

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE - PRISE DE VUE & EXPÉRIMENTATION :

/// INTRODUCTION :

- > Le Mythe de la caverne (Socrate--Platon): dimension illusoire de la représentation.
- > La représentation de la réalité ou de l'imaginaire, un besoin humain: multiplication des outils, des supports et des techniques.
- > Approche aristotélicienne (Formes intelligibles / formes naturelles), la chambre noire et le sténopé, l'optique, captation de la lumière, projection d'une image:
- > La Renaissance, la perspective et la profondeur de champs
- > Des outils utilisant la lumière afin de projeter une réalité et d'en représenter sa structure : Chambre noire et chambre claire, Le Perspectographe de Dürer & Le pantographe
- >> Évolution de la chambre noire : lentille, diaphragme, cadre de projection et miroir à 45°

> Nicéphore NIEPCE ou comment fixer l'image sur une surface photosensible

- > Le Daguerriotype (iode + mercure)
- > Talbot et l'invention du négatif
- > Eastman et Kodak, l'invention de la pellicule
- > De l'argentique au numérique, de la pellicule au capteur
- > Le pixel et la résolution d'une image
- > Développement en laboratoire et le montage
- > L'infographie et les procédés d'impression

Quelques photographes : William KLEIN, Helmut NEWTON--Robert DOISNEAU, Henri CARTIER BRESSON, Yann ARTHUS BERTRAND, Raymond DEPARDON, Patrick DEMARCHELIER, Jean-Paul GOUDE, Jan SAUDEK, Man RAY, Robert CAPA, Agence MAGNUM

1/ IMAGE: CONSTRUCTION / SIGNIFICATION

- > Signes iconiques et signes plastiques : travail de la forme, de la couleur et de la texture en vue de créer du sens, de véhiculer des idées, des valeurs et des impressions.
- > Choix des sujets, des éléments visuels, des objets en fonction de l'axe de réflexion, des valeurs et notions référentes, de l'ambiance et des références choisies.
- > La structure de l'image, grille de mise en forme, Le cadrage (lignes de force et plans), Les rapports d'échelle, la perspective, la mise en valeur d'éléments et la profondeur de champs, Cadre et hors-cadre, Champs et hors champs.

2/ LA PHOTOGRAPHIE COMME MOYEN DE REPRESENTATION - Techniques photographiques

> La lumière comme outil :

- Captation de la lumière avec un boîtier et un téléobjectif
- Ambiance et ton : Sources (types, position, intensité, quantité, couleurs) -

Gestion de la couleur (accords de tons et contrastes)

- RVB et CMJN, modes colorimétriques, Le triangle de Maxwell, la symbolique
- Jouer avec la lumière Absorption / Réflexion / Diffusion

a/ Le couple vitesse/diaphragme

- Diaphragme : opercule laissant passer la lumière afin de capter l'image
>> L'Ouverture est notée « F »
- La vitesse d'obturation, vitesse à laquelle le diaphragme se ferme, mesurée en seconde
- « Loi de réciprocité ».
- Sous-exposition et surexposition.

b/ ISO= sensibilité du capteur à la lumière

>> Trouver l'équilibre entre la vitesse d'obturation et les ISO

c/ La profondeur de champs: Perspective et visibilité de l'arrière-plan

>> Contraste entre la netteté du sujet et le flou de l'arrière-plan et inversement.

d/ La Longueur de focale : la distance qui sépare le centre optique de l'objectif de l'image d'un sujet situé à l'infini.

e/ Mise au point : assurer la netteté du sujet à mettre en avant à partir du Cadrage / du réglage de la longueur de focale / du réglage de la vitesse en fonction de l'intensité lumineuse extérieure et en fonction de la mobilité du sujet / du Réglage des ISO

f/ Balance des blancs : possibilité de corriger la dominante de couleur due à la nature de l'éclairage.

>> Mesure de la lumière en fonction de la température des couleurs (unité de mesure: Le degré Kelvin)

3/ MATERIEL ET FONCTIONS

a/ Le Boîtier : > Molettes et boutons permettant les différents réglages qui incombent à la photographie (Diaphragme, vitesse, ISO, Balances des blancs, mode manuel ou automatique, résolution d'image et format de fichier)

b/ Téléobjectif (Manuel / Automatique), réglage de la longueur de focale (18 –55 –250 –400 mm) / influence sur la profondeur de champs / Gros-plan / Macrophotographie : réglage de l'ouverture du diaphragme

c/ Flash : Le flash doit produire une lumière blanche, assez puissante pour photographier, même dans le noir le plus complet. Outil utiliser pour le light -painting et la décomposition des mouvements.

>> Flash embarqué, Flash additionnel, Flash spot

d/ Prise de vue en studio : Réglages de l'ambiance lumineuse, spots, gélâtines, pieds / Cadrage, Pied photo, girafe, stabilisateur / Mise en scène, Cyclo petits objets, cyclo mobile, packshot creator

e/ Techniques light-painting et expérimentations photographiques (L'appareil photo utilisé comme un pinceau)

4/ TRAITEMENT DES CLICHÉS – PHOTOSHOP / LIGHTROOM

a/ Téléchargement des clichés sur l'ordinateur – carte SD

b/ Ouverture sur photoshop (retouches chromatiques, formelles et textuelles) et/ou lightroom (création de bibliothèques)

c/ Présentation des fonctions principales de retouches : résolution & taille de l'image / modes et profils colorimétriques / niveaux / Courbes / Teinte, Saturation, Luminance et Vibrance / Balance des couleurs

5/ TRAVAUX À RÉALISER :

>> Dossier de présentation des travaux photographiques, des intentions et références qui y sont liées.

a/ DÉMARCHE CONCEPTUELLE ET ARTISTIQUE

Médium: Photographie

Deux thèmes imposés au choix :

- MATIÈRE (Textures & trames / Reflets et transparence / Abstraction & Mouvement / Études)
- PARCOURS & RÉSEAUX (Structures filaires / Nervures / Systèmes / Habitudes / Observations / Évolutions)

Rendu:

>> Une Planche contact (Tous les clichés doivent être présentés) et une série de clichés (format 18 x13 cm) choisis sur la planche contact, mettant en valeur la thématique principale

et l'axe de réflexion (approche et point de vue), notion clé à laquelle s'accrochent d'autres valeurs et idées. (Pas de quantité imposée)

>> Cette démarche doit être exprimée de manière claire et concise et s'appuyer sur des références socio-culturelles spécifiques & singulières.

b/ PUBLICITE – PACKSHOT

>> Choisir un ou plusieurs objets à présenter de la même manière qu'un produit, en publicité. Mise en avant de ses caractéristiques esthétiques et fonctionnelles.

Rendu:

>> 3 clichés présentés

>> Cette démarche doit être exprimée de manière claire et concise et s'appuyer sur des références socio-culturelles spécifiques & singulières.

c/ MODÈLE

>> Choisir un individu, sa posture, ses vêtements et accessoires et l'expression que l'on souhaite afficher. Le cadrage, au même titre que la lumière doivent être maîtrisés & réfléchis.

Rendu:

>> 3 clichés présentés

>> Cette démarche doit être exprimée de manière claire et concise et s'appuyer sur des références socio-culturelles spécifiques & singulières.

d/ EXPÉRIMENTATION & LIGHT-PAINTING

>> Utiliser l'appareil photo comme un pinceau et la lumière couplée ou non à des objets, illustrations ou figures diverses, pour créer une mise en scène figurative ou abstraite & raconter une histoire. (ex : Design génératif, décomposition de mouvements...)

Rendu:

>> 3 clichés présentés

>> Cette démarche doit être exprimée de manière claire et concise et s'appuyer sur des références socio-culturelles spécifiques & singulières.

e/ RÉFÉRENCES

>> Recherches personnelles autour du travail de 5 photographes abordés en cours et d'un photographe choisi par l'apprenant.