

Eléments plastiques de l'image

3

Photographies

Attention !

Les photos présentées ici,
non classées,
le sont seulement pour parler de cet aspect
"éléments plastiques" de la photo.

La dimension esthétique de la photo s'appuiera toujours
sur cette constitution plastique :

*Points, lignes, surfaces, volumes, matières, couleurs,
lumières, contrastes...*

Ansel Adams

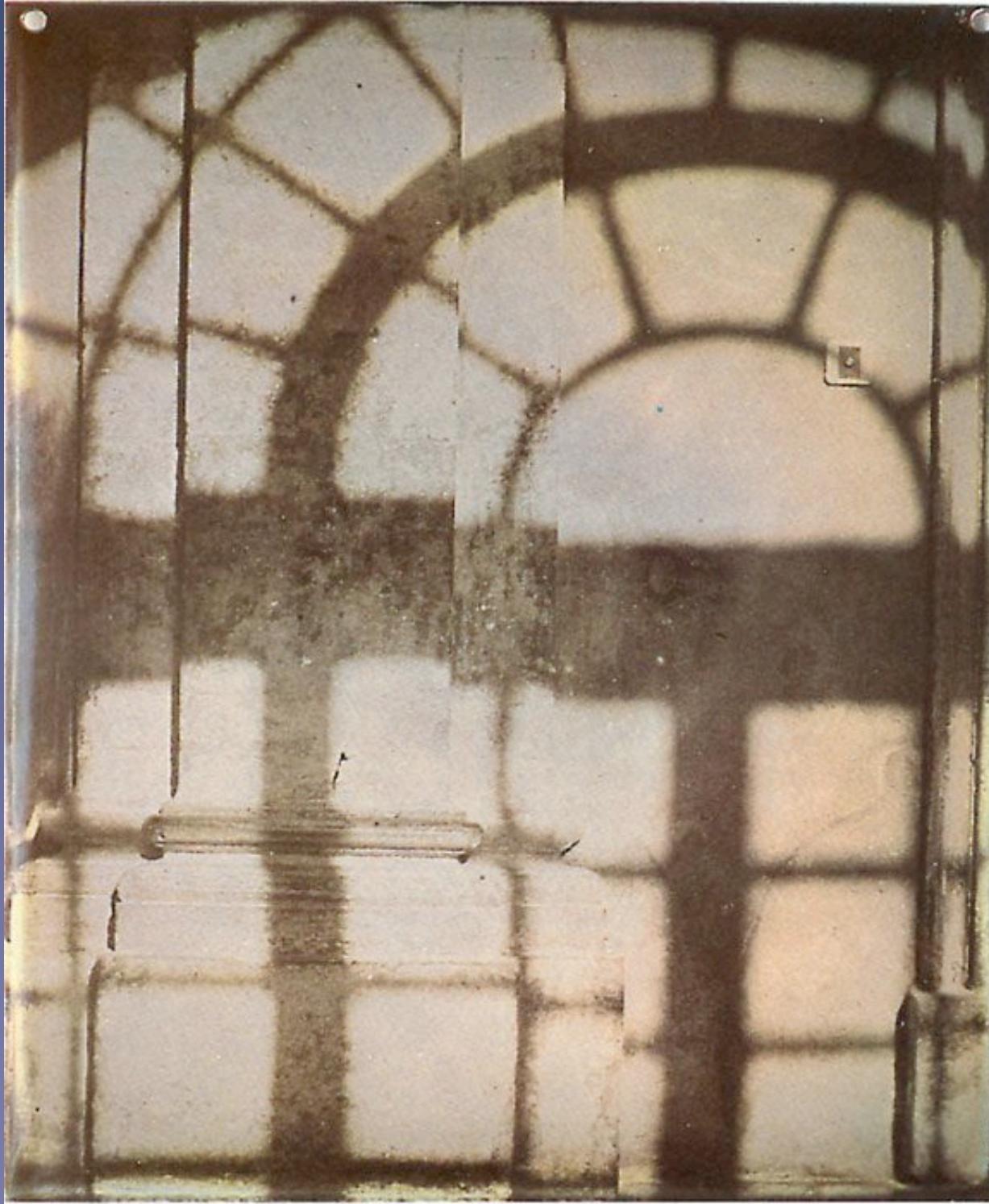

Variété des textures
du bois des différentes
planches, vues en lumière
légèrement rasante.

Gamme de gris.

Dialogue de la texture
du bois avec
la texture de la végétation.

Bailly-Maître-Grand

Combinaison entre
le jeu d'ombres portées
et le "graphisme" résultant
de l'effet de lumière
rasante sur le
relief architectural.

Batho John
1983

Combinaison
entre
le jeu des surfaces
(composition),
le jeu
des couleurs,
et le dialogue des
matières :

texture du mur,
texture veloutée
du tissu,
texture de la pierre

Bill Brandt

Dialogue, opposition,
entre
les formes de la
masse nuageuse,
masse sombre
aux formes douces,

et le graphisme contrasté
(clair sur foncé)
de la végétation
couchée par le vent,
et de la terre.
(Graphisme assez dur,
presque agressif)

Werner Bischof

Un sujet difficile.
Une image chargée de sens.

Mais aussi une structure
plastique très forte :

La lumière crée un jeu d'ombres
dans les tissus et sur
les différentes matières,
sur la peau.

Cette image très dure,
très lisible et identifiable
est en même temps à la limite
de l'abstraction.

Burri-René

Le jeu des ombres et lumières sur le sol, la structure, la composition de ces surfaces claires et sombres, se conjugue avec la position des personnes et la direction des regards.

Henri Cartier-Bresson - Sienne-Italie -1933

La plupart des éléments identifiables de cette image peuvent facilement se simplifier et se percevoir comme de simples surfaces et lignes. Seules les deux silhouettes de personnages sont un peu plus "indiquées". Nous sommes en présence d'une image très proche de l'abstraction.

Henri Cartier-Bresson - Athènes - 1953

La plupart des éléments identifiables de cette image peuvent facilement se simplifier et se percevoir comme de simples surfaces, lignes et taches. Seules les silhouettes de personnages sont un peu plus "indiquées". Nous sommes encore en présence d'une image très proche de l'abstraction.

Henri Cartier-Bresson
Mexico-1964

La plupart des éléments identifiables de cette image peuvent facilement se simplifier et se percevoir comme de simples surfaces, lignes et taches.

Le sol pavé de pierres, les grilles de gardes corps, les taches sombres des personnages, sont autant de signes plastiques forts.

Nous sommes en présence d'une image dont il est facile de percevoir La dimension plastique.

Henri Cartier-Bresson -
Aquila degli Abruzzi, Italie, 1952

La plupart des éléments identifiables de cette image peuvent facilement se simplifier et se percevoir comme de simples surfaces, taches claires et taches sombres. Nous sommes en présence d'une image très proche de l'abstraction. C'est l'enfant qui court, qui constitue la raison de donner à cette photo, une dimension qui dépasse l'esthétique simple.

Claude Batho

Une gamme de gris et textures de tissus riche et subtile, mise en valeur par le calme du fond - mur et carrelage.

Bill Evans 1903

Une gamme de gris,
un jeu de surfaces et de lignes
obliques et verticales,
qui constituent un ensemble
très équilibré et fortement
rythmé.

Martine Frank

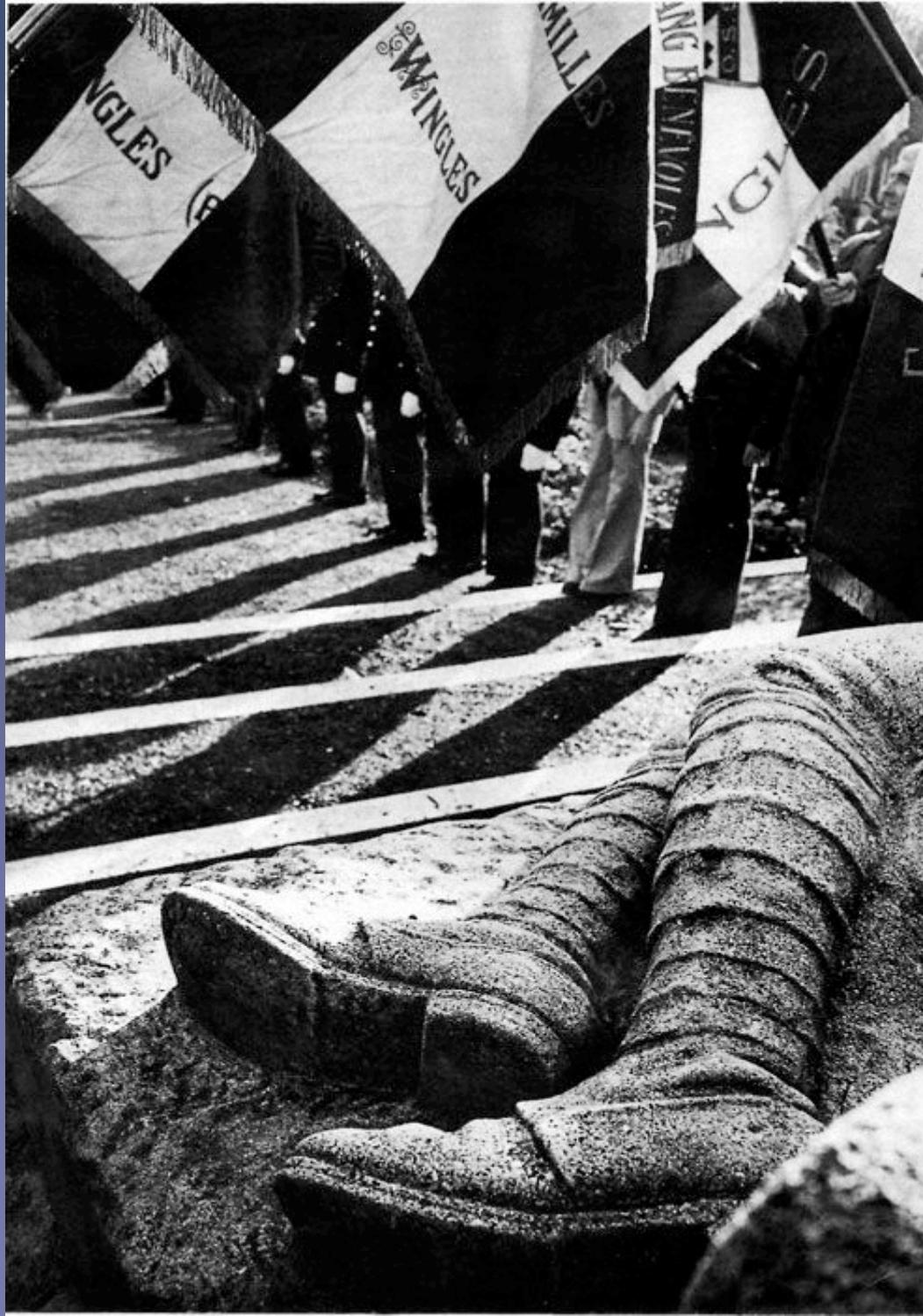

Image très rythmée et structurée.
Jeu de rapports de matières
(tissus gravier pierre)
Jeu de rythme et d'alternance
de surfaces claires et foncées
fragmentées par les marches d'escalier.

Seul élément humain :
une partie de visage...

La forte structure plastique de
cette image, lui permet d'être
un véritable hommage à une
cérémonie, ce qui fait
"toute la différence"
avec une simple photo
évenementielle.

Friedlander

Foisonnement de.. Pétales, de.. particules.., de "piquants" de chardons...
Gamme de gris très large, variété des formes de végétation.. Une "pictorialité" très
marquée, une grande douceur d'image, une vrai peinture aux sels d'agent.

Giacomelli-63

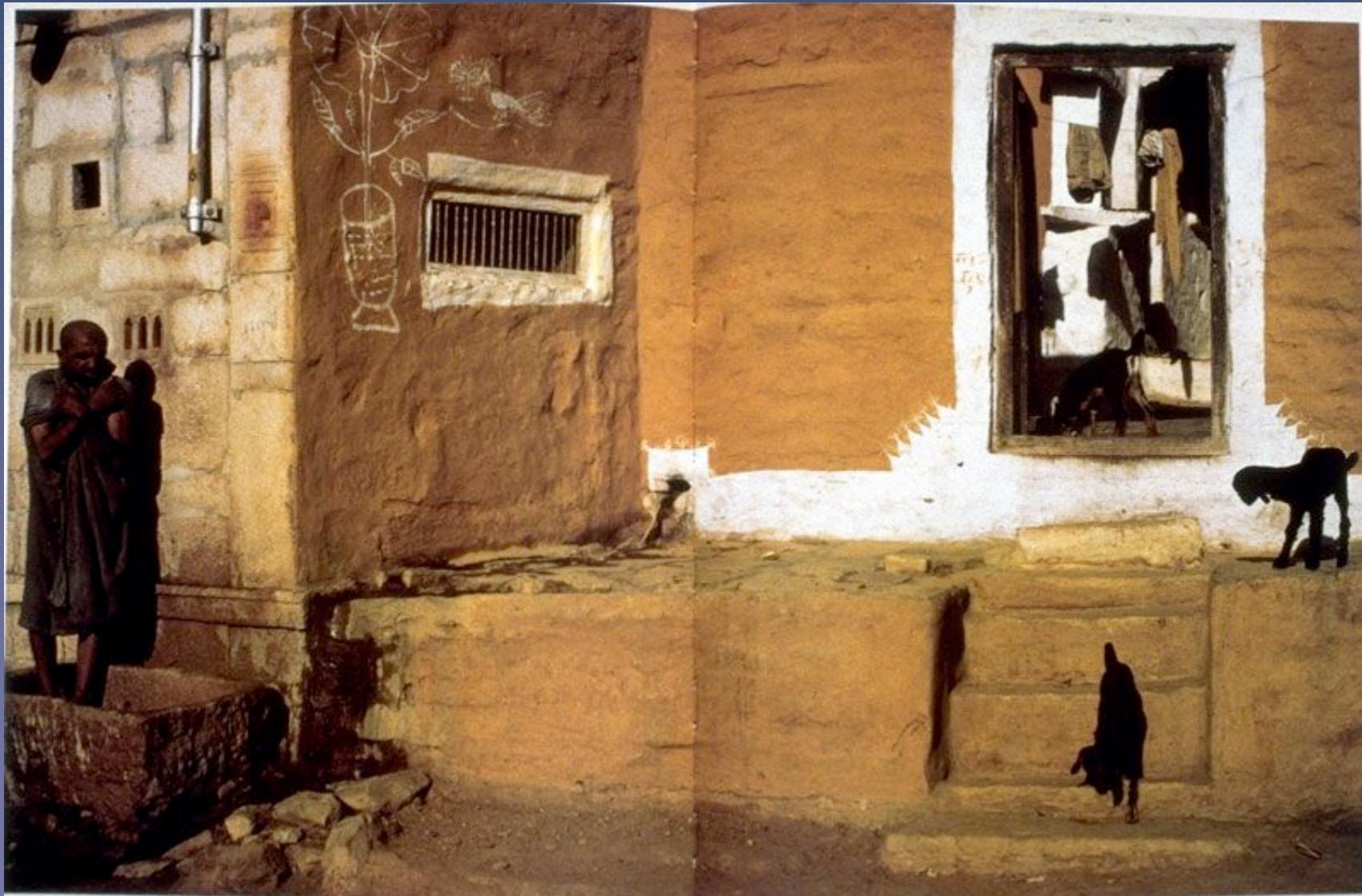

Image très rythmée et structurée.
Puissant contraste noir et blanc.

Jeu de rythme et d'alternance
de "barres" et surfaces
(Bras soutanes). Forte
musicalité.

Seul élément humain :
les visages...

La forte structure plastique de
cette image, lui permet d'être
simultanément peinture
et photographie.

Harry Gruyaert

Image structurée, très construite, composée, dont les éléments plastiques prennent la vedette d'une façon très forte - Le cadre blanc de la porte, l'intérieur de la pièce qui est presqu'une peinture "cubiste", les deux chèvres, véritables taches d'encre ou de peinture avant d'être des animaux... même l'homme qui prend sa douche, est une masse sombre qui équilibre le "poids" de la porte et des deux chèvres dans la composition... Et pourtant ...tant à dire...

Erich Hartmann

Pourquoi cette photo ? Il est bien évident que certaines circonstances offrent l'opportunité de se laisser séduire par une lumière tamisée ou fragmentée par des persiennes, des volets ajourés ou autre stratagème qui découpe les taches de lumières. C'est le mariage du "graphisme" du support et du "graphisme" lumineux qui justifie l'image.

Kertész
Washington-square

La photo est une "graphie" de lumière, une empreinte du réel sur un support. La neige a une petite complicité avec la pellicule sensible.

L'écriture de cette image, se sont les traces de "poussettes" ou "landeaux", les traces de pas des enfants et autres adultes, rythmées par quelques lignes venues subrepticement :

barrières, lampadaires, silhouettes d'arbres, marches d'escaliers...

Alors... un vrai graphisme à photographier de toute urgence !

Peter Marlow

La multitude,
l'accumulation des
têtes, mains bras....

Du signe à l'écriture
Du signe à la texture

L'orientation des bras,
Autant de directions qui
créent une dynamique

Mais bien sûr, au delà de
cette structure plastique,

Il y cette lourde charge du côté sens !

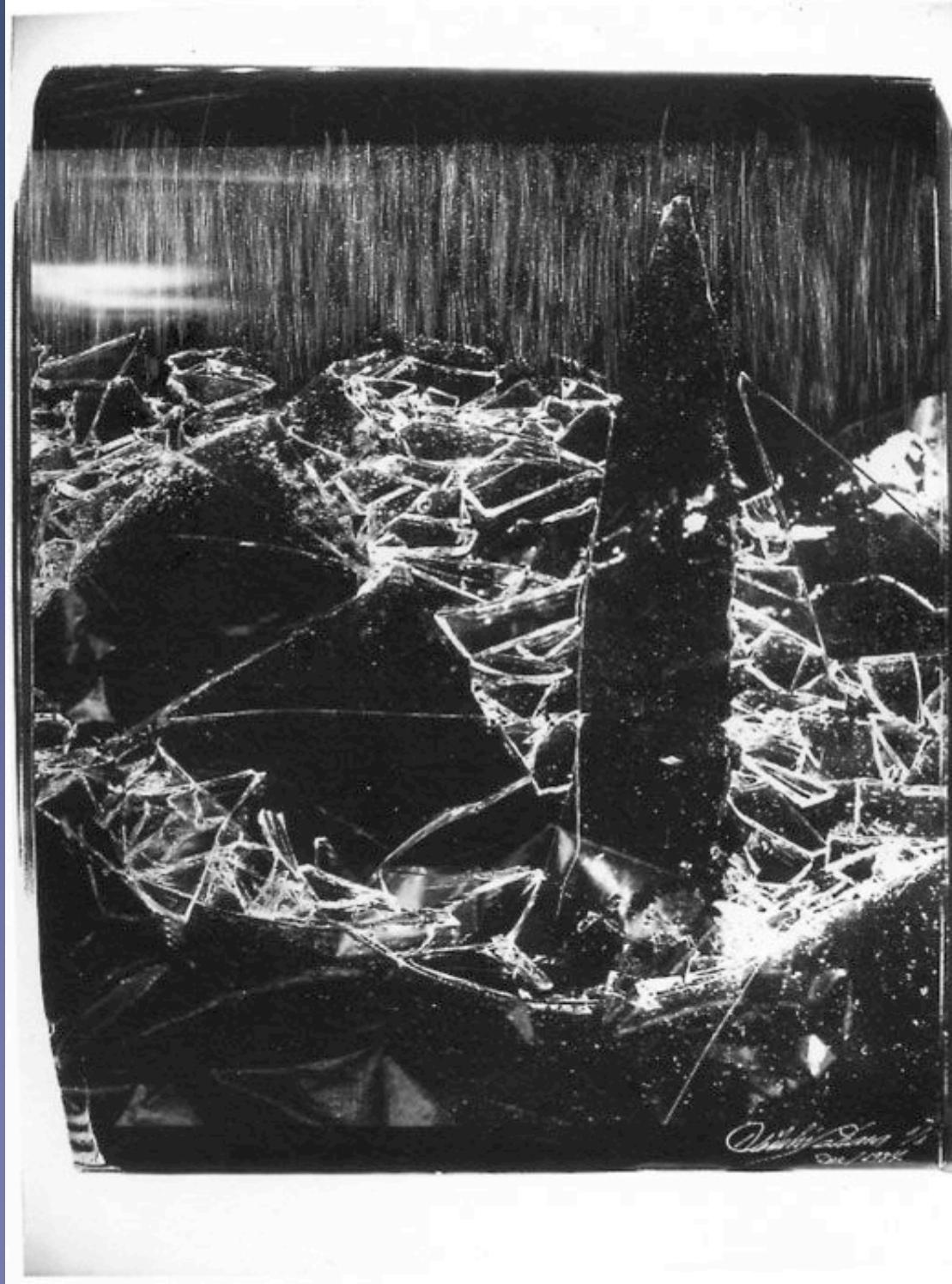

Sommer-1948

Bien entendu, ici, il y a peut-être superposition de deux clichés...mais au delà de l'artifice technique,
il y a cette métamorphose de la peau de Max Ernst.....Un mur en béton, résultat d'un coffrage..
traces de bois....empreinte.

Keiichi Tahara
Série Eclats 1984

Eclats de verre,
de matière vitreuse...

Exploration de l'univers formel
de la matière,
des matériaux.

Lignes brisées, fragmentation.
Variété des dimensions.

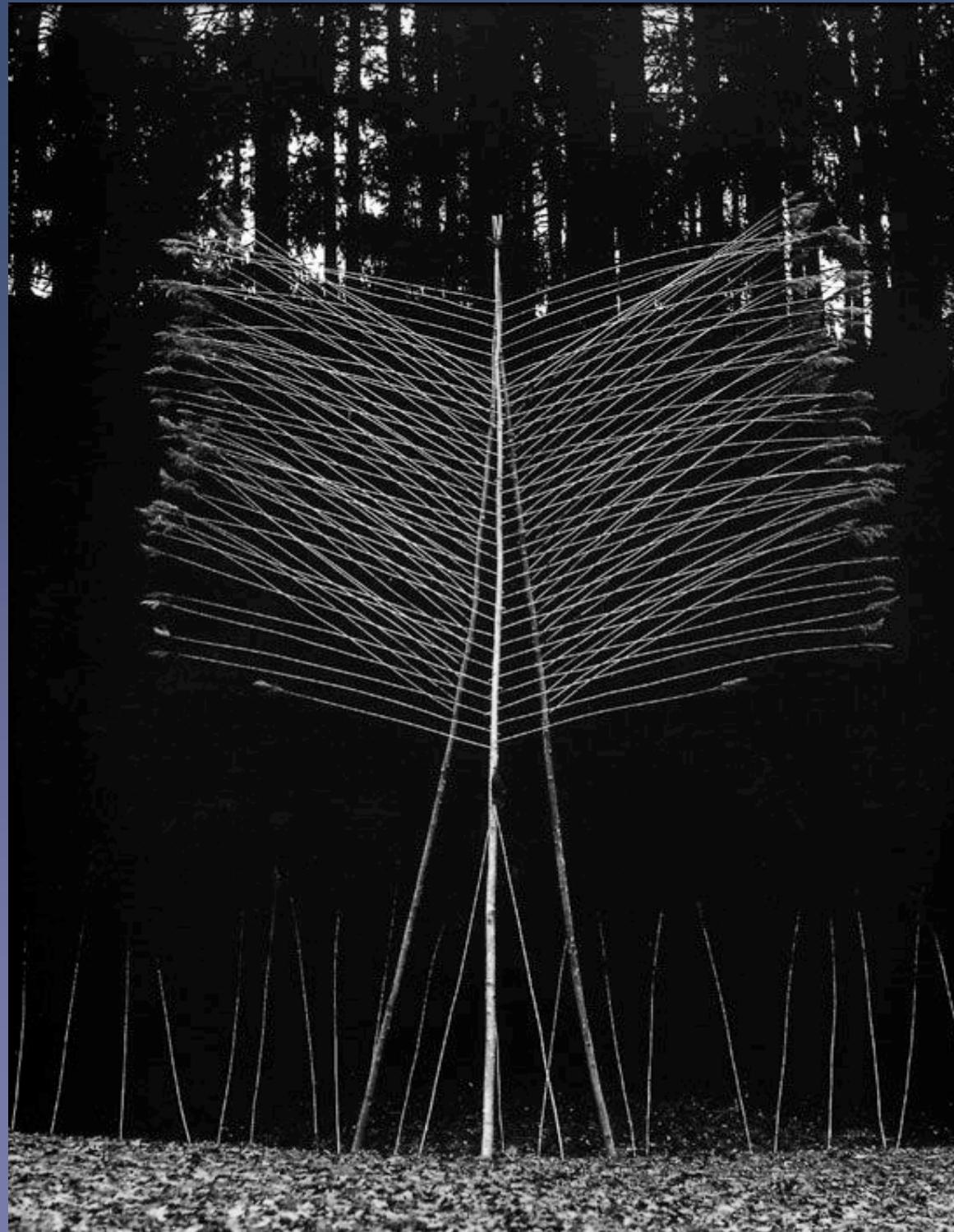
Rythme sans redites.
Écriture d'éclats de lumière.

Pluie de lumière
pluie de rayures ?

Weston-Edward-1940

La lumière rasante et les altérations du temps... tout le charme des matériaux qui ont vécu, le rythme des planches et des moulures, les objets qui s'amalgament, accoquinent avec leur ombre.. (poignée de porte)..

Nils Udo
Autel-de-Mars

Une sculpture ?
Un totem ?
Une gravure de lumière ?

Un graphisme au sécateur
dans les roseaux..

Un paon majestueux.
Un hommage à la nature !

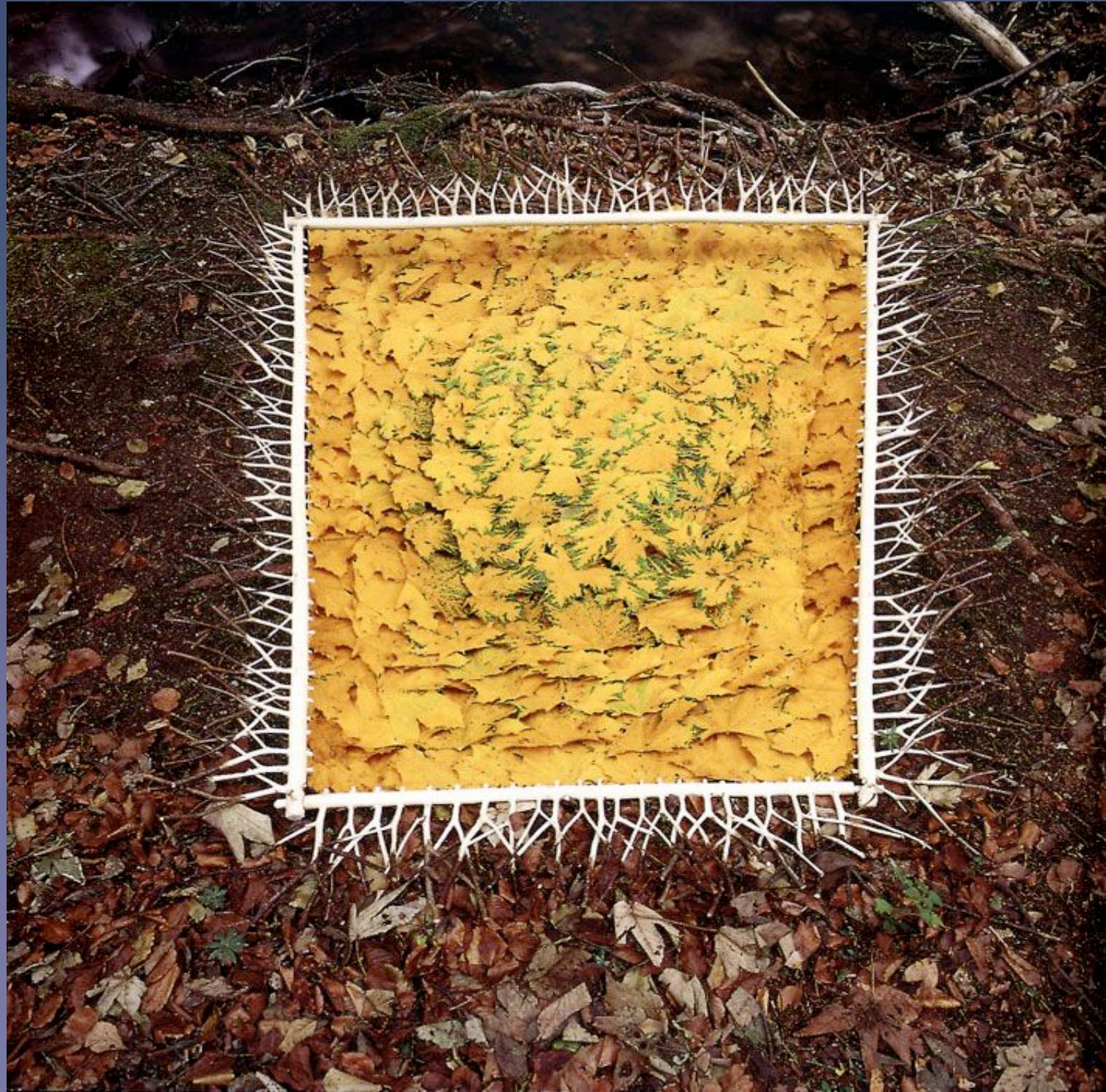
Nils Udo
Radeau-de-vent

Fragile surface
de l'eau, sensible
comme une pellicule.

Magie du reflet
qui crée une image
si virtuelle,
qu'il faut la couper
sur une autre pellicule.

Lignes d'eau...

Nils Udo
Tableau
d'automne

Nils Udo

Ovale
Douglas

Silence,
Il dort !

Nils Udo
Sculpture de
Soleil

Véritable hommage à
la photographie

Extrait de cours : S. Helmbacher - UER Arts - UMBL Strasbourg - 2006