

Formation continue pour les enseignants 2014-2015

mercredi 19 novembre 2014

Séance introductive

« Regarder, interroger et penser les images »

Présentation de la formation par Sabine Thiriot et Pauline Boucharlat

Conférence

« La photographie dans l'histoire des dispositifs techniques »

Invitation : Arnaud Maillet

À partir de la Renaissance, avec l'invention de la perspective, une nouvelle conception du regard se met en place, multipliant instruments d'optique et dispositifs intellectuels entre l'œil et le monde. Ces différents intermédiaires (*camera obscura*, *camera lucida*, miroir noir, stéréoscope, zootrope, panorama et diorama) constituent des filtres autant pour représenter graphiquement le monde que pour le penser ou l'imaginer dans le but de le modeler et de le transformer. Loin d'être neutres, ces dispositifs construisent une histoire du regard dont les dimensions corporelles, psychologiques, sociales, politiques et philosophiques tissent un système complexe de représentations.

La perspective

- L'optique antique et médiévale : le rayon visuel (pour une conception directe entre l'œil et l'objet).
- La Renaissance et l'apparition d'un troisième élément (une conception indirecte entre l'œil et l'objet).
- La perspective comme « vision traversante » (un paradigme).

Camera obscura (la chambre noire)

- Origine de la chambre noire : un effet de la nature
- Analogie *œil* et *camera obscura* (Vinci, Kepler, Nollet)
- Athanasius Kircher et le grand art de la lumière et de l'ombre
- La *camera obscura* et le *theatrum mundi* (Della Porta, Kircher)
- Le spectateur (passif) mis à distance et l'évidence du spectacle
- Instantanéité de la vision et objectivité de l'image

Camera lucida (la chambre claire)

- Une image virtuelle : une image subjective
- Incarnation de l'image : enracinement de l'acte perceptif dans le corps
- L'observateur actif produit une image

- Un appareil pour aider à dessiner
- Pallier les insuffisances de l'œil
- La honte de l'utilisation de cette béquille

Le miroir noir (*Claude Glass*)

- Réduction de l'échelle chromatique à une échelle tonale
- Réduire le réel pour mieux l'appréhender
- Comparaison des premiers daguerréotypes à des miroirs (des miroirs doués de mémoire)
- Reflets fragmentaires du réel et effets de cadrage
- L'artificialisation ou l'appropriation esthétique

Le stéréoscope

- Deux images pour n'en faire qu'une : vision binoculaire et parallaxe
- Fusion de deux images photographiques en une image virtuelle
- Divergence entre les effets visuels (les apparences) et les causes extérieures : hiatus entre l'acte de percevoir et l'objet qui est perçu (disjonction entre la cause et l'effet)
- Fonctionnement de l'image stéréoscopique : vers une nouvelle esthétique du fonctionnement de l'image
- Voir et toucher : de l'image solide à une tactilité de la vision
- « Prière de toucher » : image, obscénité et pornographie
- Assujettissement de l'observateur à un dispositif optique

Le zootrope

- La décomposition du mouvement image par image
- Temporalité de la vision : mesure de la persistance rétinienne
- Donner à voir le mouvement par recombinaison : rabouter les fragments discontinus (continuité et discontinuité)
- Les bandes pour zootrope et la spatialisation du temps
- Images vraies et hallucinations
- La distraction

Panorama et diorama

- Le panorama : l'ouverture du champ visuel
- Panorama et expérience immersive
- La volonté utopique de tout voir
- Le diorama et la métamorphose d'une image
- Le diorama et l'action d'un tiers pour modifier l'image

Orientation bibliographique

Sources :

- David Brewster, *The Stereoscope. Its History, Theory, and Construction. With its Application to the Fine and Useful Arts and to Education*, Londres, John Murray, 1856.
- Louis Figuier, *Les merveilles de la science ou description populaire des inventions modernes*, Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1869, III.
- Athanasius Kircher, *Ars Magna Lucis et Umbrae*, in X. libros digesta, Amsterdam, Joannem Janssonium, 1671.
- Hermann von Helmholtz, *Optique physiologique (Handbuch der physiologischen Optik*, 1856-1866), traduit de l'allemand par Émile Javal et N. Th. Klein, Paris, Victor Masson et fils, 1867, fac-similé Paris, Jacques Gabay, 1989, 2 vols.
- Fulgence Marion, *L'optique*, Paris, L. Hachette, Coll. Bibliothèque des Merveilles, 1867.

Études :

- Daniel Banda, José Moure, *Avant le cinéma. L'œil et l'image*, Paris, Armand Colin, 2012.
- Francesca Bernasconi, Mario Francioli, Giovanni Iovane (dirs.), *Fenêtres, de la Renaissance à nos jours. Dürer, Monet, Magritte...*, cat. expo., s.l., Skira, Fondation de l'Hermitage, 2013.
- Roland Barthes, *La chambre claire. Note sur la photographie*, Paris, Cahiers du cinéma, Gallimard, Seuil, 1980.
- Martine Bubb, *La camera obscura. Philosophie d'un appareil*, Paris, L'Harmattan, 2010.
- Philippe Comar, *La perspective en jeu ; les dessous de l'image*, Paris, Gallimard, Coll. découvertes, 1992.
- Bernard Comment, *Le XIXe siècle des panoramas*, Paris, Adam Biro, 1997.
- Jonathan Crary, *L'art de l'observateur. Vision et modernité au XIXe siècle*, traduit de l'anglais par Frédéric Maurin, Nîmes, Jacqueline Chambon, Coll. Rayon Photo, 1994.
- Jonathan Crary, *Suspension of Perception. Attention, Spectacle, and Modern Culture*, Cambridge (Ma), MIT Press, 1999.
- François Dagognet, *Etienne-Jules Marey. La passion de la trace*, Paris, Hazan, 1997.
- Samuel Y. Edgerton, *The Mirror, the Window, and the Telescope: How Renaissance Linear Perspective Changed Our Vision of the Universe*, New York, Cornell University Press, 2009.
- Annie Friedberg, *The Virtual Window. From Alberti to Microsoft*, Cambridge, MIT Press, 2006.
- Carl Havelange, *De l'œil et du monde. Une histoire du regard au seuil de la modernité*, Paris, Fayard, 1998.
- Guillaume Le Gall, *Le diorama de Daguerre : La peinture mécanique*, Paris, Mare et Martin, 2013.
- Arnaud Maillet, *Le miroir noir. Enquête sur le côté obscur du reflet*, Paris, L'Eclat/Kargo, 2005.
- Arnaud Maillet, « Le mystère de la chambre claire. L'œil instrumentalisé de Jules-Romain Joyant », *Sur la route de Venise. Jules-Romain Joyant. 1803-1854. Les voyages en Italie du "Canaletto français"*, (cat. expo. sous la direction de Frédéric Chappéy) 6 avril- 28 septembre 2003, Musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq, L'Isle-Adam, Paris, Somogy, 2003, p. 75-119.
- Marshall McLuhan, *Pour comprendre les medias. Les prolongements techniques de l'homme*, Paris, Seuil, Coll. Point essais, 1977.
- Philippe-Alain Michaud, *Aby Warburg et l'image en mouvement*, Paris, Macula, 2012.
- Stephan Oettermann, *The Panorama. History of a Mass Medium*, New York, Zone Books, 1997.
- Alain Roger, *Court traité du paysage*, Paris, Gallimard, Coll. Bibliothèque des Sciences Humaines, 1997.
- Vasco Ronchi, *Histoire de la lumière*, traduit de l'Italien par Juliette Taton, Paris, Librairie Armand Colin, 1956, rééd. Paris, Jacques Gabay, 1996.
- Gérard Simon, *Archéologie de la vision. L'optique, le corps, la peinture*, Paris, Seuil, 2003.