

BMGD

Podcasts

Épisode 106

Échapper au cliché

Produire des images est un fait extrêmement banal aujourd'hui avec nos outils communs téléphones ou appareils-photos dédiés.

Cela signifie qu'une photo en soi, présentant une excellente qualité technique ne suffit pas à une réelle satisfaction de créateur.

Il faut aller plus loin: c'est à dire dépasser le simple enregistrement de ce qui se trouve devant l'objectif, si nous voulons aboutir à une image prétendant se distinguer des autres. Je vous propose de préciser aujourd'hui 3 aspects qui vont servir de véhicule au développement d'une expression visuelle personnelle :

1. Construire l'image à l'aide des moyens de composition spécifiques à la photographie.
2. Enrichir sa culture visuelle et nourrir son esprit d'images s'écartant du design courant.
3. Le 3e aspect c'est de Cultiver les idées visuelles qui vont naître de vos explorations.

Pour le premier véhicule : la construction de l'image.

A la base et se combinant avec certains aspects techniques vous allez utiliser les moyens de composition qui vont directement participer à l'impact émotionnel de votre image.

Ces moyens de composition ce sont les choix de l'organisation **des lignes et des formes** dans votre cadre, le **point de vue** que vous adopterez, **les textures** : par exemples douces ou rugueuses, lisses, brillantes, appétissantes, sensuelles, etc ; c'est **l'instant** : mouvement figé ou long passage du temps ; tous les jeux **de netteté et de flous**, de **profondeur de champ** ; les accords de **couleurs** que vous pouvez choisir de placer en avant ; et enfin tout ce qui est de l'ordre de **la lumière et l'ombre**.

Les moyens de composition comme l'instant et la netteté sont typiquement liés à des aspects techniques. La couleur et la texture pour leur part n'en dépendent pas. Donc vous voyez que certains moyens de composition sont liés au médium et d'autres sont partagés avec les autres techniques picturales.

Ces moyens de composition vont accentuer l'impact émotionnel de votre image sur le spectateur.

Si ils sont négligés : l'impact émotionnel de votre image est reléguée au niveau du seul intérêt du sujet lui-même. Ex : le portrait de quelqu'un qui nous est familier nous touchera seulement pour cette simple raison, mais ne sera pas induite objectivement par des moyens esthétiques.

Pour attirer l'attention d'un public plus large et le toucher dans son émotion vous y parviendrez grâce à l'emploi d'au moins un des moyens de composition.

Un seul peut suffire mais plusieurs dans une même image vont l'enrichir.

Parfois vous employez les moyens de composition sans en avoir une conscience bien claire mais c'est alors un impact incontrôlé que vous ne pouvez pas nécessairement reproduire quand vous voulez choisir vous-

même de le faire.

Cette construction de l'image est un grand premier pas mais le chemin n'est pas encore parcouru pour s'émanciper du cliché.

A ce stade vous avez une bonne photo, une belle illustration qui atteint une certaine singularité, mais sans toutefois offrir encore une expression propre.

Le deuxième véhicule : développer une culture visuelle.

Vous allez poursuivre votre itinéraire dans cette quête vers l'expression personnelle en vous servant de ce moyen pour enrichir votre monde de représentation.

Voir de nouvelles images est important car nous sommes tous malgré nous sous influence. Nous subissons comme une sorte de propagande visuelle qui influence notre façon de voir et de représenter le monde : c'est le bain de design ambiant dans lequel nous vivons.

Il est difficile sinon impossible de s'en extraire, mais ce n'est pas cela qui est important à considérer car même cette influence-là pourra être bénéfique pour notre production d'images dès le moment où nous en prendrons conscience.

Elle deviendra un choix délibéré pour lequel nous opterons dans certaines images. Par ailleurs dès que nous saurons puiser volontairement autre part, des nouveautés et des curiosités visuelles qui sauront nous toucher plus personnellement et plus individuellement, nous les incorporerons à nos productions sans plus d'effort particulier et nos créations en seront alimentées.

Autrement dit il s'agit de s'émanciper des images issues de la publicité, de la presse, de Youtube, Instagram, Facebook, etc, pour aller s'intéresser à d'autres images issues du passé par exemple, dans les expositions de peintures, de dessins, de gravures. Mais aussi dans les spectacles de danse, de théâtre, d'Opéra, de concerts de toutes sortes, etc.

Les expositions de photos sont aussi une stimulation qui nous fera sortir de la ligne éditoriale ambiante car on trouve souvent dans ces expositions ce qui n'est pas nécessairement visible ailleurs.

Le troisième véhicule : les idées

La seconde étape nous amène ainsi tout naturellement vers le troisième véhicule qui nous permettra de nous émanciper du cliché visuel évident spontané mais galvaudé : pour aller vers de nouvelles idées de mise en scène et de représentations de vos sujets.

Les idées naissent toutes seules, il faut les laisser vivre, ne pas les forcer. C'est par la nourriture de l'étape 2 (du développement de votre culture visuelle) que vous apporterez à votre esprit l'alimentation nécessaire à la naissance de nouvelles idées visuelles.

Devant chacune des représentations que vous rencontrez, posez-vous souvent la question : comment moi photographe vais-je réutiliser ce que je vois ici et qui me plaît ?

Tout a été photographié. Mais alors pourquoi continuer à produire des images ? C'est inutile et vain ! Peuvent dire certains. Une perte de temps ! Disent les autres.

Hé bien non, pas du tout pour la simple et bonne raison que nous percevons différemment et réinterprétons sans cesse.

Si notre interprétation est absente ou bien identique à celle de tout le monde, je suis d'accord avec vous il n'y a pas lieu de dupliquer ce qui demeurera un cliché. Il vous permettra d'obtenir une certaine satisfaction dans le public d'un cercle restreint de spectateurs, mais il n'ira pas au-delà et l'on comprend pourquoi.

Si en revanche votre ambition est plus large, il est tout à fait possible de proposer au monde une nouvelle interprétation et une représentation du réel qui se basera sur vos propres idées singulières qui elles-mêmes naîtront dans votre esprit nourri des représentations originales que vous lui aurez offertes.

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

Bernard MISSA