

Naissance d'une photographie

Intervention de Christian Rozier

LA PHOTOGRAPHIE

Nous allons analyser le processus de l'acte de photographier.

C'est l'art d'enregistrer la lumière de façon permanente. On pourrait la définir plus justement avec l'art de maîtriser les ombres

Au départ, on trouve une envie, un désir de photographier, puis la nécessité de prendre conscience de l'image et de sa représentation mentale avant le déclenchement.

Dans la conception de l'image, le photographe projette :

- Ses goûts
- Ses expériences et sa connaissance du sujet dans la conception de l'image
- La finalité de l'image : ce pour quoi il photographie le sujet

Tous les photographes ne sont pas égaux de par leur sensibilité mais aussi de par leur statut :
Pour le photographe amateur, c'est uniquement l'envie de photographier qui crée l'image
Pour le professionnel, le travail est guidé par des contraintes, des impératifs et une obligation de résultat.

Pratiquer la photographie, c'est :

- Aller à la découverte des autres et de **soi-même** (développer une démarche personnelle et trouver un style qui reflète son âme intérieure)
Seule la pratique conduit à affiner sa technique et son sens artistique.
- Connaître un peu plus le Monde et les choses

Aspects individuels de la photo :

- Un sens visuel développé (lumière , composition, cadrage)
- Une implication physique et émotionnelle
- Une découverte culturelle, sociale ou technique
- Le développement de réflexes et d'automatismes
- Un développement de la créativité, de la capacité d'expression et du sens artistique
- Une capacité d'interprétation et d'analyse
- Un plaisir et une satisfaction
- Une capacité à maîtriser une technique de création, avec un système complexe
- Une capacité à développer des idées, à faire des choix
- Une possibilité de communication et de valorisation
- Une capacité d'autocritique et de remise en cause, une aptitude à l'évolution et à la maîtrise de l'échec
- Une méthodologie

Image et réalité

Nous vivons dans un monde en relief avec ses couleurs, ses odeurs, ses bruits, sa taille réelle.

Si nous réalisons une image, nous dépouillons cette réalité et la transformons dans un cadre avec son format et en deux dimensions.

L'image n'est pas la réalité : il lui faut des codes connus de tous pour être lue et interprétée

Pour qu'une image soit belle, **il faut savoir interpréter la réalité et savoir transposer :**

1. l'ombre et la lumière
2. les couleurs
3. les lignes
4. les plans et la perspective
5. le net et le flou...

Une éducation du regard quotidienne est nécessaire pour devenir un photographe averti.

L'acte photographique passe par une phase de prévisualisation

Le photographe doit analyser avant le déclenchement, ce qui participera à la lecture de sa future image :

- zones d'ombre et de lumière
- zones de netteté et de flou
- lignes fortes de l'image
- arrière-plan

A ce stade, le photographe se détache déjà de la réalité

- il visualise ce que sera l'image au final
- l'image s'élabore selon une idée et des choix techniques : on ne photographie pas de la même manière pour un diaporama et un tirage papier.

Les genres photographiques : reportage documentaire, animalier ou naturaliste, microphoto, macrophoto, scientifique, paysage, photo aérienne, portrait, créatif et artistique, infrarouge, nu mode, numérique, ultraviolet, publicité, astrophoto, stroboscopie, souvenir ...

L'influence des grands courants photographiques

Le photographe agit dans un contexte, avec des effets de mode.

Le photographe professionnel doit se plier à certaines exigences du marché et concevoir ses photos dans la tendance actuelle

Le photographe amateur s'appuie souvent sur un travail connu avant d'engager des choix plus personnels

Le contenu de l'image

Le contenu définit l'utilité, la fonction de l'image

L'image communique une émotion, une idée. Elle traduit ce que l'auteur a voulu montrer ou démontrer.

Le contenu émotionnel : une photo souvenir contient un fort pouvoir émotionnel mais qui, une fois sortie du cadre familial, tombera à plat.

L'appareil photo est un stylo capable de traduire nos pensées. Il faut donc avant tout :

1. favoriser l'expression personnelle
2. embellir ou simplifier la lecture de l'image
3. fuir la banalité et faire preuve d'originalité

Selon la photo regardée, on distingue :

- le contenu documentaire
- le contenu significatif, évocateur ou expressif

Le sujet principal

C'est vers lui que se dirige le regard du spectateur. Il faut donc le mettre en valeur par :

1. la composition
2. l'éclairage
3. l'arrière-plan

Eviter à tout prix une image fouillis fatigante à regarder

La lecture de l'image

Notre œil parcourt une image avec un balayage instinctif : il est d'abord attiré par les valeurs claires ou les couleurs vives.

Ne retiendront pas notre attention : les zones sans détails, les zones trop sombres ou trop floues

Il est donc important de composer l'image de façon à conduire le regard du spectateur. Pour cela on dispose :

- des jeux d'ombre et de lumière
- des effets de textures
- des lignes
- du flou...

L'approche du sujet

L'approche du sujet n'est pas seulement physique, elle est aussi d'ordre culturel ou intellectuel ; on photographie différemment un sujet selon ce qu'on connaît de lui (ex : photo de flore ou de faune)

Des exemples d'approche culturelle :

Le photographe de sport connaîtra un minimum son sujet

Le portraitiste tentera de faire ressortir l'âme du modèle

Il faut parfois prendre le temps de regarder pour révéler la beauté cachée des choses. Il est parfois nécessaire de se laisser imprégner par le sujet avant de pouvoir le photographier correctement.

En résumé, qu'est-ce qu'une bonne photo ?

Pas seulement une image nette, techniquement parfaite mais aussi cette photo particulière qui est capable de transmettre aux spectateurs la sensation ressentie par le photographe.

Cette photo peut être floue, bougée et pourtant transmettre l'ambiance qui était importante aux yeux du photographe.

Photographier consiste à :

- utiliser le bon appareil photo
- équipé du bon objectif
- utiliser un capteur numérique adapté à la situation et la bonne sensibilité
- utiliser un cadrage adapté à la situation
- mettre en valeur les perspectives
- choisir la lumière par rapport à l'effet recherché
- choisir une profondeur de champ adaptée pour mettre le sujet principal en valeur

- déclencher à l'instant décisif

Quelques recommandations :

- réduire le champ par une approche du sujet, en utilisant un téléobjectif, en choisissant un bon diaphragme
- varier les points de vue : plongée, contre-plongée, cadrages différents, objectifs différents
- préparer ses réglages
- multiplier les clichés des sujets
- attendre une bonne lumière
- attendre une attitude naturelle des personnages ou des animaux
- guider et suivre le regard des personnages et animaux
- utiliser la matière
- jouer avec les capacités de sous-exposition ou de surexposition
- bien utiliser son environnement : premier plan, arrière-plan, cadrage et composition
- pour les scènes de vitesse suivre le sujet en mouvement, utiliser un temps long pour un filé, saisir le bon moment, connaître le sujet
- Pour réussir un bon portrait, laisser la technique de côté et laisser parler sa sensibilité, explorer au maximum les décors naturels, utiliser des moyennes focales, la priorité ouverture en pleine ouverture, faire la mise au point sur les yeux et ouvrir le diaphragme au maximum
- Eclairage : éviter le zénith du soleil, favoriser la lumière latérale ou les contre-jour Utiliser un réflecteur pour déboucher les ombres ou placer une trame ou un diffuseur sur la source de lumière (calque, toile), faire attention aux températures de couleurs (néons)

Les modes scène de l'appareil photo

L'appareil va modifier son mode de fonctionnement par l'intermédiaire d'un logiciel embarqué pour optimiser la prise de vue

Se trouveront changés des facteurs tels que l'équilibre des couleurs, le temps de pose, l'usage du flash, le calage de la mise au point...

En mode paysage , l'appareil règle la mise au point sur l'infini. Le diaphragme est fermé de façon à obtenir une grande profondeur de champ

Le mode paysage est utile quand l'absence de détails dans la zone centrale de l'image peut interdire le fonctionnement correct de la mise au point automatique

Il est utile pour obtenir une zone de netteté maximale, c'est-à-dire une profondeur de champ aussi importante que possible.

Mais le mode paysage a ses limites : par exemple pour faire ressortir le premier plan, un arrière-plan légèrement flou est parfois utile.

Le mode portrait

Le diaphragme va s'ouvrir le plus possible afin de diminuer la profondeur de champ

Le fond sera autant que possible rendu flou

Le mode sport

Il s'applique à tous les déplacements rapides

La vitesse d'obturation est la plus grande possible pour figer les mouvements
Régler la sensibilité sur une valeur élevée pour éviter un diaphragme trop ouvert
L'autofocus bascule en mode continu et le flash est éteint.

Mais l'appareil ne fait pas tout !

- Approchez-vous autant que possible de l'action
- Changez de place
- Variez les angles
- Faites des plans généraux et des plans rapprochés

Les modes plage ou neige

Les vastes étendues très claires peuvent renvoyer 2 à 10 fois plus de lumière qu'un paysage habituel ; l'appareil est donc ébloui et réagit en diminuant l'exposition et assombrit l'image vers un gris moyen

Le mode plage-neige augmente considérablement l'exposition pour restituer la liminosité.

Astuce :

On peut utiliser ce mode en face de tous les sujets de même type : pièce entièrement blanche, monument qui vient d'être ravalé...

Les modes coucher ou lever de soleil

Les teintes chaudes deviennent prédominantes mais l'appareil ne les interprète pas du tout comme le fait notre cerveau.

En mode automatique l'appareil réagit en exagérant les teintes complémentaires comme le bleu et surtout le vert. Les couleurs sont tirées vers le gris et les zones noires deviennent verdâtres et granuleuses.

En mode coucher de soleil, la balance des blancs est calée sur la position lumière du jour et la mise au point est faite sur l'infini.

Le mode gros plan improprement appelé macro

La mise au point sur l'infini est interdite : ce qui oblige à rechercher des sujets proches de l'appareil. Il ne s'agit jamais de véritable macro mais de photo rapprochée.

Ce qu'il faut savoir :

- La distance minimale de mise au point correspond presque toujours à la plus courte focale du zoom
- Le cadrage reste très large et donc peut inclure des éléments indésirables

Astuces :

L'usage de diffuseurs ou de réflecteurs permet de combattre les effets de lumière trop durs
Une assiette de pique-nique en plastique blanc fait l'affaire !

Le mode portrait de nuit

A utiliser dans les ambiances très sombres

Flash automatiquement en service avec pré-éclair pour yeux rouges

Monter l'appareil sur pied ou le caler

Le mode paysage de nuit

Très faible éclairage et sujets éloignés
Immobiliser l'appareil car le flash est éteint et le temps de pose est long
Mise au point sur l'infini
Mesure de lumière en mode centré
Balance des blancs sur lumière du jour

Le mode texte

Pour la reproduction de documents sur papier blanc
Mise au point rapprochée alors imposée
Mesure de l'exposition centrale et compensation à cause du fond clair

Mode feu d'artifice

Mise au point sur l'infini
Flash hors service
Balance des blancs réglée sur lumière du jour
Temps de pose longs : trépied

Mode fleurs

C'est généralement le mode macro, à quelques variantes près.

Mode Musée

Il permet d'opérer sans flash et sans sons produits, de manière discrète

Mode autoportrait

Il assure la mise au point rapprochée
Il déclenche le pré-éclair pour yeux rouges

Modes pour personnages

Mode fête, party, réunions pour personnes en ambiance intérieure

Pré-éclair pour yeux rouges

Mode enfants : idem que mode sport . Penser à se baisser pour se mettre au niveau des sujets

Mode contre-jour

Utilisable quand la source de lumière est derrière le sujet
Il met généralement le flash en action
Inutile pour un immeuble ou une montagne

Mode filé

Vitesse d'obturation fixée à une valeur relativement élevée avec une mise au point en continu
Image plus ou moins nette sur fond de lignes étirées

Mode panoramique

Série d'images à assembler exposition identique pour tous les clichés d'une même série

Mode bougie

Il cale la balance des blancs sur lumière du jour afin d'obtenir la dominante chaude caractéristique des flammes, pour conserver l'ambiance

Les 10 étapes de réalisation de l'image

1. Etre attiré par un sujet, avoir une idée du genre d'image qu'on veut faire
Choisir le moment adéquat et créer un climat propice à la réalisation de l'image
2. choisir son point de vue, son objectif selon le plan à réaliser ou pour l'effet rendu par la focale
tenir compte de l'éclairage
3. cadrer , faire la mise au point, composer, faire la mesure de la lumière
4. analyser la lumière : examiner les ombres et les hautes lumières, évaluer le contraste, modifier le cas échéant la lumière
5. déterminer l'exposition : couple vitesse et diaphragme, sur ou sous-exposition volontaire
6. vérifier la composition et éliminer les parasites
7. saisir l'instant décisif et déclencher au bon moment, multiplier les prises de vues
8. analyser les résultats
9. archiver les images
10. employer les photos selon ses objectifs : tirage, diaporama....

5 manières de développer sa créativité

1. trouver l'inspiration, se confronter à d'autres sans copier
2. ne pas se limiter aux photos : penser aux autres arts visuels
3. penser à adopter des points de vue inhabituels
4. penser tout le temps photo pour trouver des sujets, cadrer son environnement
5. sortir de la routine et des endroits où l'on passe tous les jours et ne pas avoir peur du regard des autres

