

Dossier pédagogique

PROJECTION D'ICÔNE



Dominique Peysson, *Portée comme Ophélie dans les eaux endormies*, 2021

L'image dans la presse

L'avènement des procédés tramés p. 2

Des condensés iconographiques p. 3

L'image-icône dans l'art

Le détournement des documents iconographiques p. 4

L'image codifiée p. 5

Petit lexique p. 7

À découvrir p. 8

L'image dans la presse

L'avènement des procédés tramés

L'image comme vecteur d'information s'impose dans la presse du XIXe siècle. Les journaux accueillent ainsi des images sous la forme de gravures, bien avant la photographie.

De la gravure à la similitravure

Née avec le XIXe siècle, la lithographie, souvent présentée comme déterminante dans le succès de la presse illustrée, est en fait très peu employée. Les éditeurs recourent encore, et durant une bonne partie du siècle, à la gravure sur bois, plus facilement insérable dans les formes typographiques. C'est sur cette technique que *L'illustration*, premier hebdomadaire d'actualités illustré en France, bâtit son succès. Et, dans son sillage, un grand nombre de titres de la presse illustrée.



Départ d'un Républicain pour la prison du Mont-Saint-Michel, Canard (1833)

Alors même que la photographie s'impose comme pratique documentaire, les imprimeurs privilégient longtemps encore les procédés techniques fondés sur le dessin en noir et blanc. Ce n'est qu'au tournant des XIXe et XXe siècles que la photographie prend le pas sur les autres images d'actualités.



Attentat au bois de Boulogne, L'illustration (1897)

Ce sont toutefois les techniques d'insertion des tirages photographiques dans les journaux qui se révèlent les plus décisives. Après de nombreux tâtonnements s'impose effectivement un procédé

de reproduction photomécanique : la similitravure, fondée sur une trame qui divise la photo en une myriade de points plus ou moins denses. Dès lors, les photographies en noir et blanc essaient dans la presse.

Le procédé demi-ton

En imprimerie, la trame correspond à un maillage de points permettant de reproduire les documents monochromes. La trame classique est ainsi déterminée par un nombre de points fixe, régulièrement espacés dans les deux directions perpendiculaires, alignés avec un certain angle sur l'horizontale. La taille des points détermine le niveau de gris.



L'été, L'illustration (1884)

Le procédé demi-ton - ou similitravure également connu sous l'anglicisme halftone - réduit l'image imprimée à une seule encre et forme avec cette encre des points de différentes tailles ou écarts. Cette reproduction est basée sur l'illusion d'optique que ces minuscules points forment plusieurs niveaux de gris.



L'été (détail), L'illustration (1884)

C'est grâce à cette technique que les images sont reproduites en noir et blanc dans les journaux. Les imprimantes ne pouvant imprimer que des points d'encre, le procédé demi-ton les arrange de telle sorte que l'œil humain ne discerne plus ces points mais les intègre pour donner une illusion de plusieurs niveaux de gris.

Des condensés iconographiques

En 1920, la photographie a déjà envahi tous les secteurs : portraits, presse, mode et publicité utilisent toutes les innovations liées à ce médium.

L'icône

L'histoire de la photographie a été marquée par de nombreux clichés qui sont restés gravés dans l'esprit du monde entier. Un nouveau sens du mot icône est ainsi apparu au XXe siècle : l'icône comme photographie de presse devenue LA photographie, celle qui a une notoriété internationale.



Mort d'un soldat républicain, Robert Capa (1936)

Ces photographies de presse qui demeurent retrouvent plus ou moins consciemment des archétypes universels, comme ceux de la compassion ou de la révolte et elles sont efficaces parce qu'elles s'inscrivent dans la tradition iconographique et les codes symboliques du monde occidental.



La Madone de Bentalha, Hocine Zaourar (1997)

Toutefois, les photographes eux-mêmes remettent parfois en cause le travail de témoignage et de représentation du réel de ces images. Ainsi le photographe Gilles Saussier écrit : « Les photographies de reportage sont des images-gigognes, images qui se donnent pour une condensation de l'événement lui-même, un concentré de signification historique, alors qu'elles sont des condensés iconographiques, réalisées au prétexte de l'information. »

Le cadrage

« L'image médiatique est une réduction du réel, elle est issue d'un choix iconiques, linguistiques typographiques... », écrivait Frédéric Lambert, sémiologue. Ainsi, plutôt que des images sans légende, les fleurons du photojournalisme sont à proprement parler des légendes en image, des stéréotypes visuels élaborés pour faciliter la compréhension.



The Power of one, Oded Balilty (2007)

Le choix du cadrage est la décision la plus importante dans la création d'une image car il délimite l'espace virtuel de la photographie. Par le cadrage, le photographe établit des liens entre les différents éléments de l'espace virtuel, les structure dans une image plus ou moins cohérente et nous permet de la voir de manière globale.



Fille afghane au camp de réfugiés de Nasir Bagh, Steve McCurry (1984)

Ces photographies tendent ainsi à la société un miroir qui lui permet de s'observer, pour mieux réaffirmer les normes ou au contraire les faire évoluer. Loin d'un simple idéal documentaire, les

photographies devenues icônes fournissent une version lisible et acceptable des tragédies pour le public occidental ou, dans le cas de la presse people, rapprochent l'inaccessible.

L'image-icône dans l'art

Le détournement des documents iconographiques

Dans le domaine artistique, le détournement concerne généralement les images, les œuvres, les objets, les matériaux industriels et naturels quelles que soient leur taille et leur matière. Le détournement consiste alors en une modification du sens de l'image ou de la fonction de l'objet.

La représentation de l'information

Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle – époque qui coïncide avec celle de l'invention de la rotative, par l'américain Richard Hoe –, les artistes se sont emparés du journal d'abord comme objet puis comme matériau et comme sujet.



Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing?, Richard Hamilton (1956)

Utilisé dans des collages et des photomontages à partir des années 1950, les artistes en détournent dès lors les contenus. Tel Richard Hamilton qui, dans ses collages, fait référence à la culture populaire industrielle et nous invite à poser un regard critique sur la société de consommation à travers le décor, les objets et les personnages mis en scène.

Dans les années 1960, le regard des artistes se déplace sur le contenu du journal : l'information et sa représentation. « Avant les médias, il y avait une limite physique à l'espace qu'une personne pouvait occuper toute seule », écrira Andy Warhol dans son traité de philosophie publié en 1975.



Cinq décès, Andy Warhol (1963)

L'impression tramée

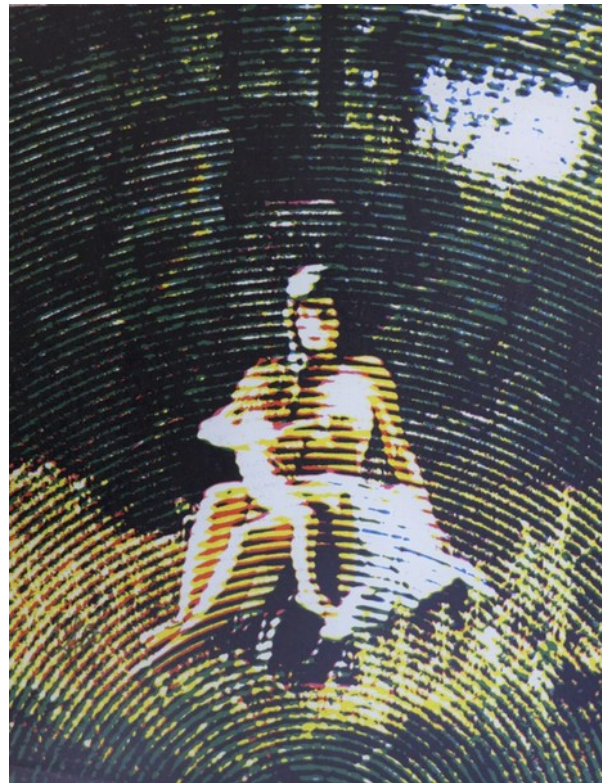
L'image de presse, industrielle et consommée en masse par les masses, évoque alors tout sauf l'art. Ironique, l'artiste Roy Lichtenstein agrandit de son côté, ces images et magnifie la technique en quadrichromie des points imprimés.



Crying Girl, Roy Lichtenstein (1963)

Créée en 1879, cette technique d'impression tramée par lignes ou points dite Benday porte le nom de l'illustrateur et imprimeur Benjamin Henry Day Junior, fils de l'imprimeur et patron de presse new-yorkais du même nom. Elle a été largement utilisée pendant le XXe siècle pour faciliter des mises en couleurs en quadrichromie.

Contemporain de l'expansion sans précédent des techniques de reproduction des images, Alain Jacquet n'a quant à lui cessé d'explorer la façon dont notre regard est infiltré par des représentations. À partir de 1964, l'artiste confie à une machine l'exécution de ses tableaux. Cette peinture mécanique se compose de milliers de points grossis qui, en fonction de l'éloignement du visiteur, dévoilent l'image avec plus ou moins de netteté. Le point, qui permet à Alain Jacquet d'aborder l'univers de l'abstraction, devient le « *symbole/germe de la fragmentation universelle, et non plus le point qui dessine et colore en s'unissant aux autres* », écrira Pierre Restany en 1978 à son sujet.



Mère et enfant, Alain Jacquet (1966)

L'image codifiée

Si lire une image consiste non seulement à la parcourir du regard, mais aussi à la déchiffrer, l'interprétation implique un ou des codes d'interprétation culturelle pour en reconnaître et en comprendre le sens.

Les formes symboliques

Le pouvoir des images et leur rayonnement en nous n'a ainsi cessé de se perfectionner et de croître. Le spectateur est de plus en plus happé par des images qui fonctionnent comme des icônes. Tout y est ainsi codifié, pensé selon la hiérarchie du divin, une sorte d'image signalétique ne comportant aucune ambiguïté afin de frapper les esprits avec des idées fortes et linéaires.

La série photographique *Icônes du temps présent* de Michel Journiac est réalisée à partir de photos de magazines pornographiques, de célébrités, de proches ou d'inconnus, magnifiés par des feuilles d'or et couvert de son propre sang. Mêlant sacré et profane, son travail vise à mettre en scène le corps dans sa matérialité la plus cruelle, devenant ainsi un outil d'intervention dans les champs du social et du politique.



Icônes du temps présent, Michel Journiac (1988)



Legend (Madonna), Pierre et Gilles (1995)

Spécialisé dans les portraits de célébrités et de mode, le duo Pierre et Gilles « crée des images qui mélangent réalité, vie de tous les jours, rêves et fantaisies », déclare Gilles. Leurs photographies peintes sur toile mettent en scène des personnages glamour, dans des atmosphères édulcorées. Entre érotisme d'Épinal et kitsch acidulé, leurs œuvres reprennent des figures emblématiques de la culture populaire, poussant la beauté et l'icône jusqu'au tragique.

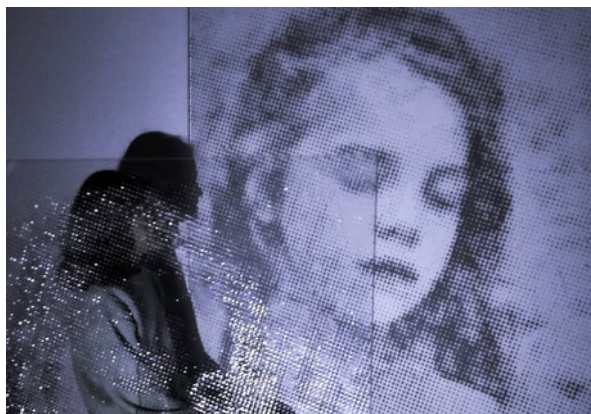
L'allégorie par la trame

L'allégorie n'est ainsi pas loin. En effet, une allégorie consiste à exprimer une pensée sous une forme imagée afin de faire comprendre, sous le sens littéral, un autre sens. Que ce soit en peinture ou en sculpture, l'allégorie utilise une conjonction d'éléments symboliques - personnage, animal, plante, objet, geste, couleur, nombre - pour signifier une notion abstraite difficile à représenter directement, comme la Justice, l'Amour, la Mort.



Tableau Moelleux, Pauline Angotti (2009)

Pauline Angotti est une artiste textile. Ses tableaux moelleux de nus en relief allient matière matelassée, broderie et impression en sérigraphie pour donner à voir une interprétation contemporaine des sculptures classiques, bas-reliefs ou peinture qui ont marqués l'histoire de l'art. Ses points répétés jouent de la vibration optique, créant un univers de formes hypnotiques et érotiques qui questionne le rapport au corps fétichisé et à ses représentations.



Portée comme Ophélie dans les eaux endormies, Dominique Peysson (2021)

Jouant des mythes d'Ophélie, Dominique Peysson amène à découvrir l'image évanescence de celle-ci dans une apparition alliant la lumière et l'eau. Le public ne voit d'abord qu'une grande surface de verre, avec toute une myriade de gouttes transparentes. Ce n'est que dans un deuxième temps que l'ombre portée sur le mur se distingue. Chaque goutte absorbe la lumière et trace au mur un point noir. C'est l'ensemble de ces points qui forme la trame d'une image photographique, tout en nuances. Celui du pâle visage d'Ophélie, qu'on dirait endormie.

Petit lexique

Icône

Le mot icône dispose de trois sens distincts. Il peut signifier :

- une image représentant une figure religieuse peinte sur du bois ;
- un modèle à suivre, comme une icône de la mode par exemple ;
- une petite image symbolisant un élément informatique, comme un programme ou un document, auquel elle est associée.

Lithographie

La lithographie est une technique d'impression fondée sur la répulsion réciproque de l'eau et des corps gras. Elle permet la création et la reproduction à de multiples exemplaires d'un tracé exécuté à l'envers avec une encre ou un crayon gras sur une pierre calcaire dont le grain naturel accroche le corps gras. La pierre est ensuite préparée pour procéder au tirage. Lavée avec une solution d'acide nitrique qui fixe le dessin, elle est enduite d'une couche de gomme arabique qui protège les parties destinées à rester blanches. Lors du passage sous presse à bras, seules les parties grasses retiennent ainsi l'encre.

Photomécanique

La photomécanique désigne toutes les opérations permettant de passer du négatif photographique original à la forme imprimante. Elle consiste à générer une image photographique avec de l'encre sur papier plutôt qu'avec du matériel photosensible. Il existe beaucoup d'impression photomécanique mais de façon générale, les bases de ce processus impliquaient l'usage de la gélatine au chromate, qui durcissait dans les zones exposées créant des variations topographiques correspondant aux tons de

l'image. A partir de là, un moule pouvait être créé et l'impression pouvait commencer en masse, semblable à des méthodes d'impression de journaux.

Sémiologie

La sémiologie ou sémiotique est une méthode scientifique inspirée de la linguistique. Elle consiste en l'analyse des signes du langage verbal (mots, onomatopées...) et du langage non-verbal (images, gestes...). Le sémiologue est le spécialiste de sémiologie.

Mythème

Un mythème est un énoncé élémentaire constitutif d'un mythe. C'est l'unité fondamentale que partagent les mythes. Un ensemble de mythèmes constituent un complexe d'éléments langagiers (phonétiques, sémantiques) autant que visuels relevant surtout de l'anthropologie.

Ophélie (mythe d')

Ophélie est un personnage de fiction de la tragédie d'Hamlet, l'une des plus célèbres pièces de William Shakespeare. Dans cette tragédie, elle est la fille de Polonius et la sœur de Laërte. Elle sombre dans la folie et meurt, par accident ou par suicide, lorsque Hamlet (son amant qui l'a délaissée) assassine son père. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le personnage d'Ophélie trouve en France une réelle autonomie par rapport au drame shakespearien, inspirant nombre de compositeurs, écrivains, poètes, peintres... Au fil des œuvres se dessine un lent processus d'élaboration mythique, fondé sur l'édification d'un sujet qui se constitue pour satisfaire les aspirations idéologiques et esthétiques propres à la fin du siècle. Ces différentes représentations ont élevé le personnage d'Ophélie au rang de mythe féminin.

Sources : *La fabrication de la presse*, Loïc Joffredo, BnF non daté / *La similligravure - Le récit d'une invention (1878-1893)*, Thierry Gervais, L'Estampe 2010 / Wikipédia

À découvrir

Autour de la similitravure

La similitravure, le récit d'une invention (1878-1893)

<https://journals.openedition.org/estampe/1337>

Appareil photographique pour obtenir des clichés à points inégaux

https://www.arts-et-metiers.net/sites/arts-et-metiers.net/files/asset/document/fo-app-photo-simili_0.pdf

Les trames d'impression : qu'est-ce que c'est et comment ça marche ?

<https://www.pixartprinting.fr/blog/les-trames-dimpression/>

Autour de l'image média

La fabrication de la presse

<http://expositions.bnf.fr/presse/arret/07-2.htm>

Analyse critique de l'image de presse

<http://clemi.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/2016/10/Doc-ANALYSE-DE-LIMAGE-DE-PRESSE-2016.pdf>

Art et Internet : Appropriation, accumulation et recyclage du matériau photographique en ligne

https://www.ens-louis-lumiere.fr/sites/default/files/2019-02/ENSL_2012_Photo_Lollo_BD.pdf

Comment faire un transfert d'image sur différents supports (colle à bois)

<https://www.youtube.com/watch?v=CYYIDAliPd4>

Transfert d'image par l'eau - Hydrographie

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

Gravure sur polystyrène

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

Quelques artistes cités

Richard Hamilton

<http://www.artnet.fr/artistes/richard-hamilton/>

Andy Warhol

<http://www.artnet.fr/artistes/andy-warhol/>

Roy Lichtenstein

<http://www.artnet.fr/artistes/roy-lichtenstein/>

Alain Jacquet

<https://alainjacquet.com/>

Michel Journiac

<https://galeriegaillard.com/artists/7906-michel-journiac/>

Pierre et Gilles

https://www.templon.com/new/artist.php?la=fr&artist_id=290

Pauline Angotti

<https://paulineangotti.com/galerie/>

Dominique Peysson

<https://dominiquepeysson.net/>

Pistes pédagogiques