

PETIT CONDENSE A PROPOS DES PRINCIPAUX COURANTS PHOTOGRAPHIQUES

De là... (à peu près)

À

là...

Peter Henry Emerson 1856 – 1936

John Whilelm, de nos jours

PREAMBULE

Les courants artistiques sont parfois difficiles à cerner et à définir. Les limites entre deux courants, ou deux **mouvements** différents, sont souvent **floues**, ils s'enchevêtrent, se confondent, l'un donnant naissance à l'autre qui s'effaçant doucement, n'en reste pas moins vivant.

Floues car le passage d'un courant à un autre se fait rarement d'un seul coup, **l'évolution artistique** n'est pas aussi séquencée, constituée d'étapes totalement définies et structurées dans le temps.

Par ailleurs, ce ne sont pas les artistes eux mêmes qui définissent ces courants et de fait, ce ne sont pas eux qui les nomment.

C'est là que **les historiens de l'art** interviennent et qualifient ces courants en tentant, au mieux, de les définir dans le temps de la façon la plus précise ou pour le moins de la façon la moins hésitante possible. Il y rattachent également les **artistes**, les photographes pour ce qui nous concerne.

DES REPERES

C'est ainsi que l'histoire de la **photographie** se découpe actuellement :

Petit jeu : avec
ton stylo laser
relie les
appareils photos
aux époques

1839 à 1920 : photographie ancienne,

1920 à 1980 : photographie moderne,

1980 à aujourd'hui : photographie contemporaine.

J'en oublie un...
Lequel ?

LE PICTORALISME (1885 - 1914)

On peut dater la naissance du pictorialisme peu après la "naissance"* de la **photographie** qui est tout d'abord apparentée au XIXème et début XXème siècle à un **procédé reproductif mécanique et chimique**, scientifique donc.

Tout d'abord considérée indigne de faire partie des "beaux arts", un anglais, **Peter Henry Emerson**, défend la légitimité artistique de la photographie. Le **pictorialisme** est né.

* La chambre noire est connue depuis l'antiquité... Cf Sténopé
Plus tard, XVIème, on sait que la lumière noircit le nitrate d'argent.

Paul Henry Emerson, écrivain et photographe britannique, 1856/1936.

PEINTURE, EAU FORTE ET PICTORALISME.

Le pictoralisme souscrit largement à l'idée selon laquelle l'art photographique doit simuler la peinture, l'eau forte... Il privilégie l'intervention humaine dans cette création qui doit conférer à l'oeuvre une valeur artistique, un plus à un procédé technique et chimique. Et les pictoralistes s'intéressent plus aux effets esthétiques qu'à "l'acte photographique". Opposition au style documentaire ou au groupe f/64 ou à d'autres que nous verrons plus loin.

Les théoriciens du pictoralisme :

Henrich Kühn (Allemagne), Constant Puyo (France), Robert Demachy (France).

Heinrich Kühn, 1920.

Constant Puyo,

Robert Demachy,

PICTORALISME (1885 – 1914) Suite

Une précision et des questions s'imposent. Si des dates existent, et notamment une date de "fin", est-ce à dire que le pictoralisme est mort en 1914 ? Ou question posée différemment, peux-t-on encore se réclamer du pictoralisme ? Si oui alors est-on considéré comme un ringard ? Cette question peut bien entendu se poser pour l'ensembles des courants photographiques présentés plus loin et par l'ensemble des photographes amateurs ou professionnels !

En Belgique, le courant pictoralisme dure jusqu'en 1940.

MAIS POURQUOI CONNAITRE LES DIFFERENTS COURANTS PHOTOGRAPHIQUES ?

- - Connaître les différents courants photographiques permet de mieux situer sa **pratique de la photographie**.
- Un processus d'identification se met en place et nous aide à mieux cibler la façon dont on veut aborder "**l'acte photographique**".
- Nous augmentons ainsi notre **culture photographique**.
- Et comme ça on peut briller en société et se la péter et **en plus !!!** on devient hyper balèze en **art photographique**.

Une **photo** qui peut se réclamer du **pictoralisme**

Le point commun de toutes les photographies pictorialistes est leur approche esthétisante et poétique de la réalité.

Photo **J. Delforge**, fuji Xpro2, focale fixe 16mm équi 24mm FF, 1/125 à f/8, iso 640, Mai 2021, développée sous lightroom. **A VENDRE !!! 1500 euros ! Tirage limité, signé et numéroté sur papier Fine-Art coton à 25 exemplaires et délivrance d'un certificat d'authenticité. NB : Je ne l'encadre pas, faut pas charrier !**

PHOTO-SECESSION (1902)

Née aux Etats-Unis, la Photo-sécession appuie, ponctue et souligne la volonté des photographes de faire passer définitivement la photographie comme un art à part entière.

Il est à noter, et c'est important pour la suite de l'exposé, que le résultat de la photographie, (l'objet photo) pour ces photographes, est plus important que le sujet lui-même.

Par conséquent, nous pouvons en déduire, pour ce qu'il en est ici, que la subjectivité prend le pas sur l'objectivité.

Les acteurs de la photo-sécession :

Alfred Stiéglitz, Edward Steichen, Gertrude Käsebier, Advin Langdon Coburn, Fred Holland Day...

JACQUES PERVERT :

„C'est toujours à l'imparfait de l'objectif que tu conjugues le verbe photographier. „

Alfred Stieglitz photographié
par Gertrude Käsebier 1902
Fondateur de la revue camera
work à NY

Edward Steichen par Fred Holland day
1901

Fred Holland Day

Alvin Langdon Coburn 1922

CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA PHOTO-CECESSION

En 1910, la Photo-céssession patronna une exposition internationale où furent présentées plus de 500 oeuvres émanant non seulement de ses membres mais aussi d'autres photographes qui partageaient leurs préoccupations esthétiques.

Cette exposition colossale qui occupa plus de la moitié de l'Allbright Art Gallery (aujourd'hui Allbright Knox Gallery, de Buffalo constitua une étape décisive dans l'acceptation de la photographie comme un art autonome.

On le classera par la suite comme le 8ème art tout comme la radiodiffusion et la télévision : les arts médiatiques. A ne pas confondre avec les arts ménagers et lézard tout court.

Auto-portrait de Gertrude Käsebier.

Edward Steichen,

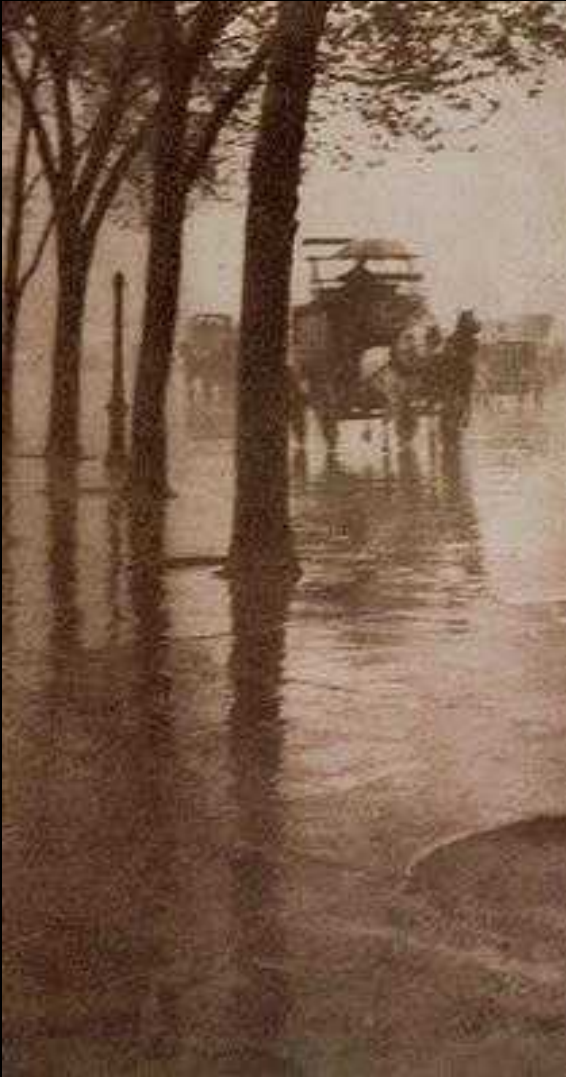
Sans doute la photo la plus célèbre
de Alfred Stieglitz.

„L'entrepont“ publiée en 1907

ALLEZ, UN PETIT JEU !

Qui a „commis“ la photo à gauche et qui a eu l'audace et le génie de cette photo à droite ?

Toujours avec ton stylo laser, relie les bons noms sous les photos :

Alfred Stieglitz

Jérôme Delforge

=====>

A vendre ! Moins cher...

POUR EN FINIR AVEC LA PHOTO-SECESSION.

Dès 1910, toutefois, des divisions apparaissent au sein de la Photo-Sécession, si certains continuent de manipuler leurs négatifs et leurs tirages en se référant à l'esthétique picturale, d'autres finissent par voir dans ces interventions, qui altèrent les tons et la texture des images, une négation des spécificités visuelles et matérielles de la photographie, ce désaccord eut bientôt raison de la cohésion du groupe en 1917.

Et vous ! Qu'auriez-vous fait ? Sécession ou pas ?

STRAIGHT PHOTOGRAPHY (1916)

La **photographie** pure ou "droite" dans le sens du respect du sujet.

Ce courant propose un rapport au monde plus direct, sans artifice. **Paul Strand**, l'initiateur, libéré du **pictorialisme**, fait des **images** nettes, dynamiques, **objectives**, et résolument modernes à l'image du **constructivisme**. Il refuse toute intervention sur le **négatif** et le **tirage**.

Le constructivisme se concentre sur la composition géométrique rigoureuse et est par conséquent non figuratif. Il associe des formes géométriques simples, de type cercles ou triangles, pour créer des structures squelettiques en trois dimensions

Paul strand photographié en
1917 par Alfred Stiéglitz

Citation de paul strand :

*„Dites ce que vous avez à
dire et faites en sorte que cela
tienne dans un espace
rectangulaire“.*

Paul Strand
Abstractions shadows1916

*„la photographie doit être
une composition générée
par l'oeil du photographe et
écrite par la lumière. Elle
transcrit la réalité, mais
possède sa propre
spécificité plastique“.*

Jérôme Delforge

„Plagiat“. 2016

A vendre !!!
Pareil !

LA NOUVELLE OBJECTIVITE (1918)

La nouvelle objectivité voit le jour en Allemagne en 1918 après la première guerre mondiale.

En photographie, ce mouvement s'est caractérisé par sa forte dimension sociale et toujours son refus du pictorialisme. Rigueur et exactitude sont les deux maîtres mots de ce courant. Auguste Sander, son principal représentant, qualifiait la photographie par 3 mots, mots en fait qui sont verbes...

August Sander : Portraitiste scrupuleux de la république de Weimar, August Sander réunit photographie documentaire et pratique artistique, une démarche exemplaire aujourd'hui.

LES TROIS VERBES DE AUGUST SANDER :

Voir

Observer

Penser

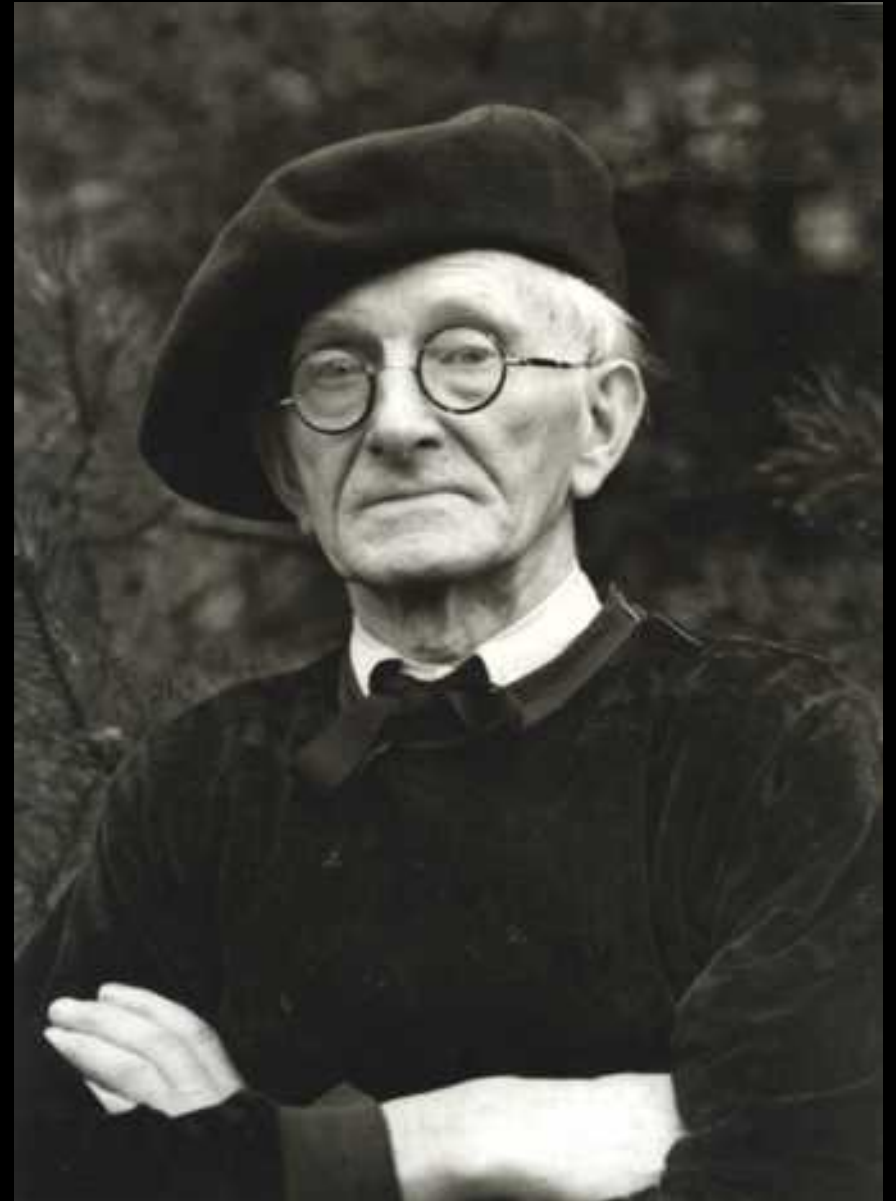

Photo de August Sander

Il influencera de nombreux photographes :
Walker Evans, Robert Frank et Diane Arbus

August Sander, Jeunes paysans, 1914

„Trois gueules endimanchées. Le regard droit dans l'objectif, les chapeaux enfoncés aussi profondément que leurs cannes dans la terre humide. La clope au bec pour l'un d'eux. Il y a du défi chez ces jeunes paysans de 1914. C'est l'un des clichés les plus célèbres d'August Sander. Preuve, s'il en était besoin, que ses portraits n'ont jamais rien eu d'anodin“.

LE GROUPE f/64 (1932)

En 1932, Edward Weston fonde en compagnie de Ansel Adams et de Imogen Cunningham, le groupe f/64, du nom de la plus petite ouverture photographique (celle qui donne une précision extrême dans l'image). Le credo du Groupe f/64 sera la rigueur dans la composition et perfection dans le rendu des tirages : Weston, Cunningham portent un nouveau regard sur l'objet et Adams sublime le paysage : La rigueur de leurs techniques photographiques produit une forme "d'épuration visuelle" de la réalité.

Edward Weston
Shell 1927

Imogen Cunningham
Two Callas 1929

Ansel Adams : inventeur du **zone système**.

Le groupe allie la perfection des prises de vue et des tirages

Celle-ci aussi est à vendre mais plus chère et il y en a que 10 ! Il y en aura donc pas pour tout le monde ! (me contacter mais discrètement...)

LA PHOTOGRAPHIE HUMANISTE (1930)

Photographie humaniste (1930), le courant apparaît en 1930 à Paris et connaît un grand essor entre 1945 et 1960. **Approche photographique** qui fait appel au pouvoir **émotionnel** et descriptif des images, qui place avec compassion, **l'humain** au cœur de ses préoccupations. Ce courant apparaît en France. Beaucoup de photographes humanistes sont français.

Henri Cartier Bresson, Robert Doisneau, Willy Ronis sont considérés comme les fondateurs du mouvement.

LA PHOTOGRAPHIE HUMANISTE (1930)

Photographie humaniste (1930), le courant apparaît en 1930 à Paris et connaît un grand essor entre 1945 et 1960. **Approche photographique** qui fait appel au pouvoir **émotionnel** et descriptif des images, qui place avec compassion, **l'humain** au cœur de ses préoccupations. Ce courant apparaît en France. Beaucoup de photographes humanistes sont français.

Henri Cartier Bresson, Robert Doisneau, Willy Ronis sont considérés comme les fondateurs du mouvement.

LA PHOTOGRAPHIE HUMANISTE

(1930) Suite

Durant la période de l'après-guerre, les **difficultés économiques** rappellent que la guerre n'est pas si loin et le pays peine à se remettre debout. Durant cette période, la **photographie** humaniste témoigne à la fois des **bonheurs simples** de la vie mais aussi des **difficultés** et des **injustices**.

Les quartiers populaires de Paris et sa proche banlieue sont le cadre privilégié de la **photographie** humaniste. Les photographes y captent le **quotidien des Parisiens** dans leur travail aussi bien que dans leurs loisirs.

Robert Doisneau, Les frères,
Paris 1936

„Je vous salue ma rue...” avec Jacques Prévert.

Tout le monde connaît la photo du
baiser de l'hôtel de ville publiée dans
Life en 1950.

„l'instant décisif“ de Cartier Bresson

Composition parfaite, cadrage parfait, Cartier Bresson ne recadrerait jamais ses tirages

Willy Ronis
Des gamins de Belleville bien cachés.

« J'ai vécu à Belleville des bonheurs personnels et des bonheurs photographiques, pour moi cela ne fait qu'un, c'est le bonheur tout court. »

Bien, je vous présente celle-là mais elle est hors de prix ! Mais bon, vous avez quand même le droit de la regarder... ne traînez pas !... elle part à la MEP !

Baiser, mais pas de l'hôtel de ville, mais plutôt de la place Dauphine. Paris 2019

LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE

Voilà un **courant** qui traverse le temps. Il naît avec la **photographie primitive** et en est une des grandes composantes jusqu'à nos jours... et pour longtemps encore, on le souhaite. La photographie documentaire **documente**. Pour cela, **l'effacement du photographe** est nécessaire. Et son but est de tendre vers la **neutralité**. Elle est **factuelle et réaliste**. Elle met en avant ce qui est photographié avec le **souci d'exactitude**.

Photo des Temples d'Abou Simbel
(1854) - John Beasley Greene

De même, Maxime Ducamp, 1822/1894 est mandaté par le gouvernement français pour photographier les monuments d'Egypte accompagné du romancier Gustave Flaubert

A sharpshooter's last sleep,
Gettysburg (Le dernier sommeil du
tireur d'élite, Gettysburg - juillet
1863)

Alexandre Gardner

Power house mechanic working on
steam pump (1920)
Lewis Hine.

Migrant Mother (1936) durant la Grande
Dépression
Dorothea Lange,

Les années 50' Robert Franck „Les Américains“.

Plus proche de nous, très proche même, Raymond Depardon...
Allez jeter un coup d'oeil à ses travaux !

La France de Raymond
Depardon.

Citation de R.
Depardon :

*„Il faut aimer la
solitude quand on
veut être
photographe“.*

Et encore plus proche de vous, (plus près de toi mon Dieu !), juste en face même...

Devanture, centre de la France, juin 2021.

A vendre aussi !!!!

;)

LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE. Suite

On l'aura compris, on peut présupposer que **la photo documentaire** ne se suffira à elle-même que si une **présentation écrite** l'accompagne ou la commente. Bien évidemment, une série importante de photos du même sujet peut se suffire à elle-même. Cependant, **l'exercice** qu'exige cette pratique peut laisser le lecteur dans la frustration de vouloir en savoir plus. Dès lors quelle différence, quelle ressemblance avec le **photojournalisme** ? Ou la **photographie de reportage**.

La photographie documentaire enregistre les traces de ce qui sera bientôt le passé.
Le photojournalisme enregistre les événements de ce qui fait l'actualité.

PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE ET PHOTOJOURNALISME

Tentative de définition

Le **photojournalisme**, c'est faire un reportage, c'est le travail d'un **journaliste** et ses photos sont liées à **l'actualité**, on peut discerner ici l'importance à une certaine **objectivité** .

La **photographie documentaire** est déterminée par le travail d'un **auteur**. Une étude à long terme, peut-être une **subjectivité** plus présente ou "autorisée" et un caractère **intemporel**.

ESSAYONS UN TRUC... ET PAPOTONS...

Histoire de discuter un peu entre nous...

Qu'est ce qui **documente**, qu'est ce qui **informe** ?

(Une achetée, une offerte :)

MAIS ALORS QUELLE DIFFERENCE ??

Pour résumer succinctement on peut annoncer que le **photojournalisme** tient en une **mission : le mandat public**. Le journaliste fournit des informations précises, honnêtes, bien évidemment situées dans leur contexte et bien sûr en images. **Le photographe est redevable de l'information** qu'il transmet via ses photos devant les citoyens

„Le premier reportage «humanitaire» est réalisé à l'initiative de Jacob Riis en 1890. Accompagné de 3 photographes de l'association des photographes amateurs, ce journaliste témoigne des conditions de vie dans les bidonvilles de New York. Il est persuadé que les images auront plus d'impact que ses reportages écrits“.

Jacob Riis, 1849 - 1914

Le Photojournalisme et la photographie de reportage

Quel regard les pionniers du photoreportage ont-ils porté sur leur réalité ?
Les photojournalistes Capa, Cartier-Bresson, Seymour, Brassai, Kertész... se regroupent dans les agences Viva, Rapho, Magnum... pour protéger leur production.
Les revues Vu (lancé par Vogel en 1928), Regards, Life (1936), Marianne, der Spiegel (1946)... publient de préférence des images conformes au monde qu'on veut montrer, des images accrocheuses pour leur Une, du sensationnel, de la violence...

Robert Capa, mort d'un soldat républicain 1936

Marc, deux, trois petits mots sur Capa ? ;)

QUI SE SOUVIENT DE LA
"DEVISE" DE PARIS MATCH ?

LE POIDS DES MOTS, LE CHOC
DES PHOTOS.

L'ECOLE DE DÜSSELDORF 1960

Deux **photographes** allemands sont à l'origine de ce courant. **Bernd et Hilla Becher** dans les années 60 développent une approche photographique qui abandonne le côté documentaire pour verser dans un concept plus expérimental. Le but n'était plus de témoigner objectivement mais au contraire de **véhiculer une vision personnelle**. On pourrait dire, **créer un style**.

Ils pensent donc leur photographie en amont avec une approche ultra rigoureuse et sobre, voire froide. La prise de vue est frontale, directe, distanciée, pas d'ambiance, dans le but d'une restitution la plus fidèle qui soit. Une vision à la fois **documentaire et artistique**.

Bernard et Hilla Becher
reçoivent le prix Erasmus
2002 de la main du Prince
Bernhard des Pays-Bas.

Châteaux d'eau photographiés dans les années 60

Bâtiments industriels.

CONNAISSEZ VOUS ANDREAS GURSKY ?

Souvent désigné comme "héritier" des Becher, **A. Gursky** conserve la **méthodologie** de ce courant tout en **s'émancipant** de l'enseignement qu'il aura reçu. Il retourne au sens du détail (le matériel contemporain le peut, **définition**.) et réintègre l'homme dans l'image. Mais, à la différence du **courant humaniste**, l'homme ici est perdu dans sa société, elle lui échappe, il ne la vit pas mais la subit.

ANDREAS GURSKY

Cette photo s'est vendue des millions de dollars !!!

Celle-ci aussi !

LA PHOTOGRAPHIE CONCEPTUELLE

On peut considérer l'essor de la **photographie** conceptuelle dans les années 60'. Le terme est utilisé pour décrire les oeuvres des **artistes ayant intégré l'appareil photo à leurs pratiques créatives**. Dans lequel on peut s'interroger de savoir si c'est la **photo** qui est artistique ou la manière, la méthode, son utilisation qui en fait un art ou pas.

Eleanor Antin, 1971 (100 bottes sur la route de la série „100 bottes“)

E. Antin part en voyage avec 50 paires de bottes qu'elle met en scène dans 51 lieux différents. (Photographe Philip Steinmetz). Eleanor tire ensuite des cartes postales de chaque „tableau“ qu'elle envoie à des artistes, des professionnels du monde des arts. Cela dure 3 ans. La question : où se niche fondamentalement le travail artistique : dans les images, les cartes postales, l'agencement des bottes ou encore l'action de les envoyer à un public averti ?

John Baldessari : lancer de 3 balles dans les airs pour obtenir une ligne droite (la meilleure des 36 tentatives. 1973).

Pourquoi 36 fois ? C'est le nombre d'images sur une pellicule 35 mm. Ensuite publication 14 images dans un livre à édition limitée. Il y a comme ceci d'autres „essais“ avec 3 balles pour obtenir un triangle équilatéral, 4 pour un carré. En fait Baldessari s'amuse pour critiquer la nature de l'art et ce qui fait un artiste.

LA PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE. 1980. ET L'IMAGE "FABRIQUEE" DERNIER COURANT EN DATE ?

La **photographie plasticienne** désigne un type de pratique artistique présentée dans le champ de l'art contemporain, qui utilise la technique photographique au service de créations et d'interrogations plastiques, esthétiques et conceptuelles, et tente de s'éloigner des codes de la **photographie de genre**.

Le genre photographique précise la pratique de la photographie, distinguant les sujets, thèmes, techniques, disciplines, styles, applications, etc. Il existe plusieurs classifications ou catégorisations de ces « genres ».

Certains photographes, comme c'était le cas par exemple de l'Américain **Irving Penn**, peuvent exceller dans plusieurs disciplines (photographie de mode, nature morte, photographie de nu, macrophotographie, etc...) alors que ce n'est pas le cas en peinture.

LA PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE. 1980. ET L'IMAGE "FABRIQUEE" DERNIER COURANT EN DATE ? Suite

Chaque **artiste** y apportera sa propre définition afin de se trouver, sur un marché de l'art très codifié qui ne saurait ranger son travail dans une **case prédéfinie**. Le photographe plasticien, plutôt que d'essayer de retranscrire le réel, le décrira **de manière purement subjective**, en n'hésitant pas à le mettre en scène, en faisant une représentation plus attentive aux sentiments et à la forme qu'au contenu purement documentaire. Elle s'approche en cela de la **photographie conceptuelle**.

Photographie de Jeff Wall.

Jeff Wall

Thomas Struth

Thomas Struth

Nicky hamilton

Le making off de la photo précédente

Ah que voilà une des miennes... Plastiquement parlant je m'interroge, bien que les fauteuils soient en bois.

(Inutile de chercher à l'acquérir Gursky me l'a achetée 750 00 dollars contre la promesse d'un tirage unique. Prix d'ami !)

DE LA PHOTO FABRIQUEE.

Un **outil** relativement récent, récent même à l'échelle de la photographie, a totalement **libéré** certains photographes des codes traditionnels de la **photographie** échappant peut-être, pour l'instant, à une **classification** déterminée. Cependant, pour l'heure, et parce que l'homme a de tout temps voulu classer les **choses comme les mouvements** et que sans cela il est perdu, nous classerons ce qui suit dans la **photo fabriquée**. Terme que j'invente de toutes pièces. Et classons cela, pour l'instant dans un genre plutôt qu'un mouvement ou courant.

Mais quel
est donc cet
outil ?

Bravo pour celles et ceux qui ont trouvé !!! Et donc cherché !!!

Il s'agit bien de :

PHOTOSHOP !

Et bien d'autres très professionnels

CREATIVITE TOTALE !

John Wilhelm

John Wilhelm

John Wilhelm

Eric Johansson

Eric Johansson

Eric Johansson

MAIS AU FAIT ?

Savez-vous comment
appelle-t-on les
photographes qui ont
œuvré pour la photographie
avant et durant cette date
repère autour de 1850 ?

„LES PRIMITIFS DE LA PHOTOGRAPHIE“ SELON L'APPELATION DE NADAR.

Nicéphore Niépce, Henry Fox Talbot, Félix Nadar, Louis
Daguerre, Charles Nègre, Eugène Atget, Hippolyte Bayard,
Edouard Baldus, Henri Le Secq, Gustave Le Gray, Auguste
Mestral, Roger Fenton, Oscar Rejlander, Henry Peach
Robinson...

„1850, la fin d'un âge d'or, celui des artistes
bricoleurs où tout était à créer, où tout semblait
possible, un „instantané“ entre le temps de
l'invention et le temps de l'industrie“.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Vous trouverez devant-vous un bon de commande pour l'achat de mes photos (sauf celle de la salle à manger irlandaise) que vous pouvez me remettre avant de quitter la salle. Je peux vous prêter un stylo ! Payable en 3 fois sans frais !