

PIERRICK **BOURGAULT**

**100 PETITES
LEÇONS POUR
BIEN DÉBUTER
EN PHOTO**

DUNOD

Couverture : WIP Design
Photos de couverture : Pierrick Bourgault
Mise en page : Soft Office

© Dunod, 2019
11 rue Paul-Bert, 92240 Malakoff
ISBN 978-2-10-079789-9
www.dunod.com

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5, 2° et 3° a), d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Sommaire

Avant-propos

Comment ?

1	L'automatique, si pratique	7
2	La simplicité du smartphone	10
3	Les compétences du compact	12
4	Le règne du reflex	14
5	Le mode S, priorité vitesse	16
6	Le mode A, priorité ouverture	18
7	Le mode P, tout un programme	20
8	La focale facile	22
9	La sensibilité, nuit et jour	24
10	Le pied, atouts et astuces	26
11	Le flash, accessoire remarqué	28
12	Balance des blancs et température de couleur	30

13	Jouer avec la couleur	34
14	Essentiels accessoires	36
15	Le mode d'emploi et ce qu'il vous apportera	38
16	Les formats de fichiers	40
17	Argentique ou numérique ?	42

Quoi ?

18	Portrait ou paysage ?	46
19	Tourner autour du sujet	48
20	Pencher pour la plongée	50
21	Choisir la contre-plongée	52
22	Le cadre est un contenant	54
23	Le plan large et ses avantages	56
24	Cadrer, c'est choisir	58
25	Plan serré : la partie raconte le tout	60

60	Décrire avec ombres et reflets	134
61	Transfigurer les transparences	136
62	Jouer avec les mots de l'image	138
63	Graffitis et traces de vies	140
64	La photographie de rue	142
65	Photographier au café	144
66	Photographier sans situer	146

Quand ? Combien ?

67	Figé ou flou ?	150
68	Vitesse rapide	152
69	Vitesse lente	154
70	Faire du temps son allié	156
71	Instant décisif	158
72	Coucher de soleil	160
73	La nuit, un temps particulier	162
74	Le noir et blanc, citation historique	164
75	<i>Dark tourism</i> , urbex et décrépitude	166

76	Témoigner d'un mode de vie passé	168
77	Choisir une esthétique datée	170
78	Exprimer l'échelle	172
79	Photographier pour comptabiliser	174

Pourquoi ?

80	Expliquer une action	178
81	Portraiturer un métier	180
82	Explorer les coulisses	182
83	Dénicher l'insolite	184
84	Le mouvement révèle la motivation	186
85	Photo culinaire	188
86	Reportage de mariage	190
87	La photo qui raconte une histoire	192

Après la photo

88	Réaliser une série	196
89	Conserver et sécuriser ses fichiers	198

90	Prendre le temps de trier, classer, archiver	200
91	Le charme des photos ratées	202
92	Décrypter l'EXIF	204
93	Votre petit laboratoire	206
94	Retravailler l'image	208
95	Transformer en noir et blanc ou sépia	210
96	Contempler l'histogramme	212
97	Associer des vues en diptyque	214
98	Réaliser un livre imprimé	216
99	Organiser une expo	218
100	Diffuser ses photos sur le Web	220

Index	222
--------------	-----

Remerciements

Nous remercions chaleureusement Frédéric Beaugendre, Alissa Wenz, Karine Dugail ainsi que les personnes citées et photographiées dans ce livre. Nous avons fait tout notre possible pour identifier et joindre celles qui apparaissent dans l'ouvrage. Toutes nos excuses à celles qui se reconnaîtraient et que nous n'aurions pas réussi à retrouver, malgré nos recherches.

Crédits image

Toutes les photos du livre ont été réalisées par Pierrick Bourgault
www.monbar.net

Avant-propos

On n'a jamais autant photographié ni communiqué. Depuis dix ans, avec la révolution du numérique, la multiplication des smartphones et la diffusion via les réseaux sociaux, l'image a muté : la technique passe au second plan au profit de la prise en main, de l'action et de la visualisation immédiate du résultat. C'est ainsi que l'image est devenue omniprésente, intuitive, un langage universel qui traverse les frontières linguistiques et que tous apprennent par l'exemple. Le niveau global s'est certes amélioré, mais la standardisation menace et la volonté de plaire conduit à l'alignement des clichés internationaux. Or enregistrer n'est pas synonyme de comprendre. L'image idéale n'existe pas, car l'image n'est pas une idée.

Dans notre planète image, comment réaliser une belle photo – mais d'abord : qu'est-ce qu'une *belle* photo ? Comment aborder un thème, décrire un lieu, montrer un lien entre des êtres, transmettre une idée, une émotion ? Dans quel matériel investir et pour quelles possibilités techniques ? Quelles solutions envisager lorsque *l'image* obtenue ne correspond pas à ce que l'on *imaginait* ? Les questions des débutants sont nombreuses et m'ont aidé à construire ce livre, qui consacre une attention toute

particulière à l'explication et à la mise en pratique des éléments de base et du vocabulaire, de ces « mots techniques » qui inquiètent tant les débutants et les font décrocher des cours et des tutos. Un livre qui vous apportera également une expérience de photographe voyageur, des tours de main, des trucs et astuces, ainsi qu'une réflexion sur la démarche du photographe. Un livre, enfin, qui vous propose de dépasser le stade de la photo au smartphone, grâce à une méthode d'une grande simplicité.

Qui, quoi, quand, où, combien, comment, pourquoi ? Ces sept questions fondamentales constituent le pense-bête du journaliste attentif à ne rien oublier, et pour le photographe, une proposition d'angles originaux, d'approches personnalisées, une invitation à changer de point de vue, à créer une représentation visuelle différente de celles qui tournent sans cesse sur les réseaux sociaux. Elles donnent de la valeur aux images qui ne seront ni une photocopie, ni une captation impersonnelle comme celle des caméras de surveillance. Vos images raconteront un propos, transmettront vos idées, vos émotions. Les spectateurs comprendront *pourquoi* vous avez réalisé telle prise de vue et pas une autre. Photographier, c'est choisir.

P1 2.5
P2 2.5
P3 2.0
P4 3.0

Comment ?

Matériel, bases techniques, réglages

« Si l'homme ne façonne pas ses outils,
les outils le façonneront. »

Arthur Miller

Quel équipement choisir ? Ai-je le boîtier et les objectifs qui correspondent à ce que je veux photographier ? Quel est le budget nécessaire pour acheter un bon appareil qui fera de bonnes photos ? Avant de photographier, revenons aux fondamentaux, à ces questions souvent entendues dans les magasins, les clubs, lues sur les forums.

Ces premières leçons vous proposent quelques conseils avant d'investir dans des outils matériels et logiciels. Car ces achats auront un poids certain, sur l'épaule, dans le sac à dos, en temps d'apprentissage et financièrement. Le plus cher n'est pas nécessairement le meilleur pour vous, celui qui correspondra le mieux à votre approche.

Ainsi, pour quelques dizaines d'euros, le sténopé – facile d'ailleurs à fabriquer soi-même – vous initie à une photographie primitive dont le charme pourra devenir votre signature. La créativité dépend des possibilités de votre équipement, qu'il convient de bien connaître, ainsi que de ses limites souvent intéressantes à explorer.

Cette question *comment* concerne spécialement le photographe. En effet, si vous écrivez, peu importe la marque du stylo ou du papier ; votre voix, votre mémoire suffisent si vous contez, si vous parlez à la radio. En photo et en vidéo, le matériel est incontournable, il détermine la qualité technique de la restitution et de la transmission.

- ◀ Établi et outils à la scierie Archimbaud. Secondigné-sur-Belle, France, octobre 2016.
Nikon D800 numérique, sensibilité 800 ISO, focale 44 mm, vitesse 1/40 s, ouverture f/4.
La lumière d'octobre étant moins puissante que celle de l'été, j'ai augmenté la sensibilité pour garder une vitesse et une ouverture satisfaisantes.

L'automatique, si pratique

Pour ne rien rater, pour saisir une vue au vol, profitons des facilités du mode automatique. Il s'améliore de jour en jour mais ne doit pas décider à votre place.

Afin que vos images soient nettes, ni trop sombres ni trop claires, les ingénieurs ont convoqué l'optique (avec l'hyperfocale), l'électronique (pour mesurer la lumière et les distances) et enfin la reconnaissance de forme (pour ajuster le point sur les visages).

Le mode automatique possède au moins deux vertus : les réglages sont plus précis que ceux qu'on effectuerait avec la bague peu pratique de l'appareil et l'image a la qualité d'exister ; même si elle est imparfaite, vous pouvez la montrer et la transmettre. *Imparfaite* n'est d'ailleurs pas le mot juste : tout

est presque net et bien exposé, mais vos clichés risquent de ressembler à ceux, sans âme, d'une caméra de surveillance. Ils ne refléteront ni votre personnalité ni vos émotions. Dans les clubs photo, les débutants demandent souvent : « Comment utiliser mon appareil *autrement* qu'en automatique ? »

Petite histoire de la photo En 1888, l'Américain George Eastman (1854-1932) lance son Kodak avec le slogan : « Appuyez sur le bouton, nous faisons le reste. » Clic-clac Kodak, formidable argument marketing pour conquérir le grand public à une époque où la photographie est une affaire d'astucieux bricoleurs en optique et chimie trimbalant sur leur charrette une caisse en bois dotée d'un soufflet d'accordéon, des plaques en verre fragiles et des fioles toxiques.

Vue furtivement réalisée au Temple du Ciel, devenu un haut-lieu touristique gardé par d'impeccables militaires. Sur mon minuscule Olympus 35 SP argentique, j'ai réglé la mise au point, cadré au jugé et laissé l'appareil se débrouiller. La discrétion est une qualité qui pourra vous être précieuse. Beijing (Chine), septembre 2003. Pellicule 160 ISO, focale 42 mm, ouverture f/5,6, vitesse 1/125 s.

