

PIERRICK **BOURGAULT**

100 DÉFIS PHOTO

DUNOD

Couverture : WIP Design

Photo de page 1 de couverture : © eelarton – adobe stock.com

Mise en page : Soft Office

© Dunod, 2017

11 rue Paul-Bert, 92240 Malakoff

ISBN : 978-2-10-077000-7

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	8
---------------------	---

Apprivoiser les obstacles

1	Exercez votre regard	12
2	Sublimez votre quotidien	14
3	Profitez des intempéries	16
4	Vivez la nuit	18
5	Jouez avec la lenteur	20
6	Exploitez les défauts	22
7	Osez le flou	24

8	Jouez avec le contre-jour	26
9	Osez les transparences	28
10	Métamorphosez la matière	30
11	Tentez l'abstraction	32
12	Posez un cadre dans le cadre	34
13	Lancez-vous dans la déco	36
14	Redressez les murs	38
15	Désorientez votre public	40
16	Dénichez les plus beaux tags	42
17	Créez des anachronismes	44
18	Flashez à bon escient	46
19	Risquez la focale fixe	48
20	Collectionnez les lumières	50
21	Pariez sur une couleur	52
22	Traquez reflets et miroirs	54
23	Ressuscitez le noir et blanc argentique	56
24	Dénichez une pellicule couleur	58

Dépasser ses limites

25	Assurez une photo par jour	62
26	Tentez la photo de rue	64
27	Osez photographier au café	66
28	Baissez les yeux	68
29	Allongez-vous et observez	70
30	Levez le nez	72
31	Surpassez le selfie	74
32	Racontez-vous	76
33	Photographiez les mains	78
34	Réinventez le nu	80
35	Projetez des images sur...	82
36	Enchantez le banal	84
37	Épicez la photo culinaire	86
38	Bousculez les plans de table	88
39	Respectez le droit à l'image	90
40	Jonglez avec les symétries	92

41	Embrassez le paysage	94	57	Suivez un objet voyageur	128
42	Dénoncez la laideur	96	58	Clichez votre quartier	130
Créer une série					
43	Domptez le chat	100	59	Portraiturez une personne	132
44	Bravez les vaches	102	60	Portraiturez duo, couple, foule	134
45	Chinez et clichez au marché	104	61	Explorez un atelier d'artisan	136
46	Collectionnez les coiffeurs	106	62	Représentez un artiste	138
47	Alignez les dentistes	108	63	Dévoilez les tatouages	140
48	Photographiez les photographes	110	64	Poursuivez les deux-roues	142
49	Débusquez les écrans	112	65	Flairez les baraques à frites	144
50	N'éveillez pas le dormeur	114	66	Devenez ferroviathe	146
51	Partez à la chasse au portail papillon	116	67	Dénichez les épaves	148
52	Montrez les escaliers	118	Photographier à la manière de...		
53	Jouez avec les joueurs	120	68	Révissez vos classiques	152
54	Tentez l'humour	122	69	Marchez avec Doisneau	154
55	Immortalisez cabines et combinés	124	70	Imitez les <i>Fenêtres</i> de Boubat (ext.)	156
56	Traquez la publicité lumineuse	126	71	Imitez les <i>Fenêtres</i> de Boubat (int.)	158
			72	Inspirez-vous de Depardon	160

Raconter une histoire

73	Décrivez un désordre	164
74	Fixez l'ultra-éphémère	166
75	Documentez les démolitions	168
76	Retrouvez les traces du passé	170
77	Tentez le portrait de dos	172
78	Racontez une histoire de dos	174
79	Le shoefie : racontez avec des pieds	176
80	Jouez avec les ombres	178
81	Dénichez des mots	180
82	Collectionnez les mots d'amour	182
83	Témoignez des commerces fermés	184
84	Explorez les sites abandonnés	186
85	Tendez l'œil aux murs-murs	188
86	Voyagez dans le temps	190

Après la photo

87	Apprenez de vos erreurs	194
88	Triez et répertoriez vos photos	196
89	Inversez, retournez	198
90	Virez en noir et blanc	200
91	Retravaillez jusqu'au mystère	202
92	Visitez chaque jour une expo	204
93	Ouvrez votre blog	206
94	Exposez vos photos	208
95	Osez concourir	210
96	Conviez d'autres inspirations	212
97	Soyez publié sur papier	214
98	Publiez votre livre photo	216
99	Militez	218
100	Ne photographiez plus !	220

Index

Avant-propos

Ce livre vous invite à relever des défis, à repousser les frontières de la technique, les lois de l'optique et les possibilités de votre appareil. Mais surtout, à explorer et nourrir votre imagination, afin de réaliser les images dont vous rêviez et celles auxquelles vous n'avez pas encore songé. Chaque jour, chaque nuit offrent de nouvelles chances aux photographes.

Amateurs et professionnels y trouveront des idées pour renouveler leur approche et leur regard. Le photographe expert possède une formation et un matériel haut de gamme, mais dont il ne profite pas toujours pleinement car il est contraint à une certaine rentabilité et aux désirs de son client. Heureusement, il conduit aussi des projets personnels. Ne pas chercher à vivre de la photographie donne à l'amateur une liberté supplémentaire. Prendre son temps, flâner est un gage de qualité.

À la manière d'un atelier d'écriture, ce guide pratique suggère des thèmes, des exercices, des idées, et vous accompagne dans leur réalisation. Son approche :

- Vous lancer des défis photographiques, utiles pour progresser, pendant et après la prise de vue. C'est une excellente méthode pour acquérir des compétences, transmettre son expérience. Certains sujets de ce guide conviennent également aux enfants et adolescents.

- Vous proposer des sources d'inspiration, les bases d'un travail esthétique et narratif cohérent. Vous inviter à « vous passer des commandes », à comparer vos découvertes, à être moderne dans le choix du fond et de la forme.
- Vous préparer aux concours photographiques, souvent sur un thème imposé – de même qu'il existe des concours de nouvelles littéraires. Vous donner des pistes pour y répondre, voire en organiser un vous-même et le médiatiser. Ainsi que pour créer votre blog, réussir votre exposition, publier un livre photo.
- À chaque défi, la partie **Comment** aborde les aspects pratiques et techniques. Une ou deux photos l'illustrent, avec leur légende. Les œuvres décrites mais non reproduites se retrouvent aisément sur Google avec les mots clés cités.

Ma motivation d'auteur est proche de celle du lecteur : réaliser et montrer des images, une exposition itinérante qu'une personne inconnue emportera dans son sac – sous forme de livre. Partager des sujets qui m'intéressent depuis des années, vous convier dans mes lieux de prédilection – les cafés et bars du monde. Transmettre une réflexion qui me tient à cœur. S'exprimer face à un public, ce qui est toujours une chance. Mon autre plaisir est de vous présenter des photographes rencontrés sur le Web ou dans la vie, célèbres ou non, au regard éclairant.

Un premier conseil : choisissez des thèmes que vous aimez vraiment, car vous allez y consacrer du temps. La prise de vue, les hésitations de la sélection, le travail pour révéler le potentiel du fichier... Si un thème vous est imposé alors qu'il ne vous enthousiasme guère, trouvez votre plaisir dans une forme créative, car affirmer « je suis photographe » signifie « je vois différemment ». Maintenant, à vous de jouer !

Remerciements

Nous remercions chaleureusement Frédéric Beaugendre, Aude-Isabelle Toupance, Carole Rouaud, Valérie Berton, Isabelle Scotta, Marie Vellave, Julia Steiner, Olivier Chaudet ainsi que toutes les personnes citées et photographiées dans ce livre. Nous avons fait tout notre possible afin d'identifier et de joindre celles apparaissant dans l'ouvrage. Toutes nos excuses à celles qui se reconnaîtraient et que nous n'aurions pas réussi à retrouver, malgré nos efforts. Merci également aux auteurs qui ont permis la reproduction de leurs œuvres.

Crédits photo

Toutes les photos du livre ont été réalisées par Pierrick Bourgault (www.monbar.net), sauf celles de Frédéric Beaugendre (défi 31), Valérie Berton (défi 18), Carole Rouaud (défis 55 et 79) et Agnès Kerboriou (défi 91).

Apprivoiser les obstacles

L'obstacle naît de contraintes extérieures, c'est-à-dire de tout ce qui ne dépend pas de vous : la météo, la lumière de l'instant, la nuit, le jour, la saison, les passants trop nombreux ou absents, les contraintes et possibilités de votre matériel. Bref, « le reste du monde ». Prenez conscience de ces limites extérieures et tirez-en parti, selon vos souhaits esthétiques et narratifs. Comme dans un atelier d'écriture, appuyez-vous sur ces contraintes, car elles proposent une direction, un axe de recherche. Si vous ne pouvez changer le monde, faites-en votre allié ou attendez qu'il change, ou déplacez-vous afin de modifier votre point de vue, ou encore choisissez l'opposition créative.

- ◀ Beaulieu-sur-Oudon. Comme la moisson, la photographie dépend de la météo et de la technologie de son époque. Cette reconstitution d'un travail « à l'ancienne » avec l'énergie de la vapeur et du cheval est devenue une fête locale en août. Sensibilité 200 ISO, focale 60 mm, diaphragme f/9, vitesse 1/320 s.