

Inspirations photographiques

(Tou.te.s photogéniques)

By Jean-Luc Bouland

Inspirations photographiques

бу

Jean-Luc Bouland

Journaliste

photographe

A/Un peu d'histoire (depuis 1839)

B/ Tou.te.s photogéniques

C/ 1989/2019 : 30 ans d'impro, ou presque!

D/ Réflexions

A noter...

"La photographie n'a pas changé depuis ses origines, excepté dans ses aspects techniques qui pour moi ne sont pas importants.

Henri Cartier-Bresson / Photoportraits, 1985

Avec la participation photographique de:

Angélique - Audrey Aya - Bryan - Céline Christelle - Cindy - Djibril Estelle A - Estelle B - Elisa Eva - Flavie - Freddy Grazziella - Johanna - Julie Louanne - Marianna - Mary Melissa - Nelly - Sarah Solène - Sophie, Teddy Véronika - Violène Virginie A et Virginie B.

A/ Depuis 1839

« La peinture est morte à dater de ce jour »,

déclarait le 10 août 1839 le peintre Paul Delaroche, après la présentation officielle du procédé photographique à l'académie des sciences.

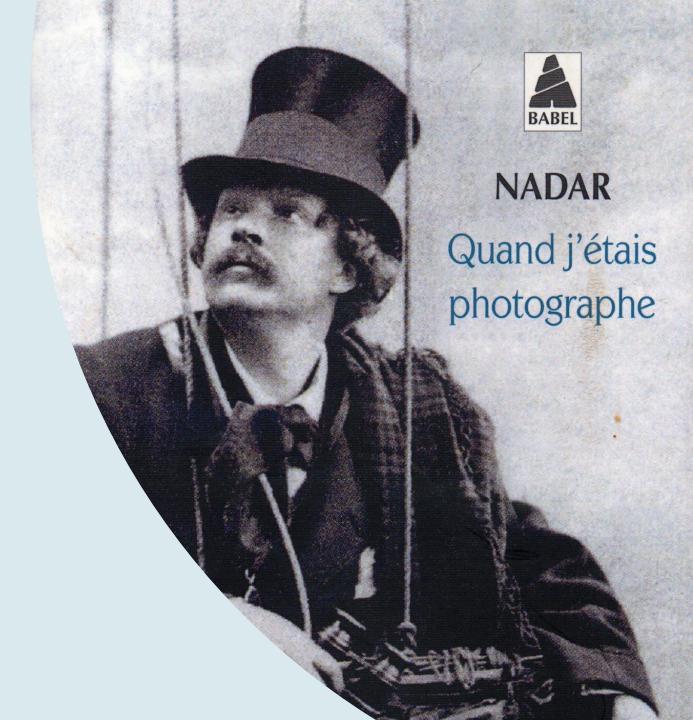
180 ans après, la peinture et les arts plastiques ont beaucoup progressé, comme les techniques photographiques.

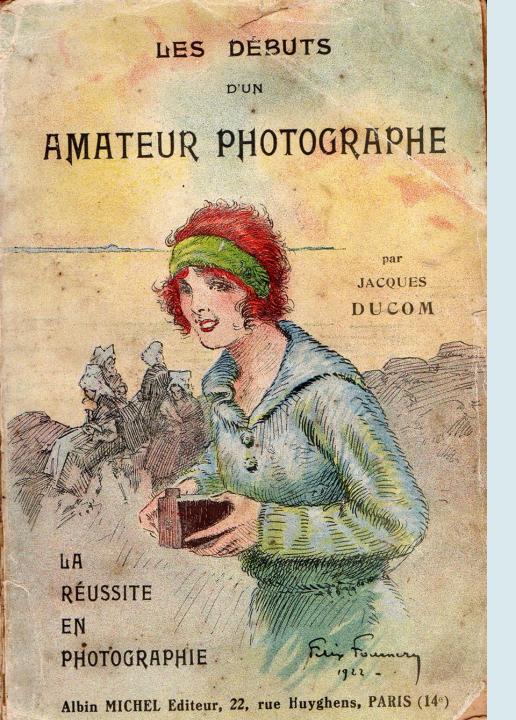
Mais les principes restent les mêmes, notamment pour les portraits.

A1/Nadar (1900) «Quand j'étais photographe »

« Si bonne est l'opinion de chacun sur ses mérites physiques que la première impression de tout modèle devant les épreuves de son portrait est presque inévitablement désappointement et recul ».

« (il va sans dire que nous ne parlons ici que d'épreuves parfaites)».

A2/ Jacques Ducom (1894) « Les débuts d'un amateur photographe »

Pour faire un bon portrait,

les deux qualités principales mises en œuvre par l'opérateur doivent toujours être les mêmes :

a) C'est d'abord d'étudier son modèle...

...de déterminer le plus vite possible sa personnalité intellectuelle, au moins dans ses généralités, par son aspect extérieur, ses manières d'être, de regarder. Généralement, le modèle a une manière à lui de se tenir, de s'accouder ; il faut modifier ces attitudes à son avantage, mais sans détruire cependant sa personnalité.

Fig. 35. — Appareil américain, adopté par M. Liébert, pour la photograph

b/ Si on le peut, prendre 3, 6, 8 clichés et plus...

...sans pour cela trop fatiguer le modèle.

Si on fait beaucoup de clichés, surement on trouvera dans le nombre d'expressions, des attitudes qui plairont davantage; on trouvera même souvent celle qui donnera toute satisfaction au patient, parce qu'elle l'embellira...

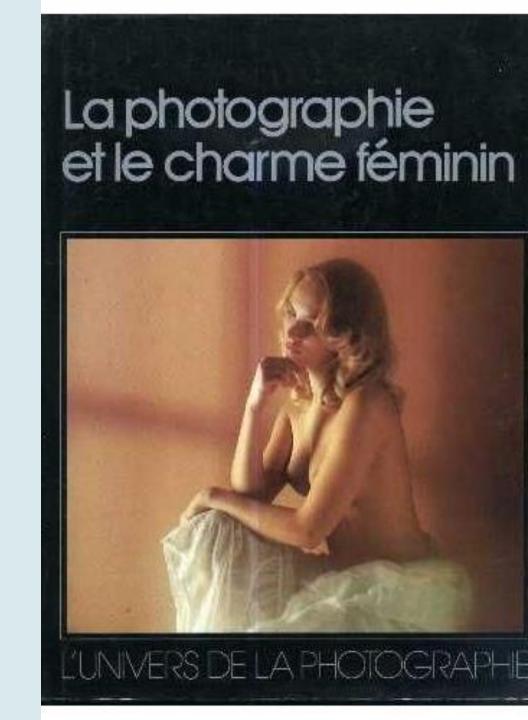
On doit donner le temps au modèle de redevenir naturel, de ne plus être impressionné, influencé par une action qu'il n'a pas coutume d'exécuter, qui le change, qui l'inquiète!

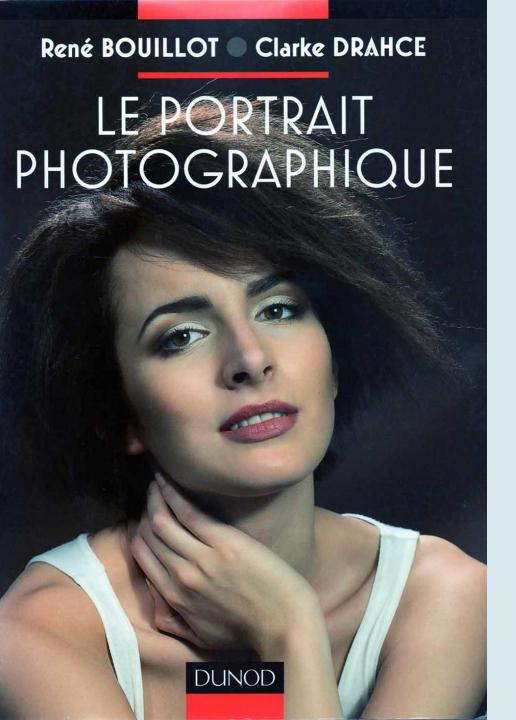
Il faut savoir entrer en communion sympathique avec son modèle, lui inspirer confiance, tout comme le dentiste ou le médecin».

A3 - La photographie et le charme féminin (1984)

"Un photographe et un modèle peuvent travailler ensemble sans pour autant être amis.

Toutefois, une certaine relation doit s'établir entre-eux pour que le modèle respecte la compétence et l'intégrité du photographe (...)."

A4 -Le portrait photographique (2011)

« Lorsqu'elle fut inventée, la première victoire de la photographie est d'avoir su reproduire le visage humain.(...).

Qu'on le veuille ou non, la fidélité, la vérité, la ressemblance, c'est l'affaire de la photographie ou plus exactement des photographes de talent (...)

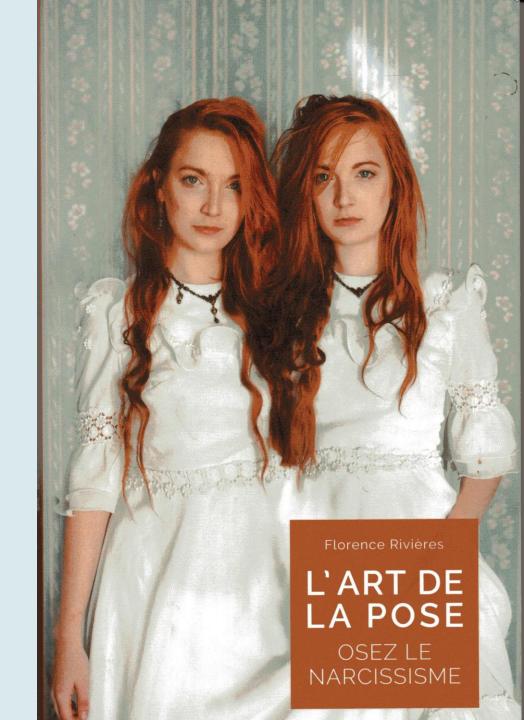
Ce que nous voulons dire dès maintenant, c'est qu'il n'existe pas de visage, fut-il le moins avantagé (selon les canons de la beauté classique) qui ne puisse s'embellir de l'expression la plus touchante, du regard le plus profond. Aussi, lorsqu'un portrait n'est pas réussi, la faute ne peut-elle en incomber qu'au photographe, lequel n'a pas su saisir la vérité profonde, la ressemblance intérieure de son modèle ».

A5/ Florence Rívière (2018) L'Art de la pose, osez le narcissisme

« Quand on se penche sur les raisons qui poussent une personne à devenir modèle, et cela indépendamment du sexe de celle-ci, on se rend compte qu'à plus de 60%,

c'est une volonté de se sentir beau.belle, mis.e en valeur, plus en confiance avec son corps, qui amène à la démarche de la pose.

Assez peu de modèles photo sont des gens ayant, à la base, une très haute opinion de leur physique ; beaucoup, complexent sur divers aspects de leur apparence, un peu, finalement, comme le reste de la population dans sa globalité ».

« Les canons photogéniques et les canons de beauté de la vraie vie ne sont pas forcément les mêmes »

Justine Marillonnet, spécialiste des images de mode

B1/Comment définir la Photogénie?

Demandez à un photographe ce qu'il entend par photogénie,

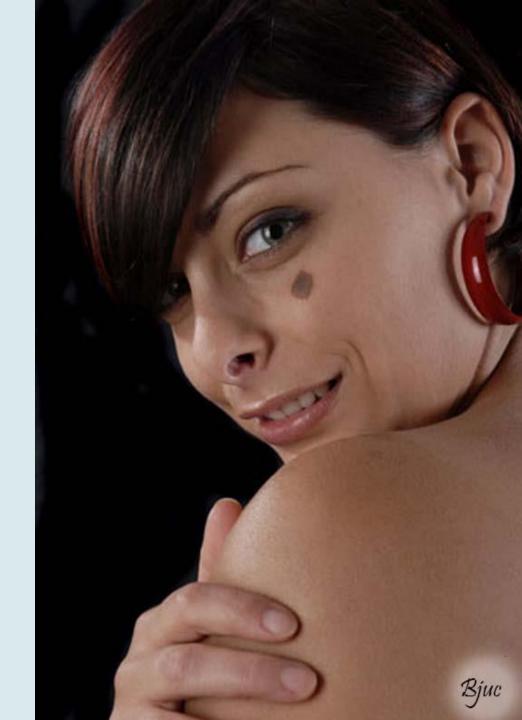
il vous répondra ossature du visage, ombre portée, grain de peau, capacité à accrocher la lumière.

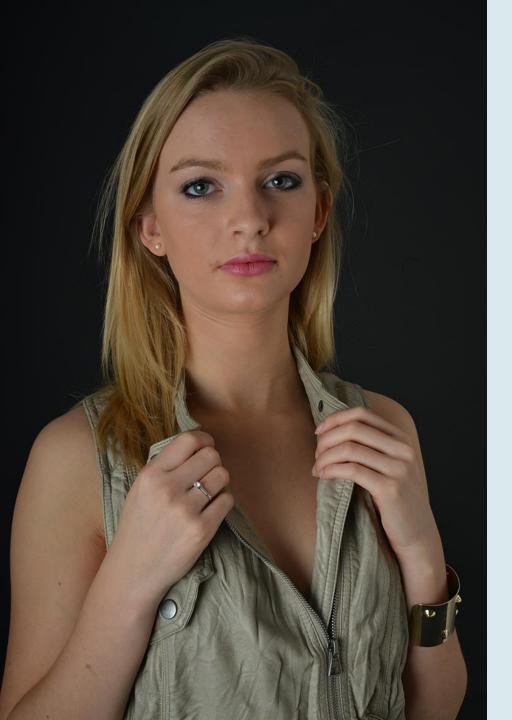
Posez la question à un psychanalyste, il analysera :

« Une bonne harmonie avec soi-même, quelque chose de très spontané qui n'a rien à voir avec la beauté. »

Interrogez vos proches et vous-même,

et vous obtiendrez une réponse plus simple : « Etre beau en photo. »

B2/ La photogénie échappe à la définition, car...

si chacun « voit » ce que c'est, personne ne sait à quoi elle correspond.

- A des qualités naturelles du visage ?
- A celles de l'image?
- A un savoir-faire du modèle, du photographe ?
- Ou encore à une bonne estime de soi ?

En tout cas, une chose est sûre : nous pouvons tous être photogéniques... en y travaillant un peu.

(Psychologie – 2011)

B3/Pour faire une bonne photo?

- 1/ Etre en empathie avec la personne photographiée
- 2/ Se mettre à sa hauteur
- 3/ Soigner le cadrage
- 4/ Adapter la mise en lumière

Déclarer « ne pas être photogénique » est souvent une façon de dire « je ne m'aime pas en photo ».

Pourquoi?

- On ne correspond pas aux critères de la mode ?
- On se focalise sur un détail qui nous persuade que l'on n'est pas « parfait » ?
- On a rarement été photographié « pour soi » ?

C/1989/2019: 30 ans d'impro, ou presque

- 1/ La logique de l'impro
- 2/ Exercices de styles
- 3/ Au bonheur des muses

C1/a - La logique de l'impro

On donne un thème au modèle (ou pas),

On compte sur l'aide de son assistante,

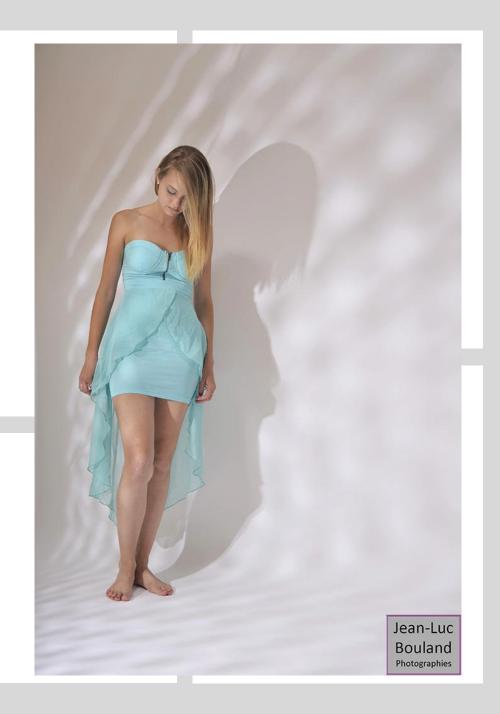
Et on fait évoluer l'idée au fil de la séance,

en adaptant les éclairages pour obtenir la meilleure ambiance possible.

C1/b - Tout se permettre

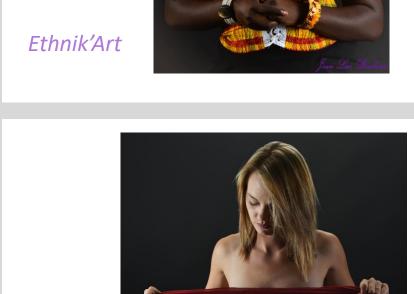
- En séance d'impro, même sur un thème, on part du principe que l'on fait ce que l'on veut, sans se mettre d'autres limites que ce que l'on ne veut pas faire.
- Le tri des images se fera ensuite.
- Quand la séance est trop préparée,
 on perd souvent la spontanéité, la créativité,
 l'occasion de faire des images inédites.
- Pierrot et Colombine : un exemple caricatural !
- Deux jours pour preparer un décor, un scénario bien défini, et une séance ratée à cause d'une phrase de trop dans le briefing des modèles!
- Echaudé par une remarque idiote d'une visiteuse lors d'une expo, due à une erreur d'interprétation sur la photo "couleur", j'avais demandé à Grazziella et Marianna d'éviter les attitudes ambigües.
- Résultat : elles ont été bloquées pendant toute la séance, et peu d'images furent exploitables !

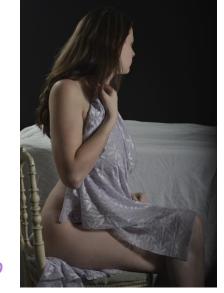
C2/Exercíces de styles

Toujours de l'improvisation, mais sur un thème ou dans un décor bien défini.

Pin-up

Drapé

Rétro

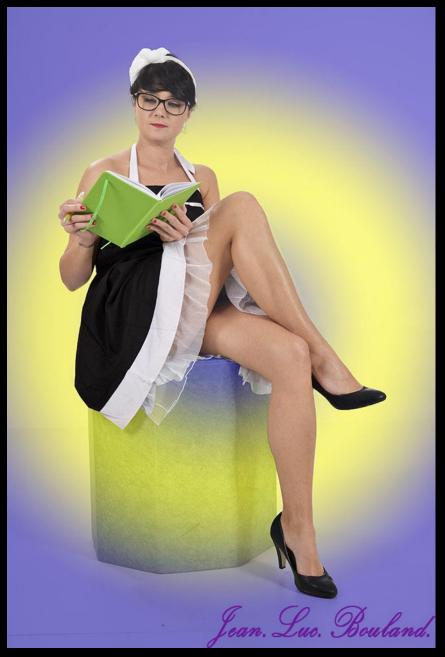

C2/a Ethníck'Art

- Une logique définie,
- un choix d'éclairage précis,
- mais toujours de l'improvisation
- pour le casting, les tenues, les accessoires...
 et les personnes représentées!

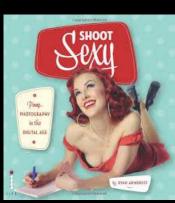

C2/6 - Pín-up d'un jour!

2012 - Shoot Sexy (Pin-up)

« Ce que nous faisons n'est pas sorcier, mais a une grande importance pour nos clientes. Elles nous écrivent souvent après la séance pour nous remercier de l'expérience. Et c'est toujours un plaisir quand leurs maris nous remercient également. Même si les photos sont destinées à une personne de leur cœur, les clientes sont également très fières du résultat car cela flatte leur égo ».

Et toujours de l'impro, seul le thème étant défini à l'avance

C2/c - un simple tissu vous habille

Le modèle choisi son tissu, selon la taille, la couleur, la transparence, et évolue avec devant l'objectif. Improvisation totale.

C2/d - A la manière de...

1997 - l'Art du nu au XIXe siècle

« Dans le face-à-face du peintre et du corps, dans le passage des corps quotidien au corps transcrit et transposé dans l'œuvre d'art, la photographie allait-elle changer le processus idéalisant de l'art occidental ? C'est ce que crurent ou firent semblant de croire la plupart des contemporains de l'invention, comme si l'image déposée sur la plaque avait un pouvoir magique. »

Et si on s'inspirait des peintres du XIXe siècle?

Là, le décor est créé, mais ensuite, on improvise les poses, au choix du modèle ou du photographe.

C3/ Au bonheur des muses

30 ans de créations en studio, et de belles rencontres avec nombre de personnes.

Et surtout,

4 muses qui pendant de nombreuses années, juste pour le plaisir,

ont débordé d'inventivité.

Merci à Isabelle, Grazziella, Audrey et Violène.

Isabelle

Grazziella

Violène

Audrey

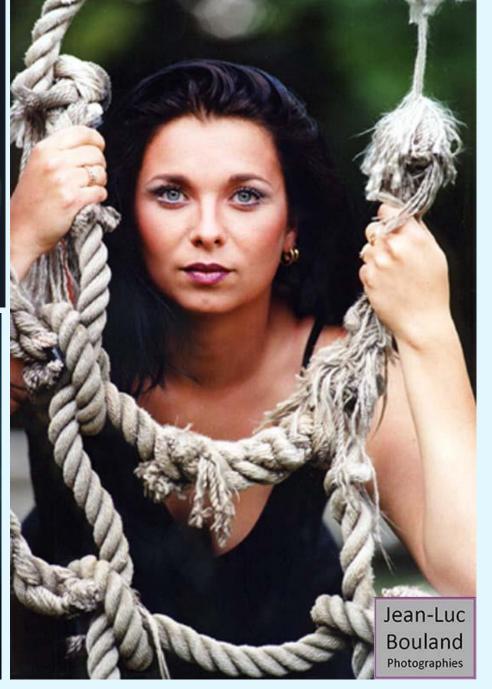
Isabelle

Mon premier modèle, en 1990. Elle posera jusqu'en 2000. Et elle est revenue en 2018 pour le projet Ethnick'Art, avec sa fille Louane!

Venue comme modèle pour Acapi à 21 ans, Grazziella posera plusieurs fois, parfois avec sa sœur Marianna.

Elle seront les stars de mon expo « Drapés laines » en 2001, à la Maison de la musique et de la danse de Saint Jean de la Ruelle

Víolène

Venue comme modèle pour Acapi à moins de 18 ans, Violène posera pour moi pendant plus de 10 ans.

Sa plus récente séance fut pour faire la Pin-Up.

Audrey

Venue comme modèle pour Acapi à moins de 18 ans (elle aussi!), Audrey posera pour moi pendant plus de 10 ans.

Sa dernière séance se fit à son domicile, une photo dans chaque pièce de l'appartement, y compris dans la baignoire et dans les w,c!

D/ Réflexions

Photographier "à l'impro",

- c'est réaliser une oeuvre à deux, ou à plusieurs quand il y a une assistante, une maquilleuse, etc.
- La personne évoluant devant l'objectif ne fait pas que "poser", elle vit, elle joue un rôle, en se mettant dans une situation inhabituelle.
- Une situation qui peut la libérer de certaines appréhensions, lui redonner confiance en elle.
- Lui renvoyer une image d'elle-même qu'elle ne soupçonnait peut-être pas.
- Miroir, mon beau miroir...

Pierrick BOURGAULT
Illustrations de Christine LESUEUR

PHOTOGRAPHIONS MOINS POUR VIVRE MIEUX!

DUNOD

D1/Pierrick Bourgault (2018) "No photo"

« En un siècle, le rapport à l'image de soi a muté.

La première diffusion de masse fut réalisée durant la guerre de 14/18, avec des régiments en uniforme en marron foncé (sépia), certains pour la première fois de leur de vie.

Une singulière expérience : ils identifiaient les copains, mais pas eux même, peu habitués aux miroirs et encore moins à se voir comme un autre sur une feuille de papier.

Le voisin, le copain, était l'intermédiaire nécessaire pour se reconnaitre dans le groupe ».

Aujourd'hui, 90% des photographies réalisées dans le monde le sont avec des tablettes ou des smartphones ».