

LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE

Pourtant vieille de presque 200 ans, ce n'est que depuis une trentaine d'années que la photographie s'est progressivement rapprochée du milieu des arts plastiques. Elle est aujourd'hui reconnue comme médium à part entière dans le champ de l'art contemporain.

La photographie contemporaine englobe un grand nombre de pratiques. Elle peut être documentaire, conceptuelle, narrative, en noir et blanc, en couleur, argentique, numérique, encadrée ou encore projetée. Il est toutefois possible de dégager plusieurs grands thèmes présents depuis ses origines (1839) comme le paysage, l'architecture, le portrait, la mise en scène, le quotidien ou encore la photographie « trace » d'une action artistique.

Les années 1970-1980 ont vu émerger des artistes qui ont marqué l'évolution de la pratique photographique et son acceptation par le monde de l'art ainsi que dans le marché de l'art car ils n'étaient pas seulement photographes mais artistes utilisant la photographie avec d'autres médiums.

QUELQUES NOMS

• De 1960 aux années 2000, **Bernd et Hilla Becher** ont photographié de manière systématique et selon un protocole précis (frontalité, angle de vue, perspective) des structures architecturales (silos, châteaux d'eau, etc.) en consacrant des typologies pour chaque type de bâtiment. Les **Becher** et l'école de Dusseldorf, fondé par Bernd Becher, sont à l'origine du courant de la photographie dite conceptuelle. De cette école sont issus un grand nombre d'artistes reconnus aujourd'hui sur la scène artistique mondiale comme **Candida Höfer**, **Thomas Ruff**, **Thomas Struth** et **Andreas Gursky**.

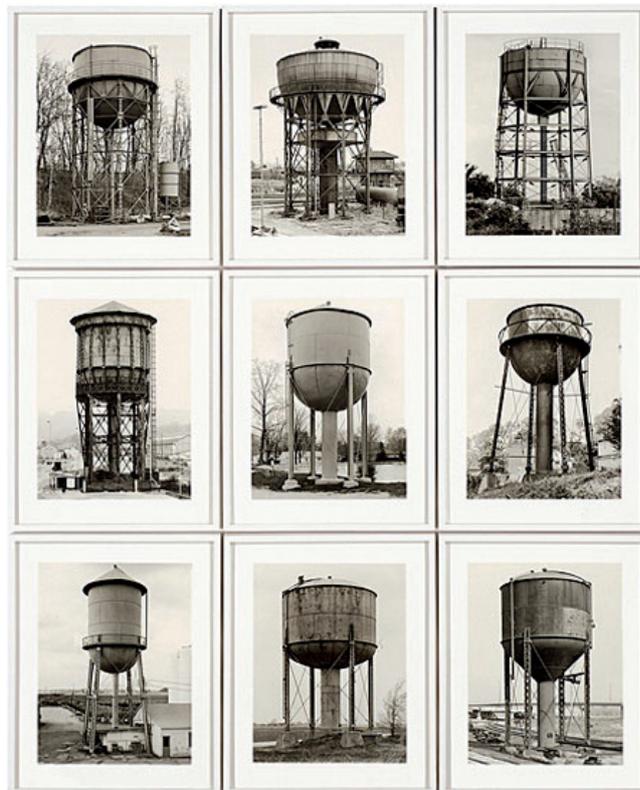
• Les photographes américains **William Eggleston** ou encore **Stephen Shore** ont contribué quant à eux à faire accepter la photographie couleur comme véhicule de l'expression photographique contemporaine. Ils ont ouvert la voie à un genre de la photographie qui s'est largement développé ces trente dernières années : la chronique de l'instantané, reprise ensuite par des artistes tels que **Nan Goldin** ou **Wolfgang Tillmans** qui y ont ajouté une dimension intime, et aussi l'autobiographie, l'autofiction avec des artistes comme **Hervé Guibert**, **Sophie Calle**.

• Le photographe **Jeff Wall** va apporter une dimension picturale et cinématographique à la photographie en travaillant ses images comme des tableaux, de la mise en scène à leurs présentations dans l'espace d'exposition. Avec lui et les français **Jean-Marc Bustamante**, **Stéphane Couturier** ou encore l'américain **Andres Serrano** va apparaître l'idée de tableau photographique souvent associé à un procédé de tirage : le cibachrome.

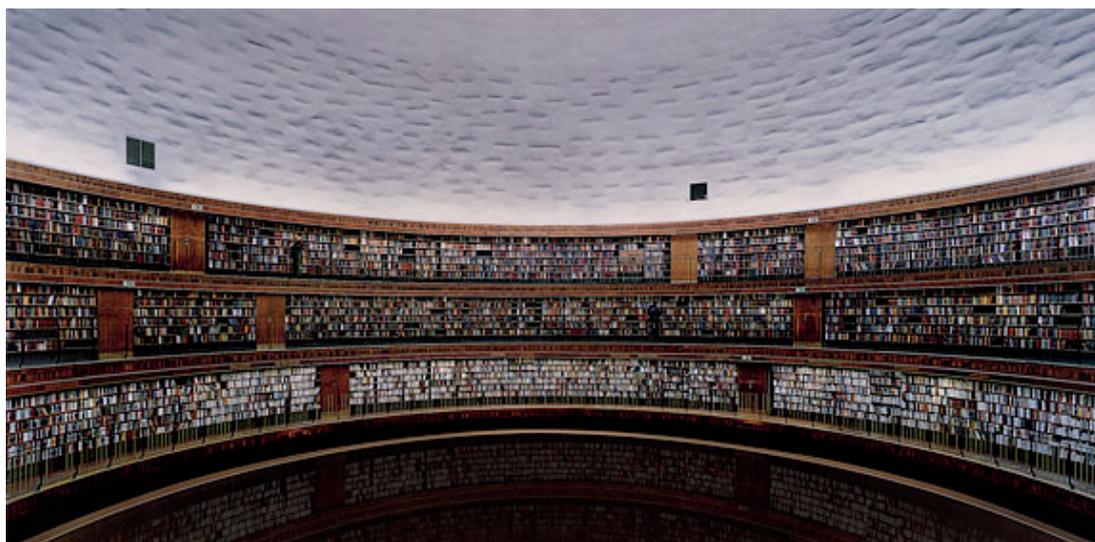
• Dans les années 1990 est apparu l'idée de photographie plasticienne, théorisée par la critique Dominique Baqué dans son ouvrage *La photographie plasticienne : un art paradoxal*. La photographie plasticienne ne s'inscrit pas dans l'histoire supposée pure du médium mais vient croiser les arts plastiques, dans une pratique hybride et décloisonnée. Elle est née du refus de certains artistes de se poser comme photographes reporters ou de documents, mais dont l'envie est de continuer à faire des expériences artistiques. C'est une aventure esthétique majeure de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Elle se retrouve sous différentes formes (ce n'est pas un mouvement) : proposer d'autres formes de témoignages que le

**QUELQUES ARTISTES
DE RÉFÉRENCE**

Bernd et Hilla Becher
Stéphane Couturier
Stephen Shore
William Eggleston
Martin Parr
Jeff Wall
Jean-Marc Bustamante
Christian Boltanski
Cindy Sherman
Sophie Calle
Nan Goldin

Bernd et Hilla Becher, *Châteaux d'eau*, 1980 © les artistes.

Andreas Gursky, *Bibliothek*, 1999 © Andreas Gursky/BUS 2009.
Courtoisie Monika Sprüth Philomene Magers, Cologne Munich London.

Jeff Wall, *A Sudden Gust of Wind (after Hokusai)*, 1993 caisson lumineux, 2500 x 3970 mm © l'artiste, courtoisie Tate Modern gallery of London.

photo-journalisme, servir à critiquer les médias, à revendiquer un engagement politique ou poétique ou affirmer les valeurs de la modernité artistique. Dans le monde des images, la photographie contemporaine propose une véritable éthique du moderne.

Ainsi, la photographie peut-être prise comme document où l'image nous révèle alors la réalité avec neutralité, en la sublimant ou à l'inverse en la contrariant. L'image peut aussi devenir narration en se rapprochant alors du cinéma ou encore du théâtre par un travail de mise en scène, voir de manipulation numérique des photographies. Enfin, on voit chez certains artistes des œuvres photographiques proches de la tradition picturale par leurs formats, le travail des couleurs ou encore le traitement plastique des tirages. Ces différentes tendances révèlent tout le potentiel du médium photographique et comment les artistes continuent de créer en venant questionner la réalité et sa représentation.

Avec l'évolution des technologies, l'outil numérique est venu également offrir de nouvelles possibilités. À l'inverse, avec l'image numérique immatérielle, certains artistes s'intéressent à la photographie au travers des archives ou de la photographie de famille. On pense par exemple à des artistes comme **Christian Boltanski**, **documentation céline duval**, **Joachim Schmid** ou encore **Catherine Poncin**, qui créent leurs œuvres à partir d'images récoltés.

Stephen Shore, *Room 125, Westbank motel, Idaho falls, Idaho, July 18, 1973*, extrait de la série *Uncommon places*, photographie couleur, 51 x 61 cm © l'artiste.

Stéphane Couturier, *Série Melting point, Moux n°1, 2004* © l'artiste.

LEXIQUE

Accrochage

Il désigne la manière d'installer des œuvres dans l'espace ou sur les murs d'une galerie. Il prend en compte les particularités du lieu d'exposition (hauteur, profondeur, volume, etc.), et propose une présentation significative des éléments qui composent ces œuvres. L'accrochage est une mise en scène.

Cadrage

Choix des limites de l'image recherchée et de l'angle de prise de vue en fonction du sujet et du format. Ce qui est choisi s'organise dans un cadre, le reste disparaît « hors-champ ».

Champ

Espace embrassé par l'objectif de l'appareil photographique ou de la caméra.

Contre champ

Espace embrassé par l'objectif de la caméra, symétrique et opposé au plan précédent. Permet d'opposer 2 éléments du récit.

Contre-plongée

Position du photographe ou du cinéaste en contre bas de son sujet ou du personnage. Elle dramatise l'action, donne de l'ampleur au sujet ; une position de dominateur, voire d'agresseur du sujet par rapport au spectateur.

Composition

Position des différents éléments qui sont représentés dans une image. La composition est importante pour la signification d'une œuvre.

Fantastique

Intrusion brutale du mystère dans la vie réelle, l'irruption de l'inexplicable dans le réel.

Fiction

Construction de l'imagination (opposé à réalité).

Hors-champ

Tout ce qui n'est pas dans le champ, tout ce qui est coupé par le cadre. « Hors cadre » peut également être utilisé. La présence du hors champ peut être suggérée par le regard d'un personnage, son attitude.

Imaginaire

Qui n'existe que dans l'imagination, qui est sans réalité. Voir irréel, fictif.

Medium

Medium est un terme utilisé à l'origine en peinture pour désigner « tout liquide servant à détremper les couleurs ». Dans la production actuelle, on parle de medium pour désigner les matériaux ou tout autre moyen de production utilisés par l'artiste.

Mise en scène

Opposé à une prise de vue « sur le vif ». La mise en scène est liée à la composition.

Plongée

Position du photographe ou du cinéaste en hauteur par rapport à son sujet. La plongée écrase la scène et le sujet, elle évoque la faiblesse, l'effondrement ; elle permet de photographier un sujet horizontal.

Série

Suite, succession d'images analogues et constituant un ensemble cohérent. Définie comme un ensemble où chaque élément autonome joue par rapport à l'autre.

Tableau photographique

Au début des années 1980, certains artistes comme Jean-Marc Bustamante ou Jeff Wall commencent à employer le terme de « tableau photographique ». Ce terme, repris par le théoricien de la photographie Jean-François Chevrier, désigne ce rapprochement entre la conception de l'image photographique et le modèle pictural qui repose sur l'idée que le tableau est un espace clairement délimité, frontal et qui se constitue comme un objet autonome.

RESSOURCES

SUR LA PHOTOGRAPHIE

Quentin Bajac, *Après la photographie? De l'argentique à la révolution numérique*, éditions. Découvertes Gallimard, 2010.

Qu'est-ce que la photographie aujourd'hui?, Beaux-arts Magazine, Paris, 2003, 2009, 2010.

Christian Gattinoni, Yannick Vigouroux, *La photographie contemporaine*, édition Scala, Paris, 2009.

Louis Meslé, *L'aventure de la photographie contemporaine*, édition Le Chêne, Paris, 2006.

Charlotte Cotton, *La photographie dans l'art contemporain*, éd. Thames et Hudson, Paris, 2005.

Dominique Baqué, *La photographie plasticienne, l'extrême contemporain*, édition du Regard, Paris, 2009.

Chloé Devis (sous la dir. de), *Le goût de la photo*, éditions Mercure de France, Paris, 2010.

POUR LA CLASSE

Christian Gattinoni, *Le portrait photographique depuis 1960*, édition CNDP, Chasseneuil-du-Poitou, 2009.

Photographier la ville, TDC école, n° 38, 15 mai 2009

Photographier la ville, TDC, n° 976, 15 mai 2009

La photographie, un art ?, Revue Dada, la première revue d'art, n° 122, Mango, octobre 2006.

Histoire de la photographie, relation avec la peinture, manipulation, témoignage, lecture : tels sont les aspects évoqués dans ce numéro.

Photo, Revue Dada, la première revue d'art, n°160, novembre 2010.

Alain Sayag, *La photographie dans l'art du XXe siècle*, édition CNDP, Paris (Actualités des arts plastiques), 2002.

Objectif photographie !, édition CNDP/Autrement. (Collection « Autrement junior - Arts »), 2003. Cycle 3

La photographie est partout autour de nous. Mais d'où vient-elle ? Depuis quand existe-t-elle ? Comment travaillent les photographes ? Et comment la regarder, la lire, la pratiquer ? Autant de questions pour nous apprendre à ouvrir l'œil, et le bon !

Jean-Marie Baldner, Yannick Vigouroux, *Les pratiques pauvres. Du sténopé au téléphone mobile*, édition CRDP de l'académie de Créteil, 2005, Paris : isthme éditions.

Héliane Bernard, Alexandre Faure, *C'est quoi le réel ?*, collection Phil'art, édition Milan jeunesse, Toulouse, 2009.

Héliane Bernard, Alexandre Faure, *C'est quoi l'imaginaire ?*, collection Phil'art, édition Milan jeunesse, Toulouse, 2009.

VIDÉO

Contacts. 2, Le renouveau de la photographie contemporaine, Arte vidéo, DVD, 1992-2000, 143 min

Contacts. 3, La photographie conceptuelle, Arte vidéo, DVD, 2001-2004, 130 min.