

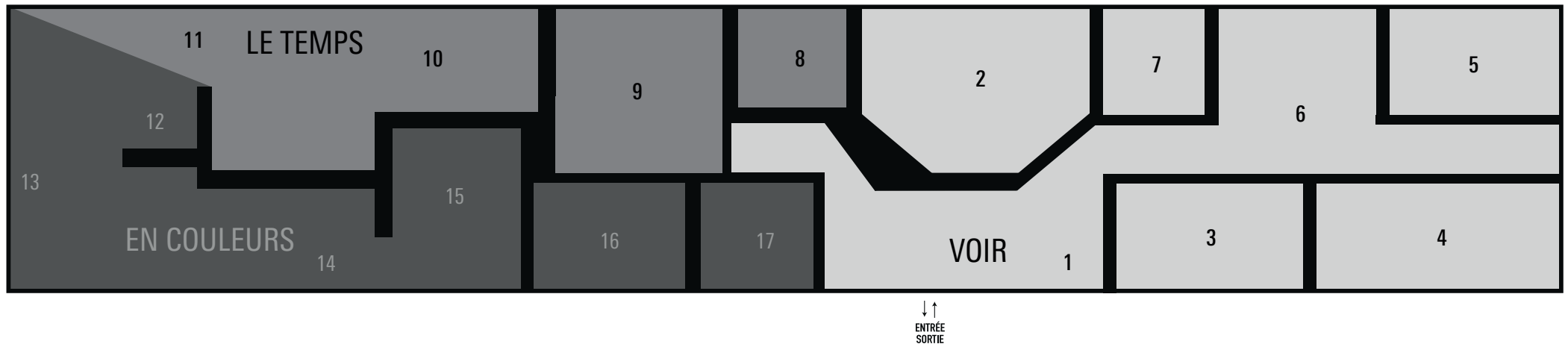

VOIR LE TEMPS EN COULEURS

LES DÉFIS DE LA PHOTOGRAPHIE

GALERIE 2

- 1 – La fabrique de la photographie
- 2 – Le jeu des ombres
- 3 – Reproduction mécanique
- 4 – Simplement montrer leurs photographies
- 5 – La conquête de l'invisible
- 6 – La conquête de l'espace
- 7 – La conquête de la montagne
- 8 – La conquête de l'instant
- 9 – La conquête du mouvement
- 10 – Le flash stroboscopique du docteur Edgerton
- 11 – Jumpology
- 12 – La conquête de la couleur
- 13 – Les Archives de la Planète
- 14 – L'avenir de la photographie
- 15 – Les couleurs de Saul Leiter
- 16 – L'Amérique à l'assaut de la couleur
- 17 – Les tableaux photographiques de Gerhard Richter

Voir le temps en couleurs. Les défis de la photographie

13.07 → 18.11.24

Commissaire de l'exposition : Sam Stourdzé

L'exposition Voir le temps en couleurs propose de relire l'histoire de la photographie à l'aune de ses plus grands défis techniques, depuis son invention au cœur du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. À travers trois chapitres – la révélation, l'instant et la couleur –, elle rassemble près de 350 œuvres ayant marqué durablement son histoire, de l'invention de la *camera obscura* forme inaugurale de l'image reproduite, aux manipulations contemporaines de la lumière fixée sur des supports sensibles. Dans un chassé-croisé temporel inédit, l'exposition met l'accent sur quatre grandes figures de la photographie, Constantin Brancusi, Harold Edgerton, Saul Leiter et Helen Levitt, tous mus par une même idée : fabriquer une image, c'est d'abord maîtriser les défis matériels de son support. Cette traversée historique se ponctue d'œuvres contemporaines qui réactivent des procédés anciens, du cyanotype au cibachrome. Les dix-sept salles de l'exposition retracent les grandes conquêtes de l'image au XXe siècle, du cosmos à l'infiniment petit, des lois de la physique et de la mécanique des corps à celles de la couleur et ses vibrations. Ensemble, elles racontent le glissement du registre des sciences et de la technique vers celui des beaux-arts et de l'esthétique.

ÉCOUTEZ !

Nouvel épisode
du podcast du
Centre Pompidou-Metz

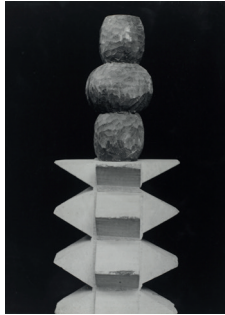

Une question à poser
ou l'envie de converser ?
Nos médiateur-ice-s
sont à votre disposition.

VOIR

Révéler un sujet pour le fixer en une image est l'un des tout premiers enjeux de la photographie. La première section de l'exposition aborde ainsi les nouveaux terrains visuels que cette dernière a pu conquérir au cours de son histoire : l'art, le paysage, l'infiniment grand ou encore l'invisible...

FOCUS OEUVRES

a

a | Constantin Brancusi, *Plante exotique*, 1925

L'intérêt de Constantin Brancusi pour la photographie trouve son ancrage dans sa capacité à révéler ce qui échappe ordinairement à l'œil. À partir des années 1920, il met en scène les sculptures de son atelier, posées sur des socles en mouvement et arrangées par des jeux de lumière. En figurant ses œuvres au sein de leur espace naturel, Brancusi propose de libérer la photographie d'œuvre d'art de son objectivité habituelle.

b

b | Gustave Le Gray, *Copie de la Joconde*, XIXe siècle

Chargé en 1851 par la Commission des monuments historiques d'établir un inventaire photographique des monuments français en vue de leur restauration, Gustave Le Gray annonce l'utilisation de la photographie à large échelle. La *Copie de la Joconde*, d'après un dessin d'Aimé Millet de 1848, constitue un exemple des manipulations expérimentales auxquelles l'artiste s'adonne et fait partie d'un ensemble de plusieurs épreuves de teintes différentes, obtenues par des procédés de coloration aux sels de cuivre.

c

c | NASA, *Première sortie extravéhiculaire non attaché (Bruce Mc Candless II)*, 1984

Le 7 février 1984, au cours de la mission spatiale STS-41B, l'astronaute américain Bruce McCandless entreprend la première sortie extravéhiculaire de l'histoire. Grâce à des appareils photographiques de haute technologie adaptés aux conditions de l'espace et manufacturés par Kodak, la photographie devient l'outil privilégié pour documenter l'aventure spatiale et capturer le lointain.

LE TEMPS

Au cours de son évolution technique et plastique, la question du temps devient centrale dans l'histoire de la photographie. L'instantanéité, le temps de pose ou encore le mouvement sont autant de défis posés à la conquête temporelle de l'image par l'appareil photographique.

FOCUS OEUVRES

d

d | Hiroshi Sugimoto, *Kenosha Theater*, 2015

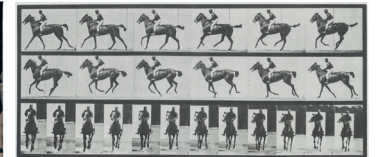
Depuis l'avènement de l'instantané, la photographie se comprend comme l'image d'un état figé du passé. Avec la série *Theater* amorcée en 1978, Hiroshi Sugimoto déjoue cette croyance en fixant le temps qui s'écoule. Réalisée dans de vieux cinémas et drive-in américains au moyen de temps de pose très longs, elle fait état d'une nouvelle conception de l'image-durée. Elle réunit 170 000 images en une seule photographie, comme « des fantômes ressuscités par l'excès d'images rémanentes » dit-il.

e

e | Étienne-Jules Marey, *Saut à la perche*, 1890

Parmi les nombreux sujets étudiés par le physiologiste Étienne-Jules Marey, des chevaux, des moutons ou des goélands, les mouvements physiques du corps des athlètes occupent une place de choix. Réalisée en 1890 à la station physiologique du bois de Boulogne, premier studio de prise de vue filmique au monde, cette chronophotographie enregistre sur une plaque fixe les poses successives d'un perchiste prises à quelques microsecondes d'intervalle, donnant une impression inédite de vitesse.

f

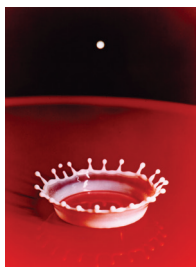
f | Eadweard Muybridge, *Cheval au galop*, 1887

En 1878, pour la première fois, Eadweard Muybridge parvient à capturer l'allure d'un cheval au galop au moyen de douze appareils photographiques juxtaposés les uns aux autres. Il démontre que le cheval n'a jamais les quatre fers en l'air au cours des phases d'extension. La découverte a l'effet d'un coup de tonnerre auprès des artistes de l'époque, jusqu'à Edgar Degas qui reprend les positions de l'animal pour ses sculptures.

EN COULEURS

Puisqu'il lui incombe de reproduire un sujet, la photographie s'est rapidement penchée sur l'intégration de la couleur aux images qu'elle produit. De multiples essais techniques ont ainsi permis de jouer sur la palette chromatique du réel autant que sur les intentions plastiques.

FOCUS OEUVRES

g

g | Harold Eugene Edgerton, *Milk Drop Coronet*, 1957

Sélectionnée en 2016 parmi les cent images les plus influentes de tous les temps par le magazine *Time*, la goutte de lait immortalisée par Harold Edgerton en 1956 démontre les progrès accomplis au XXe siècle dans la compréhension de la mécanique des fluides. Grâce au flash stroboscopique, le photographe prolonge les recherches menées dès 1895 par le physicien Arthur M. Worthington sur les différents stades de dissolution de liquides.

i | Madame Yevonde, *John Gielgud as Richard II in Richard of Bordeaux*, 1933

Madame Yevonde bouleverse les codes de la photographie couleur, célébrant au moyen de mises en scène burlesques les industries émergentes de la mode et du cinéma. En 1932, elle photographie le comédien britannique sir Arthur John Gielgud portraituré en *Richard II* pour la pièce à succès *Richard of Bordeaux* de la romancière Gordon Daviot. Des membres de la famille royale, des écrivains et des vedettes de cinéma, s'adonnent à des mises en scènes transgressant les archétypes de classe et de genre.

h

i

j

h | Léon Busy pour « Les Archives de la Planète », *Un acteur et une actrice du Théâtre Saïgonnais, en costume de scène, dans un jardin*, Ha-Noï, Tonkin, Indochine, 1915

Entre 1914 et 1921, Léon Busy réalise pour le compte des « Archives de la Planète » les premières photographies couleur du Vietnam et du Cambodge à l'époque de l'Indochine coloniale. Au carrefour de l'ethnologie naissante et de la géographie humaine, ses photographies illustrent sa maîtrise du procédé autochrome, caractérisé par un agglomérat de petits points de couleurs granuleux.

j | Helen Levitt, *M. Y.*, 1974

Lauréate d'une bourse Guggenheim en 1959 et en 1960 pour étudier les techniques de la photographie couleur, Helen Levitt s'impose par sa vision singulière de l'effervescence new-yorkaise. Sa série de photographies de rue des années 1970 offre un témoignage unique des États-Unis modernes, la plaçant dans l'héritage d'une photographie documentaire soucieuse de traduire la réalité sociale du pays, portée notamment par Walker Evans.

CHRONOLOGIE

- 1839 Louis Daguerre invente le daguerréotype, procédé photographique qui permet d'enregistrer une image obtenue dans une chambre noire sur une plaque d'argent sensibilisée à la vapeur d'iode.
- 1841 William Henry Fox Talbot invente le calotype, procédé à l'origine de la photographie argentique moderne, qui permet de réaliser des tirages multiples d'une même image grâce à l'emploi d'un négatif sur papier.
- 1851 Frederick Scott Archer développe le procédé au collodion humide, une plaque de verre sensibilisée par une solution saline qui permet d'obtenir des clichés de grande finesse au moyen de temps de pose considérablement réduits.
- 1866 La publication du premier traité de photographie appliqué aux recherches micrographiques. Laure Albin Guillot sera une figure pionnière de son application artistique dans la photographie des années 1930.
- 1869 Louis Ducos du Hauron invente la trichromie, l'une des toutes premières techniques de photographie couleur, fondée sur la superposition de trois négatifs pigmentés en jaune, rouge et bleu.
- 1882 Étienne-Jules Marey invente la chronophotographie, une méthode permettant d'enregistrer sur une seule plaque fixe les phases successives de corps en mouvement.
- 1891 Gabriel Lippmann met au point la photographie interférentielle, une technique d'imagerie spectrale qui permet de fixer les couleurs sur des plaques photosensibles sans recourir à l'utilisation de colorants. Cette découverte lui vaudra un prix Nobel en 1908.
- 1895 Wilhelm Röntgen découvre les rayons X, formes de rayonnement électromagnétique permettant de traverser les corps. Leur application est d'abord réservée à la médecine, avant de faire l'objet d'expérimentations artistiques.
- 1903 Les frères Lumière inventent le procédé autochrome, première technique industrielle de photographie couleur recourant à des plaques de verre saupoudrées de millions de particules microscopiques de grains de fécule de pomme de terre, teintées au préalable en vert, violet et orangé.
- 1926 Harold Edgerton met au point le flash stroboscopique, un dispositif électronique qui émet une puissante source de lumière par intermittence, au millionième de seconde près.
- 1928 Douglas Arthur Spencer développe la technique couleur Vivex, permettant de réaliser simultanément trois clichés monochromes au moyen d'une chambre photographique plutôt que trois prises de vue successives. La photographe Madame Yevonde en est l'une des utilisatrices les plus notables, ainsi que Man Ray.
- 1946-1970 Le procédé Dye-Transfer ou « transfert de colorant » constitue l'une des techniques les plus largement employées pour la photographie couleur. Les photographes de l'École de New York y recourent pour son rendu net et ses couleurs éclatantes.
- 1991 Invention du premier appareil photographique numérique.

a | Constantin Brancusi, *Plante exotique (détail)*, 1925, Epreuve gélatino-argentique, 39,9 x 29,9 cm
Collection Centre Pompidou, Paris Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle 647
© Succession Brancusi - Adagp, Paris 2024

b | Gustave Le Gray, *Copie de La Joconde*, XIXe, positif monochrome sur support papier, 19 x 28,6 cm Paris, musée Gustave Moreau Photo
© GrandPalaisRmn / René-Gabriel Ojeda

c | NASA, *Première sortie extravéhiculaire non attaché (Bruce McCandless II)*, 1984 Tirage chromogénique d'époque sur papier «This Paper Manufactured by Kodak», 33,6 x 26 cm Paris, collection Jean-Fabien G. Phinera

d | Hiroshi Sugimoto, *Kenosha Theater*, Kenosha, 2015 Gelatin-silver print 119.4 x 149.2 cm 47 x 58 3/4 in Framed: 154.3 x 182.2 cm Framed: 60 3/4 x 71 3/4 in (SUGI150001)
© Hiroshi Sugimoto; Courtesy Lisson Gallery.

e | Étienne-Jules Marey, *Saut à la perche*, 1890, Tirage d'une chronophotographie collé sur une plaque cartonnée annotée, 46,5 x 61,5 cm Paris, Collège de France, Archives, 55.1.55

f | Eadweard Muybridge, *Cheval au galop*, 1887 Epreuve photomécanique (héliogravure) 18 x 41,5 cm Paris, Musée d'Orsay, PHO 1983 165 160 22
© Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmid

g | Harold Edgerton, *Milk Drop Coronet*, 1957 Collection Arlette et Gus Kayafas
© Harold Edgerton/MIT, courtesy Palm Press, Inc., from the Kayafas Collection © 2010 MIT.
Courtesy of MIT Museum.

h | Léon Busy pour «Les Archives de la Planète» *Un acteur et une actrice du Théâtre Saïgonnais, en costume de scène, dans un jardin, Ha-Noi, Tonkin*, Indochine, 1915 Fac-similé d'après une plaque autochrome originale, 12 x 9 cm, Musée départemental Albert-Kahn, Département des Hauts-de-Seine, A7289

i | Madame Yevonde, *John Gielgud as Richard II in "Richard of Bordeaux"*, 1933.

j | Helen Levitt, *N.Y.*, 1971 Dye-transfer, 31,8 x 43,2 cm Cologne, Galerie Thomas Zander
© Film Documents LLC Courtesy Thomas Zander, Cologne

JEU CONCOURS

Scannez le QR code et tentez de
gagner 2 places pour la conférence
« Le monde en couleur »

Tirage au sort le 31 octobre 2024

INFORMATIONS PRATIQUES

OUVERTURE

Tous les jours,
sauf le mardi et le 1er mai

HORAIRES

Du 1er novembre au 31 mars

Lundi > dimanche : 10-18:00

Du 1er avril au 31 octobre

Lundi > jeudi : 10-18:00

Vendredi > dimanche : 10-19:00

BILLETTERIE

Sur place à nos guichets et en ligne
sur billetterie.centrepompidou-metz.fr,
ainsi qu'auprès des revendeurs.

Renseignements :

Tél. : +33 (0)3 87 15 39 39

(de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Mél : billetterie@centrepompidou-metz.fr

PASS-M SOLO, DUO et PASS-M Jeune

Un an d'événements culturels
et accès illimité aux expositions
seul-e ou à deux !

RÉSERVATIONS DE GROUPE

Tél. : +33 (0)3 87 15 17 17

(de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Mél : reservation@centrepompidou-metz.fr

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Renseignements :
accessibilite@centre-pompidou-metz.fr

Centre Pompidou-Metz

1, parvis des Droits-de-l'Homme
F-57020 Metz | +33 (0)3 87 15 39 39
contact@centrepompidou-metz.fr

centrepompidou-metz.fr

Membres de l'Établissement Public de Coopération Culturelle

Mécène fondateur

Partenaires média

