L'ABSTRACTION EN PHOTOGRAPHIE

Jean-Marc Legentil

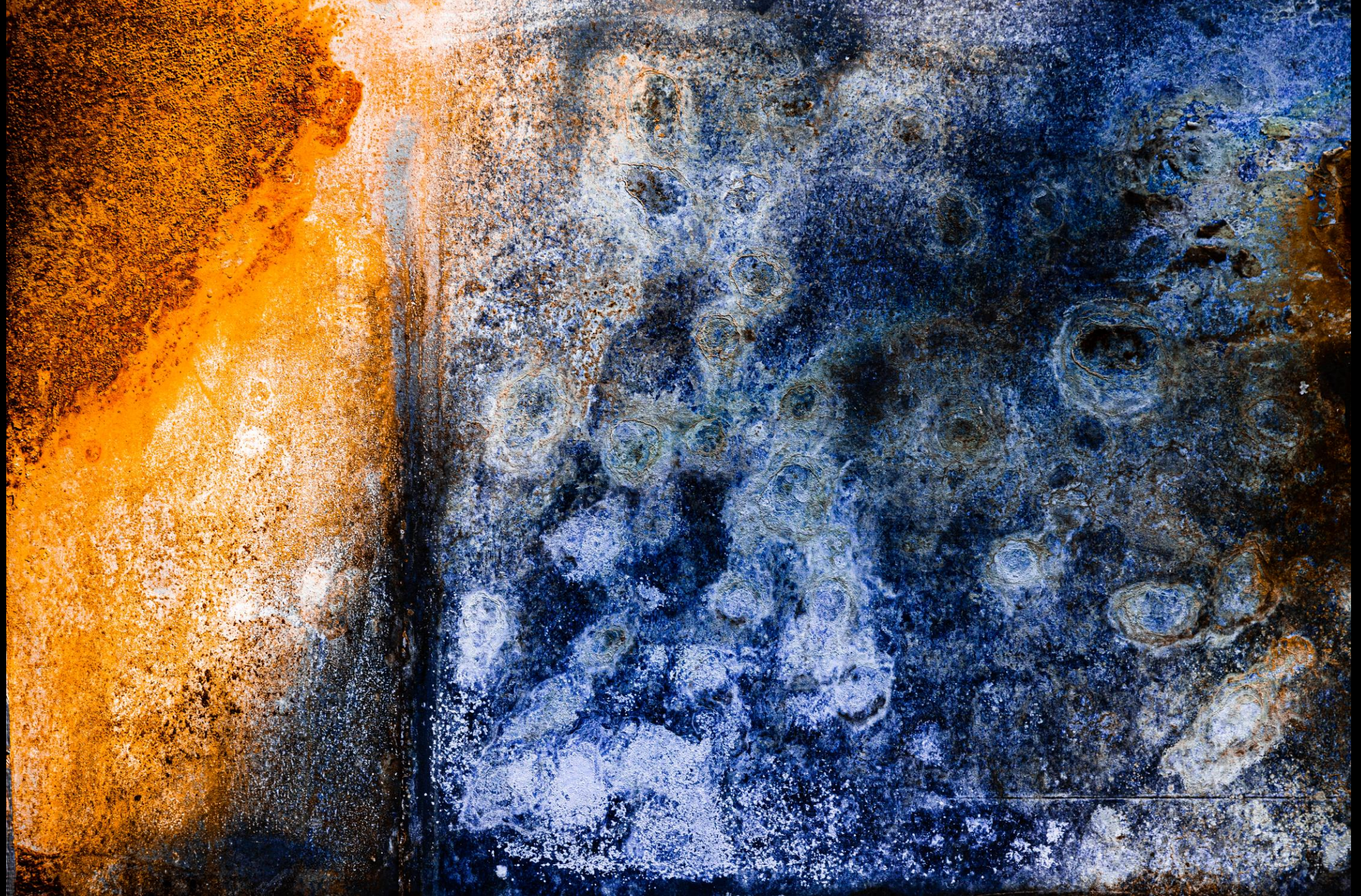
DÉFINITION DE L’ABSTRACTION EN PHOTOGRAPHIE

- L’abstraction en photographie consiste à créer des images
- qui ne représentent pas directement des sujets reconnaissables,
- mais plutôt
  - des formes,
  - des couleurs,
  - des textures et
  - des motifs
- qui évoquent des émotions ou des idées.

DÉFINITION DE L'ABSTRACTION EN PHOTOGRAPHIE

- Contrairement à la photographie figurative, qui cherche à capturer la réalité telle qu'elle est,
- l'abstraction cherche à transcender cette réalité
- en focalisant sur les éléments visuels fondamentaux.

- Cela permet au spectateur d'interpréter librement l'image, sans être influencé par des références spécifiques à des objets ou des lieux.



PHOTOGRAPHIES ABSTRAITES CÉLÈBRES

1922-1983

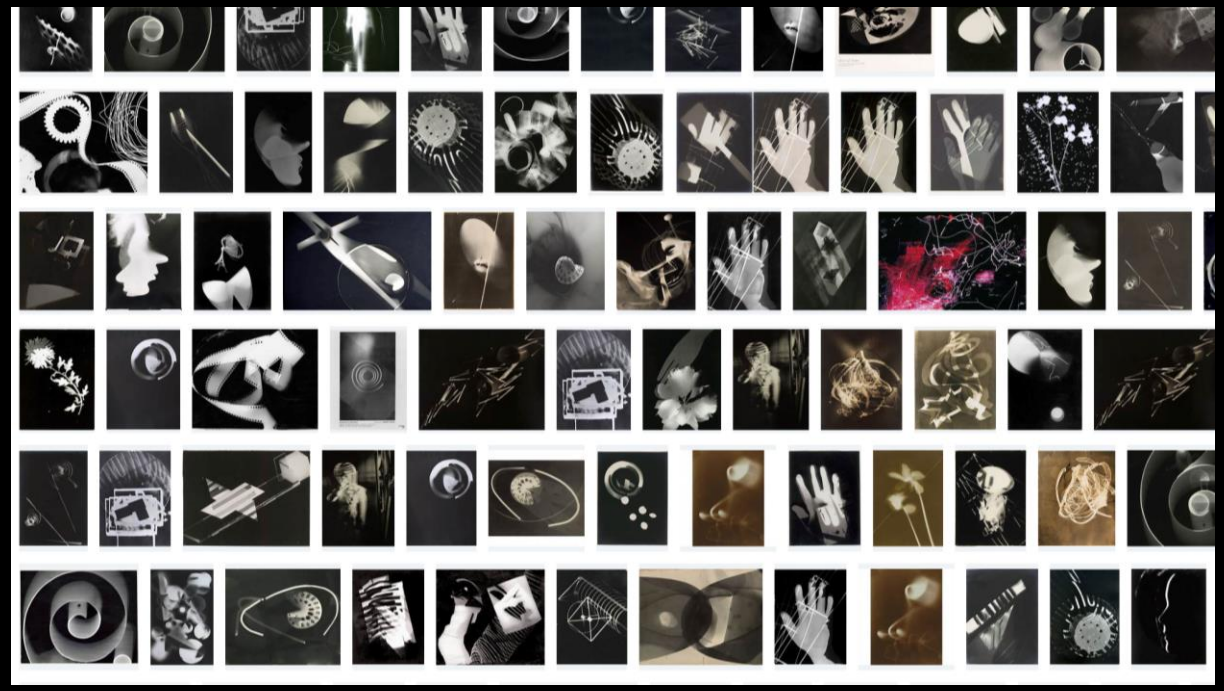
EXEMPLES DE PHOTOGRAPHIES ABSTRAITES CÉLÈBRES

- 1. **Man Ray - “Rayograph” (1922)**
- • Photogrammes créés sans appareil photo en plaçant des objets sur du papier photosensible et en les exposant à la lumière.
- 2. **Aaron Siskind - “Chicago 30” (1962)**
- • Textures et formes trouvées dans des murs et des surfaces urbaines, mettant en valeur des détails abstraits.
- 3. **László Moholy-Nagy - “Photogram” (1925)**
- • Utilisation de formes géométriques et d’ombres pour créer des compositions abstraites.
- 4. **Alvin Langdon Coburn - “Vortograph” (1917)**
- • Premières photographies abstraites créées en utilisant des prismes pour décomposer et recomposer la lumière.
- 5. **Barbara Kasten - “Construct NYC 12” (1983)**
- • Utilisation de miroirs, de lumières et de structures architecturales pour créer des compositions abstraites complexes.

Man Ray - “Rayograph” (1922)

- Photogrammes créés sans appareil photo en plaçant des objets sur du papier photosensible et en les exposant à la lumière.

)



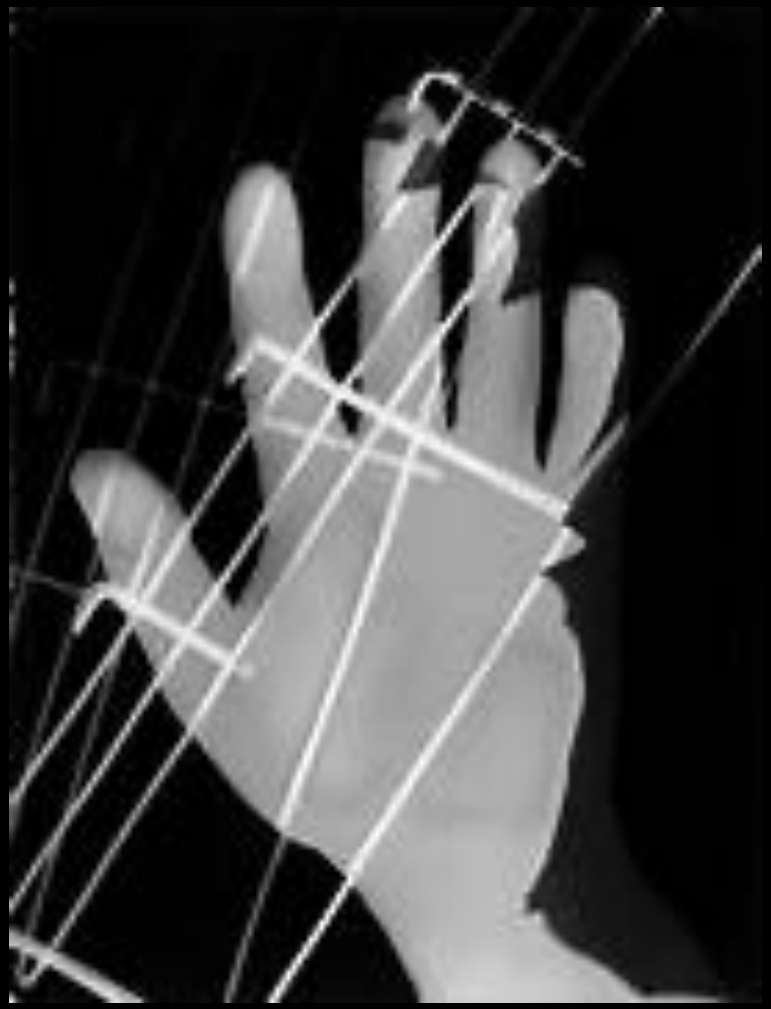
Aaron Siskind - “Chicago 30” (1962

Textures et formes trouvées dans des murs et des surfaces urbaines, mettant en valeur des détails abstraits.

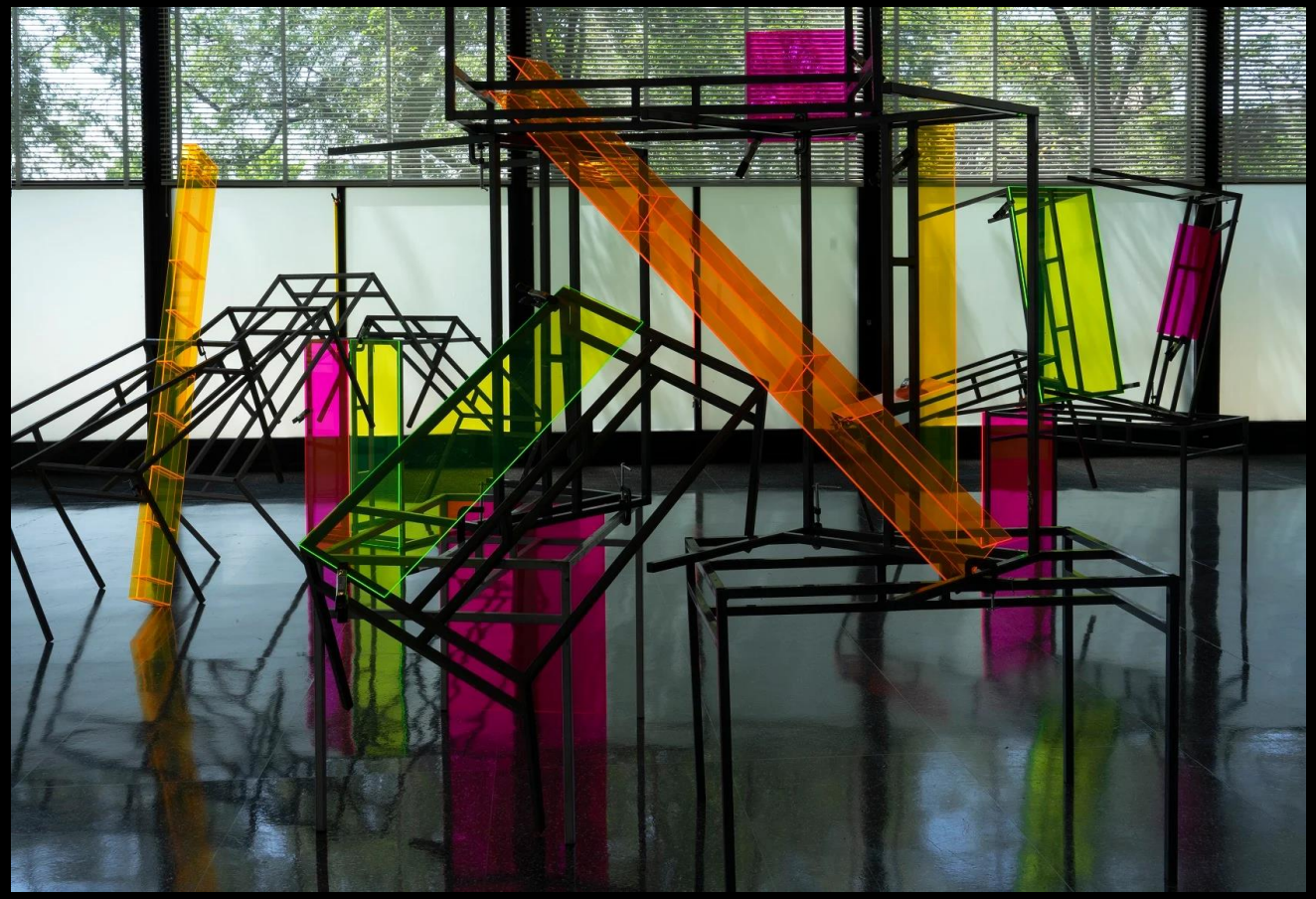
)

László Moholy-Nagy - “Photogram” (1925)

Utilisation de formes géométriques et d’ombres pour créer des compositions abstraites.



Barbara Kasten - “Construct NYC 12” (1983)



Alvin Langdon Coburn - “Vortograph” (1917)

• Utilisation de miroirs, de lumières et de structures architecturales pour créer des compositions abstraites complexes.

CONTRIBUTIONS AU DOMAINE, AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES :

2004-2021

MAITRES DE L'ABSTRACTION

- Voici quelques photographes réputés en abstraction et leurs contributions au domaine au cours des dix dernières années :
- **1. Uta Barth**
  - • **Œuvres récentes:** Uta Barth est connue pour ses œuvres abstraites et conceptuelles qui explorent la perception et la vision. Ses récents travaux continuent d'explorer la lumière, les ombres et les réflexions, souvent avec une mise au point délibérément floue pour créer une abstraction douce.
  - • **Exemple notable:** La série "...and to draw a bright white line with light" (2011-2012).
- **2. Wolfgang Tillmans**
  - • **Œuvres récentes:** Tillmans, connu pour son approche expérimentale et variée, a produit plusieurs œuvres abstraites ces dernières années, jouant avec des processus photographiques et des manipulations de lumière.
  - • **Exemple notable:** La série "Freischwimmer" (2004-2007) et ses explorations continues des formes et des couleurs abstraites.
- **3. Jessica Eaton**
  - • **Œuvres récentes:** Eaton est réputée pour ses photographies abstraites qui explorent les interactions de la lumière et des couleurs à travers des techniques de superposition et de manipulation en chambre noire.
  - • **Exemple notable:** La série "Cubes for Albers and LeWitt" (2010-2014) et ses œuvres ultérieures continuant cette exploration.

MAITRES DE L'ABSTRACTION

- **4. Ellen Carey**
  - • **Œuvres récentes:** Ellen Carey utilise des techniques photographiques expérimentales pour créer des abstractions colorées et dynamiques. Son travail récent inclut des photogrammes et des clichés Polaroid manipulés.
  - • **Exemple notable:** La série "Struck by Light" (2011-2021), où elle explore les limites de la photographie en utilisant des procédés chimiques et physiques.

- **5. Penelope Umbrico**
  - • **Œuvres récentes:** Umbrico est connue pour ses projets qui réutilisent des images trouvées en ligne pour créer des compositions abstraites. Elle travaille souvent avec de grandes quantités d'images pour explorer les thèmes de la consommation et de la reproduction.
  - • **Exemple notable:** La série "Mountains, Moving" (2012) et ses installations récentes basées sur les captures d'écran et les fragments d'images.

- **6. Barbara Kasten**
  - • **Œuvres récentes:** Kasten continue de produire des photographies abstraites en utilisant des constructions sculpturales, la lumière et les ombres. Ses œuvres récentes explorent encore plus les dimensions de l'espace et de la perception.
  - • **Exemple notable:** La série "Stages" (2015) et les travaux ultérieurs dans la même veine.

MAITRES DE L'ABSTRACTION

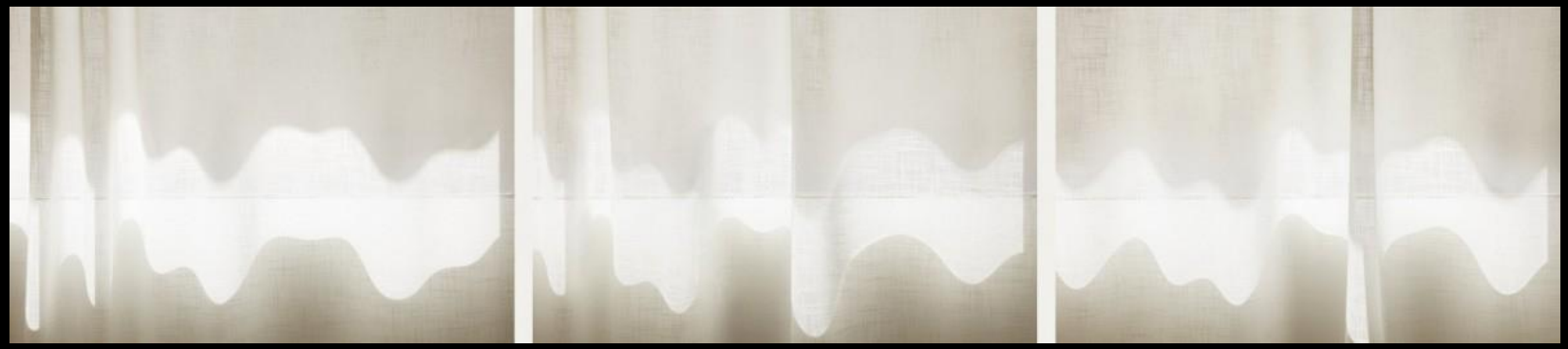
- **7. Thomas Ruff**
  - • **Œuvres récentes:** Ruff a continué à expérimenter avec la photographie numérique et la manipulation d'images pour produire des abstractions complexes. Ses récentes séries incluent des explorations des archives photographiques et des images trouvées.
  - • **Exemple notable:** La série "Negatives" (2014-2017), où il inverse les tonalités des photographies pour créer des abstractions surprenantes.

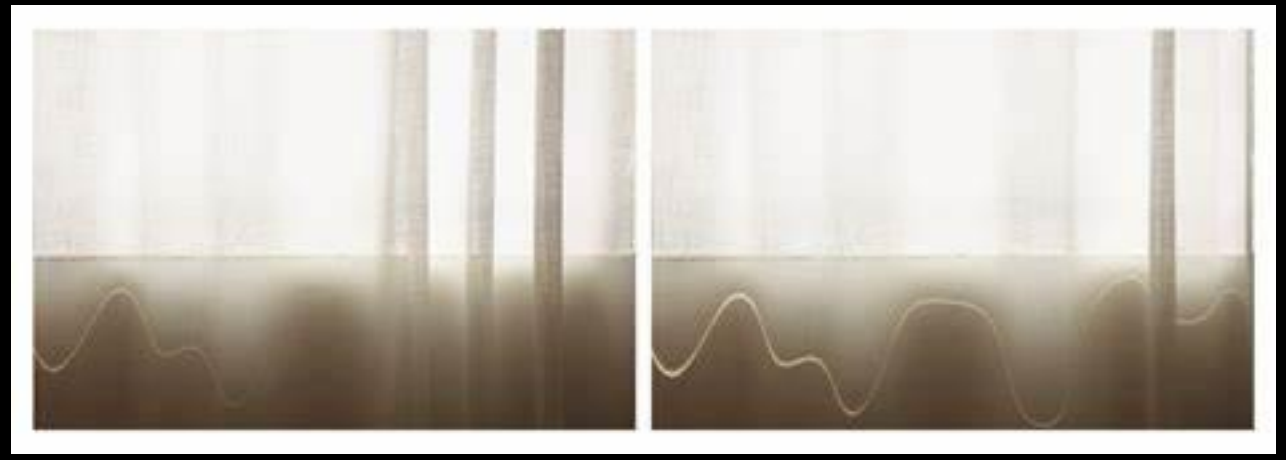
- **8. Tokihiro Sato**

  - • **Œuvres récentes:** Sato utilise des expositions longues et des miroirs pour créer des images abstraites qui jouent avec la lumière et le temps. Son travail récent continue d'explorer ces thèmes dans des contextes variés.
  - • **Exemple notable:** Les séries récentes d'installations et de photographies où il combine des éléments naturels et urbains pour créer des compositions abstraites.

L**1. Uta Barth**

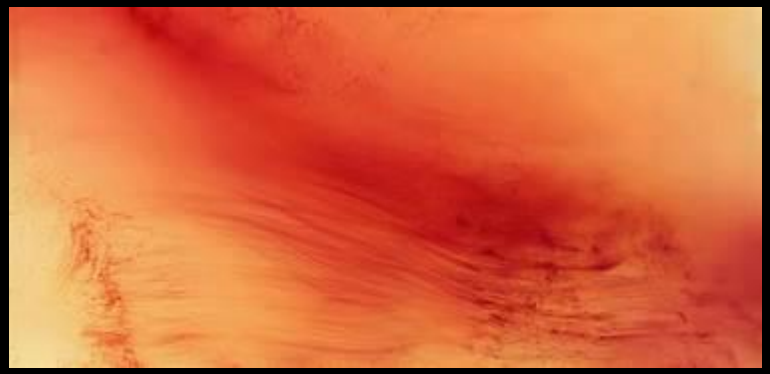
a série “...and to draw a bright white line with light” (2011-2012).





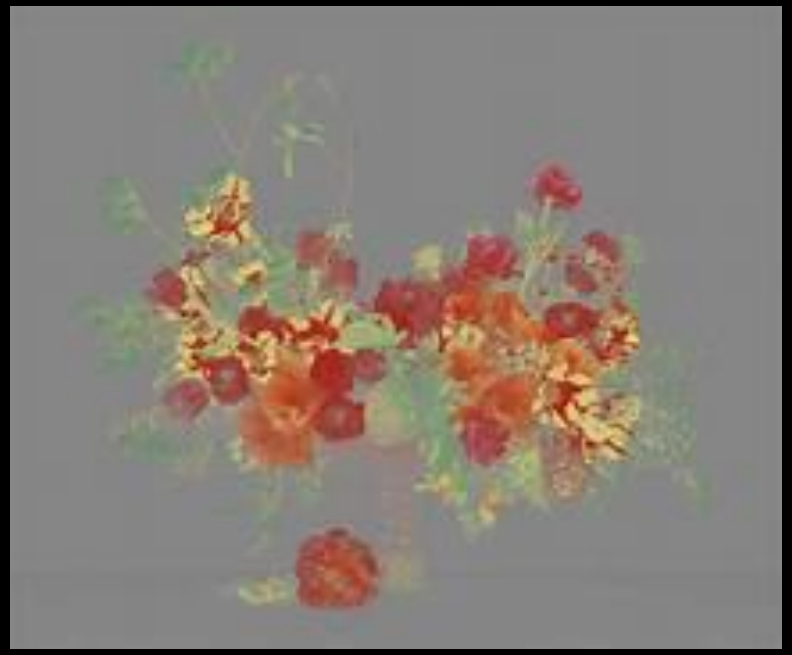
L**2. Wolfgang Tillmans**

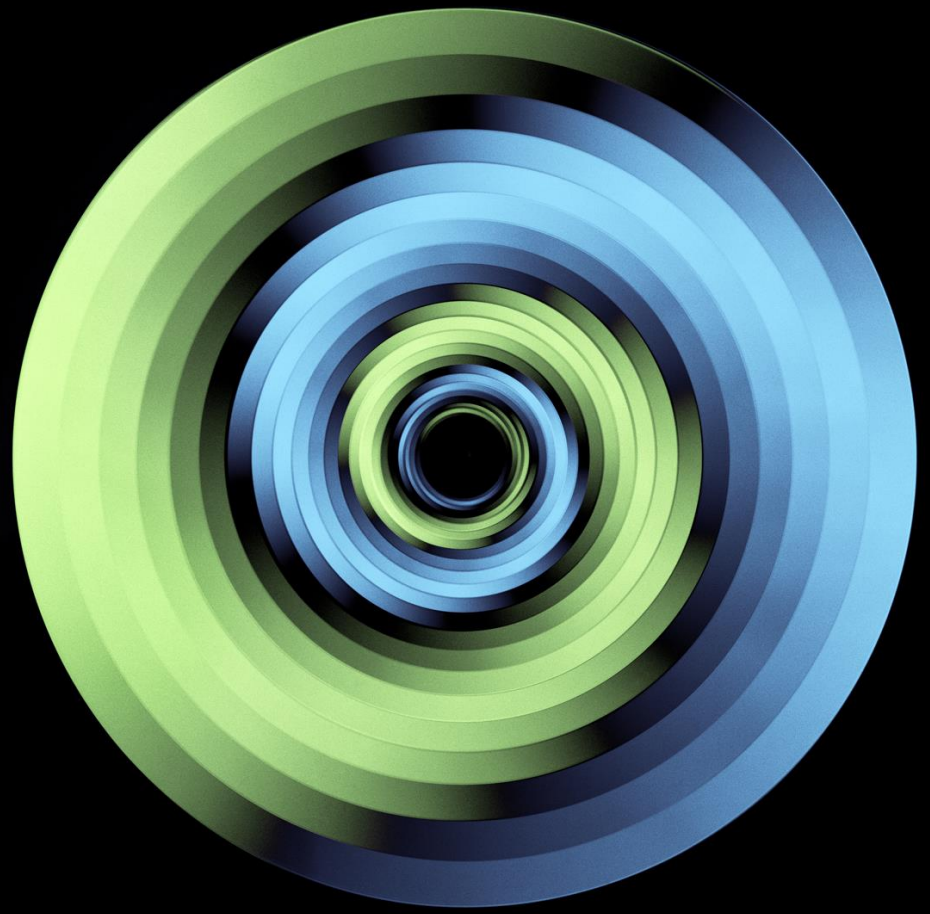
la série “Freischwimmer” (2004-2007) et ses explorations continues des formes et des couleurs abstraites.



a**3. Jessica Eaton**

l série “Cubes for Albers and LeWitt” (2010-2014) et ses œuvr
ultérieures continuant cette exploration.





4- Elein cary truck by Light” (2011-2021), où elle explore les limites de la photographie en utilisant des procédés chimiques et physiques.

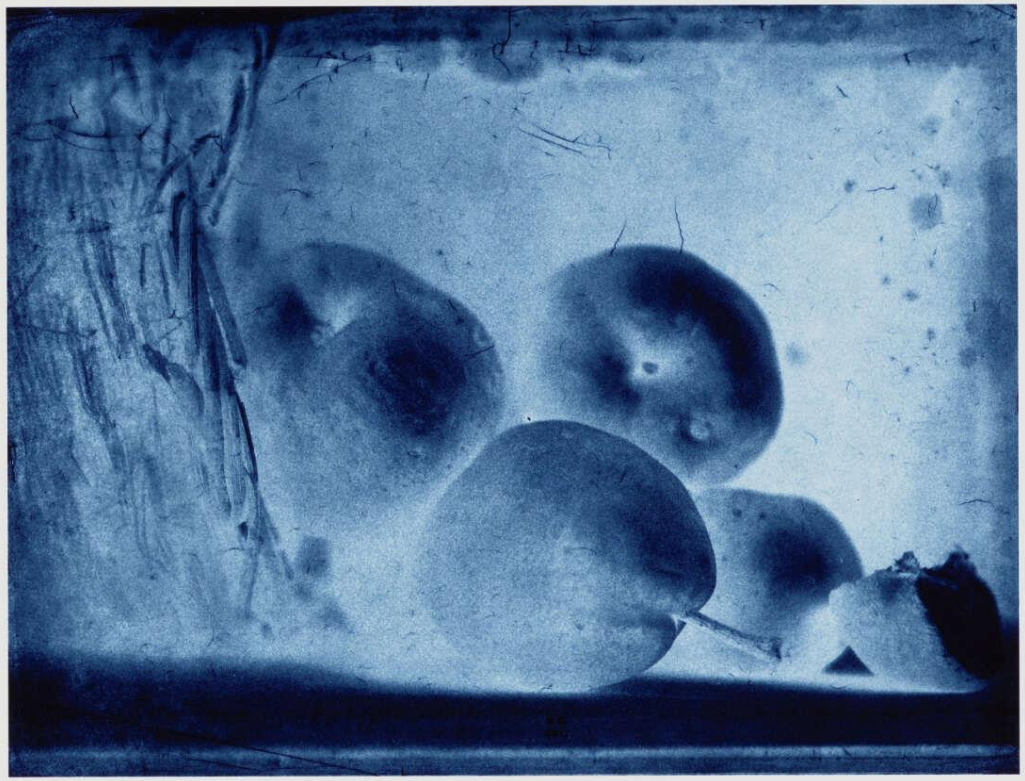
5. Penelope Umbrico

La série “Mountains, Moving” (2012) et ses installations récentes basées sur les captures d’écran et les fragments d’images.

6. Barbara Kasten
La série “Stages” (2015) et les travaux ultérieurs dans la même veine.

7. Thomas Ruf La série “Negatives” (2014-2017), où il inverse les tonalités des photographies pour créer des abstractions surprenantes.

f



8. Tokihiro Sato

Les séries récentes d’installations et de photographies où il combine des éléments naturels et urbains pour créer des compositions abstraites.

RECOMMANDATIONS ET TRUCS DU MÉTIER POUR RÉUSSIR SES PHOTOS ABSTRAITES

RECOMMANDATIONS ET TRUCS DU MÉTIER POUR RÉUSSIR SES PHOTOS ABSTRAITES

- 1. **Expérimentez avec les Angles et les Perspectives:**
  - • Changez votre point de vue pour capturer des détails inhabituels ou des angles surprenants. Par exemple, photographiez des objets de très près pour mettre en évidence leurs textures et leurs formes.
- 2. **Utilisez des Lignes et des Formes Géométriques:**
  - • Cherchez des lignes, des courbes et des motifs dans votre environnement. Les architectures modernes, les ombres et les reflets sont d'excellents sujets pour l'abstraction.
- 3. **Jouez avec les Couleurs et les Contrastes:**
  - • Expérimentez avec des combinaisons de couleurs vibrantes ou des contrastes forts pour créer des images dynamiques et saisissantes.
- 4. **Focus sur les Textures:**
  - • Utilisez une profondeur de champ réduite pour isoler des textures intéressantes. Les surfaces rugueuses, les tissus, et les matières naturelles peuvent offrir des compositions abstraites riches.
- 5. **Exploration des Reflets et des Ombres:**
  - • Les reflets dans l'eau, les vitres ou les surfaces métalliques, ainsi que les ombres portées, peuvent créer des motifs abstraits fascinants.

RECOMMANDATIONS ET TRUCS DU MÉTIER POUR RÉUSSIR SES PHOTOS ABSTRAITES

- 6. **Utilisation du Flou et du Mouvement:**
  - • Expérimentez avec des temps d'exposition longs pour capturer le mouvement de manière abstraite. Le flou intentionnel peut transformer une scène ordinaire en une œuvre d'art abstraite.
- 7. **Simplifiez la Composition:**
  - • Moins c'est souvent plus en abstraction. Enlevez les éléments distrayants pour concentrer l'attention sur les formes et les couleurs essentielles.
- 8. **Post-Production:**
  - • Utilisez des logiciels de retouche pour accentuer les aspects abstraits de vos images. Ajustez les niveaux de contraste, de saturation et de luminosité pour renforcer l'effet désiré.
- 9. **Cherchez l'Inattendu:**
  - • Soyez toujours à l'affût des opportunités d'abstraction dans des lieux ordinaires. Parfois, les sujets les plus banals peuvent se transformer en compositions abstraites surprenantes.

BONNE EXPLORATION!