

Photographie et Cinéma

un sujet inépuisable,
parcours non exhaustif ...

Jehel / janvier 2024

pour arriver au cinéma le procédé photographique a du être capable de fixer l'instant

2 méthodes

--> augmenter la sensibilité des émulsions

--> augmenter la puissance des lumières

Les grandes étapes des sources
de lumière en photo
de la lumière du jour
au flash

	1802 Thomas Wedgwood 1771-1805 (nitrate Ag sur cuir)
quelques heures	1826 Nicéphore Niepce 1765-1833 (héliographie)
plusieurs minutes	1834, 1840 Henri Fox Talbot 1800-1877 (« photogenic drawings », calotype) 1835-1839 Louis-Jacques-Mandé Daguerre 1789-1851 1840 Hippolyte Bayard 1801-1887 (positif direct)
quelques secondes en dessous de la seconde	1850 : le collodion 1851 le collodion humide 1861 : lumière électrique par Nadar 1880 : le gélatino-bromure d'argent (instantané)
millième de s	1883: Marey vol d'oiseau
	1886 : le flash par arc électrique Ernst Mack 1887 flash «magnésium» 1888 bande souple en nitrate de cellulose (John Carbutt) 1888 : le KODAK (industrialisation)
	1895 : le cinématographe
	1895: première lampe à décharge («tube fluo») 1938 1ère fluo Mazda
quelques secondes	1907 : l'autochrome LA COULEUR
millième seconde	1925 : le leica (24X36 à partir de film 35 mm)) 1930 ampoule-flash (filament d'aluminium)
10 millionième de S	1935: flash électronique H Edgerton brevet en 1949
millième seconde	1941: le kodacolor (négatif couleur)
0,1 milliardème de s	1945 : électronique shutter
1/500 e à 1/1000 de s	1960-70 flash électronique grand public (condensateur) 1969-70 : première lampe HMI (usage courant à partir de 90) 1991 LED blanches (grâce aux LED bleues du professeur Nakamura ...)
1/10 000 à 1/80 000	2000: Broncolor Scoro, Profoto

1802 Thomas Wedgwood 1771-1805 (nitrate Ag sur cuir)

quelques heures

1826 Nicéphore Niepce 1765-1833 (héliographie)

1834, 1840 Henri Fox Talbot 1800-1877 (« photogenic drawings », calotype)

1835-1839 Louis-Jacques-Mandé Daguerre 1789-1851

1840 Hippolyte Bayard 1801-1887 (positif direct)

Niepce, vers 1826

le 1ère «photo» attribuée à Wedgwood

plusieurs minutes

1835-1839 Louis-Jacques-Mandé Daguerre 1789-1851

1840 Hippolyte Bayard 1801-1887 (positif direct)

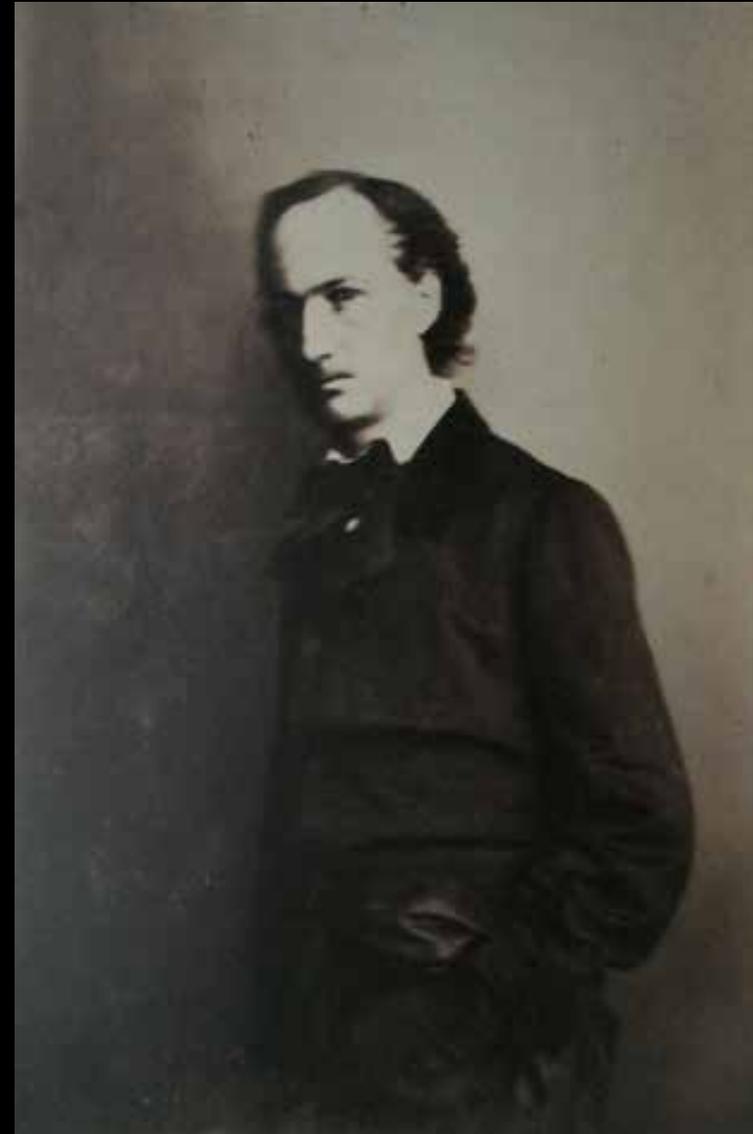

quelques secondes à une seconde

1850 : le collodion 1851 le collodion humide

Adrien (frère de Nadar) 854-55

Nadar, Baudelaire, 1856-58

tous les portraits en studio au XIXe siècle sont en lumière du jour
l'usage de la lumière artificielle vient au début du XX e siècle

De la respiration et de la parole en relation avec la circulation sanguine.
Poumon, l'effort, le mécanisme pour l'effort de la circulation sanguine.
Paris, chez l'auteur, rue de la Harpe, n° 10.

Duchenne de Boulogne 1854-62

Mécanisme de la physiologie humaine

<http://www.item.ens.fr/index.php?id=577835>

le collodion humide permet d'atteindre une exposition inférieure à la seconde

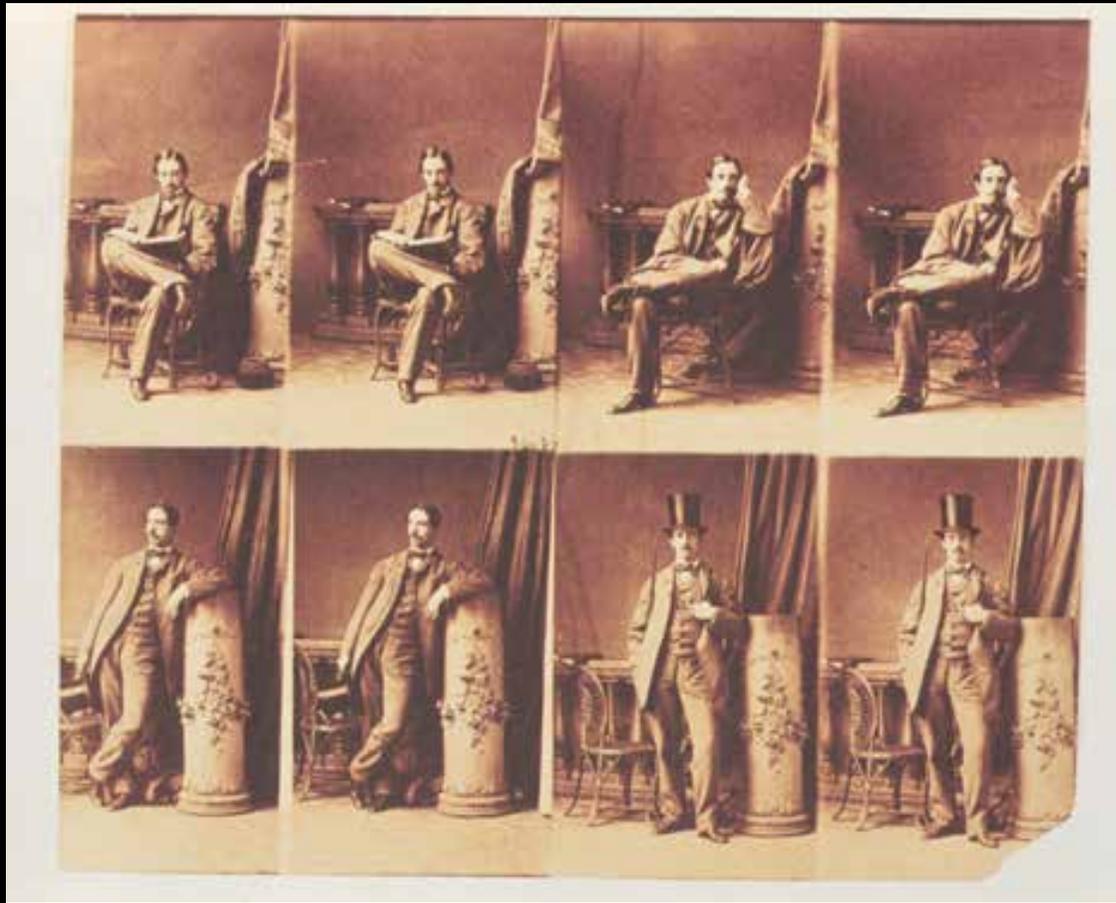
1853 Olympe Aguado

Olympe Aguado (1827-1894)
« La Lecture » entre 1862 et 1864
Photographe très en vogue, en contact avec la cour impériale, il réalise des
« tableaux vivants » ici avec un certain humour (il se met en scène à droite)
on y présente l'idée de saynettes animés des 1er films

Nadar, 1860 , 1865

Disderi 1860

Disderi, Famille Errazu-1861

1861 : lumière électrique par Nadar

l'invention de la lumière artificielle en photo
remonte à Nadar
il dépose un brevet en 1861 pour photographier
les catacombes

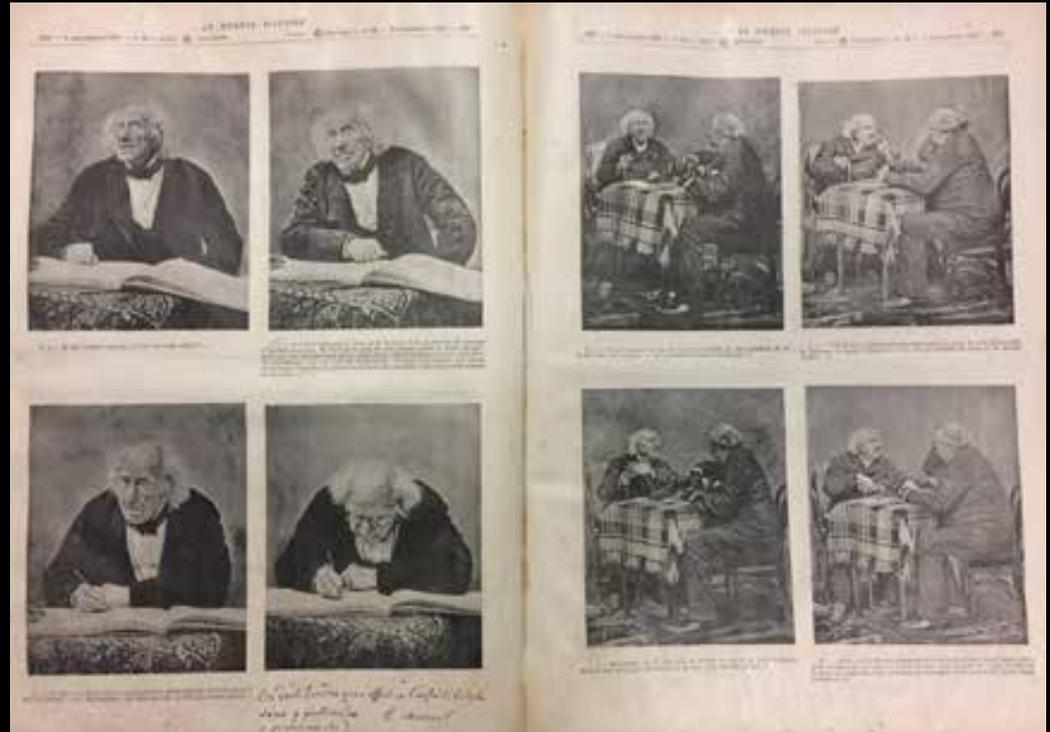

autoportrait dans les catacombes, 1861

l'interview de Chevreul par Nadar le 5 septembre 1886 pour son centenaire

voir : <https://www.youtube.com/watch?v=Z6QNQrtOxpo>

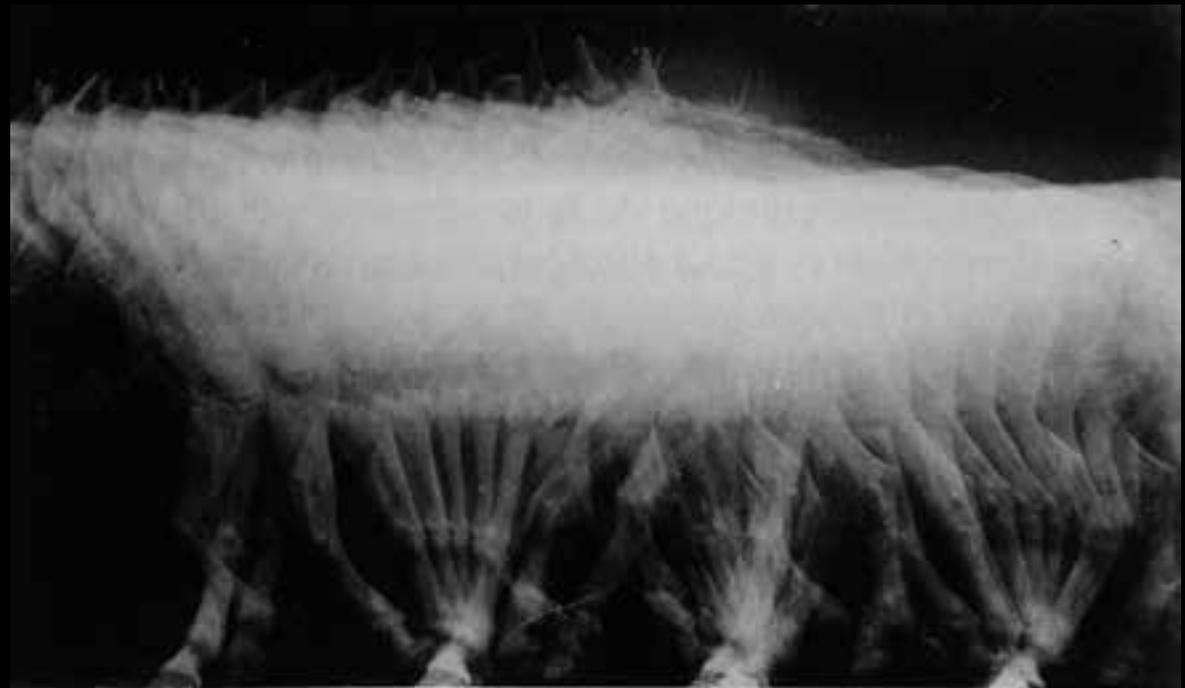
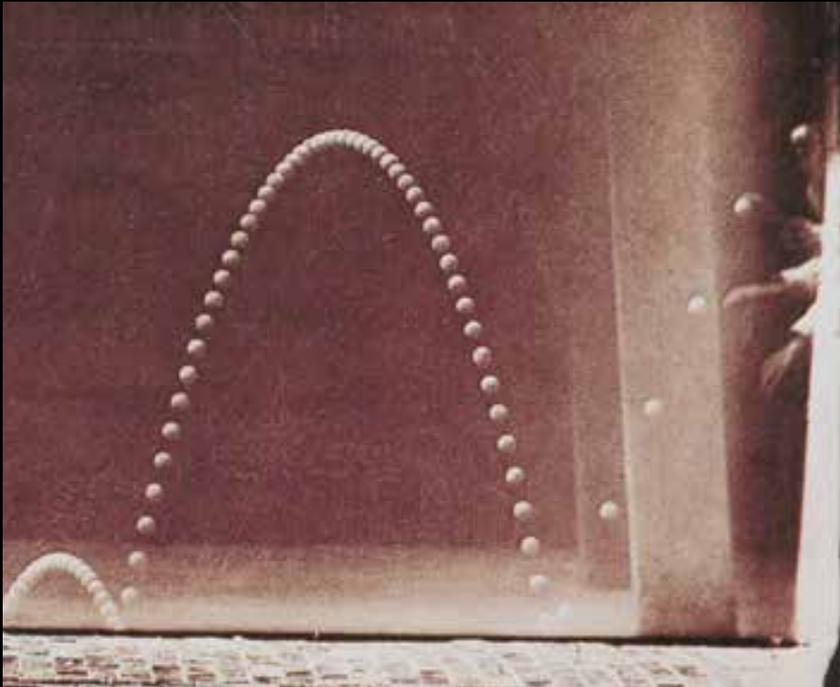

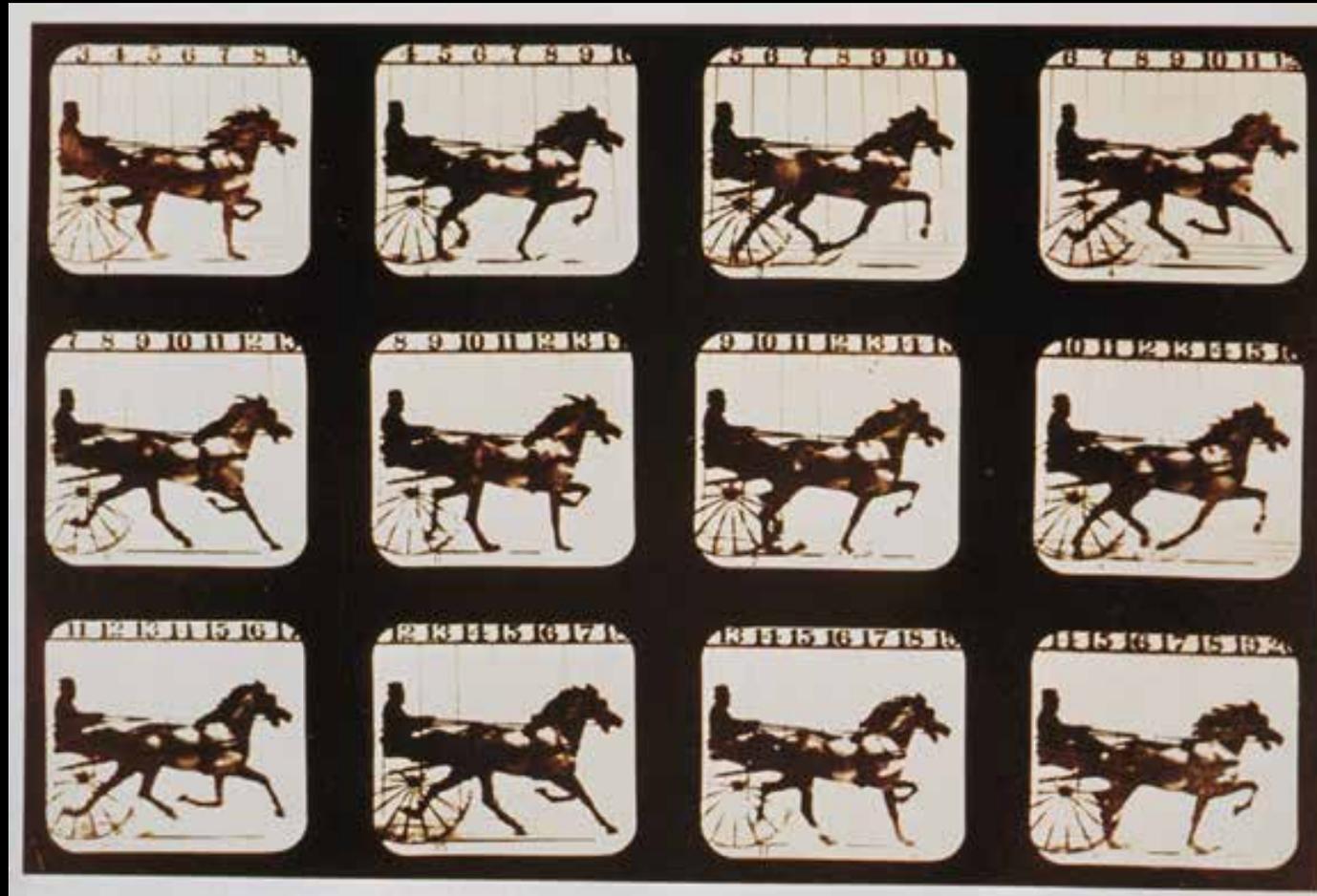
millième de s

1880 : le gélatino-bromure d'argent (instantané)

1883-86: Marey , le rebond, le vol d'oiseau

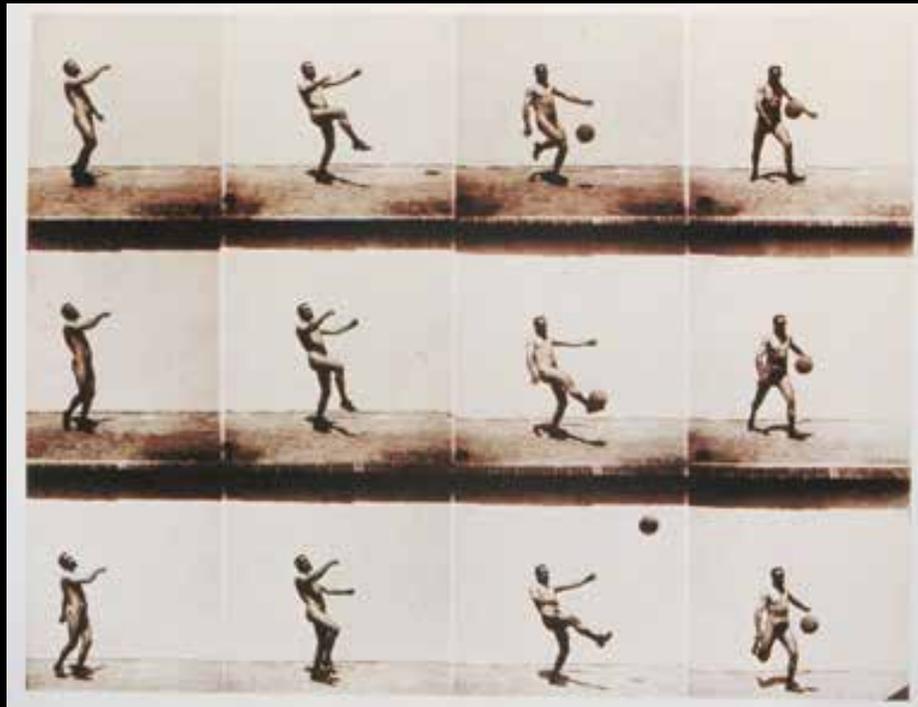

Chronophotographie, Étienne-Jules Marey, *Étude de la marche du cheval*, 1886. Cinémathèque française.

Edward Muybridge 1881

d'abord connu pour ses photos de paysages (Yosemite park ou panorama de San Francisco) il est engagé par l'homme d'affaire et politicien Leland Stanford, pour trancher la polémique sur le galop du cheval ce qu'il réalise en 1874 avec du collodion humide et un dispositif d 24 chambres photo en 1881 il améliore le «phénakistiscope» du physicien belge Josph Plateau pour créer le «zoopraxiscope»

Londe 1890, 1891

Fig. 2. — Système des photographies parlées. — Photographie des mots : voir la Presse!

Georges Demeny prononçant les mots « Vive la France! », La Nature, 16 avril 1892

Georges Demeny, 1892
collaborateur de Marey

1895 : le cinématographe

<https://youtu.be/iXIWz-de6Wk>

Louis (1864-1948) et Auguste (1862-1954) Lumière sont des industriels qui développent l'entreprise de leur père Antoine Lumière en particulier la plaque «étiquette bleue» très sensible en 1881 ils mettent au point le «cinématographe» à partir de 1894 suite à la démonstration du «kinétoscope» de Edison découvert à Paris par leur père

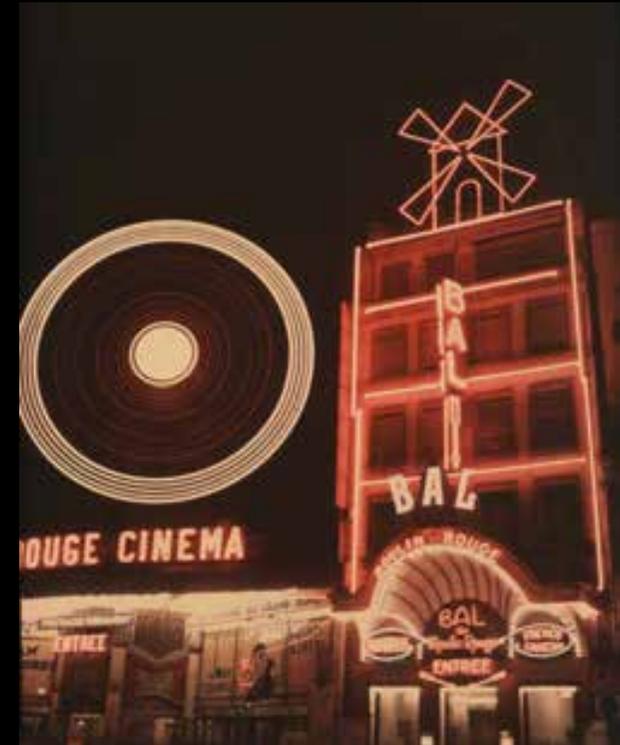
<http://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/premiere-seance.html>

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566739&cfilm=250539.html

mesurer la lumière, le posographe d'Auguste Robert Kaufmann, brevet de 1921

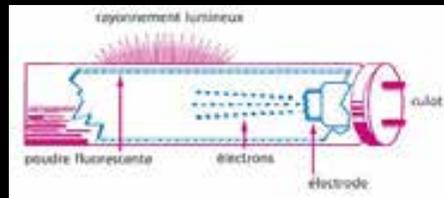
Léon Gimpel, photographe pour l'Illustration. se passionne pour le procédé autochrome qu'il contribue à faire connaître en organisant une séance de présentation dans les locaux du journal (vers 1925-1929)

<https://www.sfp.asso.fr/photographie/index.php?/category/17>

différentes sources de lumière :

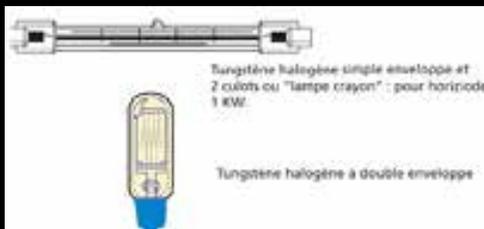
ampoule «incandescente» (tungstène)

les tubes «fluorescents»

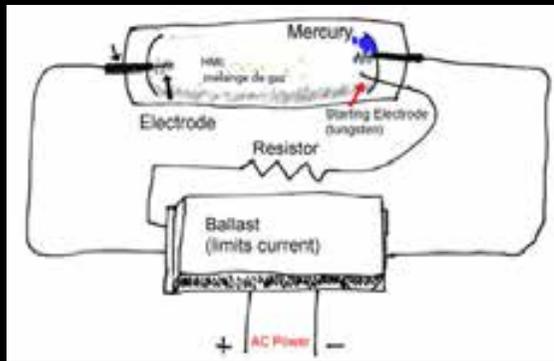
1er essais en Allemagne 1856 Heinrich Geissler
puis nombreuses tentatives dont Edison

1934 : Arthur Compton: modern fluorescent lamp au Sodium
<http://edisoncenter.org/fluorescentlampdev.html>

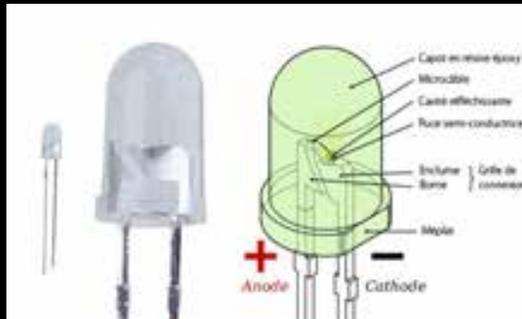
1953 puis arrivée des halogènes

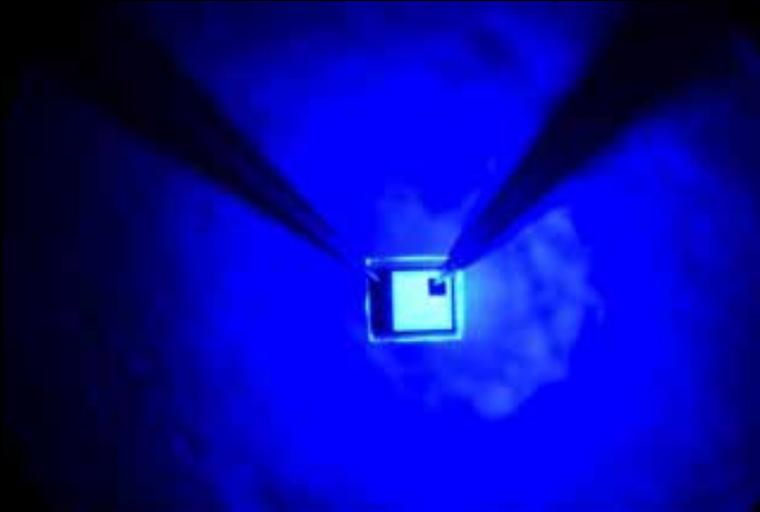
Flash électronique décharge dans un gaz
Edgerton brevet en 1949

puis le HMI à partir des années 1960

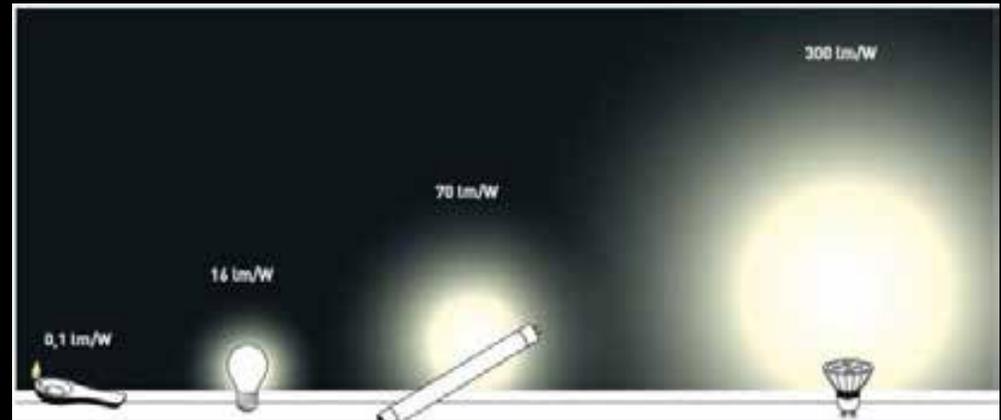

à partir des années 30: les LED
se développe vraiment dans les années
2000

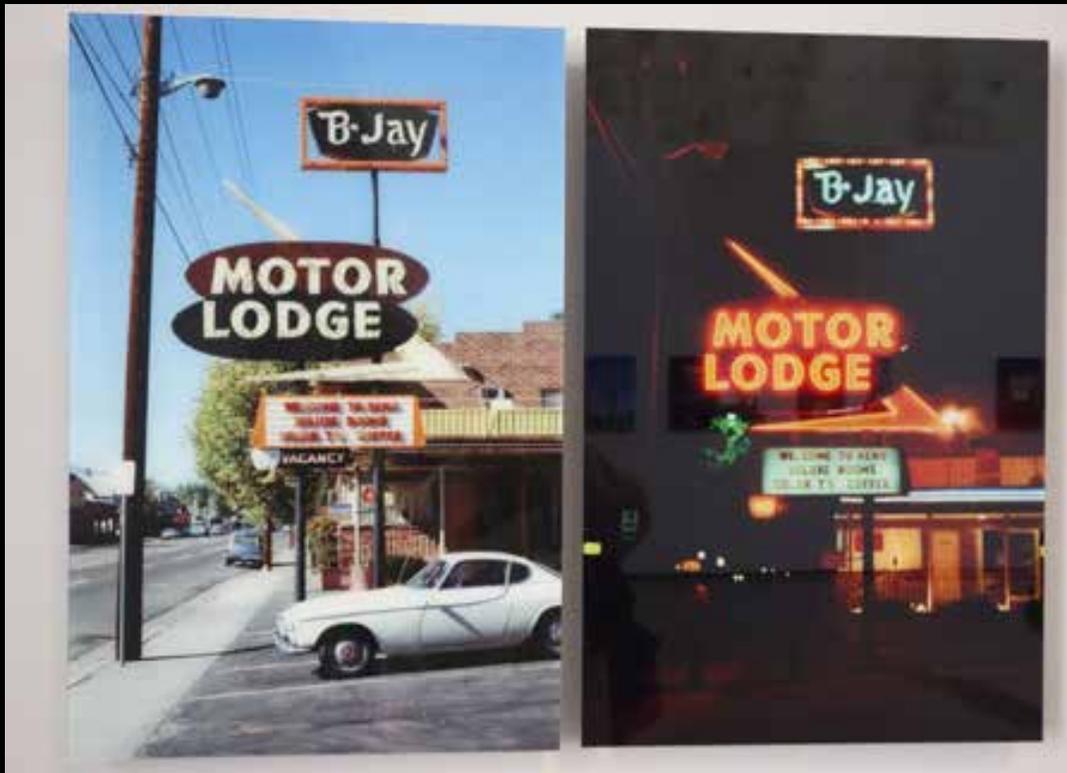

en 2014 Le prix Nobel de physique est attribué aux Japonais Isamu Akasaki et Hiroshi Amano, et à l'Américain Shuji Nakamura, inventeurs de la diode électroluminescente (LED) bleue.

alors que les LED Rouges et Vertes existaient depuis les années 60, l'invention de la LED bleue en 1992 qui perfectionnée, on peut produire de la lumière blanche avec un rendement très élevé

Les enseignes lumineuses sont un sujet qui fascinent les photographes avec l'arrivée de la couleur (voir notamment Meyerovitz) un photographe bcp moins connu: Toon Michiels qui photographie les enseignes lumineuses systématiquement de jour et de nuit dans l'ouest américain des années 70 (Arles 2015)

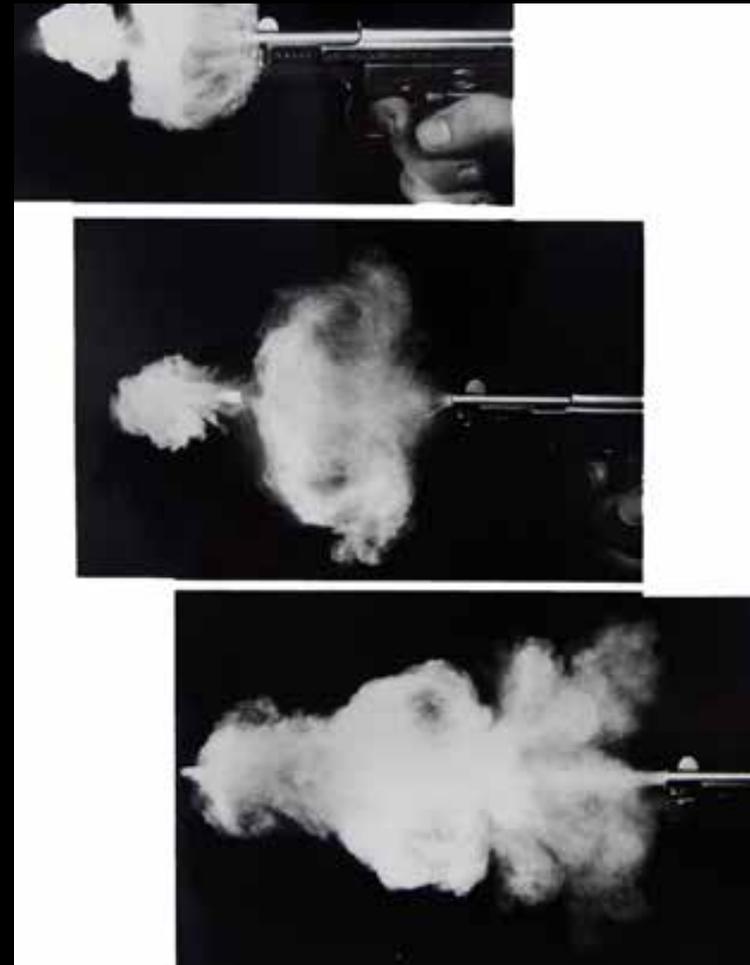
millième seconde

1886 : le flash par arc électrique Ernst Mack

1887 flash «magnésium»

millionième seconde

1935: flash électronique H Edgerton brevet en 1949

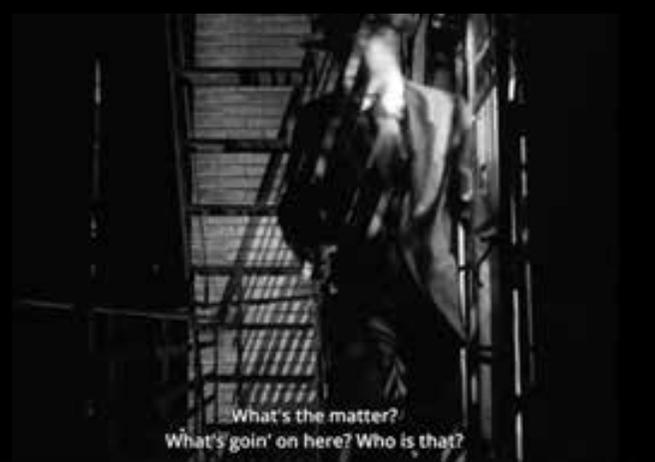

Edgerton shoot, 1938

Arthur Felig Weegee, 1941, 1942

**"THE
NAKED CITY"**
Starred
Barry FITZGERALD

Stanley Kubrick a débüté sa carrière comme photographe pour
Look Magazine. Il admire les photos de Weegee au point de
l'engager comme photographe et - journaliste - sur le tournage
de Doctor Folamour.

Stanley Kubrick sur le tournage de Doctor Folamour, 1963
257 x 304 cm

SLW 78e

SLW 356

Weegee,
P. Sellers dans Dr Folamour,
de Kubrick, 1963

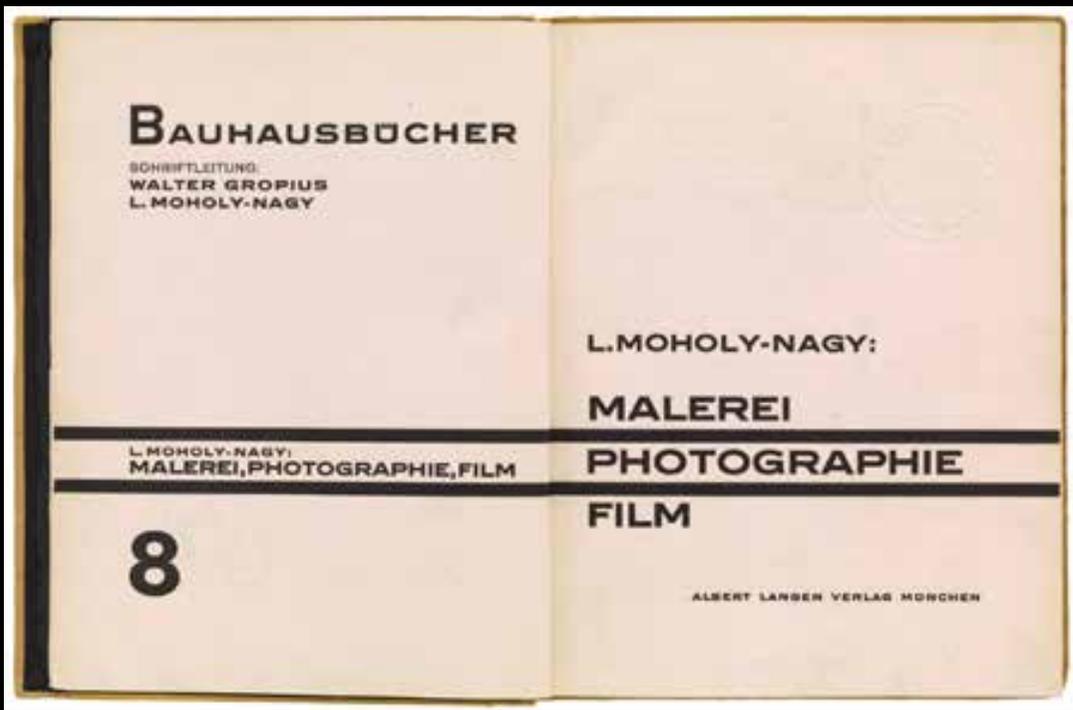
Nick Knight, 2017
voir Show studio, le ring flash expliqué par lui même pour sa série
pour Gareth Pug
<https://www.youtube.com/watch?v=BOcRmiJZUM0>

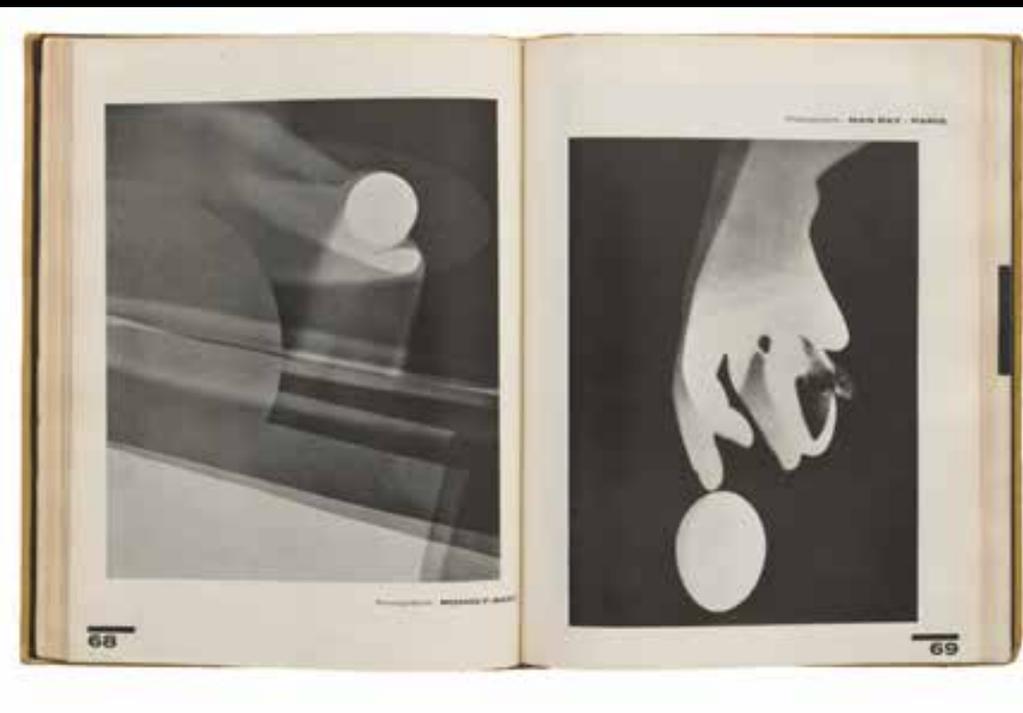
parcours en images des relations Photo / Lumière / Cinéma

affiche à partir d'une photo de Willi Ruge,
«Le Photojournaliste», 1927

autre moment de l'avant-garde des années 20 reliant photographie et film, la publication de Moholy-Nagy en 1925
 il est professeur au Bauhaus 1919-1928, puis dirige celui de Chicago jusqu'en 1938

un exemple fameux de portrait en utilisant la lumière naturelle continue (le soleil)
comme interprétation d'un sujet

« Dans chaque être humain, tout est contenu ; ce qui importe, c'est ce que la lumière met en relief »

Helmar Lersky (1871-1956)

«Métamorphose de la lumière», 1936

Juif polonais, il s'installe aux USA et devient portraitiste en 1910. puis rentre à Berlin et travaille à Berlin comme caméraman, éclairagiste et expert en effets spéciaux pour des films muets expressionnistes (« Metropolis » de Fritz Lang)

il participe à «Film und Foto» mais s'éloigne de la Nouvelle Photographie (« Sachlichkeit »), l'objectivité pure.

réfugié en 1936 en Palestine, il réamuse cette série avec Leo Uschatz, (dessinateur en bâtiment et athlète)

« plus de cent visages différents produits à partir d'un seul visage original, parmi lesquels un héros, un prophète, un paysan, un soldat mourant, une vieille femme, un moine ... » (Siegfried Kracauer)

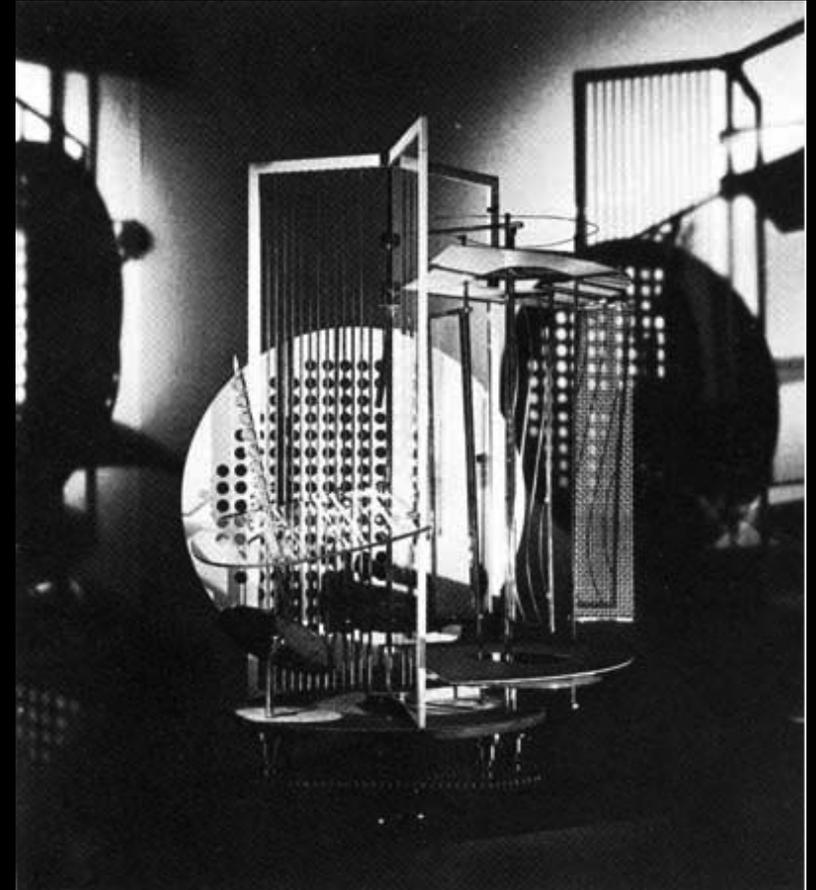
<https://www.fotostiftung.ch/fr/expositions/precedentes/helmar-lerski-meta-morphoses-du-visage/>

Dans les années 20-30, approches expérimentales de la lumière

au Bauhaus: Le modulateur de lumière Moholy-Nagy (Licht-Raum Modulator)
Malerei. Fotografie. Film, 1925

« Toute mon œuvre est une paraphrase de la lumière »

intérêt pour la lumière, le mouvement et le théâtre

quelques films expérimentaux

https://www.youtube.com/watch?v=IVDs_fFV13A

<https://www.youtube.com/watch?v=fNt39WJQqjg>

<https://www.youtube.com/watch?v=ByJ3r39JNBA>

dans Nouvelles Méthodes en photographie : « Photographier signifie écrire, dessiner avec la lumière ; plus que dans le seul rendu des objets – comme ce fut presque exclusivement le cas jusqu'ici – c'est bien dans la maîtrise de cette écriture, de ce dessin lumineux, que réside l'essentiel du travail photographique. (...) Si, plus que le jeu changeant de la lumière pratiquement impossible à saisir aujourd'hui par d'autres moyens, l'enregistrement de l'apparence des objets était la mission essentielle de la photographie, nous serions bien contraints de nous satisfaire de cette photographie plate, grise, pauvre en lumière et vouée au mimétique. Aucun de ceux qui sont aujourd'hui un tant soit peu habitués à regarder la photographie ne se range à cet avis. »

Man Ray - réalise en 1923 un premier film expérimental où la lumière est le sujet lui même

Le Retour à la Raison

<https://www.youtube.com/watch?v=0PNWJsr7hOU>

Man Ray - Le Retour à la Raison (The Return to Reason) in Original Soundtrack

Man Ray - Le Retour à la Raison (The Return to Reason) in Original Soundtrack

Man Ray - Le Retour à la Raison, 1923
(Kiki de Montparnasse)

Film improvisé, présenté au public dès le lendemain de sa réalisation à la demande T. Tara lors d'une soirée Dada

les 2 films les plus radicalement surréalistes sont certainement les deux films de Bunuel

Le chien Andalou, 1929

https://www.youtube.com/watch?v=cB7gd_t6WMQ&t=2s

L'âge d'or, (commande des Noailles) réalisé avec Dali

<https://www.youtube.com/watch?v=RDbav8hcl5U&t=8s>

film totalement subversif antireligieux et contre l'ordre de la société

à partir de année 30, grande période des studios de portraits comme Harcourt qui dialogue avec le cinéma

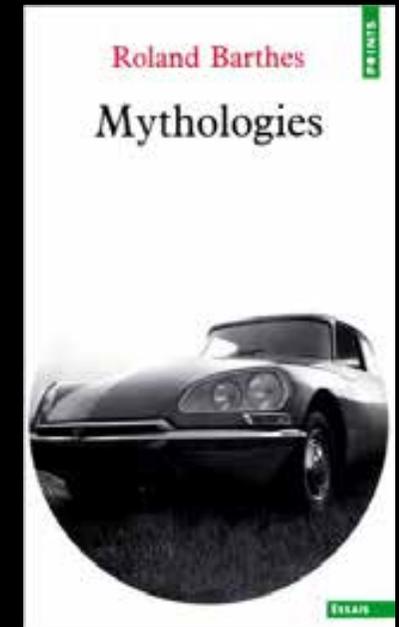
Harcourt, Marlène Dietrich, 1939

<http://studio-harcourt.eu/>

le studio Harcourt
 est devenu un mythe (cf Roland Barthes dans *Mythologies*, 1954):
 fondé en 1934 à Paris par la photographe Germaine Hirschfeld (dite Cosette Harcourt)
 qui s'associe avec Robert Ricci (fils de Nina) et les frères Jacques et Jean Lacroix (directeurs de presse)

«En France, on n'est pas acteur si l'on n'a pas été photographié par les Studios d'Harcourt. L'acteur d'Harcourt est un dieu ; il ne fait jamais rien : il est saisi au repos.»

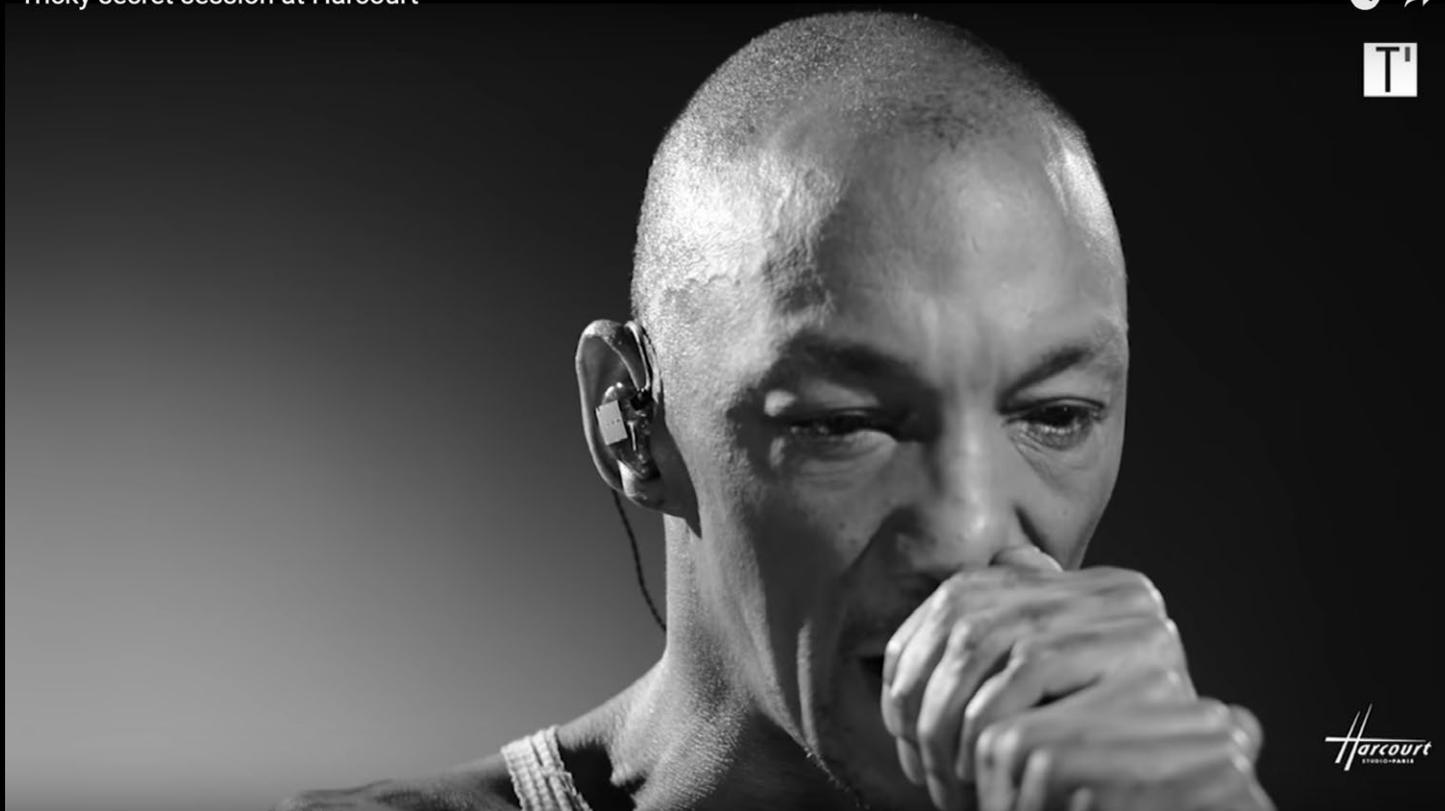

et continue aujourd'hui à être une référence par son côté «vintage» ou son effet de «starification»

un dialogue avec des musiciens par des clips là où on l'attend pas avec Tricky
secret session at Harcourt

<https://www.youtube.com/watch?v=o9zZVOIGn8>

Tricky secret session at Harcourt

*"Employés de maison,
nous faisons brûler
notre métier."*

Rejoignez-nous!

shiva
20 ans

Ménage & repassage à domicile

Henri Alekan (1909 - 2001) de Cocteau à WimWenders

<https://www.ina.fr/video/DXC9706040708>

La belle et la bête, Cocteau. 1946

« Fuir le poétique, le fantastique spectaculaire et truqué, les brumes et les flous de l'irréalisme de convention. ...
J'oblige Alekan, raconte Cocteau, à supprimer les trames, les gazes, les voiles, le flou que les naïfs s'imaginent être le signe distinctif de la féerie. Je le pousse vers l'inverse de ce qui semble poétique aux imbéciles. Je cherche à communiquer un climat qui corresponde davantage aux sentiments qu'aux faits. »

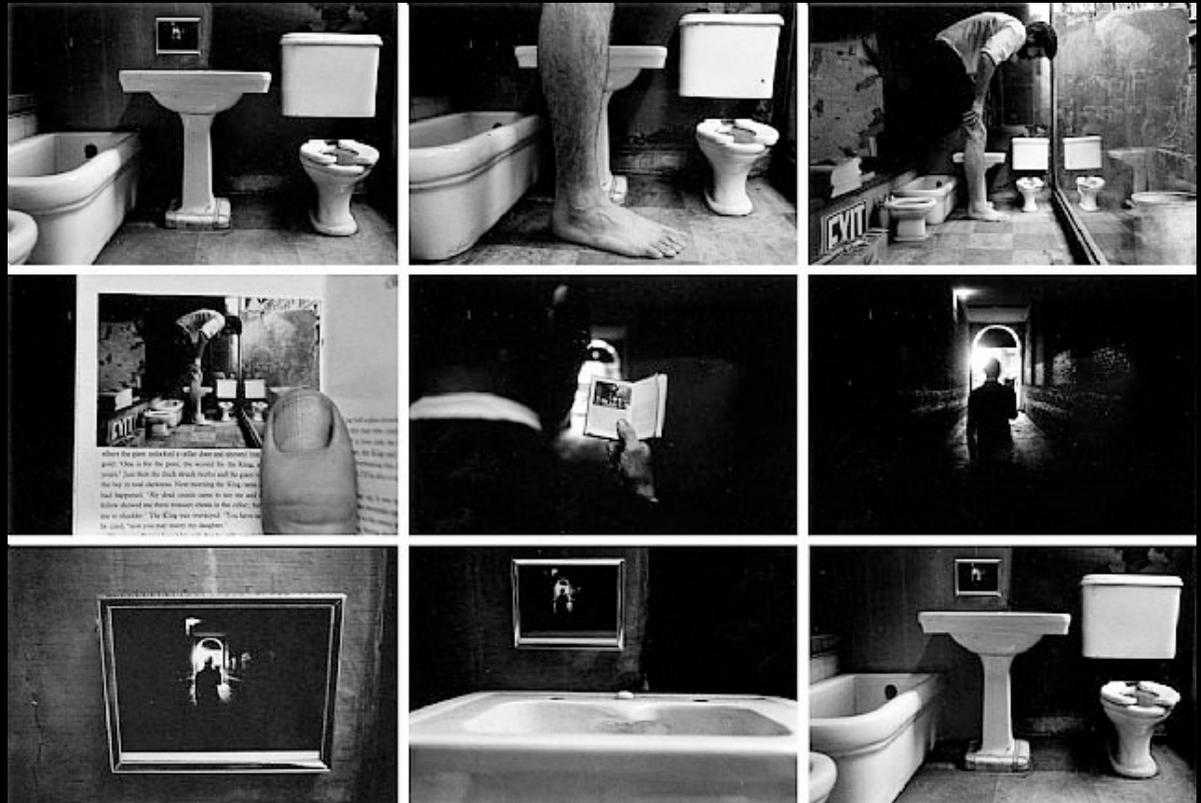

Alekan, Les ailes du desir, Wim Wenders, 1987.

Le cinéma comme sujet, comme référence

Duane Michals, la référence sur le découpage en séquence

<http://www.dcmooregallery.com/artists/duane-michals/series/sequences>

Things Are Queer, 1973

Cindy Sherman, 1977, Untitled Film Still
la référence des stéréotypes du cinéma

<https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/cindy-sherman/gallery/chronology/#/5/z=true>

Cindy Sherman_1980-81

Jeff Wall :
référence très fréquente au cinéma, dans sa construction, son rendu et
par les dispositifs qu'il met en place

Jeff Wall, *Movie audience*, 1979
Le cinéma est ici le hors-champ du portrait

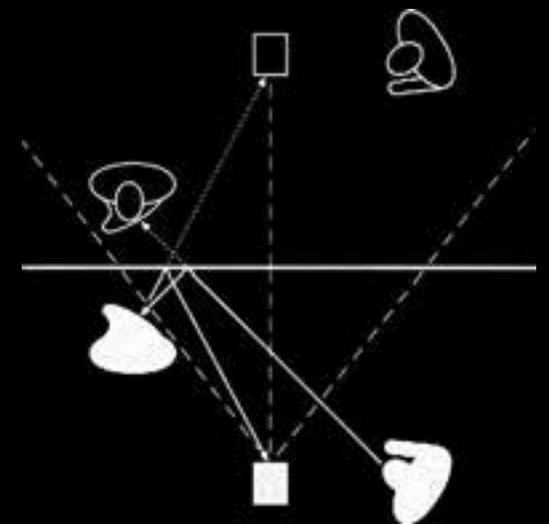

Jeff Wall_Picture for Women – 1979

il y a toujours le principe que les personnages photographiés sont des «performers» dans «Picture for a women», 1979 (Manet), la femme est actrice, elle tient un rôle pour JW, la référence au théâtre. La salle de cours devient un scène ou une salle obscure

Edouard Manet, Un bar au Folies-Bergere, 1882

Sam Taylor-Johnson (anciennement Taylor- Wood)

une artiste qui dans sa photographie s'appuie souvent sur 2 temporalités
proche d'une démarche cinéma

elle est par ailleurs réalisatrice (commande et long métrage)

<http://samtaylorjohnson.com/moving-image>

<http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=SamtaylorWood>

Taylor-Johnson, Soliloquy, 1998-99

Taylor-Johnson, son film «Nowhere boy» sur John Lennon, 2009
<https://www.youtube.com/watch?v=PpzXjE7Ftcg>

Paul Fusco (Magnum), RFK Funeral Train

Le dernier voyage de Robert F Kennedy : un immense travelling photographié depuis un train de NY à Washington

le 8 juin 1968 le corps de Kennedy est salué tout au long du voyage qq jours après son assassinat. Le magazine Look passe commande à Paul Fusco qui suit le convoi dans le train et réalise environ 1000 photos

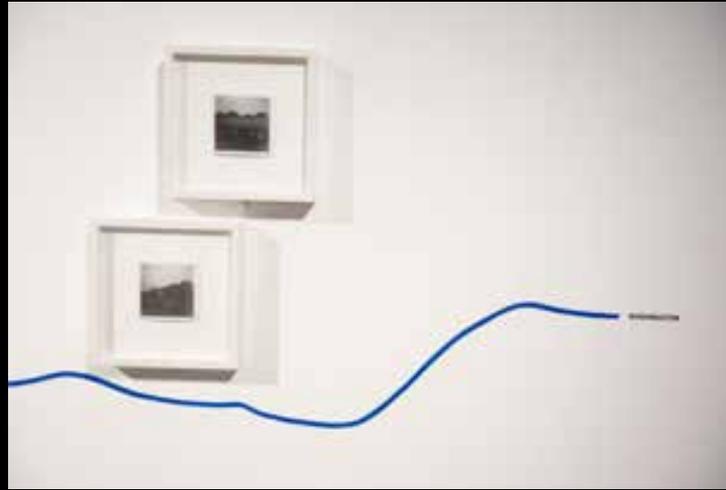
un travail sur le hors champ le regard, la mémoire

40 ans plus tard l'artiste hollandais Rein Jelle Terpstra collecte les images (photos + films) réalisés par la foule

Rein Jelle Terpstra,
The People's view, 2014

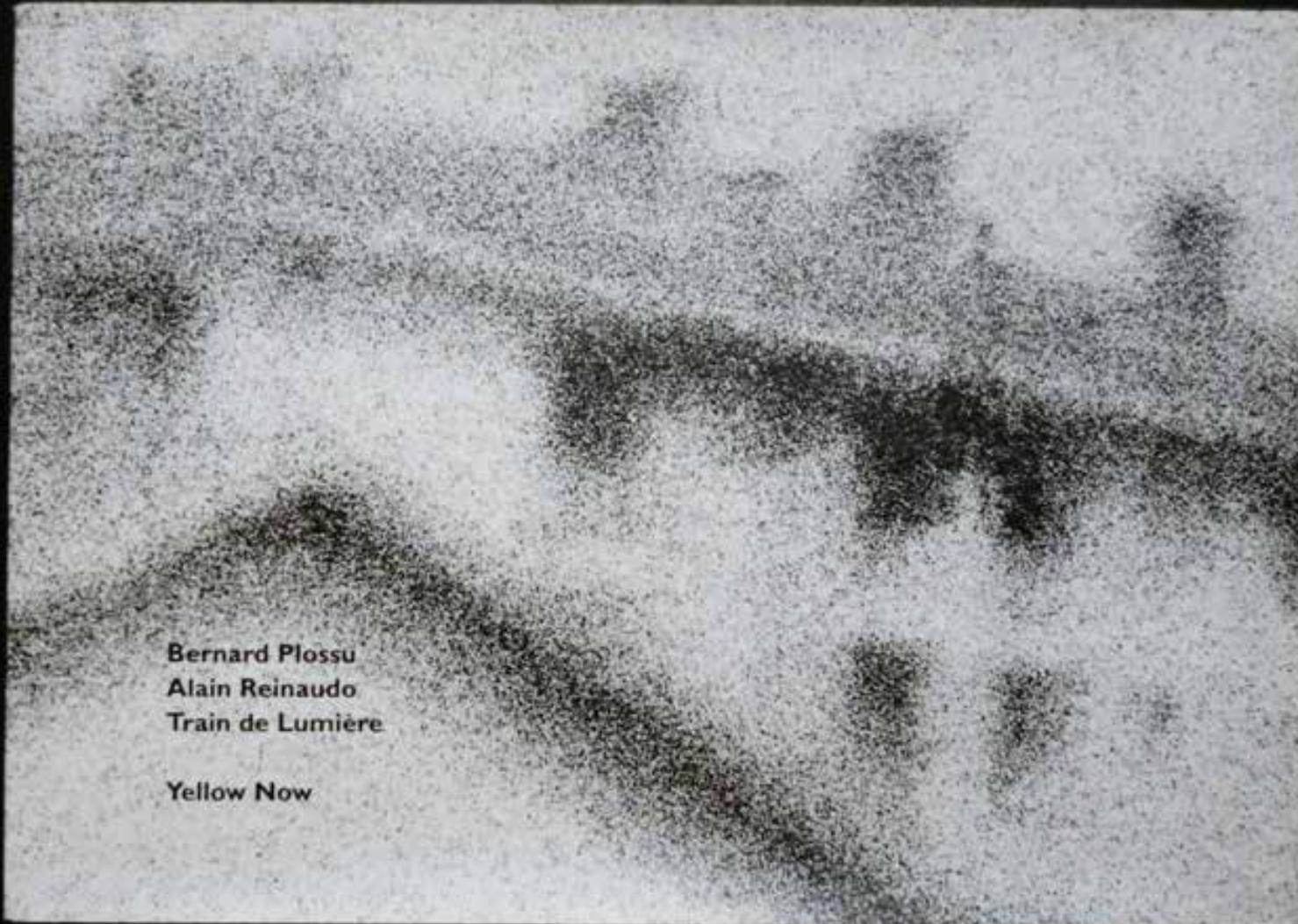
Film de Ph. Parreno June 8, 1968, réalisé en 2009 reprend le trajet et reconstitue ce voyage en le filmant en 70mm

Chris Marker *La Jetée*, 1962

https://www.youtube.com/watch?v=3ayEeGYW_oc&t=1150s

Bernard Plossu
Alain Reinaudo
Train de Lumière

Yellow Now

Hiroshi Sugimoto

<https://www.sugimotohiroshi.com/new-page-7>

sugimoto_1978

sugimoto_Carpenter Center_ 1993

sugimoto_Dome_Hollywood_1993

Eric Rondepierre
1993

Quelques réalisateurs très concernés par la photographie
Le plus connu sûrement, Stanley Kubrick dans Barry Lindon (1975)

un tournage de plus de 300 jours en 1973 - 1974
budget de 11 millions de dollars.
dir de la photo John Alcott

Zeiss Planar 50mm f/0.7 conçu pour le projet Apollo de la NASA afin de prendre des photos sur la lune. La caméra spéciale fut modifiée pour lui fixer cette lentille exceptionnelle.
on peut rappeler que Kubrick a commencé par être photographe

<http://www.laboiteverte.fr/quand-stanley-kubrick-etait-photographe/?l=sb1>

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fsvukpogR0Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=1mSDnPvslnA

Peter Greenaway
peintre, cinéaste, plasticien
son travail se réfère souvent à la
peinture, par ses inspirations
(Meurte dans un Jardin anglais)
et sa lumière

Rembrandt's J'Accuse_2007

David Lynch
réalisateur et photographe

https://www.photoeye.com/magazine/reviews/2013/05_23_Paris_Photo_by_David_Lynch.cfm?

(Mulholland Drive, 2001, dir photo Peter Deming)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=dI9jS-fdyspg

Quelques directeurs de la photographie

Gravity de Alfonso Cuarón

le travail incroyable de Emmanuel Lubezki

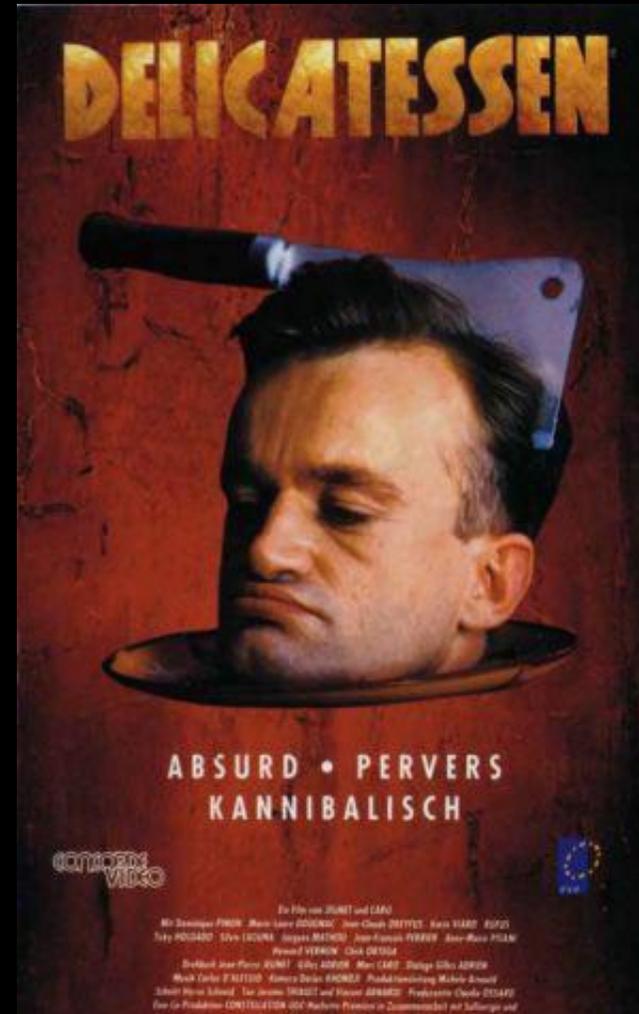
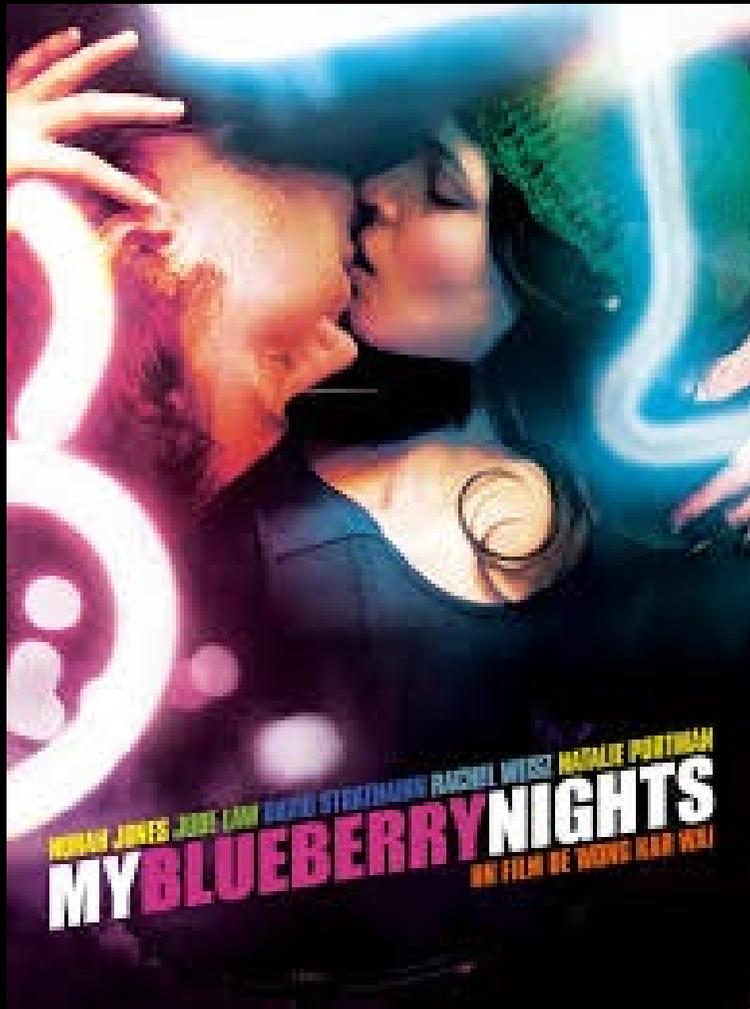
<https://film-grab.com/2014/04/10/gravity/#jp-carousel-36044>

<https://www.konbini.com/fr/cinema/emmanuel-lubezki-le-chef-operateur-qui-dans-lhistoire-des-os-cars/>

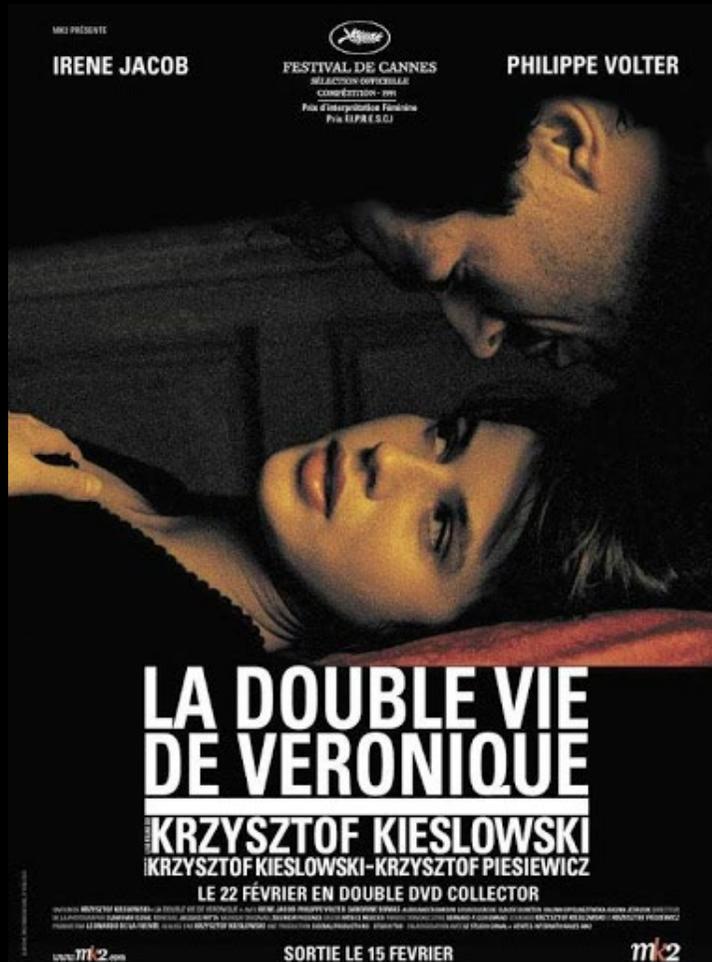

Darius Khondji directeur de la photo français d'origine iranienne . il a éclairé plus de 50 films

de My Blueberry Nights ([bande-annonce](#)) de Wong Kar-wai
à Delicatessen ([bande-annonce](#)) de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro

Sławomir Idziak est un directeur de la photographie Polonais de La Double Vie de Véronique ([bande-annonce](#)) de Krzysztof Kielowski à Harry Potter et l'Ordre du Phénix de David Yates

un site remarquable à consulter:

<https://film-grab.com/>

Mulholland Drive

Director: [David Lynch](#)
Director of Photography: [Peter Dinklage](#)
Production Design: [Jack Fisk](#)
Costume Designer: [Amy Statton](#)

Quelques ouvrages sur les directeurs photo en cinéma

Charlie Van Damme et Eve Cloquet, Fémis, Lumière Actrice,

ALEKAN Henri, Des Lumières et des Ombres Édition du Collectionneur

DOISNEAU Robert et ALEKAN Henri, Questions de Lumières, STRATEM, 1993

LOISELEUX Jacques, La Lumière en Cinéma, édition Cahiers du cinéma

ROUSSELOT Philippe, La Sagesse du chef opérateur

ARC SALOMON Sculpteur de lumière

MIKE GOODRIDGE, TIM GRIERSON, Lumière ! - Les secrets des plus grands directeurs photo

