

La Photographie abstraite

Club Photo Pierrefonds

28 Nov 2019

Denis Riendeau

Sommaire

- Introduction
  - Quelques concepts généraux sur l'art abstrait
  - Objectifs, grands courants et exemples
- Exemples de photographes abstraits connus
- Comment approcher la photo abstraite
  - Suggestions de sujets et techniques
  - Exemples de photos
  - Quelques exemples de traitements: avant-après
- Objectifs de l'atelier

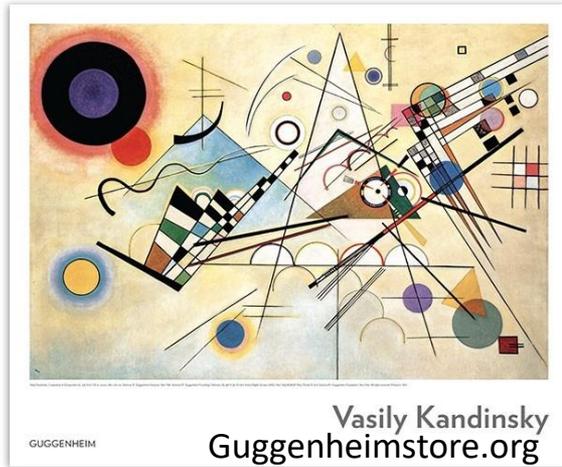
L'art abstrait – Grandes lignes

- Grand courant de l'art du XXIème siècle
  - Rupture avec l'art traditionnel de la représentation de la nature
  - S'oppose à l'art figuratif et au mimétisme
- Désir de représenter **la vision intérieure** de l'artiste
  - Expression des sentiments, peindre des états d'âme
- Volonté de peindre les formes et couleurs pour elles-mêmes
  - Accent mis sur les **lignes**, les **formes** et les **couleurs**
- Contexte de découvertes scientifiques (mondes invisibles)
  - Rayons X, quatrième dimension, théorie de la relativité, etc.
- Démarche souvent spirituelle ou mystique
  - Recherche de la **pureté**, de **l'absolu**, volonté de transcendance
- Désir de dépasser la photographie et du cinéma (initialement)

L'art abstrait – Quelques courants et sources d'inspiration

- Abstraction lyrique
  - Accent sur les émotions de l'artiste
- Abstraction géométrique
  - Associations de lignes et formes
- Orphisme
  - Utilisation libre des couleurs
- Expressionnisme abstrait et tachisme
  - Peinture gestuelle, Action painting & color field
- Art optique, art minimal et autres

Grands courants: Abstraction géométrique

Wassili
Kandinsky

- Assigne des propriétés à chaque forme et couleur
- C'est dans leurs combinaisons qu'elles trouvent leur expression

Kasimir Malevitch

Suprématisme:

- Peinture comme élément autonome
- Les rectangles de couleur prennent réalité

Piet Mondrian

Peindre des principes:

- L'angle droit est l'expression de ce qui est constant
- Faire retentir les vraies couleurs

Grand courants: Orphisme, futurisme, tachisme, expressionnisme abstrait, art optique

Sonia Delaunay
Pinterest.com

Lumière

Umberto Boccioni
Force-one.net

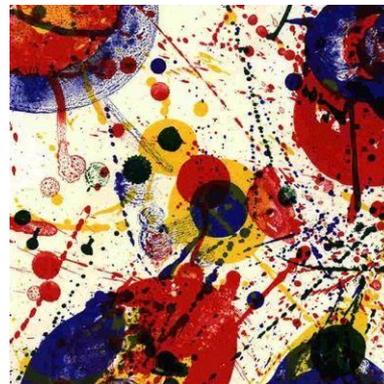

Jackson Pollock
Artsy.net

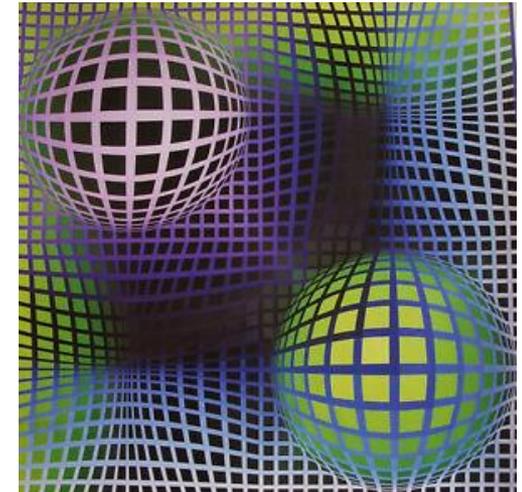
Mouvement

Marc Rothko 1961
christies.com \$87MM

Sam Francis
Pinterest.com

Victor Vasarely Ebay.fr

Photographes abstraits

Alvin Langdon Coburn
The octopus, NY
1912
Britannica.com

Paul Strand
Abstraction
1915

© Aperture Foundation Inc.,
Paul Strand Archive
www.moma.org

(Site: Le-chat-percé.ch)

Maurice Tabard 1928
Portrait de Roger Parry
Penserphoto.blogspot.com

Photographes abstraits

Edward Weston
1930 Pepper
[Pineterest.fr](https://www.pinterest.fr/)

Francis Bruguière
Abstract study #7
Vers 1930

[Lucanembhardphotosweebly.com](http://lucanembhardphotosweebly.com)

Florence Henri
Composition Nature morte, vers
1933,
Gênes Florence Henri © Galleria Martini
& Ronchetti

Brassaï
Ciel postiche 1932-33
Penserphoto.blogspot.com

Photographie abstraite- Son intérêt

- Permet des créations originales et personnelles
- Laisse libre cours à l'imagination
- Développer son sens de la perception
- Laisse beaucoup de place à l'interprétation
  - Ce qui n'est pas sans risque!

Photo abstraite: on s'y prend comment? (au moment de la pose)

- **Emphase sur les lignes, formes, textures et couleurs**
- Choix du **sujet**:
  - Roches, écorces, plantes, matière organique, givres, eau, aliments, éléments d'architecture, objets technologiques et urbains, jeux d'ombres, gouttes d'huile, light painting
- **Isolation** d'éléments: objets hors contexte, gros plans, perspective minimaliste
- **Changements de perspective**: angles inhabituels, composition et cadrages inusités. Surimpressions
- Introduction de **mouvement**: zoom, filés,
- **Luminosité et profondeur de champ**: éclairages non conventionnels, hypercontrastes, focus restreint, flous, bokeh
- Recherche d'**harmonie** et d'**unité**
  - ➡ Supprimer les repères visuels!

Photo abstraite: post-traitement

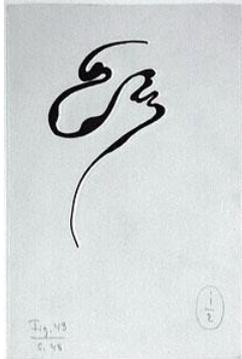
- Traitement de base
  - Altération de la luminosité et des teintes: saturation, balance des blancs, courbes de tonalité
  - Altération des contrastes, noir et blanc
  - Recadrage extrêmes, rotations, inversions
- Possibilité illimitées avec logiciels de traitement d'images
  - Colorations sélectives, épuration, recompositions, collages, etc
- Laisser aller votre imagination et soyez créatifs!

Photo abstraite – Beaucoup d'intuition mais oui, il y a des règles!

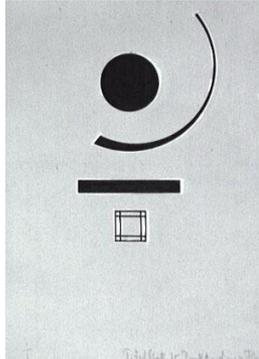
- Points, lignes et les formes ont leurs significations propres et sont en relation.
  - Lignes horizontales plus froides et statiques, évoquent l'horizon, une structure d'accueil
  - Les formes définissent des espaces intérieurs et extérieurs,
  - Les formes donnent du mouvement.
  - Les formes amplifient ou atténuent l'effet de la couleur
- Les couleurs suscitent de émotions
  - Jaune: couleur chaude, qui rapproche, agitée
  - Bleu: couleur froide, fermée sur elle-même, calme
  - Vert: peu émotif
  - Sont perçues différemment aux côtés d'une couleur complémentaire ou selon leur forme
- Le regard est attiré vers les couleurs claires, assume que la lumière vient d'en haut. Les contrastes accentuent les émotions.

Harmonie lignes et couleurs

Kandinsky

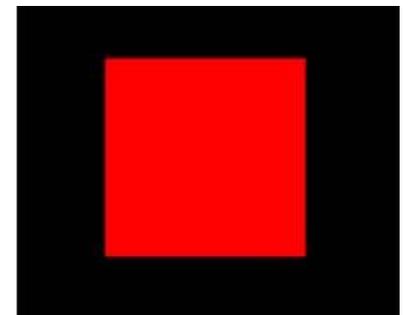
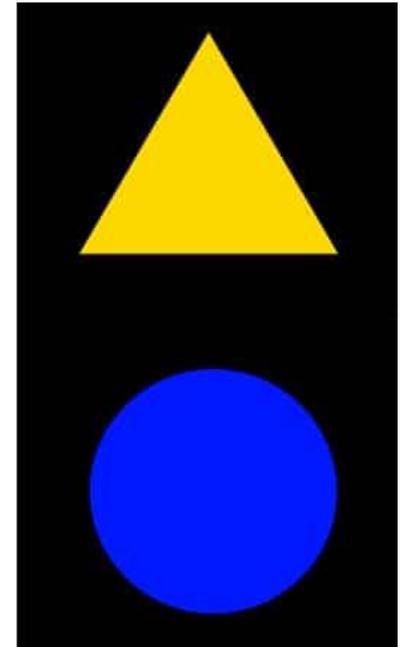
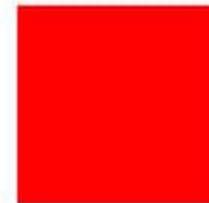
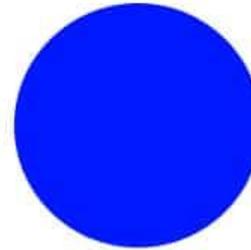
Centrepompidou.fr

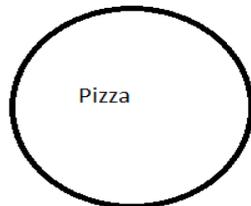
Pinterest.com

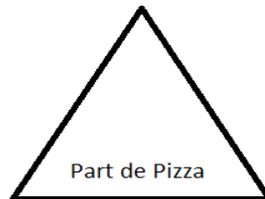
Designobject.it

Boite à Pizza

Pizza

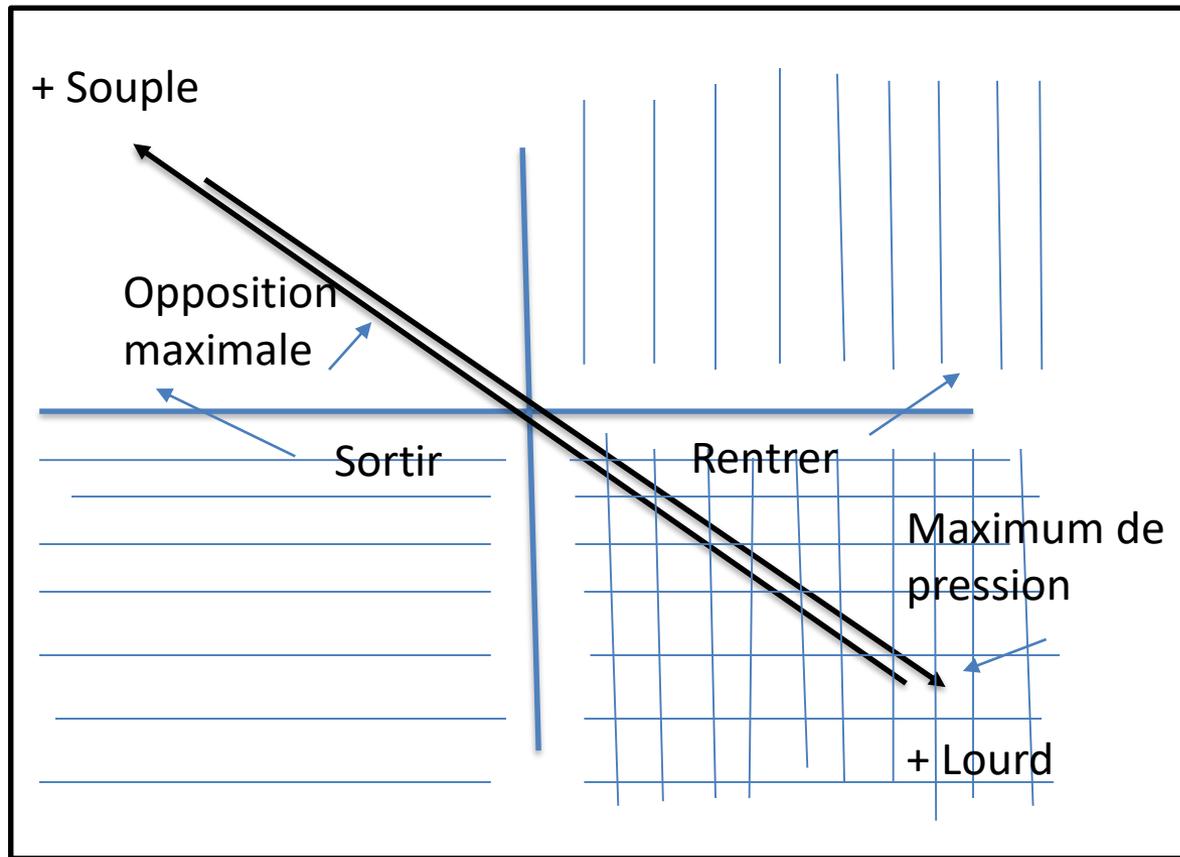

Part de Pizza

ltrendowordpress.com

Xulux.fr

Les différentes régions d'une image ne sont pas équivalentes

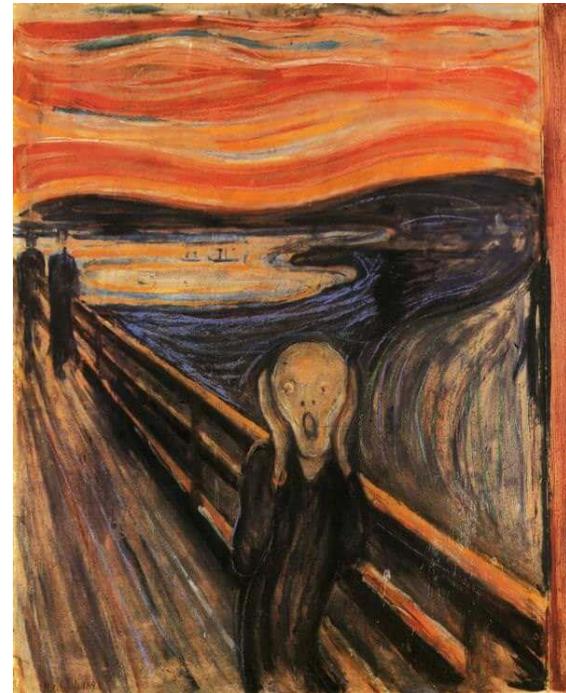
Le sens d'une diagonale est important

Harmonieux

Swissinfo.ch
The Munch museum

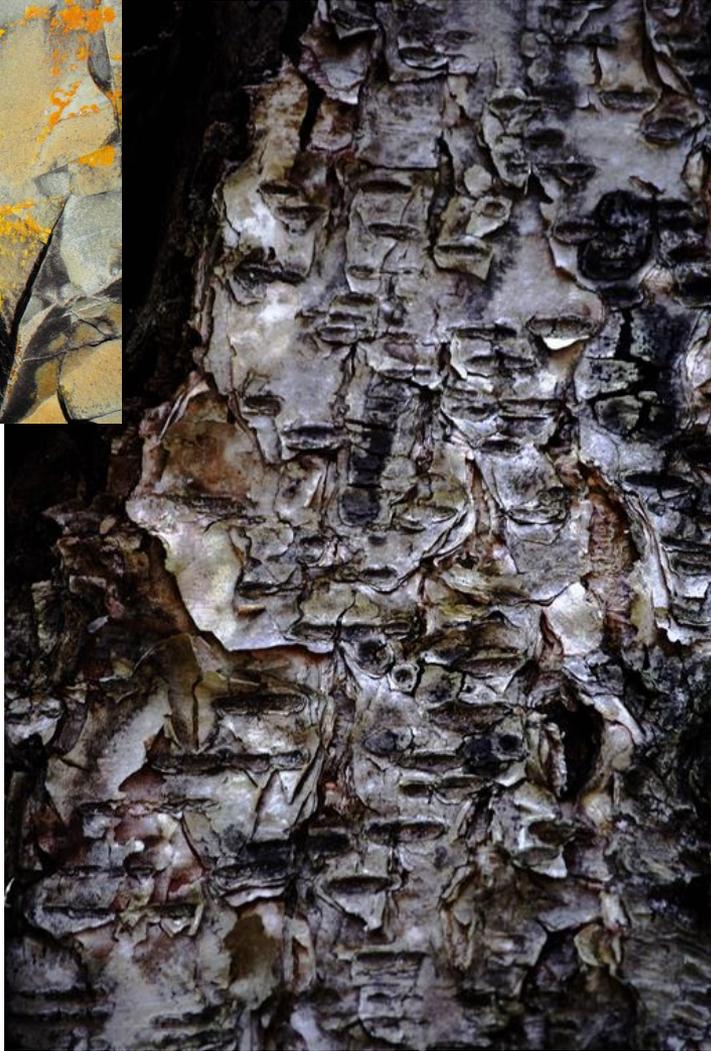
Discordant
Tristesse, anxiété

www.edvardmunch.org

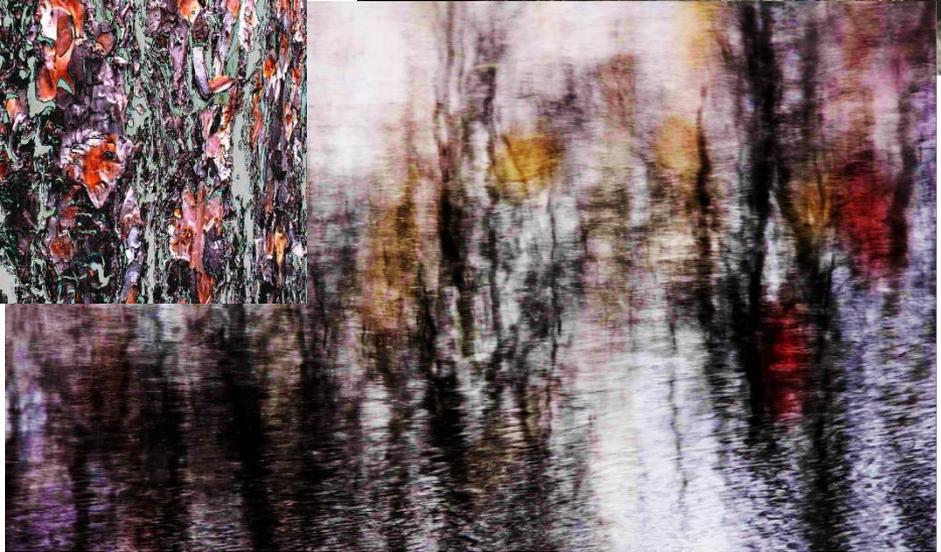
Exemples de photos abstraites

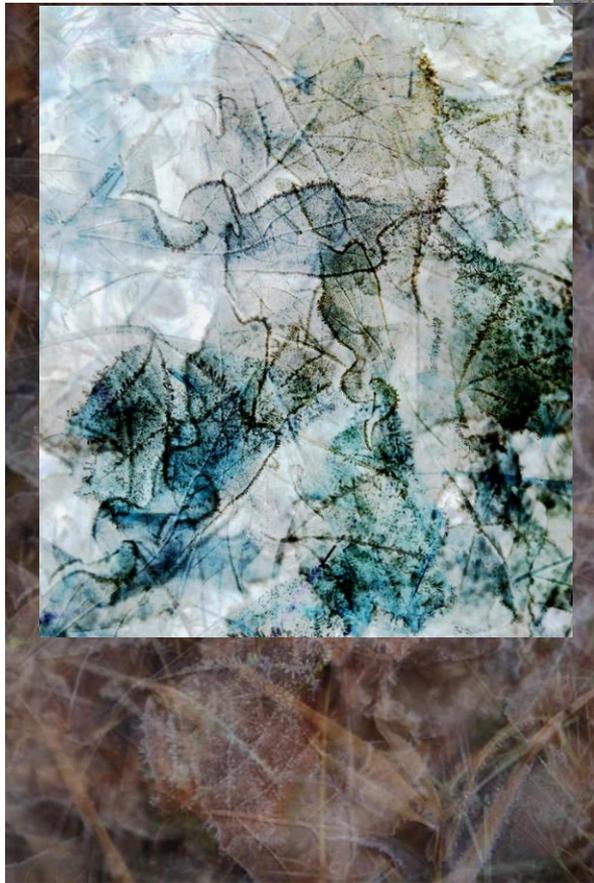
- Photos nature (très peu ou pas altérées)
- Photos aux couleurs fortement altérées
- Exemple de traitements
- Surimpression
- Photos-peintures

Photos natures avec accentuation des contrastes ou altération des couleurs

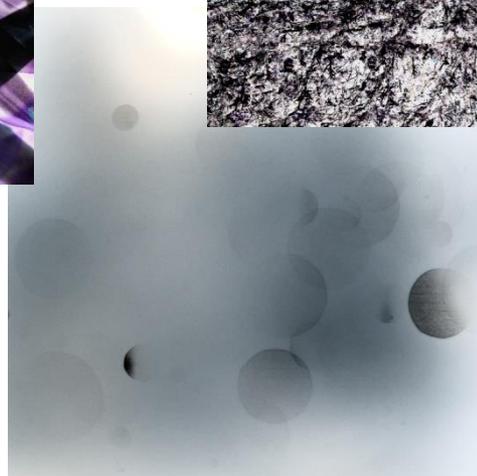
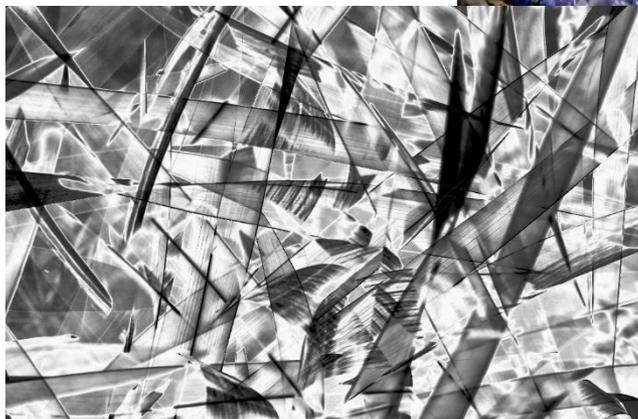
- Photos originales choisies en fonction de:
  - Lignes
  - Motifs
  - Composition
  - Unité
- Post-traitement
  - Luminosité
  - Contraste
  - Courbe de tonalité
  - Balance des blancs

Sujets divers

- Flammes
- Plastique
- Vagues
- Minimaliste
- Surimpressions

Déroulement de l'atelier

- Objectif: faire une photo susceptible de provoquer une réaction chez le spectateur!
- Recommandé:
  - Première photo Ad libitum (ce qui vous séduit à prime abord!)
  - Sélection de lignes ou texture
  - Comparaison fond bleu vs jaune
- Au choix:
  - Flou prédominant
  - Photo à 10,000 iso (avec grain)
  - Surimpression
  - Votre initiative : HDR, zoom-in, bougé, etc.