Cyanotypie

& vieux procédés photo à la mode!

Plan

1. Histoire de la photographie

- Des quêtes, de multiples évolutions, des personnages clés
- Chez nos photographes du XIXe et XXe

2. Procédés à noircissement direct

- Caractéristiques, mode d'insolation...
- Cyanotype, Van Dyke... étape par étape
- Au-delà du tirage...

3. Les négatifs

- Les matériaux pour photogrammes
- Négatif historique et négatif numérique

4. Réalisations contemporaines

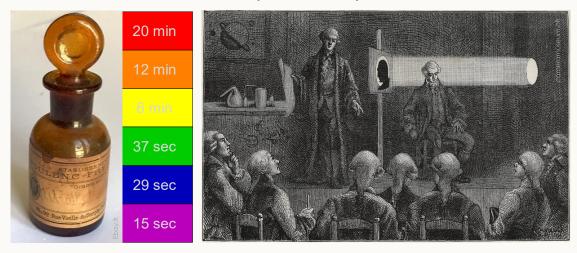
5. Echange autour du matériel

Histoire de la photographie

Des connaissances... et une quête!

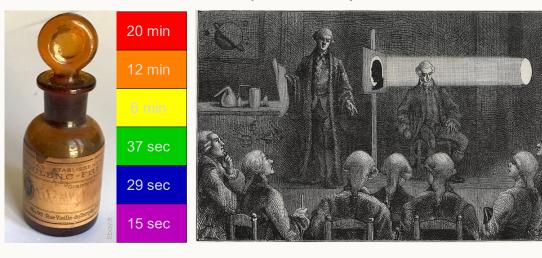
- Photosensibilité de AgCl (Fabricius 1566, Schulze 1727)
- Sensibilité au bleu (Scheele), Echelle de sensibilité AgCl (Senebier)

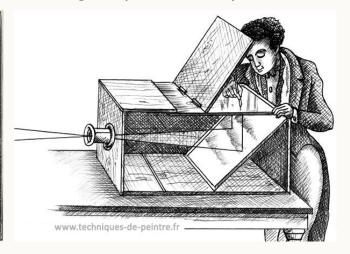

- Création de silhouettes (Charles 1789)
- Photogramme de vitraux sur papier (Wedgwood 1802)

Des connaissances... et une quête!

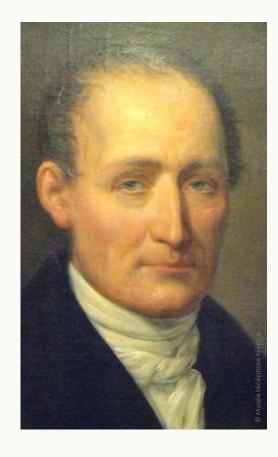
- Photosensibilité de AgCl (Fabricius 1566, Schulze 1727)
- Sensibilité au bleu (Scheele), Echelle de sensibilité AgCl (Senebier)

- Création de silhouettes (Charles 1789)
- Photogramme de vitraux sur papier (Wedgwood 1802)
- Une quête : Fixer les images... de la camera obscura

Niépce, un inventeur né

Joseph Niépce dit Nicéphore

Physicien, mécanicien et chimiste (1765-1833)

- Crée le moteur à combustion interne (1806)
- Crée le moteur à injection à essence (1816)
- Construit un vaisseau (1817)

- Recherche de pierre (1816)
- Senefelder invente la lithographie (1799-1816)
- Senefelder bannit les graveurs, Niépce le dessinateur

 \star

Des essais à l'héliographie (1816-1824)

• Essai avec AgCl, image rétine non fixée (1816)

7

Des essais à l'héliographie (1816-1824)

- Essai avec AgCl, image rétine non fixée (1816)
- Photogramme à la résine de gaïac (1817) au bitume (1818)
- Copie du portrait de Pie VII au bitume de Judée (1822)

Des essais à l'héliographie (1816-1824)

- Essai avec AgCl, image rétine non fixée (1816)
- Photogramme à la résine de gaïac (1817) au bitume (1818)
- Copie du portrait de Pie VII au bitume de Judée (1822)
- Invente l'héliographie (1824) inversée à l'iode (1828)
- Procédé très peu sensible (plusieurs jours de pose)

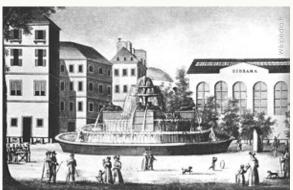
Daguerre, Portrait d'un artiste

Louis Jacques Mandé Daguerre

Artiste peintre, excellent danseur (1787-1851)

- Peintre et décorateur de théâtre
- Créateur du Diorama à Paris (1822)

error et junter seems eller hyroceres 2 get eets à l'aide Vier percebé tier Timple enites de l'abjectef l'artirieur de la bis vor cinsi que les ombres re les jeurs Inn. que les angles de Sir reurs ; que la cres vorent tenorpassenteren cortiens radioité. Si et il en si appropriét que tout destinatures jut paraît tel qu'il Turait I'il stait l' voren à l'abject fir qu'et com re convened le la telleur ; voien es in est une affaire à p

- Passion pour les images de la camera
- Association Niépce/Daguerre (1829)
- Créent le physautotype (1 jour de pose, 1832)

1839 – Le daguerréotype offert au monde

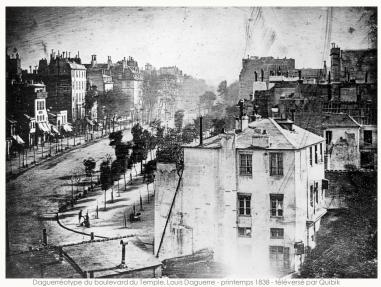
- Grâce à une cuillère
- Découvre par chance le mercure (1835)
- Stabilise les images avec du sel (1837)
- Image en 10-20 min

- 19/08/1839, Révélation à l'Académie des Sciences & des Beaux arts
- Achat par l'Etat des 3 procédés + Diorama
- Fixateur (Herschell 1839) / Virage (Fizeau 1841) / Vélocité (Claudet 1841)
- Procédé et portrait en moins de 3 min

Des pionniers déchus

Hippolyte Bayard

Homme modeste, secrétaire des finances (1801-1887)

- Procédé positif direct (1839)
- 1ère exposition photo (24 juin 1839)
- Premier autoportrait "le noyé"
- Crée le HDR (double négatif, 1852)
- Fonde la SH (1850) puis la SFP (1854)

Hercule Florence

Dessinateur, inventeur (1804-1879)

- Crée la "Zoophonie" (1829)
- Procédés d'impressions (1831)
- Invente la "photographie" (1833)

1841 – Le procédé négatif/positif

Henri Fox Talbot (& Constance) Scientifique anglais (1800-1877)

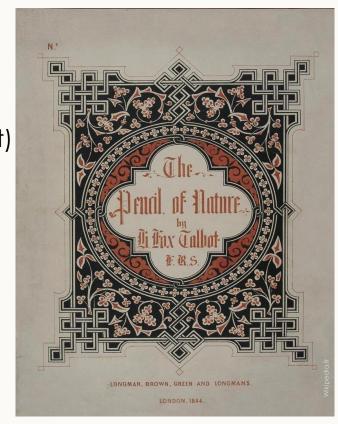
- Dessin photogénique (1838)
- 1er procédé négatif/positif (1841)
- Calotype, belle impression (brevet)
- 1er livre photo "The pencil of Nature" (1844)
- Histoire du tirage contact

Copié en France par Blanquart-Évrard (1847)

Les premiers ateliers photo

- Daguerréotypie et calotypie (procédé papier négatif/positif)
- Studio au dernier étage
- Portrait en plein soleil (maquillé, yeux fermés...)
- Portraits qualifiés "d'exquis " (pose de 1 à 3 min)

Grenoble dans les années 1850

- Aucun atelier photo avant 1852
- Photographe itinérant/anonyme

Félix Teynard

Ingénieur civil (1817-1892)

- Egypte & Nubie (1851/52)
- Calotype 24x30 cm
- Publié en 1853/1858

1847 – La finesse dans la photographie

Abel Niépce de Saint-Victor

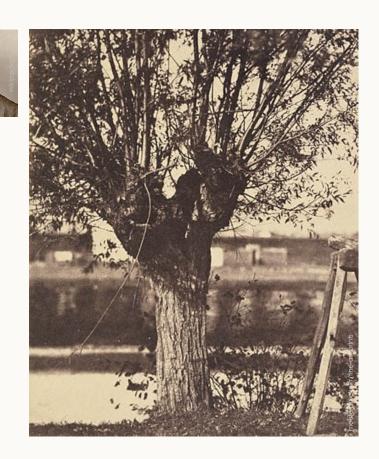
Lieutenant de cavalerie passionné de chimie (1805-1870)

- Emploie l'albumine sur négatif
- Remplace le négatif papier par le verre
- Premier négatif transparent (verre, 1847)
- Plaque peu sensible!

Louis Désiré Blanquart-Évrard Chimiste imprimeur, photographe (1802-1872)

- Tirage à l'albumine (1847)
- Tirage d'une grande finesse
- Procédé le plus répandu
- Papiers brillants

1851 – Le collodion humide et la photo rapide

Frédéric Scott Archer

Sculpteur anglais (1813-1857)

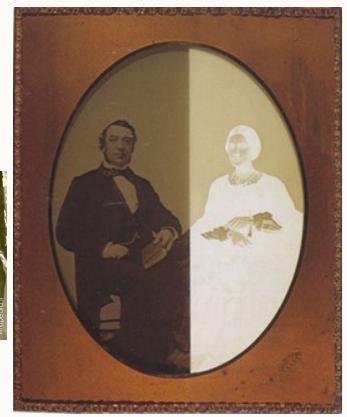
- Remplace l'albumine par le collodion (1851)
- Procédé humide rapide (<10 secondes)
- Idéal pour le portrait

- Négatif ou rendu positif
- Ambrotype (1851), ferrotype (1852)...

Les photographes grenoblois avant 1860

- 1er photographe à Grenoble (sculpteur photographe Achard, 1852)
- 2 ateliers seulement (Poton et Margain) et... amateurs...

1854 - Disdéri, un riche portraitiste

Adolphe André Disdéri

Photographe, portraitiste (1819-1889)

- Crée les photomosaïques et CDV (1854)
- Fonde la S.F.P. (1854)
- Son atelier produit 2400 CDV/j (1862)
- Portrait de l'empereur Napoléon III (1859)

Les ateliers photo du XIXe

- 1 laboratoire
- 2 verrières (PDV + tirage)

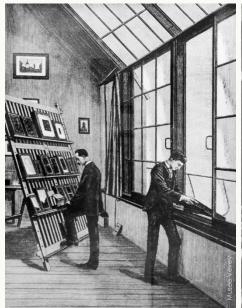
L'atelier de tirage jusqu'à 1880/1890

- Tirage solaire par contact (été, verrière sud)
- Papier salé (1850), Albumine (1855), Dev.(1885)
- Epreuve collée sur carton

Grenoble entre 1860 et 1900

- Entre 1860 et 1870, 11 ateliers sont créés à Grenoble
- 26 enseignes "Photographie lyonnaise Martinotto Frères"
- Kiosque à Uriage / Allevard en période touristique
- Société Dauphinoise d'Amateurs Photographes (1890)

NOUVEL HOTEL Meublé

8, rue Emile-Gueymard -:- GRENOBLE En gare de Grenoble, à gauche de la sortie

J.-A. BESSAC, Propriétaire

Chauffe en hiver à la vapeur à basse pression. Rains dans l'Bôtel. Garages pour Autos et Bicyclettes. Chambre noire pour photographes. Salon de Lecture. Eau et Lavabos à tous les Etages. Lumière électrique. Teléphone. jardin, etc. (497)

Les papiers BFK de Rives (1850-1979)

- Blanchet Frères et Kléber (BFK) produit du papier pour la photo dès 1850
- BFK fabrique le papier, la sensibilisation se fait en Belgique (Malmédy)
- Création d'une 4e usine "Le Gua", 1878

- Visite des usines BFK à Rives par Paul Nadar et Georges Eastman (1895)
- GEPACO leader mondial; Kodak, Lumières, Gevaert, Guilleminot, Ilford...
- BFK accusé de trust par le gouvernement USA (1898)

Des évolutions ultérieures

Richard MaddoxPhysicien anglais (1816-1902)

- Utilise la gélatine (1871)
- Plaque qui se conserve

Charles Bennett Photographe (1840-1929)

- Sensibilise par chauffage
- Expo. inférieure à la seconde
- La photographie gagne en autonomie
- Histoire de l'obturateur et photomètre
- L'agrandissement devient praticable

Georges Eastman

Américain (1854-1932)

- Fonde Kodak, "PopTak" (1888)
- Remplace le verre par un film souple
- Fabrique le Kodak n°1 à 100 vues

The Kodak Camera "You press the button,

The only camera that anybody

can use without instructions. As convenient to carry as an ordinary field glass World-wide success

The Kodak is for sale by all Photo stock dealers.

Send for the Primer, free.

The Eastman Dry Plate & Film Co.

Price, \$25.00 - Loaded for 100 Pictures.

Re-loading, \$2.00.

Re-loading, \$2.00.

L'atelier de tirage au XXe

- Papiers aristotypes au tirage solaire
- Papier à développement pour le tirage à l'agrandisseur

- Le daguerréotype, 1839-1860
- Le collodion humide, 1851-1870/1930

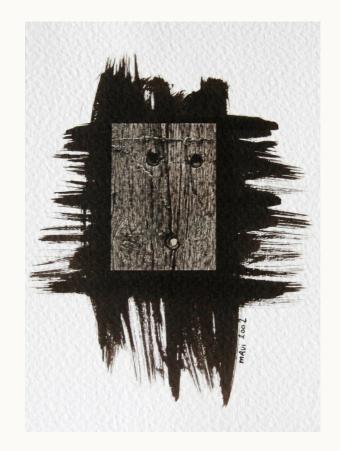

- Le daguerréotype, 1839-1860
- Le collodion humide, 1851-1870/1930
- Le calotype / papier salé, 1839-1860
- Le papier albuminé, 1850-1900

- Le daguerréotype, 1839-1860
- Le collodion humide, 1851-1870/1930
- 1930
- Le calotype / papier salé, 1839-1860
- Le papier albuminé, 1850-1900
- Le tirage au charbon, 1855-1930

- Le daguerréotype, 1839-1860
- Le collodion humide, 1851-1870/1930
- Le calotype / papier salé, 1839-1860
- Le papier albuminé, 1850-1900
- Le tirage au charbon, 1855-1930
- Les papiers aristotypes, 1860/1885-1940

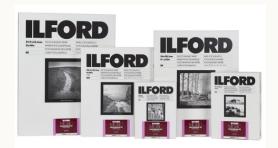

- Le daguerréotype, 1839-1860
- Le collodion humide, 1851-1870/1930
- Le calotype / papier salé, 1839-1860
- Le papier albuminé, 1850-1900
- Le tirage au charbon, 1855-1930
- Les papiers aristotypes, 1860/1885-1940
- Le papier à développement, >1880

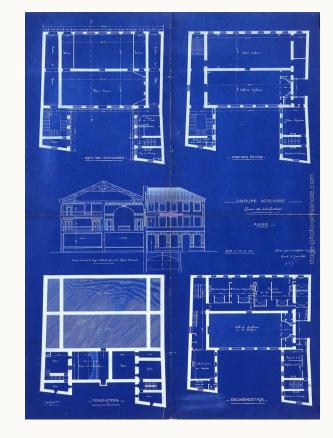
- Le daguerréotype, 1839-1860
- Le collodion humide, 1851-1870/1930
- Le calotype / papier salé, 1839-1860
- Le papier albuminé, 1850-1900
- Le tirage au charbon, 1855-1930
- Les papiers aristotypes, 1860/1885-1940
- Le papier à développement, >1880
- Le cyanotype, 1842/1880-1960
- Le sépiatype / Van Dyke, 1889/1890-1920

- Le daguerréotype, 1839-1860
- Le collodion humide, 1851-1870/1930

- Le papier albuminé, 1850-1900
- Le tirage au charbon, 1855-1930
- Les papiers aristotypes, 1860/1885-1940
- Le papier à développement, >1880
- Le cyanotype, 1842/1880-1960
- Le **sépiatype / Van Dyke**, 1889/1890-1920
- Les procédés pigmentaires
- La gomme bichromatée, 1894-1930

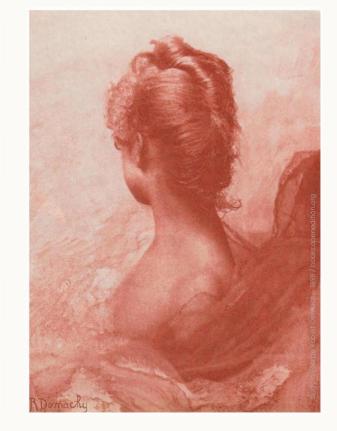

Les procédés à noircissement direct (PND)

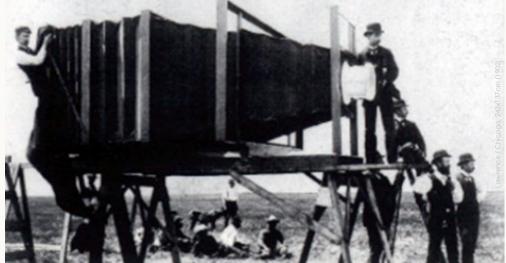
Caractéristiques des PND

- Procédé de tirage à noircissement direct
- Image visible durant l'insolation (sans révélateur)
- Sensible aux UV (tirage solaire / préparation en labo éclairé)
- Tirage par contact à la taille du négatif

Les concurrents ne pourront soumettre plus d'un euroi par chaque catégorie. A joutous, pour rébondre aux questions qui nous ont été jusqu'ici le plus souvent posées : 1º Que les épreuves devront être directes. e just viaccestant pas d'avrandissements;

Modes d'insolation du négatif

- Geste historique (tirage solaire)
- Grande taille (châssis ou verre serré)

Modes d'insolation du négatif (solaire/banc)

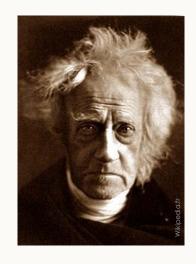
- Geste historique (tirage solaire)
- Grande taille (châssis ou verre serré)
- Photogramme épais/grande taille

- Négatif photo
- Reproductible / Pose définie
- UV (LED, lampe à bronzer)

Le procédé cyanotype (1842/1880-1960)

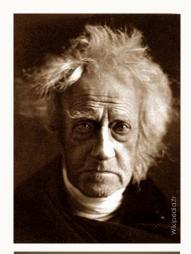
John Herschell

Astronome britannique (1792-1871)

- Eléments photosensibles (Fe, Pt)
- Découvre le fixateur (1839)
- Invente "Photographie" (1839!)
- Procédé cyanotype au Fe
- Image au bleu de Prusse
- 1ère édition (Anna Atkins, 1842)

Le procédé cyanotype (1842/1880-1960)

John Herschell

Astronome britannique (1792-1871)

- Eléments photosensibles (Fe, Pt)
- Découvre le fixateur (1839)
- Invente "Photographie" (1839!)
- Procédé cyanotype au Fe
- Image au bleu de Prusse
- 1ère édition (Anna Atkins, 1842)
- Reprographie (1880-1960)

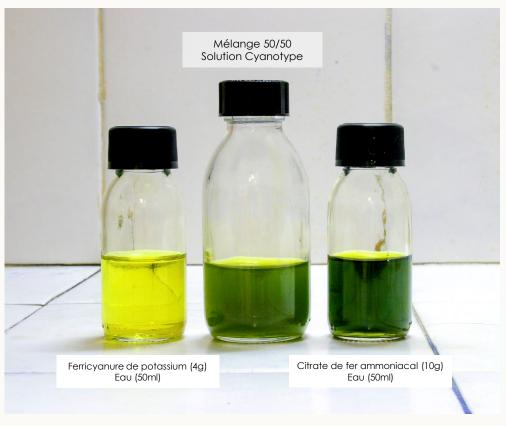
Le cyanotype par étapes

Mélange de 2 substances

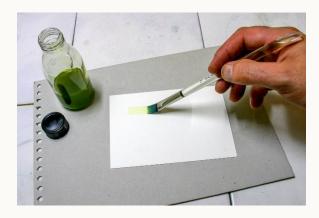
Les étapes

- Dépôt
- Séchage
- Insolation
- Lavage/Fixage
- Séchage

Préparation du support

- Préparation en lumière artificielle
- Choix du papier 100-300g/m² (selon encollage)

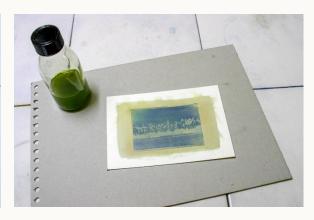

- Dépôt de la solution au pinceau / tige / spalter
- Séchage naturel / sèche-cheveux

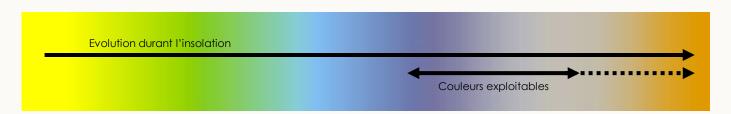
Pendant l'insolation du cyanotype

Evolution des couleurs durant l'insolation (selon humidité)

Fixage de l'image du cyanotype

- Création d'une image chimique "bleu de Prusse" insoluble
- Mélange photosensible "jaune" soluble
- Fixage par simple lavage à l'eau

- Couleur bleue dépendant de l'environnement (oxydation)
- Oxydation naturelle ou par eau oxygénée
- Dernier lavage à l'eau acidifiée conseillé (régions calcaires)

Séchage de l'épreuve

- Séchage naturel / sèche cheveux
- Séchage par étendage en coin

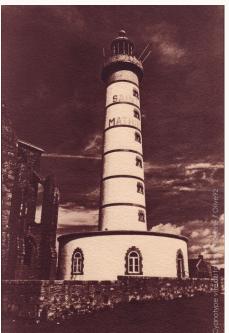

Au-delà du tirage

- Virage au tanin ; chêne, café, thé...
- Jouer de la chimie...

Le papier sépia, H. Shawcross (1889/1890-1920)

- Procédé Ag/Fe (citrate de fer ammoniacal)
- Papier sépia, sépiatype, Van Dyke
- Image peu contrastée, brune typique
- Reprographie (papier, tissu, carte postale)

Le sépiatype / Van Dyke par étapes

• Mélange de 3 substances

Les étapes

- Dépôt
- Séchage
- Insolation
- Lavage
- Fixage
- Lavage
- Séchage

Préparation et insolation du Van Dyke

- Préparation en lumière artificielle
- Choix du papier 100-300g/m² (selon encollage)

- Coulage de la solution au pinceau / tige / spalter
- Evolution des couleurs durant l'insolation

Finalisation de l'épreuve Van Dyke

- Création d'une image argentique brune
- Autres composés partiellement solubles
- Fixage au thiosulfate / fixateur du commerce dilué

Lavage

- Densification lors du lavage et du fixage
- Dernier lavage à l'eau essentiel (conservation)
- Séchage

Les supports

- Papier, tissu, bois, métal/verre/pierre avec liant
- Respecter la chimie (cyanotype ?)
- Tester les supports

Caroline Hodgsor

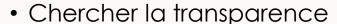
Créer ses négatifs

Utiliser des matériaux (photogrammes)

- Papier découpé (napperon, gommettes...)
- Matière opaque (sable, branchage...)
- Dessin au feutre (noir, rouge... bleu?)
- Jouer des formes

- Végétaux, plumes...
- Non rouge, non jaune

Exploiter un négatif historique

- Plaques de verre, celluloïds...
- Transparent, sans miroir...
- Equilibré selon le procédé
- Négatif non couleur (scan)

Créer un négatif argentique

• Négatif transparent / papier

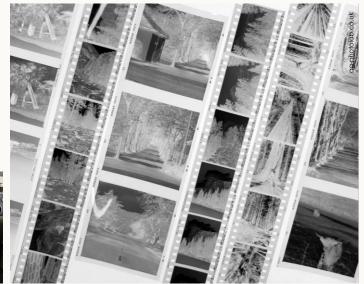
• Contraint aux tonalités (scan)

Créer un négatif numérique

- Impression d'une image numérique inversée
- Maitrise totale du cadrage et de la taille
- Liberté des outils numériques au profit des créateurs/artisans

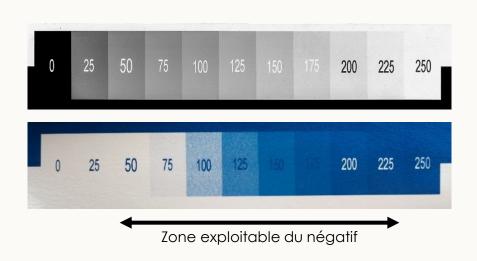

Film transparent: Novalith TPX100 / Pictorico Ultra Premium OHP

Maitriser la chaine graphique

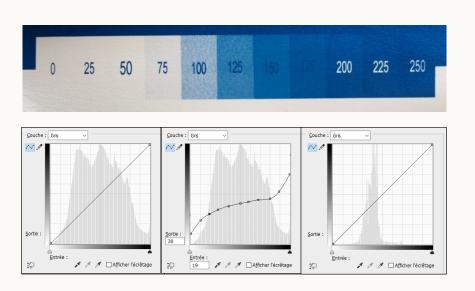
- Créer un négatif pour un procédé / papier
- Tirage d'une charte de gris pour définir les zones exploitables

Maitriser la chaine graphique

- Création d'une courbe de linéarisation
- Contraindre les niveaux de gris dans la zone exploitable

Chaine graphique; mode d'impression, encre, film, protocole, papier...

Où pratiquer? Se fournir?

- Argentik 73 (La Ravoire)
- Studio Spiral (Grenoble)
- Imago Lucis (Crolles)
- Bulle d'Art (Valencogne)
- Carasco (Lyon)
- Bleu Solstice (Lyon)
- Point barre photo (Grenoble)
- Oubli Temps (Chambéry, Echelles)

- Disactis (chimie photo)
- Loisirs créatifs (cyanotype)
- Spiral caméra (matériel)
- Le Bon Coin (matériel)
- Impression-panoramique (négatif)

Réalisations contemporaines

Une création en chaine...

60 m² – Mélanie King & Hasting (Inde), Janv. 2015

44 m² - CAES du CNRS / Vincent Martin - Michel Miguet - CAES du CNRS (France), Juillet 2013

70 m² - Elèves de Gorgier (Suisse), Mai 2015

Une réaction en chaine...

182 m² - IUT Lyon1 (France), Mai 2016

250 m² – Photographes de Shootapalooza (USA), Sept. 2015

276 m² – Stefanos Tsakiris (Grèce), Septembre 2017

Marjorie Desmottes/ Photogramme végétal

Aline Héau / Cyanotype sur verre

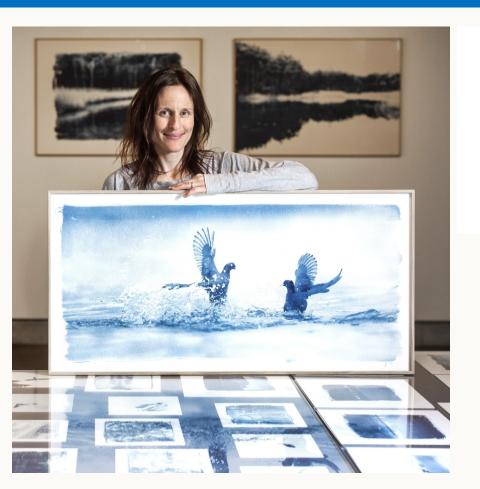

Fanny Zambaz / Photo animalière

Lauréate du Prix Objectif Femmes Paris 2023

Fanny Zambaz

Francis Courtemanche

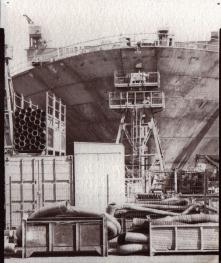

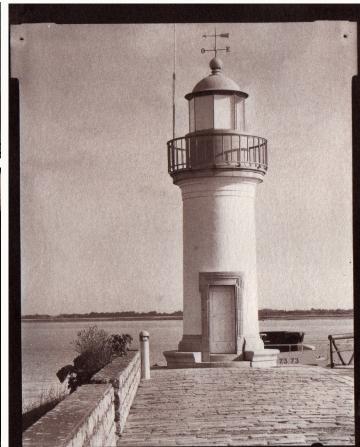

Mattieu Moser

Mattieu Moser

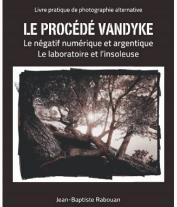

Jean-Baptiste Rabouan

A vous de jouer!