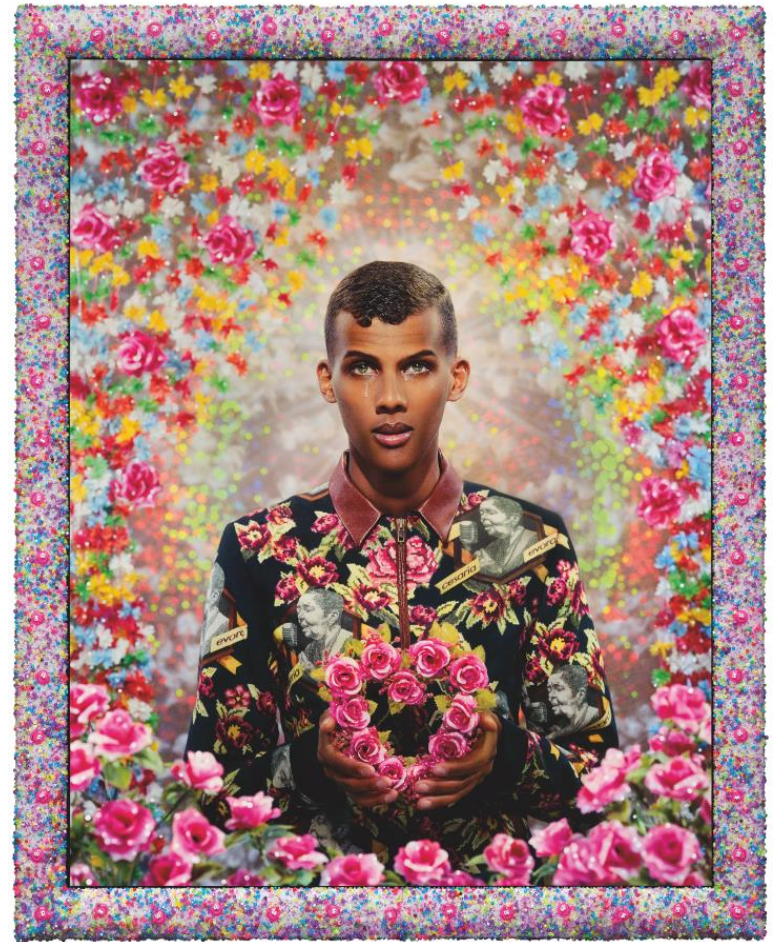
David Hockney – Pool - 1986

La photo artistique

1990'-2000' : une photographie hybride

David LaChapelle

Pierre et Gilles – For ever (Stromae) - 2014

La photo artistique

2010' : les réseaux sociaux pour diffuser des images (photographiques ?)

@eugenia_loli

@neriad

La photo sur les réseaux

Le 16 juillet 2010, le cofondateur d'Instagram, Kevin Systrom, a téléchargé la première publication sur Instagram,

- Utilisateurs actifs mensuels (MAU, juin 2018) : 1 milliard
- Audience aux États-Unis : 20%
- Audience en dehors des États-Unis : 80%
- Utilisateurs actifs quotidiens (DAU) : 500 millions
- 4,2 milliards de likes sont comptabilisés chaque jour
- 95 millions de photos et vidéos sont postées au quotidien
- 381 000 personnes ont publié leur premier tatouage sur Instagram (#firsttattoo)
- Les 10 hashtags les plus utilisés en France : #Love, #Paris, #Sun, #Instagood, #France, #Summer, #Picoftheday, #Friends, #Girl, #Happy
- Parmi les 10 villes et monuments les plus instagrammés dans le monde : New York et Time Square, Paris et la Tour Eiffel, London et le Tower Bridge, Moscow et le Red Square, Los Angeles et le Dodger Stadium

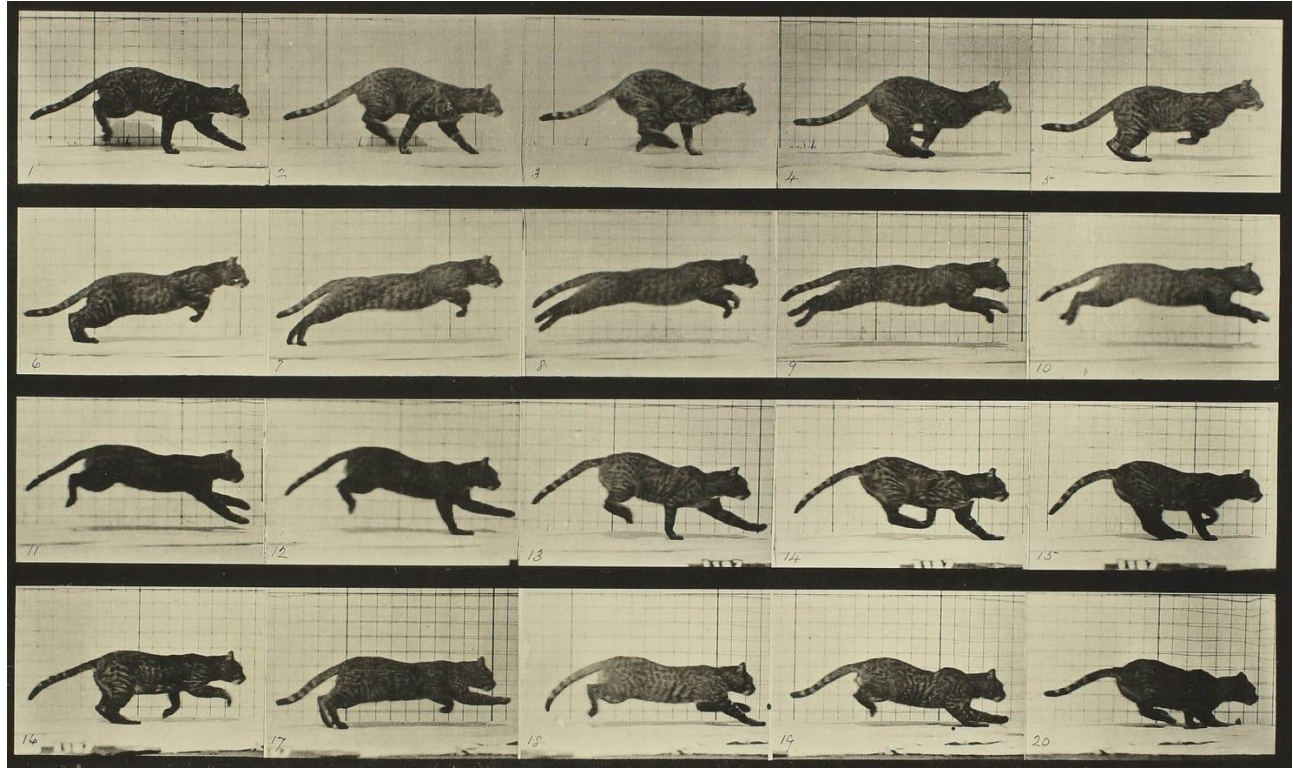

Photographie scientifique

La photo scientifique

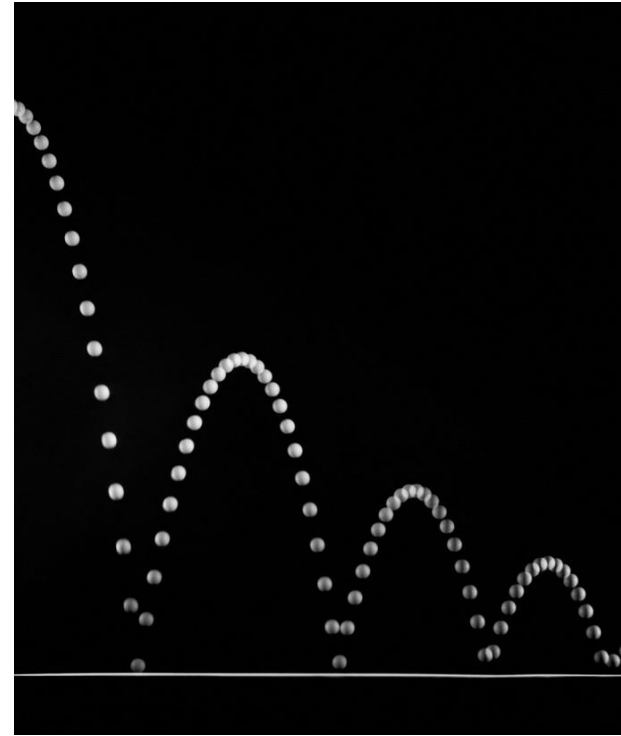
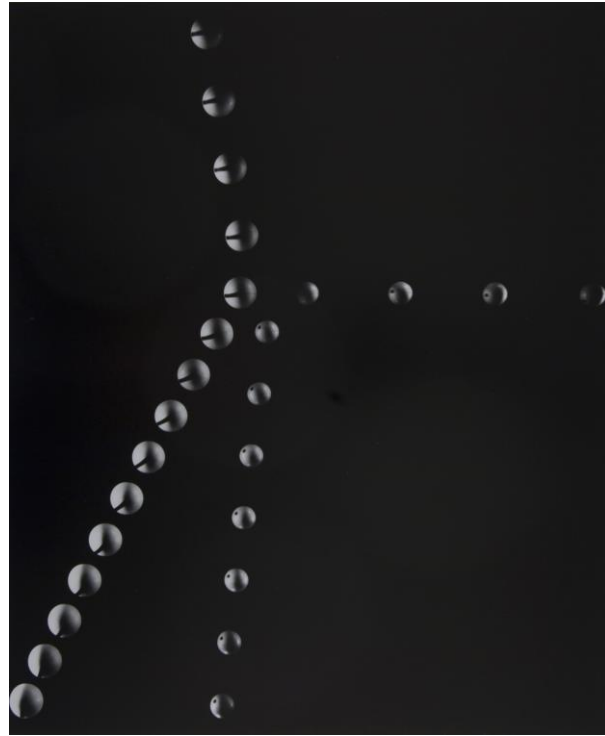
Eadweard Muybridge – animal in motion - 1887

La photo scientifique

Karl Blossfeld - Urformen der Kunst (Les Formes originelles de l'art) - 1928

La photo scientifique

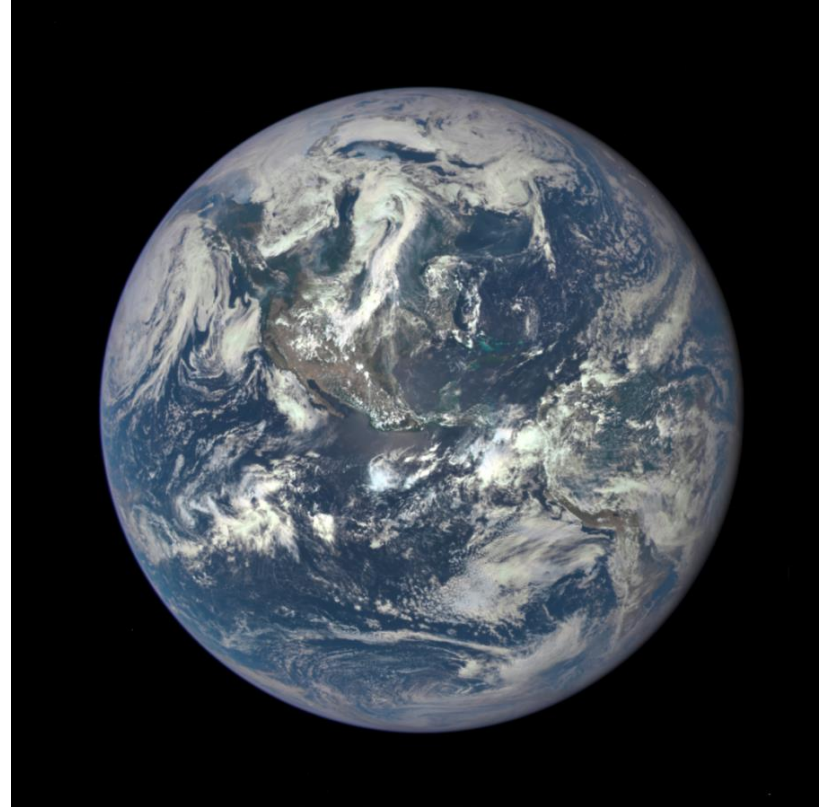
Berenice Abbott – Formes, mouvements - 1939

La photo scientifique

John William Draper – Moon - 1839

NASA – The blue marble - 1972