

Idées créatives de composition pour vos portrait

Club photo, Marie-Victorin, Francis O'Shaughnessy, prof.

Un peu d'histoire

Le portrait est très vite devenu une pratique photographique majeure dès le XXe siècle .

Mais certains photographes cherchent à dépasser la vocation documentaire ou fonctionnelle du portrait (la représentation d'une image sociale).

Il devient alors pratique courante de prendre des gens anonymes, sans aucune appartenance à une quelconque classe ou catégorie.

Jacques Henri Lartigue (Florette)

La photographie a pris le relais de la peinture, ce qui a permis de la libérer des contraintes de la figuration, permettant ainsi au peintre de se consacrer aux questions de la forme et de la matière et à l'abstraction (une aventure formelle).

Les photographes d'expérience ont acquis un savoir, une culture et des idées qui permettent de condenser en une image symbolique l'essentiel des qualités et des fonctions d'un individu.

Jacques Henri Lartigue

Le portrait et la presse

Aujourd'hui, la photographie participe à un mouvement général de « starification » de tous les individus connaissant un moindre succès, car on considère ce type d'image « vendeur ».

Elle est considérée comme un document d'actualité, ou même sensationnel.

La photographie de presse constitue la matière des journaux; elle est éphémère, fugitive, fragile.

L'acte du portrait est précieux. Il semble qu'on soit en présence d'une certaine vérité du sujet.

La représentation du corps est convenue et figée. La mise en scène « décorée », fabriquée est primordiale.

Dans cette perspective, le photographe reprend certaines habitudes du peintre.

Nadar

À la fin du 1800 siècles, la photographie amateur s'est grandement développée.

Aujourd'hui, les portraits n'ont qu'une valeur documentaire relative s'ils sont considérés hors de leur contexte.

On voit l'évolution des images et de la société selon les coiffures, les maquillages, les manières de célébrer les événements familiaux auxquels les portraits sont souvent associés.

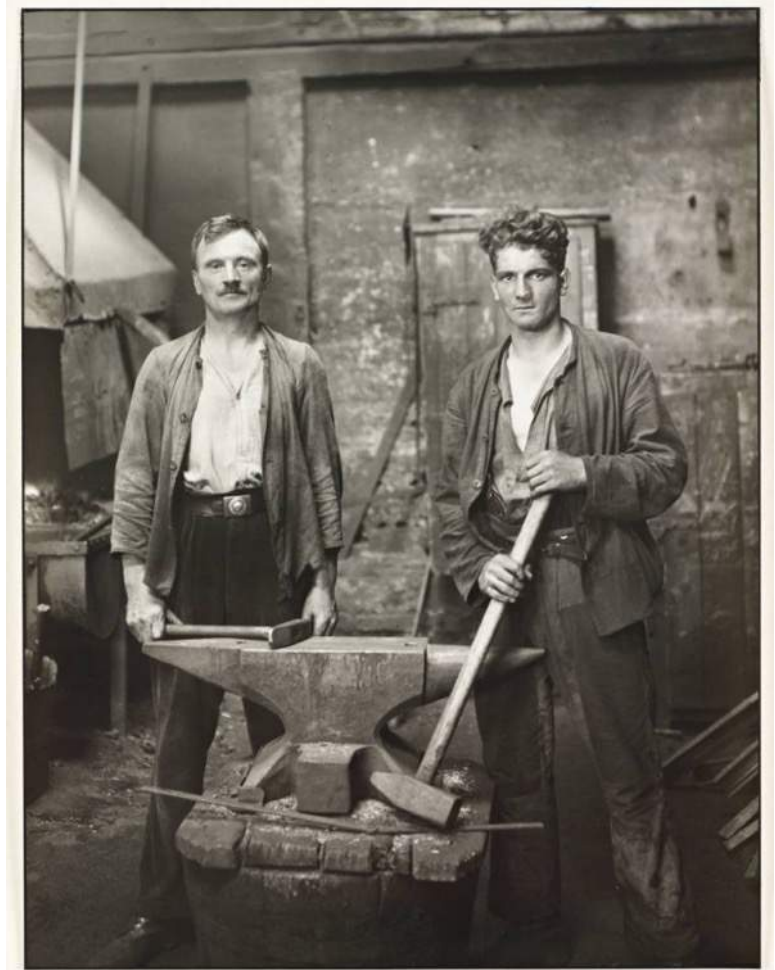
Robert Doisneau

Les portraitistes

Les portraitistes sont guidés dans leur travail par le souci de répondre à une commande (ex. mariages, familles, etc.).

Au cours de la première moitié du XXe siècle, August Sander avait pour projet (totalement démesuré) d'inventorier une population à l'échelle nationale. Il voulait montrer un pays sous l'angle de la diversité. Ce projet fut arrêté lors de la 2e Guerre mondiale heurtée par le nazisme qui combattait pour l'unification de la race.

Ce qui est touchant chez tous les gens photographiés, c'est l'expression d'une personnalité, leur activité particulière et le rapport entre l'image et ce qu'on sait d'eux (la légende de l'image).

August Sander

L'évolution du genre

Le progrès de la technique de la prise de vue a autorisé une nouvelle pratique du portrait (en particulier, se déplacer avec son matériel, travailler de l'extérieur et de l'intérieur). Cette pratique est moins contraignante pour le sujet photographié, car il n'a pas à se déplacer en studio et prendre des poses théâtrales.

Ces photographes essaient de saisir rapidement une réalité en intervenant le moins possible sur celle-ci.

Le portraitiste dialogue avec son sujet, l'interrompt dans son activité et lui demande de poser.

Le reporter ne le fait jamais (Henri Cartier Bresson). Il est poussé à montrer les choses comme elles sont (travailler dans l'environnement du sujet sans troubler l'intimité).

Auguste Sander

Richard Avedon

Richard Avedon suit une voie radicalement contraire.

Il oblige les personnages qui sont photographiés à se plier à ses jeux et ses règles esthétiques (ou psychologiques).

Il cherche à découvrir une vérité, mais d'une façon différente.

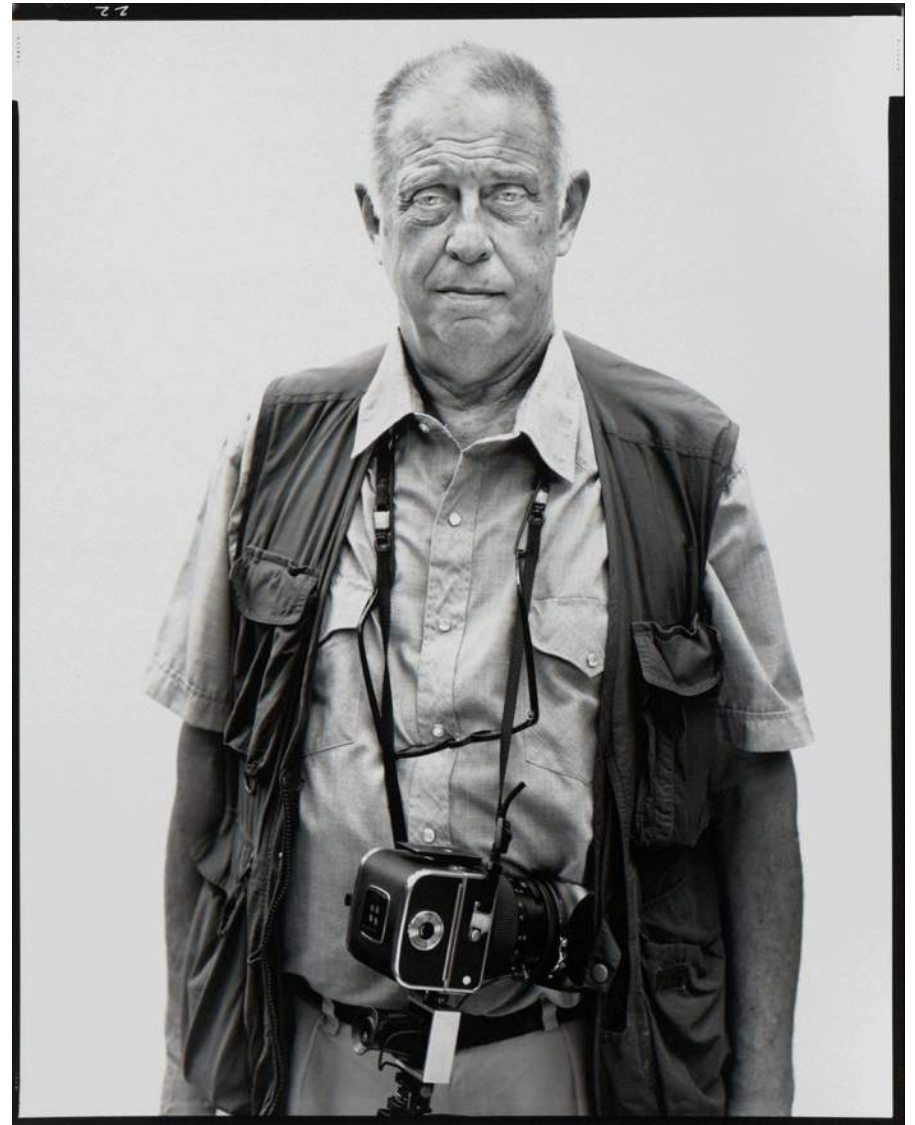
Il pratique un portrait de caractère par opposition au portrait social. Il dépouille l'image de tout décor, il renonce à tout effet de mise en scène d'esthétique. Le personnage apparaît sur un fond totalement blanc ou neutre; il est démasqué, dénudé.

Ce type de photographie se lit lors d'un face-à-face, un affrontement sans détour, ni concession. C'est un portrait qui révèle les regards et les attitudes.

Il délaisse la population
photogénique et
séduisante pour pratiquer
un portrait intérieur.

Nous avons l'impression
du vide, car la lumière ne
crée aucune ombre.

Le dispositif et ses variantes

Il y a plusieurs approches chez les portraitistes.

Certains fonctionnent de manière préméditée du début à la fin.
D'autres jouent avec la part de hasard qui intervient.

Peu importe l'approche, le photographe « maîtrise » les événements jusqu'à un certain point.

Le hasard, la liberté peuvent se mêler au dispositif.

Jacques Henri-Lartigue

Portrait et autoportrait

L'esprit du photographe est de plus en plus aiguisé.

Les grands portraitistes ont apporté à l'être humain quelque chose qui n'est peut-être pas encore mesurable.

Aujourd'hui, le rôle de l'image est indéniable, nous faisons partie de la civilisation de l'image.

Certains essaient de créer des images fictives, mais cette dernière n'est jamais totale; la vérité transparaît toujours d'une manière ou d'une autre.

Jacques Henri-Lartigue

Commande et recherche personnelle

Que le portrait d'inscrive dans le contexte d'une commande ou réponde à une initiative totalement libre ou individuelle, il a ouvert la porte à toutes sortes de clientèles.

Peu importe le domaine, les photographes que l'on nomme « artistes » ne sont pas toujours aussi libres que l'on pourrait l'imaginer.

*Tous les passages de l'histoire du portrait de ce PPT provient de l'ouvrage de Gabriel Bauret (1992). *Approches de la photographie* (p.49-60). Paris: Nathan.

Robert Doisneau

4 conseils pour vos portraits

1. Utilisez **2-3 focales pour faire vos portrait par shooting** (50 mm, 60 mm, 85 mm, 120 mm, 140 mm, etc.). Si vous avez qu'un objectif, explorez tout ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez.
2. **Apprend à connaître le modèle** afin de faire une photo qui représente bien vos photos.
3. Ayez une **narration avant de faire un shooting. La photo provient toujours d'une idée** et non d'une technique.
4. **Gardez une ouverture par rapport à vos concepts** que vous désirez réaliser, des **éléments extérieurs peuvent surgir** et faire des miracles dans vos clichés (lumière, vent, couleurs, etc.).

Regardez cette capsule: <https://www.youtube.com/watch?v=ADhhZiT8smg>

Idées diverses pour vos portraits

<https://www.youtube.com/watch?v=gn1rnKk1fHw>

Tissus métallique

shoot we got some great results using
just a window screen, the right kind of

ADORAMA TV

Fonds colorés et à reflets

<https://www.youtube.com/watch?v=bbD0tScQPX0>

fond blanc

<https://www.youtube.com/watch?v=tFF2dOXyNuM>

41 Mark ii
40mm

Portrait: les détails du visage sur fond noir
une source de lumière

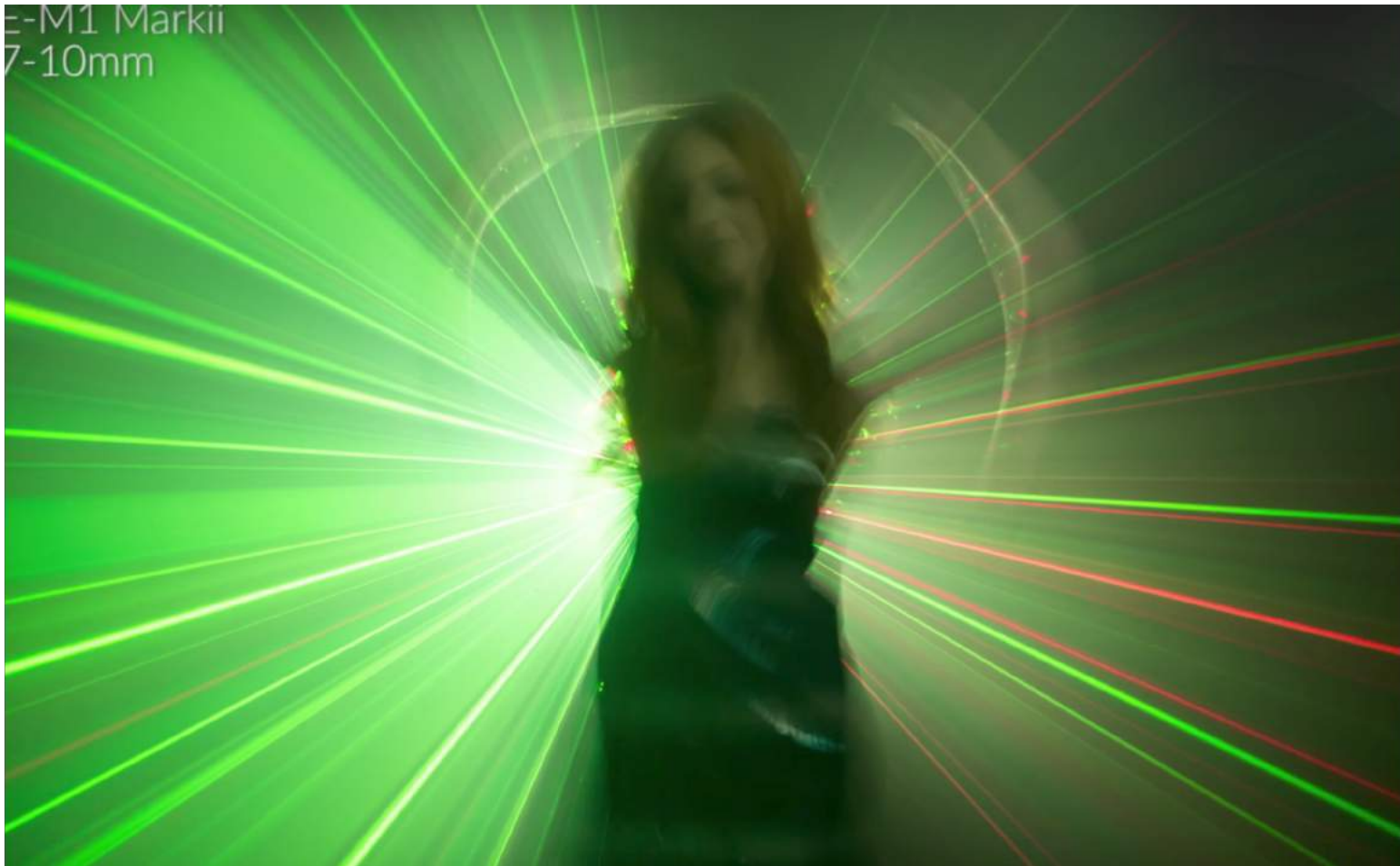
Portrait: fond au laser. Mettre un projecteur derrière le sujet.

<https://www.youtube.com/watch?v=eFxqVt4j6gk>

Le bougé
le modèle est flouté et le mouvement fait disparaître
des membres du corps

Fond: fumée

Effet sur fond noir

<https://www.youtube.com/watch?v=FzQr3GTUrwg>

Comment faire un effet Bokeh très facilement à la maison.
Mettre des lumières de Noël devant le modèle. Ouverture f1, f2.

<https://www.youtube.com/watch?v=RTPd5qsFIC8>

démonstration

Attention, si votre objectif est sale ou s'il y a de la poussière, votre bokeh sera imparfait (c-à-d des bulles lumineuses avec des imperfections).

Faire des portraits mouillés
f5 et vitesse 250 et plus

https://www.youtube.com/watch?v=hBOX_w077QE

E-M5 Mark2
12-40mm

ec

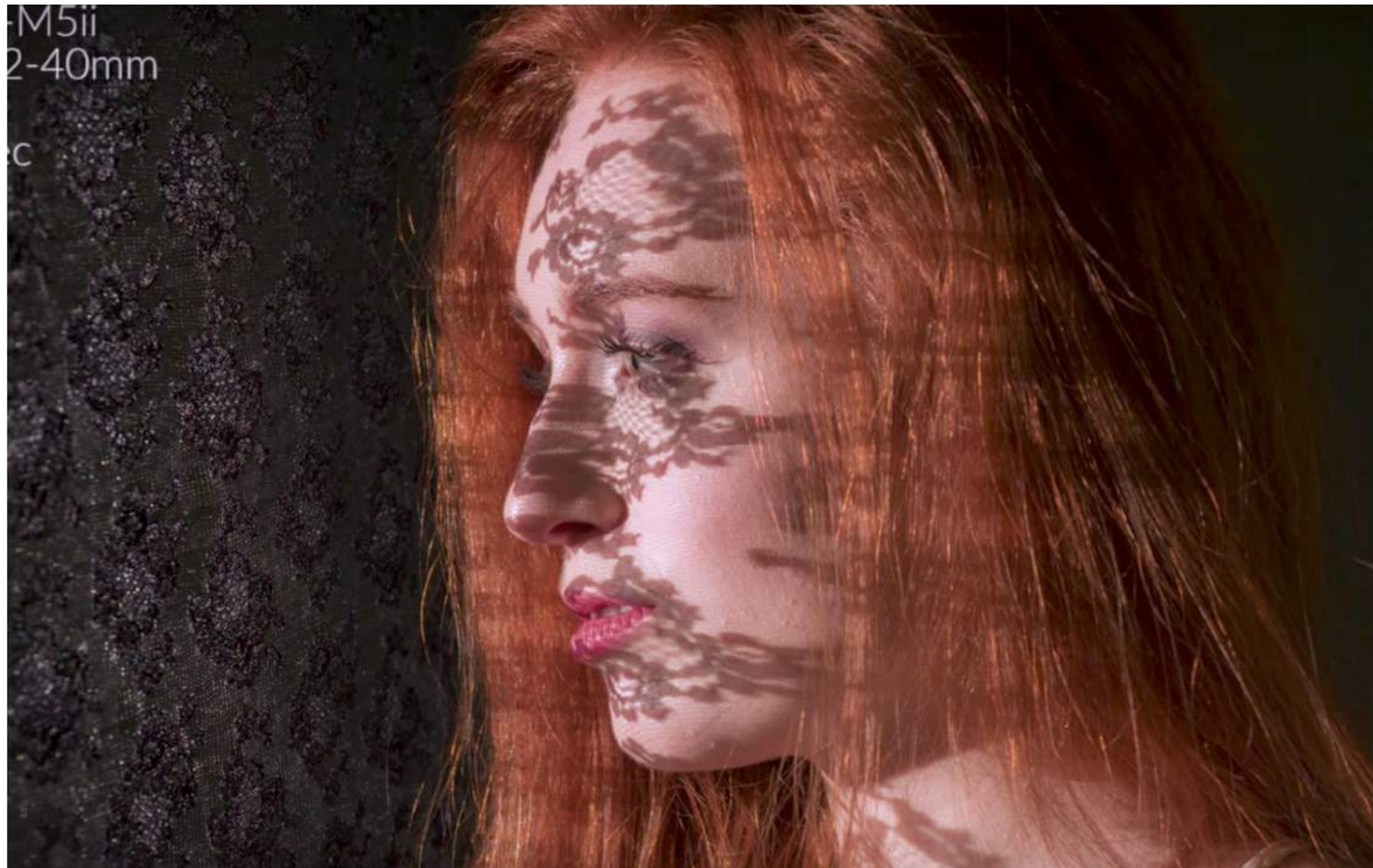
Portraits par jour de pluie avec une vitre

<https://www.youtube.com/watch?v=L4USUxcL49A>

Portraits avec tissus (lin, motifs, etc.). Attention si votre lumière créer une lumière dure sur la peau du modèle ce n'est pas l'idéal. La lumière douce est préférable pour bien lire l'architecture du visage.

https://www.youtube.com/watch?v=_sBK4xFmF3Q

Fond et effets avec du plastique

<https://www.youtube.com/watch?v=YQN6eNBjUvw>

Portrait: Silhouette

Lumière face à l'objectif de l'appareil. F16, f22.

<https://www.youtube.com/watch?v=8dbEx0WWBXY>

Portraits avec le vent pour maximiser l'émotion.

<https://www.youtube.com/watch?v=1FySSSGnHyM>

Portrait dans le noir. Lumière dure

<https://www.youtube.com/watch?v=-9o1Pc6uDRU>

En noir et blanc la scène est plus dramatique

Portrait Hollywood au flash avec effets
un ou deux éclairages artificiels sur fond noir. Les ambiances
sont créées à partir de cache devant les sources de lumière.

<https://www.youtube.com/watch?v=bJIba4OFLpU>

https://www.youtube.com/watch?v=p8_ipGqXSxo

Portrait avec de la fausse neige. Vitesse rapide. F 8.

<https://www.youtube.com/watch?v=g5QU9Jvc7v8>

Portrait: dissimiler des lumières dans la scène pour rendre lumineux certains objets.

<https://www.youtube.com/watch?v=U6sZlhhe3h4>

Mark2
105L f/4

ec

Portrait avec un effet pictural avec photoshop.
Superposition de photos presque identiques.

<https://www.youtube.com/watch?v=4bFbbtosBd4>

Portrait avec effet de mouvement à $1/8$ s et effet de lumière fluorescente (gelatine devant la source de lumière).

<https://www.youtube.com/watch?v=1ew27hcTods>

Sans l'effet fluorescent

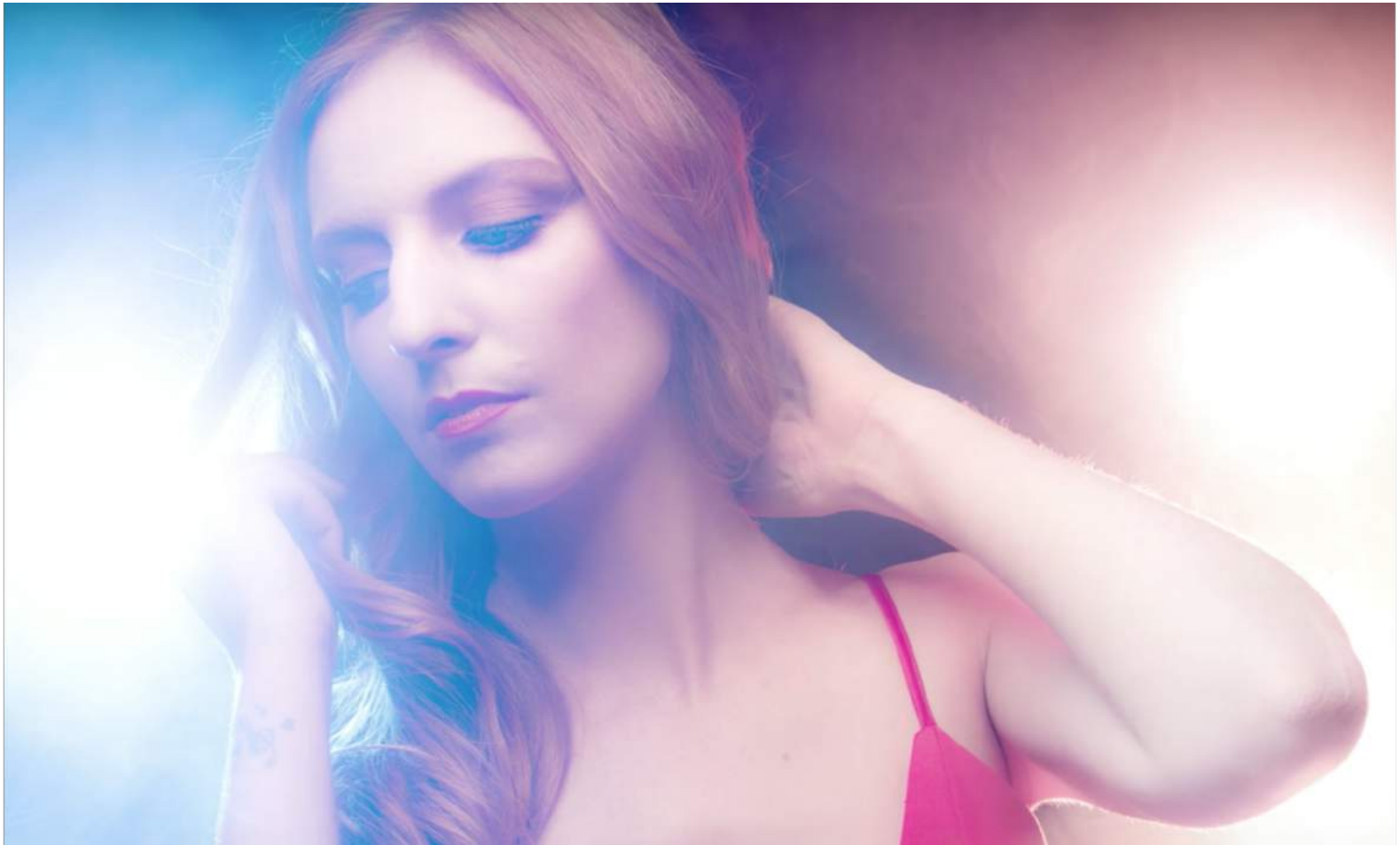
Portrait: la réflexion

(regardez les cartes dans ses lunettes)

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

Brisez les règles du portrait et tourner la lumière vers la caméra pour avoir certains effets aux flash.

<https://www.youtube.com/watch?v=03G7L0uKTGU>

Grande ouverture.

En rajoutant l'effet de fumée

Portrait dans une installation préparée

<https://www.youtube.com/watch?v=z5rV0khA1Fw>

Portrait: lumière dramatique

<https://www.youtube.com/watch?v=LKNSqE8sdrc>

that's the light we're going to do when we do our shoot.

Antidote 9

Portrait: ambiance

<https://www.youtube.com/watch?v=UXA-vsOm-mk>

Remarquez: son visage est toujours très bien éclairé.

Comment guider son modèle:

<https://www.youtube.com/watch?v=7xWxpunlZ2w>

<https://www.youtube.com/watch?v=SeriHm824hA>

<https://www.youtube.com/watch?v=gZgJlJL-YZE&pbjreload=10>

Trouver vos locations pour vos portraits:

<https://www.youtube.com/watch?v=IBBads18fr0>

Autres idées créatives:

https://www.youtube.com/watch?v=i7enaU_K9Y

<https://www.youtube.com/watch?v=4iDEAMBwbVo>

<https://www.youtube.com/watch?v=lky3DghsFGc>

***<https://www.youtube.com/watch?v=KTYanvy1ZYs>

prises de vue: filtres

<https://www.youtube.com/watch?v=3AgOn1amWv4>

Comment retoucher ses portraits sans Photoshop

<https://www.youtube.com/watch?v=R6YSyLOqFNs>