

PIERRICK BOURGAULT

100 DÉFIS PHOTO

DUNOD

Couverture: WIP Design

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

Mise en page: Soft Office

© Dunod, 2017

11 rue Paul-Bert, 92240 Malakoff

ISBN: 978-2-10-076345-0

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	Risque 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	Portraituez une personne	132
44	Bravez les vaches	102	60	Portraituez 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 ferrovipathe	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

222

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).

BREVETE S.G.D.G
MODELE DEPOSE

B/M
4

A. BRAUD
CONSTRUCTEUR
S^WMARS LA JAILLE (L.)

G
NET
EX

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.

Exercez votre regard

Commençons par le défi le plus difficile, le point commun entre tous, celui auquel nous confronte chaque prise de vue – car photographe, c’est surtout apprendre à voir.

Un jour, en évoquant les tags de la rue Desnoyers, le chanteur à textes Frédéric Fromet lance : « Ils sont fous, à la Mairie de Paris, ils ont construit une piscine ! » Pour m’aider à comprendre, il reprit en articulant : « Ben oui, une piscine, rue-des-noyés ! » L’un des talents de l’humoriste : entendre au-delà des mots. Cet exemple sonore m’a révélé une qualité du vrai photographe : plus loin que la lecture normale de son environnement, il sait voir des formes, des liens, des histoires. Tel un enfant, il apercevra deux yeux, un nez et un sourire benêt à la place des deux

bouteilles de gaz d’un chariot élévateur. Face aux pelleteuses, il redoutera des insectes géants et menaçants.

COMMENT ? Le photographe ne crée pas une idée, ni un concept, mais une image, qui naît de la rencontre avec un objet, d’une situation visuelle. Dans la rue, le passant trouve ce qui lui est utile : une boulangerie s’il a faim, une pharmacie s’il est grippé. Les yeux d’enfant ou de flâneur d’un vrai photographe verront bien davantage, et l’appareil sert à fixer cette image mentale afin de la transmettre avec justesse. D’où l’intérêt d’une bonne technique, mais ce n’est pas l’essentiel. Photographier, c’est voir – le plus important de tous les défis. Voir, comme on tendrait l’oreille.

Ljubljana (Slovénie). La vitrine à cet instant-là reflétait la rue tout en éclairant le magasin vide. Un équilibre fragile, à photographe aussitôt. Le spectateur y lira ce qu’il voudra, route, feux tricolores ou voie intérieure. Sensibilité 100 ISO, focale 31 mm, diaphragme f/6,3, vitesse 1/60 s.

Sublimez votre quotidien

Pour créer des images extraordinaires, nul besoin de sillonner la planète.

Un défi lié à l'espace : photographier chez vous. Réputé pour ses portraits de comédiens de théâtre, Armand Emont, né en 1927, réalise des images de végétation tropicale, luxuriante, d'une jungle qu'il cultive toujours à 90 ans sur la terrasse de son appartement à Charenton-le-Pont. Cet observateur attentif prend aussi des vues de Paris évocatrices de New York ; tout dépend de l'angle, de son objectif et de l'instant. Les reporters de *Géo*, *National Geographic* ou *Grands Reportages* ont

parcouru le monde. En revanche, ce qu'ils n'ont pas exploré, c'est votre univers intime ; profitez de cet avantage sur eux. Et si vous voyagez, gardez la même proximité avec vos modèles.

COMMENT ? Que photographier chez soi ? La décoration, la gastronomie, vous-même bien sûr, mais tentez aussi les détails spécifiques, le mystère. Développez des thèmes fantastiques, les objets inquiétants, l'enfer domestique. Relisez *Voyage autour de ma chambre* écrit par Xavier de Maistre en 1794, ou le *Nouveau voyage autour de ma chambre* de Maurice Rheims (2000).

Côme, avril 2016. Les nounours à casquette d'une maison londonienne m'avaient intrigué. Que nous révèlent les regards de verre des peluches sur les usines-prisons où elles sont nées ? Quelles empreintes ont laissées les mains des personnes qui les ont cousues ? Quelles histoires pourrait-on mettre en scène ? On songe au photographe Liu Bolin qui se cache dans les images de sa série *Hiding in the city Balloon*. Sensibilité 200 ISO, focale 27 mm, diaphragme f/4, vitesse 1/60 s.

Profitez des intempéries

**Laissez soleil et bleu azur aux publicitaires,
jouez plutôt avec la brume et dansez sous la pluie.**

La météo constitue un déterminisme majeur. Chaque jour d'un tournage, le ciel défie le cinéaste qui prévoit un repli pluie et filme d'abord les scènes d'extérieur. Grisaille ou canicule n'inspirent pas la même ambiance et ne raccorderont pas au montage.

Le photographe jouit d'une liberté plus grande. Le ciel gris adoucit la lumière, évite surexposition et ombres bouchées. Andreas Gursky a réalisé *Rhein* – le tirage le plus cher au monde – par temps maussade. Les pavés brillent sous la pluie, les flaques multiplient les reflets photogéniques. La brume modifie l'échelle des plans, le volume. Profitons-en pour cacher,

estomper, rendre énigmatique, angoissant, irréel un paysage urbain ou rural. *Dramatiser*, au sens de « provoquer l'émotion ». Une fumée sombre inquiétera, car elle semble toxique. Hitchcock affirmait : « Plus réussi est le méchant, meilleur sera le film. » La neige résume les formes et apaise les paysages. Givre et neige donnent des vues pittoresques.

COMMENT ? Couvrez-vous bien, ainsi que votre appareil, le froid épuise les batteries. Attention en entrant dans une pièce chauffée, l'objectif se tapisse de buée – David Hamilton réalisait certaines de ses photos floues en soufflant sur l'optique, mais la vaseline sur un filtre Clear (une simple vitre) est plus pratique. Choisissez l'instant : à Giverny, Claude Monet peignait plusieurs tableaux simultanément. Il y consacrait quelques minutes par jour quand les conditions étaient réunies.

Voiture sur la route de Tashgurkan. Sensibilité 200 ISO, focale 32 mm, diaphragme f/8, vitesse 1/250 s.

DU MÊME AUTEUR

Photo

100 Conseils pratiques pour mieux photographier, Dunod, 2e éd., 2015

Cafés, bistrot, bars-concerts

Le Bistroscope, l'histoire de France racontée par les cafés, Les Arènes, 2017 (à paraître)

Paris 200 bars-concerts, guide des bons plans en poche, Bonneton, 3e éd., 2016

Tournée générale, guide pratique pour réinventer les bistrot (photo), Librairie des territoires, 2014

Un bistrot sinon rien, petits lieux et grands espaces du Massif central, préface de Pierre Bergounioux, avec Martin de la Soudière, Pascal Desmichel, Julia Steiner, Chamina, 2013

Paris Bars déco, 150 cafés et bistrot extraordinaires, texte Hélène Milon, préface de Jack Lang, Bonneton, 2013

Paris, bars et restos insolites, Jonglez, 2012

L'Écho des bistrot, Petite confidence sur les cafés, tavernes, pubs et autres buvettes, Transboréal, 2012

Le Guide Paris 150 bars-concerts, préface de La Grande Sophie, Bonneton, 2011

Bars en France, Dakota, 2009

Les Zinzins du zinc, guide des meilleurs Bars à vins de France, texte d'Egmont Labadie, Fleurus, 2007. Prix Montesquieu et Grand Prix Sciences Po Millésimes

Bars du monde, Les éditions de l'épure, 2005

Vins

Guide Amphore des vins bio, texte de Pierre Guigui et Christophe Casazza, La Martinière, 2016

Vins insolites, Jonglez, 2015. Prix de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin 2016, vins et territoires. Premier prix pour la France aux Gourmand World Cookbook Awards 2016. Grand prix du livre Spirit.

Larousse wines, the world's greatest vines, estates and regions, Larousse, 2011

Grand Larousse du vin (chapitre sur l'Italie), Larousse, 2010

D'amour et de vins nouveaux (nouvelles), l'Iroli, 2007

Nourritures, écologie

Bretonne Pie-Noir, la vache des paysans heureux, avec Pierre Quéméré, Ouest-France, 2016

100 Réflexes pour manger bio et pas cher, préface de Corinne Lepage, Leduc.s, 2010

Le Gingembre, dix façons de le préparer, Les éditions de l'épure, 2003

Fêtes gourmandes, Marabout, 1997

Histoire

Retrouvez vos ancêtres en 14-18, préface de Stéphane Hessel, Ouest-France, 2014

Les Jardins secrets de Lucé, La Reinette, 2000

Retrouvez les photos et les livres de Pierrick Bourgault sur www.monbar.net