

PRISSE DE
VIE

Initiation 2

1 - La Lumière

Transparence, à travers, reflets

2 - Pousser le réalisme

jusque à l'abstraction

3 - Contrastes plastiques

La Lumière

Transparence, à travers, reflets

1

Chercher tout ce qui peut modifier la perception : toutes surfaces transparentes, translucides.... propres sales, buée, givre.... brillances.. reflets....

et permettre de voir un réel transformé par le passage de la lumière à travers une trame....

2

Chercher à vous comporter comme si vous étiez plusieurs photographes en un seul, c'est à dire, cherchez à trouver un maximum de solutions photographiques pour chacun des sujets que vous aborderez. Regardez les documents qui suivent dans cet état d'esprit.

La Lumière

Transparence, à travers, reflets

Photo atelier Foch

Reflets, pluie, sol mouillé, mais aussi reflets de surfaces vitrées
dans des surfaces vitrées, fragmentation des images.

Photo atelier Foch

Gouttes de pluie, vitre mouillée, mais aussi reflets sur vitre.
La rue à travers.

Photo atelier Foch

Sol mouillé, reflets du ciel, textures du sol, valeurs de gris

Joseph Sudek
Fenêtre de mon atelier
1940-1954

Buée, gouttes de pluie,
coulures, altérations de
l'image vue à travers la vitre
Atmosphère,
Textures d'image...

Joseph Sudek
Fenêtre de mon atelier
1940-1954

Buée, gouttes de pluie,
coulures, altérations de
l'image vue à travers la vitre

Atmosphère,
textures d'image...

Chris Steele Perkins

Une photo derrière une vitre
brisée ou bien une personne
réelle photographiée à
travers cette même vitre ?
Altérations de l'image, jeu
des transparences modifiées
par les brisures...

Keiichi Tahara
de la série "fenêtres"
1975

Buée, humidité, les
cheminées de Paris, une
photo du réel à travers ce
filtre naturel, un véritable
"fusain photographique"

Izis
Paris des rêves
1949

L'intérieur et l'extérieur...
Le front et le nez écrasés
sur la vitre...

Photo atelier Foch- Guldenur Céri

Capot de voiture, gouttes de pluie, une feuille.
Reflet de lumière, mystère de l'image, photo en
plein jour, impression de nuit...

Photo atelier Foch - Evinia Simon

Le mystère de l'espace transformé, le jeu de surfaces bien différentes, terre boue, miroir de l'eau..

Photo atelier Foch - Arles

À travers une porte... attention à la mise au point
si vous avez un auto-focus !

Photo atelier Foch Arles

Altération de la silhouette du photographe sur la surface de l'eau. Jeu de formes fluides, douceur des valeurs.

Photo atelier Foch

La photographe se photographiant en train de photographier
Jeu de portes vitrées
Image de l'image...

Début de l'abîme...

Eugène Atget
"au tambour"
1908

Atget photographie Paris,
les rues, les immeubles, les
magasins, les places, les
parcs....
Une mémoire tellement
précieuse !

Un jour une vitrine,
Le reflet du photographe
et du voile de son appareil
et..un visage, dans le
magasin, juste derrière la
vitre, crée l'apparition...

Claudine Martz - *Pourtales* 1984

Le reflet mange l'image..
La fenêtre à travers laquelle travaille la photographe, se
reflète dans un jeu d'ouvertures. Belle chambre noire
rythmée d'ouvertures...

Photo atelier Foch

Jeu de miroir l'image substituée, reflets à l'infini..
Quelles incrustations signifiantes allez vous choisir ???

Photo atelier Foch

Jeu de miroir l'image substituée, reflets à l'infini..
Quelles incrustations significantes allez vous choisir ???
Cherchez une signification plausible de ce jeu de miroir !

Dominique Auerbacher - *Stéphania* 1983

Un autre miroir, fatigué, lui !
Le tain est fissuré, comme l'image du temps qui
semble passer sur ce visage.

1 - Pousser le réalisme
jusque à
l'abstraction.

2 - Contrastes plastiques

La photo réaliste est celle qui s'attache à restituer le réel avec le plus grand soin de telle sorte qu'il ne soit plus possible de ne pas identifier... et qu'on puisse apprécier les qualités de matière, de texture, de lumière avec la plus grande fidélité et sensualité...

Et pourtant....

un tel réalisme n'empêche pas de se trouver aux frontières de l'abstraction, c'est à dire d'une photo dans laquelle le rapport au réel ne compte pas autant que l'agencement abstrait des formes et matières.

Autre approche :

Jusqu'où peut on s'approcher d'un sujet pour que la signification disparaîsse au profit d'une structure plastique abstraite ?

Photo atelier Foch
Olwenn Zwerr - 3°
Mamcs 2000

Œuvres emballées dans du plastique à bulles
Agencement de surfaces, l'abstraction... perte du sens ou perte
d'identification ?

Photo atelier Foch
Olwenn Zwerr - 3°

Le jeu des formes
des surfaces et des lumières.

Malévitch n'est pas si loin !

La mise au point, elle,
joue la profondeur
du champ !

Photo atelier Foch
Olwenn Zwerr - 3°
Mamcs 2000

Il ne s'agit plus de caisses de transport d'oeuvres d'art, mais bien de composition plastique.

Surfaces, lignes, agencement de lignes, de valeurs claires et foncées de textures, de reflets..

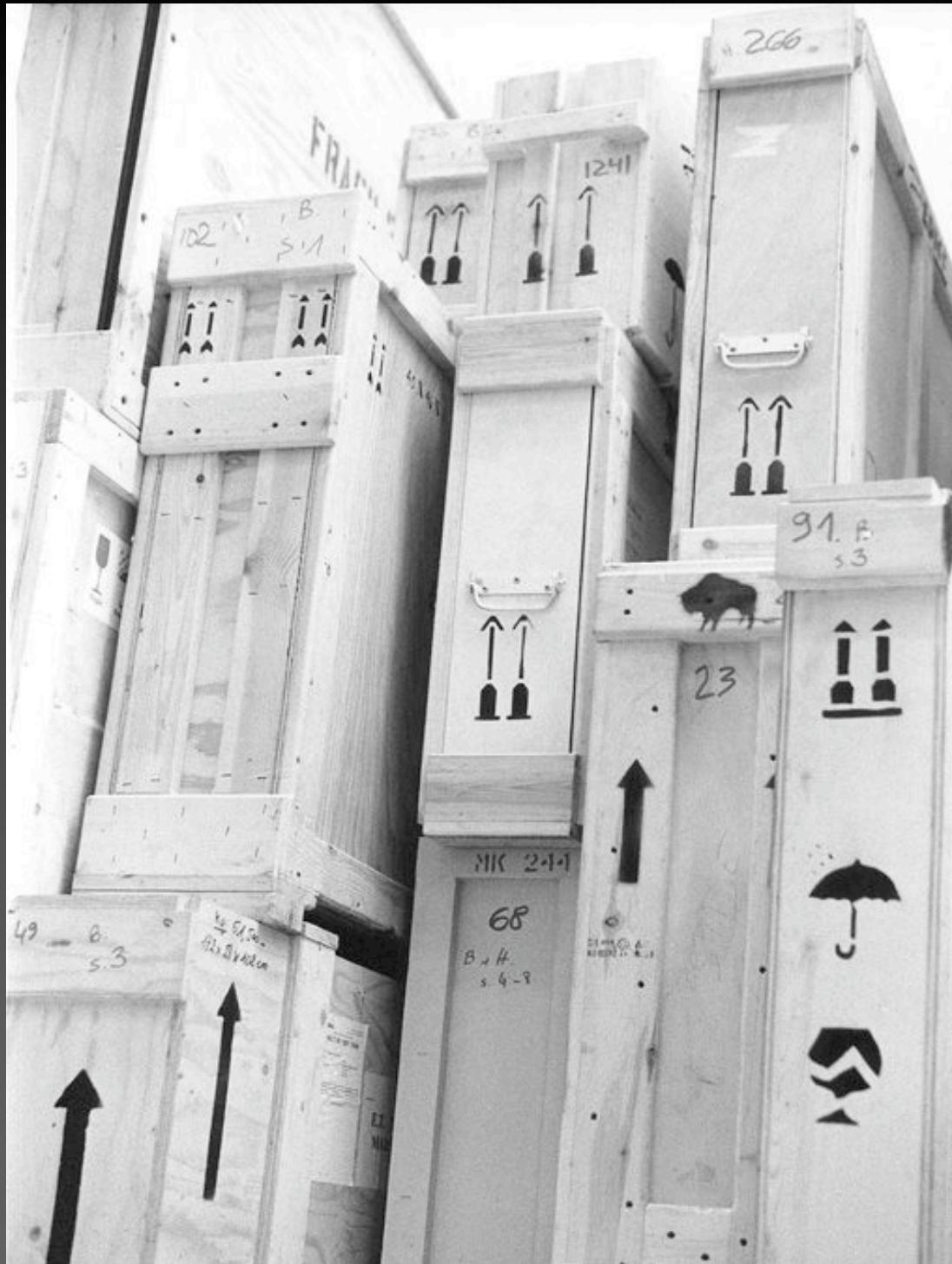
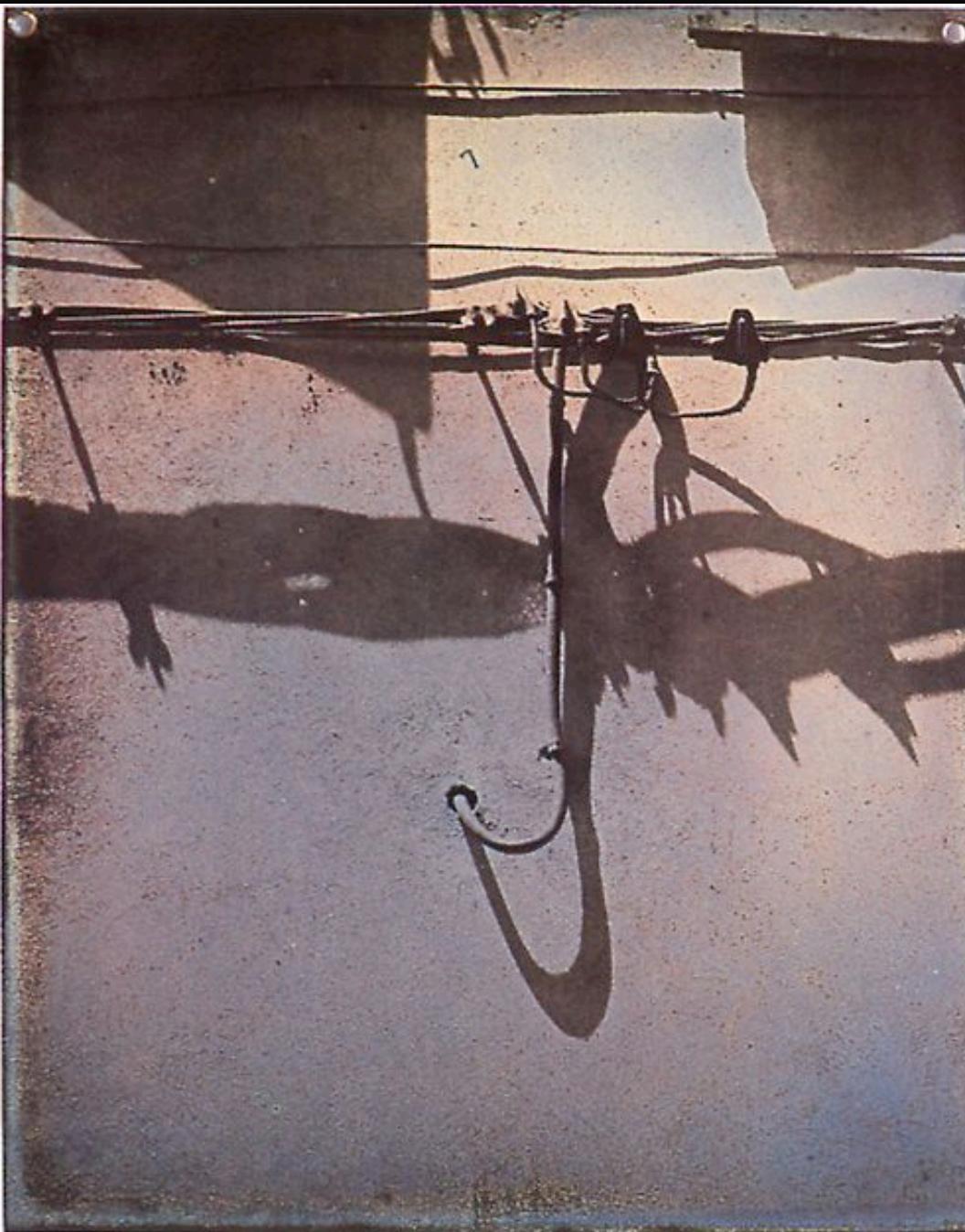

Photo atelier Foch
Olwenn Zwerr - 3°
Mamcs 2000

Des caisses de transport d'oeuvres d'art, bien sûr, mais... leur agencement + le cadrage de la Photographe valent tout autant que le contenu supposé des caisses !

Surfaces, lignes, agencement de lignes, de valeurs claires et foncées de textures, ponctuation des flèches et autres pictogrammes..

Bailly Maître Grand

Qu'est-ce ?
Mais est-ce vraiment important ?
Ce qui compte c'est
le jeu graphique des
lignes et des surfaces,
la métamorphose des fils
par l'allongement des ombres,
l'apparition-disparition
de la matière du mur
avec la lumière

Photo - inconnu

Du mur défraîchi à la peinture matière.
Avec quelques petites touches de réalité végétale, aux portes de l'abstraction...

Photo atelier Foch - Damien Antoni - 3°

Où est le contenu de l'image,
sinon dans le jeu entre la matière du mur,
la texture et forme du métal rouillé,
le rapport des couleurs, et la graphie blanche et grise ?
C'est un geste de composition photographique.

Photo atelier Foch - Damien Antoni - 3°

Autre composition :
cette fois c'est le dialogue entre la ligne blanche et
la barre rouillée.

Henri Cartier-Bresson

On joue avec quoi ?
Un sol clair, le réseau des dalles,
les lignes très dessinées des pieds de table.
Quelques courbes et une masse noire,
presqu'une note de musique.

On joue avec quoi ?
C'est très volume, c'est très graphique, c'est très matière....qu'est-ce que c'est ?
Mais est-ce la bonne question ?
Ici la question était :
Jusqu'où s'approcher du réel pour que l'on se trouve
à la frontière entre le réalisme et l'abstraction ?

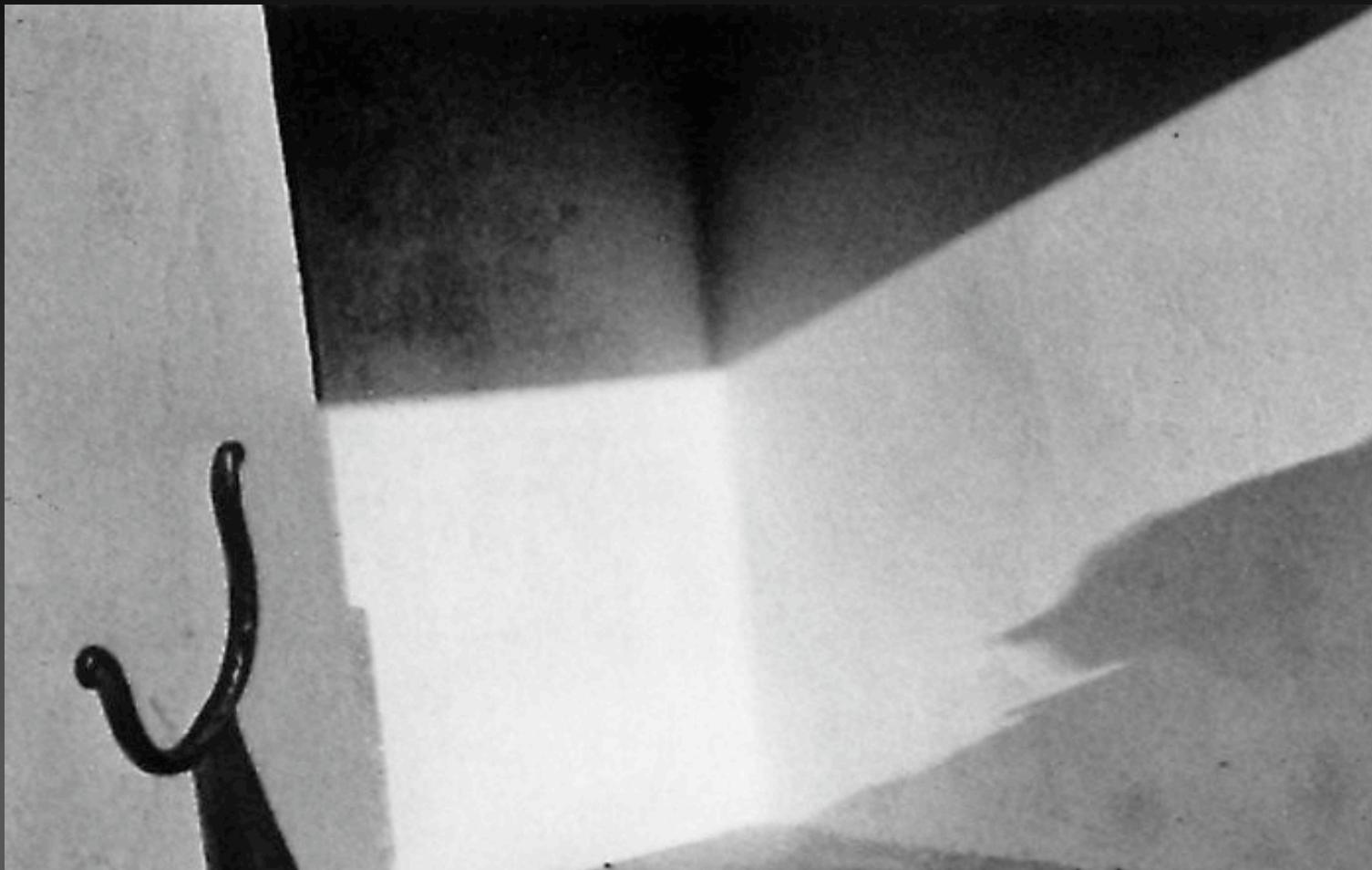
Dieter Appelt - 1978

Le tout est de choisir
un sujet qui permette
cette approche.

L'objectif ?

Familiariser le regard
et la sensibilité
à cet univers formel.

La photographie est
un des
Arts plastiques

Koudelka

Quel jeu cette fois ?

C'est très surface, c'est très valeurs, c'est très mystère....qu'est-ce que c'est ?

Mais ce n'est toujours pas la bonne question ?

La question est :

Jusqu'où s'approcher du réel pour que l'on se trouve
à la frontière entre le réalisme et l'abstraction ?

Koudelka - Portugal 1976

Cette photo est en elle-même très proche de l'abstraction par son organisation très construite entre surfaces claires et sombres, entre ligne et surface.

Henri Bartier-Bresson
Sifnos - Grèce 1961

Un tel sujet est une mine de photos abstraites !
Taches sombres, taches claires, matières des murs ou de la pierre...
Il suffit de cadrer, de composer, de recommencer !

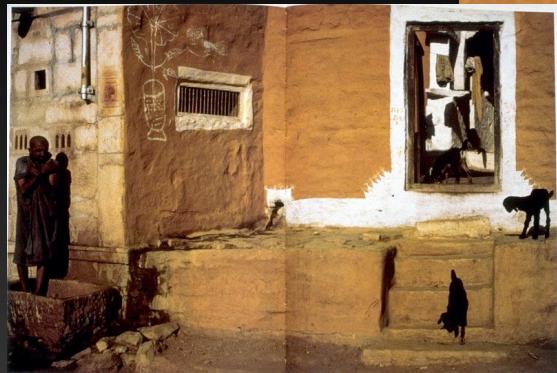
Henri Cartier-Bresson
Ahmedabad - Inde - 1965

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 "indicées". Nous sommes encore en présence d'une image très proche de L'abstraction.

Henri Cartier Bresson
Quai St-Bernard Paris-- 1932

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". D'autres cadrages sont parfaitement possibles pour accentuer la perception de cette réalité abstraite.

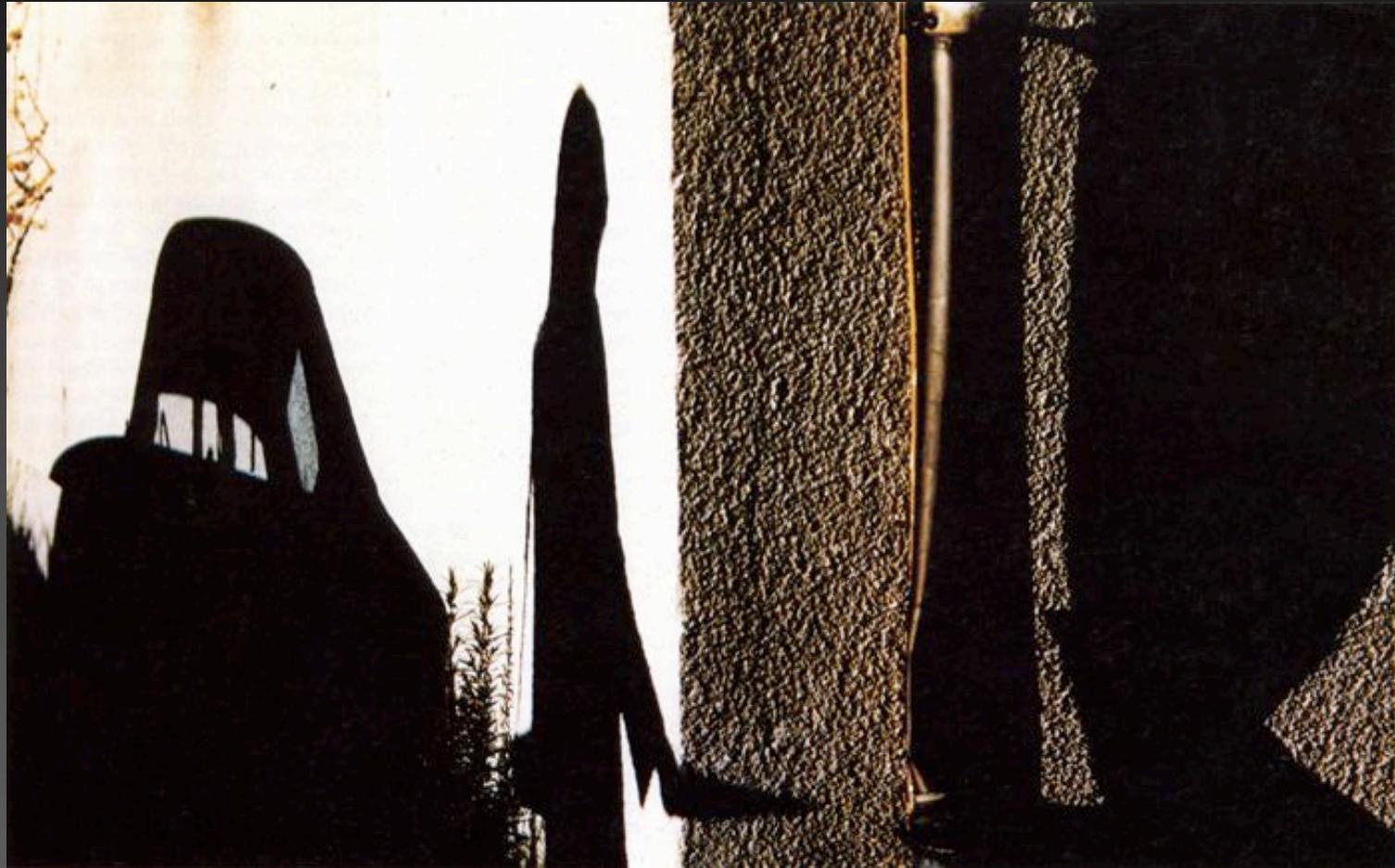
Harry Gruyaert

Déjà vu quelque part ! ?
(*dans le cours précédent*)

"petit" recadrage
pour accentuer la
perception
de cette construction
abstraite.

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....

Franco Fontana
Locarno - 1981

Qu'est-ce qu'on cherche ?
Toutes les occasions de composer des images photographiques originales
qui soient aussi "esthétiquement abstraites" que possible !
C'est le cas ici ? Un angle de mur, un conduit d'évacuation des eaux...

Art Kane

Photographie au grand angle.
Alignement des bords de surfaces
pour provoquer une sensation de platitude,
pour neutraliser la profondeur, la perception d'espace.
Si ce n'était le chien.....

Ralph Gibson

Enlevez l'œil..
Qu'est-ce qui reste ?

Les deux taches blanches
dessinent une
toile abstraite très contrastée .

Contrastes plastiques

Rassembler, opposer

Liste de contrastes :

Transparent - opaque..

Brillant - mat

Lisse - rugueux.

Etc.. à vous d'élaborer le catalogue...

Le tout est que ces contraires puissent
Contraster, donc forte opposition ...

*Ci-après quelques exemples, mais c'est à vous de chercher,
d'explorer...*

Contraste de caractère des formes et matières = sombre - déchiqueté - métal / clair - souple - liquide...
Dialogue entre le corrodé et le corrosif !

Heinrich Iffland -1933
*"les parades peuvent être
observées de manière si différente"*

Flou / net , bien sûr !
Mais aussi le bougé
et l'immobile
Et surtout la texture
qui résulte de ce bougé :

une vraie laine de
petits moutons !

Christian Kempf - *Ruhrgebeit* 1977

Contraste de matériaux, laine béton...
Mais ici le cadrage parle d'autre chose.
Pour répondre au sujet, il faudrait un autre cadrage.

Ce recadrage souligne "un peu plus" l'opposition des matières.

Bien sûr, ici ce n'est qu'une juxtaposition.
Mais elle illustre bien le contraste des formes et matières,
ainsi que le caractère de ces formes.
Pureté, fluidité profilage des formes
Agressivité déchiqueté...
Le tout est de chercher les ruptures, de chasser les contrastes...

François Pompon

César

Faire une série de photos qui explore
Conjointement les problématiques
et thèmes suivants :

Cadrage / décadrage
Contre jour / pleine lumière
Transparence, À travers, Reflets

Cela signifie que vous devez jouer
avec « cadrage, angles de vue, lumière »
Jouer signifie s'essayer à faire des photos
aussi variées et différentes et originales
que possible d'un même sujet.

Thèmes imposés : Transparence, À travers, Reflets
conditions de lumière existantes (pas de flash) .
Intérieur extérieur. **Sujets libres**

Soigner la mise au point.

CHAQUE ETUDIANT SE PHOTOGRAPHIE
en début et fin de film. (signature)

(film à faire développer et couper en bandes de 6)

SUJET 1

Faire une série de photos qui explore
Conjointement **la problématique**
et le thème suivant :

**1-Pousser le réalisme
jusque à l'abstraction.**
2-Contrastes plastiques

Cela signifie que vous devez jouer
avec « cadrage, angles de vue, lumière »
Jouer signifie s'essayer à faire des photos
aussi variées et différentes et originales
que possible d'un même sujet.

Thèmes imposés :
Contrastes plastiques - Abstraction
conditions de lumière existantes (pas de flash) .
Intérieur extérieur.
Soigner la mise au point.

CHAQUE ETUDIANT SE PHOTOGRAPHIE
en début et fin de film. (signature)

(film à faire développer et couper en bandes de 6)

SUJET 2