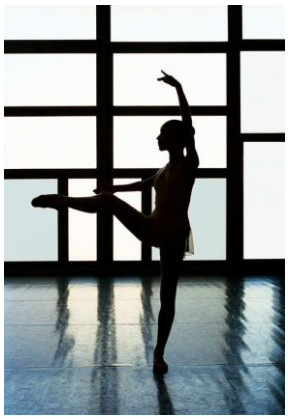
La Danse

8.01

8.02



8.03

8.04

8.05

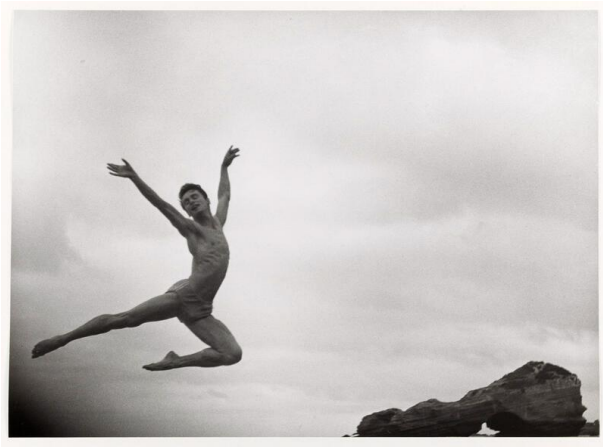
8.06

8.07

8.08

8.09

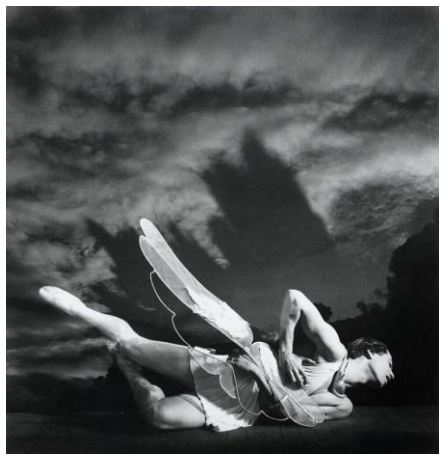
8.10



8.11

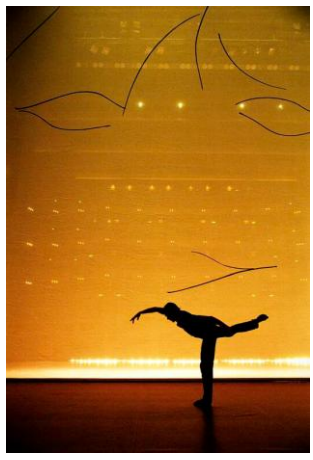
8.12

8.13



8.14

8.15

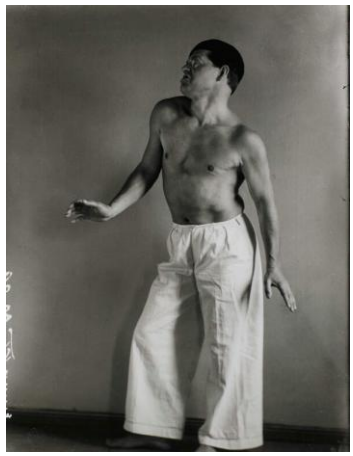


8.16

8.17

8.18

8.19



8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

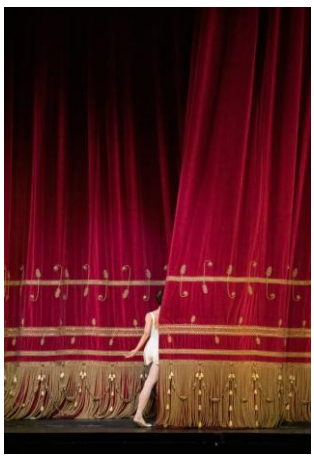
8.26

8.27

8.28

8.29

8.30



8.31

La Danse

À ses débuts, la photographie de danse ne permet pas de restituer le mouvement dans sa continuité, pour des raisons techniques. Il faut attendre les recherches d'Étienne-Jules Marey et le développement de la chronophotographie, à partir des années 1880, pour que les différentes phases d'un geste puissent être enregistrées, observées et analysées. Cette approche scientifique du mouvement ouvre la voie à de nouvelles expérimentations visuelles, qui seront prolongées par l'invention de la caméra cinématographe à la fin du XIXe siècle.

Dès lors, la danse constitue un sujet privilégié de la photographie. Utilisée comme outil de documentation, de conservation et de transmission, ou comme moyen d'exploration artistique, la photographie accompagne l'évolution des pratiques chorégraphiques et des formes scéniques.

À l'occasion du Bicentenaire de la photographie, l'Agence photographique du GrandPalaisRmn propose une sélection d'images issues de ses collections, mettant en lumière la diversité des approches photographiques de la danse. La sélection réunit notamment le travail d'André Steiner, figure de la photographie moderne des années 1930, dont les images consacrées à la danse témoignent de son intérêt pour la décomposition du mouvement, les attitudes corporelles et la recherche d'une traduction photographique du geste. Elle présente également les photographies de Marion-Valentine (Marion Suchar, dite Marion-Valentine), qui, à partir des années 1950, consacre une grande partie de sa carrière à la représentation de la danse classique et contemporaine.

Les images de Gérard Uféras, réalisées dans les coulisses et sur les scènes de grandes institutions notamment l'Opéra de Paris, témoignent quant à elles d'un regard attentif porté aux interprètes et à l'univers de la création chorégraphique. Enfin, le travail d'Eli Lotar, inscrit dans le contexte des avant-gardes photographiques des années 1920-1930, témoigne d'un intérêt particulier pour le corps, le geste et les possibilités graphiques offertes par l'image photographique.

À travers ces différents regards, cette sélection met en évidence les multiples fonctions de la photographie de danse : depuis les premières recherches sur la décomposition du mouvement jusqu'aux approches contemporaines de la photographie de scène. Réunissant des œuvres de photographes aux pratiques et aux périodes différentes, cette sélection illustre la richesse des fonds photographiques conservés par l'Agence Photo du GrandPalaisRmn.

La Danse

Frédéric Boissonnas (1858-1946)

Considéré comme l'un des grands photographes suisses, Frédéric Boissonnas avait son atelier à Genève. À partir de 1903, ses nombreux voyages autour de la Méditerranée, ont inspiré une œuvre marquée par la volonté de conjuguer la réalité documentaire et la rêverie poétique. Dans les cercles intellectuels genevois, il fait la connaissance du musicien et pédagogue Émile Jaques-Dalcroze, le fondateur de la danse rythmique, basée sur la musicalité du mouvement et de l'improvisation. Cette danse permet au photographe de capter l'énergie créatrice et l'harmonie des corps en liberté. Il est l'un des pionniers de la photographie documentaire et artistique.

August Sander (1876-1954)

Né en Allemagne, il est d'abord photographe-portraitiste professionnel. Il est connu pour ses images frontales, posées, dénuées d'effet. Sa grande œuvre, *Hommes du XXe siècle*, avait pour projet de dresser un inventaire documentaire de la société allemande à l'époque de Weimar. Parallèlement à l'attention portée aux hommes de son temps, il examine la nature et exécute de minutieuses études de botanique qui le passionnent. Avec la même rigueur objective, il commence à établir un répertoire topographique des différentes régions d'Allemagne, car il s'agit pour lui de montrer le lien existant entre l'homme et les espaces naturels qu'il façonne.

André Steiner (1901-1978)

Ingénieur de formation, André Steiner s'intéresse particulièrement dans son travail photographique au corps en mouvement et au nu. Exploitant le potentiel technique et esthétique de ce médium, Il fait un usage systématique des déformations, des cadrages inhabituels, des superpositions et renouvelle ainsi la pratique de la photographie sportive. Ses recherches font de lui l'un des principaux représentants des avant-gardes artistiques dans le Paris de l'entre-deux-guerres.

René Clair (1898-1981)

René Chomette dit René Clair est un réalisateur, scénariste et écrivain français.
En 1924, le peintre et écrivain Francis Picabia et le musicien Erik Satie lui passent commande d'un petit film diffusé pendant l'entracte de leur ballet dadaïste *Relâche*. Ce sera *Entr'acte*, qui fait scandale et assure à son auteur la notoriété. Ses productions suivantes dévoilent au contraire un cinéma intuitif et spontané qui parle plutôt des bonheurs simples de l'existence.
René Clair a marqué le cinéma mondial par ses innovations poétique et ses comédies musicales sonores des années 1930.

Ilse Bing (1899-1998)

À Francfort, elle commence à gagner sa vie comme photojournaliste. Elle ne se limite pas à un genre en particulier et fait preuve d'une grande liberté dans le choix de ses sujets, s'intéressant aussi bien au portrait qu'à la mode, la danse ou la nature morte.
En 1930, elle s'installe à Paris où elle photographie ce qu'elle appelle « l'abstrait de la vie », dans les petits riens de l'existence. Elle cherche des contrastes et des juxtapositions originales qui transforment la réalité banale en une idée nouvelle. Avec Brassaï, Man Ray, Florence Henri et Dora Maar, Ilse Bing contribue à faire de Paris la capitale mondiale de la photographie dans les années 1930.

La Danse

Eli Lotar (1905-1969)

D'origine roumaine, Eli Lotar mène une double carrière de photographe et de cinéaste. Son oeuvre se rattache à la fois à la mouvance surréaliste et à la tradition du reportage documentaire par des images ancrées dans le réel et empreintes d'une dimension poétique. Ses fonctions de directeur de la photographie pour Luis Buñuel, Jean Renoir ou Alberto Cavalcanti assoient définitivement sa notoriété auprès des cinéphiles dès l'après-guerre.

Jeanloup Sieff (1933-2000)

Célèbre photographe français, reconnu pour ses portraits, ses nus et ses images de mode, Jean-Loup Sieff a travaillé pendant une quarantaine d'années en noir et blanc. La danse occupe une place fondamentale et passionnelle dans son oeuvre. Pour lui, le danseur possède une conscience de son équilibre, de ses lignes et de ses muscles. Le photographe s'en sert pour composer à travers son objectif des formes graphiques parfaites. Dans les années 1970, sa série iconique sur la chorégraphe et danseuse Carolyn Carlson marque un tournant décisif dans sa carrière. En photographiant son corps sculptural dans des environnements insolites, il extrait la danse de la scène traditionnelle pour en faire une oeuvre d'art visuelle autonome.

Marion-Valentine (Marion Suchar dite, née en 1939)

Elle commence à étudier la photographie dès l'âge de seize ans à Paris. Ses premiers clichés de danse sont publiés dans la revue La Danse en 1957. Depuis, elle a photographié une grande partie des spectacles chorégraphiques parisiens, en s'attachant d'abord à la danse classique, puis à des formes plus contemporaines ou folkloriques. Ses images rendent ces moments d'émotion, lorsqu'un mouvement dansé est porté à son extrême ou que le corps est saisi dans l'instant d'apesanteur d'un saut.

Gérard Uféras (né en 1954)

Le photographe vit à Paris où il entame à partir de 1984 une collaboration avec le journal *Libération*, pour lequel il réalise de nombreux reportages. Il publie ensuite régulièrement dans la presse française et internationale. En 1986, il participe à la création de l'agence Vu, puis entre, en 1993, à l'agence Rapho où il rencontre Willy Ronis, une de ses premières influences avec Henri Cartier-Bresson et André Kertész.
Ces travaux lui vaudront, en 2011, d'être invité à Moscou par le mythique théâtre Bolchoï, qui lui donne carte blanche pour fêter sa réouverture après six ans de travaux.

Légendes

8.01
Anonyme
Loïe Fuller dansant
© GrandPalaisRmn (musée d'Orsay) / Gérard Blot

8.02
Marion-Valentine (dit), Marion Suchar (née en 1939)
Jorge Donn Ballets du XXème siècle "Héliogabale", Paris
© Paris Musées, musée d'Art moderne, Dist. GrandPalaisRmn / image ville de Paris/ Saif, 2026

8.03
Gérard Uféras (né en 1954)
École de danse de l'Opéra national de Paris, Nanterre
© Gérard Uféras, Dist. GrandPalaisRmn / Gérard Uféras

8.04
Jeanloup Sieff (1933-2000)
Opéra, Paris
© Estate of Jeanloup Sieff / Paris Musées, musée d'Art moderne, Dist. GrandPalaisRmn / image ville de Paris

8.05
René Clair (1898-1981)
La danseuse (Entr'acte)
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / Georges Meguerditchian

8.06
Gérard Uféras (né en 1954)
Martin Chaix et Alexandra Cardinale répètent la danse des chats de "La Belle au bois dormant" de Rudolf Noureev, Opéra national de Paris, Palais Garnier
© Gérard Uféras, Dist. GrandPalaisRmn / Gérard Uféras

8.07
André Steiner (1901-1978)
Lisa Fonssagrives dansant dans un champ
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / Samuel Kalika

8.08
Jacques Piarrat (20e siècle)
Danse 2
© Paris Musées, musée Carnavalet, Dist. GrandPalaisRmn / image ville de Paris

8.09
Gérard Uféras (né en 1954)
Alexandra Cardinale dans le foyer de la danse, Opéra national de Paris, Palais Garnier
© Gérard Uféras, Dist. GrandPalaisRmn / Gérard Uféras

8.10
Gérard Uféras (né en 1954)
Natalia Osipova s'échauffe avant la représentation de "Les Illusions perdues" d'Alexei Ratmansky , Théâtre Bolchoi, Moscou
© Gérard Uféras, Dist. GrandPalaisRmn / Gérard Uféras

8.11
Jacques Piarrat (20e siècle)
Danse 3
© Paris Musées, musée Carnavalet, Dist. GrandPalaisRmn / image ville de Paris

8.12
Jeanloup Sieff (1933-2000)
Opéra, Paris, 1960
@ Estate of Jeanloup Sieff / Paris Musées, musée d'Art moderne, Dist. GrandPalaisRmn / image ville de Paris

8.13
Felice Beato (1832-1909)
Jonkina danse. Trois danseuses et trois musiciennes, entre 1875 et 1880
© GrandPalaisRmn (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

8.14
Pierre Boucher (1908-2000)
Serge Lifar dans La Chute d'Icare
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / Georges Meguerditchian

8.15
Ellis Harry C. (1857-1925)
Loïe Fuller dansant, bras gauche levé
© GrandPalaisRmn (musée d'Orsay) / Béatrice Hatala

8.16
Gérard Uféras (né en 1954)
Nicolas Paul s'échauffe avant la représentation de "Signes" de Carolyn Carlson, tournée au Japon (Nagano), Opéra national de Paris
© Gérard Uféras, Dist. GrandPalaisRmn / Gérard Uféras

8.17
André Steiner (1901-1978)
Serge Lifar
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / Samuel Kalika

8.18
Jeanloup Sieff (1933-2000)
Carolyn Carlson et danseurs
© Estate of Jeanloup Sieff / Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / Guy Carrard

8.19
Eli Lotar (1905-1969)
Music Hall
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / image Centre Pompidou, MNAM-CCI

8.20
August Sander (1876-1964)
Raoul Hausmann als Tänzer
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / Christian Bahier, Philippe Migeat / Adagp, Paris, 2026

8.21
Eli Lotar (1905-1969)
Music Hall
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / image Centre Pompidou, MNAM-CCI

8.22
Pascal Sébah (1823-1886)
Groupe de Derviches tourneurs, vers 1870
© GrandPalaisRmn (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

8.23
Gérard Uféras (né en 1954)
Le salut de Alyona Kovalyova, "Jewels" de George Balanchine, Théâtre Bolchoi, Moscou
© Gérard Uféras, Dist. GrandPalaisRmn / Gérard Uféras

8.24
Frédéric Boissonnas (1858-1946)
Scène de danse rythmique à l'Institut Jacques Dalcroze :
6 filles dansant
© GrandPalaisRmn (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

8.25
Ilse Bing (1899-1998)
Les Danseuses
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / Audrey Laurans

8.26
Marion-Valentine (dit), Marion Suchar (née en 1939)
"Carmina Burana" par le Alvin Ailey Dance Theatre, Avignon
© Paris Musées, musée d'Art moderne, Dist. GrandPalaisRmn / image ville de Paris / Saif, 2026

8.27
Marion-Valentine (dit), Marion Suchar (née en 1939)
Sara Yarborough, Alvin Ailey Dance Theatre, Paris
© Paris Musées, musée d'Art moderne, Dist. GrandPalaisRmn / image ville de Paris / Saif, 2026

8.28
Daniel Lebée (né en 1946)
Le salon de l'hôtel du Georges V, 31 avenue Georges V, 8e arrondissement, Paris
© Paris Musées, musée Carnavalet, Dist. GrandPalaisRmn / image ville de Paris / Saif, 2026

8.29
Marion-Valentine (dit), Marion Suchar (née en 1939)
Odile Carrare Ballets Contemporains d'Angers, Paris
© Paris Musées, musée d'Art moderne, Dist. GrandPalaisRmn / image ville de Paris / Saif, 2026

8.30
Jacques Piarrat (20e siècle)
Danse 5
© Paris Musées, musée Carnavalet, Dist. GrandPalaisRmn / image ville de Paris

8.31
Gérard Uféras (né en 1954)
"Soirée Noureev" : Nicoletta Manni, Teatro Alla Scala, Milan
© Gérard Uféras, Dist. GrandPalaisRmn / Gérard Uféras