

article
kel
27
Wallonie

LES DESSOUS DE

la photographie

TABLE DES MATIÈRES

Edito.....	3
1. Qu'est ce que la photographie?.....	4
2. Fabriquer sa chambre noire.....	6
3. Le développement photo.....	7
4. Le passage au numérique.....	9
5. Comment fonctionne un appareil photo ?.....	11
6. Comment prendre une photo réussie ?.....	13
7. Quels sont les rôles d'une photo ?.....	22
8. Images et médias.....	26
9. 10 photos qui ont fait l'histoire.....	27
10. Pour aller plus loin.....	32
11. Bibliographie.....	33

«Les Dessous de la Photographie» vous propose des clés et des outils, autant théoriques que pratiques, pour vous familiariser et apprivoiser le domaine de la photographie.

Ce livret est à destination de toute personne désirant en apprendre plus sur le monde de la photographie, qu'il ait déjà pratiqué la photo ou pas du tout.

Tout au long du carnet, nous croiserons les aspects plus historiques et théoriques aux détails pratiques et techniques de l'art photographique. Vous découvrirez l'histoire de la photographie, de ses débuts à ses utilisations modernes, en passant par les photographes qui ont laissé leur empreinte. En parallèle, le fonctionnement d'un appareil photo, les règles de la composition d'une image, des conseils pratiques pour la réalisation d'une image etc, seront aussi abordés.

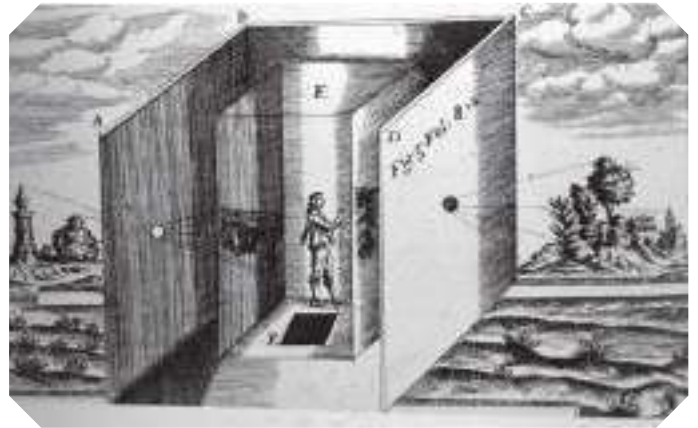
«Les Dessous de la Photographie» est un livret d'introduction et n'est donc pas exhaustif. A la fin de l'outil, une liste de documents est reprise pour vous permettre de creuser le sujet.

Bonne découverte et bonne lecture !

N.B. La majorité des photos illustrant ce document ont été réalisées par les participants d'ateliers photo organisés par Article 27

1. QU'EST CE QUE LA PHOTOGRAPHIE ?

Le mot « photographie » vient du grec « photographein » et signifie «**écriture par la lumière**». La photographie est donc la trace que vient laisser la lumière sur le papier. La photographie et l'appareil photo tels qu'on les connaît maintenant sont le fruit d'une longue évolution. En effet, le premier appareil photo de l'histoire était en fait une pièce peinte en noire dans laquelle on avait fait un petit trou pour laisser passer la lumière. Cela s'appelait une «**Camera Obscura** » ou «**Chambre noire** ». Elle était surtout utilisée au 4ème siècle avant Jésus-Christ par les astronomes.

Nicéphore Niépce, 1ère photographie, vue de sa fenêtre, 1826

Ce n'est qu'à partir du 17ème siècle que cette « camera obscura » devient portable. A ce moment, elle était particulièrement utilisée par les peintres ou dessinateurs pour copier des paysages.

En 1816, le français **Nicéphore Niépce** associe des procédés chimiques (des sels d'argent) à la Camera Obscura; ce qui permet d'obtenir la reproduction d'une image de la nature. Niépce est donc considéré comme le père de la photographie. Cependant, ses premières images ne sont que des images en négatif, qu'il ne parvient pas encore à fixer. Ce n'est qu'en 1826 que Niépce obtient la première photographie permanente.

Pour obtenir cette photo, Niépce a placé une plaque d'étain dans la Camera Obscura et l'a laissée exposée en plein soleil pendant plusieurs heures. L'image a été révélée grâce à un bain d'essence de lavande.

Après le décès de Niépce, le français **Daguerre** va reprendre ses recherches et réussir à diminuer le temps de pause à 15 minutes. Il va également améliorer la caméra obscura pour en faire un appareil plus performant : le **daguerréotype**.

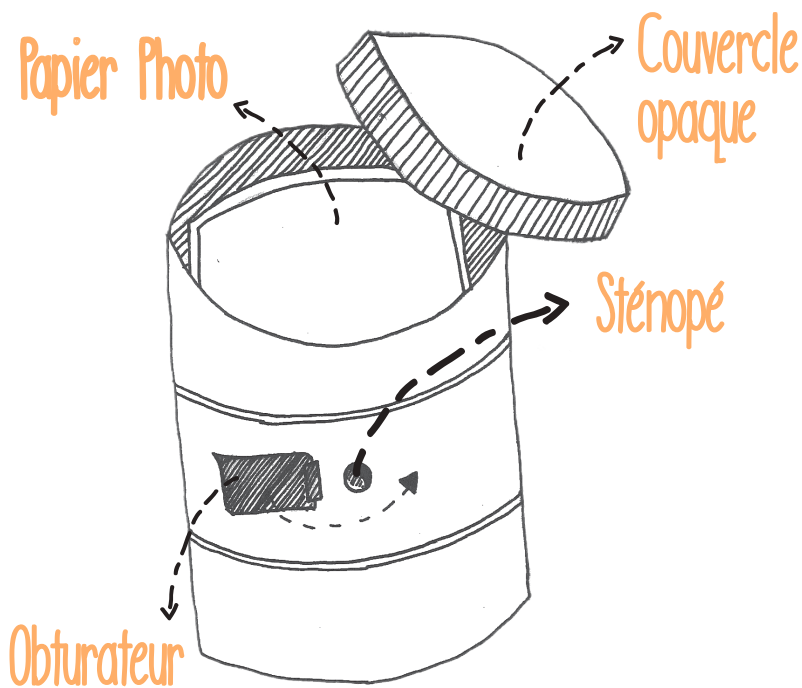

A cette époque, le temps de pause était très long ! Cela nous semble inimaginable à l'heure actuelle mais les personnes devaient poser pendant plusieurs minutes avant que la photo ne soit prise. Ce mécanisme a été inventé pour obtenir des poses gracieuses sans que le sujet ne bouge trop.

La photographie moderne du 20ème siècle est apparue quant à elle suite à des recherches pour améliorer la netteté de l'image et diminuer davantage le temps de pause. La plaque d'étain va être remplacée par une plaque de verre qui elle-même va être remplacée par un film photo sensible. Les différents bains utilisés pour faire apparaître l'image et pour la fixer vont aussi évoluer. De plus, d'autres fonctions sont également apparues au fil du temps : flash, réglage de la mise au point... Le mot qu'on utilise pour parler de la photographie est alors la « **photographie argentique** ».

Cette appellation vient en fait du vocabulaire de la chimie et fait référence aux minuscules **agrégats d'argent** qui constituent les images produites selon ce procédé.

2. FABRIQUER SA CHAMBRE NOIRE

MATÉRIEL

- *Boîte de conserve de grande taille avec couvercle opaque (type lait bébé ou café)
- *Peinture noire ou mate (pour tableau par exemple)
- *Pinceaux
- *Perceuse avec mèche fine
- *Papier aluminium
- *Aiguille
- *Papier photographique

FABRICATION

Peignez l'intérieur de la boîte en noir. Avec une mèche fine, percez la boîte au milieu de sa hauteur. Vous pouvez également utiliser une aiguille et un dé à coudre. Pour ajuster la taille du trou, utilisez la feuille de papier aluminium percée par une aiguille. Utilisez un morceau de scotch noir comme obturbateur, pour refermer le trou quand cela s'avère nécessaire.

PRÉPARATION DE L'APPAREIL

Dans l'obscurité, éclairé par une lumière inactinique (lampe rouge), placez la feuille de papier photographique à l'opposé du sténopé (trou), côté mat contre la paroi de la boîte, côté brillant (photo-sensible) vers le trou. Pour maintenir la feuille collée dans la boîte, utilisez de l'adhésif double face. Refermez la boîte et vérifiez que le sténopé soit bien bouché à l'aide de l'obturateur (scotch opaque ou toile isolante).

PRENDRE UN CLICHÉ

Stabilisez la boîte en regard du sujet à photographier et enlevez l'obturateur (scotch) un certain nombre de secondes.

à l'extérieur

» 5 secondes

» 10 secondes

à l'intérieur

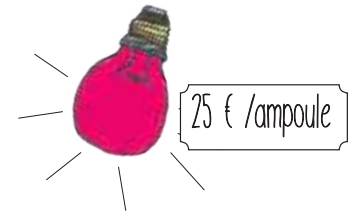
» + de 2 minutes

Ces mesures sont aléatoires, tout dépend de l'angle de prise de vue par rapport à la source lumineuse, l'ouverture du trou... Il faut faire plusieurs essais (en changeant le papier à chaque fois) avant d'obtenir le résultat souhaité !

Une fois votre cliché pris, refermez le collant et attendez d'être de retour en chambre noire pour sortir votre papier photo.

3. LE DÉVELOPPEMENT PHOTO !

La pièce dans laquelle vous développerez la photo, ne doit être éclairée qu'avec une ampoule rouge (inactinique).

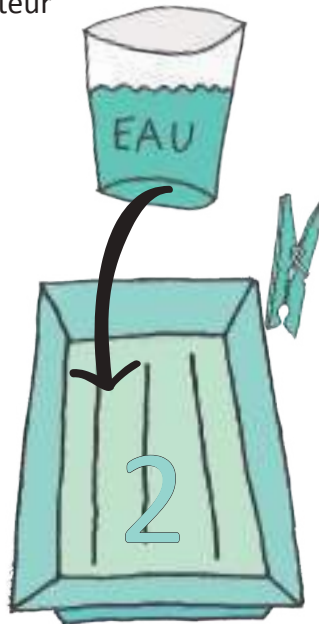

Préparez quatre bacs et une pince à linge pour chacun d'entre eux.

Versez 2 bouchons de révélateur pour 18 bouchons d'eau

Plongez le papier photo dans le bac, selon le temps indiqué sur le flacon de révélateur

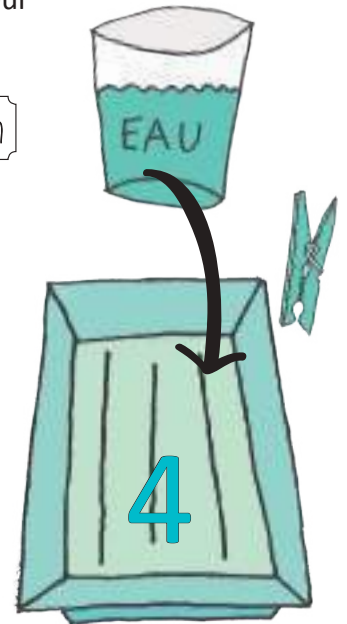

Avec la pince du 1er bac, plongez le papier dans l'eau durant 1 minute

Versez 2 bouchons de fixateur pour 18 bouchons d'eau

Avec la pince du 2ème bac, plongez le papier dans le bac, selon le temps indiqué sur le flacon de fixateur

Sortez votre photo développée avec la pince du 3ème bac, et plongez-la dans le dernier bac d'eau durant 1 minute.

Vous pouvez rallumer la lumière pour observer le résultat !

Ensuite, faites sécher le cliché sur une corde à linge.

Un bain reste efficace 1/2 journée

Le tout pour moins de 100 € !

Pour réaliser le positif à partir du négatif :

Dans la chambre noire, placez sur une surface plane un papier photo vierge (surface brillante vers le dessus). Placez ensuite le négatif obtenu avec le sténopé contre ce papier vierge (côté sensible contre côté sensible). Disposez sur les deux papiers superposés une vitre propre pour que le contact entre les deux soit parfait. A l'aide d'un écran de gsm, éclairez le plan de travail à 1 mètre (ne pas utiliser le flash du gsm), durant environ 5 secondes (temps exact à déterminer par essais).

Refaire le processus de développement dans les différents bains (ci-dessus).

Si le résultat est trop sombre, il faut laisser la lumière allumée moins longtemps.

Une technique originale: le photogramme

Dans les débuts de l'histoire de la photo, les inventeurs ont réalisé de nombreuses expérimentations pour mettre au point la photographie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Parmi celles-ci : le photogramme. Il s'agit en fait d'une image photographique obtenue sans utiliser d'appareil photographique.

Comment procéder ?

- Placez des objets sur du papier photo
- Exposez le tout à la lumière pendant quelques secondes (la lumière de l'écran de votre téléphone portable est suffisante)
- Développez la photo comme expliqué précédemment

C'est super facile!

N'hésitez pas à jouer avec les textures, les formes et les transparences. Pensez par exemple au tulle, verre, riz, sucre, billes, feuilles, bijoux, lettres en bois, gravier, ouate... Vous pouvez également superposer différents objets ! En bref, laissez parler votre créativité !

4. LE PASSAGE AU NUMÉRIQUE

A partir des années 80, il y a eu une révolution dans la production mais aussi la diffusion des images : le passage au numérique. Dans la photographie numérique, on remplace le **film photosensible** par un **capteur électronique**.

Celui-ci va transformer les informations de la lumière en signaux électrique sous forme de points (**les pixels**)

Ces informations vont être stockées sur des **cartes mémoires** puis transférées vers une source au choix: ordinateur, disque dur, imprimante... De plus, les photos n'ont plus besoin d'être matérialisées car elles peuvent exister uniquement sur l'écran.

Le passage au numérique a également profondément modifié plusieurs aspects qu'on retrouvait dans la photographie argentique. Par exemple, **la notion du temps n'est plus la même**. Dans la photographie argentique, prendre et développer une photo prenait beaucoup de temps (temps de pause, développement...) A l'heure actuelle, en un clic nous pouvons prendre des centaines de photos et les visualiser directement ! De là apparaît aussi

la notion de « gaspillage ». Dans la photographie argentique, prendre et développer des photos prenait beaucoup de temps. Par ailleurs, le matériel et le processus coutaient assez chers et il fallait sans doute faire plus attention au nombre de photos désirées. Maintenant, nous prenons des dizaines de photos les unes à la suite de de manière insouciant car nous pouvons les visualiser et les effacer sans le moindre coût. Le numérique nous permet à l'heure actuelle de prendre beaucoup plus de photos et met cette dernière à la portée d'un plus grand nombre de personnes.

Nous observons aussi que l'accès à **la retouche** de photo est devenu plus facile avec la photo numérique. La retouche consiste à corriger les petits défauts d'une photographie. Lors de la photographie argentique, les retouches se faisaient sur le négatif ou le tirage papier à l'aide de pinceaux ou de crayons, ce qui demandait une grande précision technique. Avec la photo numérique, les retouches peuvent se faire à partir de **logiciels informatiques** et sont donc beaucoup plus accessibles aux non professionnels de la photo.

Petit guide pour transférer ses photos

Une fois que les photos sont prises d'un téléphone portable ou d'un appareil photo, la question est de savoir comment les transférer vers son ordinateur. Il existe plusieurs façons de faire :

- **D'un téléphone portable vers un ordinateur** : Les façons de transférer vos photos d'un téléphone portable à un ordinateur sont nombreuses et variées et dépendent des genres et des marques des téléphones. Toutefois, transférer ses photos à l'aide d'un câble USB est une manière simple et universelle! Enfin, vous pouvez aussi penser à vous envoyer vos photos par e-mail ou par bluetooth pour les avoir sur votre ordinateur.
- **D'un appareil photo vers un ordinateur** : Ici aussi, le câble USB marche à tous les coups! Par ailleurs, les ordinateurs sont équipés de ports de cartes SD qui vous permettent de lire vos photos directement à partir de votre carte mémoire. Il vous suffit de placer la carte mémoire de votre appareil photo dans votre ordinateur. C'est le moyen le plus pratique de transférer vos photos ! Ceci dit, certaines cartes mémoires (les plus volumineuses) sont trop grandes et ne rentrent pas dans les ports de cartes SD des ordinateurs. Il vous faudra alors acheter un lecteur de cartes SD.

Logiciels et applications de retouches de photos téléchargeables gratuitement

Le logiciel le plus connu pour ajouter des effets sur ses photos ou effectuer quelques réglages après coup est sans conteste **Instagram**. Cette application est téléchargeable gratuitement et compte déjà plus de 300 millions d'utilisateurs ! Toutefois, il faut garder à l'esprit que Instagram est aussi un réseau social et qu'au moment de l'installation vous devez créer un profil et donc céder certains droits ! En plus d'Instagram, vous pouvez également télécharger **Snapseed** gratuitement (sur Android et iPhone). De qualité supérieure, il offre des retouches avancées permettant de travailler l'image de manière intuitive et précise à la fois.

Imprimer ses photos

Il existe trois façons de procéder pour imprimer ses photos :

- **Imprimante à domicile** : si vous disposez d'une imprimante à domicile (à jets d'encre), il est alors facile d'imprimer ses photos chez soi, il suffit d'acheter du papier photo pour un rendu plus joli. Notez cependant que cette option est deux fois plus chère (encre de couleur + papier photo) que d'aller faire imprimer vos photos ailleurs.
- L'autre moyen pour imprimer ses photos est de le faire **par internet**. Il existe de nombreux sites qui proposent leurs services. Tous les sites proposent des prix plus ou moins égaux. Il vous suffit de leur envoyer les photos que vous désirez imprimer et vous les recevez quelques jours plus tard à domicile. Le paiement s'effectue par carte de crédit au moment de la commande en ligne.
- Enfin, il reste la solution d'aller faire imprimer vos images dans **un laboratoire photo ou dans un magasin qui offre ce service**. Ici aussi la démarche est très simple : vous vous rendez dans un labo photo ou un autre magasin (du style Hema, Di...) avec vos photos sur une clé USB. De là, on s'occupe de tout pour vous et vous passez chercher vos photos quelques heures plus tard.

En résumé, imprimer vos photos à domicile vous coûtera 40 cents environ par photo et environ 10 à 20 cents par internet ou via un labo ou un magasin offrant ces services.

5. COMMENT FONCTIONNE UN APPAREIL PHOTO ?

L'appareil photo numérique, celui qu'on utilise couramment à l'heure actuelle, est basé sur le même fonctionnement que la caméra obscura. Il s'agit en fait d'une boîte noire à l'intérieur de laquelle un capteur va enregistrer l'image du sujet placé devant l'appareil. Un appareil photo est composé de différentes parties :

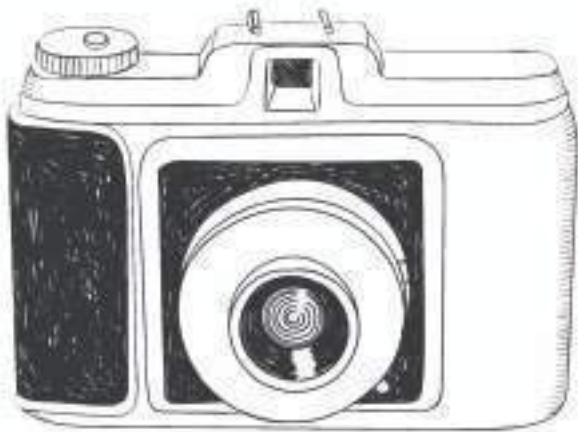
L'obturateur

A l'origine, le photographe enlevait manuellement le bouchon qui occultait le trou de l'appareil photo laissant passer la lumière. Aujourd'hui, l'appareil photo comporte une sorte de petit rideau qui s'ouvrira au moment où le photographe appuie sur le bouton pour déclencher une prise d'images.

Le diaphragme

Le diaphragme est en quelque sorte le petit trou qui laisse passer la lumière, qui était partie intégrante de l'ancêtre de l'appareil photo, la caméra obscura. Son but est de doser la quantité de lumière qui pénètre dans l'objectif. L'ouverture du diaphragme doit toujours être calculée en fonction de la vitesse de l'obturateur. Par exemple, plus l'ouverture du diaphragme est petite, plus la profondeur de champ sera grande. A l'inverse, plus l'ouverture du diaphragme est grande, plus la profondeur de champ sera petite.

L'objectif

L'objectif est un système optique composé de plusieurs lentilles qui captent le sujet. Il comporte un système de mise au point, qui permet de régler la netteté de l'image ainsi qu'un diaphragme (le petit trou par lequel passe la lumière). Certains objectifs comportent également un zoom, ce qui permet d'obtenir le sujet photographié en plus gros plan.

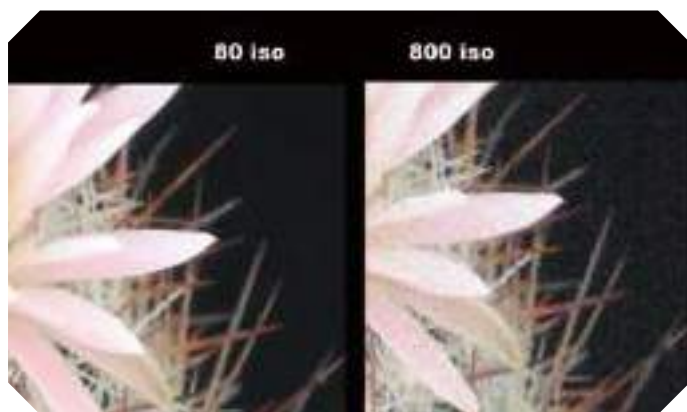
La profondeur de champ

C'est en fait la zone de netteté que l'on obtient sur une photo. C'est un élément essentiel car elle peut mettre en valeur un élément, en masquer d'autres, attirer le regard sur certains aspects...

Grâce aux mécanismes du diaphragme et de l'obturateur, le photographe peut choisir sur quelle partie de la photo il veut attirer l'attention du spectateur et donc quelle partie de l'image sera nette.

La sensibilité (du film ou du capteur)

En photographie argentique, la lumière s'inscrit sur un film photosensible. Dans la photographie numérique, c'est un capteur qui va transformer la lumière en signaux électroniques. Dans les deux cas, la sensibilité de ces surfaces sensibles s'exprime en ISO (International Standards Organization). Dans les appareils photos numériques utilisés couramment actuellement, le photographe peut choisir le nombre d'ISO utilisé par le capteur. Il choisira un nombre plus élevé d'ISO si le sujet qu'il veut photographier se situe dans un endroit sombre ou mal éclairé. A l'inverse, il réglera son appareil sur un nombre d'ISO inférieur s'il décide de prendre des photos dans un endroit plus lumineux ou plus éclairé. Dans la plupart des appareils numériques que nous utilisons, la quantité d'ISO varie entre 200 et 800.

Le flash

La plupart des appareils photos que l'on trouve à l'heure actuelle sont dotés d'un flash, c'est-à-dire un dispositif produisant une lumière intense pendant un très court laps de temps (1/1000 de seconde) et qui est utilisé pour éclairer le sujet. On l'utilise généralement quand il n'y a pas assez de lumière à l'endroit où on veut effectuer la prise de vues. Toutefois, le flash peut également avoir d'autres utilisations : fixer un mouvement trop rapide, atténuer des ombres trop fortes... Les photographes professionnels, quant à eux, utilisent généralement des flashes à part, qu'ils rajoutent à leurs appareils photos. Le rendu est alors plus puissant.

La mise au point

C'est l'opération qui consiste à régler la netteté de l'image.

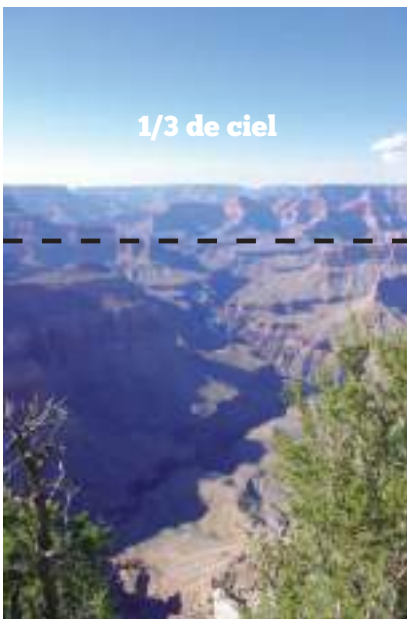
6. COMMENT PRENDRE UNE PHOTO RÉUSSIE ?

Même si la définition d'une photo réussie reste très subjective, il existe une série de petites règles que suivent la majorité des photographes et qui aide lors de la prise d'images. Il s'agit des règles de la composition. La composition, c'est la façon dont s'organisent les différents éléments de la scène que vous photographiez. Pas seulement en déplaçant et en arrangeant les sujets et éléments que vous photographiez, mais aussi en bougeant vous-même !

Voici quelques conseils qui pourront vous guider, vous aiguiller, vers une composition de l'image plus dynamique ! Et n'oubliez pas, une fois que vous connaîtrez les principes généraux de la composition, n'ayez pas peur de briser les règles!

RÈGLE DES TIERS

Imaginez que votre photo est divisée en 9 segments égaux par 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales. La règle des tiers précise que vous devez positionner les éléments les plus importants de votre scène le long de ces lignes ou à leurs points d'intersection. Cela permet de créer une image plus accrocheuse pour l'oeil que si vous placez les éléments au centre.

Astuce !

De nombreux appareils photos permettent d'afficher cette grille sur l'écran ou dans le viseur pour vous aider à composer votre image.

Loi de l'horizon

Cette loi est une interprétation de la règle des tiers lorsqu'on travaille avec des paysages. D'après cette loi, il faut placer l'horizon sur la ligne du bas (au tiers de la hauteur) pour donner la priorité au ciel, et sur la ligne du haut (aux deux tiers de l'image) pour donner la priorité à la terre. Cette règle s'applique aussi bien aux photographies horizontales que verticales.

LES DIFFÉRENTS POINTS DE VUE

Plongée et Contre-Plongée

Le point de vue de l'objectif a une très forte influence sur l'impression rendue par une image et modifie profondément la lecture qu'on a de celle-ci.

Un enfant photographié de la hauteur d'un adulte aura l'air «écrasé». C'est la **PLONGÉE**

En prenant la photographie à la hauteur de ses yeux, on traite le sujet en égal

Par contre, en prenant la photo d'en-bas, on lui confère une aura de domination.

C'est la **CONTRE-PLONGÉE**

Avant de déclencher, prenez le temps de bien choisir l'endroit à partir duquel vous souhaitez photographier votre sujet. Essayez de varier les points de vue pour obtenir des clichés originaux : photographiez votre sujet depuis un point élevé, au ras du sol, de face, de dos, de côté, de près, de loin...

REmplir le CADRE

Il arrive souvent qu'une photo manque d'intensité car le sujet principal est trop petit et se retrouve « perdu » dans l'image. En remplissant le cadre, vous concentrez l'attention du spectateur sur votre sujet.

On peut accentuer le sujet en lui faisant entièrement remplir l'image. Les gens ont tendance à imaginer les choses plus grandes qu'elles ne sont ; en remplissant complètement l'image, on enlève toute distraction et toute comparaison possible avec l'arrière-plan.

Le cadre

Il désigne ce que le photographe capture durant la prise de vue. Tout ce qui est autour mais qui ne figure pas dans le cadre est appelé « hors-cadre » ou « hors-champ ». Le cadrage est un **choix artistique** : il montre une partie de la scène et en cache une autre. Le photographe choisit ce que le spectateur voit et ce qu'il ignore et peut également faire jouer l'imagination du public.

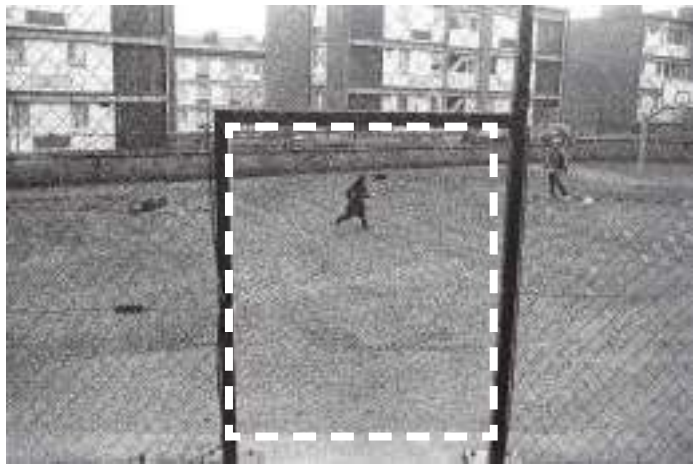
MOUVEMENTS ET REGARDS

Les mouvements et les regards forment des lignes implicites sur une photographie. Il est de bonne pratique de laisser de l'espace sur l'image à ces lignes pour laisser le sujet « respirer ». Par exemple, si on photographie un avion en vol et qu'on veut donner une impression de mouvement, il est préférable de laisser plus d'espace devant que derrière, de façon à suggérer le trajet vers l'espace vide.

CADRE DANS LE CADRE

Utilisez arcades, portes, fenêtres, éléments naturels, personnes... pour créer un cadre naturel qui souligne encore plus l'élément sur lequel vous voulez attirer l'attention.

UTILISEZ LES LIGNES

Lorsque vous prenez la peine d'y faire attention, plein d'éléments présents autour de vous constituent des lignes pré-existantes : les murs, les clôtures, l'architecture, les lignes téléphoniques ... Utilisez-les dans le cadre de votre photo pour guider le regard.

Astuce !

Pour rendre dynamique votre image, veillez à faire fuir ces lignes vers un coin !

SYMÉTRIE ET MOTIFS

Cherchez dans les endroits à photographier une symétrie ou un motif répété, et essayez de capter un moment où cet ordre apparent est rompu.

Les motifs sont présents tout autour de nous, il suffit juste d'exercer son œil pour les voir. La répétition d'un objet ou d'une forme peut amener à des prises de vues saisissantes.

Les éléments symétriques (naturels ou artificiels) qui nous entourent peuvent être à la base de compositions très efficaces.

PROFONDEUR

En variant la profondeur de champ, il est possible de souligner un sujet net sur un arrière-plan flou, ou le contraire.

CONTRASTE

Recherchez des couleurs et textures contrastées pour dynamiser votre image !

Le contraste ombre/lumière est le plus connu mais vous pouvez également mettre en évidence un contraste de formes, de couleurs (tons clairs et foncés, couleurs chaudes ou froides...), de textures, de tailles etc.

Couleurs chaudes (rose, rouge) contre couleurs froides (bleu, vert)

Contraste entre les tons foncés de l'arrière plan (noir de la peau, feuillage...) et le rose de la fleur !

L'ombre de la silhouette contraste avec la lumière provenant de l'aquarium

REFLETS ET MIROIRS

Inclure des reflets dans une photographie peut aider le cerveau à reconstruire des volumes. C'est aussi une façon astucieuse d'ajouter de l'information : une photographie remplie par un plan d'eau pourra ainsi contenir aussi une image de l'environnement ; un sujet pourra être vu sous deux angles dans un miroir.

OMBRES

Les ombres portées sur le décor fonctionnent un peu comme les miroirs, permettant soit d'ajouter de l'information sur le sujet pour en faciliter la compréhension du volume, soit d'ajouter sur l'image des informations sur des éléments hors champ.

Les ombres portées sur le sujet permettent de « sculpter la lumière ».

ÉCHELLE DES PLANS

Lorsqu'on veut photographier une personne, il faut également faire attention à l'endroit du corps où l'on « coupe » le sujet. En effet, il existe une classification des échelles de plans qui est utilisée dans la photographie, au cinéma... L'échelle des plans correspond en fait à la grandeur des personnages, objets ou éléments du décor représentés dans l'image par rapport à la taille de celle-ci. Elle ne dépend pas de l'agrandissement de l'image mais traduit un rapport de proportion entre le sujet et le cadre.

Plan d'ensemble (PE)

Le sujet est perdu dans son contexte. On attire l'attention plutôt sur le décor que sur le personnage.

Plan de demi-ensemble (PDE)

Le décor est toujours bien présent mais on perçoit plus distinctement les sujets.

Plan Moyen (PM)

Il cadre un ou plusieurs personnages en entier. Il concentre l'attention sur le ou les personnages, éventuellement dans un environnement qui les situe.

Plan américain (PA)

Il cadre les personnages à mi-cuisses. Il rapproche encore davantage le spectateur des personnages. Le plan américain a été ainsi dénommé car c'est le plan typique des films américains des années 1920 et suivantes.

Plan rapproché taille (PRT)

Ce plan cadre les personnages à la ceinture et permet d'isoler encore plus un ou deux personnages.

Plan rapproché poitrine (PRP)

Le personnage est en confiance, le spectateur profite des détails de son visage. C'est un plan intime.

Gros plan (GP)

Il permet de lire directement les émotions d'un personnage, ses réactions les plus intimes. C'est le plan de l'analyse psychologique.

Très gros plan (TGP)

Il montre un détail du visage ou du corps (les yeux, la bouche, une main...)

7. QUELS SONT LES RÔLES D'UNE PHOTO ?

La question qu'on peut se poser est : à quoi peut servir une photo ? Quelles sont ses fonctions ? La première réponse qui vient à l'esprit est « pour laisser une trace », « garder un souvenir ». En effet, lorsqu'on fait des photos de notre famille, de nos amis, de paysages de vacances... C'est pour se souvenir de ces bons moments et en garder une trace. Le portrait photographique est l'application de la photographie la plus ancienne, mais aussi la plus importante à travers l'histoire. Au début de l'histoire des portraits, l'esthétique du lieu et de la pose était très importante. Par conséquent, les portraits étaient pris dans des studios professionnels.

Le succès commercial des portraits repose essentiellement sur l'invention d'un photographe français Eugène Disdéri qui a mis au point, en 1854, le format miniature des portraits (6x9 cm environ). Les gens pouvaient alors l'utiliser comme carte de visite ou les placer dans des pendentifs comme dans l'illustration ci-contre. L'ensemble de la bourgeoisie de l'époque était très friand de ce mode de représentation.

Au fur et à mesure, les photographes se sont de plus en plus intéressés à ce genre photographique et ont voulu le faire évoluer. Ils ont progressivement cherché à « **capter l'âme** » des personnes dont ils tiraient le portrait. Des photographes comme **Irving Penn**, **Richard Avedon** ou **Marc Garanger** ont commencé un travail plus profond sur le thème du portrait.

Irving Penn, *Pablo Picasso*, 1957

Jacob Israel Avedon, Sarasota, Florida, August 25, 1973

Richard Avedon, *Jacob Israel Avedon*, Sarasota, Florida, August 25, 1973

Marc Garanger, *Portrait de Cherid Barkaoun*, 1960

Dans ces photos, on remarque que l'esthétique de la pose ou du décor est moins importante que dans les illustrations des débuts de l'histoire du portrait. Ici, les photographes ont travaillé plutôt sur **l'intensité du regard** et **les histoires** que peuvent transmettre les regards des personnages.

Trucs et astuces pour prendre un joli portrait photographique

- Pensez à placer votre ou vos sujet(s) dans un environnement qui vous plaît. Ensuite, **variez les cadres**: partez d'un cadre assez large dans lequel l'environnement prend de la place puis resserrez-le de plus en plus sur le sujet.
- Mais l'environnement ne fait pas tout, pensez également à **suggérer des pauses et des attitudes** à vos sujets qui sont à leur image, qui leur ressemblent ! Il n'y a rien de plus raté que des portraits dans lesquels les personnages ne sont pas eux-mêmes. Il est donc important que les sujets soient à l'aise et détendus.
- Portez votre attention sur **le regard** de vos sujets : essayez de capturer les moments où leurs regards sont les plus parlants. Pour ce faire, **faites la mise au point sur les yeux** !
- **Réduisez la profondeur de champ** pour que le regard se concentre sur le sujet.
- Amusez-vous et jouez avec la lumière ! **Privilégiez des lumières plus douces et tamisées** qui mettent en valeur vos personnages. Un grand soleil peut provoquer une lumière trop dure et des ombres peu élégantes.

Toutefois, la photographie ne sert pas uniquement à laisser une trace ou à garder un souvenir de quelqu'un ou de quelque chose. Le deuxième type de photographie le plus répandu est **la photographie documentaire**. Dans ce cas-ci, la photo a pour vocation de **documenter, renseigner ou éventuellement prouver**. Par exemple, la photographie va beaucoup être utilisée dans les milieux scientifiques pour attester d'une observation ou d'une découverte. Le journalisme (le photojournalisme) va également exploiter ce rôle là de la photographie pour attester d'un conflit, d'une réalité sociale... La photographie se donne alors pour mission de **faire passer un message** et elle devient donc engagée. L'histoire regorge d'exemples de photographes qui ont témoigné d'une réalité sociale au travers de leurs photographies. L'un des pionniers est **Jacob Riis**, qui va photographier en 1888 les conditions de vie dans un quartier pauvre à New York, convaincu que la criminalité repose sur la pauvreté.

Jacob Riis, *How the other half lives*, 1890 ←

Ensuite, plusieurs autres photographes vont prendre le relais, tels que **James Nachtwey** ou **Eugene Smith**.

Eugene Smith commence sa carrière en tant que correspondant de guerre en 1943. En 1945, il est grièvement blessé par un obus lorsqu'il accompagne le débarquement des troupes américaines au Japon. Durant cette guerre, il produit des images dans lesquelles la figure humaine est centrale et qui sont très chargées émotionnellement.

Eugene Smith, *Enfant mourant trouvé par un soldat américain dans les montagnes Saipan*, juin 1944

James Nachtwey, *Génocide au Rwanda*, 1994

James Nachtwey quant à lui, s'intéresse aux conflits en général : les conflits géopolitiques mais aussi les conflits moraux, environnementaux, sociaux... Il se donne pour mission de montrer les injustices, de communiquer autour de celles-ci pour qu'elles ne restent pas dans le silence.

Le droit à l'image

Prendre une photo, que ce soit pour témoigner d'un événement public ou privé ou pour garder une trace d'un bon moment, nécessite quelques notions sur le droit à l'image des personnes que vous photographiez. Bien sûr, cela est valable dans l'autre sens aussi : il est également intéressant de savoir quels sont vos droits concernant votre propre image.

Le droit à l'image peut se définir comme le fait que la prise de l'image d'une personne ou son utilisation (de sa diffusion également) requièrent le consentement de cette personne. En effet, la photo de quelqu'un fait partie de sa vie privée. La loi belge a promulgué un article sur ce sujet le 30 juin 1994 : «Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès ». Pour que le droit à l'image intervienne, il faut que la personne photographiée soit reconnaissable (pas de dos ou dans une foule).

Cependant, cette règle n'est plus d'application si la personne est célèbre, c'est-à-dire si elle fait partie du domaine public, pour autant que l'image soit publiée dans un contexte de couverture d'événements relevant de l'actualité.

8. IMAGES ET MÉDIAS

Au fil de l'histoire, l'image a pris une place de plus en plus importante dans nos sociétés. En effet, la période des Temps Modernes (1492-1789) marque la perte du monopole de l'écrit au profit de l'image. Désormais, grâce à l'imprimerie, les images peuvent être reproduites plus facilement. Cependant, c'est à partir du milieu du XIXe siècle que le pouvoir de l'image prend un tournant particulier avec l'apparition de la photographie, le cinéma, la télévision, la vidéo et enfin l'ordinateur.

Aujourd'hui, l'image prime et nous entoure constamment. Elles sont présentes à la télévision, dans les journaux, dans les publicités, dans les campagnes d'œuvres caritatives... Elles servent à

persuader et/ou à susciter un comportement ou des attitudes. La spécificité du visuel est qu'il fait appel à l'émotif et à l'identification, beaucoup plus que le texte. Des études affirment par exemple que des personnes ayant vu les photos d'un enlèvement ressentent plus de peur que celles qui n'ont lu que des articles à ce sujet. Dans les médias d'informations, l'image est également utilisée pour attester que l'événement a bien eu lieu, elle peut donc faire office de preuve. Il est important d'être attentif à l'impact qu'elle peut avoir sur nos représentations, attitudes et comportements et être conscient de sa dimension affective et identificatrice. De plus, soyons conscients que les images peuvent être manipulées (retouches excessives, images sorties de leur contexte...) et qu'il faut garder donc un esprit critique par rapport à celles-ci.

9. DIX PHOTOS QUI ONT FAIT L'HISTOIRE

La photographie, tout au long de son histoire et de l'histoire de nos sociétés, a été le **témoin d'événements** et nous les a racontés. Ces 10 photos qui ont fait l'histoire nous permettent en un coup d'oeil de saisir **des moments historiques** qui ont façonné nos vies et de découvrir de **grands photographes**.

Anonyme, *Déjeuner en haut d'un gratte-ciel*, 1932

Cette photo représente onze ouvriers déjeunant assis sur une poutre métallique. Elle est le symbole de la Grande Dépression des années 1930. On ne sait rien ou peu sur l'identité du photographe et sur celle des ouvriers.

Frank Fournier, *Omayra Sanchez Armero*, Colombie, 1985

Le 16 novembre 1985, le volcan Nevado del Ruiz en Colombie est en éruption depuis trois jours. Omayra Sanchez, une petite fille est prisonnière des débris. Ses jambes sont coincées et elle est également perforée au niveau de la taille par une barre de fer. Au bout de 60 heures de lutte, elle meurt devant les personnes présentes, impuissantes. Fournier a reçu beaucoup de critiques pour avoir pris cette photo mais se défendra en disant qu'il voulait que tout le monde se souvienne du visage de cette petite fille.

Jeff Widener, *Jeune chinois se tenant debout face à des chars lors de l'insurrection de la place Tian'anmen, 1989*

Cette image représente un anonyme empêchant les chars de l'armée chinoise de traverser la Place Tian'anmen à Pékin. On raconte que le conducteur du premier char a ensuite refusé de continuer sa route.

Marc Riboud, *Devant le Pentagone, lors d'une marche pour la paix au Vietnam, Jane Rose Kasmir donne un beau visage à la jeunesse américaine, USA, 1967*

Icône des années 1960 et de la génération hippie, cette photo montre une jeune fille tenant une fleur devant les fusils des forces de l'ordre, durant une manifestation contre la guerre au Vietnam.

Nick Ut, *Kim Phuc tente de fuir les attaques au napalm durant la guerre du Vietnam, 1972*

Le photographe, après avoir pris le cliché de cette petite fille de neuf ans brûlée au Napalm, a aidé ces enfants et les a emmenés à l'hôpital pour les faire soigner. Kim Phuc s'en est sortie après quatorze mois de soins intensifs et dix-sept opérations chirurgicales. Elle vit maintenant au Canada avec ses deux enfants et a été nommée Ambassadrice de Bonne Volonté (Good Will Ambassador) de l'UNESCO en 1997.

Alfred Eisenstadt, *Le baiser de Time Square, 1945*

Nous sommes en août 1945, au sortir de la seconde guerre mondiale. Cette image, prise lors de l'annonce de la capitulation des Japonais, incarne la joie et l'amour triomphant face à la guerre. On y voit un jeune marin embrasser passionnellement une jeune infirmière. Quelques années après, la presse a révélé que ce baiser n'était absolument pas consenti. En effet, l'infirmière raconte qu'elle ne connaissait pas le marin et qu'il est venu l'embrasser de force, en la serrant fort et en lui faisant mal.

Sebastião Salgado, *Kalema Camp Ethiopia*, 1985

Cette image incarne la douleur de l'exode et de l'obligation de quitter ses terres natales. Sur cette photo, on voit des populations éthiopiennes qui ont été obligées d'immigrer à pied au Soudan.

Robert Capa, *The falling soldier*, 1936

Robert Capa photographie sur le vif la mort d'un soldat républicain durant la Guerre d'Espagne. Dès sa sortie, ce cliché a suscité des débats quant à sa vérité. En effet, beaucoup se demandent si cette photo n'a pas été mise en scène. Ce débat n'a pas permis, au final, de connaître la vérité.

Robert Doisneau, *Les enfants de la Place Hébert*, 1957

Doisneau est le photographe qui symbolise la période d'après la guerre 40-45 en immortalisant les moments de la vie de tous les jours des habitants de Paris. Cette photo représente la jeunesse et l'insouciance de l'enfance et du début de l'adolescence dans cette période de l'histoire où tout était encore possible.

Steve Mc Curry, *Sharbat Gula dans un camp de réfugiés afghans au Pakistan*, 1984

Cette jeune fille de treize ans a été photographiée par Mc Curry alors qu'elle se trouvait dans un camp de réfugiés au Pakistan durant la guerre d'Afghanistan. Ce visage aux grands yeux verts très expressifs est alors devenu, dans les années 1980, le symbole du conflit en Afghanistan mais aussi de la situation de tous les réfugiés dans le monde.

9. POUR ALLER PLUS LOIN...

Site internet

www.surlimage.info

un site très bien fait sur la photographie mais aussi sur l'image en général, le cinéma, les arts graphiques...

Livres

FRIZOT Michel, *Nouvelle histoire de la photographie*, Larousse, 2001.

GATTINONI Christian, *La photographie en France 1970-2005*, ADPF, 2006.

POIVERT Michel, *La photographie contemporaine*, Flammarion, 2010.

Films

FREI Christian, *War photographer*, 2001

Film documentaire sur la vie et le travail du photographe de guerre américain James Nachtwey.

BÜTLER Heinz, *Henri Cartier-Bresson, Biographie d'un regard*, 2003

Film documentaire réalisé avec la complicité du photographe français Henri Cartier-Bresson.

LEIBOVITZ Barbara, *Annie Leibovitz: Life through a lens*, 2008

Film documentaire sur le parcours et l'oeuvre de la photographe américaine Anne Leibovitz, réalisé par sa soeur.

WENDERS Wim et SALGADO Juilano Ribeiro, *Le sel de la terre*, 2014

Film documentaire sur la vie et le travail du photographe brésilien Sebastao Salgado.

10. BIBLIOGRAPHIE

Sites internet

www.wikipedia.org

www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/bo%C3%AEte%20%C3%A0%20outils/Echelle%20des%20plans.htm

www.apprendre-la-photo.fr

www.motsdimages.ch

www.privacycommission.be/fr/droit-image

www.mcdben.be/info/photos/imagedroit.pdf?hc_location=ufi

www.freepik.com

Ouvrage

PHILIPPART DE FOY Guy, *Langages et pratiques de la photographie*, cours magistral donné à l'IHECS (Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales), Bruxelles, 2008-2009

Articles en ligne

JOFFE Hélène, « Le pouvoir de l'image : persuasion, émotion et identification. », *Diogène* 1/2007 (n° 217), p. 102-115, consulté le 20 octobre 2015. URL : www.cairn.info/revue-diogene-2007-1-page-102.htm.

WEIBEL Peter, « Le pouvoir des images : des médias visuels aux médias sociaux », *Perspective* [En ligne], 1 | 2012, mis en ligne le 14 août 2013, consulté le 20 octobre 2015. URL : <http://perspective.revues.org/406>

NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes, alternating between orange and red colors.

NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing, alternating between red and orange colors. The lines are arranged in pairs, with a red dotted line on top and an orange dotted line on the bottom of each pair. There are ten such pairs across the page.

article
27
Wallonie

Article 27 Wallonie

Rue de Bavière, 4
5000 Namur

region.wallonie@article27.be
www.article27.be

Editeur responsable: Article 27 Wallonie - Catherine Legros - 2015

PROVINCE
de NAMUR

Province
de Liège

