

52

DÉFIS

**PHOTO
EXPÉRIMENTALE**

CHRIS GATCUM

● Éditions
EYROLLES

Tout à la fois guide d'inspiration, cahier d'exercices et journal personnel, cet ouvrage vous propose de relever 52 défis pour booster votre pratique de la photo expérimentale et sortir de votre zone de confort tout en développant votre créativité.

Du détournement d'appareils anciens à la fabrication de sténopés en passant par des manipulations pour tester les limites de votre boîtier, relevez un nouveau challenge expérimental toutes les semaines ! Vous trouverez dans ce guide pratique alternatif des suggestions innovantes et inspirantes sous forme de conseils, de jeux, de projets, et pourrez y consigner vos réflexions et vos progrès tout au fil de l'année.

PHOTO
EXPÉRIMENTALE

PHOTO
EXPÉRIMENTALE

CHRIS GATCUM

● Éditions
EYROLLES

DÉFIS

Cochez les projets réalisés.

☐ 01	DÉFAIRE LA MISE AU POINT	8	☐ 14	MA PHOTO PREND L'EAU	38
☐ 02	LA RASTERBATION	10	☐ 15	CONSTRUIRE UN STÉNOPÉ	40
☐ 03	PHOTOGRAPHER EN ROULANT	12	☐ 16	PHOTOGRAPHER AU STÉNOPÉ	42
☐ 04	TRANSFERT JET D'ENCRE	14	☐ 17	FILTRES À BOKEH	44
☐ 05	LA STAR DE L'ÉCRAN	18	☐ 18	LIBÉRER L'OBJECTIF	46
☐ 06	S'AVENTURER HORS DU CADRE	20	☐ 19	SURIMPRESSIONS	48
☐ 07	QUAND L'APPAREIL PREND SON ENVOL	22	☐ 20	LE PLASTIQUE C'EST FANTASTIQUE	50
☐ 08	DE L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR	24	☐ 21	REDSCALE	52
☐ 09	FILÉ ARTISTIQUE	26	☐ 22	L'ART DE L'ASSEMBLAGE - 1	54
☐ 10	LE MONDE EST PETIT	28	☐ 23	L'ART DE L'ASSEMBLAGE - 2	56
☐ 11	TRAITEMENT CROISÉ	30	☐ 24	L'ART DE LA SCANOGRAPHIE	58
☐ 12	L'ART DE LA RÉPÉTITION	32	☐ 25	L'ART DE LA COPIE	60
☐ 13	EXPLOZOOM	36	☐ 26	DES P'TITS TROUS, ENCORE DES P'TITS TROUS	62

LÉGENDE DES DÉFIS

Chaque défi est accompagné de symboles indiquant les types de tâches concernées.

FILM

TRAITEMENT D'IMAGE

NUMÉRIQUE

IMPRESSION

27	PAYSAGES NUAGEUX	66	40	LA MACRO-CHIPS	94
28	L'HEURE DU THÉ	68	41	LIGHT PAINTING - 2	96
29	ALLUMER LE FEU	70	42	LA MÉTHODE BRENIER	98
30	PHOTOMONTAGE	72	43	IMAGES PROJÉTÉES	102
31	EN PLEINE LUMIÈRE	74	44	L'ÂGE DE GLACE	104
32	L'ART DE L'ENCADREMENT	76	45	TRANSFERTS LASER	106
33	LE FILTRE ND À PRIX RÉDUIT	78	46	HOLGARAMA	108
34	LE MOT ET L'IMAGE	80	47	SOS, PELLICULES EN DÉTRESSE	112
35	UN BAIN TOUT EN COULEURS	82	48	NÉGATIFS PAPIER	114
36	DANS LE VISEUR	84	49	TACHE DE COLÈRE	118
37	COMPLÈTEMENT GIVRÉ !	88	50	PUISSANCE TROIS	120
38	LIGHT PAINTING - 1	90	51	LES PHOTOGRAMMES	122
39	OBJECTIF À BASCULE	92	52	FLOU ARTISTIQUE	124

CARNET DE BORD

Tout au long du livre, utilisez ces emplacements pour annoter les défis réalisés et vos images.

AVANT-PROPOS

Certains affirment avec véhémence que la photographie est un art. D'autres sont catégoriques : il s'agit d'une science. Je dirais qu'elle dépasse ces deux classifications : selon moi, il s'agit d'un *plaisir*.

Peu importe le premier appareil que vous tenez ou ce que vous souhaitez capturer : tout le monde est un novice, au début. Nous ne sommes ni artistes ni scientifiques ; nous sommes d'abord des enfants enthousiastes qui se lancent dans l'exploration de l'univers à l'aide d'un objectif, en faisant des erreurs de débutants et en prenant des photos spectaculairement mauvaises. Saisir des images est magique, les résultats sont enivrants, et l'ensemble du processus est une formidable aventure.

Puis nous grandissons...

Notre photographie mûrit, notre compétence croissante nous pousse à une approche de plus en plus analytique. Là où nous utilisons notre spontanéité, notre frivolité et notre insouciance, nous nous retrouvons en train de suivre des règles, de nous rappeler des formules, de chercher le meilleur flux de travail pour chaque situation. C'est peut-être la preuve que nous maîtrisons notre sujet, mais le risque est grand, à ce stade, que nos photos deviennent éculées et homogènes, ou pire encore que nous perdions notre amour de la photographie. Je peux en parler : ça m'est arrivé.

Heureusement, vous avez acheté ce livre (ou vous y pensez) : vous avez fait le premier pas pour stopper cette décrépitude créative. Dans les pages suivantes, vous trouverez 52 défis photographiques conçus pour briser les chaînes de la banalité et relancer votre créativité. Certains se basent sur l'argentique, d'autres sur le numérique ; certains parlent d'impression ou de post-traitement, d'autres explorent l'adaptation d'un appareil ou d'un objectif. Il n'y a pas de chapitres, pas d'idées soigneusement cataloguées, pas de notions de bien et de mal – tout peut faire l'affaire et c'est à vous de trouver votre propre approche.

Peut-être ne voudrez-vous pas relever tous les défis ; peut-être choisirez-vous de tous les tester au moins une fois. Peu importe, vraiment. L'essentiel est que vous tentiez de nouvelles choses. Fabriquez un objectif, gâchez du film, méditez sur le flou, ou combinez plusieurs expériences pour voir ce qu'il se passe lorsque vous poussez votre pratique dans une direction inédite.

Et surtout, faites-vous plaisir !

Chris Gatcum

DÉFI

01

MATÉRIEL

- Appareil photo avec mise au point manuelle

ASTUCES

- Vous pouvez flouter vos images jusqu'à en faire des œuvres abstraites ou les adoucir moins violemment pour qu'elles restent déchiffrables.
- La profondeur de champ modifie l'étendue d'une scène qui paraît nette, ce qui détermine également jusqu'où vous allez créer du flou pour obtenir l'esthétique recherchée.

VOIR AUSSI

Le photographe japonais Hiroshi Sugimoto a mené le flou de profondeur de champ à des niveaux inédits avec un appareil photo modifié pour faire le point au-delà de l'infini.

DÉFAIRE LA MISE AU POINT

Beaucoup de gens parlent de faire le point comme d'une obligation, mais, comme bien des choses dans notre domaine, c'est totalement facultatif. Aucune loi n'oblige à ce que votre sujet (ou même votre photo entière) soit net. Aussi, passez en mise au point manuelle et réglez la distance du plan net devant votre sujet et derrière lui, ou floutez totalement l'image !

CARNET DE BORD

▲ Éloignez le point de netteté quel que soit le sujet, mais le spectateur appréciera qu'un élément soit reconnaissable. Bien que cette image soit floue, la maison est toujours identifiable en tant que telle.

DÉFI

02

MATÉRIEL

- Photo numérique
- Le logiciel Rasterbator (rasterbator.net)

ASTUCES

Rasterbator existe en deux versions (gratuites) : le site en ligne et la version à télécharger, Rasterbator Standalone 1.21. La version en ligne est préférable : elle bénéficie des dernières mises à jour – tandis que la version téléchargeable n'est plus actualisée – et fonctionne sur tous les ordinateurs. Son seul (minuscule) inconvénient est que sa taille de sortie est limitée à 1 000 pages. C'est plus qu'il n'en faut pour la plupart des gens, mais la version autonome, réservée à Windows, n'a pas de limitation de taille de sortie, permettant des tirages gargantuesques.

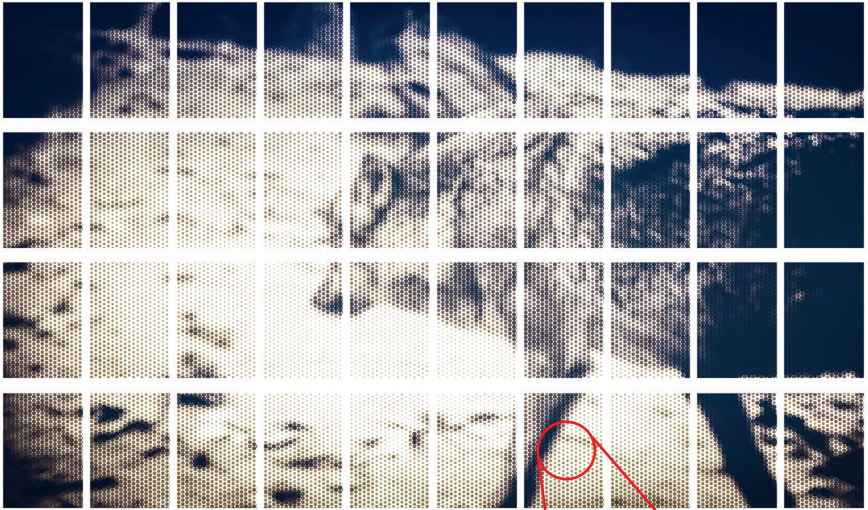
VOIR AUSSI

- Si vous choisissez le style « No effects » (au lieu de « Rasterbation »), Rasterbator peut créer des assemblages, comme vous le verrez dans les défis 22 et 23.
- Capturer une image à l'écran produira un effet similaire (défi 05).

LA RASTERBATION

Inutile de le nier : les grands tirages font leur effet ! C'est super de réunir les résultats de vos expérimentations photographiques dans un album ou un journal, mais rien ne vaut la vue d'une de vos meilleures images envahissant tout un pan de mur. Bien sûr, les tirages de grandes dimensions sont coûteux – sauf si vous « rasterbez » !

Depuis 2004, un simple programme baptisé Rasterbator est devenu culte : il permet aux photographes d'agrandir leurs images jusqu'à des dimensions gigantesques tout en les tirant sur une simple imprimante de bureau. La magie vient de l'algorithme, qui transforme l'image numérique d'une grille régulière de pixels en pointillés

▲ *Les images impressionnistes de Rasterbator résultent de la transformation de photos en pointillés, qui peuvent être agrandis dans des proportions spectaculaires. Par exemple, chaque panneau de cette vue mesure 21 × 29,7 cm (format A4), ce qui donnera une affiche capable de remplir un mur : 2,1 × 1,2 m !*

impressionnistes qu'il est possible d'agrandir virtuellement à l'infini. Rasterbator découpe alors l'image agrandie en multiples pages que vous n'avez plus qu'à imprimer, en jet d'encre ou en laser. De quoi transformer la plus petite de vos photos en affiche 4 × 3 !

Diverses options du logiciel permettent de modifier le motif de rastérisation (la répartition des points), d'imprimer avec ou sans marge, de régler la taille de sortie, et bien d'autres. Vous pouvez expérimenter à la folie !