

LA SÉRIE EN PHOTOGRAPHIE

Historique

Un photographe pouvait prendre autrefois comme aujourd'hui des photos isolées, indépendantes les unes des autres, ou construire des séries, c'est à dire des ensembles d'images présentant des points communs suffisamment intéressants pour que leur regroupement fasse sens.

Or produire des série nécessite des connaissances ainsi que des démarches spécifiques, car regrouper des images ne constitue pas forcément une série.

Pourquoi photographier en série :

Réaliser des séries est un moyen efficace pour :

- Mettre en œuvre vos connaissances théoriques et techniques sur l'image, (prise de vue, lumière, couleur, cadrage, post traitement)
- Affirmer vos intentions et le faire savoir,
- Tester votre créativité pour ne pas tomber dans la répétition, (fixer les règles mais ne pas tomber dans la redondance danger)
- Tester vos capacités à séquencer, regrouper, comparer, et à persévérer parois sur le long terme,

Critères pour constituer une série :

Préciser votre démarche implique de déterminer un ensemble de critères

- critères liés au sujet choisie et à son environnement immédiat,
- critères liés à la prise de vue et à ses aspects techniques,
- critères liés à la logique de succession des images (cohérence),
- critères liés au rendu graphique des images (cohésion),
- critères liés aux retouches que vous vous autorisez sur les images.

Combien de photos ? Et quel sujet

- 2 font un diptyque, (Le diptyque est un ensemble composé de deux unités qui n'auraient pas autant d'impact seule),
- 3 un triptyque, œuvre à part entière composée de trois parties,
- A partir de 4-5 on peut parler de série.

Tout les sujets peuvent être traités, seule la limite de votre créativité ou de vos compétences du moment vous ferons obstacle,

Plusieurs photos constituent une série lorsqu'elles racontent une histoire ou quelles partagent un ensemble de points communs.

Ces deux facettes mettent en avant la narration photographique et la cohérence photographique.

La Narration

Permet de lier des photos tout en racontant une histoire, les photos étant ordonnées suivant la chronologie de l'histoire. Lorsque cette histoire est réelle on obtient un reportage.

Le reportage photo s'appuie beaucoup sur la narration mais peut on parler de série ? (oui et non)

A l'origine le reportage suit la règle des trois unités :

- Unité de sujet (actualité..., événementiels divers..., voyages, documentaires divers ...)
- Unité de lieu
- Unité de temps (sauf pour le documentaire qui peut être intemporel)

Mais le point commun est le narratif, l'aspect graphique est bien moins présent, c'est ce qui caractérise le photo journalisme / photo reporter, du photographe de série.

Si les photos du reportage encouragent une interprétation plutôt qu'une autre, un texte explicatif pourra lever le doute.

A noter que l'on peut toutefois extraire une série d'un reportage

A la manière d'un roman d'une DB ou pièce de théâtre, l'histoire en photographie reprend les mêmes codes narratifs (introduction, développement, conclusion). L'accent est mis donc sur le lien entre les photos et l'envie d'en savoir plus, donc sur le fait d'aller jusqu'à la conclusion .

La Cohérence

La cohérence c'est la logique qu'il existe entre les éléments d'un ensemble et intervient dans l'interprétation homogène et générale à la lecture de chaque images composant la série.

L'analyse et la réponse à certaines questions doivent être nécessaires

- De quoi est il question dans cette série ?
Si les réponses diffèrent trop d'une image à l'autre, il y a des chances que la série ne fonctionne pas.
- Quel est le rôle de cette photo ?
S'il n'est pas clair ou que d'autres photos ne soient pas identifiables, il y a des chances que la série ne soit pas optimale.
- Existe t'il un lien logique entre chaque photo ou dans la constitution de la série ?
Si la réponse n'est pas évidente et absolue, même si elle nécessite réflexion, alors l'unité de la série n'est pas harmonieuse.

Caractéristique pour réussir sa série

Plusieurs caractéristiques doivent être totalement maîtrisées afin de réussir la série que l'on a décidé de réaliser. Ces caractéristiques rapprochent par analogie phrase et image et sont des notions identiques aux ouvrages littéraires comme les romans.

Les fondamentales : le sujet et le contexte

Définir le sujet d'une série, c'est souvent la faire comprendre. Le spectateur doit comprendre le sujet, en lui donnant envie de continuer à regarder.

Le contexte, c'est la situation générale qui transparaît dans les photos, c'est à dire sur quoi porte la série .

La construction : les référents

C'est un élément ou une entité visible et identifiable ou parfois subtil à déchiffrer. La plupart des photos ont un référent principal et parfois des référents secondaires. Il y a coréférence quand on retrouve un même référent sur plusieurs photos.

Caractéristique graphique

L'homogénéisation: la cohésion

La cohésion c'est la force qui unie les éléments d'un ensemble.

Elle se rapporte souvent aux compétences techniques du photographe.

Au moment de la PdV, c'est le choix du sujet, de la focale, de la lumière, du cadrage, des couleurs, les compositions ... qui sont autant de facteurs garantissant l'homogénéité du contenu graphique et thématique.

La structuration : le rythme

Le rythme est l'effet perçu par la répétition d'un élément à l'intérieur d'un ensemble. Ce rythme peut être appliqué sur l'ensemble de l'image ou sur l'ensemble de la série. On peut orienter une succession rythmique de type AB ou par exemple A serait un plan serré et B un plan large.

La sublimation: l'impact

L'impact est la capacité du photographe à appliquer des corrections et des retouches sur ces photos. La maîtrise des outils numériques est actuellement une aide non négligeable dans le rendu final d'une image. La prise de vue peut en être facilitée du moment que l'on a la capacité d'appliquer un post traitement de qualité.

Photographier en vue d'une série

Les choix

Dans quel but je décide de produire une série :

- Est ce pour une démarche altruisme,
- Pour aller plus loin dans sa création,
- Pour une exposition, personnelle ou professionnelle,
- Pour la réalisation d'un ouvrage,
- Est ce pour faire passer un message,
- Est ce une commande

Quelle qu'en soit le but recherché, à chaque choix des contraintes vont apparaître,

Les contraintes

Avant de se lancer, une réflexion et une analyse sur la faisabilité de sa série va être nécessaire et le photographe va pouvoir évaluer les contraintes qu'il doit subir ou qu'il accepte de s'imposer.

- Matérielles,
- De cadrages ou de compositions,
- D'exposition ou d'éclairage,
- Également, temps, argent, météo, relief, dangerosité, culturelle,

La scénographie

La scénographie est l'aménagement de la scène. Ce terme issu des arts et du spectacle désigne l'étude et la façon d'organiser et de mettre en place un décor.

La scénographie doit être pensée d'abord en dehors de tout contexte d'exposition. Elle est particulière au travail du photographe et raconte sa démarche à travers le positionnement correct de ses images. Bien sur il faudra se confronter à la réalité des lieux d'exposition ou de mise en page.

L'organisation et la composition de la série doivent être pensées en amont et ne pas laisser place à l'improvisation, au risque de voir l'intérêt de son travail diminué ou amputé.

Nous allons nous retrouver encore avec des choix et des contraintes (sélection ou non de certaines images, alignement, hauteur, éclairages, réverbérations, accroches,).

L'utilisation de planche contact peut être une possibilité pour faire un premier tri dans son stock.

Ensuite imprimer des petits formats d'images va permettre de les mettre en situation, d'identifier le rôle de chaque photo et lui attribuer une place dans la série.

Cela permet de vérifier s'il n'en manque pas.

Finaliser la série par une lecture et une relecture photographique en tenant compte des critères appris.

Ne pas oublier de prendre en compte les critères de formats et d'encadrements.

La rafale

La rafale est une technique permettant le découpage d'une action rapide dans le but de visionner vue par vue cette action afin d'en extraire une ou plusieurs images représentatives. Elle ne peut donc pas être considérée comme une série.

Bonne série