

Quelques éléments pour... l'histoire de la photographie fin du XIXème / début du XXème siècle

Préambule :

- Etant donné la date de son arrivée dans l'histoire des hommes, il est difficile d'aborder l'histoire de la photographie sans évoquer ceux qui l'inventèrent. Quelques caractéristiques de la photographie antérieures à la période étudiée seront donc mentionnées.
- Les éléments présentés pour aborder l'histoire de la photographie privilégie les œuvres photographiques en elles-mêmes (questionnement d'artiste, esthétique...) plus que l'aspect technologique¹ de cet art, même si les deux sont intimement liés.

1. 1816- 1850 : L'invention de « la capture de la lumière »

« Photographie » signifie littéralement en grec « écriture de la lumière ».

Nicéphore Niépce réalisa sa première exposition photographique en 1816. En 1829, Il s'associe à Louis-Jacques Mandé Daguerre pour mettre au point un procédé photographique qui puisse permettre de réduire le temps de pose. Niépce décède et en 1839, Daguerre divulgue le procédé : le daguerrotype. La daguerrotypie est le premier nom officiel donné à la photographie.

L'invention du système positif/négatif, les perfectionnements techniques vont permettre de rapidement passer de l'épreuve unique (daguerrotype) au tirage multiple à partir d'un seul négatif.

Les photographes s'attachent à enregistrer fidèlement le réel (portraits, paysages urbains, ...) mais déjà, ils s'intéressent à l'esthétisme de leur cliché.

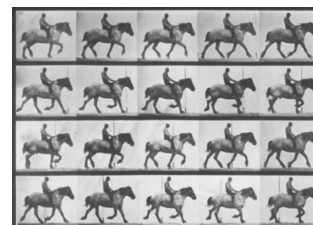
Comte de Cavour
MAYER et PIERSON

mécanisme de la physiologie humaine
D et BOULOGNE

Au jardin
BAYARD

Animal locomotion
E. MUYBRIDGE

2. 1850-1914 : Première maturité de la photographie : support d'utilité ou oeuvre d'art ?

- ❖ Bouversements techniques :

La mise au point des plaques négatives sèches permet de **réduire** considérablement le **temps de pose** jusqu'à la fraction de seconde.

- ❖ **Le portrait photographique** remplace le portrait peint. La plupart des clichés donnent à voir des bourgeois guindés, des artistes qui posent en studio...

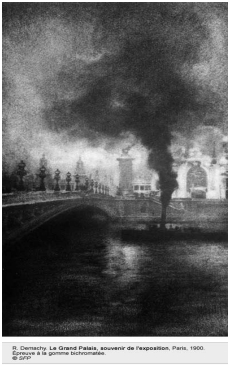
Histoire des arts : fin XIXème / début XXème siècle

- ❖ Mais des diversifications importantes s'opèrent : si la photographie se met au service d'une classe aisée avide de luxe et de loisirs elle sait aussi porter son attention aux conditions de vie et de travail des plus défavorisés.
- ❖ Dans le domaine des sciences, grâce aux progrès techniques, la photographie devient un auxiliaire d'expérimentation. Les institutions de recherche s'équipent de laboratoires photographiques (études des symptômes de l'hystérie, mécanismes de locomotion...)

Dès 1895, la propriété de la photo et des rayons X sont utilisés par la médecine.

En 1882, le premier fichier anthropométrique de la police est accompagné de photos.

- ❖ La photographie commence à accompagner les articles et à faire les unes des journaux. La **commercialisation** de la photographie se profile.
- ❖ Deux pratiques photographiques d'amateurs se développent en parallèle :

- La photographie comme œuvre d'art : revendication pour la photographie d'entrer dans le domaine de l'art. Constitution d'un « mouvement international d'art photographique » : le **pictorialisme**, métamorphose formelle de la photographie.

- La photographie comme « objet » : A partir de 1880, photographie devient moyen d'enregistrer des images de la vie familiale, des activités ludiques ou sportives

3. 1910-1930 : Photographie, art et modernité

❖ Avant-garde

- Après 1914, la photographie entra dans l'avant-garde (Un mouvement d'avant-garde désigne un mouvement soucieux d'avancer sur la voie du progrès, aussi bien au niveau politique qu'au niveau artistique.) dont elle fut une composante active. Ainsi, par exemple, certains pictorialistes associèrent photo, peinture et sculpture.
- Certains artistes sollicitèrent les photographes car ils voulaient travailler sur les formes modernes apportées par **les sciences et les techniques** et ils concevaient la modernité comme engageant nécessairement l'utilisation des moyens de communication modernes. Ils revendiquaient une nouvelle **culture en accord avec la technique**, dans un souci de **modernité**.
- En même temps qu'elle gagnait sa place dans les mouvements d'avant-garde, la photographie atteignait son plus grand degré de diffusion, ce qui amènera l'opposition de photographie avant-garde / photo « vulgaire ».
- Produire une culture moderne qui puisse s'intégrer à une économie de marché, suivre les filières du commerce privé plutôt que les institutions d'Etat, tout en revendiquant le statut d'œuvre artistique : telle pourrait se résumer la contradiction à laquelle vont se confronter les photographes d'alors.

❖ Futurisme

- Photographes et peintres étudiaient le même problème plastique en tant qu'artistes sur des bases communes et sur un pied d'égalité. Ils poursuivaient la même idée de l'image moderne avec comme point de départ la **documentation** en image offerte par la science.

Histoire des arts : fin XIXème / début XXème siècle

❖ Avant-garde américaine

-« La photographie d'art va plus loin en utilisant la forme pour véhiculer l'émotion » Marius de Zayas.

Stieglitz « éliminait le sujet et recherchait la pure expression de l'objet comme tel ».

Paul Strand : « Ces photographies sont l'expression directe d'aujourd'hui ». photo dépouillée, directe et pratiquement documentaire, « objective » : photographie pure.

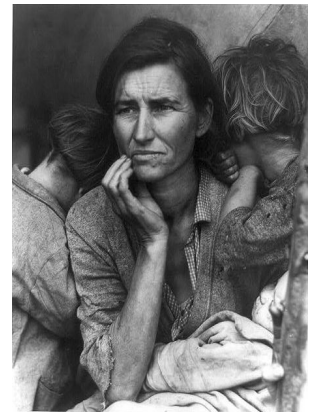
Un maximum de détails avec un maximum de signification pourrait être la définition de la photographie pure.

❖ Le document moderne

- L'effort vers une modernisation de l'image conduisit les peintres comme les photographes à travailler sur les formes modernes que leur apportaient la science et l'industrie, et à tâcher de leur donner une signification culturelle. Ils travaillèrent donc à partir de ces images que l'on appelle ordinairement **des documents**. Savoir montrer est la qualité primordiale du document.

- Chronophotographie, photographie directe s'appuient sur le document. En 1910, le document photographique était nouveau moderne, extraordinaire et même dans certains cas, une merveille. Il séduisait les avant-gardes qui travaillaient sa forme et ses pouvoirs cachés.

- Au moment où le document devenait un élément essentiel du travail de l'avant-garde, les commerçants s'en emparaient et réalisaient des images publicitaires pour leurs produits : ils transformaient la valeur de monstration en **publicité**.

❖ La publicité

La publicité illustrée est la grande découverte de la fin du XXème siècle.

Au départ les campagnes de publicité employaient des artistes dessinateurs et non des photographes. A partir de 1920, la photographie fut adoptée par les publicités.

❖ Les photographes, en France, et l'avant-garde

Artistes photographes oscillaient entre art et commerce et mélangeaient souvent les deux genres.

André Kertesz a fait reculer les limites du document en utilisant des perspectives aériennes, des formes structurées en diagonale, des lumières difficiles.

Les surréalistes créeront une collaboration étroite entre auteurs de textes, producteurs d'images dans les revues qui étaient au centre de leur action. Pour eux, différents messages peuvent émaner d'un même document.

CONCLUSION

Bibliographie, webographie :

- Histoire de la photographie – JC. Demagny et A. Rouillé – Editions Bordas
- Voir aussi : L'art de la photographie des origines à nos jours – A. Gunthert et M. Poivert – Editions Citadelles & Mazenod
- 1 : Chronologie des inventions de la photographie et du cinéma (progrès technologiques et scientifiques)
http://documentation.flypix.info/CHRONOLOGIE_PHOTOGRAPHIE/FLYPIX_doc
- <http://www.convivialitéenflandre.org>