
BMGD
Podcasts

Épisode 53

Les 4 moyens spécifique de l'expression photographique

Avoir une expression par l'image implique d'utiliser les moyens picturaux, propres aux images, dans le but de communiquer une émotion au spectateur de l'image que nous créons. Mais cela ne se fait évidemment pas par hasard et c'est parce que nous utiliserons les moyens graphiques à notre disposition que nous pourrons transmettre ou provoquer une impression, une sensation, une émotion chez le spectateur. C'est dans ce sens que l'on peut parler de langage lorsqu'on utilise les moyens visuels portant cette communication pour partager ce qui nous aura touché dans le réel qui nous environne.

La question qui se pose est donc : comment faire ?

En photo nous avons 4 moyens graphiques de composition à explorer et utiliser pour servir notre but d'expression : 1. Les lignes et la surface. 2. La lumière et les ombres. 3. Les matières et textures. 4. Le temps et l'instant.

1. La surface et les lignes.

Ce premier moyen de communiquer une émotion à votre spectateur est le cadre. Avec celui-ci nous faisons un choix dans la continuité visuelle qui nous entoure. Vais-je photographier ceci plutôt que cela ? Puis dans ce cadre quel sont les éléments que je vais y inclure ? Autant dans l'arrière-plan qu'au premier-plan. Ce cadre constitue en lui-même une surface que je vais remplir de formes et de couleurs. Les arrangements que j'aurai choisis en déclenchant vont être ma décision et mon point de vue. Vous me direz : « mais je photographie ce qu'il y a devant l'objectif et tout arrive en même temps dans ce cadre ! » Vous avez raison et c'est là que commence le réel travail du photographe par rapport à celui qui se contente d'appuyer sans quasiment regarder, hypnotisé qu'il est par son sujet. Il s'agit de se déplacer, de changer de point de vue afin de n'inclure dans notre cadre, que ce que l'on souhaite y voir figurer. C'est essentiel.

Au delà de la surface, vous pourrez considérer que le champs d'exploration s'élargit encore quand vous commencez à choisir le type de lignes que vous allez placer dans le cadre. Horizontales,

verticales, obliques, brisées, courbes, etc. Puis les formes qui peuvent être aussi très variées. Puis les répétitions de formes etc.

2. La lumière et les ombres.

Le deuxième moyen à notre disposition pour communiquer une émotion au spectateur de notre image est la lumière. Celle-ci ne va pas sans l'ombre qu'il ne faut pas oublier d'inclure dans le cadre car l'ombre participe grandement à l'atmosphère, à l'humeur de l'image. Une image sans ombre, où la lumière est partout crée aussi une atmosphère ! Et celle-ci sera lumineuse ! Avec son intérêt propre, même si cette atmosphère ne repose alors que sur les contrastes colorés ! Les volumes seront quasiment absents.

La lumière est caractérisée par son contraste et sa direction. Il est nécessaire d'explorer les différents effets et je vous suggérerai comme entrée en matière de chercher les forts contrastes avec des ombres très denses dont la surface domine le cadre. Ces ombres créeront ainsi de nouvelles formes et de nouvelles lignes dans votre image en offrant à l'œil une ambiance singulière. En guise d'exploration supplémentaire vous pouvez ensuite vous intéresser aux volumes en concentrant votre attention sur les progressions et les décroissements des ombres.

Sur le plan émotionnel la lumière et l'ombre vont contribuer largement à créer l'atmosphère légère ou lourde, sombre ou lumineuse, joyeuse ou inquiétante de votre image.

3. Les matières et textures.

Le troisième moyen, les matières et les textures vont être données par la direction de la lumière. Et notamment pour les textures rugueuses par une direction latérale rasant la surface que vous photographiez. Dans cette recherche de sensualité de la matière vous pouvez aussi faire briller les surfaces lisses et réfléchissantes qui apporteront un vernis de douceur aux objets de vos images : le reflet du ciel sur une rampe métallique par exemple apportera en plus de la matière exposée, une ligne dont vous pourrez vous servir pour la construction de votre cadre.

En révélant les matières et les textures vous allez apporter des sensations corporelles directes à vos spectateurs. Il faut rechercher ces textures comme un élément important pouvant atteindre les sensations de votre public. En élargissant le cadre, les répétitions de formes créent également des textures lorsque ces formes sont nombreuses sur les surfaces et constituent ainsi un autre moyen d'atteindre l'émotion chez votre auditoire.

4. Le temps et l'instant.

Enfin le quatrième moyen : l'instant rapide et fugitif saisi au vol et figé en une image est le moyen spécifique le plus connu se rapportant à la photographie. Le geste ou l'expression suspendue par une vitesse d'obturation rapide et une anticipation adéquat est un moyen de composition efficace.

Avec cet outil graphique on atteint la surprise et l'on provoque l'intérêt chez le spectateur.

A l'inverse avec de long temps de pose sur des sujets en mouvement on peut créer des flous onctueux qui auront aussi leur charge émotive.

Un autre effet frappant propre à la photographie s'exerce dans un temps plus long lorsque l'image devient un document appartenant à une époque et témoignant de ce qui a été et qui n'existe plus.

Cet aspect là suscite aussi l'émotion chez le spectateur de l'image même si ce facteur de composition s'exerce à plus long terme il n'en n'est pas moins un moyen spécifique que l'on peut envisager pour faire naître une sensation chez l'observateur.

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

Berndt MISSA

www.bmgd.fr/podcasts