

GLOSSAIRE DES 28 NOTIONS PHOTOGRAPHIQUES ÉVOQUÉES DANS LES FICHES AUTEURS

Découvrez chaque notion à travers le travail d'un photographe, sa démarche, son univers.

AUTOCHROME

L'autochrome est la première technique industrielle de photographie couleurs, inventée par Louis Lumière en 1903 et commercialisée en 1907. Elle permet d'obtenir des images positives sur plaques de verre. La couleur est reconstituée par la juxtaposition de millions de particules de fécula de pomme de terre colorés qui filtrent et teintent la lumière. Facile d'utilisation, la technique de l'autochrome a mis la photographie couleur à la portée des amateurs et a été utilisée jusque dans les années 1930, avant d'être remplacé par les pellicules Kodachrome et Agfacolor.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Léon Gimpel

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE

L'appareil photographique est l'outil principal du photographe. C'est sa «machine de vision», qui lui sert à regarder le monde visible et à en enregistrer une image, une reproduction. Au croisement de l'optique, de la chimie et de l'électronique, les appareils photographiques sont héritiers d'une longue tradition remontant jusqu'à l'Antiquité et passant par la camera obscura. Smartphone ultraléger ou chambre photographique à porter sur son dos, chaque appareil a un poids, et la manière de l'utiliser implique une distance (voir cette notion).

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Mathieu Asselin

CITATION VISUELLE

La citation visuelle fait référence à une œuvre déjà existante, c'est-à-dire renvoie à une autre image connue, porteuse d'un sens ancré dans la mémoire collective, que ce soit dans le domaine de la peinture, de la photographie, du cinéma ou éventuellement de la littérature. L'image ainsi obtenue n'a pas de sens en elle-même mais en acquiert un par référence à une autre image.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Daniela Rossell

COLLECTION

Il existe de nombreux types de collections photographiques : celles des musées, construites autour d'un patrimoine historique et artistique commun, celles d'hommes d'affaires qui achètent et revendent des pièces de valeur sur le marché de l'art, celles de collectionneurs privés qui partagent leur passion et leurs connaissances en montrant leurs trésors. À notre échelle, nous sommes tous des collectionneurs. De manière plus ou moins organisée, nous rassemblons des choses qui comptent et qui ont du sens, selon nos propres critères. Une collection révèle toujours une volonté d'appropriation, de conservation et de partage, une quête de sens. Elle met aussi en jeu la notion de valeur : historique, marchande, affective.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Claude Ribouillault

COMPOSITION

Le photographe doit composer son image, c'est-à-dire organiser les différents éléments qui y figurent pour lui donner une force visuelle. Il doit pour cela tenir compte de la place du sujet dans le cadre, des lignes directrices qui conduisent le regard vers les points forts de l'image, de l'équilibre des masses et des volumes, des échos de couleurs. Pour être au plus près de ce qu'il veut transmettre (dynamisme, harmonie, équilibre ou déséquilibre), il va pouvoir suivre certaines règles de composition (souvent issues de la peinture) ou alors les remettre totalement en question.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur d'Olivier Culmann

CONTEXTE DE DIFFUSION

Le contexte de diffusion influe sur l'image, qui est souvent polysémique. En effet, elle peut avoir des sens différents selon le contexte dans lequel on la rencontre. Le titre et la légende donnés à l'image vont ainsi orienter notre lecture et peut-être même la détourner de son sens original. Un recadrage peut aussi modifier le sens ou le renforcer ou encore faire «mentir» l'image. D'autre part, une image n'aura pas le même statut si elle se retrouve dans le cadre d'une exposition, d'une couverture de livre, d'un magazine ou d'un journal.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Sébastien Calvet

DETOURNEMENT

Le détournement consiste pour l'artiste à introduire un décalage dans une image pour lui donner un sens différent de celui qui serait attendu. Ce décalage, ou même ce choc, peut venir du point de vue, de la mise en scène, du contexte de prise de vue ou de présentation. Le détournement est une sorte de «piège visuel» pour le spectateur, il l'invite toujours à questionner sa propre interprétation de l'image.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Dulce Pinzon

DISTANCE

Photographier, c'est trouver la bonne distance vis-à-vis de son sujet. Choisir sa place, se positionner, se pencher, s'accroupir, se surélever, aller de l'avant, reculer, se rapprocher, s'éloigner, ce sont toutes les opérations que peut effectuer le photographe quand il réalise une photographie.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur d'Éric Bouvet

DOCUMENT / DOCUMENTAIRE

Un document possède une certaine neutralité, liée à sa valeur explicative, descriptive ou de preuve, mais il n'est bien sûr jamais totalement neutre et son interprétation dépend fortement du contexte de réception. Ainsi, de nombreux artistes contemporains s'approprient des documents photographiques en les intégrant dans le champ artistique de leur travail.

Par ailleurs, on parle de documentaire pour désigner une démarche photographique s'inspirant de la neutralité apparente du document pour chercher une certaine fidélité au sujet. Engagée dans le témoignage de faits historiques, culturels, sociaux, la photographie documentaire laisse de côté les effets ou la mise en scène et met la précision photographique au service d'une qualité d'observation (cf. également notion de frontalité).

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur d'Alexandre Guirkinger

ECHELLE DES PLANS

L'image qui est saisie par l'objectif de l'appareil photographique est un plan (surface plane perpendiculaire au regard) qui s'inscrit obligatoirement dans un cadre. Le rapport entre la taille du sujet photographié et le cadre est ce que l'on appelle l'échelle des plans. Les différents plans (plan d'ensemble, plan moyen, plan rapproché, gros plan) ne dépendent pas de l'agrandissement de l'image mais du choix du photographe et de sa distance par rapport à ce qu'il photographie, selon le sens qu'il veut lui donner.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Xavier Barral

ENGAGEMENT

La photographie engagée est un témoignage, une prise de position, le photographe cherche à susciter une réaction, une émotion auprès du spectateur.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Vik Muniz

FLOU

Il y a plusieurs types de flou en photographie. Le flou de bougé, d'une part, est dû aux mouvements sensibles de l'appareil et/ou du sujet photographié pendant la pose. Le flou de mise au point, d'autre part, est lié aux possibilités optiques de l'objectif photographique (mise au point et profondeur de champ). Le flou est une contrainte technique qui constitue dans certains cas une difficulté (évitée par l'usage d'un trépied, d'un temps de pose court), mais peut aussi être un choix visuel fort. Permettant d'introduire de la dynamique ou du mystère, de jouer sur les couleurs ou encore sur une dimension abstraite de l'image, le flou peut être aussi important comme matière que pour ce qu'il raconte de l'expérience du photographe.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Bernard Plossu

FRONTALITÉ

La frontalité est le choix d'un point de vue à la fois direct et en retrait, par lequel le photographe donne à voir son sujet en nous plaçant face à lui, avec une certaine «objectivité» que permet la précision photographique.

Il s'agit souvent d'une photographie documentaire, qui cherche à rester au plus proche de la réalité, sans mise en scène et sans transformation. (cf. également notion de document/documentaire)

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Marion Poussier

GRAND ANGLE

Un objectif se définit par sa focale exprimée en millimètres. Le grand angle est un objectif à courte focale qui permet un cadrage large d'un sujet rapproché lorsque l'on ne peut avoir de recul, que ce soit un paysage, un groupe de personnes ou un portrait. Avec un grand angle, l'objectif nous permet de voir de manière plus large que ce que nos yeux ne peuvent percevoir car il agrandit notre champ de vision.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de JR

LÉGENDE

La légende est un très court texte accompagnant une photographie. Souvent descriptive (auteur, lieu et moment de la prise de vue), elle peut aussi amener des informations sur le contexte. Le choix de ces informations est déterminant, car celles-ci influencent le regard que l'on porte sur l'image : elles peuvent répondre à certaines de nos questions, nous surprendre par rapport à nos attentes ou notre première réaction, pointer un détail que nous n'avons pas vu. Il peut aussi s'agir d'un titre, qui introduit du mystère, de l'humour ou de l'ironie dans notre lecture de l'image. La notion de légende est directement liée à celle du contexte (voir cette notion).

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Niels Ackermann

MISE EN ABYME

La mise en abyme est la répétition à l'intérieur de l'image d'une image semblable, procédé comparable à un jeu de miroirs dans lesquels un objet peut se refléter à l'infini.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Martin Parr

MISE EN SCÈNE

La mise en scène dans la photographie est à l'opposé de ce que Henri Cartier Bresson appelle «l'instant décisif» (un sujet que l'on saisit sur le vif). Elle est le fruit d'une longue réflexion pour construire l'image, où rien n'est laissé au hasard : éclairage, décor, pose des personnages, point de vue, etc.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Fernando Montiel Klint

NOIR ET BLANC

En noir et blanc, les couleurs du sujet photographié sont traduites en nuances de gris. Cette perte de la couleur donne une représentation plus éloignée de la réalité. L'œil se concentre alors sur d'autres aspects, tels que le contraste entre la clarté et l'obscurité, les formes, la composition...

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Lucien Clergue

PAYSAGE

La photographie de paysage est la représentation d'un espace naturel, vaste ou partiel, mais aussi d'une ville. On parle alors de paysage urbain. Elle permet de noter les variations du paysage en fonction du temps qui passe et de donner à voir son évolution.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Cyrus Cornut

PHOTOMONTAGE

Un photomontage est un assemblage de photographies, ou parties de photographies, exécuté par collage, tirage ou par logiciel donnant la possibilité de modifier la photographie.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Gilbert Garcin

POINT DE VUE

Le point de vue est la position que choisit le photographe pour placer son appareil par rapport au sujet. Il peut être à hauteur d'homme, frontal, en hauteur (plongée), en contre-bas (contre plongée). Le point de vue dépend également du type de focale utilisé : une focale courte (grand angle) va amplifier la profondeur de champ, une focale longue (téléobjectif) va écraser la profondeur et la perspective.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Mathieu Pernot

PORTRAIT / AUTO PORTRAIT

Le portrait est un genre permettant de représenter une personne réelle (ou un groupe d'individus) et de lui donner vie avec ses caractères physiques, psychologiques et sociaux par le biais de différents médiums (écriture, photographie, peinture, sculpture). Dans l'autoportrait, l'artiste se représente lui-même. Le fait de se donner à voir implique une mise en scène de soi-même, une volonté de présenter une image de soi particulière, de choisir ce que l'on veut mettre en relief.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur d'Elina Brotherus

POST-PRODUCTION

A partir d'une prise de vue originelle, le photographe va retravailler numériquement ses images soit pour les améliorer en termes de colorimétrie, de densité, de contraste, soit pour les recomposer à partir de plusieurs images pour en créer une nouvelle. C'est au cours de cette étape de post-production que l'artiste peut réinventer son image pour faire passer un message ou provoquer la réaction, l'interrogation, l'étonnement ou l'émotion de celui qui la regarde.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur d'Alain Delorme

SÉRIE

Une série photographique se caractérise par une continuité de démarche, de sujet ou d'esthétique, mais avant tout par le choix de l'artiste de présenter ses images comme un ensemble cohérent. C'est un système d'échos visuels qui se construit avec un rythme (temps forts, temps faibles), qui peut être narratif ou non, et où les images valent autant pour elles-mêmes que dans leur succession ou leur juxtaposition. D'une photographie à l'autre se dessine un rapport spécifique au temps, au sujet photographié et à l'espace de l'image.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Yann Gross

STUDIO

La photographie de studio implique tout un matériel technique au service de l'image : le décor, l'éclairage, l'utilisation du flash. Ce style de photographie est donc nécessairement lié à une mise en scène du sujet (qu'il s'agisse de nature morte, de photographies culinaires, d'objets, ou encore de mode), à une mise en espace des éléments qui composent l'image.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Grégoire Alexandre

SUJET

Le sujet est ce que l'on photographie, l'objet principal de l'attention et de l'intention du photographe. Cela peut-être une personne, une action, un paysage, un objet. Le photographe, qui travaille avec la lumière, est attentif à la façon dont l'éclairage donne à voir son sujet, à la distance de prise de vue (par le choix de son point de vue et de sa focale) ainsi qu'à la place qu'il va lui donner dans le cadre et la composition. Le sujet est-il central? Est-il isolé par le cadre ou relié à un hors-champ? Se sent-on proche de lui ou mis à distance? Entre-t-on dans une sphère intime ou non?

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Charles Fréger

SUPPORT

Aujourd'hui, une grande partie des images que nous regardons passent par un écran : immatérielles et fugitives, elles nous permettent de zoomer, transférer, partager, n'ont pas de format défini et circulent dans plusieurs directions. Elles n'ont donc pas véritablement de support physique. Mais sur une carte postale, une affiche publicitaire, un t-shirt, une page de journal, un mug ou un papier photographique de haute qualité, l'image imprimée est un objet avec sa taille, son volume, sa présence. On peut le toucher et le prendre dans ses mains. Il accueille une version bien précise de l'image (format, type d'impression, texture) qui à la fois perdure et évolue dans le temps.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur d'Eleanor Antin

VERNACULAIRE

Vernaculaire (du latin *vernaculum*, «indigène», «domestique»), désigne tout ce qui est propre à un pays, à ses habitants. Lorsque ce terme s'applique à la photographie, il se rapporte à la photographie d'amateur, quotidienne ou utilitaire, sans intention artistique. Véhiculées en abondance par le web, ces photographies peuvent être celles d'un album de famille ou de mariage, d'un catalogue de vente, des cartes postales... Elles témoignent d'un passé commun, de l'atmosphère ou du quotidien d'une époque. Par le geste d'un artiste (réappropriation, détournement, changement de contexte) une photographie vernaculaire peut acquérir un sens nouveau et prendre le statut d'une œuvre d'art.

Retrouvez un exemple concernant cette notion dans la Fiche auteur de Thomas Mailaender