

« Fendre les images, fendre les choses. Les images composites peuvent-elles devenir pensives? »

Programme : « Images en transit – territoires et médiums »

Journée d'étude : « L'Image composite aujourd'hui »

Projet proposé par Damien Beyrouthy (ATER en Arts plastiques, LESA) ; jeudi 18
avril 2019

Alejandro León Cannock

Aix-Marseille Université / École Nationale Supérieure de la photographie

Titre du Projet doctoral:

« Théorie et méthode pour la
production d'un dispositif esthétique
de pensivité »

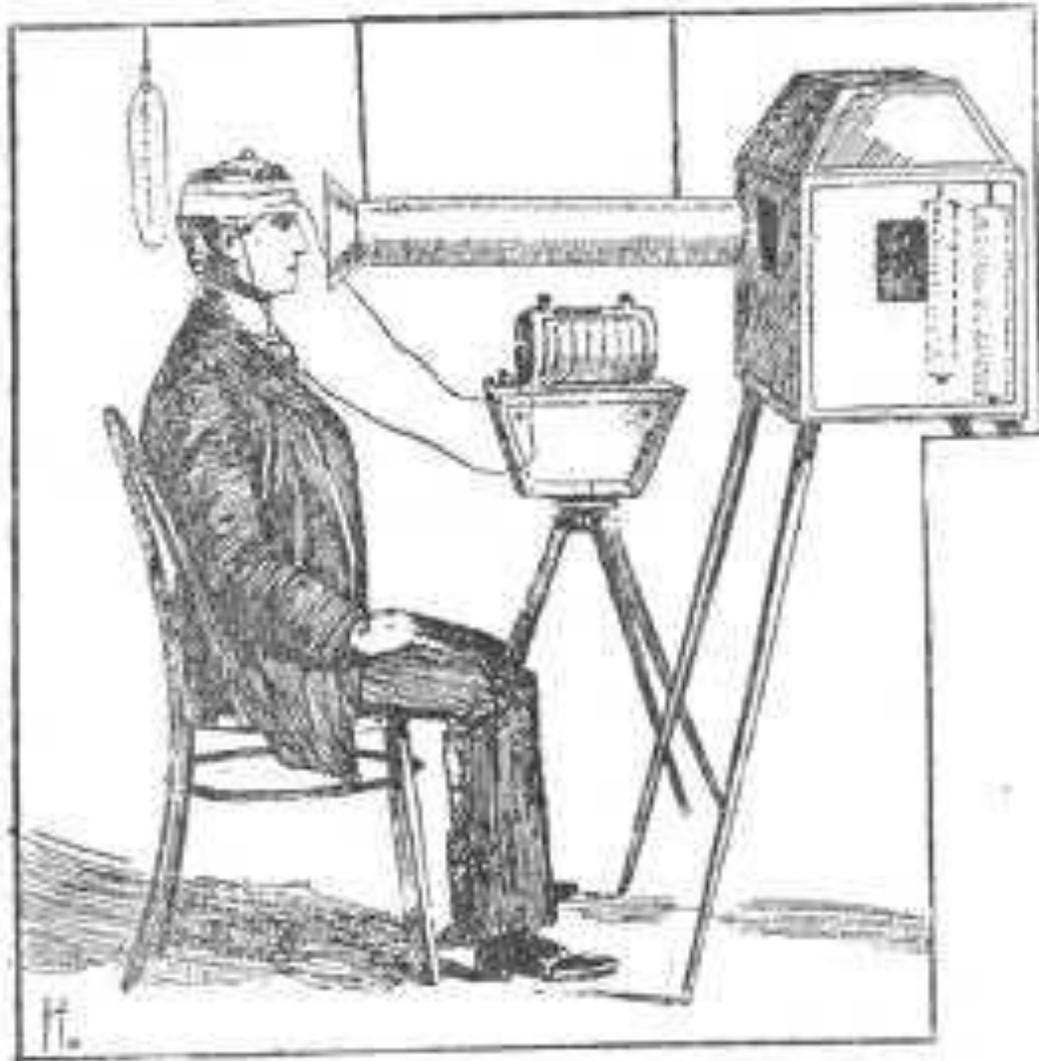
Directrice: Christine Buignet (AMU)

Directeur: Nicolas Giraud (ENSP)

Structure de la présentation :

- I. Qu'est-ce qu'une image pensive ?
- II. L'image comme double-du-monde
(l'image document)
- III. Des histoires rebelles: les images
assemblées
- IV. L'image composite aujourd'hui
- V. En guise de conclusion

I. Qu'est-ce qu'une image pensive ?

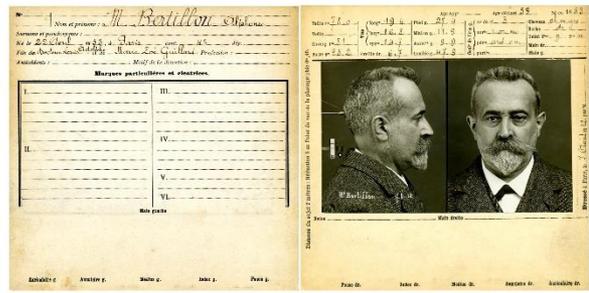
L'appareil à photographier la pensée

Thomas Edison, 1898

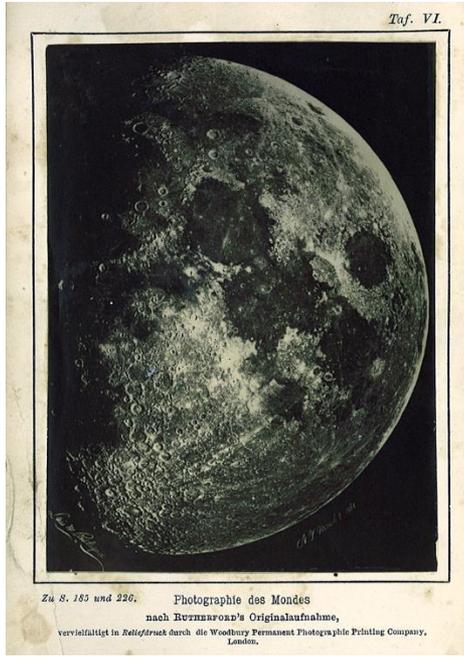
L'appareille photographique : dispositif au service de la rationalité « métaphysique ».

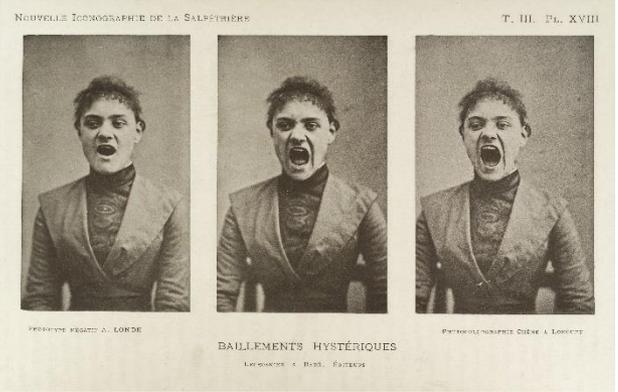
Timothy H. O'Sullivan, South side of Inscription Rock, El Morro National Monument, 1873

Alphonse Bertillon, Fiche anthropométrique, 1882

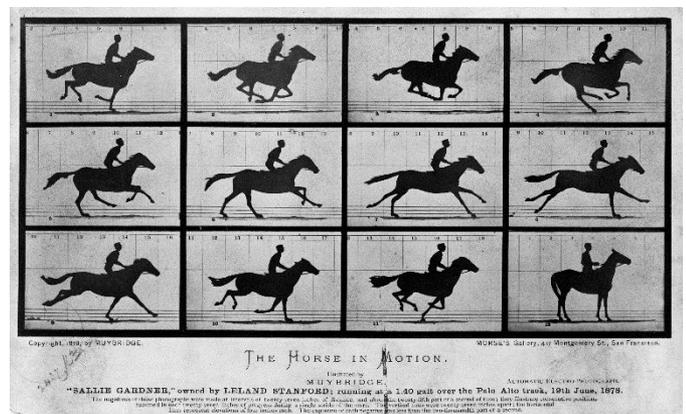
Lewis Morris Rutherford, Photographies des mondes (Lune), 1873

Albert Londe, Tres fotos en una serie mostrando a una mujer histérica bostezando, 1890

Carl Dammann, Photography Album on Anthropology-Ethnology, 1873 – 1876

Eadweard Muybridge, The Horse in Motion, 1878

Photographie du Jardin d'Hiver

« La photographie était très ancienne. Cartonnée, les coins mâchés, d'un sépia pâli, elle montrait à peine deux jeunes enfants debout, formant groupe, au bout d'un petit pont de bois dans un Jardin d'Hiver au plafond vitré. Ma mère avait alors cinq ans (1898), son frère en avait sept. Lui appuyait son dos à la balustrade du pont, sur laquelle il avait étendu son bras ; elle, plus loin, plus petite, se tenait de face; on sentait que le photographe lui avait dit : « Avance un peu, qu'on te voie » g elle avait joint ses mains, l'une tenant l'autre par un doigt, comme font souvent les enfants, d'un geste maladroit. Le frère et la sœur, unis entre eux, je le savais, par la désunion des parents, qui devaient divorcer peu de temps après, avaient posé côte à côte, seuls, dans la trouée des feuillages et des palmes de la serre (c'était la maison où ma mère était née, à Chennevières-sur-Marne) »

Roland Barthes semble suggérer que la « pensivité » des images ne réside pas dans la nature propre à certains images, mais dans la façon dont le spectateur se rapport avec elles. C'est pour cela qu'il ne montre pas l'image la plus pensive pour lui : celle de sa mère dans le Jardin d'Hiver.

Koen Wessing : Nicaragua. L'armée patrouillant dans les rues. 1979.

*Dans les images
« pensives », Barthes trouve
quelque chose qui casse
une lecture « unaire » :*

*« Je compris très vite que
son existence (son «
aventure ») tenait à la
coprésence de deux
éléments discontinus,
hétérogènes en ce qu'ils
n'appartenaient pas au
même monde (pas besoin
d'aller jusqu'au contraste) :
les soldats et les bonnes
sœurs ».*

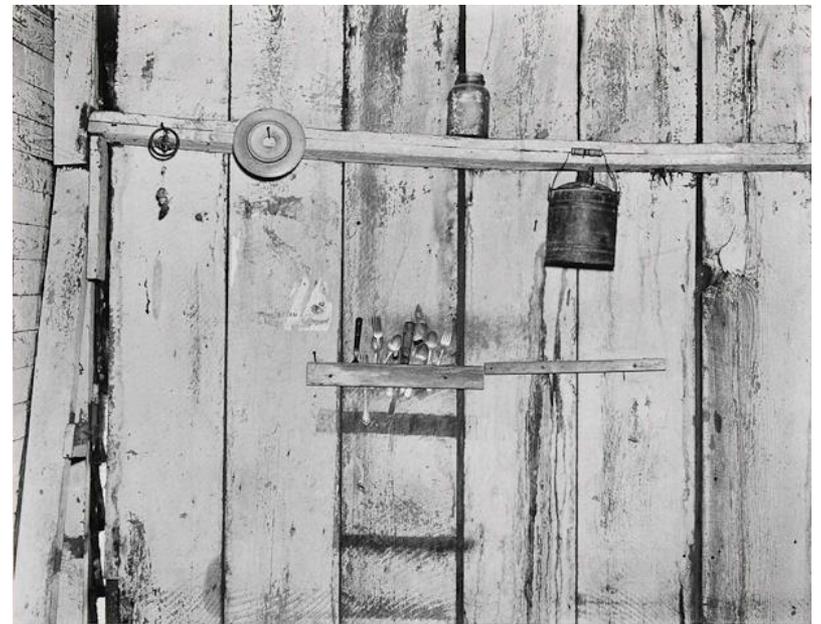
Roland Barthes, *La chambre claire. Notes
sur la photographie*, p. 44.

« La Photographie est unaire lorsqu'elle transforme emphatiquement la « réalité » sans la dédoubler, la faire vaciller (l'emphase est une force de cohésion) : aucun duel, aucun indirect, aucune disturbance. La Photographie unaire a tout pour être banale (...) ».

Roland Barthes, *La chambre claire. Notes sur la photographie*, p. 69

Rineke Dijkstra, Kolobrzeg, Poland, July 26, 1992

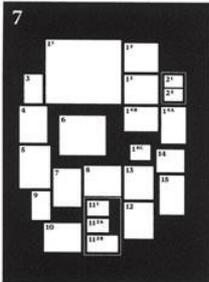
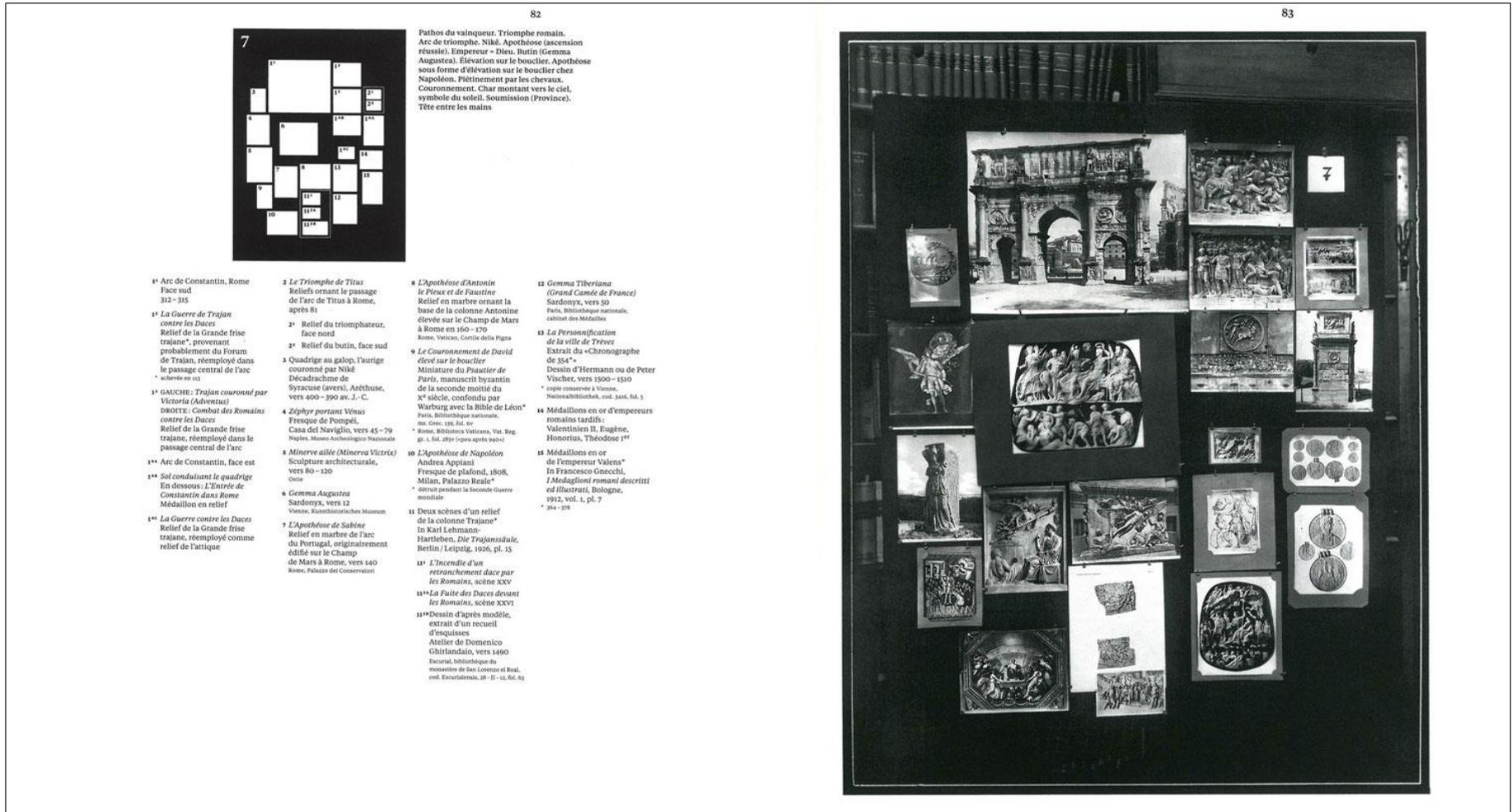

Walker Evans, Kitchen Wall, Alabama farmstead (Kitchen Wall in Bud Fields' Home, Hale County, Alabama), 1936

Pour Rancière des images comme celles-ci de Dijkstra ou de Evans peuvent être pensive car elles comportent une dimension d'indétermination qui crée une fracture dans sa représentation (document ou art ?).

« Une image pensive, c'est alors une image qui recèle de la pensé non pensé, une pensé qui n'est pas assignable à l'intention de celui qui la produit et qui fait effet sur celui qui la voit sans qu'il la lie à un objet déterminé. (...) Cette indétermination remet en cause l'écart que j'ai essayé de marquer ailleurs entre deux idées de l'image: la notion commune de l'image comme doublé d'une chose et l'image conçue comme opération d'un art »

Didi-Huberman trouve dans le travail d'association des images hétérogènes grâce au montage comme opération créative un mouvement authentique de la pensée. Il « démontre » cette théorie avec des travaux différents mais qui se construisent à partir la notion du montage : Warburg, Brecht, Farocki.

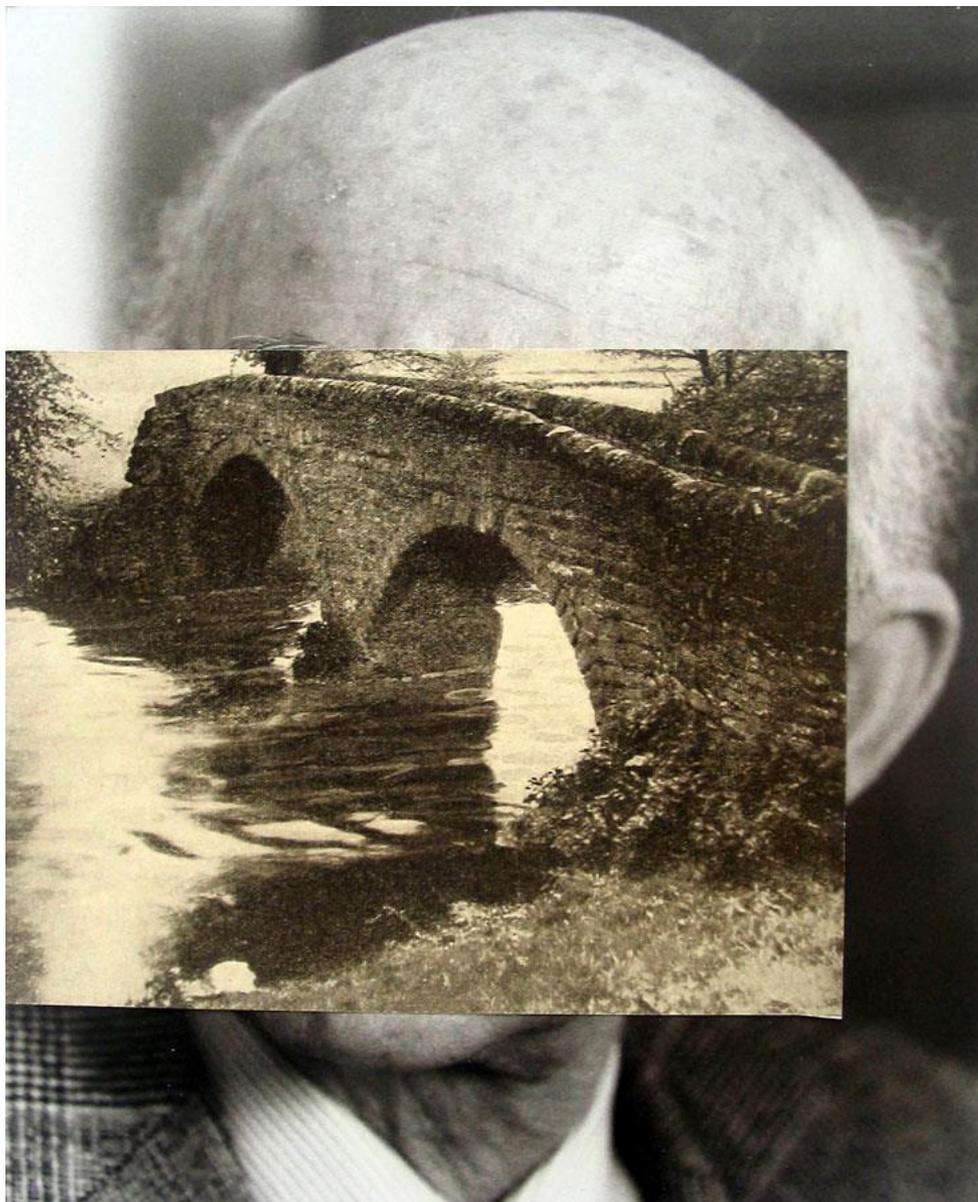

- 1^a Arc de Constantin, Rome
Face sud
312 - 315
- 1^a La Guerre de Trajan
contre les Daces
Relief de la Grande frise
trajane*, provenant
probablement du Forum
de Trajan, réemployé dans
le passage central de l'arc
* achevé en 113
- 1^a GAUCHE: Trajan couronné par
Victoria (Adventus)
DROITE: Combat des Romains
contre les Daces
Relief de la Grande frise
trajane, réemployé dans le
passage central de l'arc
- 1^a Arc de Constantin, face est
- 1^a Sol conduisant le quadrigé
en dessous: L'Entrée de
Constantin dans Rome
Médallion en relief
- 1^a La Guerre contre les Daces
Relief de la Grande frise
trajane, réemployé comme
relief de l'attique
- 2 Le Triomphe de Titus
Reliefs ornant le passage
de l'arc de Titus à Rome,
après 81
- 2^a Relief du triomphateur,
face nord
- 2^a Relief du butin, face sud
- 3 Quadrigé au galop, l'aurore
couronné par Nidé
Décadrachme de
Syracuse (avers), Aréthuse,
vers 400 - 390 av. J.-C.
- 4 Zéphyr portant Vénus
Fresque de Pompéi,
Casa del Naviglio, vers 45 - 79
Naples, Museo Archeologico Nazionale
- 5 Minerve ailée (Minerva Victrix)
Sculpture architecturale,
vers 80 - 120
Ostie
- 6 Gemma Augustea
Sardonyx, vers 12
Vienne, Kunsthistorisches Museum
- 7 L'Apothéose de Sabine
Relief en marbre de l'arc
du Portugal, originellement
édifié sur le Champ
de Mars à Rome, vers 140
Rome, Palazzo dei Conservatori

Foibles du vainqueur. Triomphe romain.
Arc de triomphe. Nidé. Apothéose (ascension
réussie). Empereur = Dieu. Butin (Gemma
Augustea). Élévation sur le bouclier. Apothéose
sous forme d'élévation sur le bouclier chez
Napoléon. Piétinement par les chevaux.
Couronnement. Char montant vers le ciel,
symbole du soleil. Soumission (Province).
Tête entre les mains.

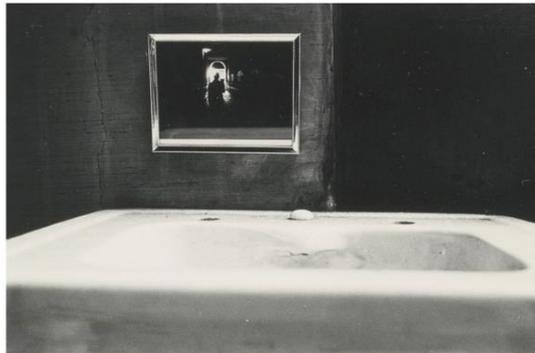
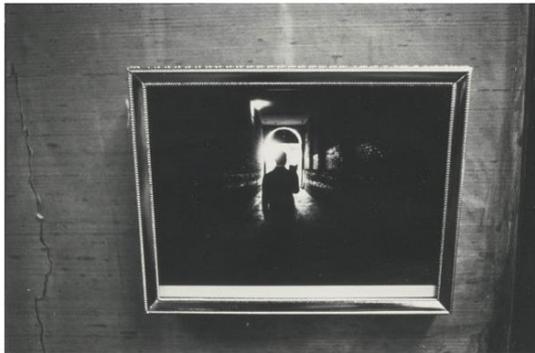
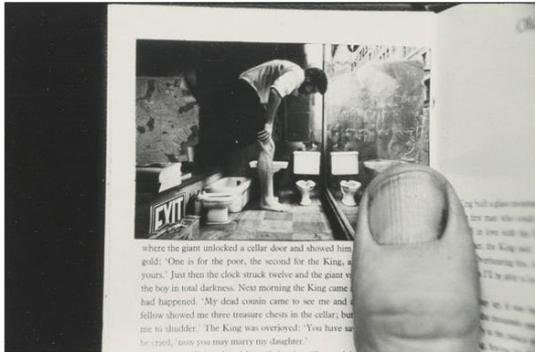
- 8 L'Apothéose d'Antonin
le Pieux et de Faustine
Relief en marbre ornant la
base de la colonne Antonine
élevée sur le Champ de Mars
à Rome en 160 - 170
Rome, Vatican, Cortile della Pigna
- 9 Le Couronnement de David
élevé sur le bouclier
Miniature du Psautier de
Paris, manuscrit byzantin
de la seconde moitié du
Xe siècle, confondu par
Warburg avec la Bible de Léon*
Paris, Bibliothèque nationale,
ms. Grec. 129, fol. 6r
* Rome, Biblioteca Vaticana, Vat. Reg.
gr. 1, fol. 289r (après après 940)
- 10 L'Apothéose de Napoléon
Andra Appiani
Fresque de plafond, 1808,
Milan, Palazzo Reale*
* dessin pendant la Seconde Guerre
mondiale
- 11 Deux scènes d'un relief
de la colonne Trajane*
In Karl Lehmann,
Hartleben, Die Trajanssäule,
Berlin / Leipzig, 1926, pl. 15
- 11^a L'Incendie d'un
retranchement dace par
les Romains, scène XXV
- 11^a La Fuite des Daces devant
les Romains, scène XXVI
- 11^a Dessin d'après modèle,
extrait d'un recueil
d'esquisses
Atelier de Domenico
Ghirlandaio, vers 1490
Escurial, bibliothèque du
monastère de San Lorenzo el Real,
cod. Escorialensis, 88 - II - 12, fol. 63
- 12 Gemma Tiberiana
(Grand Camée de France)
Sardonyx, vers 50
Paris, Bibliothèque nationale,
cabinet des Médailles
- 13 La Personification
de la ville de Trèves
Extrait du «Chronographe
de 854»
Dessin d'Hermann ou de Peter
Vischer, vers 1500 - 1510
* copie conservée à Vienne,
Nationalbibliothek, cod. 3126, fol. 3
- 14 Médallions en or d'empereurs
romains tardifs :
Valentinien II, Eugène,
Honorius, Théodose 1er
- 15 Médallions en or
de l'empereur Valens*
In Francesco Gnechchi,
I Medaglioni romani descritti
ed illustrati, Bologna,
1912, vol. 1, pl. 7
* 364 - 378

Tous ceux qui sont intéressés en les images pensives sont, finalement, à la recherche de leurs propres images pensives, de leurs propres complices. Pour moi, les travaux des auteurs très différents comme John Stezaker, Duane Michals, Sarah Moon et la photographie conceptuelle (William Anastasi, Ugo Mulas, etc.), ont été, toujours fortement inquiétants.

John Stezaker, Old Mask II, 2006

Duane Michals, Things are Queer, 1973

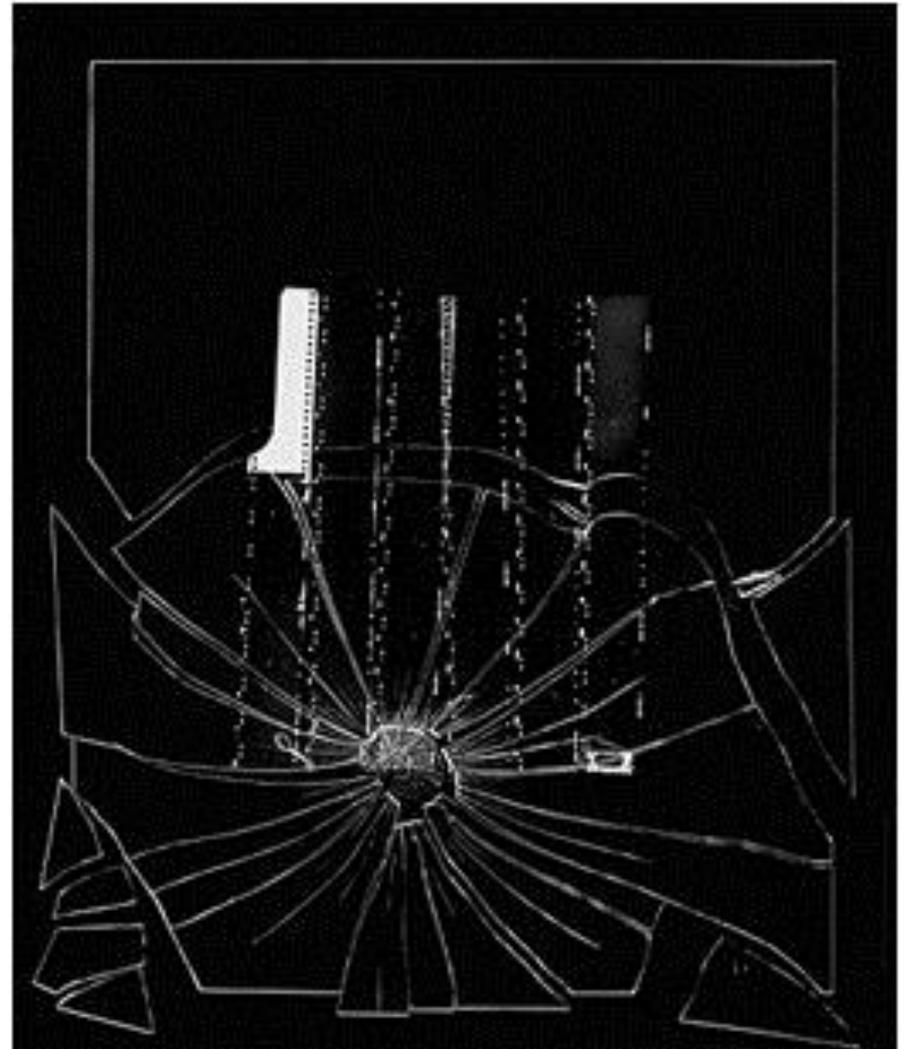
Sarah Moon, La robe rouge, 2010

Sarah Moon, Les tulipes, 2003

William Anastasi, Nine Polaroid Photographs of a Mirror, 1967

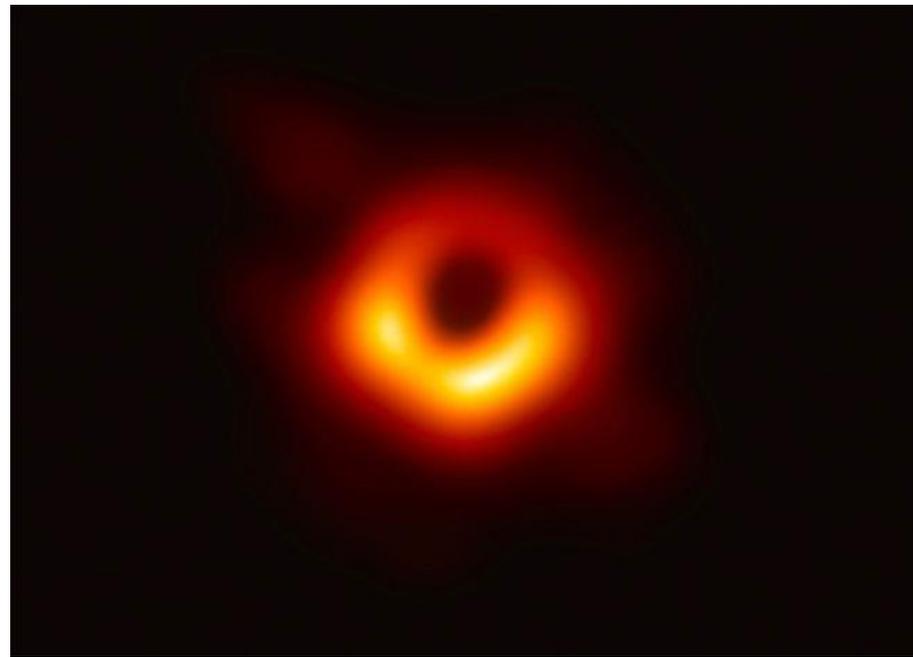

Ugo Mulas, Les vérifications, Fin de les vérifications.
Pour Marcel Duchamp, 1969-1972

II. L'image comme double-du-monde (ou, l'image document)

John Moore, *Crying Girl on the Border*, 2019

Event Horizon Telescope Collaboration, black hole at the heart of distant galaxy Messier 87, 2019

Selfie collective pendant la cérémonie des Oscars 2014

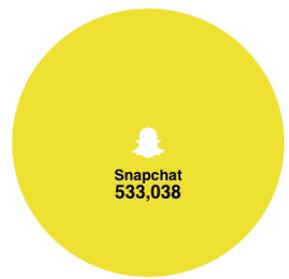
Ces images fonctionnent comme des documents. Elles ont, dans leurs propres « espaces discursifs », des fonctions très précises afin de collaborer avec la production d'une certaine type de connaissance (et control) sur la « réalité ». Elles existent pour « éclairer » le monde et nous aider à effacer ses espaces « sombres ». La photographie comme double-du-monde sert à surmonter le caractère plié de l'existence.

« Contrairement à la photographie-expression ou à la photographie-matériau, que l'on abordera plus loin, contrairement aussi au dessin, à la peinture, ou aux images de synthèse, la **photographie-document** veut entièrement référer à une chose sensible matérielle existante préalablement, à une réalité étrangère, dont elle se fixe pour programme d'enregistrer la trace et de reproduire fidèlement l'apparence. Cette **métaphysique de la représentation**, qui se fonde autant sur les capacités analogiques du système optique que sur la logique d'empreinte du dispositif chimique, aboutit à une éthique de l'exactitude et à une esthétique de la transparence.

En dépit de ce qui s'est beaucoup dit et écrit par naïveté, cécité ou esprit polémique, ni l'exacte ni le vrai ne sont inhérents à la photographie. Si les images peuvent passer pour être exactes, et même vraies, elles ne peuvent pas en elles seules leur exactitude ou leur vérité. « La vérité étant inséparable d'une procédure qui l'établi », on aura à comprendre selon quelles procédures les photographies-documents, qui sont de part en part construites, conventionnelles et médiates, ont pu apparaître comme réalistes, immédiates, exactes et vraies. Ou comment la chaîne de transformations qui conduit de la chose à l'image peut culminer dans l'exacte et le vrai. En un mot, on aura à comprendre une production de certitudes, ou de croyances, et à décrire les mécanismes des énoncés et des formes qu'elle met en jeu ».

Photos shared since you landed on this page

01 : 00

Facebook 38
Twitter
Google+
Pinterest 96
Code editor

ANTRVM PLATONICVM

Maxima pars hominum cecis immersa tenebris
 Volvitur assidue, et s' fultus letatur inani:
 Adspice ut obiectis obstitit in heret umbris,
 Vt VERI simulacra omnes mirentur amentq;

Et s' tollit' vanâ ludantur imagine rerum.
 Quam pauci meliore luto, qui in lumine puro
 Secreti à s' tollit' turba, lullbria cernunt
 Rerum umbras rectaq; expendunt omnia luce:

Hi posita erroris nebula dignoscere possunt
 Vera bona, atque alios ceca sub nos se latentes
 Extrahere in clarâ lucem conantur, ac illis
 Nullus amor lucis, tanto est 3' rationis egessus.

CC. Harlemensis Juv.
 Saenredam Sculpsit.
 Henr. Hondius excudit.
 1604.

H. L. SPIEGEL FIGVRARI ET SCYLPI CVRAVIT. AC DOCTISS. ORNATISS. QZD. PET. PAAW IN LVGDVN. ACAD. PROFESSORI MEDICO D.D.

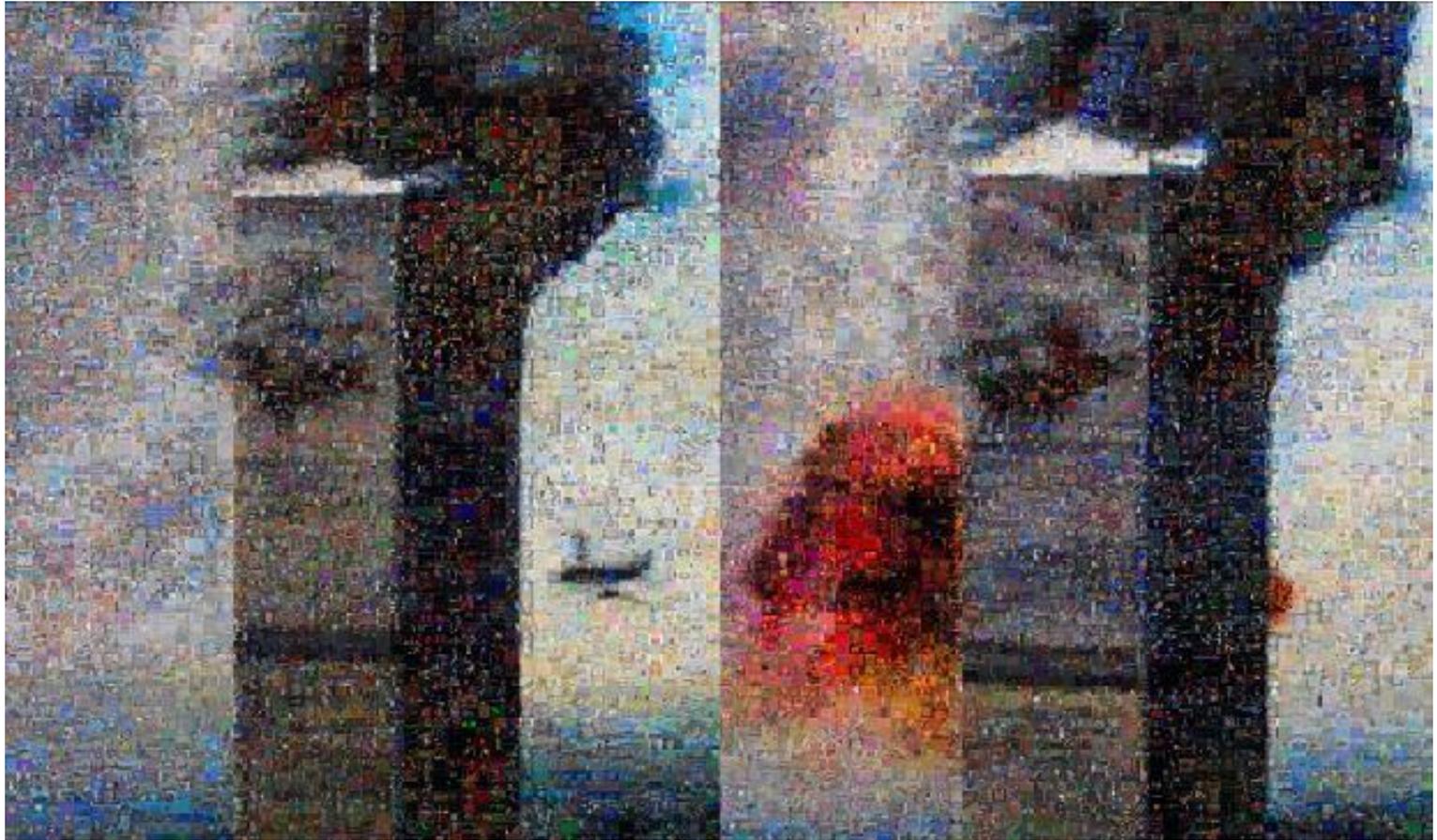
III. Des histoires rebelles: les images assemblées

« C'est la même chose pour ~~le livre~~ la photographie et le monde : ~~le livre~~ la photographie n'est pas image du monde, suivant une croyance enracinée. ~~Elle~~ Elle fait rhizome avec le monde, il y a évolution ~~du livre~~ de l'image photographique et du monde, ~~le livre~~ la photo assure la déterritorialisation du monde, mais le monde opère une reterritorialisation ~~du livre~~ de la photo, qui se déterritorialise à son tour en ~~lui-même~~ elle-même dans le monde (~~si~~ si elle en est capable et ~~si~~ si elle le peut). Le mimétisme est un très mauvais concept, dépendant d'une logique binaire, pour des phénomènes d'une tout autre nature »

« (...) le rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque, et chacun de ses traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature, il met en jeu des régimes de signes très différents et même des états de non-signes. Le rhizome ne se laisse ramener ni à l'Un ni au Multiple ».

Oscar Gustav Rejlander, *Two Ways of Life*, 1857

Joan Fontcuberta, Googlegrama 04: 11-S NY, 2005.
Mots de recherche: « Yahvé » et « Allah » en espagnol, français et anglais.

Hannah Höch, Flucht (Flight) , 1931, Collage, 23 × 18.4 cm

Kylo Ren vs Luke Skywalker, Star Wars The Last Jedi, épisode VIII (captures d'écran).

Marinus Jacob Kjeldgaard, "Le Monde vivrait encore en paix... si chacun faisait son métier", « Marianne », n° 363, 4.10. 1939

Famille « royal » en Espagne, 2005

Martha Rosler, *Balloons* from the series *House Beautiful: Bringing the War Home*, c. 1967-72

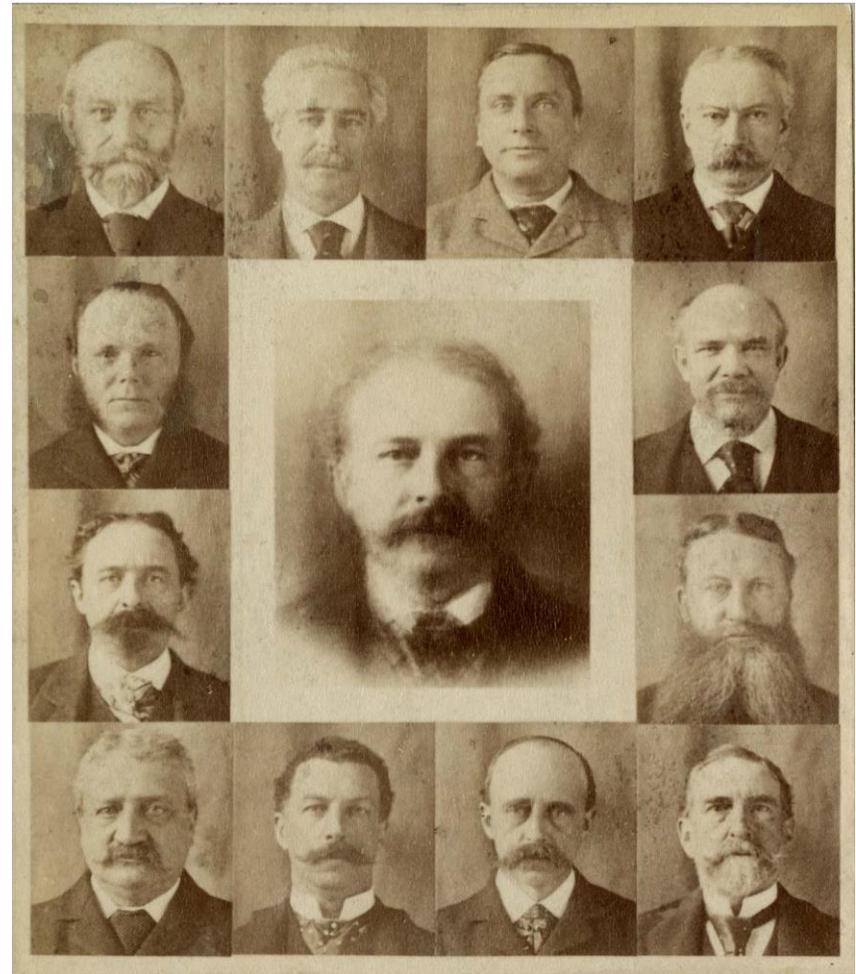

Martha Rosler, *Gladiators* from the series *House Beautiful: Bringing the War Home*, 2004

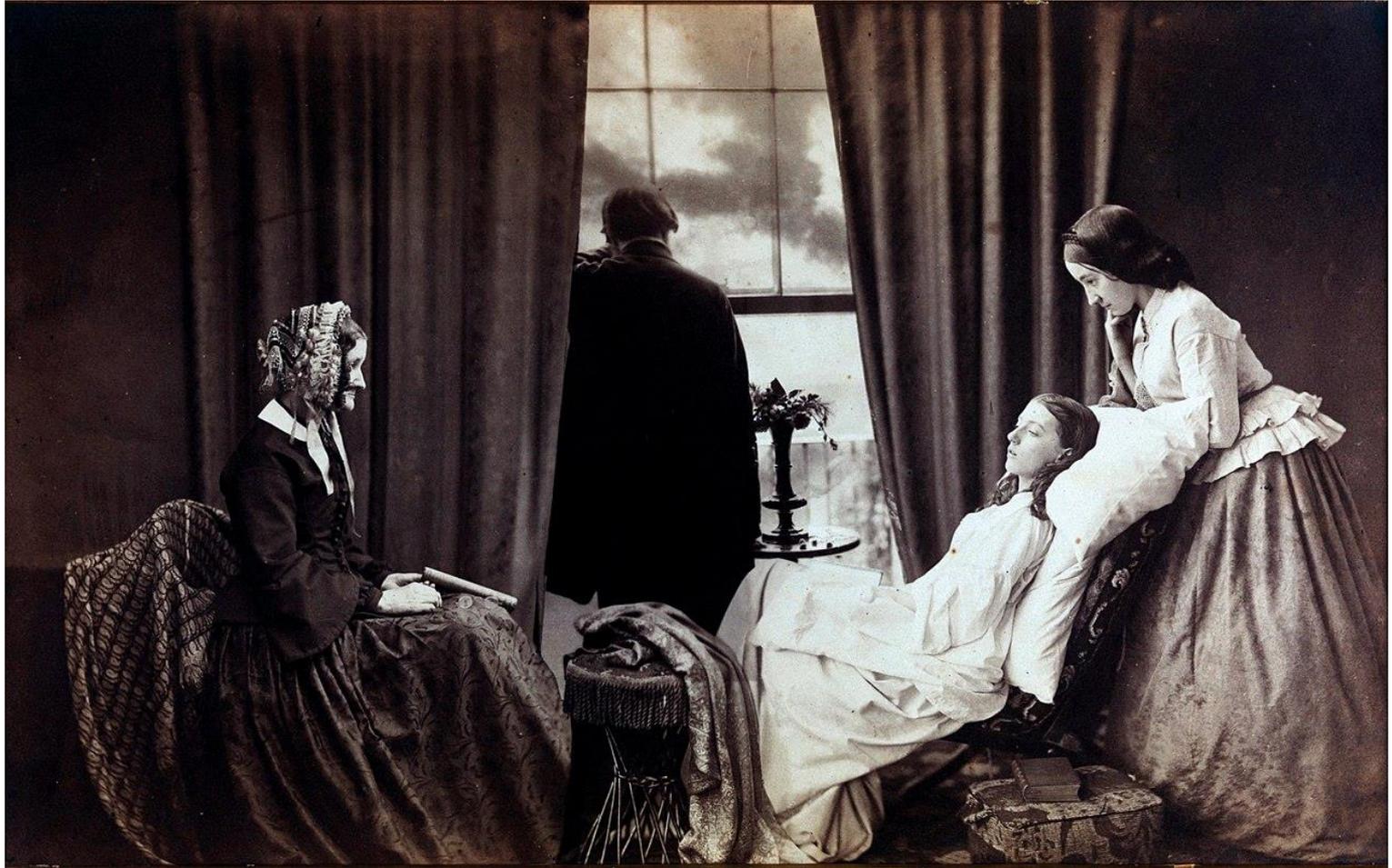
**SPECIMENS OF COMPOSITE PORTRAITURE
PERSONAL AND FAMILY.**

 <p><i>Alexander the Great From 6 Different Medals.</i></p>	 <p><i>Two Sisters.</i></p>	 <p><i>From 6 Members of same Family Male & Female.</i></p>
<p>HEALTH.</p> <p><i>23 Cases. Royal Engineers. 12 Officers. 11 Privates</i></p>	<p>DISEASE.</p> <p><i>6 cases</i></p> <p><i>9 cases</i></p> <p><i>Tubercular Disease</i></p>	<p>CRIMINALITY.</p> <p><i>8 cases</i></p> <p><i>4 cases</i></p> <p><i>2 Of the many Criminal Types</i></p>
<p>CONSUMPTION AND OTHER MALADIES</p>		
<p>I</p> <p><i>20 Cases</i></p> <p>II</p> <p><i>36 Cases</i></p> <p><i>56 Cases</i></p> <p><i>Co-composite of I & II</i></p> <p><i>Consumptive Cases.</i></p>	 <p><i>100 cases</i></p> <p><i>50 cases</i></p> <p><i>Not Consumptive.</i></p>	

Francis Galton, Composite portraiture, 1883.

Henry Pickering Bowditch, Twelve Boston physicians and their composite portrait, 1892

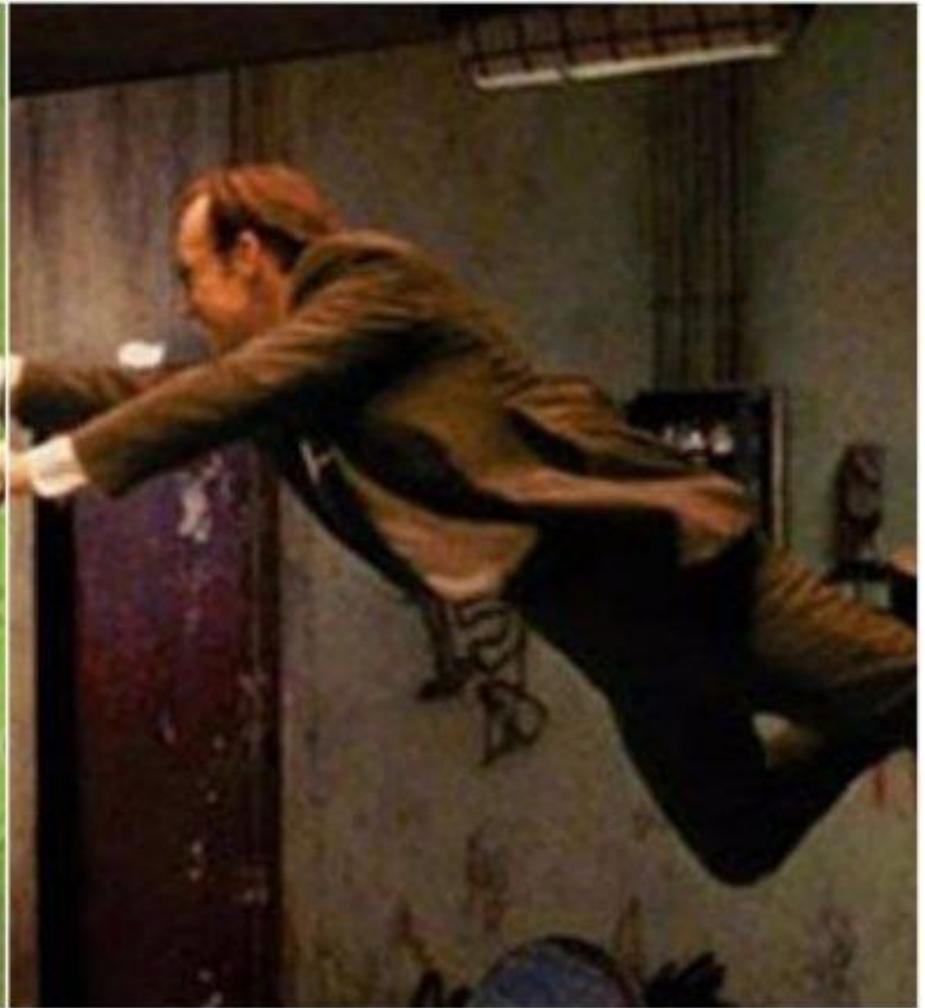
Henry Peach Robinson's *Fading Away*, 1858

Millard Tydings et Earl Browder, 1950.

IV. L'image composite aujourd'hui

- « La composition des années 1990 est au fondement d'une esthétique tout autre, caractérisée par la fluidité et la continuité. Désormais, les éléments fusionnent et les frontières sont effacées plutôt qu'accentuées. [...] Dans la composition numérique, les éléments ne sont pas juxtaposés mais fusionnés, et leurs frontières sont effacées plutôt que mises en avant » (Lev Manovich, *Le langage des nouveaux médias*, 2001, p. 393).
- « Le terme image composite - qui tend à se généraliser - désigne ces images formées d'éléments différents, parfois disparates, obtenues le plus souvent par l'usage des technologies numériques (photographie numérique, logiciel de traitement d'images, modélisation, etc.) auxquelles viennent s'ajouter les prises de vues réelles » (Marcel Jean, *L'image composite : Une histoire de mutation*, en : *L'animation en question*. Numéro 125, décembre 2005, p. 12).
- « Ce « langage des nouveaux médias » (...) porte moins attention à ce qui se passe entre les éléments sélectionnés qu'à leur agencement sans heurts, qu'à leur coexistence au sein d'une même composition. Les effets et transitions toujours plus nombreux au sein des logiciels de création manifestent une conception de l'œuvre comme unité fluidifiée, ensemble sans accidents » (Anthony Masure, *Le design des programmes des façons de faire du numérique*, 2014, p. 213).

The Matrix (1999)

Batman vs Superman. Dawn of Justice (2016))

V. En guise de conclusion

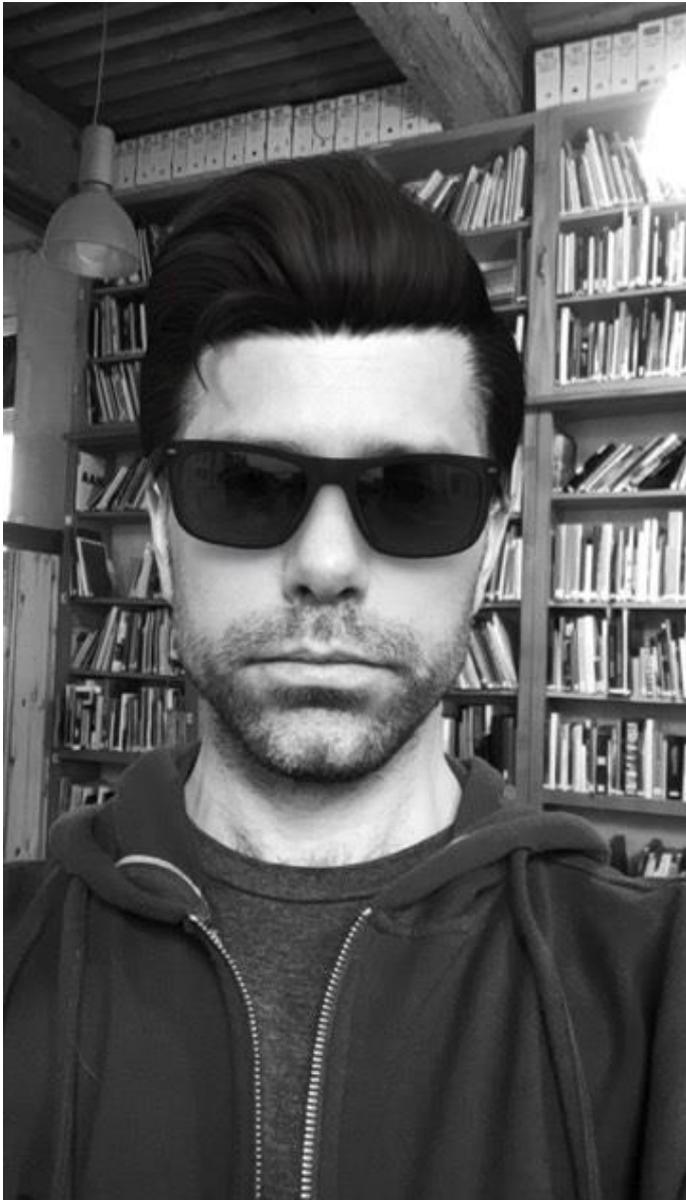

Image composite créée avec le software de production d'images « photographiques » de l'application Messenger pour smartphones.