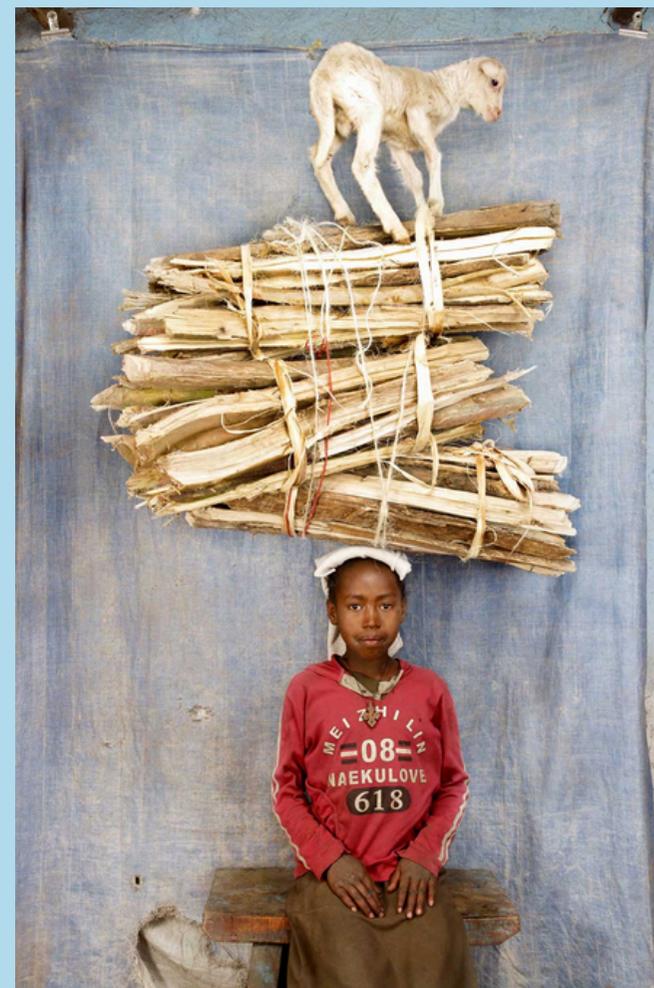

Les petits guides pratiques de la Maison des Arts !

Analyser une photographie

Sommaire

I. Généralités sur la photographie	3.
A. La photographie, c'est quoi ?	4.
B. L'histoire de la photographie	5.
C. La photographie argentique	6.
D. La photographie numérique	8.
II. Analyse d'une photographie	9.
A. Les informations générales sur la photographie	10.
B. L'aspect général de la photographie	11.
C. La colorimétrie de la photographie	12.
D. Les effets produits par la photographie	13.
E. La remise en contexte de la photographie	14.
À toi de jouer !	15.
III. Lexique	17.
A. Le matériel photographique	18.
B. La prise de vue	18.
C. Le traitement photographique	18.

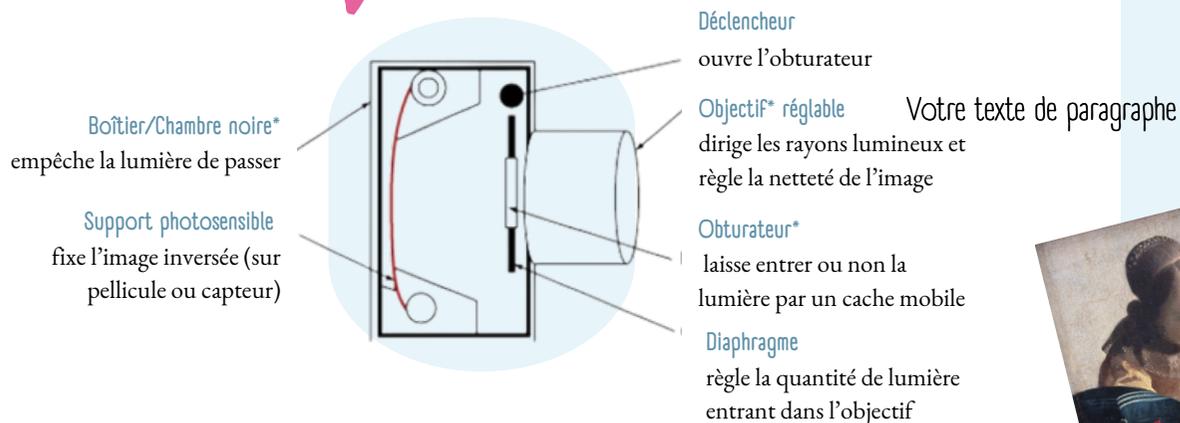
I.

Généralités sur la photographie

A. La photographie, c'est quoi ?

Définition

Technique pour enregistrer sur un support une image fixe de la réalité en captant la lumière ambiante.

Dès l'Antiquité, les hommes photographiaient déjà le monde !

Dans l'Antiquité, les Hommes constatent que si l'on perce un petit trou dans une boîte fermée appelée **chambre noire***, la lumière reflétée par un objet placé en dehors de la boîte traverse le trou et fait apparaître une image inversée et renversée de l'objet sur le fond blanc de la boîte !

Carte postale, 1830

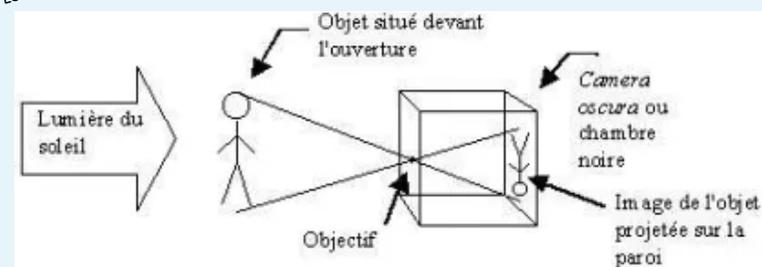
Vermeer, La dentellière, 1670, Louvre, Paris

Dès le XVIe siècle, des artistes comme Léonard de Vinci, Canaletto ou Johannes Vermeer utilisent la chambre noire pour avoir une image précise de la composition qu'ils veulent peindre.

Appareil photo et œil humain, même technique !

Le mécanisme de l'appareil photo s'inspire de l'œil humain :

- La **cornée** de l'œil, qui dirige les rayons lumineux, est remplacée par l'**objectif**
- L'**iris**, qui module la luminosité, est remplacé par le **diaphragme**
- La **rétine**, qui transforme la lumière en image inversée, est remplacée par le **support photosensible** (pellicule, film, capteur).

*Les mots avec astérisques sont définis dans le lexique p. 17-18

B. L'Histoire de la photo en 12 dates clés

1826

Invention de l'héliogravure par Nicéphore Niépce : 1ère image permanente

1839

Invention du daguerréotype par Louis Daguerre : photographies nettes mais uniques et fragiles

1840

Invention du calotype par William-Henry-Fox Talbot : image reproductible à partir d'un négatif*

1871

Invention du procédé gélatino-argentique par Richard Leach Maddox : photographies instantanées

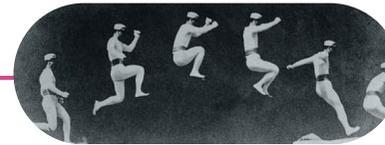
1893

Premiers essais d'un flash à partir de poudre de magnésium combustible

1888

Commercialisation du 1er appareil photographique Kodak : naissance de la photographie amateur

1882

Invention de la chronophotographie par Étienne-Jules Marey : mouvements décomposés

1872

Photographies de cheval au galop d'Eadweard Muybridge

1933

Invention du Rolleiflex par Franke et Heidecke : essor de photographies carrées prises par les artistes

1936

Invention du 1er film couleur de haute qualité

1975

Invention du 1er appareil photo numérique Kodak par Steven Sasson

Années 2010

Invention de la photographie par robots, drones et téléphones : tout devient photographiable

C. La photographie argentique

1. Généralités

Définition

Première technique de photographie inventée par Nicéphore Niépce dans les années 1820

Portrait de Nicéphore Niépce, réalisé par Léonard Berger, héliogravure

Photographie obtenue par processus photochimique (réaction chimique à la lumière) après développement

Le petit +
qualité de la photo

Le petit -
complexité du procédé

Préparation du support

- On recouvre le support de la photo d'éléments chimiques photosensibles (sensibles à la lumière)
- On place le support dans une chambre noire*

Support photographique après exposition à la lumière

Développement* de la photo

- On trempe le support dans des substances chimiques
 - Le révélateur : révèle l'image
 - Le fixateur : fixe l'image
- Selon les techniques, l'image apparaît
 - En positif* : ombres et lumières bien placées
 - En négatif* : ombres et lumières inversées

Image en négatif* / Image en positif*

Cristaux de bromure d'argent pour préparer les supports photographiques

Exposition* à la lumière

- On expose le support photosensible à la lumière (le temps d'exposition varie selon les techniques)
- Les ombres et lumières s'enregistrent progressivement sur le support, mais l'image reste invisible à l'œil nu

Chambre de développement photographique

Tirage* de la photo

- On transpose le négatif* en positif*
 - On trempe un nouveau support dans des sels chimiques
 - On le place sous le négatif* et on expose le tout à la lumière
 - L'image apparaît en positif*
- On fixe l'image sur le support avec un fixateur

2. Les principales techniques argentiques

Daguerréotype

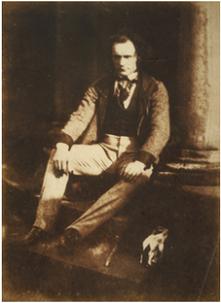
Invention : 1839 par Louis Daguerre

Support : plaque de cuivre recouverte d'une couche d'argent et d'iode photosensible

Temps d'exposition : 20 à 30min

Développement : en positif par vapeurs de mercure

Calotype

Invention : 1840 par William Talbot

Support : papier glacé recouvert de gallo-nitrate d'argent

Temps d'exposition : quelques secondes

Développement : en négatif par trempage dans un bain de gallo-nitrate d'argent et d'hyposulfite de soude

Tirage du positif : papier trempé dans des sels de cuisines et du nitrate d'argent et image fixée avec de l'hyposulfite de soude

Épreuve gélatino-argentique

Invention : 1871 par Richard Maddox

Support d'exposition : papier recouvert d'une gélatine d'halogénures d'argent

Temps d'exposition : très bref, instantané

Développement : en négatif après 3 bains (révélateur, bain d'arrêt, fixateur)

Tirage en positif : sur papier photo placés sous lumière rouge contre le négatif

Des photos argentiques prises sans appareil !

En plaçant des objets sur une surface photosensible (papier photo, film, etc.) exposée quelques minutes à la lumière, on peut obtenir des images photographiques sans appareil photo !

Photogramme

Invention : vers 1840 par William Talbot

Noir/blanc : exposition/non exposition à la lumière

Image nette/diffuse : objet proche/éloigné du film

Utilisé par : Man Ray, Pablo Picasso, László Moholy-Nagy, Christian Schad, etc.

Cyanotype

Invention : 1842 par John Herschel

Bleu/blanc : exposition/non exposition à la lumière

Procédé : support recouvert de ferricyanure de potassium et de citrate d'ammonium ferrique

Utilisé par : Anna Atkins, Aline Héau, Paddywagon, Gabrielle de Lassus Saint-Geniès, Agnès Clairand, etc.

La course à la photo !

Dans les années 1830, l'anglais William Talbot et le français Louis Daguerre souhaitent chacun être le premier à perfectionner l'invention de Nicéphore Niepce. Si les brevets des daguerréotypes et calotypes sont respectivement déposés en 1839 et 1840, la France et l'Angleterre se disputent encore aujourd'hui le titre de la 1ère technique photographique aboutie !

C. La photographie numérique

Définition

Technique de photographie mise au point par l'ingénieur Steven Sasson pour l'entreprise Kodak en 1975

Steven Sasson et le premier appareil photo numérique

Photographie obtenue sans développement ni processus photochimique mais par l'utilisation d'un capteur photographique* comme surface photosensible

Le petit +

facilité d'utilisation, stockage et impression

Le petit -

perte de qualité, retouches nécessaires

1

Une prise de vue rapide

La photographie numérique ne demande ni préparation du support ni développement* de photo. Après avoir choisi le sujet et effectué les réglages, il ne reste qu'à appuyer sur le bouton !

Tom Leighton, série "Kynance III", photographie retouchée par manipulation de couleurs

2

Des retouches illimitées

Les photos peuvent être retouchées sans dépenses excessives et de manière illimitée. Avec divers logiciels, cadrage, couleurs, luminosité et netteté de la photographie deviennent ajustables.

3

Un stockage numérisé

Des milliers de photographies peuvent être stockées dans l'appareil ou sur une carte mémoire pour être extraites sur ordinateur ou clé USB.

4

Un tirage simple

Plus besoin de développer la pellicule* ! Les photographies peuvent être directement transposées d'un fichier numérique à un tirage* papier via une imprimante. On peut donc réaliser plusieurs tirages* directement chez soi.

X

✓

5

Des photos pour tout le monde !

Aujourd'hui, la photographie s'est complètement démocratisée : elle est devenue un incontournable de notre vie quotidienne. Avec le perfectionnement des smartphones, l'appareil photo cède la place aux portables.

II.

Commenter une
photographie

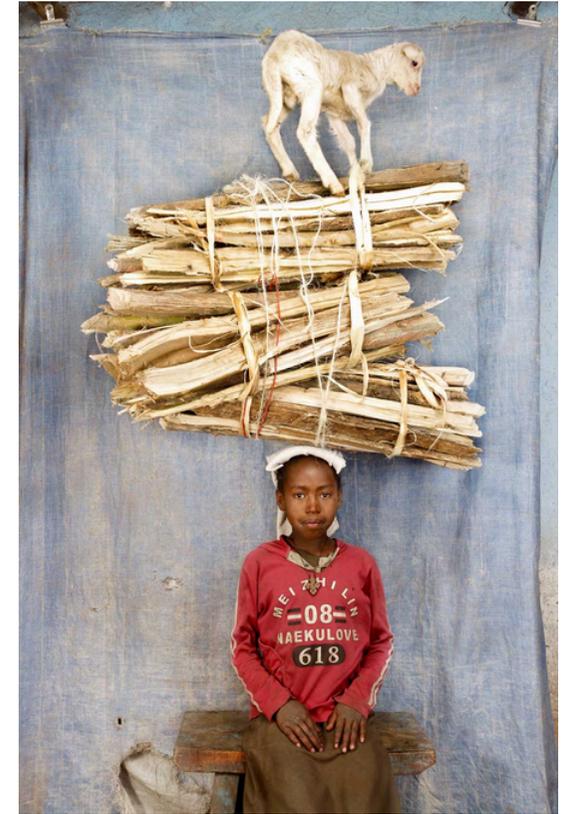
A. Les informations générales sur l'œuvre

1. Donner le cartel de l'œuvre

Il se compose au minimum des informations suivantes

- Identité de l'artiste, suivie éventuellement par les dates et lieux de naissance et de mort
- Titre de l'œuvre (en italique en écriture informatique ; souligné en écriture manuscrite)
- Titre de la série à laquelle l'œuvre appartient s'il y en a une (entre guillemets)
- Date de réalisation la plus précise possible
- Technique(s) et/ou matériau(x)
- Dimensions en centimètres, ou en mètres (grands formats), sous la forme "Hauteur x Largeur (x Profondeur)"
- Localisation de l'œuvre : "Collection particulière" ou "Ville, Nom du lieu de conservation, "Numéro d'inventaire" s'il existe ou "localisation inconnue"

Floriane de Lassée (née en 1977), *Aru, Éthiopie, janvier 2012*, série "How much can you carry ?", 2012, photographie numérique sur bois, format variable, collection privée

2. Décrire l'œuvre de manière très générale

Déterminer le genre de la photographie

- Figuratif / Abstrait
- Portrait / Paysage / Nature morte / Peinture animalière / Scène de genre / Sujet mythologique, religieux ou historique / Autre

Regarder les aspects techniques de l'œuvre

- La /Les technique(s) photographique(s)
 - La nature du support
 - Le format
 - Carré / Rectangulaire / Tondo (rond)
 - Vertical / Horizontal
 - Les dimensions : Petit / Moyen / Grand / Monumental
- > Décrire simplement ce qu'on a sous les yeux, sans entrer dans le détail

L'œuvre est une photographie **figurative** tirée sur un **support de bois d'épicéa**, de dimensions **variables** selon le tirage. C'est le **portrait vertical** d'une **enfant** portant des **fagots de bois** et un **cheveau** devant une **toile de tissu**.

B. L'aspect général de la photo

1. Analyser la composition* de l'œuvre

Désigne la manière dont les différents éléments s'organisent dans la photographie

- Profondeur de champ* : Premier / Deuxième / Troisième plan ou Avant-plan / Arrière-plan
- Équilibre des masses dans l'œuvre
- Perspective : repérer les différences de taille entre les éléments du premier et des autres plans
- Lignes et point de fuite
- Lignes dominantes de la composition
 - Verticales/Horizontales : stabilité
 - Obliques/Courbes : profondeur, instabilité, dynamisme
- Lignes créés par les jeux de regards

Au **premier plan**, une **enfant** est vêtue d'une robe brune et d'un sweat rose imprimé. Elle porte un collier en bois en forme de croix autour du cou. Elle est **assise** sur un petit banc en bois, le dos droit, les mains posées sur les cuisses, et nous **regarde**. Elle porte **au-dessus de sa tête**, sur un tissu blanc replié, une énorme **pile de fagots de bois surmontée d'un chevreau blanc** et placée au centre de la composition. À l'**arrière-plan**, un **tissu bleu**, accroché au mur par deux pinces, pend derrière la fillette et son fardeau. L'enfant, l'amas de bois et le chevreau créent une **ligne verticale**, mise en valeur par la **simplicité** du **fond de couleur unie**.

2. Analyser le cadrage et l'angle de vue de l'œuvre

La distance focale*

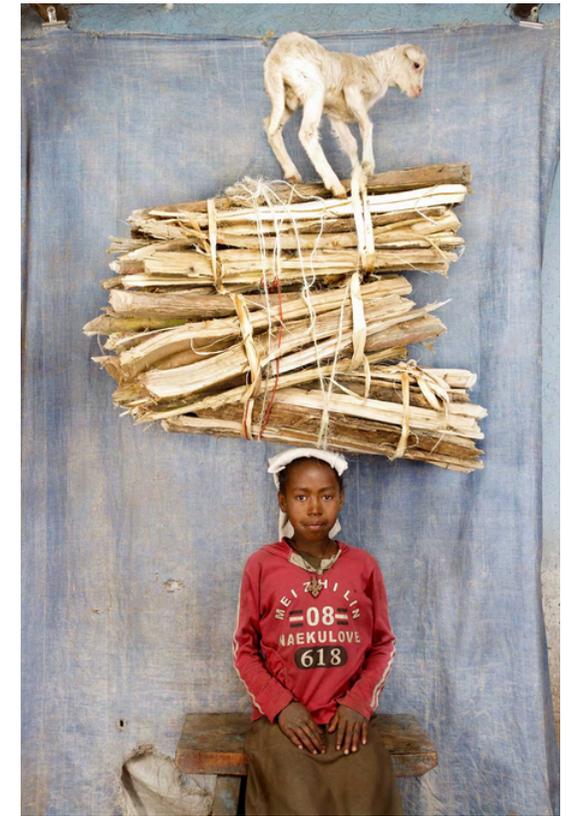
- Focale normale : reproduction de la vision humaine
- Grand-angle : sujet diminué, angle de vue plus grand, perspective déformée
- Téléobjectif : sujet agrandi, angle de vue plus étroit, perspective écrasée

Le cadrage*

- Gros plan : une partie du sujet
- Plan moyen : le sujet apparaît en entier
- Plan général : le sujet dans son environnement général
- Plan large/d'ensemble : sujet dans une partie de l'environnement
- Plan américain : sujet est coupé à mi-cuisse
- Plan rapproché : sujet coupé à la taille ou à la poitrine
- Panoramique* : le sujet se présente dans un rapport largeur/hauteur important (image 2 à 4 fois plus longue que large)
- Hors-champ* : ce qui est hors cadrage mais suggéré

L'angle de vue/de champ* privilégié

- Frontal : l'artiste est placé en face du sujet, impression d'entrer dans l'œuvre, de faire face au sujet
- En plongée : le photographe est placé au-dessus du sujet, impression de petitesse/vertige
- En contre-plongée : le photographe est placé en dessous du sujet, impression de monumentalité et de puissance

Avec une **focale normale**, Floriane de Lassée photographie Aru de manière **frontale**, dans un **plan large**, bien que les pieds de l'enfant soient légèrement **tronqués**.

C. La colorimétrie de la photographie

1. Décrire les couleurs de la photographie

Tonalité des couleurs

- Camaïeu / Dégradé
- Sombres / Claires
- Vives / Douces / Ternes
- Lumineuses / Éteintes
- Chaudes / Froides

Équilibre des couleurs

- Harmonieuses / Dissonantes
- Contrastées / Dégradées
- Couleur majeure / Couleur mineure (la plus/moins présente)
- Concentrées / Dispersées

Noir et blanc

- Contraste
- Douceur (gris dominant)
- Sombre / Clair
- Pourquoi ce choix du noir et blanc ?

Trois couleurs rythment **verticalement** la composition : le **rose chaud** du sweat de la jeune fille, le **blanc neutre** de son fardeau et le **bleu froid** du tissu en arrière-plan. Chaque couleur **met donc en valeur** un des trois éléments essentiels du tableau. La **couleur vive** du tee-shirt de la fillette et le **contraste** entre sa peau **noire** et son fichu **blanc** au centre de la composition **attire l'œil** du spectateur. Notre **regard suit la couleur** blanche et remonte alors vers le fardeau porté par la jeune fille. Les fagots et le chevreau **attirent la lumière** par endroits et **se détachent** du textile **bleu éteint** de l'arrière-plan.

2. Décrire la lumière dans la photographie

La source de lumière

- Identifier son/ses origine(s) ainsi que les ombres
- Lumière naturelle / artificielle (flash) / les deux
- Lumière diffuse / directionnelle
- Ombres propres / portées
- Basses / Hautes lumières
- Position de la lumière par rapport à l'objectif (contrejour)

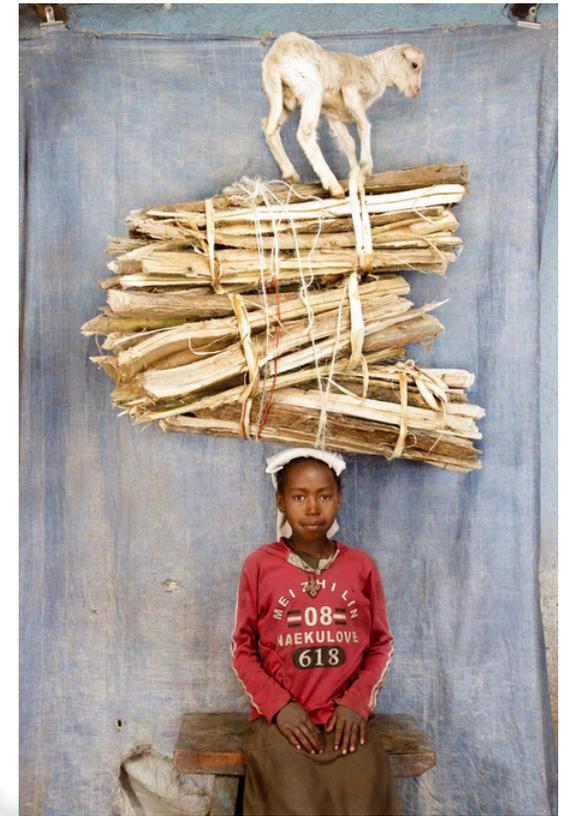
Les effets de la lumière sur

- L'organisation de l'espace
- La perception des volumes
- Les variations de couleurs
- La mise en valeur des nuances
- L'atmosphère générale

La lumière est essentielle à la réalisation d'une photographie !

Le mot "photographie" vient du grec ancien : *photos* signifie "lumière" et *graphein* "écrire". Prendre une photo, c'est donc littéralement **écrire avec de la lumière** !

La lumière **directionnelle** provenant de **flashes** illumine **les fagots et le chevreau** à certains endroits, créant des **taches blanches** qui soulignent le **volume** et les grandes dimensions de la pile. Elle **éclaire également le visage et le fichu blanc** de l'enfant, point de jonction entre la fillette et son fardeau. Elle dit ainsi au spectateur ce qui est le plus important dans le tableau : **la jeune fille et son fardeau**, tandis que l'**arrière-plan** en textile est plus **sombre** et attire donc moins le regard.

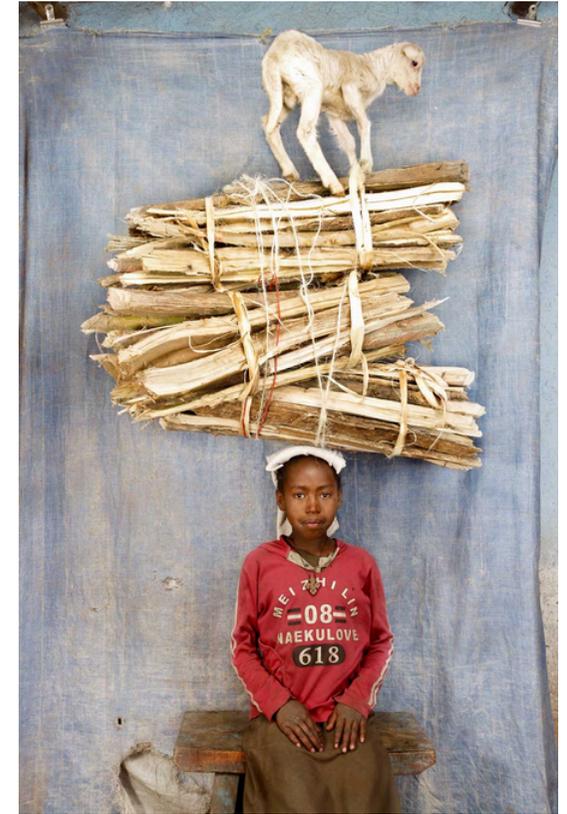
D. Les effets produits par la photographie

1. Décrire les effets de flou

Différents effets de flou

- Flou de mouvement : le sujet se déplaçant est flou, l'environnement est net (l'appareil photo est stable)
- Flou de filé : le sujet est net, l'environnement est flou (le photographe est à un point statique et suit le mouvement du sujet de manière régulière et à même distance)
- Flou de bougé : instabilité du photographe et lente vitesse d'obturation exploités à des fins artistiques

L'image photographiée est très **nette**. Elle ne présente aucun signe de flou de mouvement, de filé ou de bougé, malgré l'**équilibre précaire** du fardeau sur la tête de la fillette.

2. Les émotions véhiculées par la photographie

Décrire les émotions ressenties face à la photographie

- Identifier l'impression générale rendue par les couleurs, la lumière, la composition, les jeux de regards, etc.
- Observer l'expression des personnages photographiés
- Identifier les émotions véhiculées : positives/négatives, contradictoires, forte ou faible émotion, etc.

La présence du **cheveau** au sommet de la pile crée une **première impression de surprise et d'amusement**. Cependant, ce sentiment est vite **nuancé** par l'**expression fermée** du visage de la jeune fille. Son **regard** dirigé vers l'objectif nous **confronte** au poids de son fardeau. Son **attitude droite et fière** et son léger sourire, tout en **dignité**, contrebalance cette **tristesse**

3. Le traitement de l'image en postproduction

Corriger les défauts

- Retouche des imperfections
- Correction des yeux rouges

Optimiser la photo

- Recadrage
- Modification des couleurs et lumières (contraste, désaturation*, tonalité, filtres*)
- Netteté
- Déformation

La photo n'a **pas été retouchée**, sauf les **cordes** utilisées pour faire tenir le fardeau sur la tête d'Aru et que l'artiste a **fait disparaître** en **post-production**.

E. La remise en contexte de la photographie

1. Évoquer ce qui dépasse l'analyse formelle pure

Histoire du sujet de l'œuvre

- Anecdotes sur le modèle, le sujet, etc.
- Analyse iconographique (sujet religieux mythologique, etc.)

Histoire de l'œuvre

- Commanditaire de la photo / Mécène
- Position dans l'histoire des collections
- Inscription de l'œuvre dans une tradition ou bien renouvellement d'une tradition

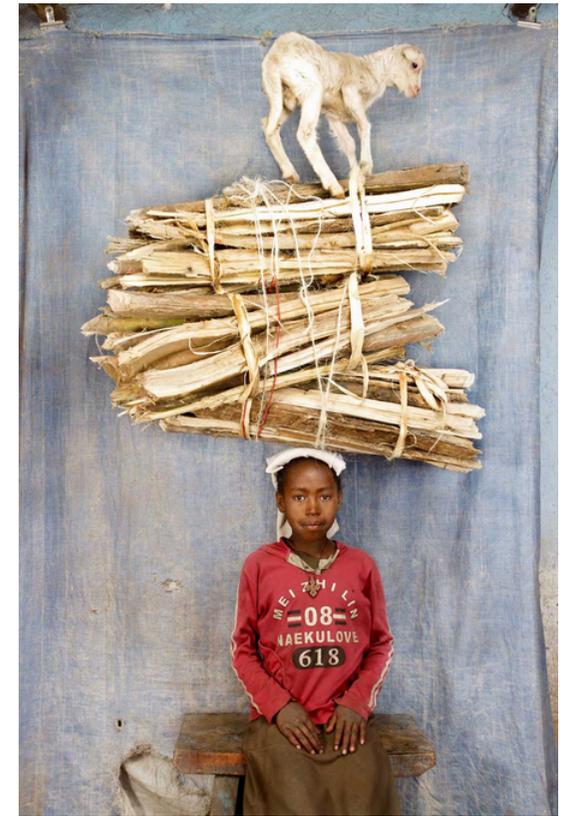
2. Analyser le contexte général de l'œuvre

Analyse des contextes

- Historique (de l'époque et de l'artiste)
- Artistique (courant pictural, oeuvres d'une même série, etc.)

Réception par le public

- La réaction du public (de sa création à nos jours)
- Postérité de l'œuvre (influence sur des artistes)

Floriane photographie cette œuvre lors d'un **voyage en Éthiopie** en 2012. Alors qu'elle est en voiture, elle aperçoit sur le bas-côté des *“marcheurs de bord de route qui portent toute leur vie sur la tête, come des fourmis à l'équilibre impeccable”*. Elle est frappée par ces personnes, surtout des femmes, qui marchent chaque jour plusieurs heures pour aller vendre ou échanger des **biens de première nécessité** au marché local. Elle décide de les photographier en créant un **studio de fortune** dans leur village et leur demande de poser en portant sur leur tête les **objets qui comptent le plus pour eux**. Aru choisit de poser avec des fagots de bois et un chevreau sur la tête, un **clin d'œil à son père** qui élève et vend des vaches et des chèvres au marché. Son **père Tamru** et son **frère Aftam** ont également été photographiés par Floriane, le premier portant des bouses de vaches soigneusement empilées sur sa tête, le second s'exposant également avec le chevreau autour du cou. La photo d'Aru est le résultat d'une **mise en scène savamment composée** : à l'aide de fils et de cordes, Floriane et son assistant font tenir dans les airs le fardeau. Ces cordes sont ensuite effacées de la photo en **post-production**, donnant l'illusion qu'Aru porte elle-même le fardeau. Bien que ce dernier semble très lourd et **reflète un mode de vie parfois difficile** et épuisant, Floriane de Lassée **évacue toute trace de misérabilisme** : Aru est représentée souriante, le dos droit, la tête relevée, **digne et fière** d'être photographiée. La photographie met davantage l'accent sur le côté **loufoque et cocasse** d'un chevreau perché sur la tête d'une jeune fille que sur la dure réalité de son quotidien. L'artiste souhaite ainsi **se jouer des fardeaux qui pèsent sur notre quotidien**, réels ou métaphoriques, pour en sortir plus léger ! La véritable question posée par cette œuvre est : **“Quels poids chacun d'entre nous est-il prêt à porter sur sa tête ?”** Après avoir pris quelques clichés en Éthiopie, Floriane de Lassée les poste sur **Facebook** : le succès est immédiat ! Elle entreprend donc d'en faire une **série**, intitulée *“How Much can You Carry ?”*. Pour cela, elle voyage **sur les cinq continents** et photographie des gens aux horizons variés, faisant de sa série une véritable **fenêtre ouverte sur le monde**. Ce travail lui a valu le **prix Carré sur Seine en 2020** et lui a permis d'acquérir une **large reconnaissance sur le marché de l'art international**.

À toi de jouer !

Nom et prénom : ----- Classe : -----

1. Description générale et iconographique

a. La photographie est-elle figurative ou abstraite ? -----

b. Que voit-on dans la photographie (du général au détail, de haut en bas ou de droite à gauche) ?

2. Description des procédés techniques

a. Nombre de plans : ----- Un plan prend-il plus d'espace ? Si oui, lequel ? -----

b. Où se situait le photographe au moment de prendre la photographie ? -----

c. Angle de vue : la scène est-elle vue frontalement, en plongée ou en contre-plongée ? -----

d. La photographie est-elle en noir et blanc ou en couleurs ? Quelle couleur domine ? -----

e. La photographie est-elle nette ou floue à certains endroits ? Lesquels ? -----

f. D'où vient la lumière dans la photographie ? Qu'éclaire-t-elle et que laisse-t-elle dans l'ombre ? -----

g. La photographie a-t-elle été retouchée ? Si oui, comment ? -----

Visuel de l'œuvre à coller ici

Cartel de l'œuvre ("Fiche d'identité")

Nom de l'artiste : -----

Titre de l'œuvre : -----

Année de réalisation : -----

Technique(s) : -----

Dimensions en cm : -----

Lieu de conservation : -----

III.

Lexique

A. Le matériel photographique

Chambre noire : boîte fermée percée d'une petite ouverture et munie d'un écran blanc sur lequel se forme l'image

Capteur photographique : composant électronique photosensible transformant un rayonnement lumineux en un signal électrique pour obtenir une image numérique

Filtre photo : accessoire permettant de donner des effets à la prise de vue

Objectif : élément se vissant sur l'appareil pour influencer la qualité et le rendu des photographies

Obturbateur : mécanisme servant à cacher, bloquer la lumière sur un appareil photo

Pellicule : feuille souple de matière plastique recouverte d'une couche sensible à la lumière utilisée dans les techniques photographiques argentiques

B. La prise de vue

Angle de vue / Angle de champ : champ visuel délimité par l'objectif

Cadrage : mise en scène de l'image, du sujet et son résultat

Champ : portion d'espace délimitée par la prise de vue

Composition : mise en avant d'un sujet sur son image selon des règles visuelles

Contre-jour : le sujet est situé entre la source lumineuse et le boîtier photo

Distance focale / Focale : distance (en millimètres) entre l'appareil et le sujet

Hors-champ : élément non présent sur la photographie mais suggéré dans l'œuvre par divers procédés (ombre, regard, miroir, etc.)

Panoramique : image présentant un rapport largeur/hauteur important, c'est-à-dire plus longue que large (pour paysage ou architecture)

Vitesse de prise de vue : vitesse durant laquelle l'obturateur reste ouvert ; le choix de la vitesse détermine la netteté

C. Le traitement photographique

Basse lumière : zones les moins éclairées, les plus foncées de la photographie

Désaturer : enlever la couleur d'une photo, tout en gardant la lumière de cette dernière

Développement : transformation d'une image invisible en une image visible sur un support photosensible

Exposition : quantité de lumière sur une image ; on peut parler de surexposition ou sous-exposition

Négatif / Positif : un négatif est une image dont les couleurs ont été inversées par rapport à l'image originale. Le positif, aux couleurs identiques à l'image originale, est obtenu par tirage d'un négatif

Planche-contact : tirage par contact de toutes les vues d'une pellicule sur une même feuille de papier-sensible

Profondeur de champ : zone de netteté sur une photographie ; la profondeur de champ est "grande" lorsque l'image est nette partout ou "courte" lorsqu'elle présente des zones de flou

Recadrer : ne garder qu'une portion d'un cliché après avoir pris la photo

Tirage : reproduire par impression une photographie ; par extension, la photographie obtenue

01 40 96 31 50

maisondesarts@ville-antony.fr

