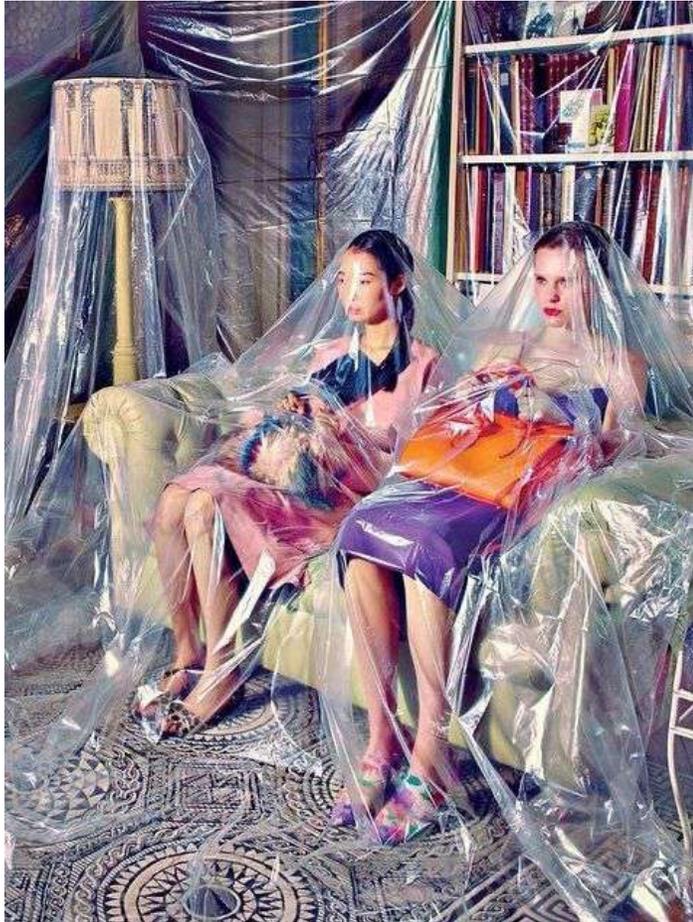

Comment réaliser des photographies originales

Faire une série poétique dans la catégorie Arts visuels: « Stage photo »

maurizio cattelan

Patsy Van Roost

Comment réaliser des photographies originales

Il y a plusieurs éléments à penser lorsqu'un veut réaliser des photographies originales. Il ne s'agit surtout pas de faire des déclenchements rapidement (ex. 200 photos en quelques minutes).

Les photographies originales demandent parfois des jours de préparations, des semaines ou des mois. C'est un travail sur l'idée, un concept développé en profondeur.

***Ce type de photo travaille principalement sur :

- la posture du modèle (un travail sur l'originalité, la non-conformité)
- les décors (la relation entre le modèle/sujet et les objets)
- l'ambiance (l'harmonie entre les éléments)
- la coloration (en postproduction)

maurizio cattelan

Qu'est-ce que la photographie originale?

Il s'agit tout simplement d'une déconstruction des connaissances acquises (tous champs confondus) afin de faire émerger des idées qui sont non conformistes.

L'artiste n'a pas peur de se différencier de ses collègues en allant visiter des territoires inconnus en lui-même et de proposer des concepts qui s'éloignent des sujets quotidiens de la réalité (journaux, autodestruction, violence, souffrance, etc.). Ces derniers sont constamment exploités par les artistes dans les expositions.

Voyons maintenant comment aborder, explorer les différentes caractéristiques de la photographie originale.

Nicholas Fols

La posture

Si vous travaillez avec un(e) modèle, le travail de la posture est primordial.

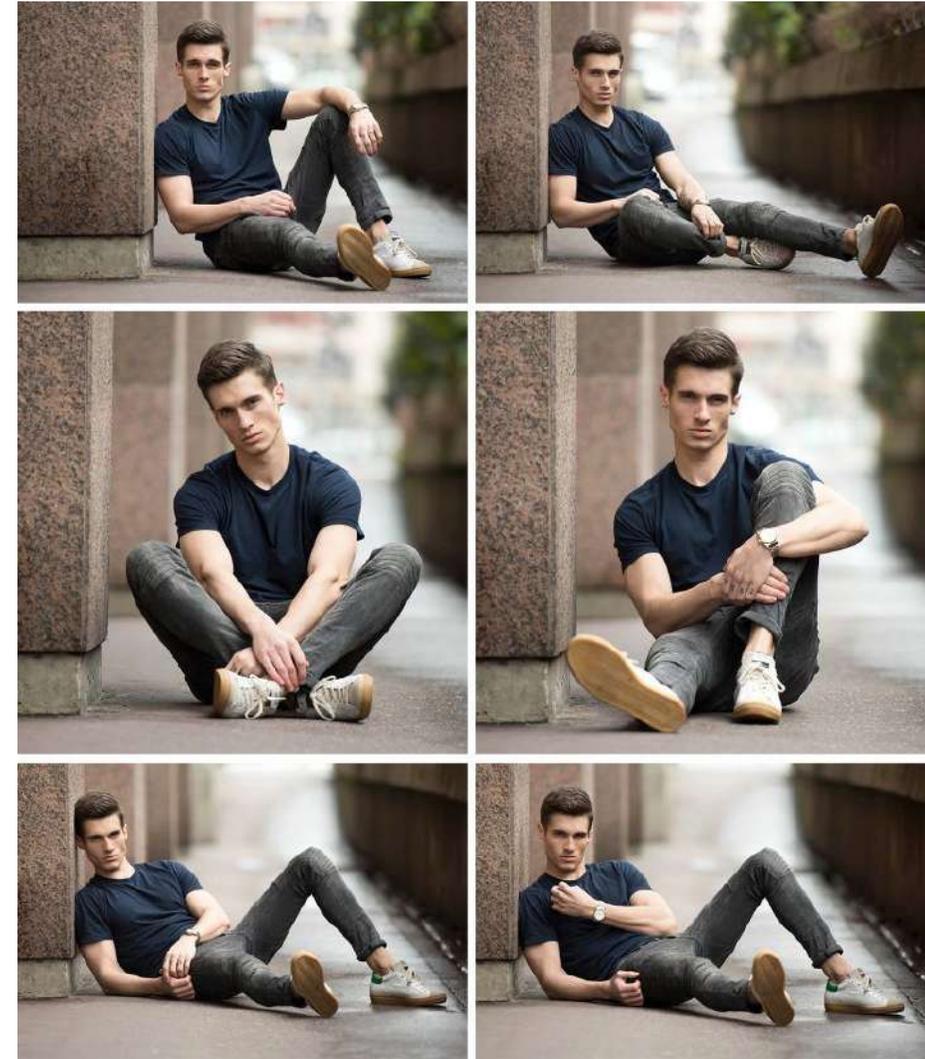
- a) Elle propose une autre manière de lire le corps dans l'espace. Ainsi le cadrage et la posture doivent s'arrimer, car ensemble ça crée une composition de lignes dynamique dans une fenêtre.

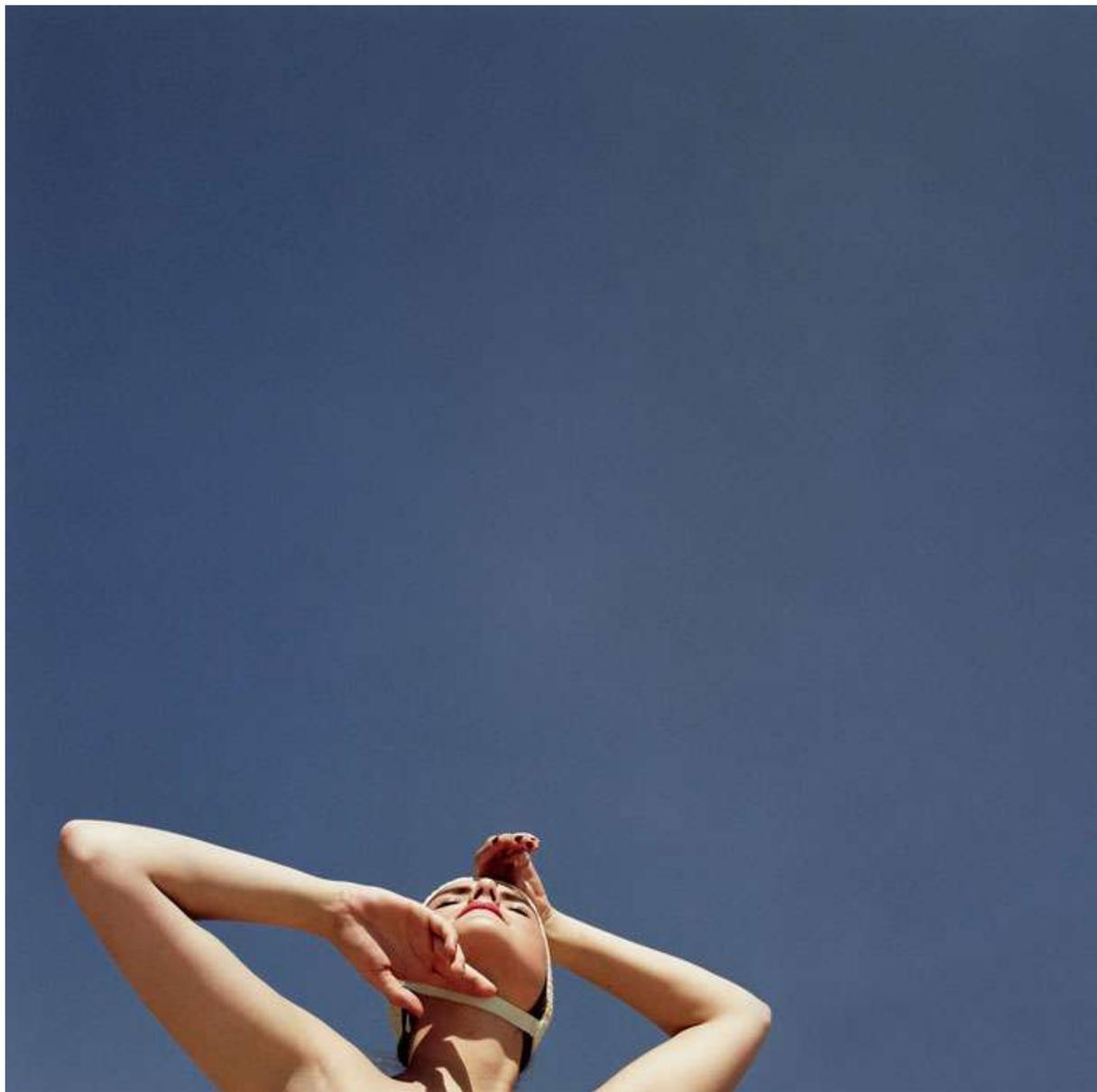
Nicholas Fols

b) Il faut aller plus loin que les simples postures reconnaissables dans les magazines (ex. de mode) qui (ré)utilisent toujours les mêmes 10 postures.

Travaillez dans l'espace avec le modèle. Faites-le bouger, improviser. Travailler avec lui en contexte particulier (ex. en forêt, dans un garde-robe, etc.) afin qu'il soit inconfortable dans ses mouvements, ses habitudes, ses comportements. Donnez-lui des objets anodins. Ainsi, vous allez faire émerger des images plus imaginatives selon vos points de vue.

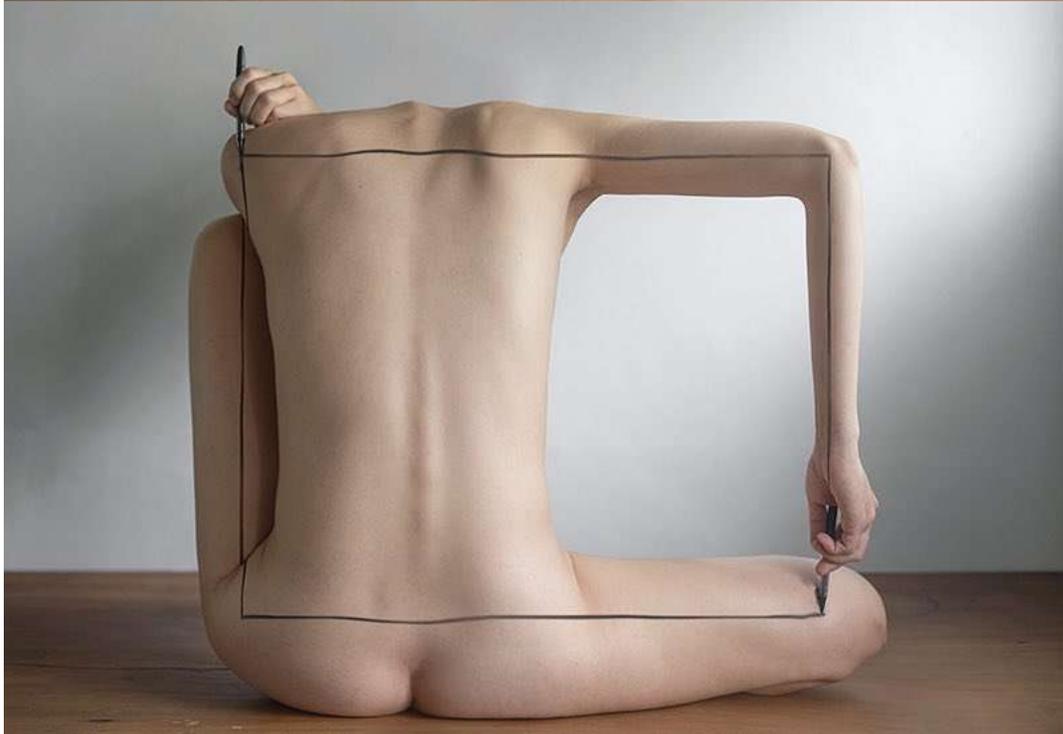
Contre-exemple. Ces types de postures ne sont clairement pas des poses originales.

Annelie Vandendael

Josep Moré

Yung Cheng Lin

Can Dagarslani (Sophie and Marlene)

<https://trendland.com/can-dagarslanis-identities-photography-project/>

Nir Arieli

<https://www.ignant.com/2013/08/09/tension-by-nir-arieli/>

Nir Arieli

Exemples de postures originales

Karina Bikkulatova

Ici, l'angle de vue joue grandement dans la lecture de l'image. Plusieurs émotions en ressortent. Les éléments lumières, contraste, coloration deviennent par la suite importants pour maximiser la posture originale.

Karina Bikbulatova

La posture est plutôt conformiste, mais placée dans un environnement étonnant change le point de vue et la lecture.

Sara Imloul

Charit Pusiri

Les associations sont parfois éclectiques, mais le résultat demeure surprenant.

Cet artiste est grandement connu pour ses mises en scène simples et les postures originales de ses modèles. Il faut s'amuser avec différents points de vue et créer une action décontextualisée, c'est-à-dire composer un système de formes et de gestes avec des éléments qui n'ont pas cette fonction première.

lukasz wierzbowski

Les décors

Pour créer des environnements qui ont un certain impact dans la photo, il faut grandement observer et imaginer des scènes surréalistes. C'est pratiquement un travail de composition et de point de vue (l'œil du photographe et l'angle de tir).

En termes de décor, les costumes peuvent aussi entrer dans cet ensemble, car les costumes s'harmonisent avec le décor pour former un tout. Ainsi, l'accent est davantage mis sur la composition que sur le modèle (posture) lui-même.

Tim Walker

Helen Sobiralski

Irina Jomir

Helen Sobiralski

Tim Walker

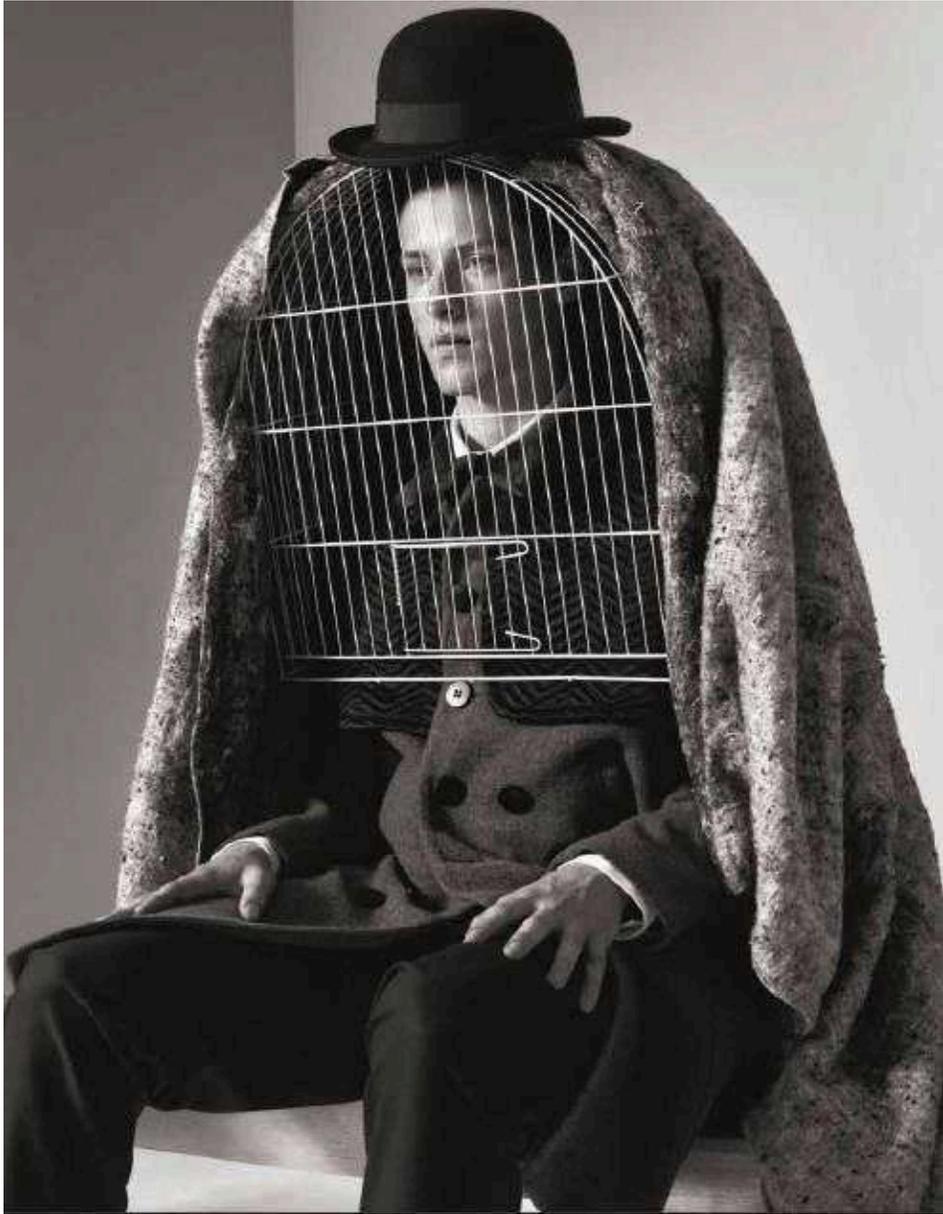
Miloš Nejezchleb

Ce type de photo évoque des symboles forts:

- le (ré)confort,
- la peur du manque,
- l'absurdité

Ces trois éléments réunis forment un impact sur le regard au niveau de la composition et des formes. L'environnement est avant tout mis de l'avant.

Gui Paganini

Chris Rainier

Exemples d'œuvre Marietta Varga

Remarquez le cadrage. Ici, il y a une double fenêtre.

1. le cadrage de la photo
2. le 2e cadrage = sac avec liquide vert.

Ici, toute l'emphasis est sur l'objet et la main qui est dans le sac. Pour maximiser l'impact, la robe est blanche et le liquide se démarque bien par sa couleur.

<https://www.mariettavarga.com/#1>

Tammy Swarek

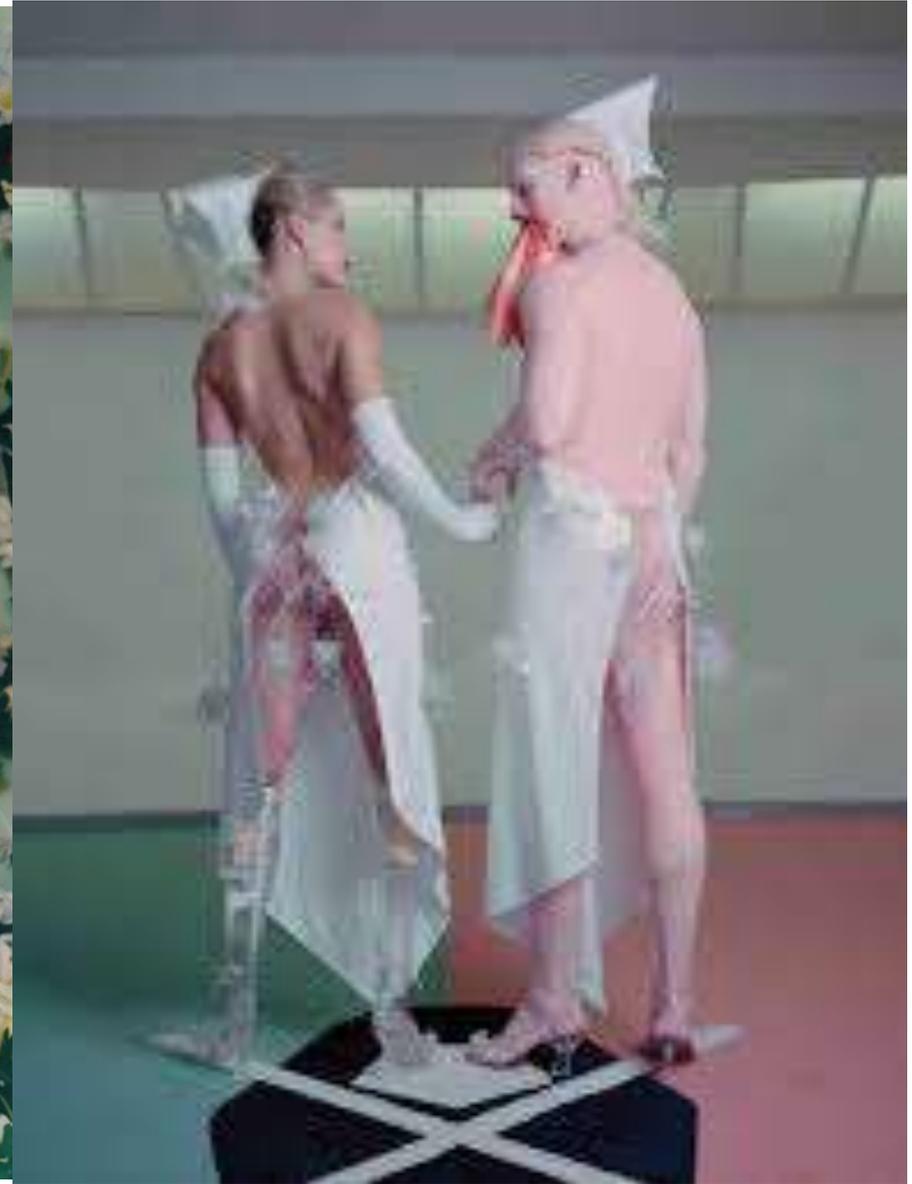
Aleksandra Matys

Matthew Barney

Cherchez le non conventionnel, des images qui sont dignes de votre imagination: à la fois sculpturale, picturale, installatif.

C'est ça le but de la thématique, pas uniquement cadré et peser sur un bouton.

Il y a un grand travail à faire avant de déclencher. C'est justement ce travail que vous devez réaliser.

Carlos Herrejón

maurizio cattelan

L'ambiance

Quand la posture et l'environnement de l'image ont été travaillés avec un caractère d'originalité, il faut mettre l'accent sur l'ambiance. Cette dernière va faire éclore chez le spectateur des émotions qui peuvent faire la différence entre une appréciation (on va se souvenir de la photo dans quelques semaines, années) ou une indifférence.

Côté technique, l'ambiance peut être décortiquée par l'intermédiaire d'éclairage (de couleur) afin de construire les ombres et lumière dans l'image. C'est un jeu dans lequel le photographe doit prendre son temps en déplaçant des « spots » d'éclairage, plaçant des filtres de lumière, etc.

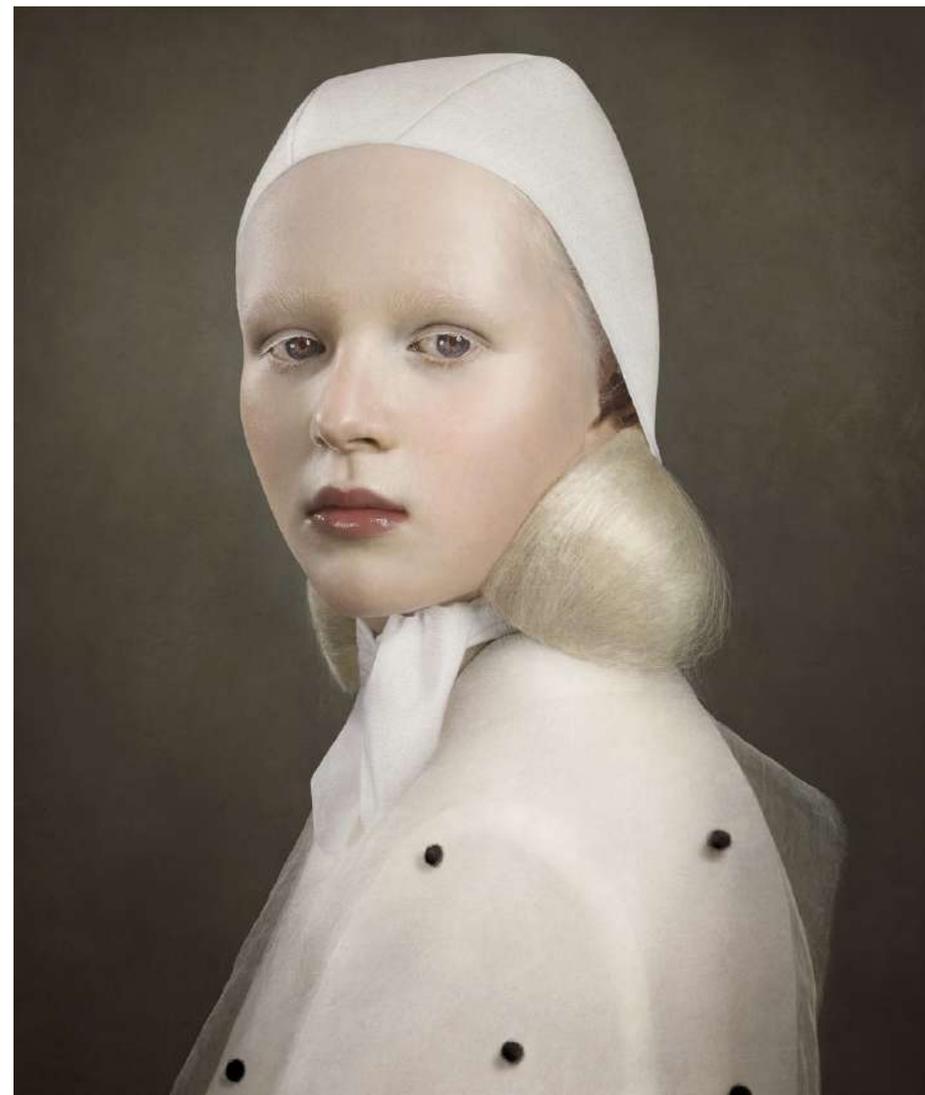
Justine Tjallinks

Justine Tjallinks

Ici, ce sont les costumes et les regards.

Observez, les sujets regardent tous l'appareil photographique.

Il y a toujours des éléments dans la photo qui séduisent par leur texture, couleur, disposition, composition.

Le regard dit
beaucoup sur
l'attitude et
l'énergie que le
photographe
voulait partager.

Justine Tjallinks

Karolina Skorek

Tous les éléments de cette photo ont leur importance.

1. Les accessoires et leurs couleurs donnent le ton et l'ambiance.
2. La disposition des accessoires permet de donner un côté non conformiste ou extrémiste (est-ce que le sujet a reçu un coup sur la tête?).
3. L'expression du sujet amplifie la scène. S'il avait souri, ce ne serait pas le même impact ni la même lecture.

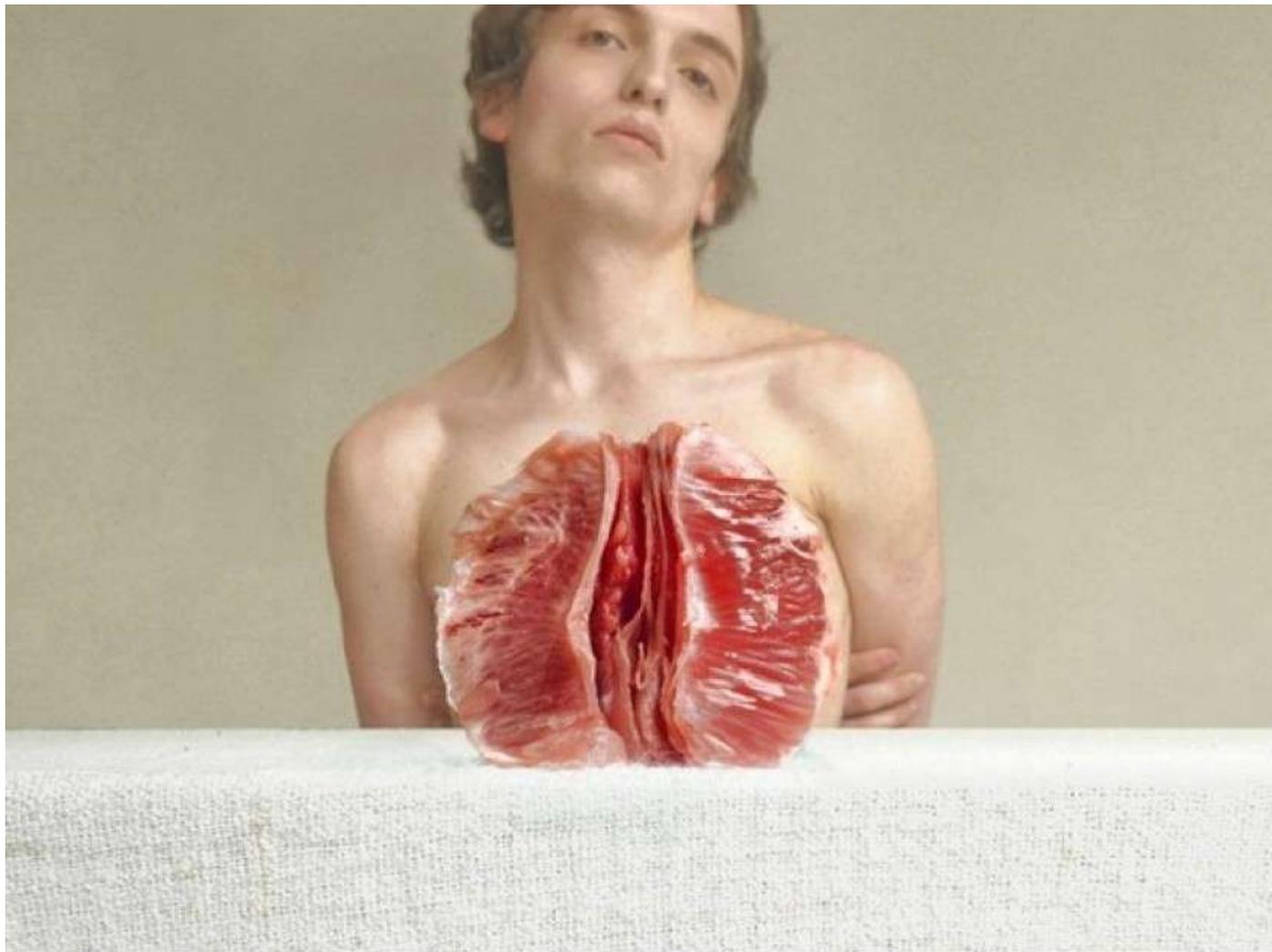
Les regards sont primordiaux!
Observez son désintéressement, son ennui.

La posture est bien choisie. Elle rappelle l'âge adulte, mais posé par une enfant= ce qui fait sa force.

L'éclairage est très pointu. Ce dernier aide grandement pour faire éclore une ambiance marquée.

Le contraste adulte et enfant en lui faisant tenir une cigarette.

Marwane Pallas : un photographe aux autoportraits dérangementants

Lena Sanver

La disposition des éléments avec les sujets a méticuleusement été pensée, placée (re)pensée (re)modifiée.
L'expression des visages et les masques sont déterminants pour émettre le caractère. L'éclairage est primordial pour créer l'ambiance.

<https://lenasanver.myportfolio.com/the-day-when-nothing-and-everything-was-real>

MONIKA BRODKA BY MARCIN KEMPSKI

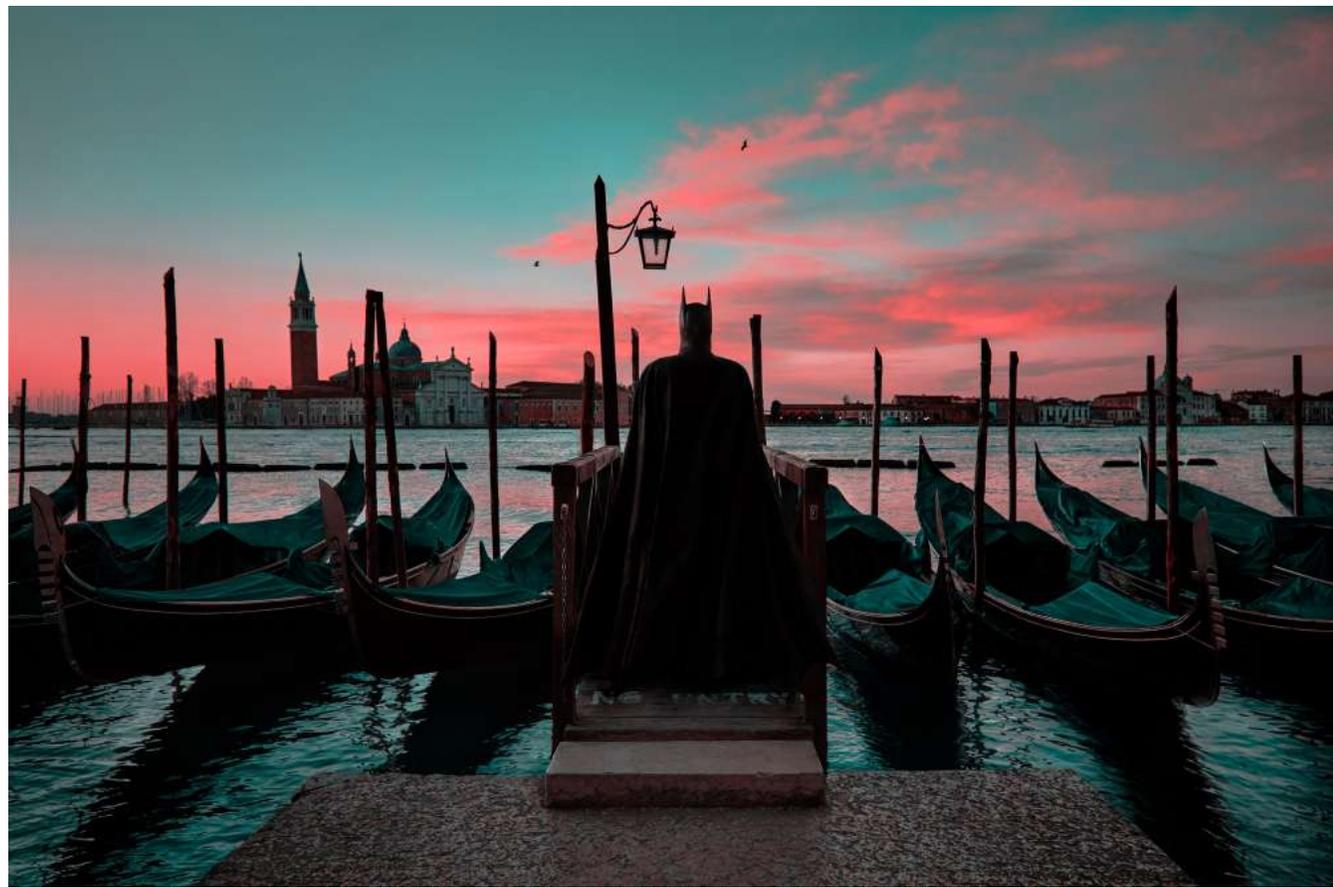

MONIKA BRODKA BY MARCIN KEMPSKI

Annelie Vandendael

Sebastian Magnani

Maxim Dondyuk

Avec des éléments du réel qui se sont organisés par elle-même, l'auteur a fait un cadrage pour la rendre plus séduisante.

Il a flouté le haut de l'image pour donner l'importance au bas de l'image.

La coloration

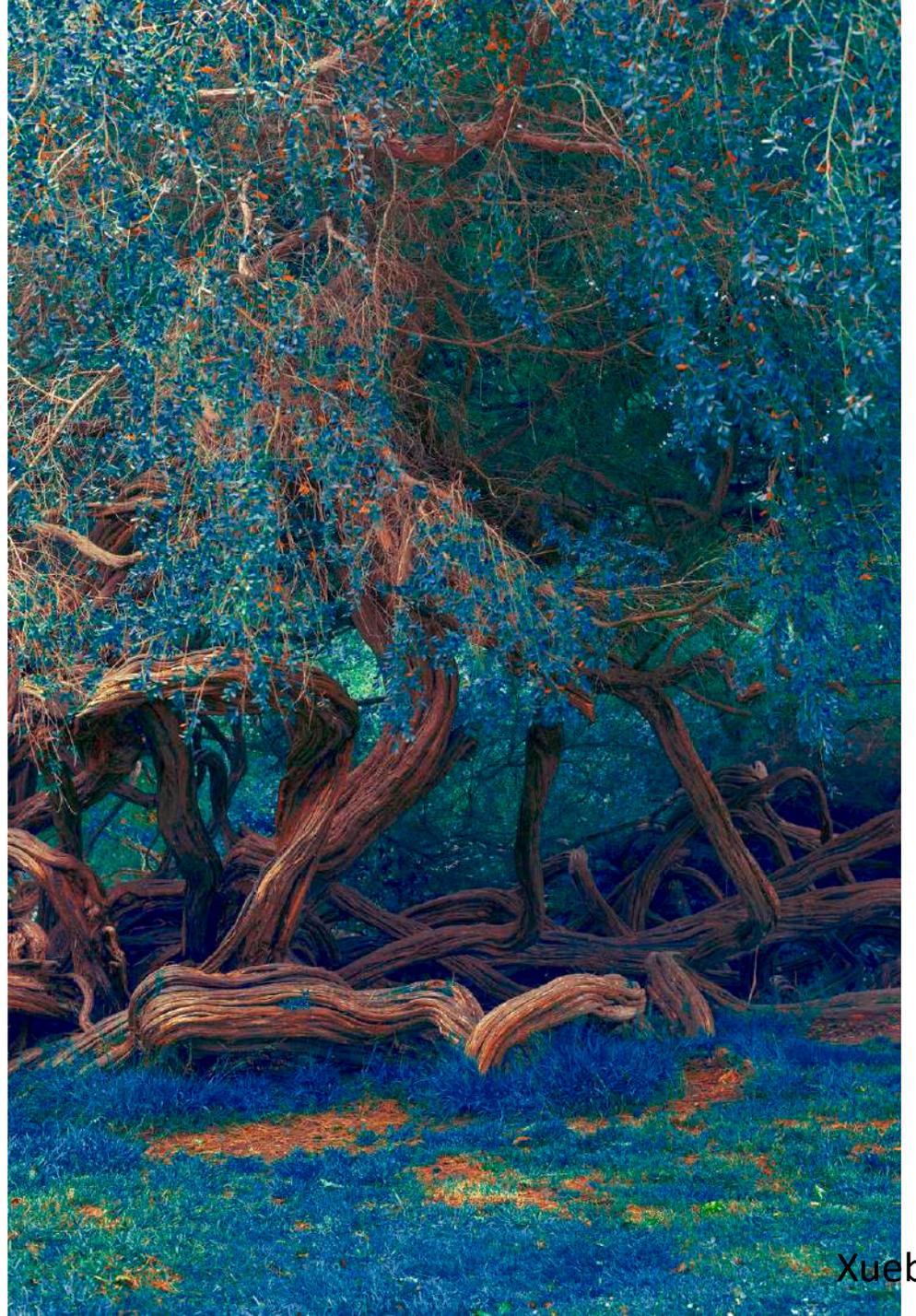
Aujourd'hui, les interventions sur Photoshop ou un logiciel en postproduction sont nécessaires et indispensables pour créer des images qui ont un certain impact par la couleur.

Être coloriste, c'est concevoir une image qui ne peut exister et qui n'a d'intérêt qu'en couleur.

La coloration met l'accent sur l'ambiance et les décors. Elle apporte un côté plus dramatique et permet de mettre en lumière ou dans l'ombre des détails.

Xuebing Du

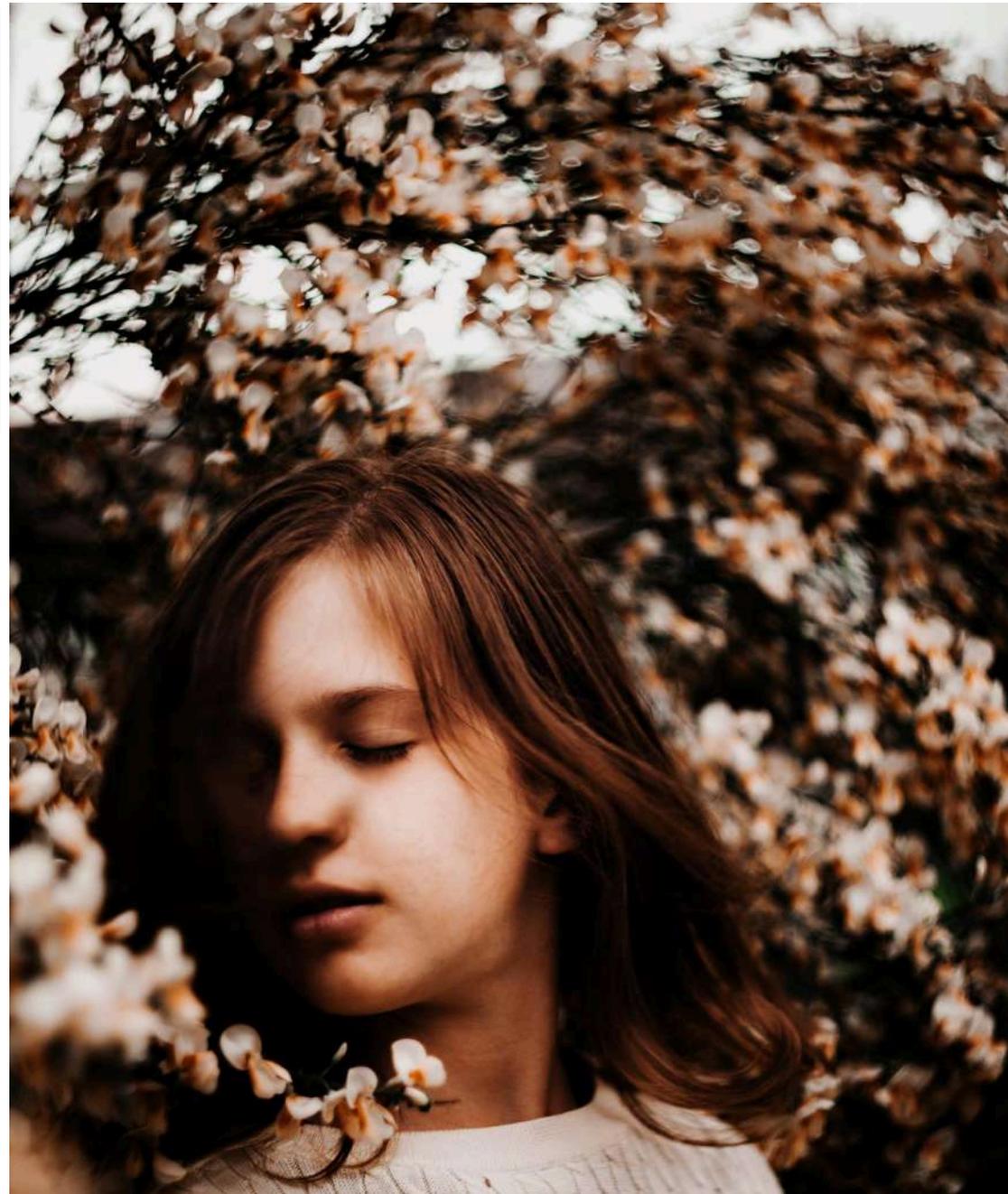
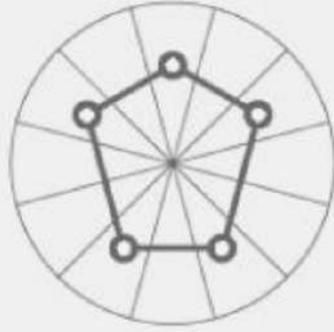

Kittiya Pawlowski

Kittiya Pawlowski

Double
split-complementary
/ Pentagonal

Lina Kozell

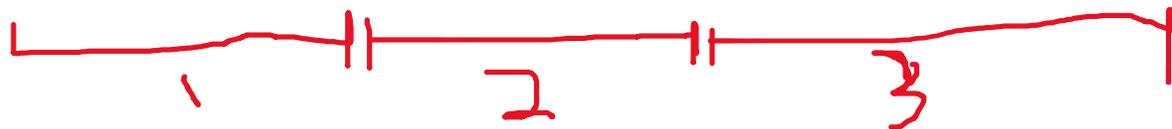
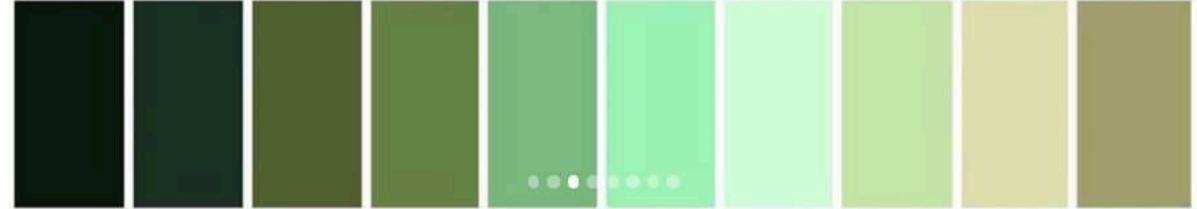
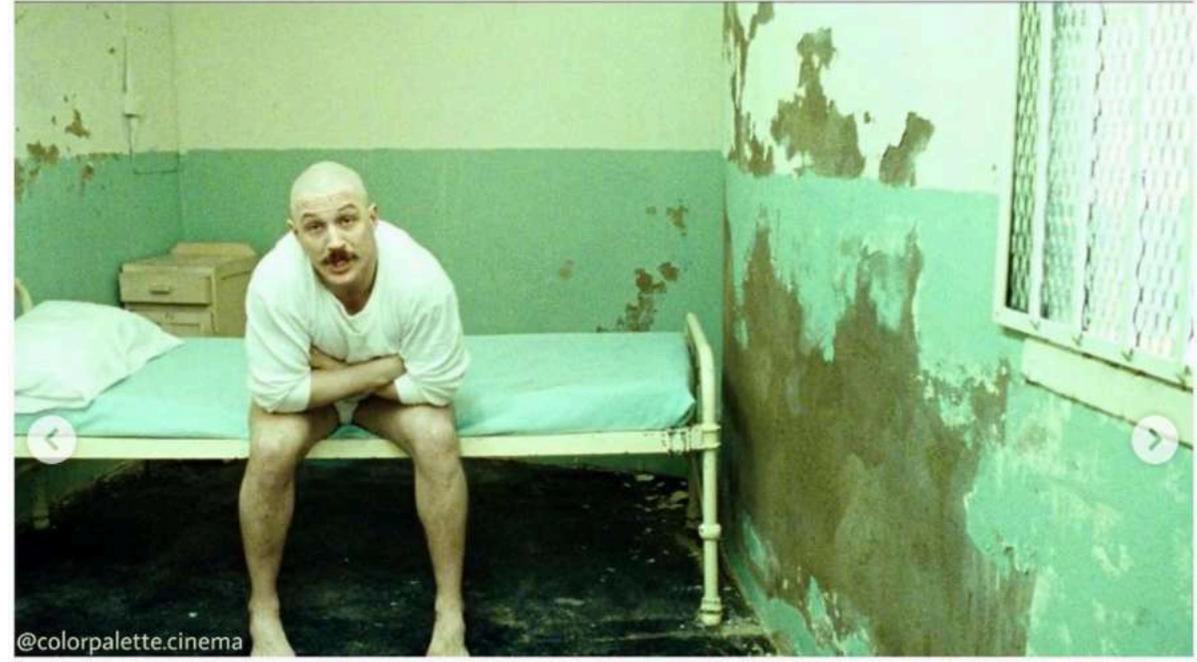
Photo assez poétique qui
marque sa puissance par le
contraste chaud/froid,
nature/urbain et son vide.

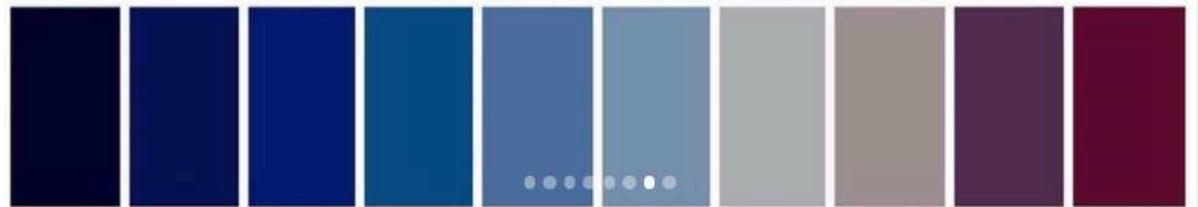
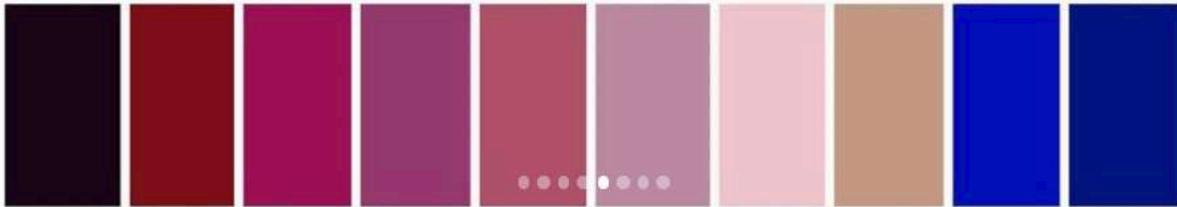
Les couleurs ont
probablement été modifiées
dans un logiciel de retouche.

Le cadrage est certain toute
une émotion: un entre-deux.

L'harmonie des couleurs: souvent les peintres et photographes emploient trois gammes de couleurs pour maximiser l'impact et l'ambiance de la photo en postproduction (coloration).

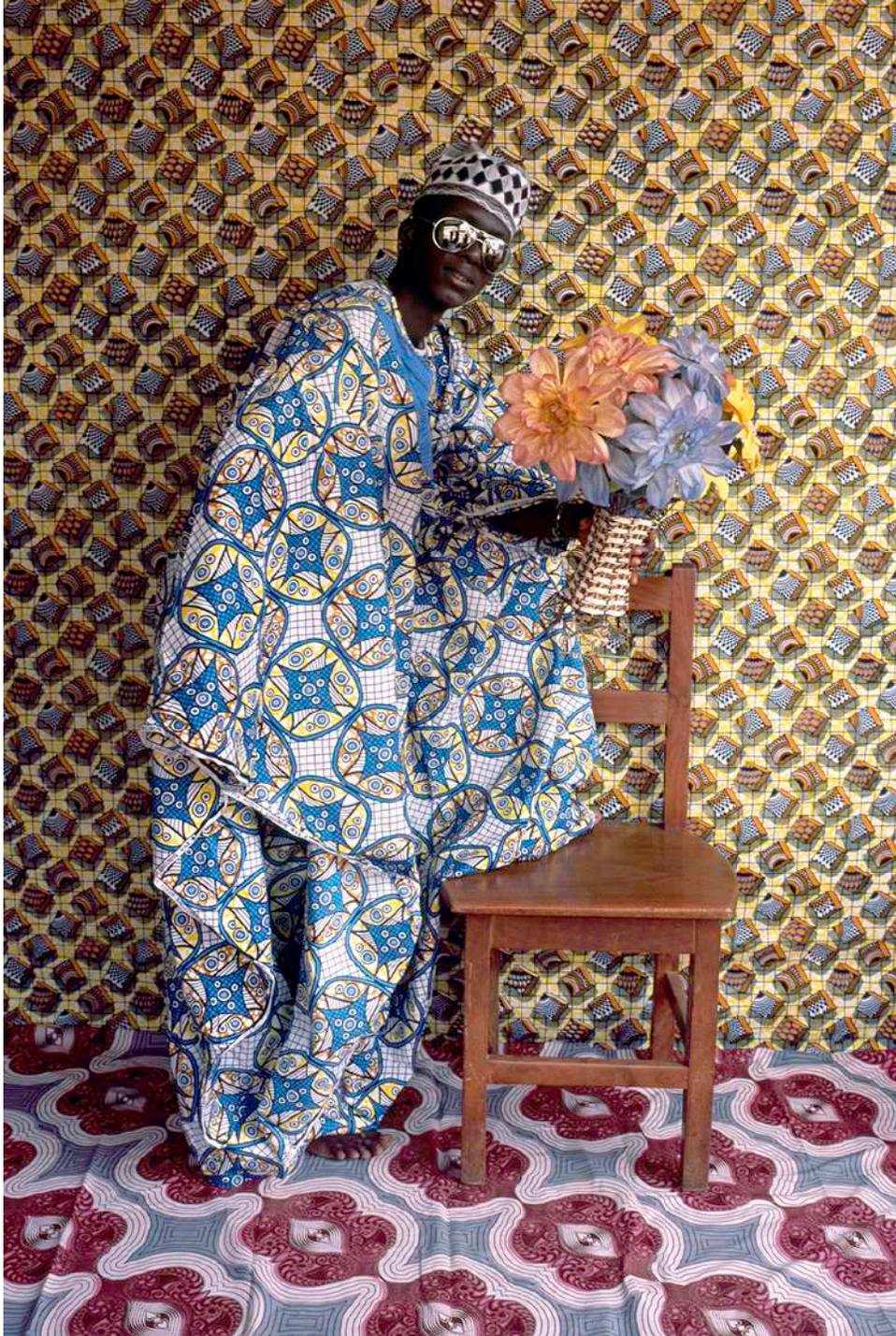

Éléments autres à tenir compte dans des compositions originales:
le motif

Le motif peut jouer à tous les niveaux: posture, décors, ambiance et coloration.

Dans les exemples que je vais vous montrer, le motif vient harmoniser un tout. Toutefois, il ne faut pas l'utiliser avec excès.

- <https://wepresent.wetransfer.com/story/leonce-raphael-agbodjelou/>

Ana Santos

Ici, nous tombons dans le minimaliste, un corps qui disparaît au profit d'un tissu (motif) qui prend plusieurs formes.

Per Schorn

Le cadrage serré

JAIME TRAVEZAN

L'auteur cherche à faire un cadrage serré. Il veut qu'on soit capable de reconnaître les formes sans les exposer complètement, sans entrer dans la l'érotisme. L'imagination du regardeur vient alors combler les vides, compléter l'image que l'on ne voit pas.

Travaillez des actions qui
amènent l'instabilité.

Allez plus loin que juste
la non action
esthétique.

Per Schorn

Contre exemple

Je ne veux pas de photo comme telle. Cela fait trop référence à une photo journaliste.

*Je veux un travail sur les décors, un environnement construit, peaufiné, arrangé.

Une photo comme celle-ci est bien réussie, mais ne cadre pas avec la thématique originale.

Simon Åslund

Contre exemple

Une photo comme celle-ci est esthétisante, mais ne cadre pas avec les exigences du projet.

Il faut davantage miser sur le faire, le construire, photographier une image dont le concept vient de vous, vos propres pensées.

Je ne veux pas une image du réel qui n'a pas été pensée, mais uniquement cadré, photographié et modifié dans Ps.

Vous devez me montrer qu'il y a eu du travail pour composer la photo et non pas juste un déplacement.

Quelle est la différence entre un photographe amateur et un photographe professionnel?

Photographe amateur: ce sont des petits-maîtres, autodidactes de la discipline artistique. Ces derniers ne cherchent pas à faire profit dans leur activité et nourrissent une démarche désintéressée. Ce statut social leur permet de consacrer du temps à leur passion sans que celle-ci soit rentable. Les amateurs éclairés se rencontrent et se côtoient, échangent leurs idées sur leurs travaux.

Photographe professionnel: ils font de la photo leur gagne-pain. Il consacre tout leur temps à leur profession.

*Il y a une différence notable avec **l'artiste professionnel et l'artiste émergent**. L'artiste professionnel gagne ce statut au Québec après avoir réalisé 2 expositions professionnelles. S'il n'est pas reconnu par ses pairs, il demeure émergent.

Elina Kechicheva

Projet

Dans ce projet, il est important de focaliser son attention sur ces éléments:

- la thématique arts visuels (il doit y avoir une organisation telle une peinture, une installation)
- l'harmonie des couleurs (tous les éléments doivent être pensés)
- le cadrage (sur quoi voulez-vous que le lecteur fixe son regard?)
- le langage formel (il doit y avoir une harmonie entre le sujet, les accessoires et l'environnement)
- S'il y a des sujets (travaillez les regards, les sentiments évoqués)

Les contraintes:

Pas de photos journalistes, minimalistes, paysage et de nudité.

Dans chacune de vos photographies, vous devez

-avoir un souci sur le choix des vêtements, des formes: couleurs, textures, harmonies, contraste, etc.

-Savoir sur quel élément que vous souhaitez que le lecteur s'arrête. Quel impact aura votre photo? L'éclairage artificiel ou naturel doit être contrôlé.

-**Miser sur le constructiviste**, c'est-à-dire réunir des images qui transportent le lecteur dans une ambiance, un environnement théâtral qui déconnecte le regardeur du réel.

-**Focaliser sur les décors, les collages surréalistes**: construire des situations qui n'existaient pas auparavant, des idées qui ne sont pas captées telle quelle dans la réalité. J'aimerais un concept dans lequel il y a une évolution (une ébauche, du collage d'idées et un résultat qui est significatif pour vous.

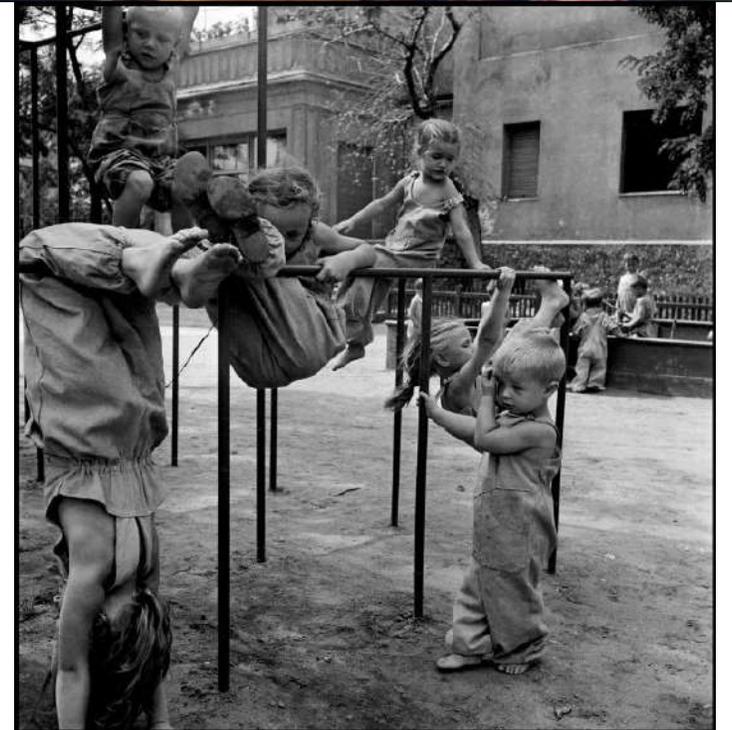
Contre exemple

Vous devez développer votre créativité plus loin que ce type de portrait conventionnel, déjà vu.

Si vous me remettez ce type de photo, ça ne passera pas.

Cherchez l'absurde, le surréaliste, l'émerveillement, quelque chose qui vient surprendre par son concept.

Pour y arriver, vous devez faire des recherches!

Asiyalov Abubakar

Elina Kechicheva

Dans ses mises en scène, tous les éléments sont placés, pensés. Les regards sont constamment dirigés. Ce type de mise en scène ne se fait pas en un clic. Parfois, il faut beaucoup de temps pour arriver à ce résultat.

Observez les ambiances et les couleurs dominantes. Sa palette se restreint à environ 3 couleurs pour harmoniser sa composition. Ses costumes et ses accessoires sont soigneusement choisis.

Ici, l'artiste coupe des corps (les sujets à gauche et à droite).

Ainsi, elle veut mettre en évidence le corps à l'arrière-plan et l'ambiance du paysage. Ces choix créer une dynamique dans la lecture de l'image.

https://www.instagram.com/elina_kechicheva/?hl=fr-ca

À ce moment-ci vous devez vous dire, mais qu'est-ce que je peux bien faire avec ce projet et toutes ces contraintes! C'est justement là que je veux vous amener.

Penser du nouveau et non pas juste du recyclage d'idées. Je veux que vous vous creusiez la tête.

C'est un avant-goût de l'état quotidien de l'artiste.

Elina Kechicheva

Vous devez sortir de vos limites mentales pour réaliser des photographies qui vous correspondent.

Lexi Laine

Plus d'infos

Concours de photo Fine art:

<https://fineartphotoawards.com/>

<https://www.facebook.com/groups/218231538530025/about>

Justine Tjallinks (entrevue)

<https://soundcloud.com/user-421354054-792489949/vichy-rencontre-avec-justine-tjallinks>

Le marché de l'art (entretien)

<https://soundcloud.com/user-421354054-792489949/rencontre-avec-jacques-damez-paris-photo-le-marche-daujourd'hui>

Concours de photo en arts visuels

tous les concours: <https://photocontestdeadlines.com/photo-contests-closing-soon/>

35 Awards 5th edition: <http://35awards.com/winners2017/nomination/169/photographers>

Aesthetica Art Prize: <https://photocontestdeadlines.com/photo-contest-list/aesthetica-art-prize-2020/>