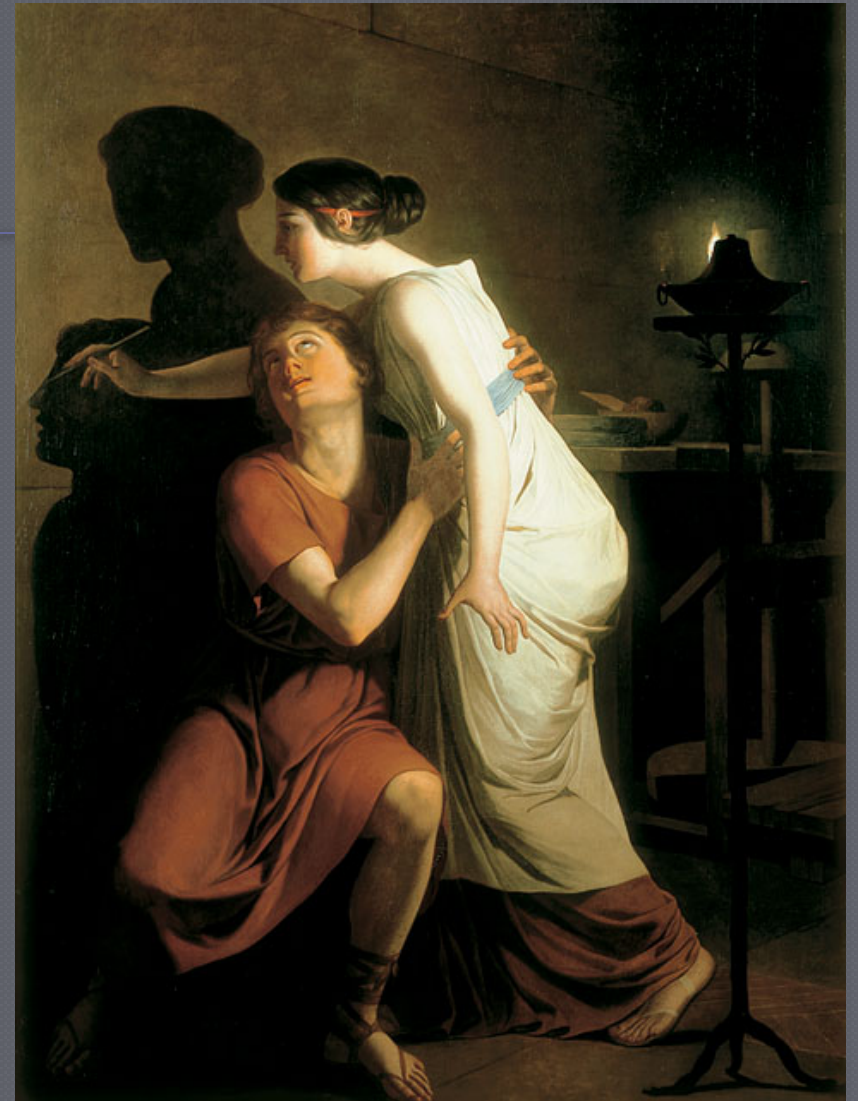

Philosophie de la trace photographique

Romain Couderc, Professeur agrégé de philosophie
avec la collaboration de Catherine Donnefort, professeure agrégée d'arts plastiques
Lycée Marie Curie, Sceaux
2012-2013, Cours en Première L Arts Plastiques, « Philosophie avant la Terminale »

« Un poète doit laisser des traces de son passage, non des
preuves. Seules les traces font rêver. »
(René Char, *La parole en archipel*)

Pline l' Ancien , *Histoires naturelles* : le mythe de la fille du potier Dibutade (ou Butadès) de Sicyone.

I- Qu'est-ce qu'une trace ?

- **A- PROBLEMATIQUE GENERALE**

-
- 1) Toute trace est « trace de... »

Richard LONG, *A line made by walking*, England, 1967

Giovanni Francesco CAROTO,
(1480-1555)
Portrait d'un enfant avec un dessin
(v.1523),
huile sur bois, 37 x 29 cm,
Museo di Castelvecchio, Vérone.

-
- 2) La trace est présence ou représentation d' une chose absente

Masque mortuaire
de Blaise Pascal

Empreintes de mains négatives dans la grotte
du Pech-Merle (Lot)

- 3) La différence de la trace

- Pompéi (Eruption du Vésuve en 79)
- moulages de corps ensevelis sous les cendres.

- **B- LA TRACE: MARQUAGE DE
L' IDENTITE HUMAINE ?**

○ 1) La trace génétique

Restes du corps de Richard III, dernier des rois Plantagenêt, mort en 1485, retrouvé en septembre 2011, dans la ville de Leicester, en Angleterre, sur le site de fouilles de Greyfriars (Université de Leicester).

Identification par analyse ADN.

○ 2) L'empreinte animale

- 3) Rupture ontologique

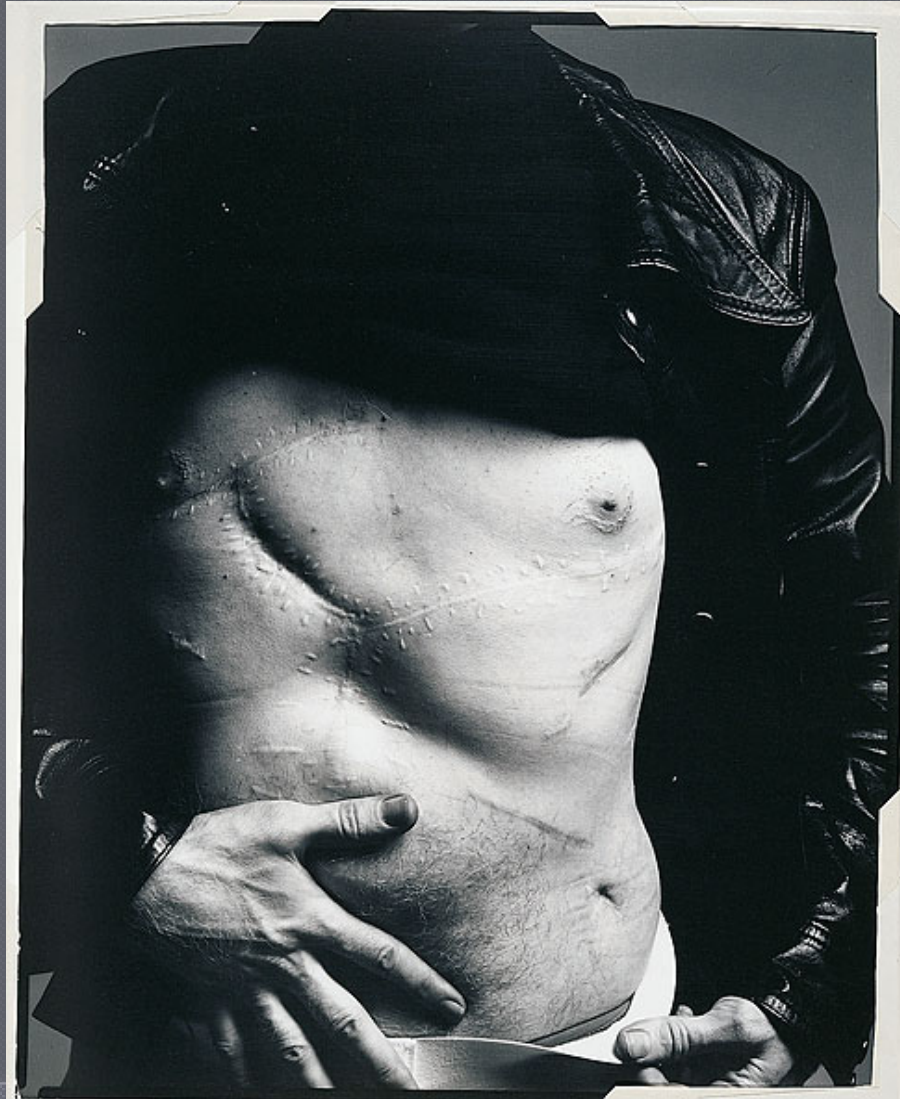

Iles Marquises (Polynésie française)
Tatouages traditionnels.

Michael Haneke, *La Pianiste* (2001)
(Adaptation du roman *La Pianiste*
d'Elfriede Jelinek)

Richard AVEDON, *Andy Warhol, artist, New York City, 1969*

Jackson Pollock au travail,
Photographies de Hans
NAMUTH

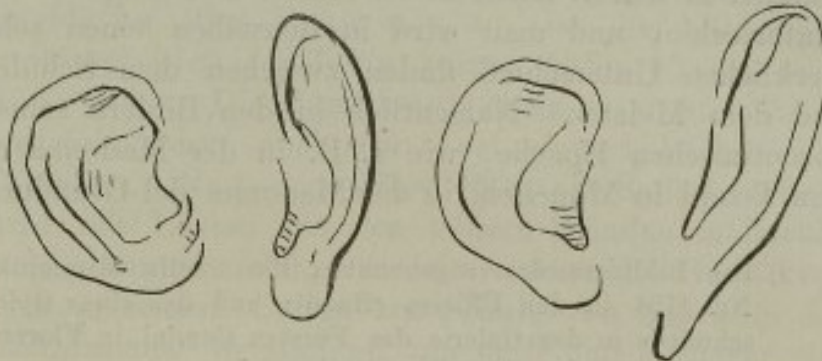
- **C- TRACES ET HISTOIRE HUMAINE**

-
- **D- LE PARADIGME DE LA TRACE
COMPRISE COMME INDICE.**

GIOVANNI MORELLI (1816-1891)

Jeder bedeutende Maler hat, sozusagen, seinen ihm eigenthümlichen Typus von Hand und Ohr.¹ Man

Fra Filippo.

Filippino.

Signorelli.

Bramantino.

Mantegna.

Giambellino.

Bonifazio.

Botticelli.

¹ Einige meiner erbittertsten Gegner behaupten, dass auf

Andrea Mantegna,
Le Martyre de saint Sébastien. 1480 (détail)
. Musée du Louvre, Paris.

Yves KLEIN, *Anthropométrie de l'époque bleue* (ANT 82), 1960

Andy GOLDSWORTHY
Ombre de pluie, Ecosse,
Juin 1984

II- Enjeux philosophiques de la trace photographique.

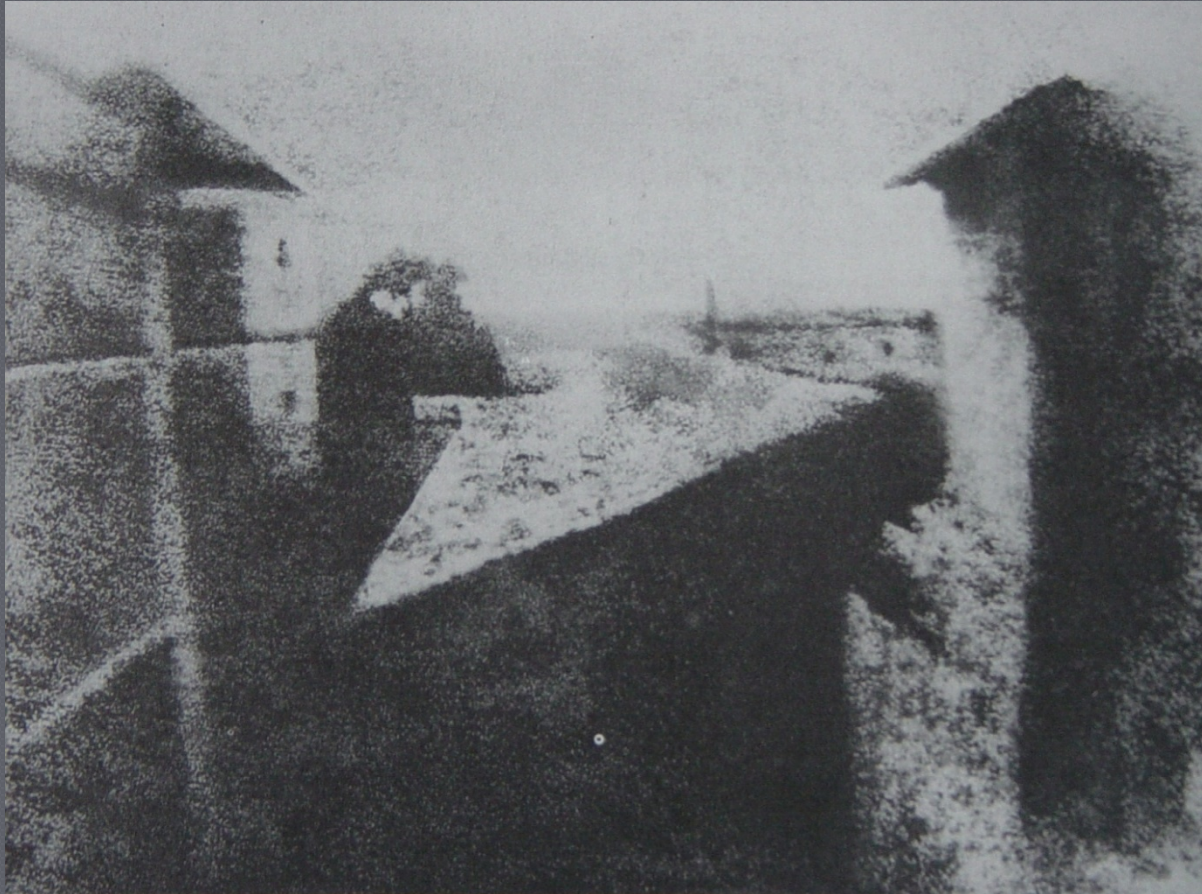

- **A- SPECIFICITE DE LA TRACE PHOTOGRAPHIQUE**

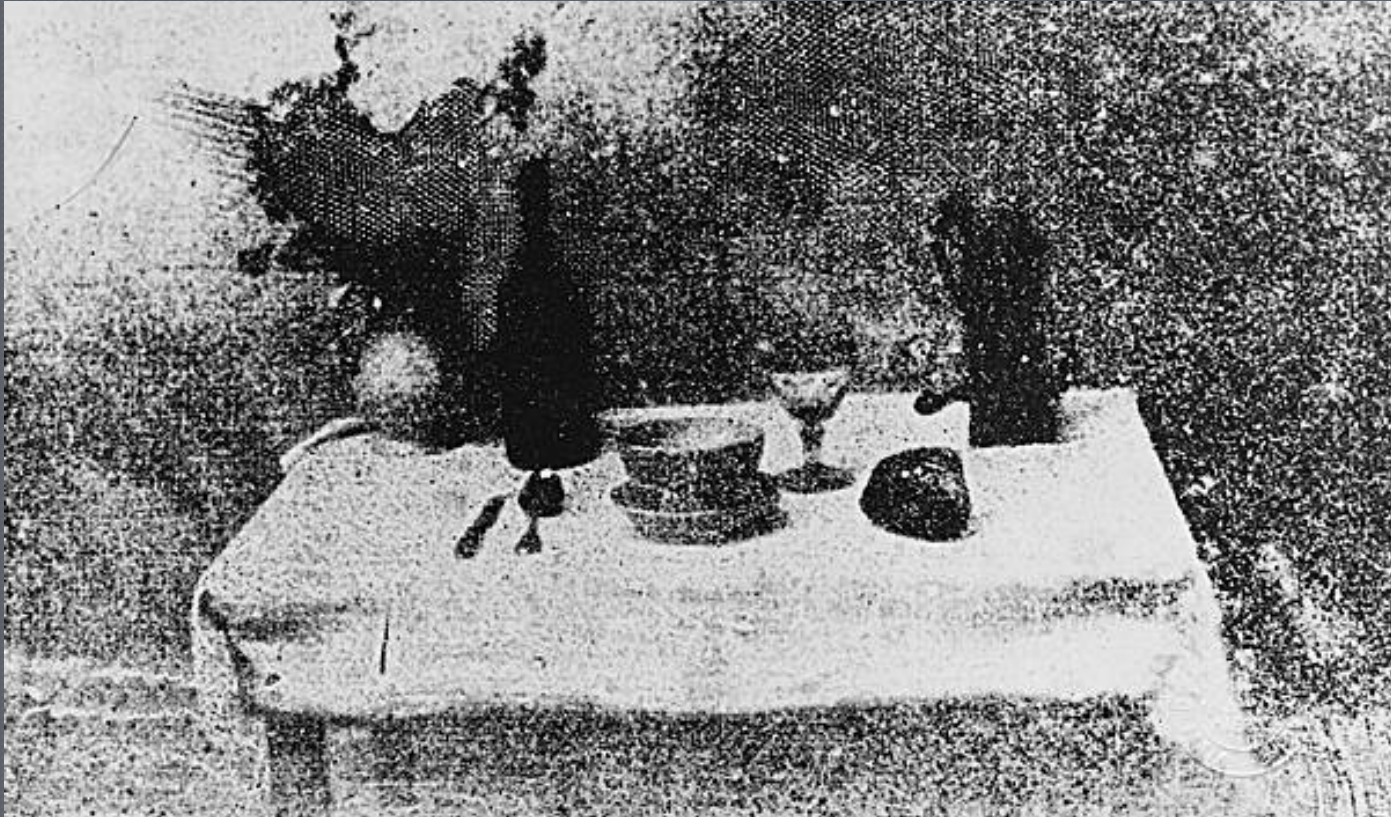
● 1) L'écriture de la lumière

Nicéphore NIEPCE, photo sur plaque d'étain, 1826

○ 2) L'empreinte abstraactive.

Nicéphore NIEPCE, *La table servie*, entre 1825 et 1830

○ 3) Approche sémiotique (Pierce)

Signes iconiques

Edouard MANET
Le citron,
1880-81

Albrecht DÜRER
Autoportrait à la pelisse
1500

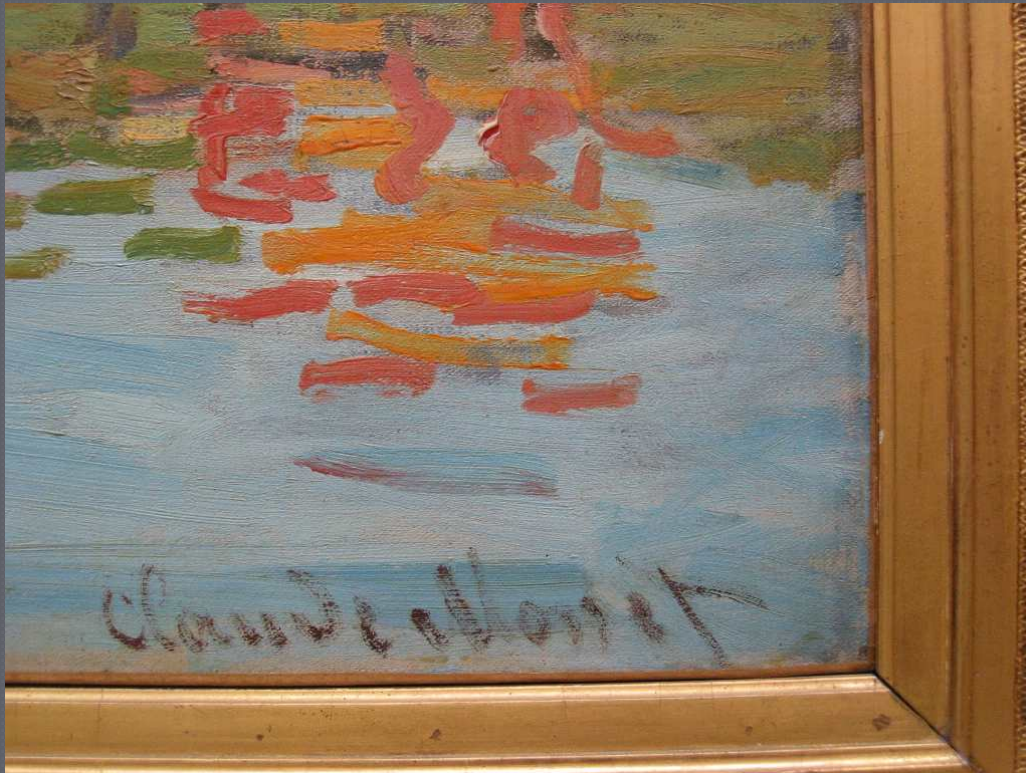
Signes symboliques

Philippe de Champaigne, *Nature morte au crâne*, XVIIème siècle

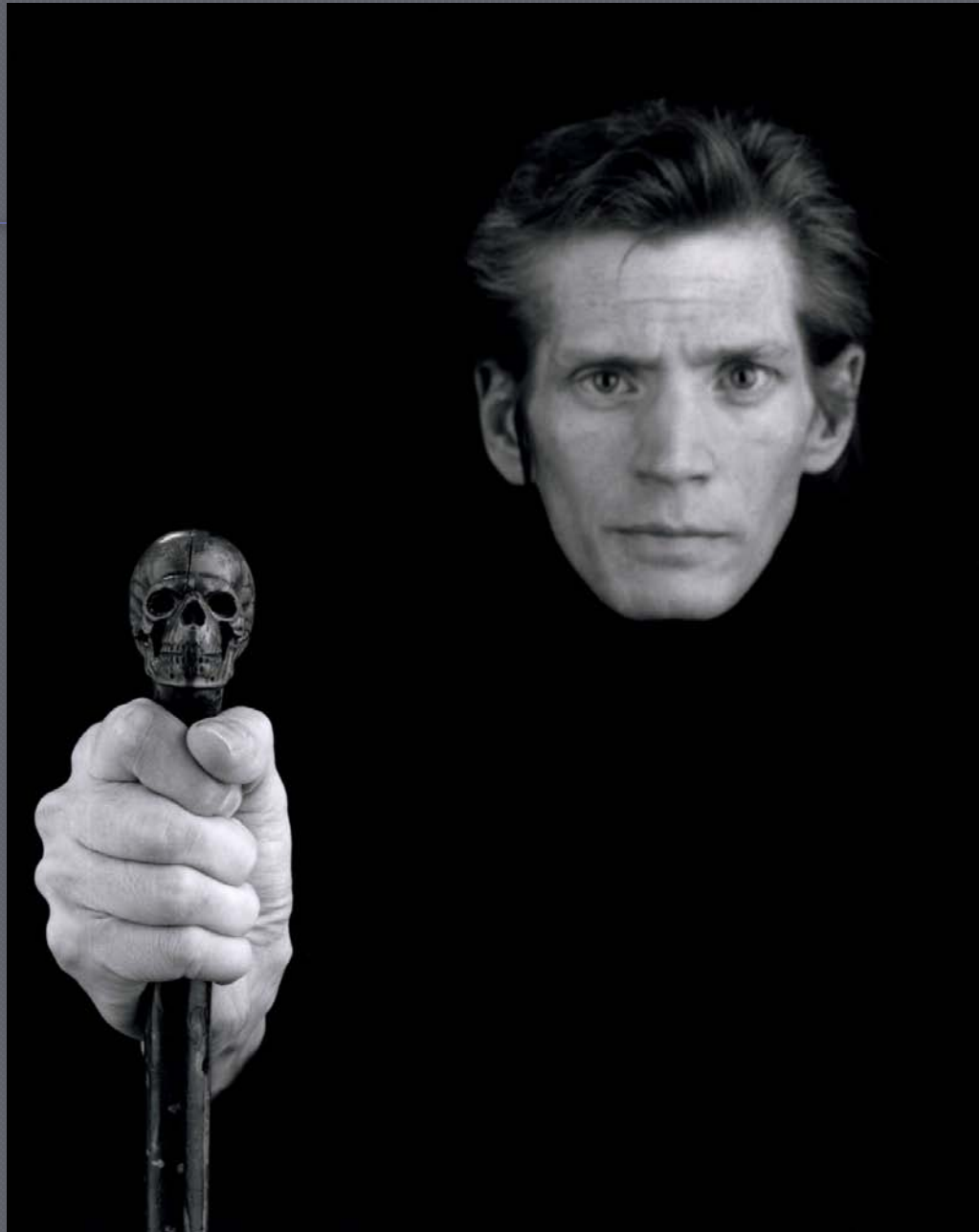
Signes indiciels

Claude MONET, *Régates à Argenteuil*, 1872 (détail)

Alberto GIACOMETTI,
Buste de Diego, 1957

Robert MAPPLETHORPE,
Autoportrait,
1988

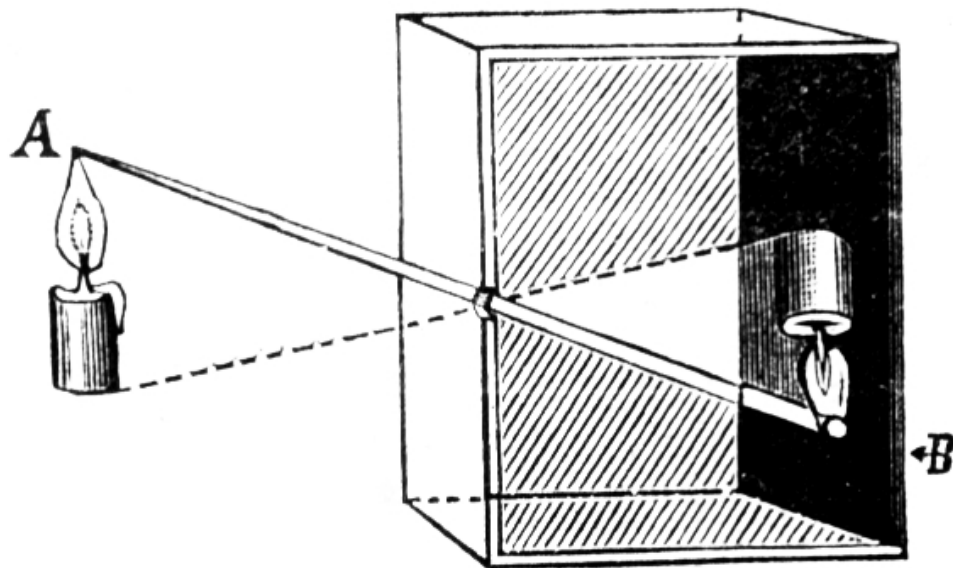

- **B- L' APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE:
SCIENCE ET TECHNIQUE**

- 1) La reproductibilité de la trace

Appareil de Niepce (entre 1820 et 1830)

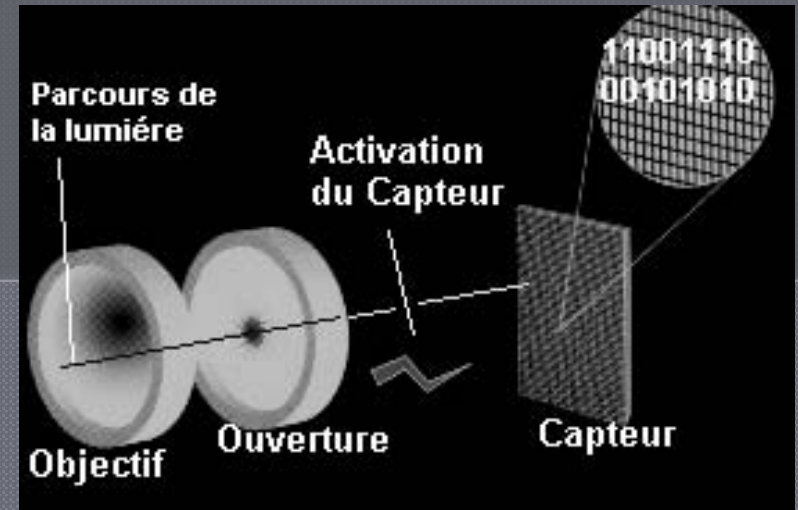
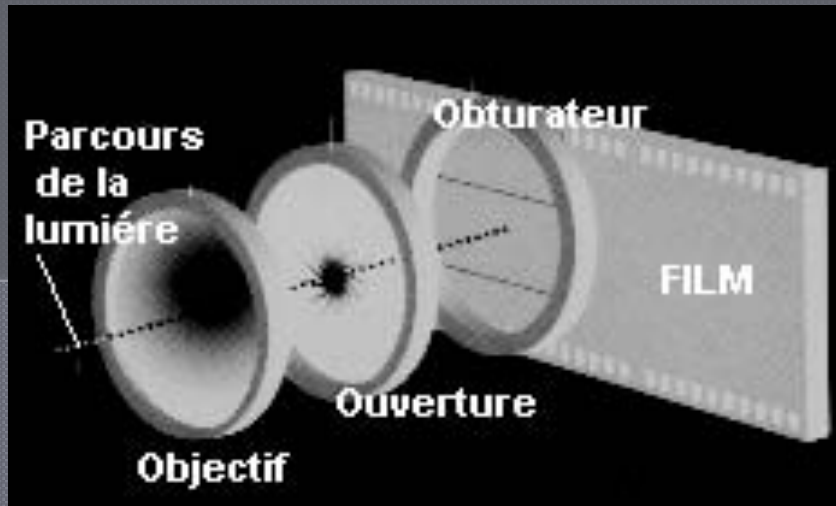

Photo argentique / photo numérique

-
- 2) Savoirs et techniques: la vision
perspectiviste.

CIMABUE

*Vierge à l'enfant en majesté entourés
de saints, vers 1280*

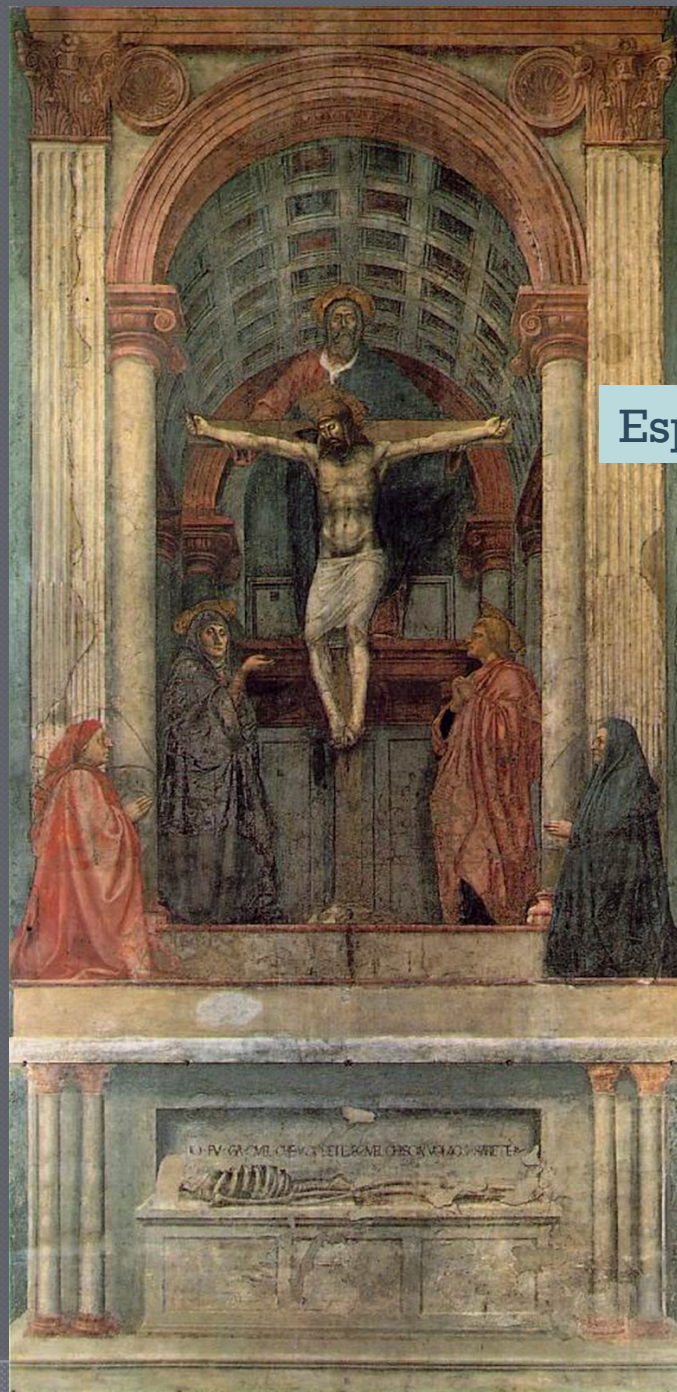
Espace agrégat

MASACCIO

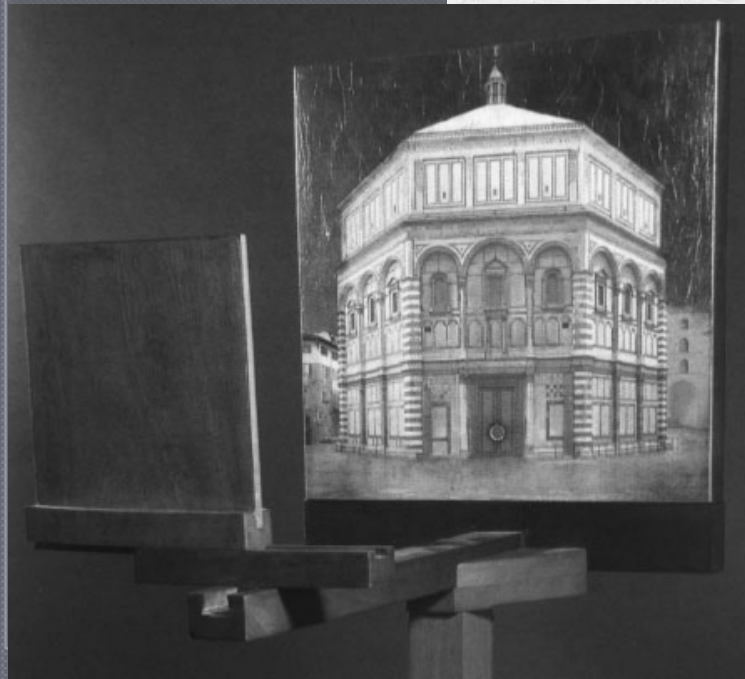
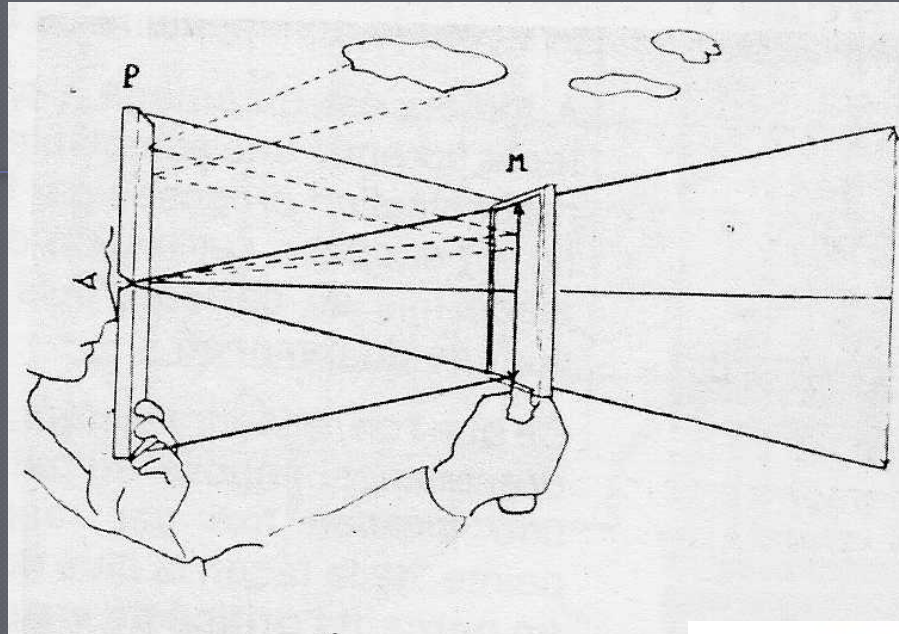
*La Trinité,
1428*

Espace système

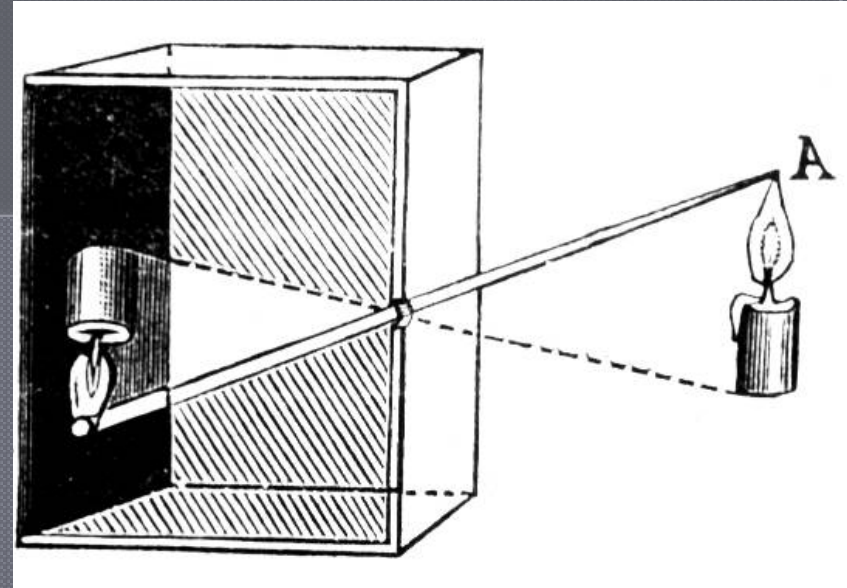
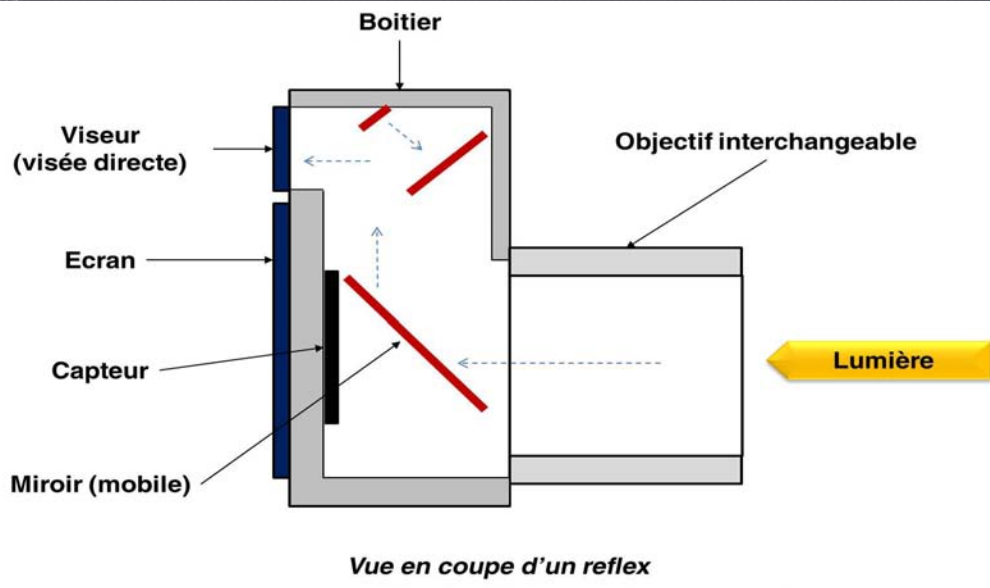

Schéma de l'expérience de Brunelleschi

○ 3) Conséquences...

Raymond Depardon - *Beyrouth*, 1978

- **C- REPRESENTATION DE LA REALITE ?**

René MAGRITTE, *La trahison des images*, 1929

Ceci n'est pas une pipe.

Magritte

- 1) La représentation n'est pas la similitude

Diane ARBUS
A Brooklyn Family, 1962

- ② 2) « *Nous ne connaissons que des phénomènes* » (Kant)
-

- 3) Conséquences: La réalité accessible, mais « *le réel est barré* » (Lacan)
-

III- Esthétique de la trace.

- **A- ART ET *MIMESIS***

Francis BACON, *Autoportrait*, 1969

Chuck CLOSE, *Linda*, 1975

Alberto GIACOMETTI,
Homme traversant une place,
1949

Duane HANSON,
Supermarket Lady, 1970

- **B- LA PHOTOGRAPHIE ET SES ENJEUX ESTHETIQUES**

-
- ① 1) La photographie sans art, la photo sans monde ou « immonde ».

-
- 2) Quelques fonctions esthétiques de la photographie.

- a- Faire voir quelque chose qu' on ne voit pas.

Henri CARTIER-BRESSON,
Derrière la gare Saint-Lazare,
1932

● b- Révéler le grotesque dans le banal.

Martin PARR, *Ascot*, 2003

c- Modifier la lecture par le détail.

Yao LU

● d- Mettre en scène.

William Klein
Gun 1
New-York 1955

Martin LIEBSCHER , *Redaktion Berlin, 2002*

Conclusion: la trace comme
invention d'un style.
