

La photographie au-delà du réel

Avant-garde et photographie expérimentale

Photographier c'était avant tout capter le réel. Mais nous allons voir que certains photographes ou courants artistiques vont recréer le réel, le manipuler et transformer la photographie. Dans cette première vidéo, nous allons aborder la photographie expérimentale et les avant-gardes.

À l'époque de Niépce, Daguerre, Bayard et Talbot la photographie relève plus de la recherche scientifique et de l'expérimentation que de la démarche purement artistique. Au début du XXe siècle on assiste à une redécouverte de la photographie qui se tourne vers l'art moderne. Aux États-Unis, sous l'influence de Paul Strand, la photographie moderne s'émancipe de la fonction descriptive et emprunte déjà les chemins de l'abstraction.

Photograph – Abstraction, Paul Strand

Le motif réel est une table de cuisine sur laquelle se reflète l'ombre d'un porche. La photographie est publiée dans *Camera Work* en 1917.

© Aperture / Paul Strand Archive © GrandPalaisRmn (musée d'Orsay) / René-Gabriel Ojeda

Un artiste comme Alvin Langdon Coburn oriente ses recherches vers la lumière pure qui est la matière première de la photographie. À partir de 1917 il se rapproche de l'art moderne abstrait, et du cubisme en décomposant l'objet.

Refracted Window: Vortograph (Fenêtre réfractée : Vortographe), Alvin Langdon Coburn

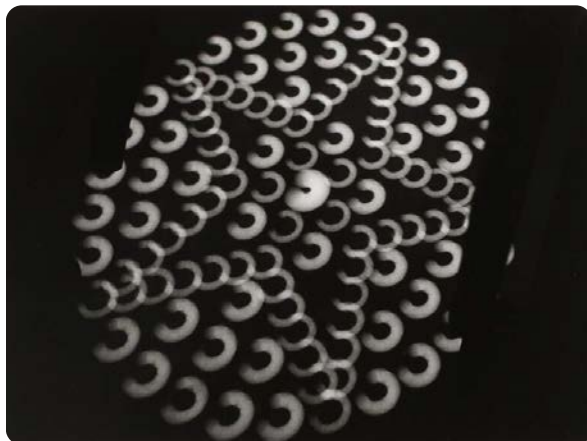
© Coburn, The Universal Order, 2026 © The Metropolitan Museum of Art, Dist. GrandPalaisRmn / image of the MMA

Chromatics (Chromatiques), Alvin Langdon Coburn

© Coburn, The Universal Order, 2026 © The Metropolitan Museum of Art, Dist. GrandPalaisRmn / image of the MMA

Le mouvement Dada, porté par Tristan Tzara, Raoul Hausmann ou Christian Schad s'empare de la photographie et revient à ces premières expérimentations. Ici, aussi surprenant que cela puisse paraître Raoul Hausmann photographie l'ombre projetée d'un cannage de chaise. Christian Schad, lui, superpose des objets trouvés sur du papier photosensible qu'il expose à la lumière, une méthode qu'il appelle *shadographie*.

Ombre d'une chaise, Raoul Hausmann

© Adagp © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / Philippe Migeat, Christian Bahier

Schadographie n° 13, Christian Schad

© Christian Schad Stiftung Aschaffenburg / Adagp © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / Georges Meguerditchian

Man Ray, proche des surréalistes, utilise la même technique qu'il baptise

rayographie. Le résultat ? Des objets qui offrent une autre version d'eux-mêmes, des images énigmatiques parfois proches de la rêverie poétique.

Champs délicieux, 6e rayographie, Man Ray

© Man Ray Trust / Adagp © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Hélène Mauri/Dist. GrandPalaisRmn

Champs délicieux, 4e rayographie, Man Ray

© Man Ray Trust / Adagp © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Hélène Mauri/Dist. GrandPalaisRmn

Shadographie ou *rayographie*, il s'agit en fait de photogrammes, dont nous avons parlé dans la première séquence.

Dentelle, William Henry Fox Talbot

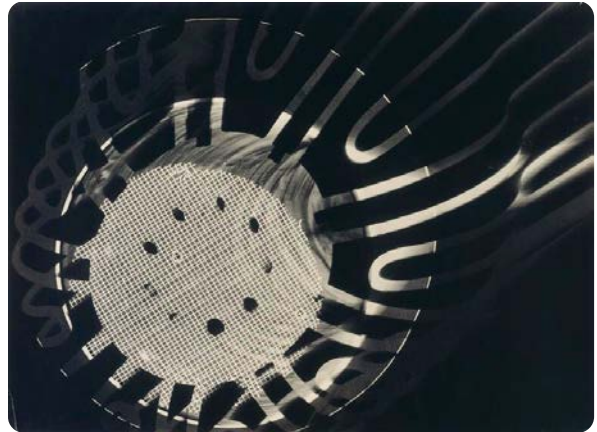
CC0 The Metropolitan Museum of Art (MET)

Pour ces avant-gardes l'idée est bien de ne pas reproduire le réel tel qu'il est mais d'en offrir une nouvelle image, inédite. Pour l'artiste hongrois László Moholy-Nagy, le photogramme est d'ailleurs au cœur de sa théorie d'un nouvel art entièrement pensé comme une mise en forme de la lumière.

Sans titre, László Moholy-Nagy

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / Jacques Faujour

Sans titre, László Moholy-Nagy

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / Jacques Faujour

Mais l'expérimentation peut également s'en prendre au support lui-même. Le Français Raoul Ubac, proche du surréalisme, met au point une technique de brûlage de la gélatine pour susciter l'aléatoire et le fantastique. Brassaï, lui, dans une série intitulée *Transmutations*, utilise une technique de grattage.

La Nébuleuse, Raoul Ubac

© Adagp © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / Adam Rzepka

Odalisque, Brassaï

© Estate Brassaï – GrandPalaisRmn © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / Bertrand Prévost

Parcours découverte en vidéo, Une brève histoire de la photographie, GrandPalaisRmn/Fondation Orange

À retrouver sur <https://panoramadelart.com/la-photographie-au-dela-du-reel> et sur la chaîne YouTube du GrandPalaisRmn