La photographie abstraite

Février 2018

Une origine picturale

Vassily Kandinsky – sans titre - 1910.

Une origine picturale

Hilma af Klint – Chaos - 1906.

Une origine picturale

- L’utilisation de l’adjectif « abstrait » est une référence directe à la peinture.
- Dans l’art abstrait, il s'agit pour les artistes de s'exprimer à partir des formes et des couleurs, sans aucun rappel ou évocation de la réalité.
- D'une certaine façon, c'est l'apparition de la photographie qui a permis cette évolution de l'art : le domaine de la réalité, de sa représentation, était dévolu à la photographie.

Photographie abstraite ?

- Le paradoxe est qu'avec la photographie, on va partir d'une captation de la réalité pour « s'exprimer à partir des formes et des couleurs, sans aucun rappel ou évocation de la réalité » !
- Une exception : le chimigramme, une pratique argentique qui utilise un papier photosensible, du révélateur et du fixateur et quantité d'autres produits chimiques qui réagiront sur les sels d'argent du papier photosensible.

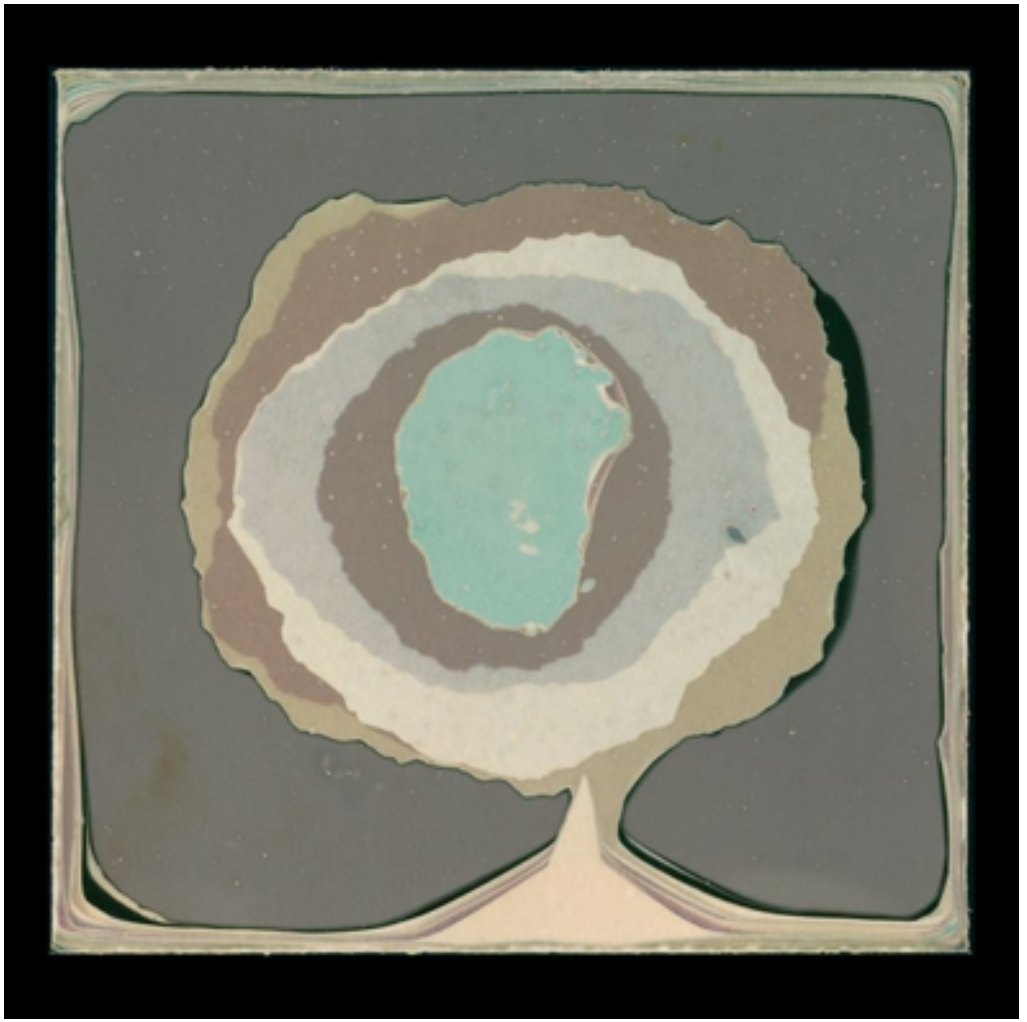
Chimigrammes

Pierre Cordier (1933 -) – 1957

Chimigrammes

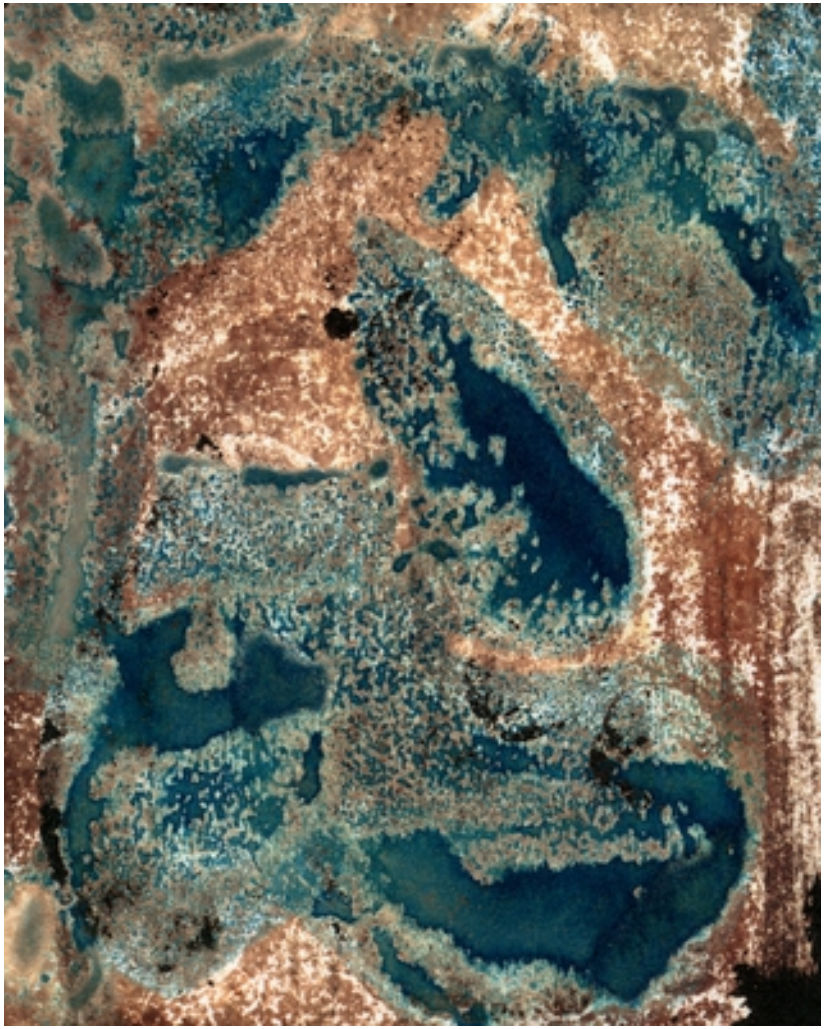
Pierre Cordier (1933 -) – Charbonnage – 1959

Chimigrammes



Pierre Cordier (1933 -) – 1970

Chimigrammes



Marie-Louise Bréhant (1920 -)

Photographie abstraite

- La photographie, malgré son ancrage dans la réalité, n'est pas à l'écart des courants artistiques.
- Dès l'aube de la photographie, le pictorialisme se démarquait d'une simple représentation de la réalité.
- En 1916, Alvin Langdon Coburn suggérait aux photographes que leurs travaux devaient être « des révélateurs des formes et des structures plutôt que de simples références à quelque chose de pré-existant ».
  Alvin Langdon Coburn est le premier photographe a avoir utilisé le terme de photographie abstraite.

Photographie abstraite

Alvin Langdon Coburn (1882-1966) – Vortograph – 1916

Photographie abstraite

Alvin Langdon Coburn (1882-1966) – Vortograph – 1916

Photographie abstraite

- Un peu plus tard, Man Ray, un peintre et photographe très proche des surréalistes, va s'intéresser à la technique du photogramme et la développer jusqu'à estimer qu'il pouvait appeler cela rayogramme…

Photogrammes

Man Ray (1890-1976) – Champs délicieux – 1922

Photogrammes

- Un peu plus tard, Man Ray, un peintre et photographe très proche des surréalistes, va s'intéresser à la technique du photogramme et la développer jusqu'à estimer qu'il pouvait appeler cela rayogramme…

- La technique est très simple et est une bonne initiation au tirage argentique :
  - Le labo est éclairé en lumière inactinique.
  - On place des objets sur un papier photosensible ou on les fait tenir au-dessus.
  - On envoie de la lumière pendant un temps qui faut déterminer par essais.
  - Puis on développe le papier de façon classique.

- On ne peut pas qualifier d'abstraits tous les photogrammes de Man Ray, mais de nombreux le sont.

Photogrammes

Man Ray (1890-1976) – Labyrinthe en spirale – 1923

Photogrammes

Man Ray (1890-1976) – Feux d'artifice – 1927

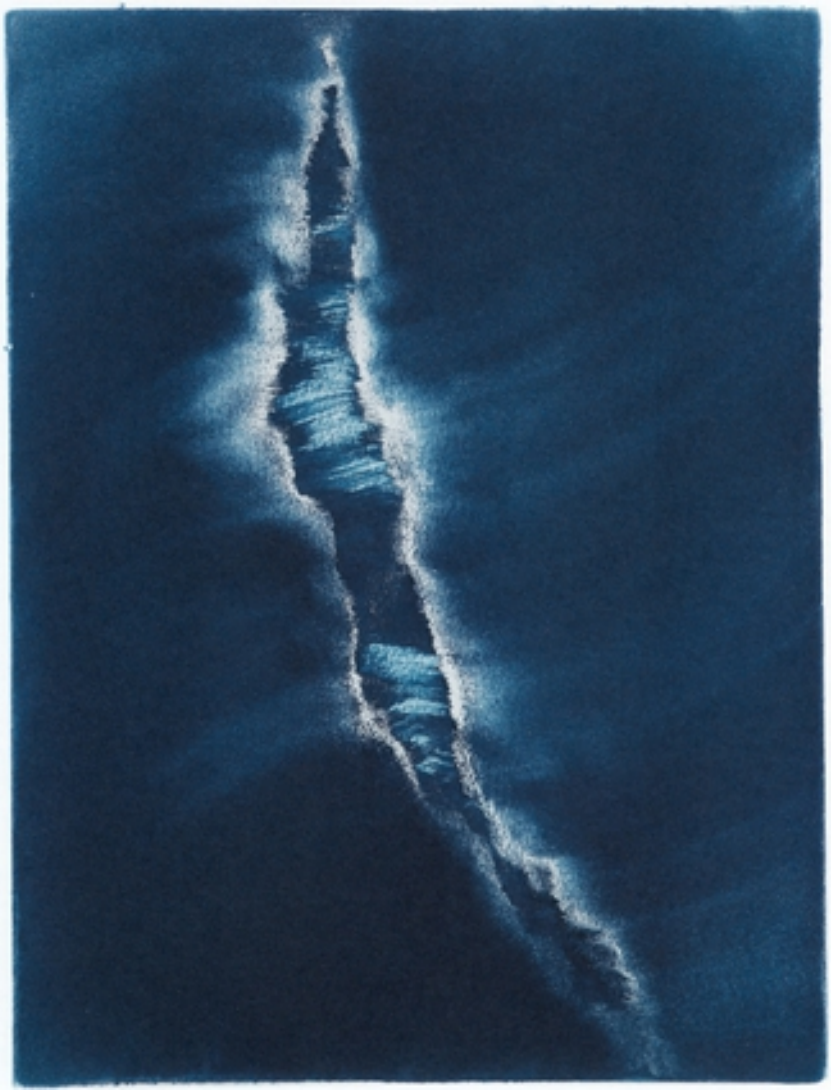
Photogrammes

László Moholy Nagy (1895-1946) – 1941

Photogrammes

László Moholy Nagy (1895-1946) – 1943

Photogrammes



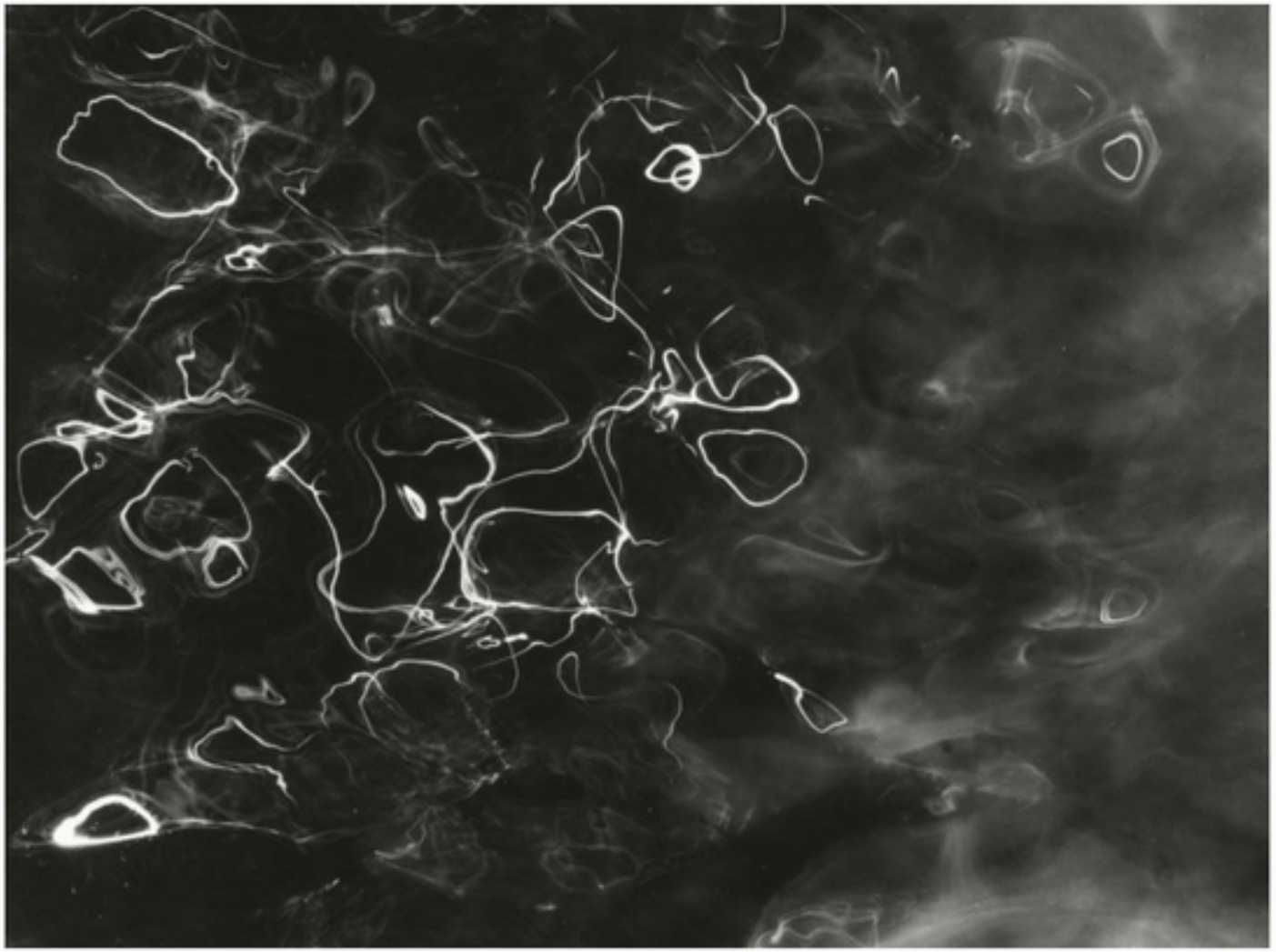
Davy Jourget (1978-) – 2017

Photographie abstraite

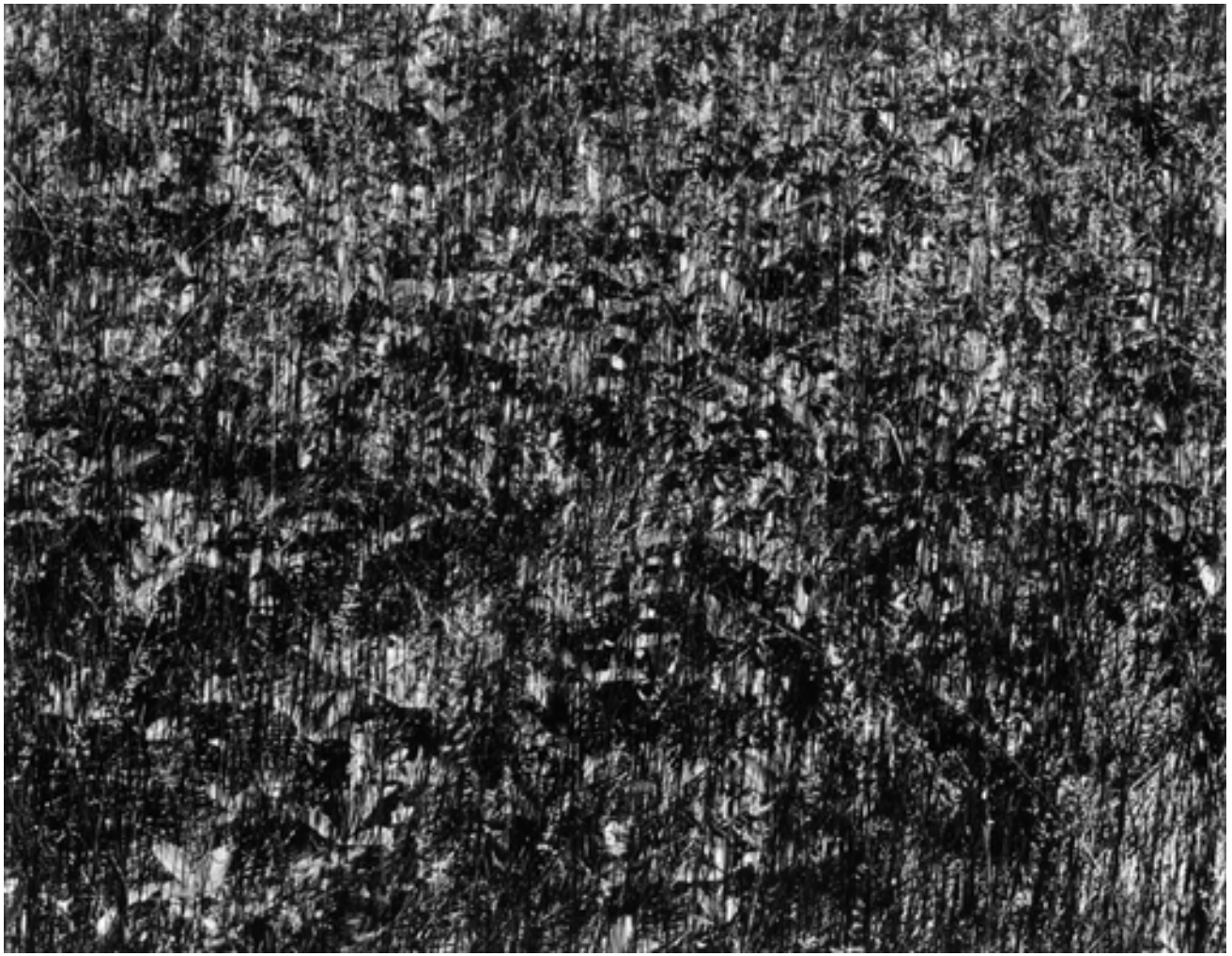
- La photographie abstraite n'est pas composée que de chimigrammes et de photogrammes.
- La photographie « classique » peut aussi être abstraite, dans la mesure où, comme pour la peinture, le photographe s'exprime « à partir des formes et des couleurs, sans aucun rappel ou évocation de la réalité ».

Des exemples…

László Moholy Nagy (1895-1946) – Space modulator in motion – 1943



Harry Callahan (1912-1999) – Sunlight on water – 1943

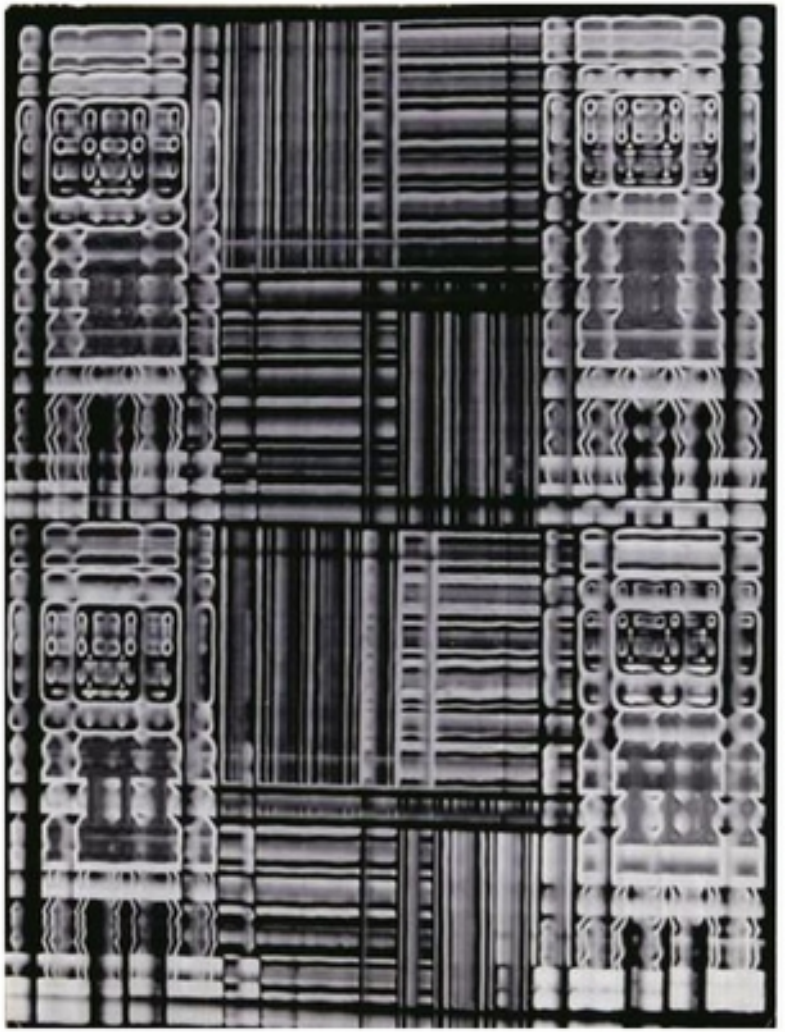


Harry Callahan (1912-1999) – Port Huron – 1952

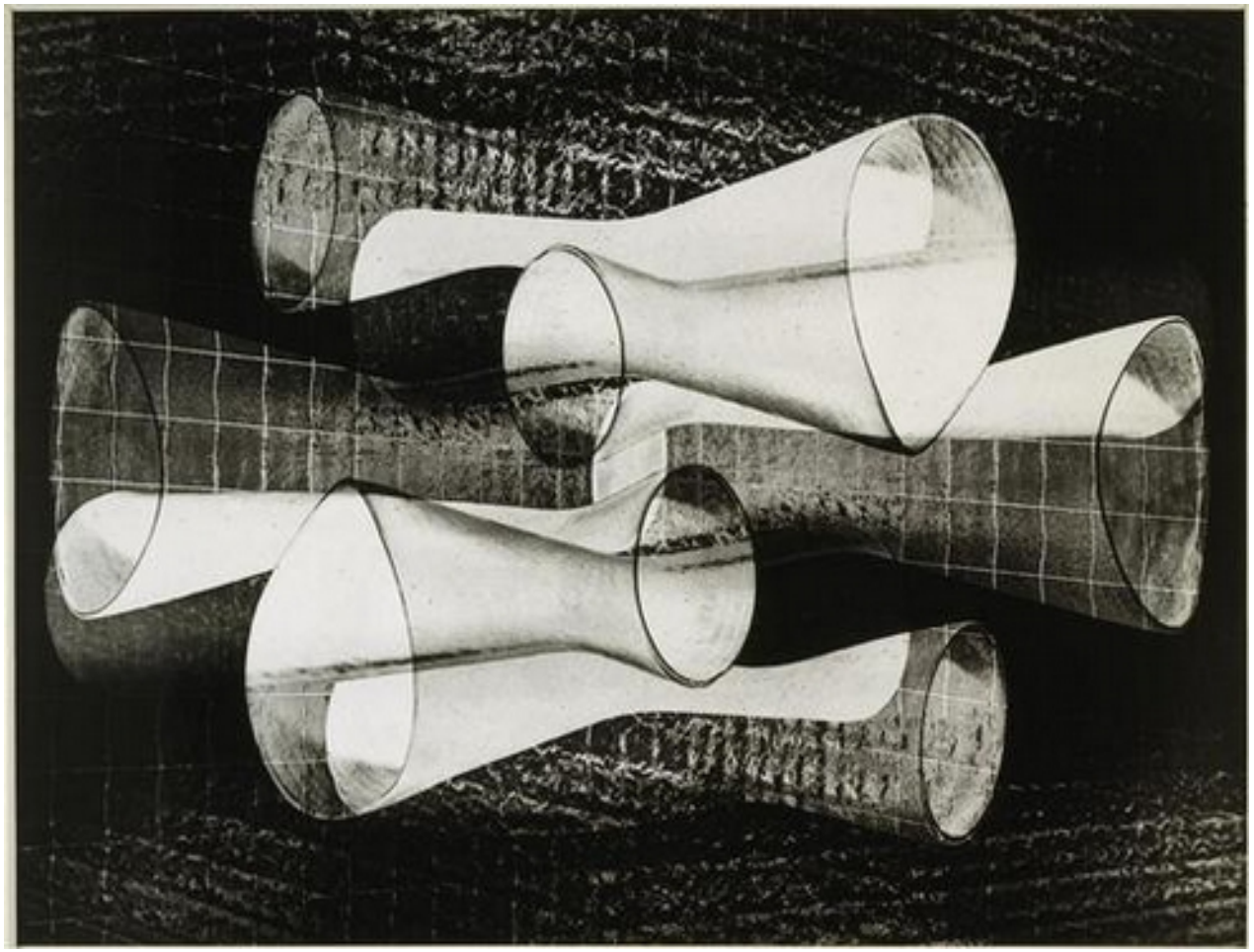
Aaron Siskind (1903-1991) – Palitos – 1944

Aaron Siskind (1903-1991) – Jérôme – 1949

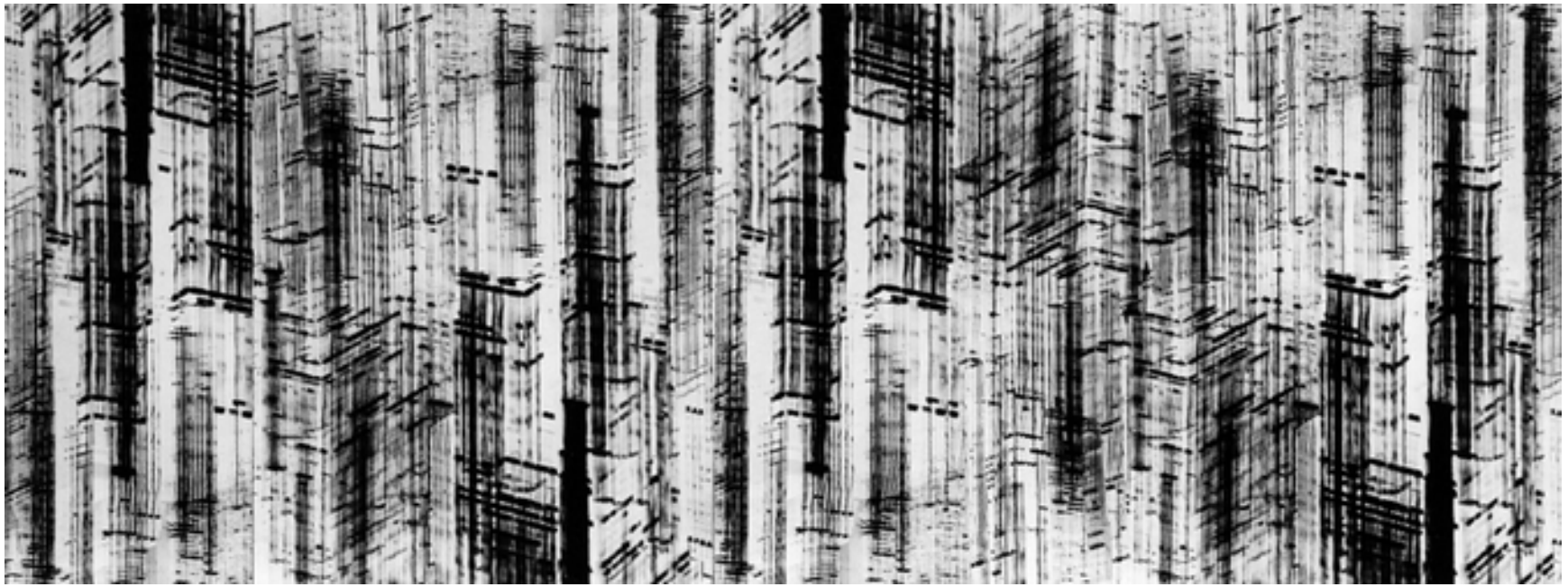
Raymond Hains (1926-2005) – Les chevaliers – 1947



Raymond Hains (1926-2005) – Codex hypnagogique – 1952

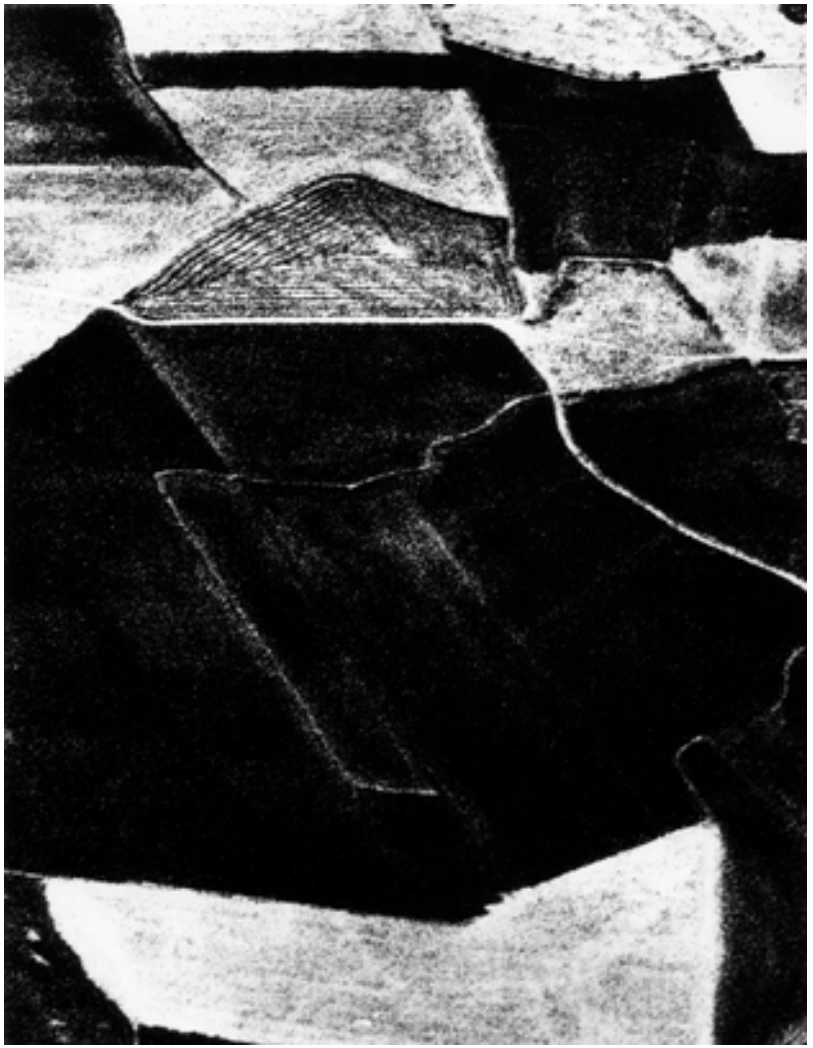


Otto Steinert (1915-1978) – Formes commutatives 5 – 1955

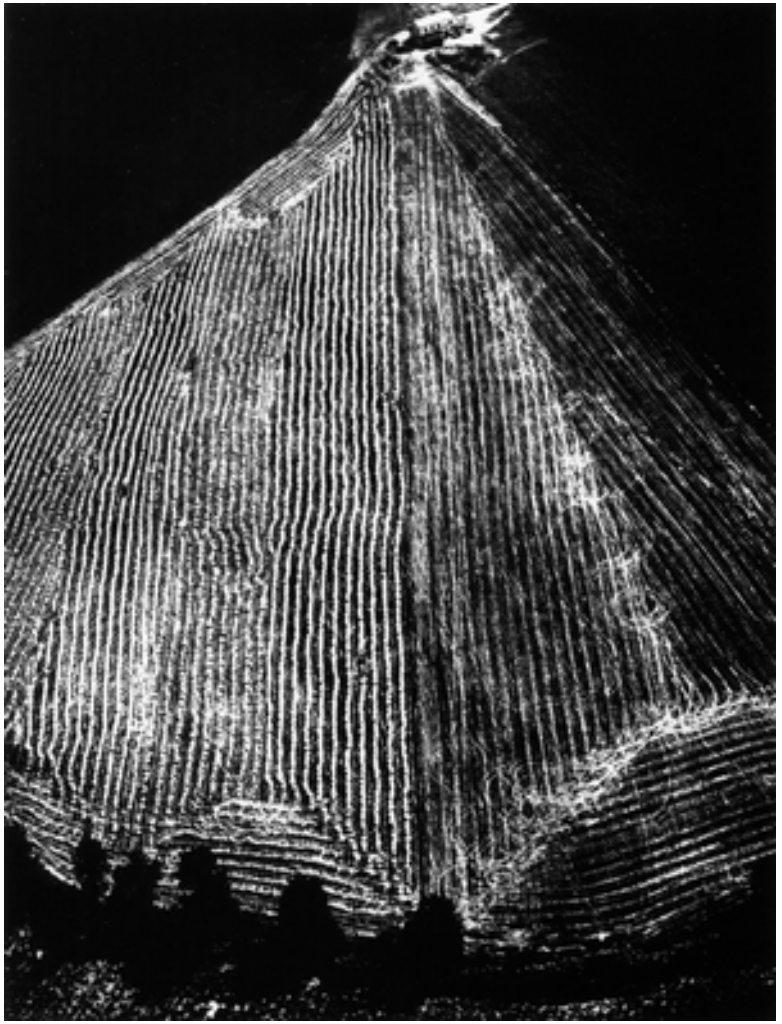


Jean Dieuzaide (1921-2003) – New York la nuit – 1964

Jean Dieuzaide (1921-2003) – Le bassin d'Arcachon à marée basse – 1964

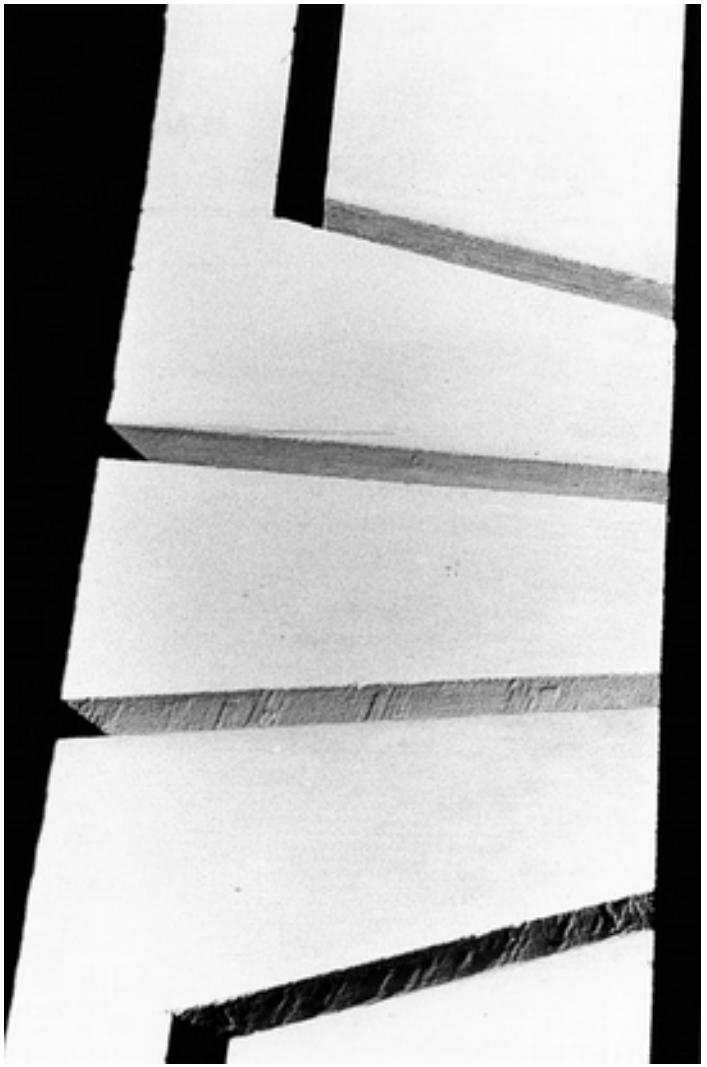


Mario Giacomelli (1925-2000) – Storie di Tera – dal 1970 ad oggi

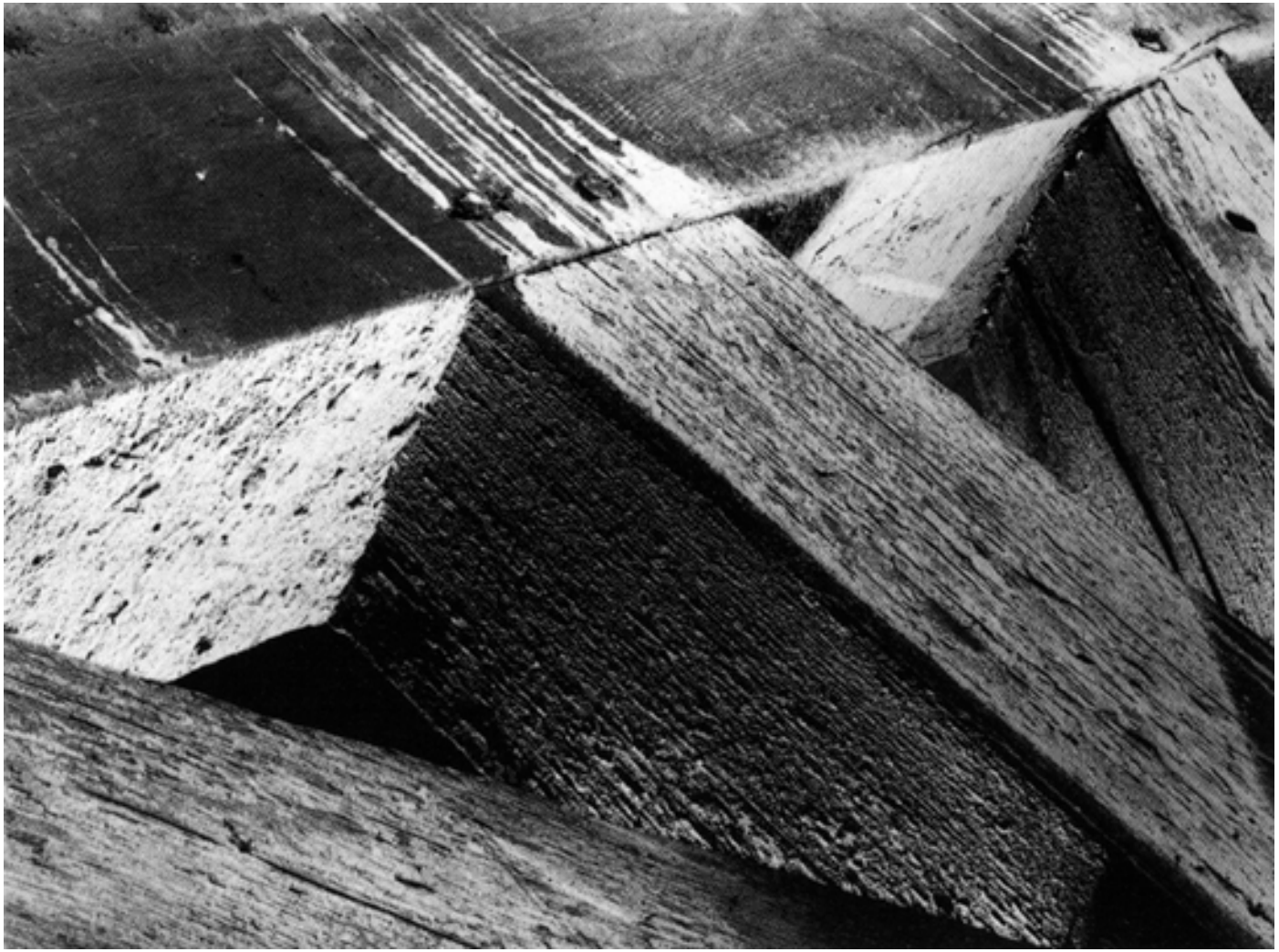


Mario Giacomelli (1925-2000) – Storie di Tera – dal 1970 ad oggi

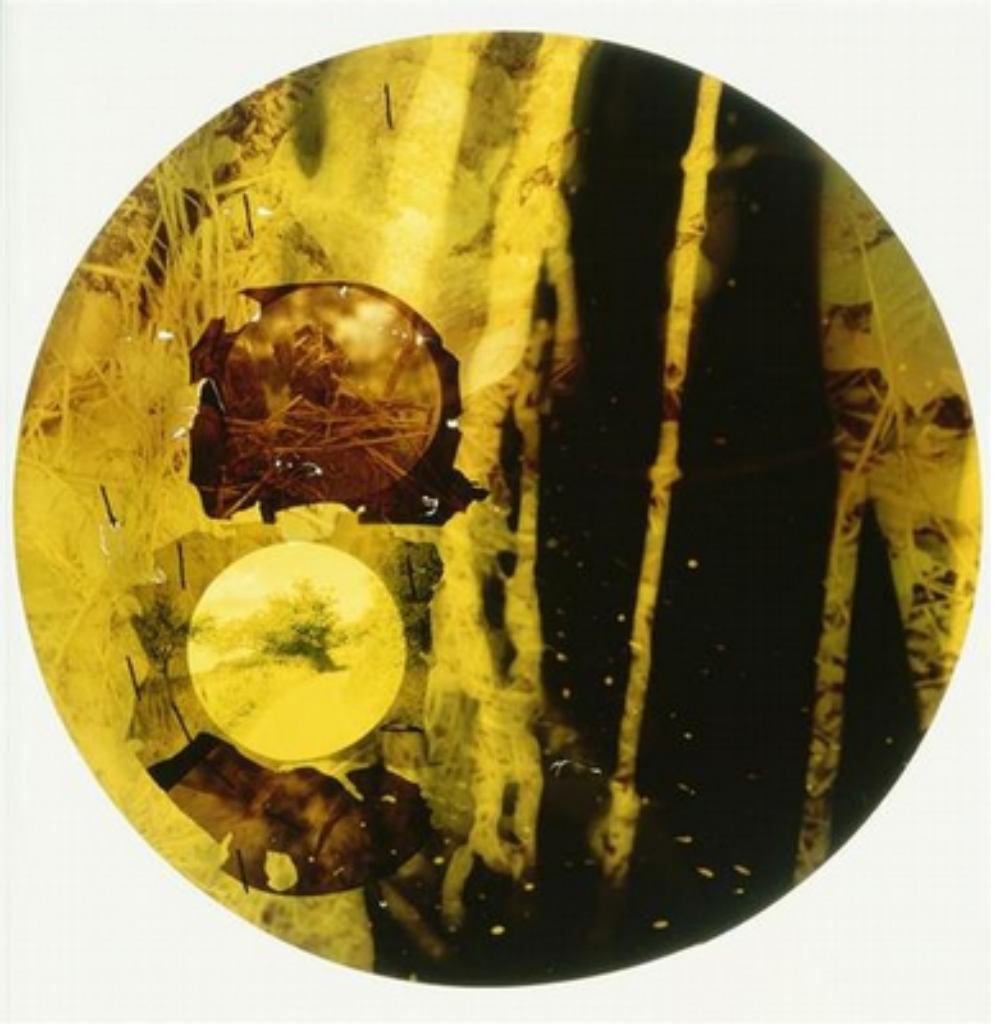
Ralph Gibson (1939-) – France – entre 1971 et 2004



Ralph Gibson (1939-) – Black series – 1980

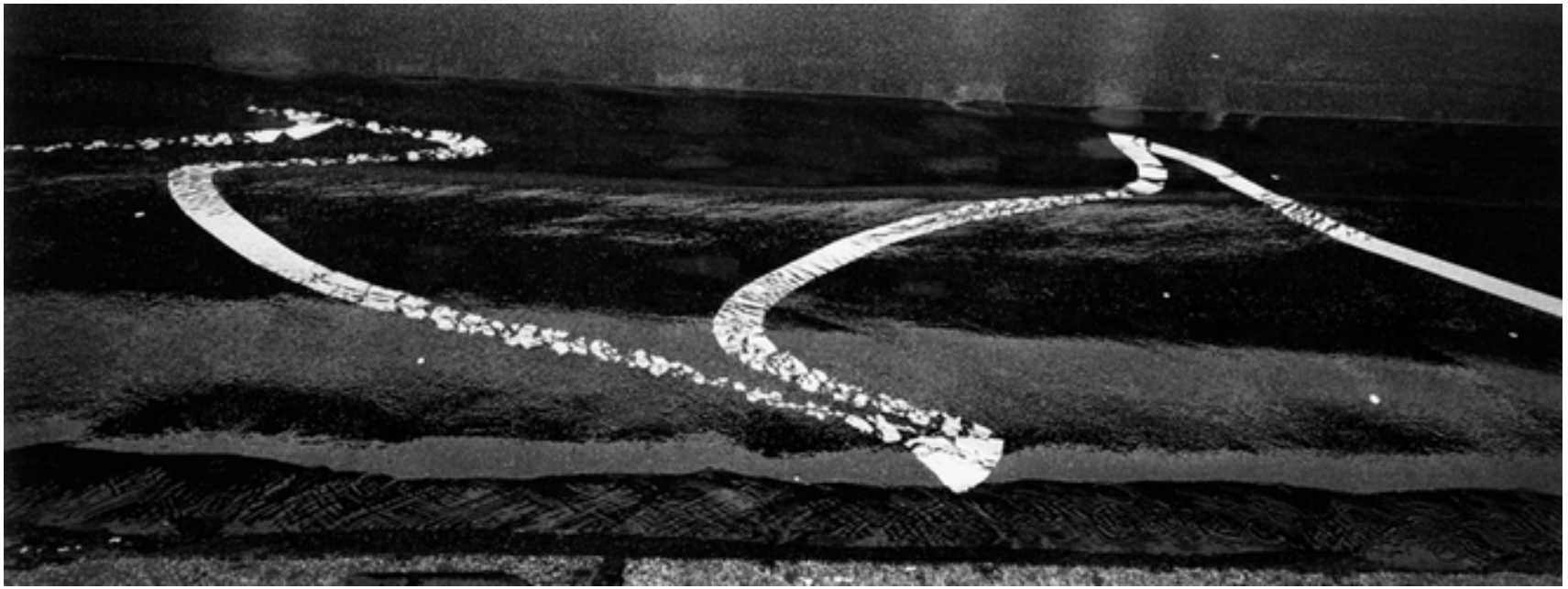


Dieter Appelt (1935-) – Bethanien – 1984

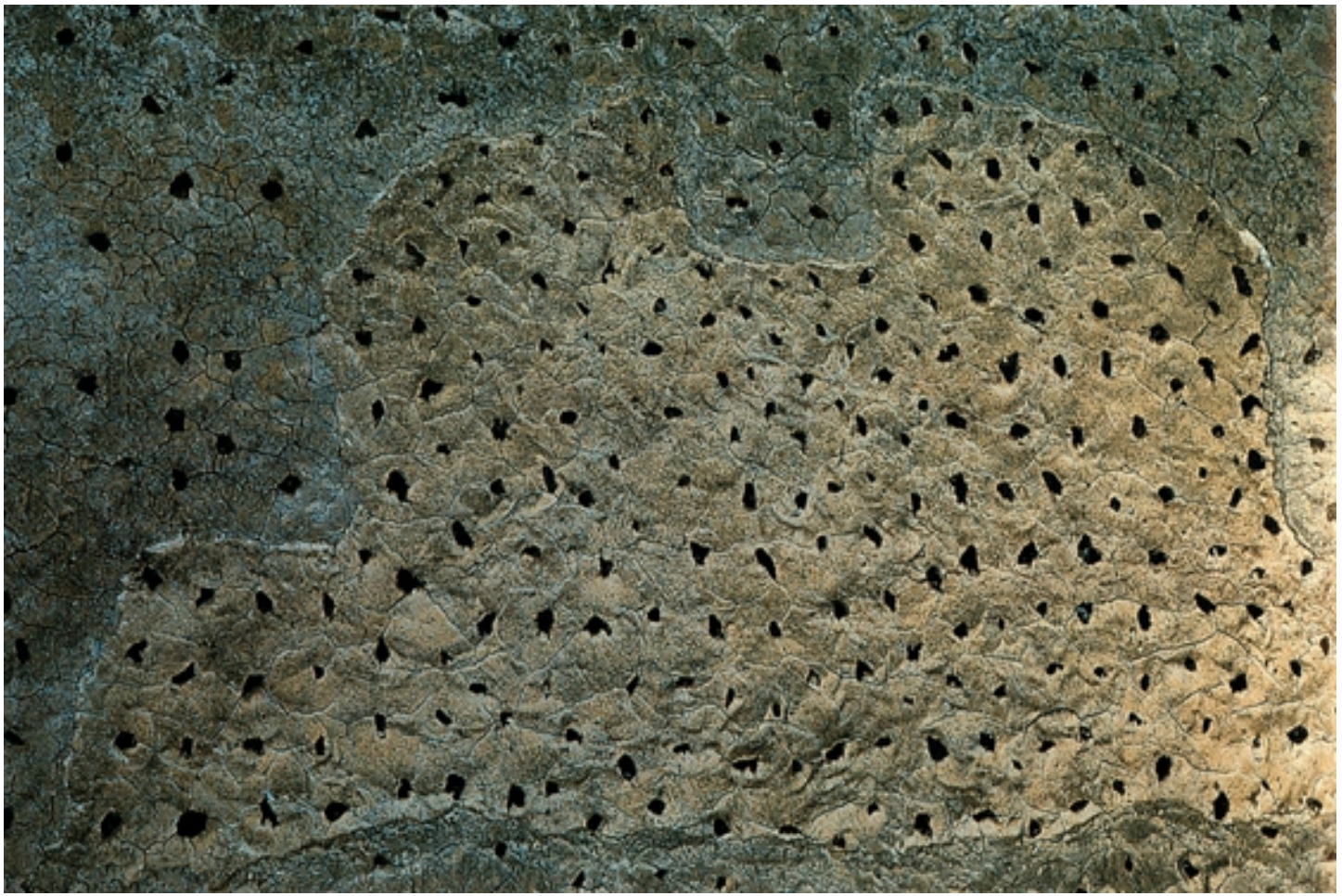


Tom Drahos (1947-) – Cycle de Jaïna – 1987

David Linch (1946-) – Untitled, Lodz – 2000



Bruno Réquillart (1947-) – Rue de Sèvres, Paris – 2003



Hans Silvester (1938-) – Santorin – circa 1990 ?

Hans Silvester (1938-) – Siros – circa 1990 ?

Photographie abstraite, DIY

- Après avoir vu un certain nombre d'images, le but de cette partie est de proposer des pistes pour faire des photographies abstraites.
- Comment s'exprimer « à partir de formes et de couleurs sans aucun rappel ou évocation de la réalité » ? C'est la question.
- Et cela à partir de la spécificité de la photographie : son origine dans la réalité.

Photographie abstraite, DIY

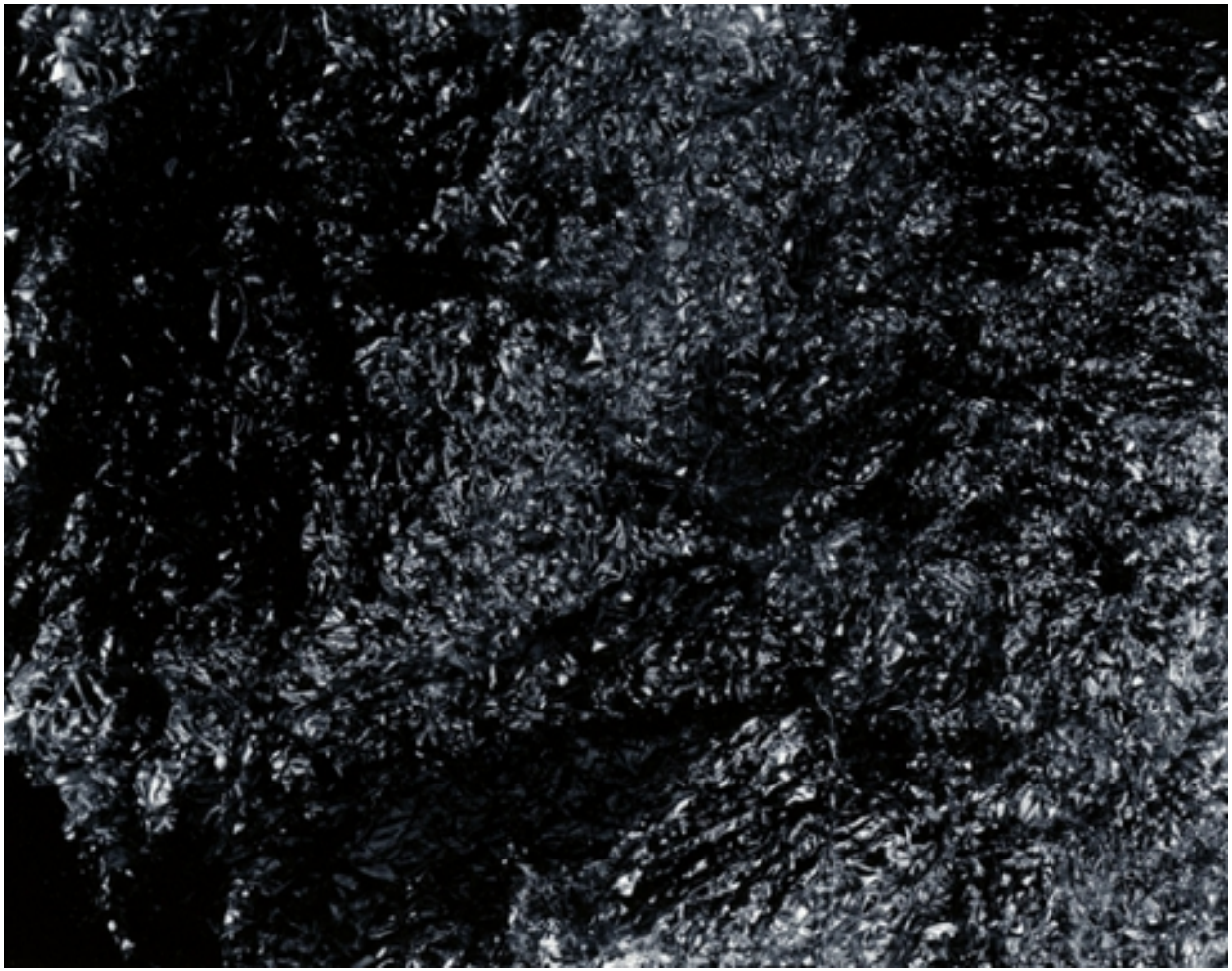
Donc en faisant l'inventaire des méthodes vues dans les photos que j'ai présentées, une photographie abstraite s'obtient :

- Par des techniques particulières, le chimigramme et le photogramme, par exemple.
- Par des manipulations diverses de la photo :
  - déformation par des filtres
  - transformation en négatif
  - superpositions
  - etc.

Photographie abstraite, DIY

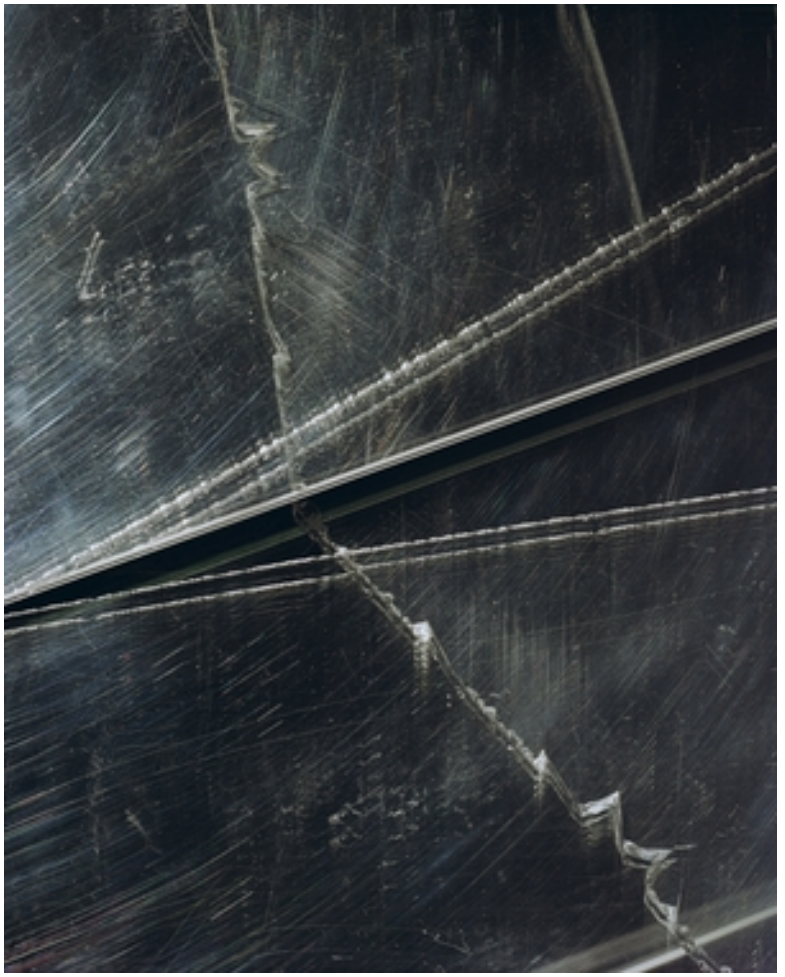
- Par la prise de vue elle-même :
  - en jouant sur les formes, les textures, les structures, les lignes
  - en choisissant des sujets déjà abstraits, souvent des détails
  - en excluant du cadrage tout élément reconnaissable
  - en jouant sur l'angle de prise de vue et/ou la verticalité
  - en jouant sur la distance (photographie aérienne, macrophotographie)
  - en jouant sur le flou
  - etc.
- En traitant la photo de façon à mettre en valeur le jeu des formes et des couleurs : contraste fort par exemple

Un courant actuel



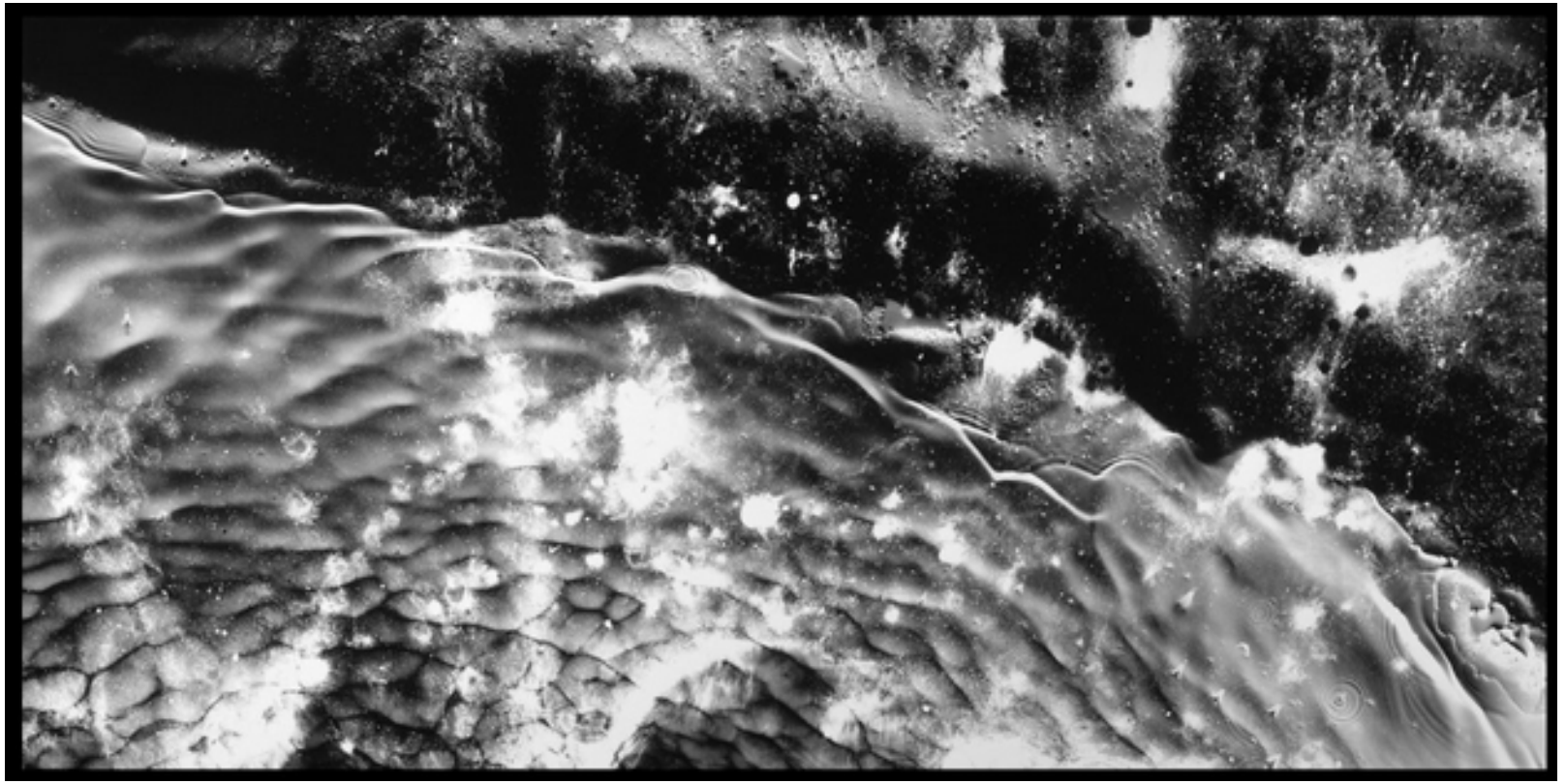
James Welling (1951-) – The wayfarer – 1980

James Welling (1951-) – Mystery photograph – 2000

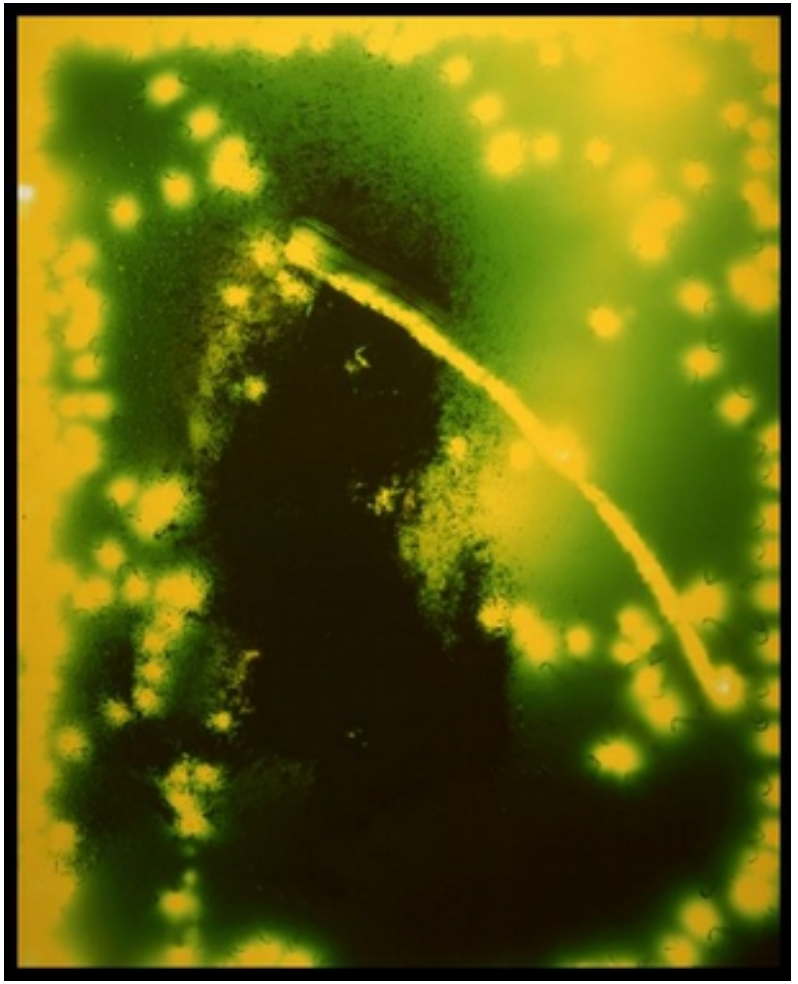


Barbara Kasten (1936-) – Incidence 1 – 2005

Barbara Kasten (1936-) – Collision 5 – 2016



Michael Flomen (1952-) – 4x8 – 2000



Michael Flomen (1952-) – Yellow – 2002

Sara VanDerBeek (1976-) – Western costume, Isis – 2011

Sara VanDerBeek (1976-) – Rising moon III – 2017

Bibliographie - Sitographie

- Revue **artpress** 420 : La photographie, une abstraction paradoxale
- Wikipedia
- Arago, le portail de la photographie : www.photo-arago.fr
- Les sites des photographes cités
- http://expositions.bnf.fr/poemes/photo/index.htm
- https://www.focus-numerique.com/exercice-photo/dossiers/tenter-la-photog
- http://www.13-design.net/blog/2013/09/focus-sur-la-photo-abstraite-la-boite
- http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2011/03/31/les-vorticistes-et-la-photo