

BMGD
Podcasts

Épisode 34

Découvrir son point de vue graphique

Pour savoir de quoi l'on parle, je vais redéfinir rapidement une évidence en quelques mots : Nous avons tous un point de vue singulier et unique qui caractérise notre perception du monde et pourrait faire de nous un créateur en puissance.

Pour parvenir à cette seconde étape (la création) ;(la perception étant la première étape), il va falloir porter une attention fine à nos désirs, nos satisfactions, nos joies, nos plaisir ou bien à nos colères, nos tristesses, nos frustration, etc. La liste n'est pas close et se décline en autant de nuances et de sentiments qui peuvent nous traverser.

Pour partir sur la trace de votre expression picturale personnelle je vous propose de porter attention à trois aspects complémentaires et qui vont soutenir votre recherche.

1. **La perception.** En s'intéressant de façon plus précise à **notre perception**, nous savons que nous réagissons au monde par des émotions et de façon plus fine et subtile par des sentiments. Il est souvent important de prendre conscience de ce qui nous anime, pas pour chercher à en prendre le contrôle mais pour élargir la connaissance de l'être que nous sommes. Les émotions et les sentiments sont le moteur de nos actions. Avec la conscience, ces actions peuvent aller dans un sens qui sera celui de notre expression personnelle.

Nous pourrions donner à notre expression une forme verbale, comportementale ou toute autre forme plus ou moins adaptée. La forme d'expression qui nous intéresse ici c'est l'expression par l'image. Contrairement au mode verbal, le mode graphique va parler directement de l'émotion à l'émotion. L'image touchera le spectateur sans passer par la parole.

Les images les plus courantes peuvent être informatives ou descriptives. Mais elles montrent aussi et de façon indissociable une interprétation du réel. Qu'on le veuille ou non.

Par conséquent, notre rôle de créateur d'images sera de façonner cette interprétation à l'aune de notre perception. Et par la grâce de ce pas de côté, nous nous écarterons instantanément des poncifs, des clichés et des redites qui noient littéralement la source de notre satisfaction à faire des images.

Donc dans un premier temps, il va falloir entrer en contact avec ce que nous ressentons. Pour cela je vous propose la méthode simple suivante : Se poser des questions et y répondre avec notre intuition :

Qu'est-ce que je ressens maintenant ?

Qu'est-ce qui me plaît dans ce que j'ai sous les yeux ?

Qu'est-ce que j'ai envie de regarder ?

Ou au contraire qu'est-ce que j'ai envie de ne pas voir ?

Qu'est-ce qui m'inquiète ?

Etc...

Les réponses à ces questions sont des guides vers des sujets graphiques auxquels vous n'auriez pas forcément pensé spontanément et qui vous mèneront hors des sentiers battus. Nous sommes alimentés en permanence de poncifs visuels dont nous pouvons nous affranchir en suivant cet autre chemin, moins sûr, un peu inquiétant mais qui nous fera découvrir notre singularité.

2. La composition. En s'intéressant ensuite à **la façon de représenter** notre perception. Pour cela nous avons à notre disposition ce que j'appelle des « outils graphiques » qui vont nous permettre de composer et de coder l'image pour que celle-ci devienne le véhicule de notre perception. Ces éléments de composition peuvent se regrouper en 2 grandes familles :

le cadre, les lignes, les formes, les textures, le point de vue, l'instant.

Et : la lumière et les ombres, les contrastes et les réflexions.

Comment les utiliser et les mettre au service de notre création d'image ?

Le cadre est d'abord un choix et c'est en surveillant le cadre attentivement que nous allons choisir de montrer et de ne pas montrer une partie de la réalité visuelle qui se présente à nous. Tout ce que nous plaçons dans le cadre, même par inadvertance aura son importance pour renforcer ou affaiblir l'impact de notre image.

Ensuite les lignes et les formes vont définir le sujet et guider le regard. Les textures apporteront de la sensualité à l'image.

Rassurez-vous tout cela va devenir intuitif et vous n'aurez plus à y penser dès que vous en aurez pris conscience et que vous vous serez entraîné un peu sur ce thème.

La lumière et l'ombre va apporter une atmosphère, une humeur, une ambiance à l'image. L'une ne va pas sans l'autre bien sûr. Et lorsque tout est uniformément éclairé sans ombre il y manque souvent le parti pris qu'offre une combinaison d'ombre et de lumière. Les contrastes entre l'ombre et la lumière et les réflexions de lumières indirectes vont enrichir de multiples nuances le sujet que vous aurez choisi et ainsi l'atmosphère que vous lui conférerez.

Tout ces éléments de la compositions sont des outils qui vont donner un sens à vos images et véhiculer votre point de vue visuel sur le monde.

3. Connaissance de l'outil. On enchaîne ensuite naturellement vers les moyens **techniques de l'appareil-photo.**

Connaître ces moyens techniques n'est pas secondaire car ils nous donnent accès à plus d'outils graphiques et enrichissent grandement les différents moyens de composition de base. Mais il faut faire attention cependant de ne pas en faire l'alpha et l'oméga de la prise de vue photo. La technique est importante parce qu'elle peut offrir des moyens supplémentaires d'expression mais elle n'est pas l'essentiel de la création d'image photo. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui où les images sont

d'emblée d'une grande qualité technique. L'essentiel de la qualité des images sera la singularité de votre perception et les moyens graphiques que vous utiliserez pour la mettre en scène ou la représenter.

On peut alors noter que si par exemple vous comprenez la profondeur de champs, vous allez pouvoir composer avec le flou en arrière-plan ou au premier-plan pour guider le regard du spectateur de votre image et exploiter ainsi une caractéristique technique des optiques.

On peut prendre un autre exemple avec la sensibilité du capteur qui donnera un rendu presque pointilliste lorsqu'il sera utilisé dans ses limites de haute sensibilité, jusqu'à en faire un style d'expression si l'on pense aux images oniriques de Sarah Moon dans les années 70.

En conclusion, pour découvrir son point de vue graphique personnel sur le monde et en faire une représentation, il faudra développer votre attention à ce qui vous fait réagir visuellement. Pratiquer les moyens graphiques de compositions à la disposition des auteurs de représentations picturales. Et enfin élargir ces moyens de codage de la perception en intégrant une connaissance des moyens spécifiques à l'appareil-photo.

Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.

Berndt MISSA

www.bmgd.fr/podcasts