

PHOTO ELYSEE LE STUDIO

FR

LE PARCOURS DE L'IMAGE

**OBSERVATION
COMPOSITION
MISE EN SCÈNE – POSE
CADRAGE
EDITING
TIRAGE**

Bienvenue dans Le Studio, un espace interactif et ludique à expérimenter seul-e, entre ami-e-s ou en famille !

Les photographes utilisent le réel comme base pour leur œuvre et font des choix qui visent à communiquer leur goût esthétique, leur projet photographique, les messages qu'ils ou elles souhaitent transmettre. Avant de prendre un cliché, les photographes en choisissent le sujet, la composition, le cadrage. Après avoir été enregistrée sur l'appareil photographique, l'image peut encore être retouchée, recadrée, imprimée dans des formats divers.

Chaque étape du *Parcours de l'image* vous permet de découvrir les astuces qui vous aideront à mieux observer, analyser et faire une photographie.

OBSERVATION

Ella Maillart, *Jour de foire à Weichang, dans l'ancienne province de Jehol, découverte de la lanterne magique*, 1934 © Succession Ella Maillart et Photo Elysée, Lausanne

Tout commence avec le regard. Les photographes étudient ce qui les entoure et remarquent ce qui attire leur attention : un paysage, une personne, un détail, un moment. Avec leur appareil, ils ou elles gardent une trace de cette observation.

À travers l'étude de l'environnement, des situations quotidiennes, des personnes et de leurs attitudes, chaque photographe développe une sensibilité, une approche particulière, qui lui permet de se démarquer des autres. Certain-e-s, attiré-e-s par l'observation de l'humain, préfèrent se concentrer sur la photographie documentaire, la photographie de rue, ou réaliser des portraits. D'autres réalisent plutôt des images où l'être humain n'est pas le sujet principal de la composition : des paysages, des photographies d'architecture, ou encore des natures mortes.

Évidemment, les photographes peuvent aussi explorer plusieurs genres et varier leur production au long de leur carrière.

Et vous ?

Qu'est-ce qui nourrit votre imagination ?

Une fois à la maison :

Observez bien tout ce qui est autour de vous. Il y a tellement de choses à photographier ! Laissez-vous inspirer et capturez :

- Un paysage
- Une scène de rue
- Un portrait
- Une nature morte, c'est-à-dire une composition qui peut avoir comme sujet des fleurs, des objets, de la nourriture, toute chose inanimée. À vous de choisir !

Qu'avez-vous préféré photographier ?

COMPOSITION

Anonyme, *François Olivier et deux femmes*, 1907-1948, © Photo Elysée

La composition est l'organisation de tous les éléments d'une photographie : la disposition des sujets, l'angle de prise de vue choisi, les couleurs ou les motifs dominants. Une composition bien réfléchie guide les spectatrices et les spectateurs dans la lecture d'une image et l'aide à la déchiffrer : où est le sujet principal ? Quel est son message ?

Travailler la composition de ses photographies n'est pas si compliqué : il suffit de suivre quelques astuces techniques !

- 1 Tout d'abord, il faut déterminer votre sujet.
- 2 Ensuite, réfléchissez à la position du sujet.
Quelques pistes :
 - Est-il au premier plan ? Prend-il beaucoup de place sur la photographie ?
 - Est-il au centre de la photographie ?
Ou plutôt sur le côté ?

Voulez-vous le photographier à la verticale ou à l'horizontale ?

Une fois à la maison :

Jouez avec les échelles et la perspective !

Demandez à une personne de votre entourage de poser pour vous, puis ajoutez un objet devant l'objectif de l'appareil photographique.

Pour harmoniser le fond, la personne que vous photographiez et l'objet choisi, il faudra bien positionner votre appareil, peut-être demander au sujet de bouger, ou changer l'objet si sa forme ou ses couleurs ne conviennent pas à votre composition.

MISE EN SCÈNE – POSE

Davina Feinberg, *Pink Backdrop, Study #10*, 2005 © Davina Feinberg

Une photographie est mise en scène quand les photographes choisissent la pose des personnages et la disposition de tous les objets et décors qu'ils ou elles veulent y voir apparaître. Lorsque nous prenons la pose, nous contrôlons nos gestes et notre attitude pour être prêts à être photographié-e-s.

Dans un studio photographique, nous pouvons trouver tout ce qui est nécessaire pour réaliser un portrait : des trépieds, des flashes, des diffuseurs de lumière. De plus, dans un studio, nous avons souvent à disposition un fond, des décors, des costumes, afin de choisir l'ambiance de notre photographie et nous préparer à briller devant l'appareil !

Une fois à la maison :

Réalisez le portrait d'une personne de votre entourage. Choisissez le fond de votre photographie : préférez-vous un fond monochrome, par exemple un mur blanc, ou voulez-vous que votre sujet soit entouré d'éléments décoratifs ? Si vous avez plusieurs sujets, voulez-vous les disposer tous sur le même plan ou sur des plans différents ? Proposez des déguisements et/ou des accessoires à votre modèle, ajoutez les décors souhaités pour compléter votre mise en scène.

N'oubliez pas que lorsque vous réalisez un portrait, la façon dont la lumière éclaire le visage va influencer la manière dont on le perçoit.

- Pensez à l'effet souhaité. Par exemple : la lumière éclaire-t-elle le visage totalement ou seulement en partie ?
- Combien de sources de lumière devez-vous utiliser pour obtenir l'effet désiré ? Avez-vous besoin de plusieurs sources de lumière ?
- La lumière vient-elle d'en haut, d'en bas, de côté, de derrière ! Positionnez vos sources de lumière selon votre souhait.

CADRAGE

Suzi Pilet, *Fleurs de Champ*, © Fonds Suzi Pilet, ADSP / Photo Elysée, Lausanne

Le cadrage délimite ce qui apparaît dans la photographie et ce qui est hors-champ. Selon le cadrage choisi, les photographes obtiennent des effets différents. Cela dépend de l'orientation de l'appareil photographique, horizontale ou verticale, et du choix du type de cadrage, du plus serré au plus large.

Le choix d'un cadrage horizontal et large permet de montrer les alentours du sujet, et de l'insérer dans un contexte plus vaste. Un cadrage vertical permet notamment de photographier des sujets développés en hauteur. Le cadrage carré nous oriente vers le centre de l'image. Un cadrage très serré sur le sujet, par exemple un portrait en gros plan, accentue un sentiment d'intimité.

Regarder une photographie, c'est aussi se demander ce qui se trouve hors-champ, c'est-à-dire en dehors de la photographie, et donc ce que le photographe a voulu ou n'a pas voulu montrer. C'est une question essentielle qui peut vous aider dans l'analyse d'une image. Tout ce qui est montré sur une photographie est le résultat du choix que le photographe a fait. En expérimentant le cadrage, vous pouvez obtenir des effets surprenants !

Une fois à la maison :

Pour travailler vos cadrages, changez de perspective !

Laissez une partie du sujet en dehors du cadrage de votre photo : quel effet avez-vous obtenu ?

- Photographiez un objet. Maintenant, photographiez le même objet en gros plan. Quel détail voulez-vous mettre en valeur ?
- Allongez-vous sur le sol, et photographiez le même objet dans cette position. Cela change votre photo, n'est-ce pas ? Ce cadrage s'appelle une contre-plongée. Cela peut servir à magnifier votre sujet.

EDITING

Philippe Herbert, *Suites Moldaves*, 2011 © Philippe Herbert

L'editing est l'acte de choisir parmi les nombreuses photographies prises. Les photographes sélectionnent les images qui correspondent le mieux à leur projet et au message à transmettre.

Ils ou elles peuvent organiser une série photographique, une succession de plusieurs images qui forment un tout cohérent. Pour faire un tri de vos photographies, pensez au résultat que vous voulez obtenir avec votre sélection. Que voulez-vous communiquer avec vos photographies ? De combien d'images avez-vous besoin pour le faire ?

Une fois à la maison :

Réalisez une série photographique au choix :

- 1 Focus sur la technique : choisissez un sujet bien éclairé par la lumière naturelle. Tout au long de la journée, prenez des photographies qui soulignent les changements de la lumière selon la position du soleil : une photographie prise à midi est très différente d'une autre prise au coucher du soleil ! Au moment de l'editing, gardez les photographies qui montrent au mieux ces changements de lumière.
- 2 Focus sur le *storytelling* : réalisez un reportage photographique sur la vie quotidienne d'une personne de votre choix. Quelles photographies illustrent le mieux sa vie ? Quels moments de sa journée voulez-vous mettre en valeur ? Regardez les photographies que vous avez prises et sélectionnez celles qui sont le plus pertinentes pour votre reportage.

TIRAGE

Agnès Geoffray, *Intervalle*, 2018 © Agnès Geoffray

Le tirage photographique est l'action qui permet de réaliser une épreuve sur papier à partir d'une image enregistrée sur un support donné.

Ce support peut être une pellicule (photographie analogique) ou un capteur numérique (photographie numérique). Si l'image est enregistrée sur un capteur numérique, nous parlons d'impression photographique. À ce stade, les photographes ont encore beaucoup de liberté sur leur création : le tirage ou l'impression peuvent être effectués avec des techniques différentes, qui ont des conséquences sur le résultat final. Notamment, les dimensions du format choisi peuvent varier de quelques centimètres à plusieurs mètres.

Une fois à la maison :

Cela ne nous arrive plus très souvent d'imprimer des photographies sur papier. Pourtant, c'est une bonne façon de les conserver et de donner de l'élan à notre créativité. Sélectionnez trois photographies avec trois sujets différents, imprimez-les, et réalisez un collage.

Pour aller plus loin : conserver vos photographies numériques.

Les *flashcards* qui conservent les images prises avec nos appareils et nos smartphones ne sont pas conçues pour conserver des données et pour classer les photographies de manière efficace.

C'est pourquoi, c'est une bonne pratique d'appliquer ce simple processus :

- 1 Copier les images prises vers un répertoire de stockage nommé explicitement de manière à identifier le sujet des images.
- 2 Idéalement, prendre quelques minutes pour supprimer les images ratées, les doublons, etc. Les effacer évite de dépenser de l'énergie inutilement.
- 3 Renommer les fichiers permet de faciliter leur utilisation. Se limiter à un schéma simple incluant :
 - date format YYYYMMDD
 - mot-clé qui décrit de quoi il s'agit
 - compteur sur 3 chiffres

Exemple
20211027_InaugurationMusée_001.jpg

Le *Parcours de l'image* nous montre les nombreux éléments que nous pouvons prendre en compte lorsque l'on crée une image. Expérimenter avec ces paramètres nous permet de nous amuser avec les infinies possibilités que la photographie nous offre. Exprimez toute votre créativité !

COLOPHON

Conception et réalisation
Département des Publics et
de la médiation culturelle –
Photo Elysée
Sophie Ferloni
Stéphanie Jacot-Descombes
Chloé Andrieu
Aneffel Kadik
Rachele Riani

Scénographie
Studio Adrien Gardère

Multimédia
OnSitu

Graphisme
Gavillet & Cie

Impression fond de studio
Makro Art AG

Impression guides
Genoud Arts graphiques

Photo Elysée, musée cantonal
pour la photographie, est un
musée de l'État de Vaud géré
par la Fondation Plateforme 10.

Partenaire global

Avec le soutien de

Partenaire principal –
construction Photo Elysée

