

52
DÉFIS
—

PHOTO AU
SMARTPHONE

JACK HOLLINGSWORTH

PHOTOGRAPHIE
AU SMARTPHONE

PHOTO AU
SMARTPHONE

JACK HOLLINGSWORTH

● Éditions
EYROLLES

DÉFIS

Cochez les projets réalisés.

☐ 01	AU-DELÀ DES AUTOMATISMES	8	☐ 14	LES FERROTYPES	42
☐ 02	LA PLAGE DYNAMIQUE	12	☐ 15	L'USURE DU TEMPS	44
☐ 03	LE SENS DE L'ORIENTATION	14	☐ 16	L'HEURE DORÉE	46
☐ 04	RÉALISER UNE GALERIE	18	☐ 17	L'HEURE BLEUE	48
☐ 05	CHOISIR LE BON MODE	20	☐ 18	SIMULATION DE FILM	50
☐ 06	RACONTER DES HISTOIRES	24	☐ 19	DES EFFORTS FRUCTUEUX	52
☐ 07	LA RÈGLE DES TIERS	26	☐ 20	LE SHOT DE CAFÉINE	54
☐ 08	PLUSIEURS CAPTEURS, PLUSIEURS VISIONS	28	☐ 21	PASSER DU CÔTÉ OBSCUR	56
☐ 09	QUESTION DE POINT DE VUE	30	☐ 22	SUR LA ROUTE	58
☐ 10	LES AUTO-PORTRAITS	34	☐ 23	UNE VIE DE CHIEN	60
☐ 11	ENTREZ DONC !	36	☐ 24	LA VUE D'OISEAU	62
☐ 12	LES PETITES CHOSES DE LA VIE	38	☐ 25	MON BEAU MIROIR...	64
☐ 13	INFRAROUGE	40	☐ 26	IL EST CINQ HEURES QUELQUE PART	66

LÉGENDE DES DÉFIS

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

ÉDITION

COMPOSITION

TECHNIQUE

RÉGLAGES

CRÉATIVITÉ

27	LA BEAUTÉ DES PETITES CHOSES	68	40	D'UN COUP DE BAGUETTE MAGIQUE	98
28	TROUVER VOTRE TRUC	70	41	L'INSTANT DÉCISIF	100
29	L'EAU À LA BOUCHE	72	42	BLANC COMME NEIGE	102
30	VOIR ROUGE	74	43	EXTRAORDINAIREMENT ORDINAIRE	104
31	LA TÊTE DANS LES NUAGES	76	44	LE COMPLÉMENT IDÉAL	106
32	ABSTRACTION	78	45	UN DÉLUGE DE COULEURS	108
33	SOUS LES NÉONS	80	46	OCCUPER LA RUE	112
34	LES INCONNUS	82	47	JOUER AVEC LE SOLEIL	114
35	À LA RECHERCHE D'ANSEL ADAMS	84	48	LA VIE, LA VRAIE	116
36	ÉLARGIR SON HORIZON	86	49	PLEIN CADRE	118
37	L'ART DU FLOU	90	50	GARDER LA LIGNE	120
38	LA NOUVELLE BOÎTE À CHAUSSURES	92	51	RAPIDE COMME L'ÉCLAIR	122
39	ESPACE POSITIF ET ESPACE NÉGATIF	96	52	IMPAIR ET PASSE	124

INTRODUCTION

Ma première photo au reflex date de 1975. J'ignorais alors que cet acte de joie innocent allait lancer ma vie sur de nouveaux rails et marquer le début de ma carrière. Depuis cet instant imprévu, j'ai eu la chance d'avoir une activité photographique prospère tout en profitant de la vie à travers un objectif.

Dire que j'aime la photographie serait loin du compte. J'adore la photographie. Elle m'obsède. J'en suis un fervent passionné, aujourd'hui comme jadis, au milieu des années 1970. Je ne m'en lasse jamais.

Ce qui est encore plus étonnant, c'est que je m'implique davantage émotionnellement dans mon travail aujourd'hui qu'auparavant, et c'est entièrement dû à l'appareil photo de mon cher smartphone. Je ressens, je shoote, je capture, j'édite et je partage n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où.

Au début de mon parcours photographique, je m'étais naïvement convaincu que pour vraiment m'améliorer et faire de meilleures photos, la bonne méthode était de maîtriser la technique – les boutons, les molettes, les sélecteurs, les menus, les réglages, tous les petits trucs de l'appareil que j'utilisais. Mais j'ai fini par saisir que cela n'était qu'un des éléments du vrai défi : le plus important est de savoir renouveler sa motivation et son inspiration. La plupart des photographes n'ont pas vraiment besoin de comprendre *comment* prendre une photo ; ce qu'il leur faut, c'est plutôt l'inspiration, ce qu'il leur dira *quoi* viser afin de rester concentré, focalisé et motivé.

Les œuvres remarquables et mémorables naissent de la compréhension d'un mélange inextricable de technologie, de technique, de matériel, de personnalité, d'entraînement et de timing – en plus de l'envie d'expérimenter inlassablement, éternellement, en réessayant encore et encore.

C'est pour cela que je vous propose ces 52 défis. Au-delà des techniques et astuces que j'ai apprises au fil de ma carrière, j'espère qu'ils vous inspireront, qu'ils serviront vos buts, vos envies et vos besoins photographiques, comme ils ont servi les miens.

Je vous souhaite donc de prendre vos photos les plus satisfaisantes et les plus créatives avec l'appareil photo le plus populaire au monde.

Jack Hollingsworth

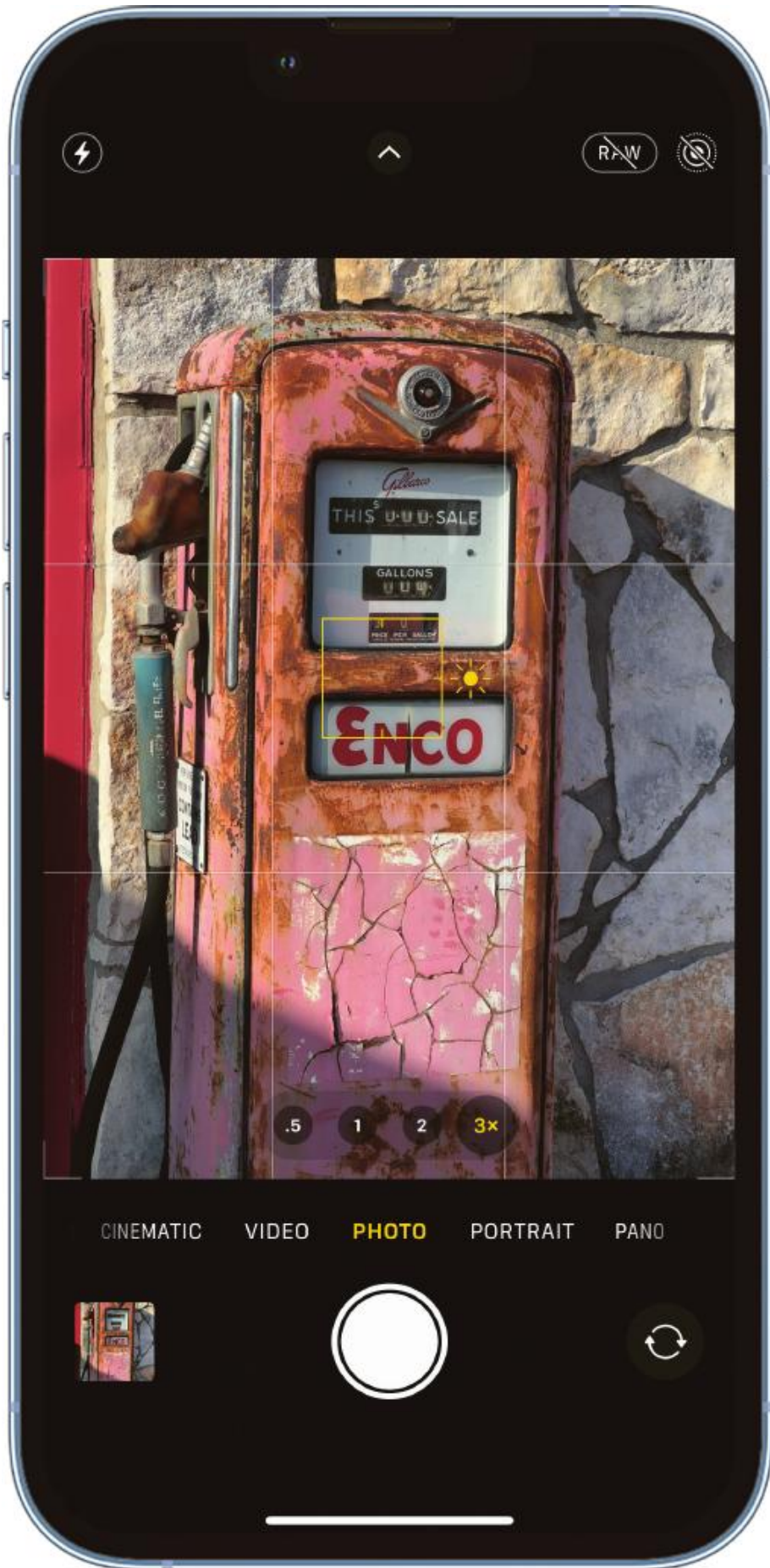
ASTUCES

- Au post-traitement, il est bien plus facile de retrouver les détails d'une zone sous-exposée, sombre ou ombragée que ceux d'une portion surexposée et « brûlée » de l'image.
- En mode Auto, l'iPhone a tendance à légèrement surexposer de nombreux sujets. Aussi, même lorsque je l'utilise, je fais souvent glisser le curseur Luminosité vers une légère sous-exposition pour assombrir mes photos – à la prise de vue ou plus tard.
- Les utilisateurs d'appareils classiques cherchent souvent à « exposer à droite », mais attention à ne pas surexposer : les hautes lumières devenues blanches ne sont pas récupérables.

► *D'après mon expérience, le mode Auto fonctionne environ 80 % du temps. Vous pouvez donc tout à fait vous en contenter, mais croyez-moi : ces mystérieux 20 % restants cachent de superbes possibilités.*

AU-DELÀ DES AUTOMATISMES

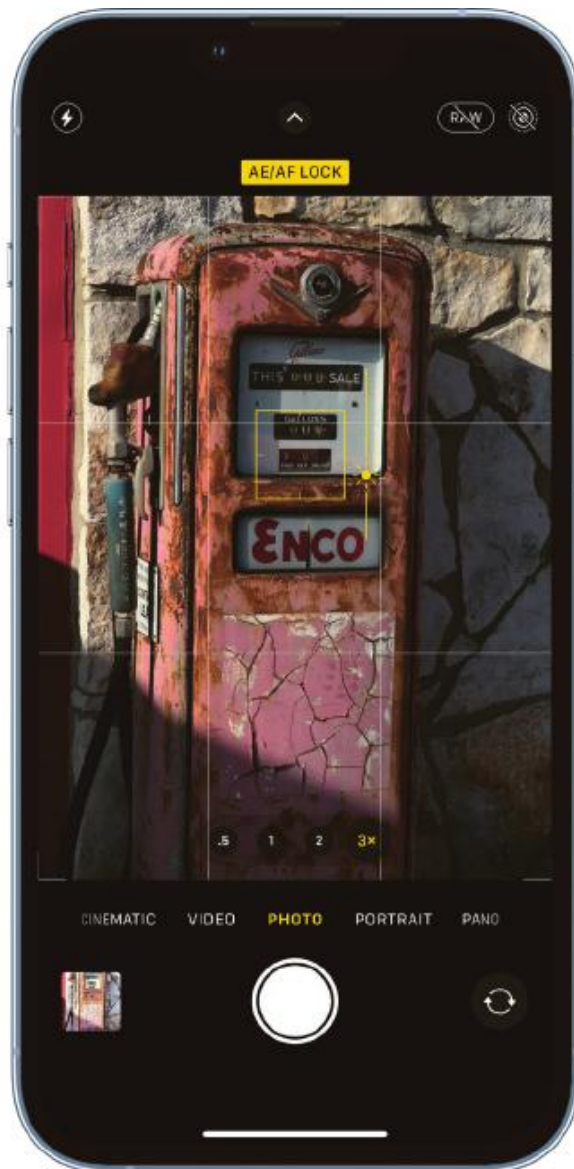
Au lancement de l'application photo d'un smartphone, cette dernière est par défaut en mode automatique. Autrement dit, elle sélectionne les zones de mise au point et d'exposition et les réglages retenus. Cela permet de saisir de superbes clichés n'importe où et n'importe quand. Mais aussi intelligente cette application soit-elle, elle n'est pas en mesure de deviner vos intentions créatives. Peut-être voulez-vous faire le point ailleurs que sur le centre du cadre ? Peut-être désirez-vous créer une image plus claire ou plus sombre que l'exposition conseillée ? Il existe une solution simple et sûre : tapez pour faire le point, faites glisser pour exposer. Sans faire aveuglément confiance à l'application, vous réalisez les mêmes opérations manuellement ou semi-manuellement.

L'exposition parfaite n'existe pas. Pour certains sujets, certaines scènes et certaines situations où les tons clairs dominent, l'exposition calculée par l'appareil peut sembler un peu plus sombre que ce que vous voyez. Dans ce cas, faites glisser l'icône d'exposition vers le haut pour éclaircir l'image. À l'inverse, sur les sujets essentiellement foncés, l'application risque de proposer une exposition trop lumineuse. Faites alors glisser le curseur vers le bas.

Pour ce défi, prenez trois photos de la même scène pour vérifier l'impact des réglages manuels – et leur simplicité ! D'abord, prenez une vue en mode Auto, et demandez-vous si vous aimez la mise au point et l'exposition que votre smartphone a discrètement réglées pour vous. Puis, appuyez sur l'écran à l'endroit qui vous semble important, et faites glisser l'icône de luminosité vers le haut pour créer une image plus claire et aérienne. Enfin, répétez l'opération en le faisant glisser vers le bas pour créer une ambiance plus sombre et morose.

◀ Je ne surexpose pas mes images : mon iPhone a tendance à le faire de toute façon. Je préfère généralement photographier en Auto et peaufiner la luminosité ensuite, dans l'application Photos, avec les curseurs Exposition et Luminosité.

▲ Pour compenser la tendance de mon smartphone à surexposer, j'utilise massivement le curseur de Luminosité pour assombrir mes clichés à la prise de vue.

LE PROCESSUS

- 1 Touchez brièvement la personne ou l'objet que vous voulez mettre en valeur. Cela règle la zone de mise au point.
- 2 Une fois le point sélectionné, une icône de soleil apparaît : c'est le curseur d'exposition. Faites-le glisser vers le haut pour éclaircir l'image ou vers le bas pour l'assombrir. Ainsi, vous corrigez manuellement votre exposition.

DÉFI 02

ASTUCES

- Dans des conditions normales, les appareils photo classiques, surtout dotés d'un capteur plein format, offrent une plage dynamique plus étendue que les smartphones, avec des tonalités et des dégradés plus subtils.
- Ce que les smartphones perdent en matériel (avec leurs petits capteurs), ils le compensent grâce au logiciel (fusions de plusieurs vues comme le Deep Fusion, modes Nuit et Portrait, Styles d'image, mode Cinéma, etc.) afin d'offrir des images très agréables, à la dynamique généreuse, comparables à celles des appareils photo classiques.
- Il est plus facile de conserver la plage dynamique d'une scène dans les limites d'un capteur de smartphone par un jour couvert, que sous un grand soleil qui renforce le contraste.

LA PLAGE DYNAMIQUE

Chaque scène sur laquelle vous braquez votre appareil offre une certaine plage dynamique, c'est-à-dire l'écart entre l'intensité lumineuse des ombres les plus profondes et celle des hautes lumières les plus intenses. La silhouette d'une personne sur un soleil couchant a une plage dynamique extrême : elle nécessite une immense différence de tonalité (et donc d'exposition idéale) entre les zones foncées et claires de l'image. Heureusement pour les photographes, la plupart des scènes ont une plage dynamique bien plus réduite et gérable.

En termes photographiques, la plage dynamique peut être mesurée en IL (indices de lamination), les « valeurs » d'exposition. À chaque IL, la quantité de lumière est multipliée ou divisée par deux. Le souci est que les capteurs d'appareils photo ont eux-mêmes une plage dynamique : si celle de la scène dépasse celle du capteur, certaines zones de l'image seront inévitablement dépourvues du moindre détail, soit bouchées (complètement noires, sous-exposées), soit brûlées (complètement blanches, surexposées).

Passons à la pratique. Sortez photographier une scène comportant à la fois un grand ciel lumineux et des zones d'ombre. Étudiez le cliché : voyez-vous des détails dans le ciel, ou y a-t-il des zones brûlées ? Voyez-vous des détails dans les ombres, ou sont-elles bouchées ? C'est l'effet de la plage dynamique. Si celle de la scène dépasse celle du capteur, vous devez choisir si ce sont les basses lumières ou les hautes lumières qui vous importent le plus.

◀ *Un smartphone gère remarquablement bien la plage dynamique de la plupart des scènes d'extérieur, sans que vous ne fassiez rien. Cependant, dès que le soleil est dans le cadre, la plage dynamique de la scène explose et le capteur ne peut plus suivre. Dans ce cas, à vous de choisir d'exposer pour les ombres ou pour les hautes lumières.*

MÉMO

Voici quelques plages dynamiques typiques :

- 24 IL : plage dynamique moyenne visible par l'œil humain.*
- 14-15 IL : plage dynamique typique vue par l'œil humain à un moment donné.
- 12-15 IL : plage dynamique typique des capteurs plein format.
- 8-12 IL : plage dynamique typique des capteurs de smartphones.

* *L'œil humain peut se concentrer successivement sur différentes zones de tonalités différentes afin de créer une image mentale à la plage dynamique totale beaucoup plus large.*

ASTUCES

- L'orientation relève du choix pratique du photographe de prendre une image plus large que haute ou inversement. L'orientation horizontale, ou paysage, crée un rectangle dont les côtés longs sont en haut et en bas ; un cliché en orientation verticale, ou portrait, a les côtés longs à gauche et à droite.
- Le format (ou proportions) est le rapport entre la largeur et la hauteur de l'image. Les proportions 4:3 sont de loin les plus courantes pour les capteurs de smartphones. Si l'image est horizontale (orientation paysage) avec quatre unités de largeur et trois de hauteur, elle est au format 4:3 ; si elle est verticale (trois unités de largeur et quatre de hauteur), c'est le format 3:4.
- Durant ma carrière avec un « gros appareil », l'orientation paysage s'est taillé la part du lion dans mes cadrages, souvent pour répondre aux besoins des doubles pages de magazines. Depuis que je photographie uniquement au smartphone, j'utilise principalement l'orientation portrait.

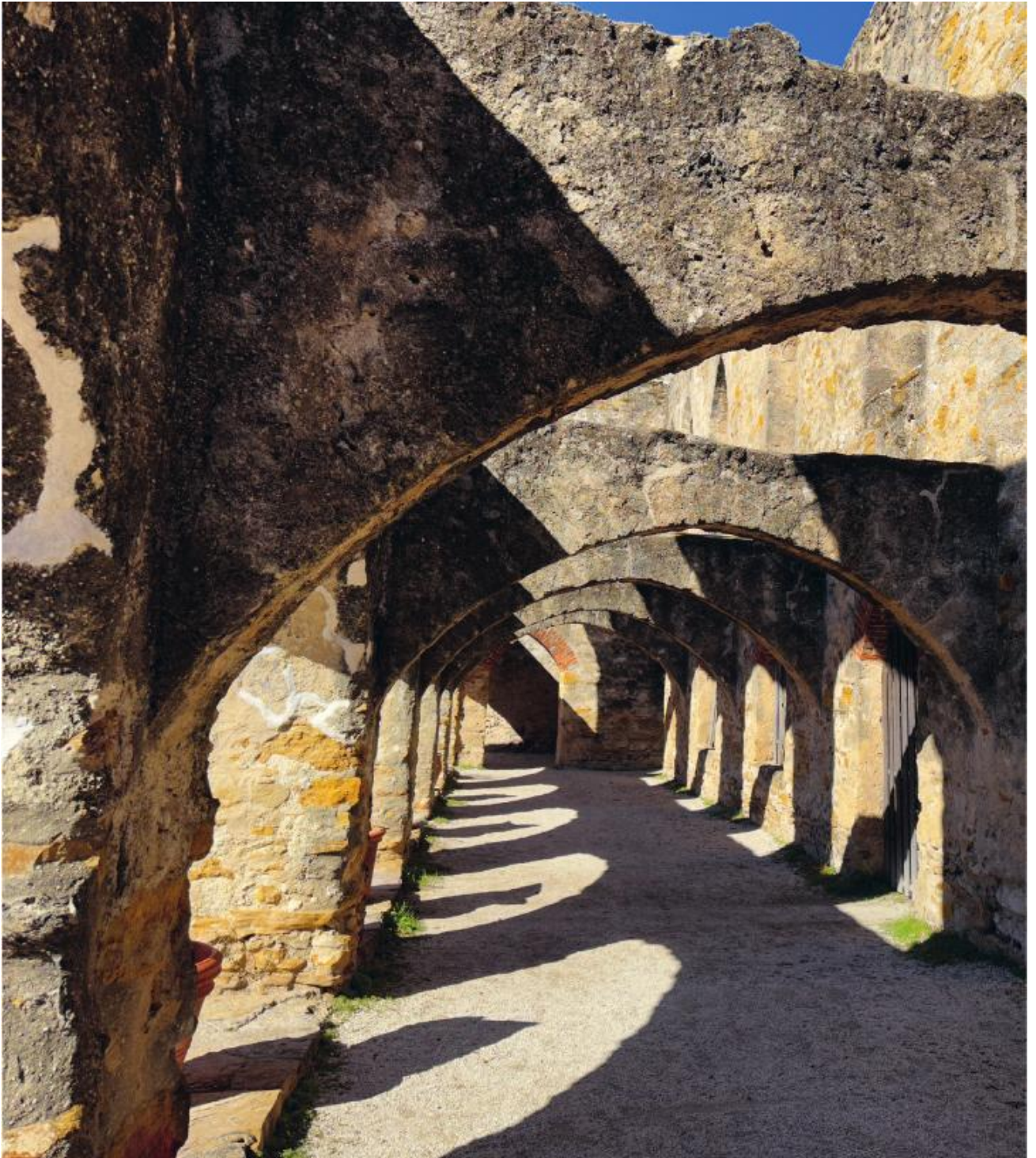
LE SENS DE L'ORIENTATION

Dans le monde de l'image, l'orientation désigne la façon dont les photos sont prises et affichées. Lorsqu'on tient un appareil photo classique normalement, on obtient une photo orientée en paysage ; il s'agit donc d'une large majorité des clichés.

À l'inverse, les smartphones, tenus en principe d'une seule main, prennent plutôt des images en orientation portrait. Aussi les photos et les vidéos verticales sont de plus en plus courantes. La vision humaine est plus large que haute, de même que les téléviseurs, les écrans d'ordinateur et la plupart des supports d'affichage des photos. Mais il n'y a aucune obligation à photographier uniquement ou même principalement à l'horizontale : dans de nombreuses situations, l'orientation portrait donne un meilleur cliché.

▲ *La démocratisation de la photo au smartphone et le partage sur les réseaux sociaux ont rendu l'orientation verticale plus populaire que l'horizontale – environ 90 % de mes photos sont en orientation portrait.*

Il n'existe aucune règle absolue, ni aucune évidence sur l'orientation idéale des photos. Utilisez celle qui correspond le mieux aux sujets, aux scènes et aux situations du jour, en prenant en compte le support sur lequel vous diffuserez vos images – tirage, réseau social, Instagram, blog... Parfois, l'orientation idéale pour le sujet n'est pas la plus adaptée au support de diffusion. Dans ce cas, vous devrez choisir ce qui est le plus important.

MÉMO

Quand photographier en orientation paysage ?

- Le sujet est plus large que haut.
- Vous voulez montrer un large environnement pour révéler l'échelle, le contexte ou l'histoire.
- Vous voulez créer un mouvement horizontal.
- Vous voulez mettre en valeur les lignes horizontales de l'image, qui représentent la stabilité, le calme, l'absence de changement au fil du temps.

Quand photographier en orientation portrait ?

- Le sujet est plus haut que large.
- Vous voulez montrer un mouvement vertical dans le cadre.
- Vous voulez accentuer les lignes verticales, qui représentent la croissance, la force et la confiance.
- Votre support final impose des clichés verticaux (couverture de magazine par exemple).

◀ *Les clichés verticaux sont fantastiques sur smartphone, mais l'orientation paysage reste le meilleur choix pour un affichage sur les écrans d'ordinateurs, fixes ou portables, et les téléviseurs.*

Ce défi consiste à choisir un sujet (personne, lieu ou objet) que vous aimez vraiment et à le photographier à la fois en orientation paysage (image plus large que haute) et en orientation portrait (plus haute que large). Laquelle le met mieux en valeur, et pourquoi ? Quelle version rend le mieux sur le support avec lequel vous envisagez de montrer cette image (tirage, Instagram, billet de blog ou autre) ?

DÉFI 04

▼ *Pour exercer ma créativité, je visite souvent ce temple près de chez moi et j'en fais le tour à pied en le photographiant sous différents angles et avec les différents capteurs de mon smartphone. Il me semble que j'en rapporte chaque fois des douzaines de variations d'un thème familier.*

ASTUCES

- Pour couvrir l'ensemble d'un sujet ou d'un lieu, il est important de rester attentif et présent tout au long du processus créatif.
- Ne jugez pas trop durement les idées créatives qui vous traversent l'esprit durant vos déplacements, vos explorations et vos expérimentations.
- Dans mon propre flux de travail, passer d'un capteur photo à l'autre est un élément essentiel. Les différentes longueurs focales aident à raconter des histoires différentes.
- J'aime imaginer être en mission pour un magazine, mon rôle étant de fournir à l'éditeur un ensemble d'images intéressantes, variées et différentes. Clic !

RÉALISER UNE GALERIE

Selon moi, la principale différence entre le grand public et les amateurs motivés est que ces derniers prennent toujours plus de photos d'un sujet unique que nécessaire. Ils vont au-delà de « je photographie ça et je passe à la suite » – une approche limitée à montrer où on était, qui donne souvent des résultats décevants. Que je crée des clichés soigneusement préparés ou que je photographie au hasard des rencontres, j'ai tendance à toujours prendre entre une demi-douzaine et une quinzaine d'images d'un sujet ou d'une scène, sous différents angles, avec différents objectifs et différentes expositions. Je me dis que si une photo mérite mon attention, elle mérite aussi le temps, l'énergie et la vision qui permettront de la prendre comme il faut. Ensuite, parfois des heures ou même des jours plus tard, je choisis les meilleures vues de la série et je prends le temps de les trier et les traiter. En général, je capture une dizaine d'images pour en éditer une. Cela peut vous surprendre mais bien souvent, pour obtenir un cliché qui mérite d'être préservé, il faut d'abord fouiller dans une douzaine de variations. Si j'en crois mon expérience, il est facile de créer de bonnes images ; il est bien plus compliqué de choisir les meilleures.

Pour ce défi, choisissez une de vos destinations favorites à proximité. Passez-y une heure, en photographiant des perspectives et des angles variés. Résistez à l'envie de passer à autre chose : déplacez-vous et continuez. Demandez-vous comment raconter quelque chose, non pas avec une seule image, mais à travers une série où chaque cliché reflète et renforce un thème visuel commun. Photographiez, re-photographiez, puis photographiez encore !

DÉFI 05

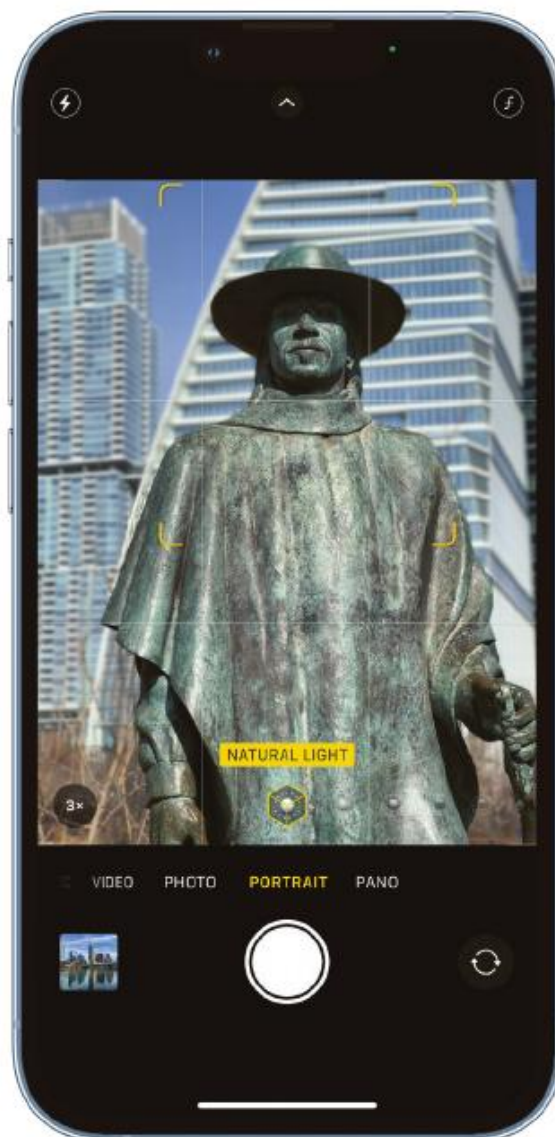

ASTUCES

- Lorsque je sors prendre des images, je me concentre avant tout soit sur la photo, soit sur la vidéo. Il est difficile et même parfois impossible de mélanger les deux.
- Vérifiez que votre batterie est suffisamment chargée et que vous avez assez d'espace de stockage avant de sortir sur le terrain tester les différents modes.

▲ **Photo** : le mode par défaut utilisé pour prendre des photos normales et des Live Photos.

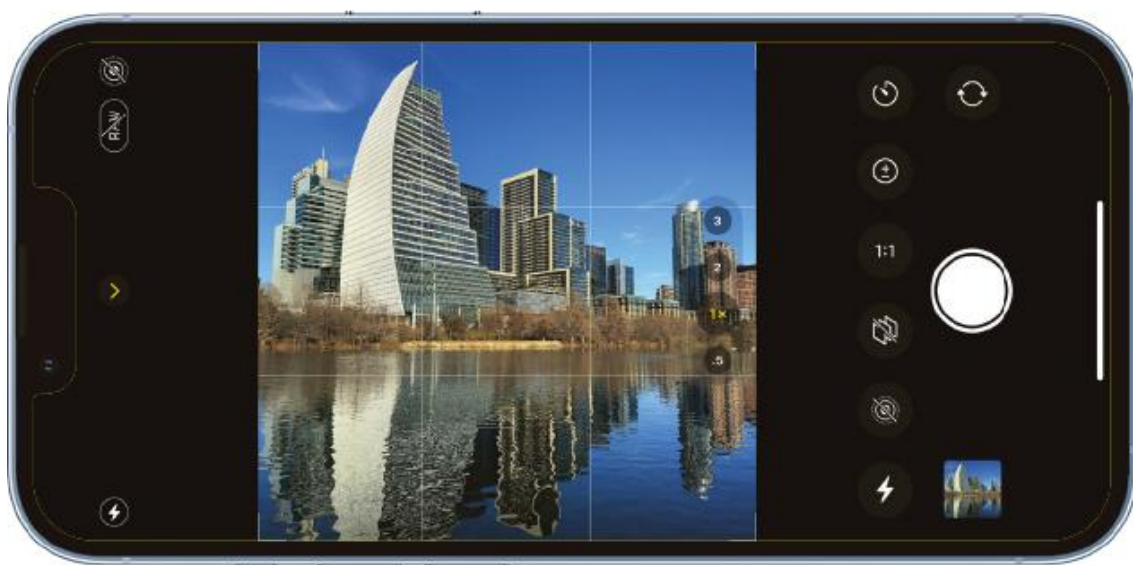
▲ **Portrait** : pour des clichés jouant sur la profondeur de champ.

CHOISIR LE BON MODE

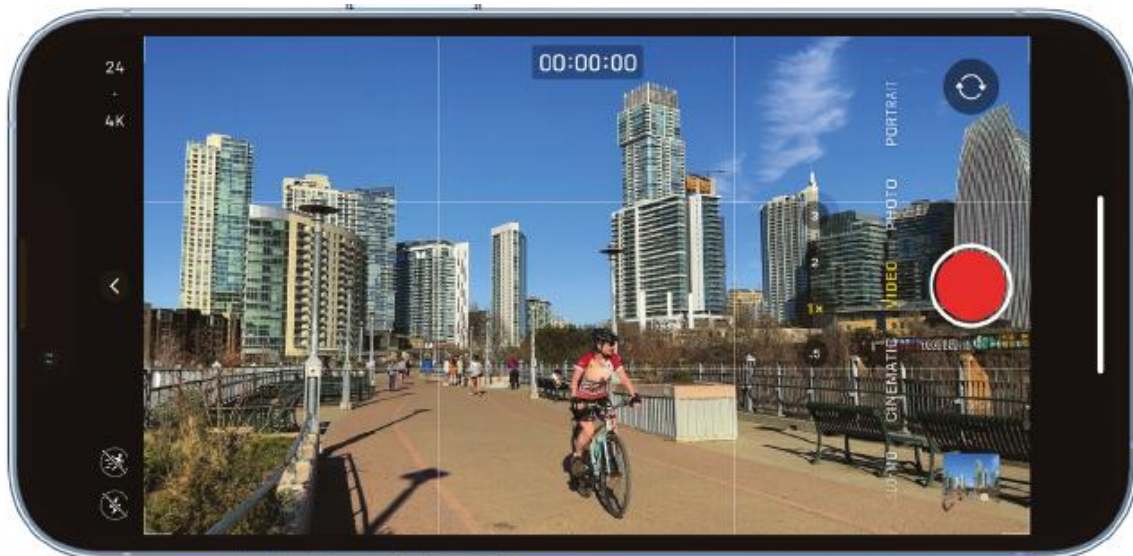
J'ai un appareil photo dans les mains depuis 1975. Je suis un photographe profondément fier, passionné, prolifique et productif. Ça ne changera jamais. Cependant, la dernière décennie, pendant laquelle j'ai photographié dans le monde entier uniquement avec mon téléphone, m'a appris que des ambiances et des émotions différentes demandent des réglages différents. C'est pourquoi j'apprécie désormais chaque mode de prise de vue de l'appareil et je les pratique tous de tout mon cœur, avec assiduité et savoir-faire. Je les aime tous.

▲ **Pano** : pour les scènes panoramiques.

▲ **Carré** : permet de changer les proportions : carré, 4:3 ou 16:9.

▲ **Vidéo** : pour enregistrer des vidéos standards.

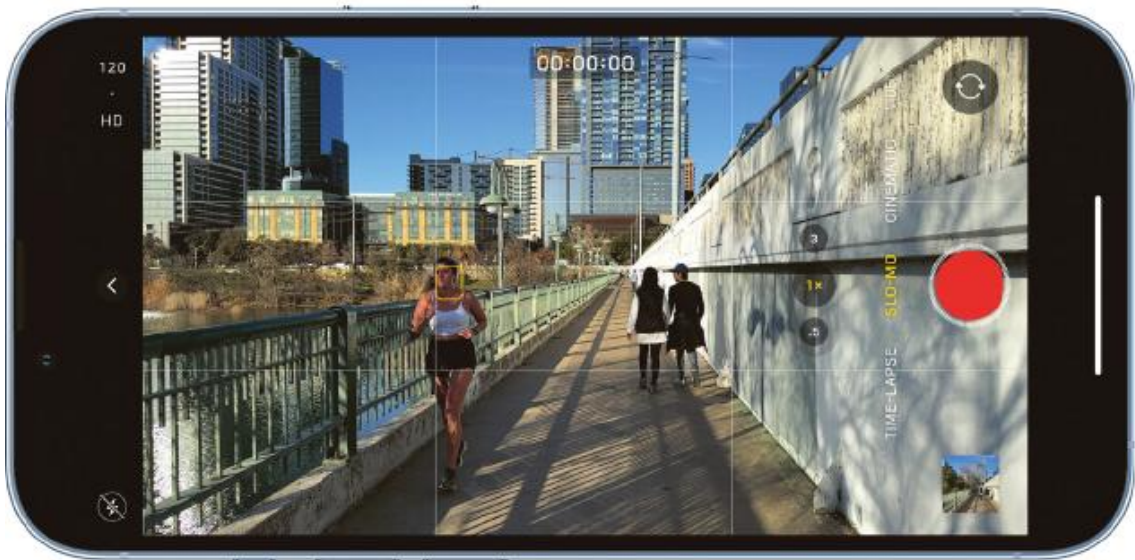

▲ **Cinéma** : pour enregistrer des vidéos jouant sur la profondeur de champ.

En comptant le mode Photo, le smartphone propose huit modes différents de prise de vue, conçus chacun pour une situation différente – photo ou vidéo. J'utilise principalement les modes Photo, Portrait et Pano afin de partager mes œuvres dans les livres et les magazines, sur des blogs ou sur des réseaux sociaux. Cependant, j'utilise de plus en plus les modes Vidéo, Time-Lapse et Ralenti pour mes travaux sur YouTube, les tutoriels, les meetings et les présentations.

▲ **Time lapse** : pour enregistrer des vidéos en time lapse (accéléré).

▲ **Ralenti** : pour enregistrer des vidéos ralenties.

Pour ce défi, prenez trente minutes chaque matin et chaque après-midi des quatre prochains jours et utilisez exclusivement un mode différent. Étudiez le comportement de chacun d'entre eux pour comprendre quand et pourquoi l'utiliser. Lesquels préférez-vous, lesquels vous laissent indifférent ? Pour chaque mode, créez au moins un exemple de photo ou de vidéo dont vous êtes fier, qui montre une certaine compréhension et une utilisation efficace de la technique qui lui est associée.

ASTUCES

- Le plan large est idéal pour donner une idée du lieu et de la scène.
 - Le plan moyen est parfait pour apporter de la personnalité, de l'humanité, de l'émotion, de la chaleur ou de l'intimité.
 - Le gros plan met en évidence les détails amusants et variés que l'observateur pourrait avoir ratés au premier regard.
-

RACONTER DES HISTOIRES

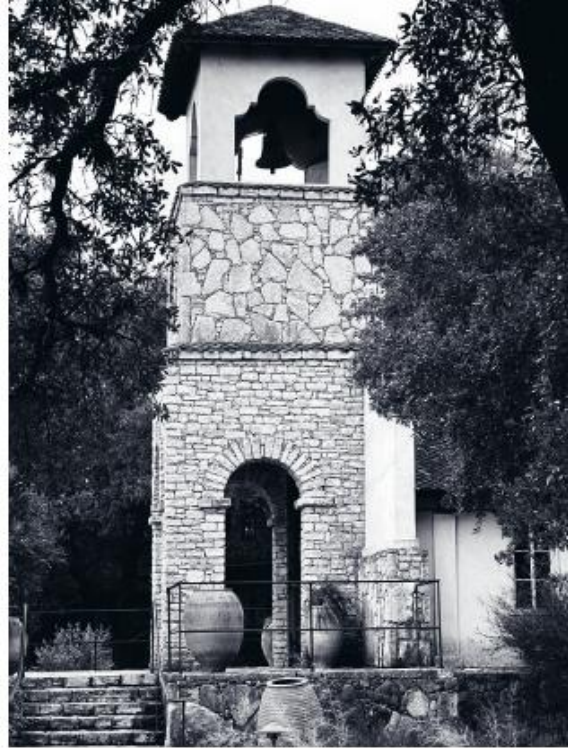
Voici une chose que je peux affirmer sans risque : sur Internet, les séries ont l'avantage sur les images isolées. Elles racontent une histoire, impliquent notre cœur émotionnel et laissent nos goûts, nos biais et nos styles personnels déterminer notre interprétation finale. Un enchaînement de clichés nous excite et nous inspire. Et il n'y a pas de meilleur moyen de faire ressentir au public une connexion avec votre histoire qu'en la construisant au fil de plans soignés, à la manière d'un réalisateur de cinéma.

Les plans désignent la taille du sujet dans le cadre. Le plan large, également appelé plan de situation, présente l'ensemble de la scène et le contexte de l'histoire que vous voulez raconter. Il comporte généralement l'intégralité de votre sujet, ainsi qu'une bonne portion de son environnement.

Le plan moyen montre moins le contexte général de la scène pour se concentrer sur le sujet, révélant ses détails et son intimité. Pour les portraits, un cadrage à partir de la taille met en valeur la personnalité.

Un gros plan montre un détail précis d'une personne ou d'un objet, afin de mieux le connaître et de s'y attacher.

Même si je me considère comme un photographe, je pense souvent comme un réalisateur de cinéma : quand je photographie un sujet ou une scène, il est rare que je passe à côté des variations de compositions et de cadrages.

▲ *Ce n'est pas une règle incontournable, mais en général, je photographie d'abord un plan large pour donner une impression d'ensemble, puis je m'approche pour faire les plans moyens et les gros plans. J'utilise les différents modules de mon smartphone pour isoler les éléments du sujet ou de la scène qui, selon moi, sont importants à l'histoire.*

Pour ce défi, imaginez que vous êtes réalisateur : je veux que vous racontiez une histoire en trois photos. Prenez un plan large, un plan moyen et un gros plan. Ensemble, ces trois clichés offrent-ils une présentation plus complète de la scène ou du sujet que vous montrez ? L'objectif est que chaque photo apporte au spectateur une petite information supplémentaire sur ce que vous avez vécu dans la vraie vie.

ASTUCES

- Ne faites pas une fixation sur ce simple principe : parfois, la composition la plus adaptée à votre sujet est centrale.
- J'ai tendance à afficher la grille des tiers à l'écran en permanence, afin de me rappeler de pousser l'œil du spectateur à visiter l'image pour comprendre toute l'histoire.

► *Certains sujets fonctionnent bien en plein centre de l'image. Mais la plupart du temps, ils semblent plus intéressants et dynamiques s'ils sont placés sur l'une des quatre intersections de la grille des tiers.*

LA RÈGLE DES TIERS

Quel que soit le sujet, il est assez facile de rendre vos images plus dynamiques et moins prévisibles en utilisant la « grille des tiers ». La plupart des smartphones peuvent la superposer à l'aperçu de l'image. Il suffit généralement d'un réglage dans les paramètres pour l'afficher, et c'est une des fonctions les plus utiles de l'appareil.

La règle des tiers est une technique de composition classique, qui divise l'image en neuf portions égales à l'aide de deux lignes horizontales et deux verticales. Cette grille comporte donc quatre intersections. Des études ont montré que, lorsqu'ils regardent une image, les yeux de la plupart des gens ont naturellement tendance à glisser vers l'un de ces points plutôt qu'au centre. Aussi, en plaçant délibérément votre ou vos sujets sur l'une des intersections, vous créez une image décentrée, dissymétrique, qui est visuellement plus agréable et dynamique que lorsque le sujet est en plein centre. Idéalement, l'espace vide généré par ce décentrement permet à la composition de respirer et aide à diriger et concentrer le regard du spectateur.

Pour ce défi, choisissez un de vos sujets favoris et réalisez quatre compositions différentes, en le plaçant sur chacune des intersections de la grille des tiers. Laquelle vous semble meilleure ? Quelle vue profite de la composition la plus agréable, et pourquoi ?

ASTUCE DE PRO

Il n'y a pas de véritable science derrière la règle des tiers, mais les recherches visuelles montrent que les quatre intersections de la grille sont des points où les yeux se reposent couramment en navigant dans une image. En Occident, l'intersection en haut à gauche attire généralement l'attention en premier, suivie de celle en bas à gauche, alors que celle en bas à droite est la dernière visitée.

ASTUCES

- Selon toute vraisemblance, en prenant vos habitudes avec les différents objectifs, vous aurez tendance à favoriser un ou deux d'entre eux. Mais ne négligez pas les autres !
- Un autre exercice intéressant est de n'utiliser qu'un seul module dans un endroit précis, afin de mieux comprendre son fonctionnement et les résultats qu'il donne avec des scènes et des sujets différents.

PLUSIEURS CAPTEURS, PLUSIEURS VISIONS

Ceux qui découvrent la photographie au smartphone prennent la plupart de leurs photos avec l'appareil principal, grand-angle. Ce n'est pas négatif : le capteur principal et son objectif offrent généralement la meilleure qualité d'image. Cependant, on ne peut trop appuyer sur l'importance de savoir utiliser tous les modules de votre appareil.

Par exemple, tous les iPhone ont un module principal et un module frontal (pour les « selfies »). À partir de l'iPhone 7 Plus, certains modèles possèdent aussi deux appareils dorsaux, et les modèles les plus récents en ont trois. Il est véritablement essentiel de comprendre le rôle unique de chaque ensemble capteur-objectif dans votre pratique photographique.

Je suis peut-être de la vieille école, mais j'ai tendance à considérer que mon iPhone est doté de quatre focales fixes : ultra grand-angle, normal, téléobjectif et macro. Celles-ci me permettent de photographier presque n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où. Ces petits objectifs et capteurs sont loin des performances des appareils photo classiques, mais les smartphones disposent d'une capacité de calcul phénoménale et en jouant sur leurs différents modules, il n'y a guère de sujets qu'ils ne puissent photographier de manière très convaincante.

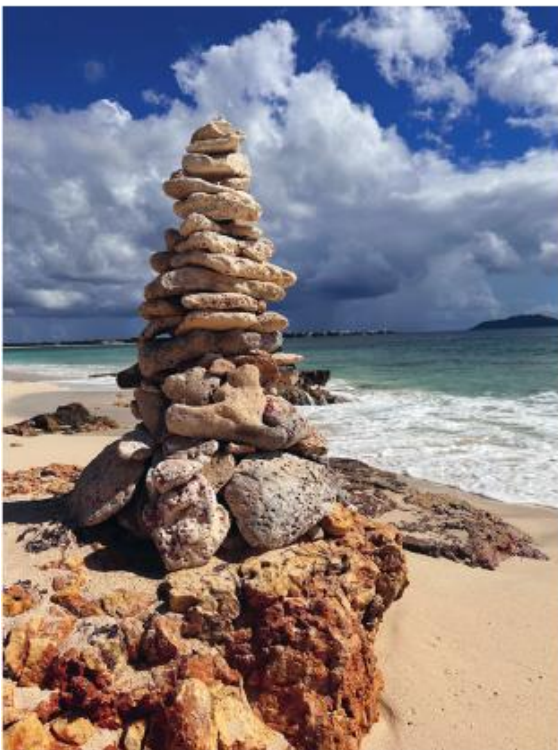
Vous voulez vraiment vous améliorer ? Voici une suggestion révolutionnaire : chaque jour, pendant une semaine, prenez un seul cliché avec chaque module. À la fin de la semaine, comparez vos résultats, étudiez l'impact du changement de focale sur votre histoire. Lorsque vous serez à l'aise pour utiliser tous les objectifs sur des scènes, des situations et des sujets différents, vos clichés passeront au niveau supérieur.

Téléobjectif

Ultra grand-angle

Grand-angle

▲ *J'ai tendance à couvrir le sujet ou la scène du jour avec tous les modules à ma disposition, puis à choisir la meilleure vue lors du tri.*

GROS PLAN SUR L'IPHONE

Voici quelques guides pour choisir le bon couple capteur-objectif, en prenant ceux d'un iPhone Pro comme exemple.

- Module frontal : pour les selfies et les explications en vidéo.
- Ultra grand-angle : pour les paysages, les scènes urbaines, l'architecture, la nature et les sports rapprochés comme le skateboard.
- Grand-angle (principal) : pour la photo de tous les jours, les objets courants, la photographie de rue, les clichés candides et la mode.
- Recadrage téléobjectif (2×) : pour les photos à plat ou *flat-lays*, les portraits en plan poitrine et les voitures.
- Téléobjectif (3×) : pour les portraits, les animaux sauvages, les concerts et les sports.

ASTUCES

- Changer le point de vue de l'appareil photo vise toujours à modifier la perspective. Celle-ci peut orienter la réaction psychologique du spectateur à vos images, ce qui renforce son implication émotionnelle dans votre travail.
 - J'ai tendance à prendre une vue plongeante pour mettre en avant la forme du sujet et à passer en contre-plongée pour créer du mystère et de l'intrigue.
 - Normalement, j'utilise un mélange de points de vue en hauteur (pensez aux repères 2 h et 10 h sur une horloge) et près du sol (4 h et 8 h).
-

QUESTION DE POINT DE VUE

Lorsque les photographes parlent de point de vue, ils font spécifiquement référence à la position de l'appareil par rapport au sujet. Chaque scène, chaque sujet peut être photographié sous différents angles, et choisir le bon modifie radicalement la réaction du spectateur. Autrement dit, le point de vue de l'appareil reflète profondément celui du photographe.

Voici votre défi : photographiez un sujet, n'importe lequel, sous cinq angles différents sur un axe vertical. Lorsque vous trierez les images, demandez-vous quelles émotions elles éveillent, laquelle est la plus flatteuse pour le sujet et laquelle vous aimez le plus.

▲ Le point de vue à **hauteur d'œil** est le plus courant. Neutre et naturel, il évoque la réalité.

MÉMO

Sur ce sujet, il existe deux points de vue différents, moins connus mais qui offrent un moyen puissant de nourrir les émotions des spectateurs.

- La vue subjective (parfois abrégée POV, de l'anglais *point of view*) donne à l'audience l'impression de voir et de vivre la scène à la place du photographe, qui fait alors partie de la scène.
- Le plan incliné (parfois appelé « cassé » ou « débullé » au cinéma) est créé en penchant l'appareil lui-même à droite ou à gauche. Il permet de désorienter et d'accroître la tension.

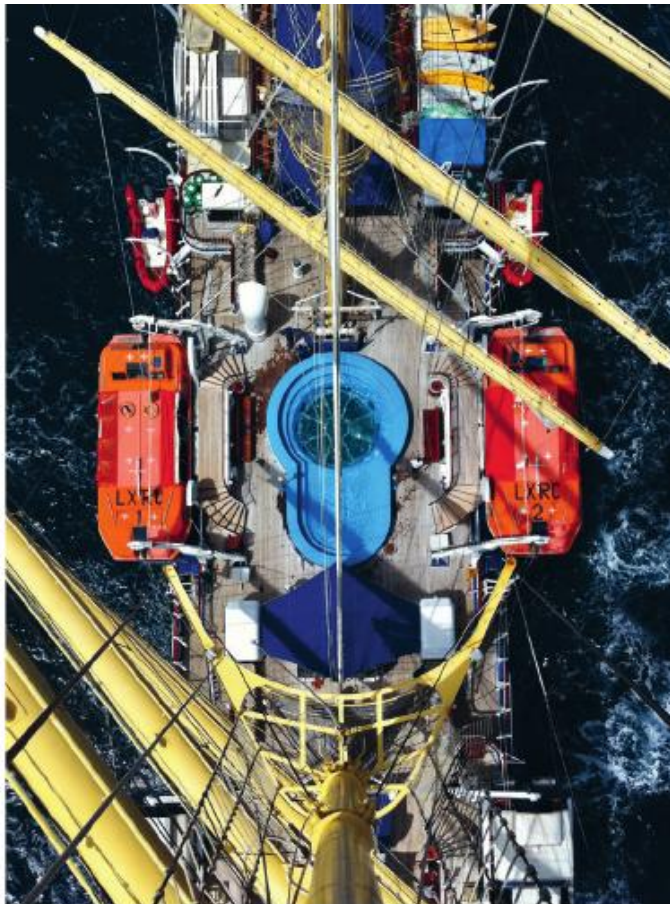

◀ La **plongée** montre le sujet vu du dessus. Elle lui donne souvent un aspect petit, vulnérable ou insignifiant.

◀ La **contre-plongée** montre le sujet vu d'en dessous. Elle le place en position de force, dominant, imposant, puissant, voire menaçant.

► La **vue d'oiseau** est prise directement au-dessus du sujet. C'est un point de vue saisissant, mais difficile à réaliser dans bien des situations.

► La **vue du sol** (ou « vue de la petite souris ») est faite au ras du sol. C'est une contre-plongée extrême qui s'oppose à la vue d'oiseau.

ASTUCES

- Le recadrage montrant la tête et les épaules est idéal en portrait.
- Utilisez l'orientation verticale.
- Plus l'arrière-plan est simple, mieux c'est.
- Essayez de photographier en extérieur à l'ombre : la lumière directe du soleil est trop dure.
- Si vous utilisez le module frontal, regardez son objectif et pas l'écran.
- Essayez de sourire en montrant les dents ou seulement des lèvres.

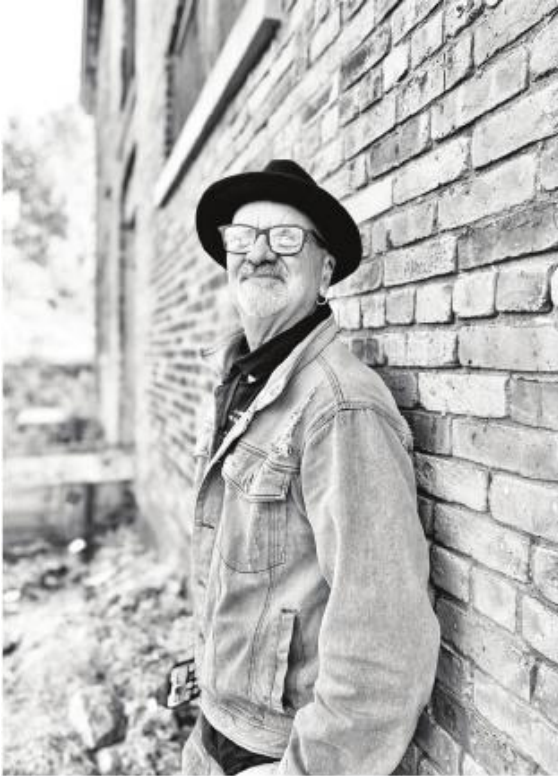
LES AUTO PORTRAITS

J'ai tendance à considérer les selfies comme des instantanés jetables, sans intention artistique ou journalistique. Cependant, j'apprécie beaucoup un autoportrait bien pris, surtout en considérant la photographie au smartphone comme une lingua franca destinée à la communication générale. Les autoportraits sont des supports fantastiques pour s'exprimer et s'apprécier.

À la différence des selfies, les autoportraits sont, selon moi, des clichés étudiés et préparés. Ils sont plus intentionnels, délibérés, et ils ont clairement davantage pour but de prendre une photo valorisante. C'est un apprentissage incontournable dans l'éducation photographique – et une excellente source d'inspiration.

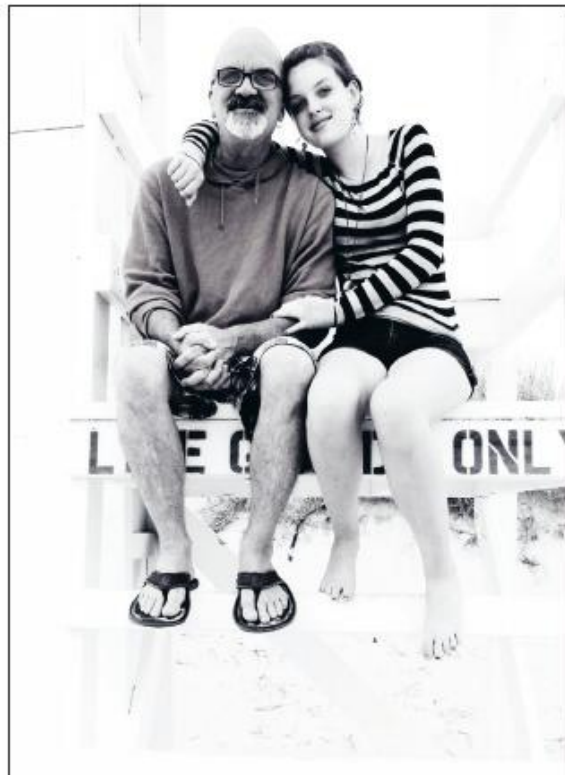
Pour ce défi, vous devrez être à la fois le sujet et le photographe. Il ne s'agit pas de prendre des selfies à la va-vite, à bout de bras, comme tout le monde : réfléchissez sérieusement à votre approche de l'autoportrait. Vous êtes le sujet. Comment voulez-vous vous voir ? Quel message voulez-vous transmettre ? Comment souhaitez-vous que les autres vous voient, vous comprennent et vous apprécient ?

Faites au moins dix autoportraits. Placez votre smartphone sur un petit trépied et utilisez le retardateur, réglé sur dix secondes, pour avoir le temps de prendre la pose. Puis, demandez l'avis d'un proche sur les clichés obtenus. Sa réaction est-elle conforme à vos intentions ? L'image qu'il ou elle voit correspond-elle à celle que vous vouliez envoyer ?

ASTUCES DE PRO

- Vous pouvez faire des autoportraits avec le module selfie de votre smartphone, ou avec un des modules principaux. Personnellement, j'aime le premier, qui me permet de me voir à l'écran.
- Sur les iPhone haut de gamme, le module frontal est équipé d'un autofocus : faire des autoportraits soignés est donc presque aussi simple que des selfies rapides.
- Mieux vaut utiliser le retardateur de l'application photo (typiquement trois ou dix secondes) pour surveiller le compte à rebours. Sur les iPhone, le flash clignote pour indiquer le délai.
- Sur iPhone, couper Live Photo active la fonction Rafale avec le retardateur : vous obtenez ainsi dix images par déclenchement.

▲ *Quitte à montrer mon âge, j'aimerais que les gens prennent moins de selfies à la va-vite et plus d'autoportraits réfléchis. En effet, bien réalisés, ceux-ci appliquent toutes les valeurs d'une bonne photographie.*

ASTUCES

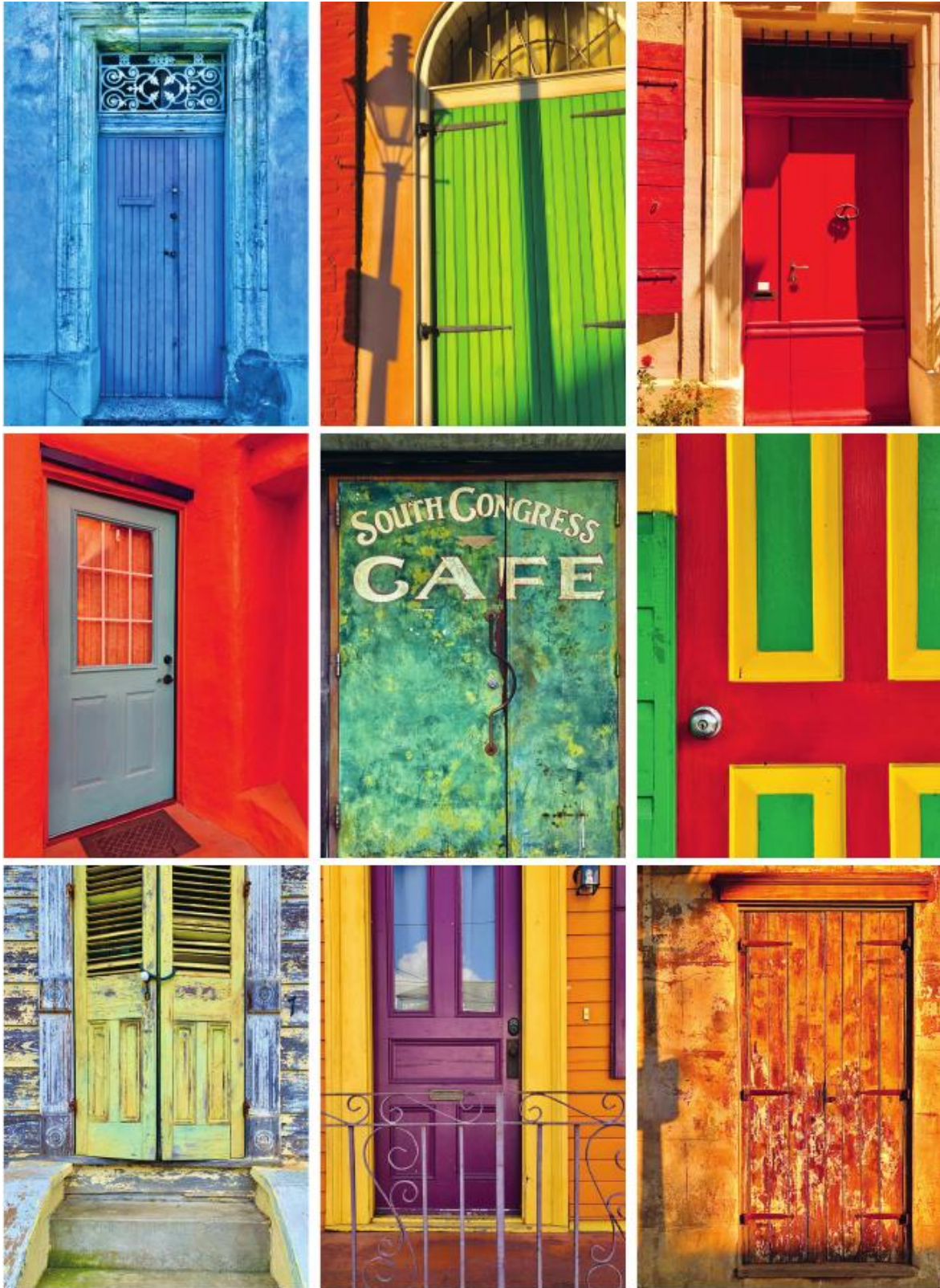
- Si les côtés de la porte comportent des éléments intéressants, photographiez en orientation paysage. Sinon, cadrez serré en orientation portrait pour que la porte remplisse l'image.
- Ne surchargez pas le spectateur en intégrant trop d'éléments colorés : ils peuvent être fatigants (voir Défi 45). Contentez-vous d'une ou deux couleurs dominantes par photo.
- Les portes offrent généralement un superbe rendu parfait aussi bien en lumière directe (dure) qu'en éclairage indirect (plus doux).
- Observez bien tous les détails qui entourent la porte : boîte à lettres, poignées, rambardes, escaliers, végétation, etc.

ENTREZ DONC !

Depuis sept ans, je photographie le Mardi-Gras de la Nouvelle-Orléans. Son attrait principal, ce qui m'y fait revenir chaque année, n'est pas tant la vie du festival dans les rues que les portes du quartier français. En tant que photographe, les portes n'excitent pas seulement mon sens du mystère visuel : elles invitent celui qui les immortalise à une participation symbolique.

Les portes font partie des sujets les plus riches et nuancés qu'un photographe puisse capturer. Elles représentent une transition, un passage vers un autre espace, un autre lieu. Elles ont des sens propres et figurés, pour le photographe comme pour le spectateur. Elles sont à la fois multidirectionnelles et multidimensionnelles ; elles laissent la vie entrer et sortir. Plus important, elles regorgent de possibilités photographiques autour de la lumière, de la couleur et de la forme.

Pour ce défi, photographiez des portes. Prenez votre smartphone et allez vous promener dans le quartier pendant une heure, à la recherche de portes jolies ou originales. Pour certaines, faites des plans larges montrant leur contexte et leur environnement ; pour d'autres, choisissez un module téléobjectif pour faire des gros plans personnels qui montrent les détails et créent une relation intime. Vous pouvez même aller plus loin et faire une série de clichés, montrant toutes les portes intéressantes que vous aurez croisées en promenade !

▲ Il est presque impossible de ne pas être attiré par les couleurs et la géométrie des portes. Pour éliminer les distractions de l'environnement, j'utilise souvent le téléobjectif de mon smartphone et je cadre aussi serré que possible.

ASTUCES

- Si vous composez entièrement ce type d'image, habillez votre sujet de vêtements très colorés pour qu'il se distingue bien des teintes naturelles plus neutres.
- Placez la personne sur l'une des intersections de la grille des tiers.
- Faites-lui tenir un accessoire comme un parapluie, un ballon de baudruche ou un vieil appareil photo pour créer une scène plus intéressante.

► *La meilleure manière de montrer les proportions et les relations de taille dans un paysage consiste à intégrer une forme humaine quelque part. Sans un tel repère, il nous est difficile de déterminer les dimensions, les volumes et les distances.*

LES PETITES CHOSES DE LA VIE

Jadis, lorsqu'on me commandait des photos de nature et des clichés lifestyle, plus d'un éditeur m'a fait remarquer que je photographiais beaucoup de « petits sujets dans des grands paysages ». La raison est simple : il s'agit de donner une idée de l'échelle et des proportions. Intégrer une silhouette humaine, même petite, dans un paysage ou une scène étendue, suffit généralement à ce que le spectateur comprenne l'image. Il ne s'agit pas seulement d'apporter chaleur et personnalité à la scène, mais surtout de donner un repère pour évaluer les tailles, les étendues, les dimensions et les profondeurs.

J'adore les paysages superbes, naturels et paisibles. Mais en y réfléchissant, n'est-il pas encore plus important et spectaculaire de montrer comment nous, êtres humains, sommes reliés et interagissons avec le monde naturel ? Pour ce défi, sortez de la ville et cherchez le paysage le plus photogénique à proximité. Photographiez-le avec et sans élément humain. Voyez-vous la différence ? Notez le caractère, l'humeur, le magnétisme, la puissance, le mystère ou la familiarité qu'une simple personne peut apporter. Sans cet individu, la même scène devient plutôt une étude naturaliste, tournée purement vers la beauté de l'univers.

ASTUCES DE PRO

Pour faire un « petit sujet dans un grand paysage », voici plusieurs éléments à évaluer.

- Utilisez l'objectif grand-angle (principal) ou ultra grand-angle.
- Pour que la personne ressorte bien, placez-la sur un fond uni comme le ciel.
- La lumière idéale se trouve une heure après le lever du soleil et une heure avant son coucher – l'heure dorée du Défi 16.
- Essayez de transformer la personne en silhouette : cela peut être spectaculaire.
- La forme humaine attire fortement l'attention : assurez-vous qu'elle soit relativement petite dans la composition pour ne pas détourner le regard du reste de l'image.

ASTUCES

- Tous les sujets ne se prêtent pas à l'infrarouge. Pour mettre toutes les chances de votre côté, que vous photographiez en couleur ou en noir et blanc, intégrez beaucoup de végétation et un ciel parsemé de cumulus.
- J'utilise plutôt les filtres infrarouges pour les scènes pastorales et les paysages, souvent sans élément humain.
- Les images sorties de l'application Firstlight sont souvent légèrement surexposées. Je les assombris un peu et j'augmente légèrement la saturation dans Photos avant de les publier.

INFRAROUGE

C'est un truc dingue : les longueurs d'onde sont partout autour de nous, à chaque instant, mais nos yeux sont incapables de voir. Le spectre visuel, logiquement repris en photographie, s'étend d'environ 400 à 700 nanomètres (nm). La plage de 750 à 1 200 nm est appelée « proche infrarouge ». Et la photographie infrarouge permet de capturer un peu de cette lumière unique et invisible.

Pour obtenir des clichés de ce style, plusieurs options s'offrent à vous. La plus simple et la moins chère consiste à utiliser une application de simulation, comme Filmic Firstlight ou RNI Aero sur iPhone. La première doit être utilisée pour prendre des clichés ; la seconde permet de modifier n'importe quelle image de votre galerie. Toutes deux offrent des simulations d'infrarouge incroyablement réalistes que j'utilise régulièrement.

Alternative plus coûteuse : acheter un filtre infrarouge et sa monture, à fixer sur votre smartphone pour la prise de vue. Dans ce cas, préparez-vous à de longues expérimentations avant d'obtenir le résultat souhaité – mais ce sera une vraie photo infrarouge, pas une simulation.

Pour ce défi, téléchargez une application de simulation infrarouge. Passez une heure dehors en plein jour et testez différents modes de fausses couleurs pour créer quatre photos « style infrarouge ». Puis postez-les pour voir quelles réactions éveille cet effort délirant !

▲ Parfois, j'aime shooter avec une application infrarouge, afin de voir le résultat en temps réel. Parfois, je préfère photographier normalement et éditer l'image ensuite. Dans tous les cas, les compositions et les scènes simples et basiques donnent souvent les résultats les plus saisissants.

DÉFI 14

NOTES SUR L'IPHONE

Lorsque je fais des portraits, au lieu de m'en remettre à la mise au point de l'application, j'appuie sur l'écran pour faire le point sur un des yeux. Puis je verrouille cette mise au point en appuyant longuement au même endroit, jusqu'à l'apparition du verrou AE/AF.

ASTUCES

- Que vous fassiez de nouveaux portraits avec une application ou que vous éditiez les photos de votre galerie, un arrière-plan simple est essentiel pour créer des portraits réussis et captivants. C'est la personne et non l'environnement qui doit attirer l'attention.
- Une autre astuce pour créer des portraits agréables et classiques : orientez le tronc du sujet à 45° de l'axe de l'appareil, seule la tête regardant vers l'objectif.

▼ *Les premiers ferrotypes étaient des images positives directement obtenues sur une plaque métallique. Leurs descendants électroniques reprennent leur style ancien et pictural.*

LES FERROTYPES

Les portraits en ferrotypie, comme les daguerréotypes qui les ont précédés, étaient généralement pris dans de véritables studios photographiques. Mais en gagnant en popularité, la photographie s'est déplacée vers des environnements moins formels – foires, carnivals, voire coins de rue.

Les ferrotypes produisaient un positif directement sur une plaque métallique. Par rapport aux autres procédés de l'époque, ils étaient relativement peu coûteux, faciles et rapides à faire.

Tintype (nom anglais du ferrotypie) est une application pour iOS qui propose plusieurs effets afin de créer simplement vos propres hommages aux daguerréotypes et aux ferrotypes. Avec un peu plus d'efforts, vous pouvez utiliser d'autres applications comme VSCO, Huji Cam, Nomo Cam ou Argentum.

Je suis fondamentalement un puriste de la photographie : je veux que mes images ressemblent à des photos, pas à des illustrations. Mais ces rendus rétro ont quelque chose d'unique qui me permet de me sentir lié à l'histoire de la photographie. Nous nous tenons fièrement sur les épaules de géants. Le but de ce défi est de vous offrir la même sensation mêlée d'émerveillement et d'admiration. Imaginez que vous êtes un photographe itinérant, traînant sur les trottoirs des années 1860-1870. Créez votre propre album de famille rétro en prenant un portrait façon ferrotypie de chacun de vos proches. Si vous préférez, vous pouvez prendre des images de votre galerie et les convertir.

ASTUCES

- Sur la base de mon expérience, je choisirais des images finales carrées ou presque.
 - Tout est bon pour créer des images rétro : rayures, boursouflures, fuites de lumière, textures, cadres et bordures...
 - La chose amusante avec ce type d'images, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'être nettes comme les photos plus habituelles. Parfois, un cliché « mou » ou légèrement flou nourrit autant l'émotion que s'il était parfaitement détaillé.
-

L'USURE DU TEMPS

La photographie instantanée est née en 1948, lorsqu'Edward Land a inventé un appareil permettant de se passer de laboratoire pour le développement et le tirage. Et elle a tout changé, nous poussant dans une nouvelle ère de partage immédiat d'instantanés et de souvenirs.

Après les très populaires premiers tirages noir et blanc, Polaroid a lancé ses tirages en couleurs à peler en 1963, puis la version intégrée en 1972. Les historiens des arts visuels estiment qu'en 1977, au pic de popularité de la photographie instantanée, Polaroid représentait environ 2/3 du marché des appareils instantanés, malgré une concurrence de plus en plus féroce.

Sautons quelques décennies. Aujourd'hui, il existe des dizaines d'applications pour créer des photos qui ressemblent à des « polas », prêtes à briller sur les réseaux sociaux. Certaines permettent de photographier avec un filtre, d'autres convertissent des images déjà prises en leur appliquant divers rendus rétros. Pour ce défi, cherchez dans votre galerie des images adéquates et éditez-les, ou prenez de nouveaux clichés avec une application dédiée. Partagez le résultat en ligne (un jeudi, évidemment) avec le hashtag #throwbackthursday.

▲ À la maison, il y avait toujours un Polaroid à portée de main, prêt à immortaliser les instants de la vie ordinaire. De nos jours, j'apprécie toujours une touche de nostalgie chaque fois que j'utilise une application pour imiter le rendu Polaroid. C'est un retour dans le passé qui s'invite dans le futur !

ASTUCES

- Ne débarquez pas à l'improviste, anticipez ! Connaissez les heures de lever et de coucher du soleil.
 - En vérité, l'heure magique ne dure qu'une vingtaine de minutes. Soyez réactif.
 - La plage dynamique de ces scènes à l'éclairage changeant peut dépasser celle du capteur : pensez au bracketing.
 - Ajoutez un premier plan pour améliorer la composition.
-

L'HEURE DORÉE

On le sait, la photographie est entièrement question de lumière. Bien utilisée, celle-ci fait du sujet le plus banal une superbe œuvre d'art. La plupart des photographes estiment que c'est durant l'« heure dorée », qui suit le lever et précède le coucher du soleil, que la lumière est la plus flatteuse, photogénique et facile à travailler. À ce moment-là, le soleil au ras de l'horizon projette des ombres allongées et une chaleureuse lumière dorée. L'éclairage de l'heure dorée (parfois appelée « heure magique ») est aussi très évocateur : c'est donc le moment idéal pour sortir l'appareil et faire des photos !

La dominante dorée de la lumière durant ces quelques dizaines de minutes est due à un phénomène physique, la diffusion. Des petites particules et des gouttelettes d'eau en suspension dans l'atmosphère détournent les rayons du soleil, filtrant particulièrement les faibles longueurs d'onde comme le bleu et le violet : ainsi, seules les longueurs d'onde plus élevées, jaune, orange et rouge, parviennent au sol.

Pour ce défi, vous devrez photographier deux fois la même scène : à l'heure dorée du matin (20 à 30 minutes après le lever du soleil) et à celle du soir (20 à 30 minutes avant son coucher). Dans les deux cas, le soleil sera environ cinq degrés au-dessus de l'horizon. Ensuite, comparez : quelle heure dorée préférez-vous ? Laquelle est la plus photogénique, la plus agréable, la plus inspirante ? La couleur de la lumière est-elle la même ?

▲ *Si je devais ne donner qu'un seul conseil à un débutant, ce serait de revenir sur son sujet à l'heure dorée : la lumière transforme l'ordinaire en extraordinaire, multipliant les chances de créer un cliché saisissant.*

ASTUCES

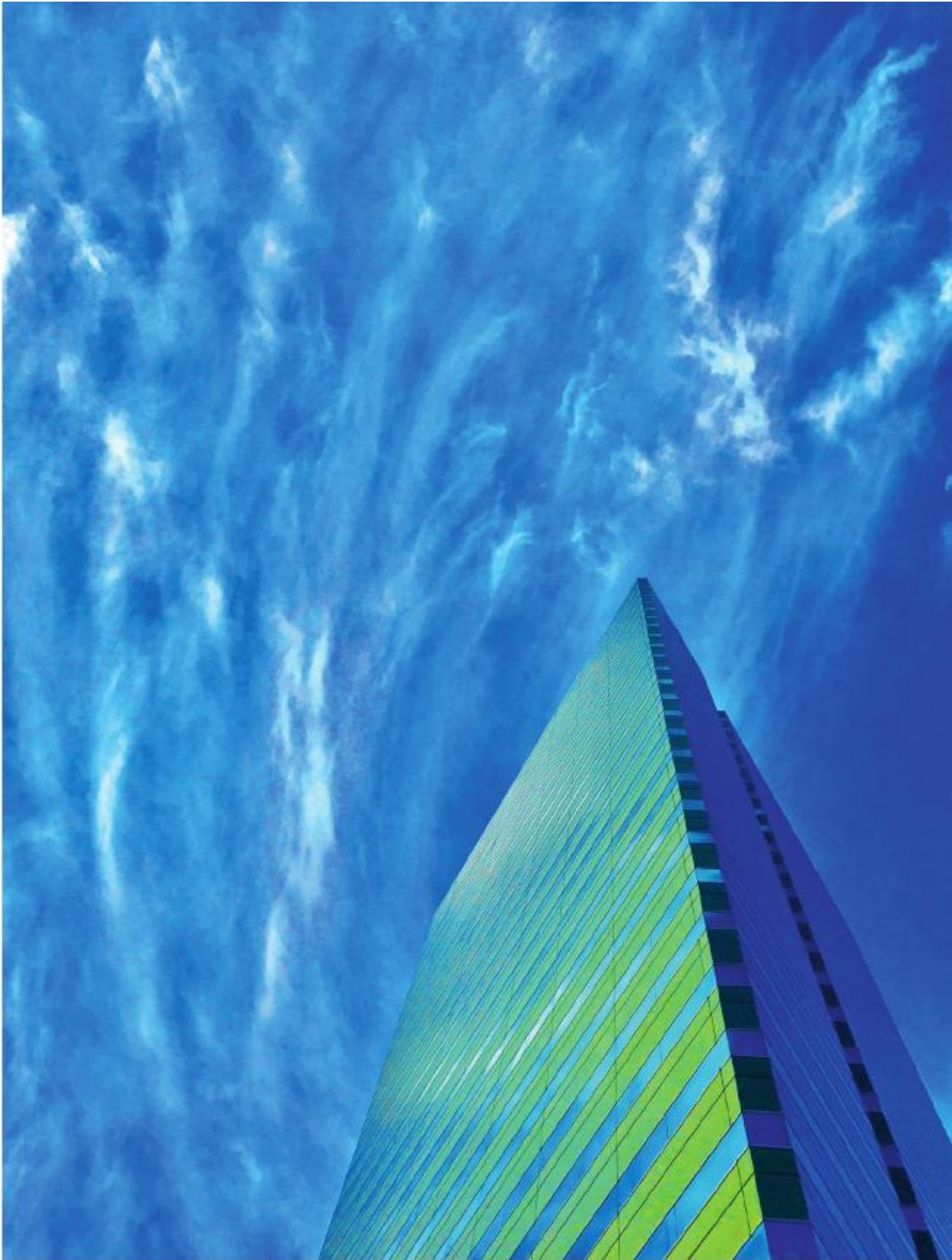
- La fenêtre temporelle idéale dépend de la latitude, mais elle dure environ 30 minutes en général.
- Si vous aimez éditer les images et si votre smartphone le permet, utilisez le format RAW (ProRAW chez Apple par exemple). Il offre beaucoup plus de souplesse pour peaufiner les couleurs.
- Si vous utilisez Snapseed, essayez l'outil Rendu HDR pour un contrôle plus fin des ombres et des hautes lumières.
- Si vous photographiez durant l'heure bleue matinale, prenez vos photos face à l'est ; le soir, face à l'ouest.

L'HEURE BLEUE

L'heure bleue se produit deux fois par jour : la première à l'aube, avant que le soleil se lève, et la seconde au crépuscule, juste après son coucher. La lumière est alors privée des teintes chaudes et prend une dominante bleutée. C'est un moment où elle est en constante transformation, ce qui vous oblige à photographier rapidement. Heureusement, les smartphones actuels permettent de régler à la fois les couleurs et la sensibilité de l'exposition avec une précision remarquable.

À l'heure bleue, la plage dynamique des capteurs dépasse souvent l'éclairage ambiant : vous pouvez donc explorer plus librement les expositions et les compositions inhabituelles. C'est aussi l'instant idéal pour mélanger la lumière naturelle bleutée et les éclairages artificiels des monuments et des rues. Vous profitez ainsi de tons froids doux, agréables et romantiques qui renforcent l'émotion de vos photos.

Rendez-vous donc en centre-ville, avec un trépied si vous en disposez. Trouvez une scène urbaine que vous aimez, avec un grand immeuble, une statue ou un monument éclairé artificiellement – que ce soit par des lampes à incandescence, un lampadaire au mercure, des tubes fluorescents ou les néons des fenêtres. La clé est ici de mélanger la lumière naturelle froide et cet éclairage chaud.

▲ Trop de photographes remballent leur matériel sitôt le soleil passé sous l'horizon. C'est fort dommage : ils ratent ainsi la lumière la plus spectaculaire de la journée, celle de l'heure bleue – que certains surnomment même « le deuxième coucher de soleil ».

ASTUCES

- Les filtres Vif ou Intense accroissent la saturation et le contraste.
- Les filtres Dramatique ou Spectaculaire renforcent les ombres et réduisent les hautes lumières.
- Le filtre Monochrome propose une simple conversion en noir et blanc. Sur iPhone, le filtre Argenté donne une teinte métallique et des ombres détaillées, et Noir accroît le contraste.
- Certains smartphones permettent de combiner les filtres et des styles. Les iPhone 13, 14 et SE 3e génération en proposent quatre : Contraste intense, Vif, Chaud et Froid.

► *Sur iPhone, ajouter des filtres lors de la prise de vue ou de l'édition ne modifie pas l'image d'origine : vous pouvez la retrouver et tester un autre filtre.*

SIMULATION DE FILM

La photo argentique et les simulations de films sont à la mode, et sans doute avez-vous déjà constaté cette aspiration profonde à revenir à des processus et des rendus moins parfaits, mais plus authentiques. À tort ou à raison, beaucoup considèrent la photo numérique comme trop plastique, artificielle, fabriquée, informatisée...

Nous attendons donc plus de crédibilité, d'authenticité, d'originalité, de fidélité dans le rendu de nos images. Mais inutile de courir acheter un vieux boîtier et un stock de pellicule ! Si vous voulez obtenir un aspect classique et argentique, l'application photo de votre smartphone propose sans doute des filtres adaptés. Par exemple, sur iPhone, il suffit d'aller dans le menu accessible via la flèche en haut de l'écran et de toucher l'icône avec trois cercles imbriqués. Là, vous pouvez choisir parmi neuf filtres en prévisualisant l'effet de chacun.

Pour ce défi, prenez une photo qui vous plaît particulièrement, et appliquez-lui méthodiquement tous les filtres, un par un. Vous aurez ainsi une dizaine de rendus différents de votre cliché. Lequel préférez-vous ?

Intense

Intense et chaud

Intense et froid

Spectaculaire

Spectaculaire et chaud

Spectaculaire et froid

Mono

Argenté

Noir

DÉFI 19

▼ *Je suis gourmand, et j'adore photographier les étals de marchés. Pour les clichés d'ingrédients, j'essaie de m'approcher le plus possible afin d'éliminer du cadre les éléments distrayants ou moins jolis.*

ASTUCES

- Devant un marché photogénique, je commence généralement par faire un premier repérage des produits et des vendeurs sans rien photographier. Puis je repasse en me concentrant sur les sujets et les objets qui ont retenu mon attention.
- Les goûts et styles varient énormément selon les photographes ; pour ma part j'apprécie les compositions symétriques de fruits et de légumes bien alignés avec une couleur homogène.
- Le secret d'une œuvre saisissante consiste à trouver des produits qui ressortent sur un fond ou une table uniforme qui n'attire pas l'attention.

DES EFFORTS FRUCTUEUX

Le marché sur la place d'un village est idéal pour prendre votre envol photographique : il y a tant à voir ! Une abondance de couleurs, des alignements soigneux de fruits et de légumes, et souvent des vendeurs intéressants. Pour un photographe, le défi consiste ici à isoler ce qui fonctionne et à éliminer ce qui ne marche pas – autrement dit : simplifiez, simplifiez, simplifiez !

Bien souvent, ce que vous excluez d'une photo est plus important que ce que vous y laissez. Vous cherchez l'équilibre entre les lois de l'attraction et celles de la soustraction. Sans surprise, les photos les plus puissantes et les plus lisibles sont souvent les plus simples. Cherchez donc toujours à simplifier vos compositions, votre éclairage et votre palette de couleurs.

Ce défi teste votre capacité à simplifier et à clarifier. Prenez trois images différentes : des fruits, des légumes et un portrait (posé ou candide) d'un vendeur. Dans chaque cas, votre priorité est d'éliminer tout élément distrayant de l'arrière-plan pour obtenir une photo vraiment focalisée sur le sujet, où les éléments contextuels sont réduits au strict minimum. Le sujet doit être unique et le spectateur doit comprendre au premier coup d'œil ce que vous lui montrez.

ASTUCES

- Comme pour la plupart des clichés de nourriture ou de petits objets, j'essaie de trouver un arrière-plan flatteur et simple, qui fait ressortir les couleurs de la tasse.
- Si la photo ne parle que du café, celui-ci doit remplir le cadre autant que possible.
- Si l'on voit de la nourriture, j'élargis le champ pour donner une image plus contextuelle, montrant le café et les mignardises.
- Si vous avez la chance de partager votre café avec un partenaire, un ami ou un collègue, n'hésitez pas à inclure une main ou même un sourire chaleureux avec la tasse.

ASTUCE DE PRO

En nature morte, il faut commencer par réfléchir à la position de l'appareil photo par rapport au sujet.

Photographiez-vous au niveau de la table, afin de montrer où vous êtes ? Ou au-dessus, à la verticale, pour isoler totalement la tasse d'un environnement distrayant ?

Ensuite, il convient de gérer la lumière. Je m'assieds souvent près d'une fenêtre afin de pouvoir mêler éclairages naturels et artificiels.

GROS PLAN SUR L'IPHONE

L'appareil photo des iPhone est avant tout conçu pour photographier en extérieur, avec une bonne lumière. Mais chaque évolution de gamme des modèles améliore leurs capacités en basse lumière : n'hésitez pas à les essayer en intérieur. Si la lumière est faible, utilisez votre corps comme trépied ou calez le coude sur la table pour réduire le risque de vibration.

► *Le meilleur angle pour une tasse de café est généralement centré et de trois quarts. Ainsi, vous êtes idéalement placé pour voir le café, la tasse, la soucoupe et la table.*

LE SHOT DE CAFÉINE

Je ne sais pas vous, mais j'adore mon café du matin. Je suis aussi fasciné par l'attention artistique de la plupart des baristas, qui prennent le temps de s'assurer que la tasse qu'ils vous servent vous mette l'eau à la bouche.

Mon café matinal est un rituel quotidien. Il symbolise non seulement une nouvelle journée, mais aussi un nouvel espoir, de nouvelles opportunités, de nouveaux rêves, de nouveaux projets...

Beaucoup considèrent une photo du café matinal comme sans intérêt. Mais attendez ! Il y a peut-être quelque chose de plus précieux et mémorable. Nous pouvons peut-être en faire un instant à revivre bien longtemps après avoir avalé nos 150 ml de bonheur.

Pour ce défi, prenez l'un des plaisirs simples de la vie, cette humble tasse de café, et photographiez-la de manière à représenter votre état d'esprit du moment. Rendez-la sublime. Faites dans le lyrique, dans le personnel.

ASTUCES

- En apprenant à reconnaître et à apprécier l'importance des ombres dans la composition, vous apprécierez aussi mieux les hautes lumières.
 - Le noir et blanc est idéal pour apprendre à tirer parti des ombres. Revenez à la couleur quand vous aurez plus d'expérience.
 - Assurez-vous d'exposer pour les hautes lumières et laissez les ombres s'enfoncer dans le noir. Sur la plupart des smartphones, il suffit de toucher une zone de hautes lumières – et un appui long permet de verrouiller exposition et mise au point.
-

PASSER DU CÔTÉ OBSCUR

Je ne comprends pas pourquoi tant de photographes tentent obstinément de réduire ou d'éliminer les ombres de leurs photos. C'est comme si quelqu'un leur avait dit que les ombres étaient mauvaises et devaient être bannies à tout prix. Pourtant, bien utilisées, elles peuvent être une bonne, voire une excellente chose ! Les ombres apportent du contraste, de la tension. Elles révèlent les formes et les textures. Elles dirigent et fixent l'attention du public.

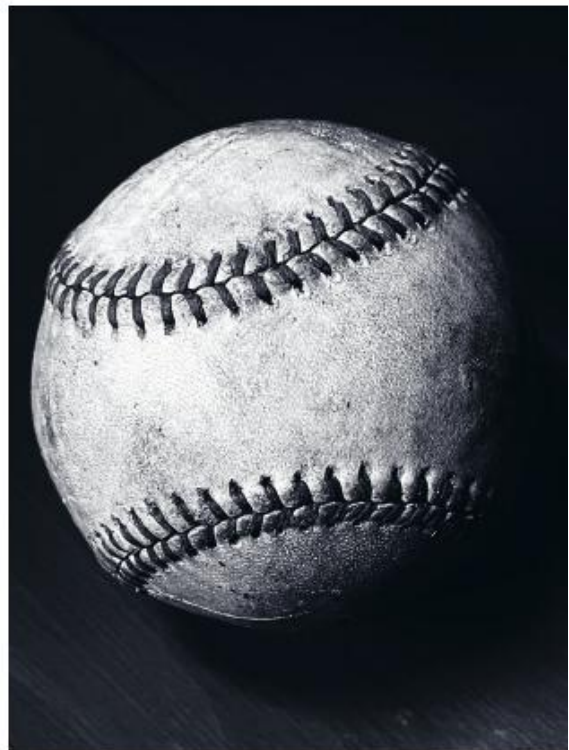
En tant que photographes créatifs, ne considérerons plus les ombres comme de simples zones sombres de l'image. Elles sont aussi importantes que la lumière. Que vous en soyez conscient ou non, ce sont même elles qui portent l'attention sur la lumière. Les maîtriser est aussi important que maîtriser la lumière. Si vous débutez, le passage au noir et blanc permet de mieux distinguer et d'apprécier les éléments sombres.

Pour ce défi, mettez les ombres en lumière ! Montrez-les et utilisez-les au lieu de chercher à les éliminer. Prenez trois sujets de votre choix (personnes, lieux, objets...) et faites en sorte qu'au moins la moitié de l'image finale soit constituée d'ombres puissantes. Profitez-en pour appliquer un filtre monochrome différent à chaque sujet (voir Défi 18) et voyez lequel vous préférez.

GROS PLAN SUR L'IPHONE

Plus il y a d'ombres dans la scène, plus il est compliqué pour l'appareil photo de calculer l'exposition idéale. En mode Auto, le système d'exposition des iPhone a tendance à « révéler » les éléments foncés d'une image et à les faire ressortir gris plutôt que noirs – ce qui surexpose le cliché final. Face à une scène au contraste élevé, sortez donc de l'exposition automatique en touchant une zone claire de l'image. En langage photographique, on parle d'« exposer pour les hautes lumières ». Laissez les zones foncées virer au noir : nous ne cherchons pas ici à éliminer les ombres. Laissez les zones noires jouer leur rôle, elles amélioreront la tension, les textures, les formes et le mystère de l'image.

▲ Une bonne dose de tons foncés améliore presque toujours la profondeur de la photo. Elle renforce la sensation de relief de la scène.

ASTUCES

- Baissez-vous autant que possible et intégrez le premier plan au cadre.
- Pour une vue plus spectaculaire, mieux vaut photographier au petit matin ou en fin d'après-midi.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous vous arrêtez sur la route !

► *J'aime utiliser l'ultra grand-angle pour des clichés ultra larges au ras du sol, et le téléobjectif pour montrer la route compressée dans son paysage.*

SUR LA ROUTE

Vous vous sentez frustré ? Anxieux ? Troublé ? Prenez la voiture et filez ! Sentez le vent sur votre visage, oubliez le tumulte, mettez la musique à fond, soyez l'artiste que vous voulez être, écoutez votre petite voix intérieure et nourrissez votre âme. Même s'il n'y a pas de route dégagée et pastorale près de chez vous, vous pouvez toujours prendre la route métaphoriquement, appareil photo en main : tailler la route est plus un état d'esprit qu'un déplacement physique. Comme de nombreux symboles que nous photographions tous les jours, elle invite à l'exploration, au partage et à l'orientation.

Peu importe la destination. Peut-être une ville que vous n'avez jamais visitée – et ne croyez pas qu'une petite ville ne peut pas donner de grandes photos ! Vous n'êtes même pas obligé de photographier la destination : une de mes nombreuses obsessions lors de road trips est de photographier, littéralement, la route. La route qui vit et respire sous nos pneus et sous nos pieds a quelque chose de magique et de mystérieux.

Le défi que je vous ai préparé ne fonctionnera qu'à la campagne – on ne doit pas voir d'immeubles, de maisons, de constructions quelconques. Illustrez l'idée : « tous ceux qui errent ne sont pas perdus ». Qu'est-ce que cela vous inspire ? Qu'est-ce qui vous fait sentir ainsi ? Une contrainte supplémentaire est d'intégrer un élément faisant partie de la route au cliché final. Allez, c'est parti !

GROS PLAN SUR L'IPHONE

Les modules ultra grand-angle sont populaires chez les paysagistes : ils repoussent le fond de la scène et donnent plus de profondeur à l'image. Pour ces vues de route dégagée, j'utilise souvent l'objectif 0,5x : sur mon iPhone 14 Pro Max, il ouvre à $f/2,2$ et a une longueur focale équivalente à un 13 mm (soit un champ de vision de 120°).

ASTUCES

- Photographiez en extérieur sous un ciel couvert. Si c'est impossible, passez en intérieur près d'une grande fenêtre : elle fournira un éclairage naturel plus flatteur pour les animaux.
- Placez l'appareil à la hauteur de l'œil de l'animal pour une meilleure sensation d'intimité.
- Faites le point précisément sur l'œil de l'animal.
- Si possible, placez-le de manière à éviter les fonds encombrés ou distrayants.

UNE VIE DE CHIEN

Il faut bien le dire : les gens sont dingues de leurs animaux ! Et les photographier pour partager leurs créations avec la famille et les amis les rend encore plus dingues... En France, plus d'un foyer sur deux possède un animal – et aux États-Unis, cela monte à 70 %. Cela donne un raz-de-marée de photos d'animaux !

Au risque de vous surprendre, photographier des animaux domestiques est assez proche de photographier des gens – qu'il s'agisse de portraits posés ou de photos d'action. Le savoir-faire du photographe est le même, bien que la communication et les instructions puissent différer.

Bien entendu, un animal domestique est particulièrement photogénique après un toilettage en règle, mais il y a d'autres éléments à étudier. Votre sujet a-t-il un signe distinctif à mettre en valeur ? N'oubliez pas les accessoires qui ajouteront une touche de style, par exemple les colliers, les laisses, les rubans, les bandanas ou les jouets. Pour vous simplifier la tâche, offrez-leur une belle balade ou une séance de jeu avant la session, et n'hésitez pas à les soudoyer et à les récompenser avec leurs friandises favorites.

Pour ce défi, il ne s'agit pas de faire une photo d'identité de l'animal, mais de créer un cliché élégant qui montre son caractère, que le portrait soit naturel ou posé. Donnez-vous une fenêtre de trente minutes pour obtenir six clichés qui saisissent vraiment sa personnalité et son charisme. À vous de jouer !

◀ Lorsque je photographie l'animal de quelqu'un d'autre, je commence toujours par un cliché avec le propriétaire. Ainsi, l'animal s'habitue à moi, à mon appareil, à mon odeur : ensuite, je peux travailler à des portraits de lui seul.

ASTUCE DE PRO

Choisissez l'heure de la séance selon la routine de votre animal. Par exemple, vous pouvez réaliser un portrait formel juste après la sieste, lorsqu'il est encore calme. À l'inverse, profitez de ses moments d'énergie pour les clichés d'action.

NOTES TECHNIQUES

Pour les photos d'action, faites comme pour les enfants : activez le mode Rafale. Utilisez le mode Portrait pour flouter l'arrière-plan et simplifier la composition. Les portraits posés plein cadre, pris de face, rendent beaucoup mieux avec le téléobjectif – et non l'appareil photo principal.

ASTUCES

- La lumière naturelle est idéale pour les flat-lays : elle épouse naturellement le sujet pour le mettre en valeur.
- N'importe quelle boutique de photo ou de travaux manuels pourra vous fournir des fonds de couleurs, de textures et de sujets variés pour une bouchée de pain.
- Il existe des bras d'extension qui se fixent sur un trépied, permettant de photographier à la verticale sans que ses pieds entrent dans le cadre.
- Attention à ne pas tomber en photographiant depuis un escabeau ou un autre point en hauteur !

LA VUE D'OISEAU

Les « flat-lays » (littéralement, « disposition à plat ») sont des natures mortes à l'arrangement soigné capturées à la verticale. C'est un style particulièrement populaire pour la nourriture, la mode, les petits objets, l'artisanat et la présentation de hobbies. La composition soignée et l'arrangement méticuleux des divers éléments sont essentiels pour obtenir des photos captivantes : le flat-lay, c'est la nature morte sous stéroïdes.

Lorsque je le pratique, j'utilise des objets qui ont un sens dans leur contexte, en cherchant un style minimaliste. La plupart des flat-lays ont une à trois « stars », les autres objets du cadre étant des acteurs secondaires. En choisissant vos objets et vos fonds, essayez de limiter la palette de couleurs à une ou deux teintes principales. Simplifiez au maximum la composition : éliminez tout ce qui ne soutient pas l'histoire que vous voulez raconter et laissez respirer les différents éléments. Résistez à l'envie de remplir le moindre espace de la composition.

Pour ce défi, essayez de raconter une histoire en une seule vue. Rassemblez plusieurs objets ordinaires de votre domicile autour d'un thème commun. Étalez-les sur une table ou n'importe quel fond uni et montez sur un escabeau pour les photographier. L'axe de l'appareil doit être perpendiculaire à la surface plate. Le but est de mettre en valeur vos objets avec simplicité, dans un espace dégagé, et que le résultat soit agréable à l'œil.

NOTES TECHNIQUES

- Si la lumière est modérée ou faible, utilisez le retardateur ou une télécommande pour réduire les vibrations du smartphone.
- Pour un rendu plus flatteur, mieux vaut avoir une certaine hauteur et utiliser un module téléobjectif pour aplatir le rendu de l'image finale.

▲ *Pour ce flat-lay, j'ai choisi des couverts colorés, l'éclairage puissant de l'après-midi et une composition simple avec peu d'accessoires. Lorsqu'il est ainsi pris du dessus, presque n'importe quel sujet offre un aspect graphique saisissant.*

ASTUCES

- Un petit miroir de verre donne le reflet le plus clair et réaliste, mais vous pouvez improviser avec n'importe quelle surface réfléchissante – comme le capot ou le toit d'une voiture.
- Cherchez les reflets naturels dans l'eau en permanence : ils offrent de nombreuses occasions de photos élégantes.

► *Que vous utilisiez un miroir, une mare ou un autre support, la clé de ce style photographique est de tourner le smartphone pour que l'objectif soit le plus près possible de la surface réfléchissante.*

MON BEAU MIROIR...

Qu'il s'agisse du verre d'un miroir ou d'une fenêtre, de métal, d'une mare, d'une rivière ou même de la mer, de nombreuses surfaces permettent de photographier des reflets.

Il n'est pas nécessaire de vous équiper d'accessoires compliqués. Dans le magasin de bricolage le plus proche, j'ai acheté un miroir carré de 30 cm de côté. Je l'ai soigneusement emballé dans le coffre de ma voiture, où il est prêt à être sorti à la moindre occasion.

Bien réalisé, ce type de photo vous vaudra plus de « oh » et de « aaah » que vous le pensez. Lorsque je montre mes photos prises au smartphone sur un simple miroir, le mot qui revient le plus est « woh ! » Cette technique ne convient pas à tous les sujets, mais lorsqu'il est adapté, le résultat est remarquable.

Pour ce défi, commençons par chercher un immeuble emblématique, un monument ou une statue – un sujet clairement orienté à la verticale. Placez le miroir au sol ou sur une surface plane, au premier plan. Nettoyez-le et polissez-le, puis placez votre smartphone à l'envers, l'appareil photo aussi près du miroir que possible. Utilisez l'aperçu pour peaufiner le placement du miroir et du téléphone jusqu'à ce que la composition soit satisfaisante, puis... clic !

NOTES TECHNIQUES

Pour éviter que le module du smartphone fasse le point sur la surface réfléchissante au lieu du sujet reflété, verrouillez l'autofocus sur celui-ci. Pour cela, appuyez sur le reflet et maintenez l'index posé sur l'écran. Lorsque le logo de verrouillage AE/AF apparaît, la mise au point est verrouillée sur cette distance : vous pouvez relever le doigt et peaufiner la composition.

ASTUCES

- Trouvez un environnement pour votre écriteau qui complète ou remet en question son message.
 - Assurez-vous que l'éclairage du signe soit le même que celui de l'arrière-plan, afin que les deux soient clairement visibles.
 - L'écrit est l'élément principal de la composition : le reste est secondaire.
-

IL EST CINQ HEURES QUELQUE PART

Lorsque j'ai vu la chaise ci-contre, dans une boutique d'antiquités de Cape Cod, sur la Route 28, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. On y avait peint une de mes phrases préférées : « Il est cinq heures quelque part. » Pour moi, cette expression a toujours signifié de vivre selon ses propres choix, même en photographie. Je l'ai immortalisée dans divers environnements que je connaissais déjà, comme un hommage humble et passionné à la rébellion visuelle.

Cet exercice de photographie artistique d'une chaise dans des environnements familiers m'a appris une chose : intégrer des mots dans une photo modifie l'histoire originale de la scène, pour moi comme pour le spectateur. Au départ, cette série avec une chaise ne devait être qu'un hommage mignon et amusant à l'indépendance et à l'individualisme photographiques, mais elle est devenue bien plus que cela : elle m'a poussé à réfléchir à l'impact des mots, des lettres et des chiffres, sur le sens et le message d'une photo.

Ce défi vise à utiliser l'écrit pour modifier la narration d'une image. Rendez-vous dans un magasin d'antiquités, dans une décharge ou chez Emmaüs, et trouvez un panneau ou un autre objet portant un texte qui vous parle. Maintenant, la partie amusante : emportez cet objet et photographiez-le dans vos trois ou quatre endroits favoris. Peu importe qu'il soit grand ou petit, il doit juste être dans le cadre. Mais réfléchissez à ce que vous voulez dire et à l'émotion que vous voulez inspirer : le public doit-il rire, réfléchir, se remettre en question ?

▲ Placer cette chaise dans des endroits inattendus, où elle change totalement le sens de la photo, m'a fourni des heures de plaisir. Pour cette série, j'ai surtout utilisé les modules 2x et 3x pour créer des compositions serrées qui éliminent les distractions de l'arrière-plan.

ASTUCES

- Plus la lumière frappera directement le sujet, plus l'appareil photo fera facilement le point : photographiez donc en extérieur.
- Évitez les jours venteux : en macro, le moindre mouvement crée un flou gênant.
- Pour la plupart des clichés macro, je préfère un vrai trépied robuste et je pointe l'appareil du smartphone légèrement vers le bas pour cadrer le sujet.
- Pour réduire le flou dû aux vibrations de l'appareil en gros plan ou en macro, j'utilise le retardateur intégré : ainsi mon doigt ne touche pas l'écran durant la prise de vue.

► *J'ai appris à apprécier la façon dont le module ultra grand-angle de mon iPhone, avec son autofocus avancé, crée des macros extraordinairement précises et magnifiques.*

LA BEAUTÉ DES PETITES CHOSES

Photographie rapprochée et macrophotographie sont souvent utilisées comme des synonymes, mais ils ne le sont pas. La photo rapprochée est généralement faite avec des objectifs ordinaires, mais plus près que les clichés courants. La macro consiste à photographier des objets de petite taille, comme les insectes, les textures de pétales ou les gouttelettes d'eau, de manière à les reproduire aussi grands ou plus que leur taille réelle. Pour ce type de grossissement extrême, vous aurez besoin d'un objectif macro, comme celui d'un iPhone 13 ou 14 Pro Max. Sinon, vous devrez utiliser une bonnette macro qui permettra de photographier plus près que la dizaine de centimètres qui est le minimum des smartphones courants.

Pour ce défi, explorez le grossissement maximal de votre smartphone. Trouvez un objet que vous voulez voir de plus près et testez jusqu'à quelle distance vous pouvez vous en approcher avec chacun des modules dont vous disposez. Notez le cadrage le plus serré possible et l'impact de la focale sur la perspective de chaque cliché. Quelle image préférez-vous ? Pourquoi ?

GROS PLAN SUR L'IPHONE

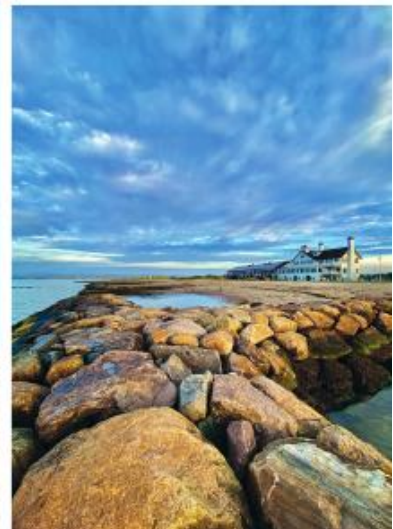
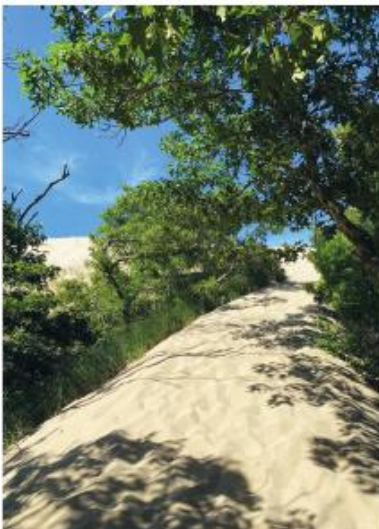
- Seuls les iPhone 13 Pro et supérieurs comportent un objectif macro, sur leur module ultra grand-angle. Leur autofocus permet de créer des images saisissantes, parfaitement nettes, jusqu'à seulement 2 cm du sujet.
- Pour utiliser les capacités macro de votre iPhone Pro, il suffit de vous rapprocher du sujet. Il passera automatiquement sur le module ultra grand-angle (0,5×) pour les très faibles distances.
- Tous les iPhone capables de faire de la macro peuvent la combiner avec les vidéos au ralenti et en time-lapse.

DÉFI
28

ASTUCES

- Résistez à la pression ou à l'envie de photographier absolument tous ce qui pourrait être intéressant. Mieux vaut ne photographier correctement qu'une poignée de choses.
 - Pour choisir votre sujet, suivez votre instinct, vos pulsions et votre intuition : ils vous diront ce qui est important pour vous.
 - La réciproque de ce principe est la loi de la distraction : évitez les sujets que vous n'aimez pas ou qui ne vous intéressent pas.
-

TROUVER VOTRE TRUC

Dans le monde moderne, pressé et saturé d'informations, il semble y avoir une infinité de sujets à photographier : animaux, événements, voyages, nature, famille, amis, architecture, selfies, nourriture, musique, sport, mode, activités... Si nous ne nous concentrons pas sur nos passions et nos goûts, il est facile de se perdre dans une myriade incohérente et étourdissante de sujets spécialisés et de modes éphémères.

Aussi n'est-il pas seulement utile mais essentiel de trouver « notre truc ». Cela correspond à ce que j'appelle la loi de l'attraction, ce qui nous motive et nous excite en photographie. Ce mantra est ridiculement simple : photographiez ce que vous aimez, évitez le reste. Selon moi, cela vous aidera à atteindre une véritable compétence, pointue et unique, pour créer des clichés puissants sur votre sujet de prédilection. Photographier ce qui vous motive vous procurera une connaissance intime de la nature du sujet et vous prendrez instinctivement des clichés plus remarquables.

Pour ce défi, prenez un crayon et une feuille de papier. Faites la liste des sept sujets, scènes ou situations que vous aimez le plus photographier. Puis, durant une semaine, choisissez un de ces sujets chaque jour et prenez une poignée de clichés. À la fin de la semaine, faites le bilan. Votre « truc » est-il un endroit, un sujet, un objet, une personne ? Ou bien un concept ou une palette de couleurs ? Un souvenir, un rêve ou un espoir ? Autre chose ? Quelque chose de plus ? Quelque chose de moins ?

◀ *Chercher mon « truc » m'a poussé à explorer les plages de Cape Cod, près de chez moi. Mais peut-être que votre « truc » à vous sera plus symbolique ou figuré. L'idée est de trouver votre déclencheur – dans tous les sens du terme !*

ASTUCE DE PRO

Soyons honnêtes : photographier à longueur de journée ce que vous aimez et ce que les autres admirent est à la fois un défi et une corvée. En effet, une œuvre exceptionnelle ne naît pas de la simple connaissance d'une poignée de fonctions de votre appareil ou de quelques astuces techniques. Il s'agit d'intégrer totalement et viscéralement la technique, la technologie, le talent, les outils, le caractère et les goûts. Vous n'avez en fait pas besoin de maîtriser le moindre détail de votre smartphone : trouvez les modules et les fonctions qui vous plaisent et que vous aimez utiliser, et apprenez à vous en servir au mieux tout en vous amusant.

ASTUCES

- Évitez d'utiliser le flash pour les clichés culinaires : sa lumière, trop dure, n'est pas du tout flatteuse pour la nourriture.
 - J'emporte toujours un petit trépied pour la photo d'aliments.
 - N'utilisez pas le zoom numérique : mieux vaut rapprocher l'appareil du sujet.
-

GROS PLAN SUR L'IPHONE

Des trois modules photo des iPhone, le grand-angle (principal) a le meilleur capteur : utilisez-le pour photographier des aliments, en intérieur comme en extérieur.

► *Je garde une bonne réserve de fonds en vinyle ou en papier, que j'utilise pour photographier rapidement et simplement. Pour les vues plongeantes verticales, j'utilise généralement le zoom 2× ou 3×.*

ASTUCES DE PRO

La photo culinaire est particulièrement courante. Mieux vaut donc connaître différentes manières de faire des clichés originaux.

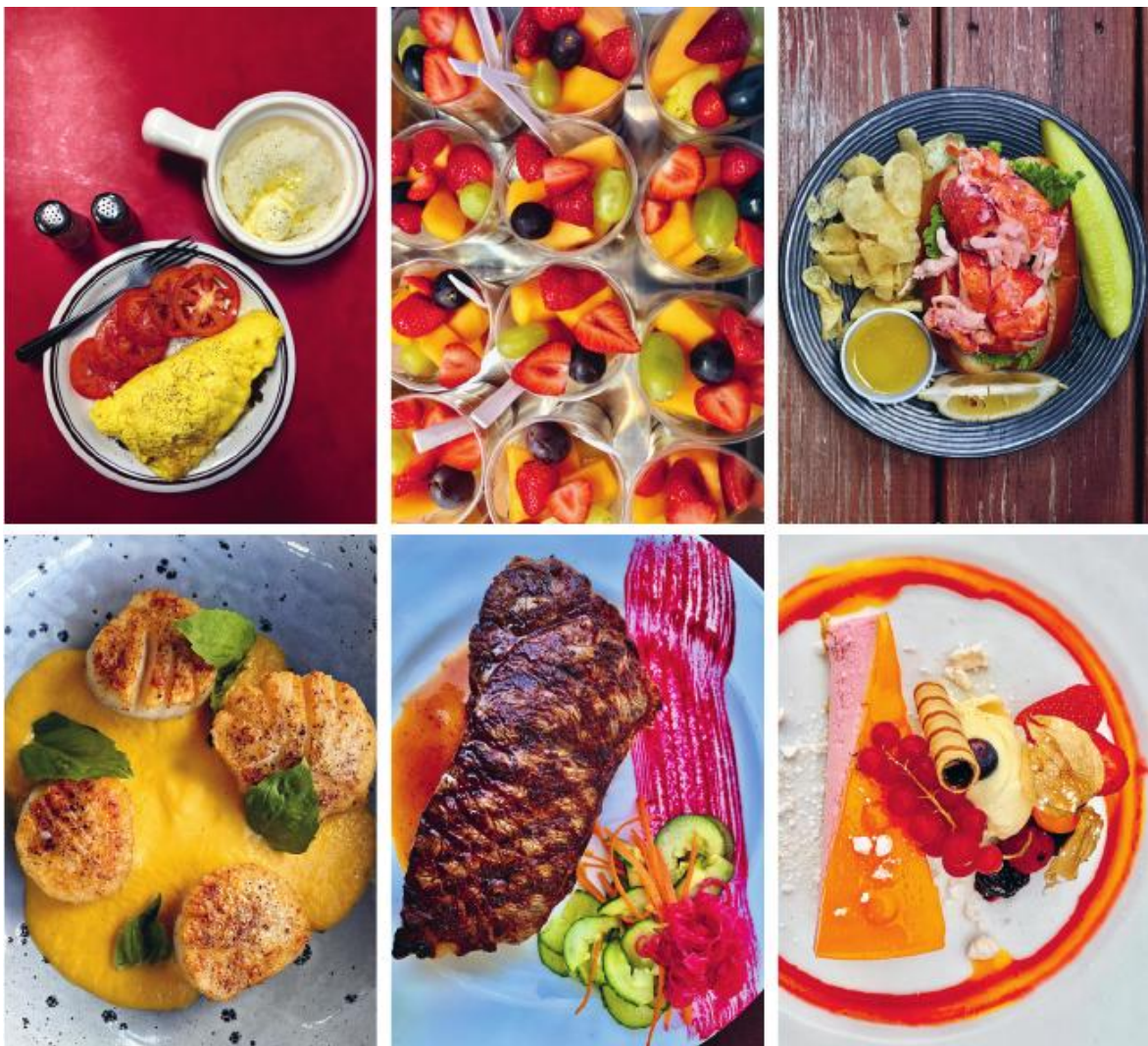
- Guidez l'œil du spectateur vers le centre d'intérêt principal, les autres éléments du cadre venant supporter cet élément-clé.
- Les deux angles les plus populaires sont la vue plongeante verticale et la vue latérale en plongée à 45°.
- La plupart des aliments ont une apparence plus appétissante lorsqu'ils sont plus clairs (légèrement surexposés).
- En photo culinaire, c'est la nourriture qui doit être le héros de l'image, pas les couverts, ni le décor.
- Suivez l'adage des photographes culinaires : « l'appareil photo mange en premier ». Faites les images avant de commencer à manger, lorsque tout est frais et joyeux.
- Une simple garniture peut améliorer énormément la couleur et le style du plat.
- Personnellement, je trouve que la lumière naturelle rend mieux que la lumière artificielle : en intérieur, je préfère photographier près d'une fenêtre.

L'EAU À LA BOUCHE

Depuis que j'ai abandonné mon appareil classique pour un smartphone, je me surprends à créer des instantanés artistiques de ma nourriture partout où je vais. Il ne s'agit pas de susciter la jalousie : les repas sont tout simplement un bon moment pour créer des œuvres d'art.

Vous trouverez beaucoup de photos culinaires en ligne, souvent ni attirantes ni élégantes... Mais oubliez ce que font les autres de leur pain quotidien : concentrez-vous sur vous. Essayez de créer des clichés élégants et appétissants de vos propres créations et de vos repas.

Pour les 72 prochaines heures, photographiez tout ce que vous mangez. Je dis bien tout, chaque plat d'un repas et chaque grignotage croisé en chemin ! Variez les plats, les couverts, les nappes, les décors, les positions d'appareil photo, les éclairages et les styles, jusqu'à créer au moins une poignée de clichés dignes d'un menu gastronomique.

ASTUCES

- À mon humble avis, les iPhone ont tendance à surexposer le rouge : il paraît un peu trop délavé à mon goût. Pour le corriger, utilisez le curseur d'exposition pour sous-exposer un peu, surtout lorsque l'image est principalement rouge.
 - Vous pouvez aussi améliorer les couleurs dans l'application Photos avec les curseurs Vibrance et Luminosité, afin de retrouver le punch des couleurs que vous aviez vues.
-

VOIR ROUGE

Le rouge est la couleur du feu, du sang et de la passion. Selon certains psychologues, le voir excite l'activité du cerveau, améliore le métabolisme, accélère la respiration et élève la tension artérielle. Que cela soit vrai ou non, c'est sans aucun doute une couleur intense, qui nourrit l'émotion et attire l'attention. Il est positivement associé au désir, à l'amour, à la force, au pouvoir et au courage – et, plus négativement, au danger, à la colère, à la domination, au contrôle, à l'agressivité et à la vengeance.

D'un point de vue artistique, le rouge est presque impossible à ignorer. Il a tendance à prendre le pas sur les autres couleurs de la composition. Il impose le respect, l'attention, et une observation studieuse.

Le rouge a toujours fait partie de mes couleurs préférées. Il serait d'ailleurs correct de me considérer comme un photographe « chaud » : je suis plus attiré par les teintes chaudes (rouge, orange et jaune) que par les froides (vert, bleu et violet). Notez que dans une composition photographique, les tons chauds semblent avancer alors que les tons froids semblent reculer.

Pour ce défi, circulez dans votre domicile, près de chez vous ou en ville et photographiez tout ce qui est à dominante rouge. Faites de l'élément rouge le sujet principal, en réduisant tout le reste. Créez dix clichés différents, réunis par le thème rouge – bref, voyez rouge.

▲ Les capteurs CMOS sont un peu plus sensibles à la partie rouge du spectre : ils ont donc tendance à capturer des rouges « percés », sans détails. Si votre smartphone le permet, enregistrer en Raw laisse une plus grande latitude pour retoucher ces rouges au post-traitement.

DÉFI 31

ASTUCES

- Bien souvent, le petit matin et la fin d'après-midi sont les moments parfaits pour photographier un ciel perturbé : le soleil rasant fait ressortir la forme et la texture des nuages.
 - Intégrer des nuages dans une photo renforce son atmosphère et souligne l'émotion de la scène ou du sujet photographiés.
 - Un filtre polarisant peut rendre les nuages spectaculaires en assombrissant fortement le ciel.
-

◀ *Je suis constamment à l'affût des jours de grand soleil où le ciel est garni de cumulus pelucheux. C'est bien plus spectaculaire et photogénique qu'un ciel sans nuage ! Lorsque le ciel est ainsi parsemé de superbes formations nuageuses, j'ai tendance à élargir mes photos de paysage pour montrer plus de ciel que de sol.*

LA TÊTE DANS LES NUAGES

Bien souvent, cette expression désigne une personne distraite ou rêveuse, qui ne fait pas très attention au monde concret et aux réalités émotionnelles de son entourage. N'est-ce pas le cas des photographes ? Nous avons la double nationalité, les pieds solidement plantés dans le sol, la tête et le cœur accrochés aux nuages. Nous sommes rêveurs, sentimentaux, visionnaires ; nous prenons nos désirs pour des réalités. Un ciel parsemé de nuages a quelque chose de magique, qui donne l'impression que tout va bien dans l'univers, que la vie et la nature sont pleines de joie.

En tant que photographes, nous aimons les jours de grand ciel bleu. Mais une couche de cumulus peut ajouter un élément textuel, spatial et émotionnel qui dépasse de loin le faible relief d'un ciel homogène. Face à un azur plein de nuages blancs pelucheux, j'ai tendance à élargir mes paysages pour en faire un élément-clé du cadrage. Même sans être le principal centre d'intérêt, un tel ciel renforce le sujet et dirige l'attention du spectateur.

Le but de cet exercice n'est pas de prendre plein cadre des nuages intéressants : c'est à la portée de tout le monde. Photographiez plutôt des paysages bucoliques où le ciel et les nuages occupent plus de la moitié du cadre. La photo de paysage est un domaine illimité, mais que vous travailliez en couleurs ou en noir et blanc, intégrer des nuages peut renforcer l'intérêt, le spectacle et le mystère de n'importe quelle image.

GROS PLAN SUR L'IPHONE

- Pour ce type de « paysage ouvert », où le sol s'ouvre sur le ciel et les nuages, un module ultra grand-angle est idéal, comme celui de l'iPhone et son champ de vision de 120°.
- Une autre astuce pour obtenir un rendu spectaculaire consiste à utiliser le filtre Noir, qui donne un noir et blanc à fort contraste.
- Rien n'est plus spectaculaire et inspirant qu'un time-lapse de nuages balayant la scène. Sur un iPhone, la durée finale ne dépasse pas 40 secondes et l'intervalle entre les clichés dépend de la durée totale : il passe d'une demi-seconde pour les clips les plus courts à 3,5 secondes sur les plus longs. Une seconde de vidéo représente donc 15 à 105 secondes d'enregistrement.

ASTUCES

- Si l'idée d'errer au hasard en photographiant tout et n'importe quoi vous terrifie, concentrez vos efforts sur un sujet plus précis – objet, couleur, thème...
- Dans ce défi, la seule personne à qui vous essayez de plaire, c'est vous ! Amusez-vous donc, lâchez-vous, sortez de vos cadres habituels et soyez créatif.
- Pour créer un rythme avec ce type de photos, il est important de toujours photographier en restant concentré sur l'expérience. Résistez à l'envie d'éditer ou de partager vos travaux immédiatement après la prise de vue.

ABSTRACTION

Lorsque je parle d'abstraction en photographie, je n'évoque pas forcément son sens expérimental et conceptuel (bien qu'il ait évidemment sa place). Il s'agit plutôt de remarquer, d'apprécier et de capturer les fissures, les crevasses et les replis de la vie quotidienne.

L'abstraction fait partie intégrante de notre environnement : les graffitis, les fresques, les peintures qui se décollent, les textures, les lettrages et les nombres sur les bords des immeubles, les juxtapositions de couleurs, les jeux d'ombres, les nuances et les subtilités de la lumière, les lignes et les formes, les natures mortes... Tout ce que personne ne remarque – sauf vous ! C'est notre vie photographique, notre bazar magnifique.

Selon moi, le smartphone est l'outil idéal pour la photographie abstraite : vous l'avez sur vous 24 h sur 24. Avec lui, vous avez dans la poche ou dans la main de quoi créer des images dont vous n'auriez pas osé rêver il y a quelques années. Vous n'êtes plus un simple spectateur, vous pouvez participer à l'abstraction.

Lancez-vous le défi de capturer six natures mortes abstraites différentes d'ici à la fin de la journée. Il n'est pas nécessaire de pouvoir expliquer leur contenu ; celui-ci doit juste être superbe et poétique – à vos yeux. Voici les thèmes de ces six abstractions : graffiti, chiffres ou lettres, texture, couleur, ombre, et nature.

ASTUCE DE PRO

Pour repérer les abstractions du quotidien, il est important d'apprendre à rester attentif, focalisé sur l'instant, mais sans surréfléchir à ce que vous pouvez photographier. Il y a un temps pour l'analyse, et ce n'est pas celui-ci ! Ici, elle paralyse. Vous devez apprendre à réagir spontanément et même passionnément dès que votre intuition, votre instinct ou vos pulsions s'éveillent. Ne cherchez pas à expliquer ces photos aux autres : le but est de vous faire plaisir, comme artiste et comme créateur.

▲ *La clé de la photographie abstraite est de savoir s'appuyer sur son instinct, ses pulsions et son intuition. Ce n'est pas le moment de soigner des compositions classiques : voici votre occasion de montrer votre art, à votre façon, à travers votre style, votre voix et votre vision.*

▼ Seuls deux facteurs jouent véritablement pour obtenir une photo de néons sublime ou médiocre : la bonne longueur focale, et le bon éclairage.

ASTUCES

- Plus le ciel est sombre, plus l'appareil a du mal à trouver une exposition correcte. L'idéal est de photographier à l'heure dorée ou à l'heure bleue (voir Défis 16 et 17).
- L'appareil photo de l'iPhone tente de neutraliser la couleur des néons afin de créer une balance des blancs correcte. Vous devrez peut-être utiliser les curseurs Saturation, Vibrance ou même Chaleur en post-traitement pour retrouver les teintes réelles de la scène.
- Les néons ont un rendu fantastique si vous pouvez les capturer en contre-plongée avec une mare ou une autre surface réfléchissante au premier plan (voir Défi 25).

SOUS LES NÉONS

Et voilà : alors même qu'on pensait l'ère des néons révolue, ces éclairages cultes font un retour en force ! Ces lumières colorées et amusantes ont été inventées en 1910, avant de devenir glamour et populaires dans les années 1930 et 1940. Après des débuts discrets, les néons ont saisi l'attention et l'imagination des photographes et des cinéastes. Avec toutes sortes de couleurs, de formes, de tailles et de personnalités, ils ressortent particulièrement bien au crépuscule ou la nuit. Et le plus intéressant, c'est qu'avec les modes nuit des smartphones modernes, il est incroyablement simple et amusant de les capturer !

Bien entendu, pour assurer une exposition correcte, il est essentiel de ne pas photographier les tubes fluorescents de jour – sauf en intérieur. Attendez l'heure dorée ou l'heure bleue, et le tracé ressortira particulièrement bien sur fond de ciel, à l'aube ou au crépuscule. Selon moi, l'heure bleue est idéale : la forme et la couleur du néon tranchent alors particulièrement sur un ciel sombre et bleuté.

Pour ce défi, photographiez un même néon, toujours à l'heure bleue, avec trois focales différentes. Commencez par un cliché au grand-angle qui le montre dans son environnement. Puis, utilisez le module téléobjectif ou zoomez pour qu'il occupe au moins la moitié du cadre. Enfin, rapprochez-vous autant que possible pour le capturer plein cadre, dans toute sa splendeur. Étudiez les différents impacts émotionnels selon les cadrages. Quelle version préférez-vous ? Et pourquoi ?

GROS PLAN SUR L'IPHONE

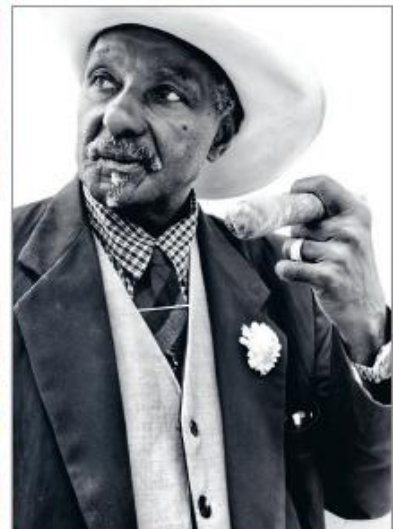
- Avec iOS 14 et suivants, le mode Nuit s'active automatiquement en basse lumière. Il prend une série de vues à différentes expositions pour créer une image unique.
- Le nombre qui apparaît à côté de l'icône du mode Nuit indique la durée de l'exposition.
- En mode Nuit, vous pouvez photographier de une à trois secondes en tenant l'appareil à main levée.
- Pour de meilleurs résultats, je vous conseille fortement de placer l'iPhone sur une surface plane ou d'utiliser un trépied pour améliorer la stabilité et la netteté.
- Lorsque l'iPhone détecte qu'il est sur un support fixe, il permet de régler manuellement le temps de pose jusqu'à trente secondes.
- Vous pouvez faire des selfies et des time-lapses en mode Nuit avec les iPhone 12 et suivants.

DÉFI
34

ASTUCES

- Si vous n'êtes pas prêt à photographier des inconnus, commencez par des portraits de vos proches dans un environnement familier.
 - Plus vous aurez l'air détendu, plus votre sujet sera à l'aise – y compris dans la photo finale !
 - Durant cette brève rencontre, concentrez-vous sur le sujet et non sur votre appareil ou votre personne. Il sera d'autant plus coopératif.
-

LES INCONNUS

La plupart des gens sont transis de peur à l'idée de photographier des inconnus dans la rue. Il peut s'agir de la peur du rejet (si quelqu'un dit « non »), mais aussi de la peur de s'engager (s'il dit « oui »). Ces craintes paralysantes empêchent beaucoup de photographes de s'essayer au portrait de rue. Et c'est bien dommage !

Respirez à fond et détendez-vous. Vous pouvez le faire, ce n'est pas si compliqué. En fait, avec un peu plus d'expérience, vous ne craignez plus ces rencontres : vous les attendrez avec impatience. Votre confiance en vous vous poussera à les provoquer. Le secret ? Faire de ce bref contact avec autrui une expérience positive et flatteuse, pour lui comme pour vous. Pour cela, au lieu de considérer cette rencontre comme une simple occasion de jouer avec votre appareil, voyez-là plutôt comme l'opportunité de découvrir une personne et ses émotions.

Pour ce défi, rendez-vous dans un événement public en plein air, où les gens s'amuse et s'agitent en tous sens. Une fois sur place, prenez votre temps. Repérez quelqu'un qui offre un potentiel photographique. Approchez-le sans brusquerie, respectueusement, le sourire aux lèvres. Échangez un regard, et expliquez à votre façon ce que vous faites – que vous apprenez la photo, que vous le trouvez photogénique et que vous voudriez faire un portrait rapide. La plupart des gens seront flattés que vous leur ayez trouvé quelque chose de particulier. Prenez une douzaine de clichés pour avoir du choix. Renouvelez l'expérience avec d'autres personnes, jusqu'à ne plus avoir peur de demander !

◀ *Je ne connaissais aucune de ces personnes avant de les photographier, ce qui n'a jamais pris plus d'une minute. Selon toute vraisemblance, je ne les reverrai jamais. Mais toutes ces photos montrent de l'émotion et une certaine intimité. La clé d'un bon portrait est de centrer la session sur le modèle : le cœur de l'exercice consiste à capturer leur humanité et leur humilité.*

NOTES TECHNIQUES

- Avec le grand-angle de votre smartphone, évitez de trop vous approcher du sujet : cela déformerait son visage. Pour que les portraits restent naturels, gardez un bon mètre de distance.
- Il est généralement plus confortable de commencer au grand-angle avec des cadrages larges. Une fois la confiance établie, vous pourrez cadrer plus serré : rapprochez-vous ou, mieux, passez au module téléobjectif – il offrira une perspective bien plus flatteuse.

ASTUCES

- Selon moi, les sujets et les scènes minimalistes rendent mieux en noir et blanc. Inutile de compliquer les choses !
 - Cherchez des scènes au fort contraste, avec des ombres riches et profondes.
 - Utilisez les textures pour créer un contraste captivant.
 - Sur iPhone, utilisez les filtres noir et blanc : Mono, Argenté et Noir (voir Défi 18).
-

À LA RECHERCHE D'ANSEL ADAMS

Ansel Adams (1902-1984) est généralement considéré comme l'un des photographes les plus influents de tous les temps, notamment grâce à ses photos de l'Ouest américain faites à la chambre grand format, en noir et blanc et parfaitement nettes. Son œuvre a contribué à ce que je devienne photographe, et je suis resté amoureux du noir et blanc durant toute ma carrière. Le noir et blanc est un support puissant : non seulement il élimine la distraction, voire la fatigue de la couleur, mais il aide beaucoup de spectateurs à se concentrer sur les éléments essentiels d'une photo.

Pour le photographe, le problème est de décider de photographier en noir et blanc ou de photographier en couleur et de convertir en monochrome au post-traitement. Je préfère la première solution : ainsi, je vois directement le rendu final de l'image et j'apprécie immédiatement le résultat de mes efforts. Cependant, beaucoup préfèrent photographier en couleurs et choisir plus tard quelles images convertir.

Pour ce défi, sortez vous promener une heure et faites au moins douze clichés en noir et blanc. Photographiez tout ce qui attire votre œil. Demandez-vous ce que vous ressentez devant l'image à l'écran : avez-vous l'impression de photographier sur du film noir et blanc ? Photographiez-vous de la même manière lorsque vous travaillez en couleurs ? L'expérience est-elle différente ? Comment ? Savez-vous pourquoi ? Voyez-vous et reconnaissez-vous plus clairement les formes ?

▲ Parfois, je photographie en noir et blanc ; parfois, je convertis a posteriori une image prise en couleurs. L'important est de choisir le noir et blanc lorsque le sujet le demande. Pour être forte et lisible, une photo en noir et blanc doit être simple, minimaliste et graphique.

▼ *Les proportions étendues des panoramiques passent souvent mal sur les réseaux sociaux, mais cela ne doit pas vous en détourner : un panoramique réussi peut être spectaculaire.*

LE PROCESSUS

1. Trouvez le mode Panoramique dans l'application photo de votre smartphone.
2. Appuyez sur le bouton de prise de vue.
3. Pivotez lentement dans le sens de la flèche en suivant la ligne centrale.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton de prise de vue lorsque le panoramique est terminé.

ASTUCES

- Le mode panoramique est conçu pour être utilisé à main levée, mais un trépied permet de travailler plus précisément et plus sûrement.
- Vous pouvez généralement choisir le sens du panoramique en appuyant sur une flèche.
- Faites pivoter le smartphone (ou cliquez sur la flèche) pour créer un panoramique vertical.
- L'assemblage de nombreuses vues va donner une très grande image, idéale pour faire des posters.
- Évitez les objets en mouvement durant la création d'un panoramique.
- Évitez de bouger les pieds : tournez plutôt le haut du corps, doucement et régulièrement, en gardant les hanches fixes. Le balayage sera plus stable et l'image plus homogène.

ÉLARGIR SON HORIZON

Parfois, les optiques intégrées aux smartphones ne sont tout simplement pas assez larges pour saisir cette chaîne de montagnes, ce coucher de soleil côtier, cet alignement de néons ou tout autre sujet spectaculaire. Il est temps d'essayer le mode Panoramique ! Il existe depuis une dizaine d'années et presque tous les smartphones actuels le proposent. L'application affiche généralement un bandeau au milieu de l'écran avec un aperçu réduit de la photo tout au bord : le but est alors de balayer le bandeau pour créer une image plus large que celle que voit l'appareil. Sous le capot, le smartphone assemble en fait une longue série de clichés. Le résultat n'est pas toujours parfait, surtout si la plage dynamique de la scène est très élevée, mais il est généralement stupéfiant de précision.

Vous pouvez aussi terminer le panoramique sans aller à sa largeur maximale : il vous donne ainsi un grand-angle élargi. Par exemple, sur un iPhone, l'ultra grand-angle offre un champ de vision de 120°. Le mode panoramique permet d'atteindre 240° au maximum, mais vous pouvez vous arrêter avant pour simuler un ultra grand-angle.

Pour ce défi, explorez le mode panoramique de votre smartphone et découvrez les différentes largeurs qu'il propose. Trouvez un paysage ouvert qui rendra bien en format panoramique, puis photographiez-le six fois, en six largeurs différentes – d'un ultra grand-angle classique à la largeur maximale permise par l'application. Comparez les résultats : quel format correspond le mieux à cette scène ?

▲ Je photographie souvent en panoramique lorsque le champ de vision de l'ultra grand-angle de mon iPhone, à 120°, ne suffit pas – notamment dans la rue.

ASTUCES

- Sur iPhone, le mode Portrait vous indique lorsque vous êtes trop près ou trop loin, ainsi que lorsque la scène est trop sombre.
 - Vous pouvez aussi appliquer des filtres, utiliser un retardateur ou activer le flash.
 - Après avoir photographié en mode Portrait, vous pouvez utiliser les fonctions d'édition pour améliorer automatiquement, faire pivoter ou recadrer l'image. Sur iPhone, vous pouvez même annuler l'effet Portrait !
 - Un curseur permet de doser l'effet en simulant le rendu de différentes ouvertures de diaphragme.
-

L'ART DU FLOU

Le niveau de netteté ou de flou de l'arrière-plan peut magnifier ou ruiner une photo. Bien souvent, surtout lorsque vous faites des portraits, vous voulez diriger l'attention du spectateur sur le sujet : dans ce cas, il est utile de flouter les éléments distrayants du fond de l'image. L'esthétique du flou de l'arrière-plan est appelée *bokeh*, mot japonais signifiant « flou ».

Sur les appareils photo classiques, le flou d'arrière-plan dépend de trois facteurs : l'ouverture du diaphragme (une grande ouverture floute le fond), la longueur focale (les téléobjectifs créent des arrière-plans plus flous) et la distance de mise au point (rapprocher l'appareil du sujet floute le fond).

Mais sur la plupart des smartphones, l'ouverture et la focale sont fixes. C'est là qu'entre en jeu le mode Portrait (ou Ouverture, selon les fabricants) qui permet de recréer par le calcul l'effet de profondeur de champ de manière artificielle. Ainsi, le fond est superbement flouté et le sujet ressort parfaitement net.

GROS PLAN SUR L'IPHONE

- Au fil du temps, Apple a amélioré le mode Portrait – apparu sur l'iPhone 7 Plus.
- Sur les iPhone 8 Plus, X et suivants, vous pouvez ajouter des effets d'éclairage dignes d'un studio photo aux images créées en mode Portrait. Selon le modèle, vous pouvez choisir les éclairages Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène Mono ou High-Key mono.
- Sur les iPhone X et suivants, le curseur de profondeur permet d'ajuster le niveau de flou d'arrière-plan.
- La possibilité d'utiliser le mode Portrait sur le module frontal (pour les selfies) est aussi apparue sur les iPhone X.
- Sur les modèles Pro et Pro Max des iPhone 12 et suivants, le mode Nuit s'active lorsque vous prenez une photo en mode Portrait en basse lumière avec le grand-angle.

► *Le mode Portrait permet d'attirer l'attention sur l'essentiel – le sujet – en supprimant les distractions du fond.*

Pour ce défi, demandez à l'un de vos proches de jouer les modèles. Prenez deux photos : une en mode normal, une en mode Portrait. Éloignez-vous si l'application vous le conseille. Comparez les deux clichés, et voyez à quel point supprimer les éléments du fond qui risquent d'attirer l'attention change l'image !

ASTUCES

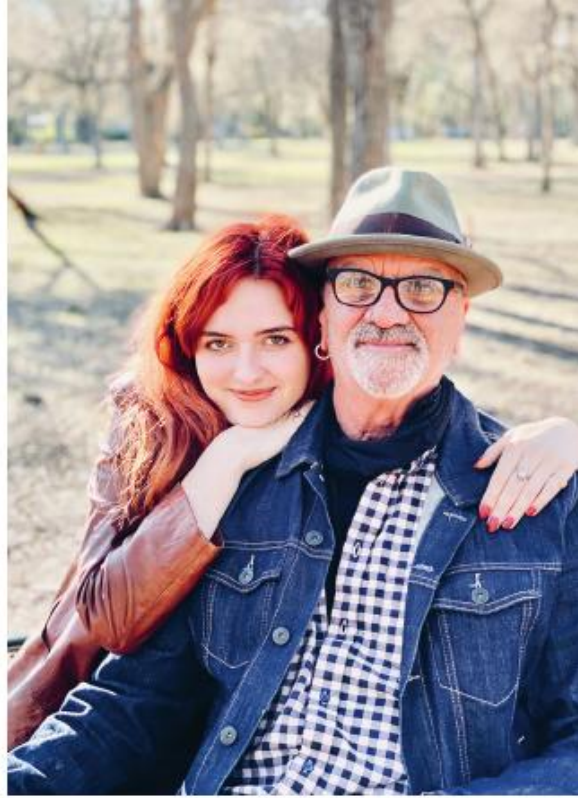
- Limitez la durée de la séance à une heure, deux heures au grand maximum.
- Photographiez sous une lumière flatteuse, par exemple deux heures avant le coucher du soleil.
- Assurez-vous que les tenues choisies soient cohérentes pour que les photos de groupe aient du style.
- Je préfère commencer par les photos de groupes et passer aux portraits ensuite, lorsque tout le monde est déjà bien lancé.
- Prenez à la fois des portraits posés, formels, et des images candidas sur le vif.

LA NOUVELLE BOÎTE À CHAUSSURES

Dans ma jeunesse, on ne prenait que rarement des photos de famille. Ces images, un trésor de l'histoire familiale, étaient précieusement protégées dans des boîtes à chaussures et dans des albums que l'on ressortait lors des retrouvailles et des périodes charnières.

De nos jours, les galeries éclatées sur les smartphones des différents membres de la famille ont remplacé les albums photo et les boîtes à chaussures. Elles reflètent plus nos expériences personnelles que notre histoire commune. Dans cette course à la documentation individuelle, nous avons perdu la trace de nos vies partagées : nous avons de nombreux clichés de nous-mêmes, mais peu des autres. Il est peut-être temps de rééquilibrer les choses et de nous remettre à montrer ce que nous vivons ensemble.

Chaque année, pour mon anniversaire, lorsque ma famille me demande ce qui me ferait plaisir, je réponds : « une séance photo ensemble ». Pour ce défi, même si ce n'est pas votre anniversaire, réunissez la troupe (quitte à soudoyer les récalcitrants) et faites un tour au parc en fin d'après-midi pour faire des photos. Je veux que vous rapportiez les clichés suivants. D'abord, une photo de groupe : vous aurez besoin d'un trépied ou d'un support. Activez le retardateur et courez rejoindre le groupe ! Ensuite, prêtez votre smartphone à chaque membre de la famille pour que chacun fasse un selfie en famille. Enfin, créez un portrait de chaque membre de la famille. Ne revenez pas sans un cliché réussi de chacun !

▲ *J'ai la chance d'avoir pu travailler et photographier dans le monde entier, mais mes clichés les plus précieux restent ceux de ma famille. Je prends des photos spontanées lors des rencontres et des sorties familiales, mais certaines de mes images favorites sont des portraits posés.*

GROS PLAN SUR L'IPHONE

- Les visages ressortent toujours mieux en très légère plongée. Autrement dit, placez votre smartphone légèrement au-dessus du niveau des yeux du sujet. Évitez de photographier vers le haut au niveau du menton !
- Utilisez le mode rafale pour prendre plusieurs clichés de chaque situation : vous pourrez choisir le meilleur ensuite.
- Si vous manquez de stabilité, vous pouvez généralement déclencher avec une touche de volume (à activer dans les réglages de l'application), voire avec des écouteurs ou une montre connectée.
- Certains smartphones permettent de filmer et de photographier en même temps. Durant l'enregistrement d'une vidéo, touchez le bouton blanc pour prendre une photo au format 16:9 sans interrompre le clip.
- Si vous voulez être sûr de faire le point au bon endroit, commencez par toucher l'élément important de l'image (voir Défi 01).

ASTUCES

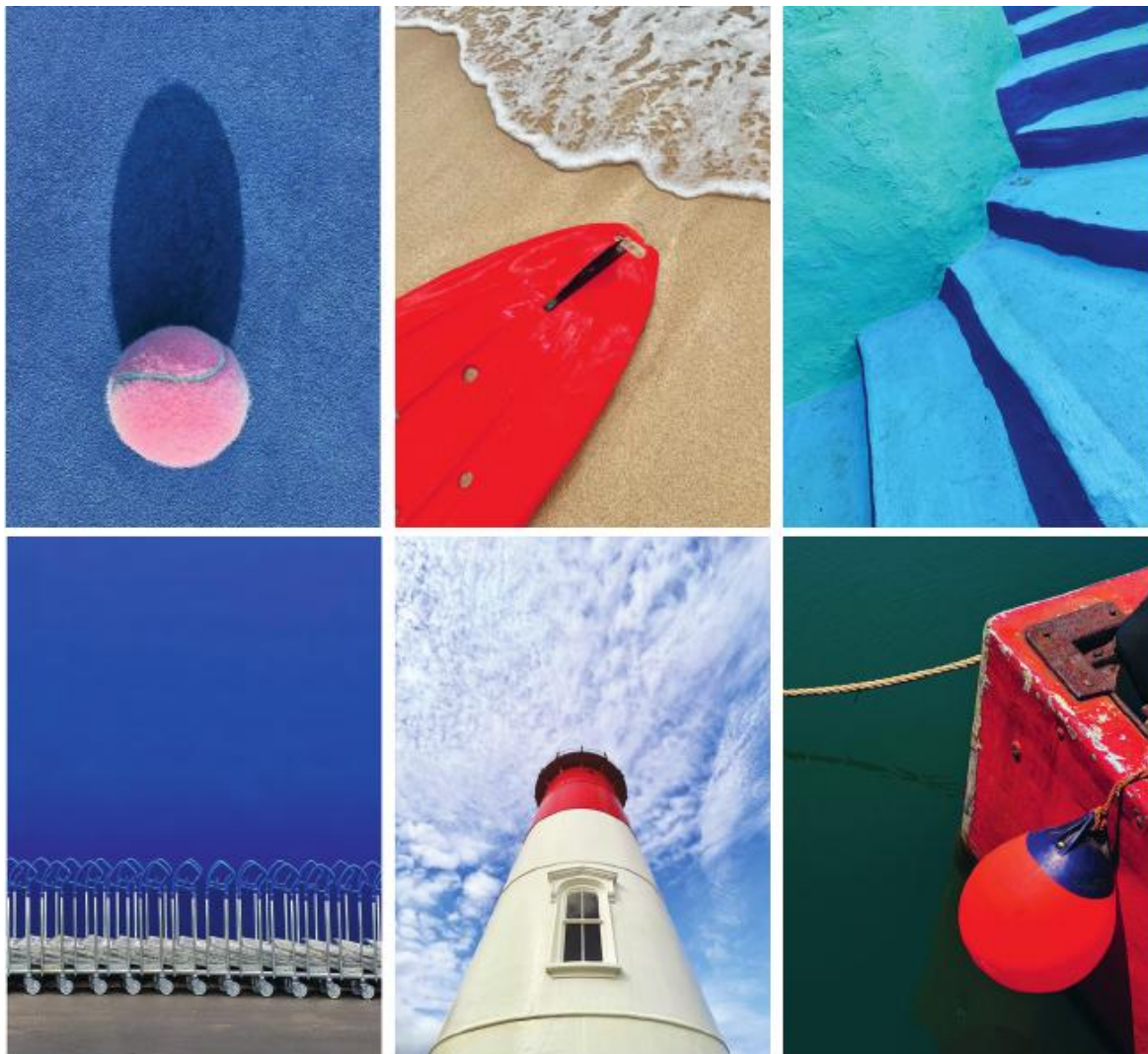
- L'espace négatif est souvent une grande zone homogène : ciel, herbe, végétation ou eau. Mais ce n'est pas obligatoire : il s'agit juste de l'espace qui entoure et fait ressortir l'espace positif.
- L'espace positif semble avancer dans l'image, l'espace négatif semble reculer.
- Un cadrage plongeant à la verticale est un moyen garanti de déconstruire les formes du cliché pour créer des espaces positif et négatif.
- Si vous avez du mal à isoler l'espace négatif, essayez de photographier en noir et blanc (voir Défi 18).

ESPACE POSITIF ET ESPACE NÉGATIF

En photographie, l'espace positif est le véritable sujet, tandis que l'espace négatif est son environnement. Autrement dit, celui-là est le contenu, celui-ci le contexte. On comprend facilement que l'espace positif est le premier auquel le public fera attention, mais il a besoin d'un environnement, d'un fond, d'une référence pour être compris. C'est l'espace négatif qui crée cette atmosphère ou cette ambiance.

Le rôle premier de l'espace négatif est de faire ressortir et de mettre en valeur l'espace positif. En laissant de la place autour du sujet, il fait de celui-ci l'endroit où l'œil ira se poser. Sur le plan émotionnel, il représente le calme, la paix, l'isolement, la séparation, le vide, le silence.

Pour cet exercice, parcourez la galerie de votre smartphone et sélectionnez cinq images qui, selon vous, représentent bien l'espace positif, et cinq autres qui représentent l'espace négatif. Vos photos s'appuient-elles plus sur l'un ou sur l'autre ? Sont-elles encombrées et serrées, ou laissent-elles de l'espace pour respirer ? Essayez-vous de tout remplir ou faites-vous plus simple et minimaliste en laissant un espace vide autour de chaque élément de l'image ?

▲ *Une fois trouvée une scène que j'ai envie de photographier, je me déplace constamment, changeant en permanence de point de vue, à la recherche du mélange idéal d'espace positif et d'espace négatif.*

NOTES TECHNIQUES

La plupart des smartphones permettent de changer les proportions de l'image entre 4:3 et 16:9. Le 16:9 est habituel en vidéo, mais vous pouvez aussi l'utiliser en photo. L'aperçu occupera mieux l'écran, vous laissant plus de place pour mieux apprécier les subtilités des espaces positif et négatif de l'image.

ASTUCES

- Tous les appareils photo numériques, traditionnels ou intégrés à un smartphone, donnent des clichés un peu fades d'un point de vue esthétique. Un peu de travail au post-traitement est toujours utile.
- Jouer avec les curseurs pour améliorer une image n'est pas tricher !
- Si vous n'aimez pas le résultat des corrections automatiques, vous pouvez doser les différents réglages selon vos goûts.

D'UN COUP DE BAGUETTE MAGIQUE

Si vous êtes comme moi et les innombrables photographes qui n'aiment pas le post-traitement et qui préféreraient largement passer leur temps à faire des photos, j'ai une excellente nouvelle. Beaucoup de smartphones proposent une fonction Correction automatique (ou Amélioration automatique). D'un simple clic sur la baguette magique, l'appareil fait le gros du travail, permettant d'approcher le fastidieux post-traitement rapidement et confortablement.

L'amélioration automatique analyse l'image et calcule intelligemment les réglages qui lui paraissent appropriés. Vous n'avez plus besoin d'apprendre à utiliser une longue liste de curseurs et de fonctions logicielles. Un clic, et voilà ! On peut passer à la suivante.

C'est vraiment génial, mais hélas pas toujours parfait. Certains appareils (notamment les iPhone sous iOS 13 et suivants) permettent de retravailler l'image après la correction automatique en jouant sur les curseurs d'exposition, de luminosité, de saturation, de vibrance... Cela devrait vous permettre de trouver les réglages parfaits pour créer une image au rendu professionnel, sans le laborieux travail d'édition pixel par pixel.

Il faut le voir pour le croire. Choisissez donc dix images de votre galerie qui pourraient être améliorées au post-traitement. Appliquez les corrections automatiques. Incroyable, non ?

▲ Si les applications de post-traitement vous déplaisent, la Correction automatique vous permet d'obtenir un excellent résultat. Cela ne pourrait pas être plus simple : en un clic, c'est fait.

ASTUCE DE PRO

Je me flatte d'avoir une approche puriste de la photographie : même avec mon smartphone, je veux que mes images ressemblent à des photos, pas à des illustrations. Je veux donc passer mon temps sur le terrain, à faire des photos, et pas sur un écran à les éditer.

La Correction automatique est une de mes meilleures amies. Comme je n'aime pas passer trop de temps dans un éditeur, je considère généralement cette fonction comme un excellent point de départ pour parfaire mes images. Si j'aime ce qu'elle m'offre, parfait, je passe à la suite. Sinon, je peux jouer sur les curseurs pour peaufiner rapidement le résultat.

ASTUCES

- La rafale est généralement disponible sur plusieurs modules (principal et frontal notamment).
- Sur iPhone, le mode Rafale est toujours actif par défaut.
- Du fait de la rapidité extrême de la rafale, vous avez de bonnes chances de capturer l'expression parfaite ou la situation idéale sur au moins un cliché.

► Ici, j'ai placé mon téléphone sur un mini-trépied au niveau de la margelle et utilisé la rafale pour saisir le moment où tout le monde sauterait dans la piscine.

L'INSTANT DÉCISIF

Henri Cartier-Bresson (1908-2004) était un photographe humaniste français, maître de la photographie de rue sur le vif. Il est connu pour avoir inventé l'expression « l'instant décisif » – celui où les éléments visuels, émotionnels et psychologiques sont réunis dans une seule image.

Mais comment, au juste, saisir cet instant essentiel alors que la vie s'écoule à toute vitesse ? C'est le moment d'utiliser la rafale ! Cette fonction permet de prendre très rapidement de nombreuses photos de sujets en mouvement – sur certains smartphones, elle dépasse dix images par seconde. La rafale change la vie de ceux qui veulent avoir le choix entre plusieurs clichés.

Ce défi nécessitera la participation d'amis, de proches ou même d'un animal de compagnie. Installez-vous dans le jardin par beau temps. Faites courir les sujets devant votre appareil et capturez la scène en rafale lorsqu'ils passent au plus près. Avez-vous saisi votre instant décisif ? Ce sommet d'action dont vous rêviez ? Pouvez-vous imaginer la difficulté que vous auriez eue à obtenir cette vue sans le mode Rafale ?

LE PROCESSUS

1. Sur les derniers iPhone, faites glisser le bouton de prise de vue vers la gauche pour lancer une rafale. Sur un iPhone X ou plus ancien et certains smartphones Android, maintenez-le appuyé. Levez le doigt lorsque vous voulez finir la rafale.
2. Sur iPhone, l'application Photos réunit les séries de clichés dans un album Rafale.
3. Pour choisir les photos, touchez la vignette Rafale, puis cliquez sur Sélectionner.
4. Vous pouvez enregistrer une seule image, plusieurs, ou toute la rafale.

ASTUCES

- Le rendu high key en noir et blanc est parfait pour éliminer rapidement l'arrière-plan et attirer l'attention sur le sujet et lui seul.
- Sur iPhone, le mode Portrait propose l'éclairage High-Key mono.

BLANC COMME NEIGE

Vous êtes-vous déjà demandé comment les gens prennent des portraits saisissants sur un fond blanc ? Laissez-moi vous expliquer comment réaliser ces clichés dignes d'un studio, sans jamais y mettre les pieds. En 2019, avec la sortie d'iOS 13, Apple a ajouté au mode Portrait un sixième effet d'éclairage : High-Key mono. Il ne fonctionne pas toujours, mais quand c'est le cas, il est absolument génial : il crée un portrait en noir et blanc du sujet sur un fond blanc. Parfois, le résultat est un peu forcé et artificiel, mais il donne souvent l'impression que le portrait a été pris dans un bon studio photo.

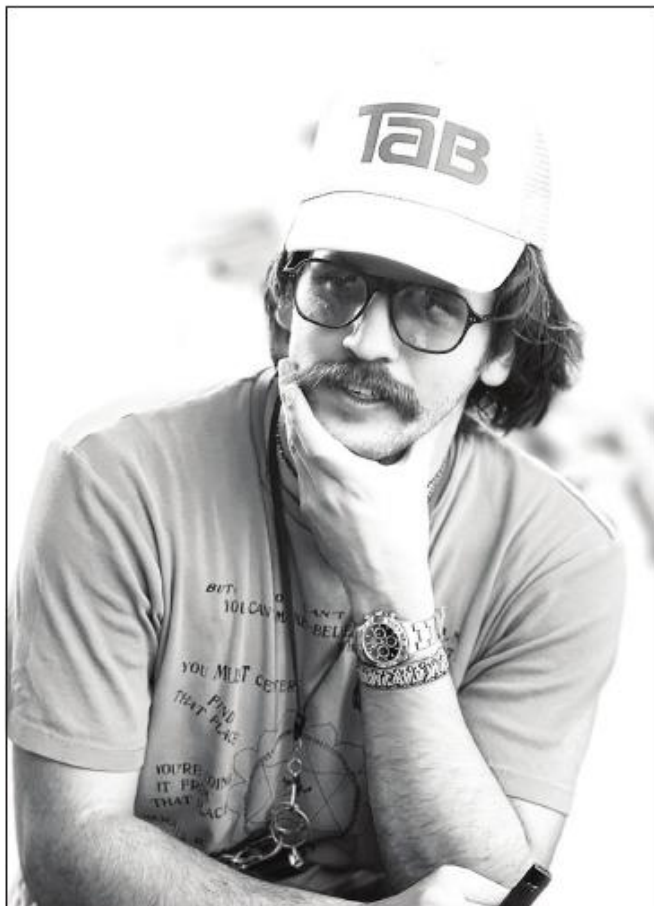
Vous aurez besoin d'un iPhone XS, XR ou plus récent. Vous pourrez photographier en mode Portrait avec l'éclairage High-Key mono pour avoir un aperçu instantané, ou modifier une photo prise au préalable en mode Portrait.

Pour ce défi, prenez quatre portraits de quatre personnes différentes, avec un arrière-plan aussi minimaliste et homogène que possible. Appliquez l'effet High-Key mono lors de l'édition, en utilisant le curseur pour ajuster son intensité. Ce rendu est-il adapté à toutes les photos ? Pourquoi ? Comment pouvez-vous optimiser le résultat ?

ASTUCE DE PRO

Quand les photographes se délectent d'une discussion technique sur les styles et les rapports d'éclairage, les mots « high key » et « low key » sont incontournables. Le premier est un éclairage lumineux et éthéré, le second est sombre et maussade. Les photos en high key n'ont pas de tons foncés : elles sont généralement considérées comme positives, heureuses et optimistes. À l'inverse, les low keys regorgent d'ombres et de contraste. Qu'ils le reconnaissent ou non, la plupart des photographes penchent naturellement pour l'un ou l'autre, et leurs œuvres sont principalement claires ou sombres.

◀ *L'effet High-Key mono fonctionne mieux avec des arrière-plans simples et de couleur unie.*

DÉFI
43

ASTUCES

- En intérieur, lorsque la lumière est faible, assurez-vous d'être aussi stable que possible en appuyant sur le déclencheur. Serrez les coudes au corps et soufflez doucement en prenant la photo.
- Monter un trépied au milieu d'une boutique ? N'y pensez même pas !
- Utilisez l'appareil photo principal (grand-angle), c'est le plus sensible de tous.
- N'oubliez pas la règle de l'exposition : toucher pour faire le point, glisser pour éclaircir.

▼ *Il y a quelque chose de génial quand vous commencez à voir et à photographier des objets courants dans un style inhabituel : vous redécouvrez la liberté de vous concentrer sur la création artistique – la raison d'être de la photographie !*

EXTRAORDINAIREMENT ORDINAIRE

Quel est ce mystère qui relie si fort certains objets si à notre mémoire ? Le désir de revenir à une époque plus lente, plus douce, plus sûre, plus authentique ? Ou s'agit-il d'une sorte d'identification lorsque nous devenons nous-mêmes vieux, poussiéreux et décatis ?

Sincèrement, je ne sais pas. Mais je peux passer des heures à errer chez les antiquaires, les friperies et les marchés aux puces, à photographier des objets ordinaires au style inhabituel. Je trouve ces endroits fascinants. Ce qui est intéressant avec les objets anciens c'est que, sous leur apparence banale, ils semblent raconter toutes sortes d'histoires, réelles ou imaginaires. Ils ont l'air de respirer et de nous inviter à participer. Ce sont peut-être ces histoires fantasmées qui nourrissent notre sens du mystère et de l'exploration. En tout cas, ces humbles boutiques sont des gardiennes du temps et des instants. En tant que telles, elles exigent notre respect et notre allégeance photographique.

Trouvez un magasin d'antiquités près de chez vous et présentez-vous au propriétaire. Demandez poliment et respectueusement si vous pouvez faire quelques photos. Expliquez clairement que vous n'interfèrerez pas avec le fonctionnement de la boutique ni avec les clients. Proposez de partager les images avec lui s'il le souhaite. Les présentations faites, trouvez et photographiez huit objets ou scènes qui, à leur manière, évoquent huit histoires de votre enfance. Efforcez-vous de saisir ces objets ordinaires dans un style original.

NOTES TECHNIQUES

- Les modules de smartphones sont optimisés pour la photo en extérieur. En intérieur, prenez votre temps, réfléchissez et sélectionnez soigneusement la scène en tenant compte de l'éclairage.
- Pensez que l'appareil photo principal (le grand-angle) est celui qui offre la meilleure qualité en basse lumière. Évitez le module téléobjectif.
- Le petit capteur va souffrir entre des éclairages différents aux températures de couleurs diverses. Soyez prêt à ajuster la balance des blancs au post-traitement.

ASTUCES

- De manière générale, placez le complément sur le module principal : c'est celui qui offre la meilleure qualité d'image.
 - Pour fixer un complément optique, vous aurez besoin d'un support, que ce soit un habillage spécialisé qui épouse votre smartphone ou une pince universelle.
-

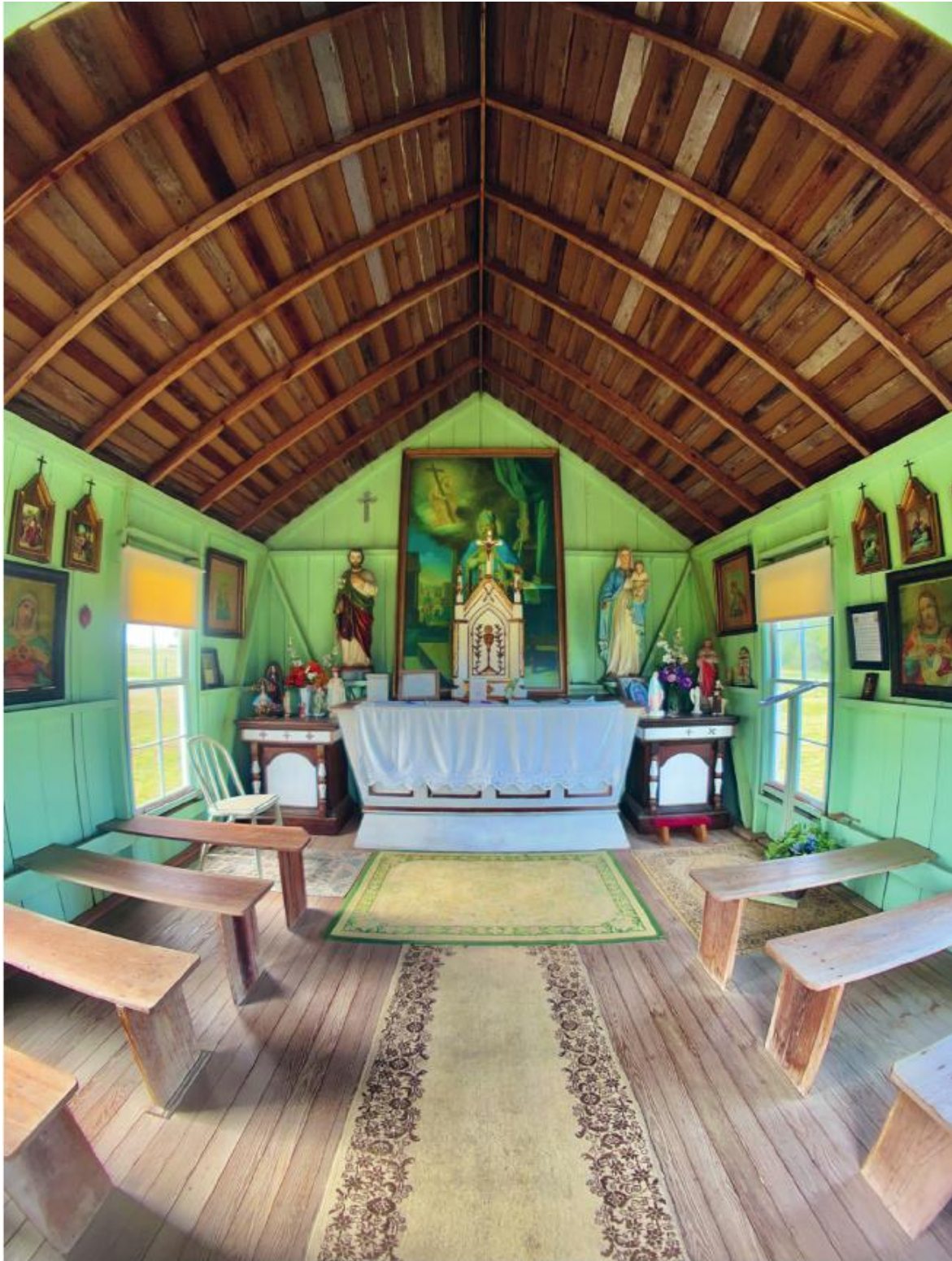
LE COMPLÉMENT IDÉAL

Selon le smartphone que vous utilisez, le choix de modules photo couvre facilement toutes les situations courantes. Mais il y a toujours des cas exceptionnels qui nécessitent sortir des focales disponibles. C'est là que les compléments optiques (ou lentilles amovibles) entrent en jeu.

Le plus important à retenir est que les compléments optiques, relativement abordables, n'améliorent pas la qualité d'image. Ce qu'ils changent, souvent spectaculairement, c'est le champ de vision.

Les plus populaires sont les compléments fish-eye et anamorphiques. Les premiers permettant d'atteindre un champ de vision de 150 à 180°, qui dépasse donc largement les 120° de l'ultra grand-angle d'un iPhone. Les seconds sont destinés aux cinéastes : ils permettent d'élargir le cadre – au lieu de la vidéo 16:9 native, vous pouvez filmer en CinémaScope 2,39:1. Il existe aussi des compléments macro pour photographier de plus près, et téléobjectifs pour allonger la focale maximale.

Pour ce défi, achetez ou empruntez un complément optique pour votre smartphone. Puis allez tester ces nouveaux champs de vision pour les comparer aux objectifs d'origine de votre appareil.

▲ Il est peu probable que vous ayez besoin d'un complément optique dans la vie quotidienne, mais il y a toujours des occasions moins ordinaires où il peut apporter une dimension nouvelle à une scène familière – comme le fish-eye utilisé ici.

ASTUCES

- J'utilise souvent le téléobjectif pour photographier des couleurs pures. Son champ de vision étroit est parfait pour éliminer les éléments distrayants.
- Sous une lumière douce et indirecte, la couleur paraît plate et terne. Elle offre plus de contraste et de texture sous un éclairage direct et dur.
- Pour réduire la fatigue due à un excès de couleurs dans le cadre, limitez-vous à une ou deux teintes par image.

► *De nombreux photographes ont tendance à intégrer trop de couleurs qui jurent dans le même cliché. Contentez-vous d'une ou deux teintes puissantes.*

UN DÉLUGE DE COULEURS

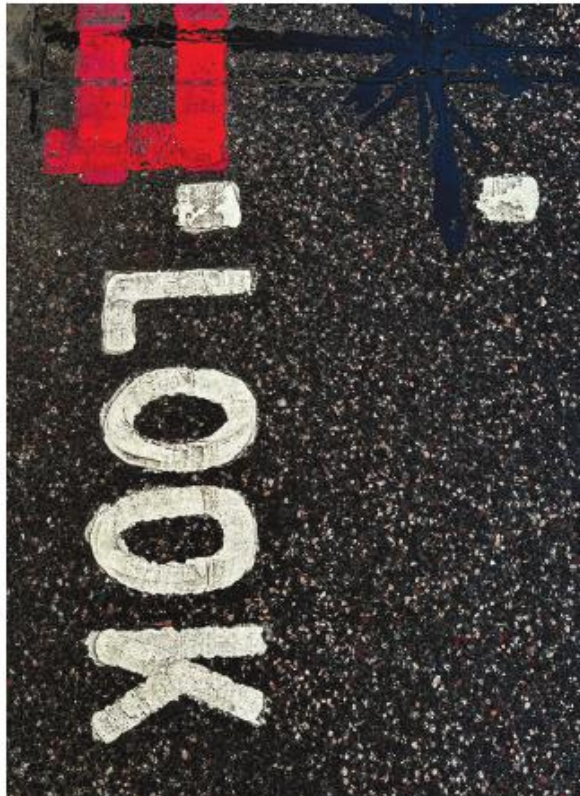
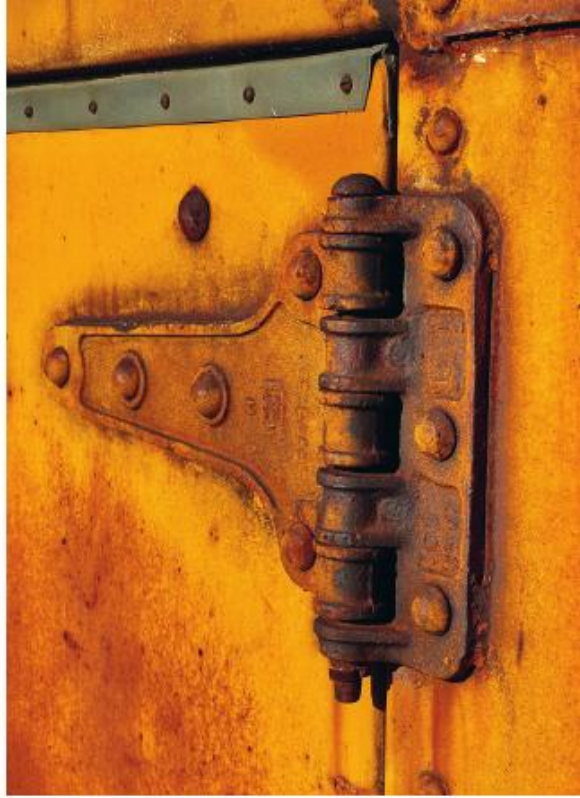
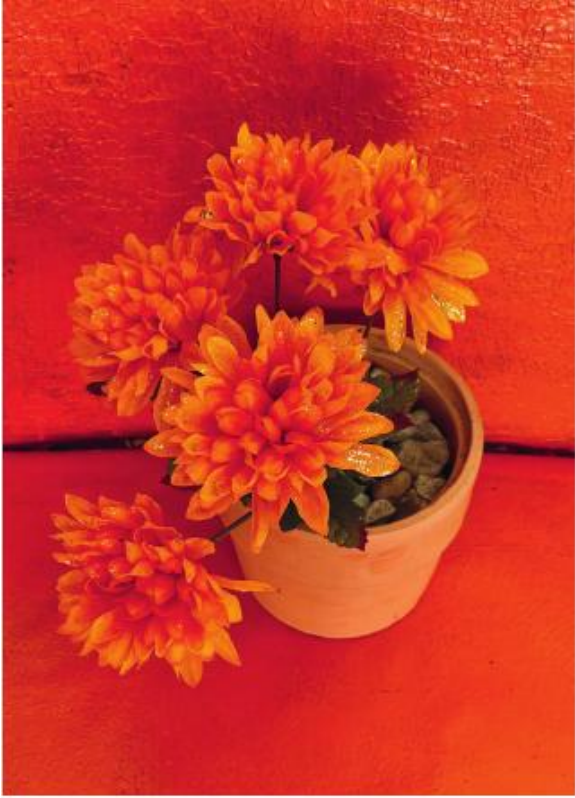
Que vous en soyez conscient ou non, on peut sans doute affirmer que les couleurs sont le premier facteur qui détermine votre émotion et celle des autres face à vos images. En photographie, la couleur est à la fois science, art, culture, biais et style. Elle joue de nombreux rôles, en particulier celui d'évoquer des émotions, des sensations et des humeurs.

La plupart des débutants ne pensent à la couleur qu'en second lieu, une fois le sujet choisi. Autrement dit c'est le sujet que nous voyons d'abord, puis nous étudions et travaillons avec la palette qu'il nous offre. Mais que se passerait-il si nous apprenions à voir la couleur sous un jour nouveau ? Si nous pouvions la voir avant même de détecter notre sujet ? Ne serait-ce pas excitant et amusant ?

Pour ce défi, débranchez votre radar à sujets. Ici, la couleur devient le contenu. Prenez sept photos en tout, reposant chacune sur une couleur différente. Réfléchissez à votre état d'esprit et à vos émotions en photographiant chaque couleur. Voici une liste d'émotions positives généralement associées à une teinte précise :

- **rouge** : énergie, passion, amour, excitation, feu, cœur, romance ;
- **orange** : chaleur, joie, enthousiasme ;
- **jaune** : enthousiasme, joie, franchise, créativité ;
- **vert** : calme, naturalisme, équilibre, croissance, honnêteté ;
- **violet** : spiritualité, royauté, mystère, luxe ;
- **blanc** : pureté, innocence, nouveauté, stérilité ;
- **noir** : élégance, sophistication, puissance, formalisme, magie.

▲ *Lors du post-traitement d'une couleur, il est absolument essentiel de savoir où s'arrêter. Moins, c'est mieux.*

ASTUCE DE PRO

J'ai longtemps pensé que la couleur reflétait l'état d'esprit du photographe lors de la prise de vue. Les couleurs que nous choisissons d'intégrer dans la composition dépendent de notre vie intérieure. Cependant, aujourd'hui, je pense que la couleur n'est pas totalement passive et qu'elle peut avoir un rôle actif : elle ne se contente pas de refléter notre monde intérieur, elle le dirige et influence nos émotions, nos humeurs et nos sentiments. Ce qui est génial.

GROS PLAN SUR L'IPHONE

À chaque nouvelle mouture des appareils photo des iPhone, le traitement des couleurs s'améliore. Apple a toujours beaucoup travaillé pour que les couleurs qui apparaissent dans l'image soient aussi fidèles que possible à celles vues par nos yeux. Autrement dit, au contraire de certains concurrents qui préfèrent surtraiter et sursaturer les images affichées à l'écran, Apple cherche un rendu plus naturel et neutre des couleurs.

ASTUCES

- Vérifiez que vous êtes bien dans l'espace public.
- N'ayez pas peur d'être trop près. Approchez-vous suffisamment pour reconnaître les visages, les émotions et les gestes.
- Choisissez soigneusement l'arrière-plan : ni trop encombré, ni distrayant.
- Beaucoup d'utilisateurs d'iPhone connectent des EarPods et utilisent le basculeur d'augmentation du volume pour photographier discrètement.

OCCUPER LA RUE

La photographie de rue consiste à immortaliser la vie quotidienne dans l'espace public. Il s'agit probablement d'un des genres les plus populaires chez les utilisateurs de smartphones, et à raison. La nature intrinsèquement publique et populaire de ces scènes urbaines permet aux photographes de prendre des clichés naturels des gens, parfois sans même que ceux-ci s'en rendent compte. Les smartphones étant petits et omniprésents, ils passent aisément inaperçus dans la foule, ce qui facilite la photographie candide.

Pour l'immense majorité de mes photos de rue (voir Défis 19 et 34), j'avais l'autorisation des sujets : je n'ai jamais été à l'aise en photographiant des gens qui ignoraient ma présence. Cela dit, de nombreux photographes vous diront que demander l'autorisation ruine l'authenticité et même la crédibilité de la scène. Peu importe : le succès en photo de rue n'est pas tant affaire de technique que de diplomatie, de gentillesse, d'humilité, de patience, de discrétion et d'instinct.

Pour ce défi, allez photographier des gens dans la rue sans vous faire repérer. Rendez-vous en centre-ville, à un coin de rue animé, trouvez un point de vue qui vous plaît, et observez pendant trente minutes le flux et le reflux de la vie qui s'écoule. Fondez-vous dans la foule : participez à la vie de la rue, ne vous contentez pas de l'observer. Photographiez ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Libérez votre journaliste intérieur. Shooter discrètement, sans autorisation préalable, peut donner à vos clichés une excellente sensation de surprise et de réalisme.

▲ *J'ai tendance à demander la permission plutôt qu'à photographier à la sauvette, mais cette approche peut vous donner des résultats plus spontanés et naturels qu'une scène posée.*

ASTUCES DE PRO

Voici deux conseils qui pourront améliorer votre photographie de rue. D'abord, ne lésinez pas sur le nombre d'images : photographiez beaucoup, avec obstination. Assurez-vous de varier les angles, les perspectives et les points de vue. Ensuite, pour saisir les actions rapides, j'utilise souvent le mode Rafale (voir Défi 41).

ASTUCES

- L'éclairage frontal est le plus simple et le moins spectaculaire. En portrait, il réduit les imperfections du visage.
- L'éclairage latéral est plus dramatique et mystérieux ; il donne une ambiance et fait ressortir les textures. Il délimite également le sujet sur l'arrière-plan.
- Le contre-jour est parfait pour les silhouettes. L'image repose alors plus sur la position du corps que sur les expressions du visage.

JOUER AVEC LE SOLEIL

En photographie, la direction de la lumière projetée sur le sujet influence énormément la perception du relief dans l'image. Hélas, en situation réelle, nous ne contrôlons guère la direction de l'éclairage.

La lumière frontale vient de derrière l'appareil photo. Elle a tendance à aplatir le sujet et à masquer ses ombres.

La lumière latérale vient de la droite ou de la gauche de l'appareil, sous un angle de 45 à 90 degrés. Elle fait ressortir textures, formes et ombres, ce qui donne une atmosphère, un contraste et une profondeur à l'image. Elle fonctionne bien avec tous les sujets : gens, endroits ou objets.

Le contre-jour est plus difficile à gérer. Venant de derrière le sujet et braquée en direction de l'appareil, la lumière produit une silhouette si le sujet est opaque.

Pour ce défi, nous allons faire des portraits. Trouvez un modèle et photographiez-le en extérieur par un grand soleil (surtout pas à l'ombre). Prenez trois clichés différents en plaçant le sujet face au soleil, de côté, et dos au soleil. Comparez les trois photos : celle où le soleil frappe de profil crée un relief flatteur ; les deux autres seront sans doute plus plates, sans personnalité.

▲ *L'éclairage frontal réduit les ombres : c'est généralement le plus flatteur pour un portrait. Le contre-jour peut créer un effet de « bordure lumineuse ». Méfiance avec l'éclairage latéral, qui peut exagérer les textures et les ombres.*

NOTES TECHNIQUES

En photographiant en extérieur avec un puissant éclairage latéral, vérifiez que le côté ombragé du visage ne fausse pas la mesure de lumière. Si c'est le cas, touchez la zone claire du visage et gardez le doigt sur l'écran pour bloquer l'exposition. Puis, utilisez le curseur d'exposition pour équilibrer le côté éclairé et celui à l'ombre. Enfin, photographiez normalement. Verrouiller l'exposition sur le côté clair permet d'éviter les zones « brûlées » blanches sur la peau et de garder des ombres naturellement foncées.

ASTUCES

- Par défaut, l'application photo démarre en mode automatique. Les zones de mise au point et d'exposition sont calculées automatiquement. Ce défi est dans doute idéal pour en profiter et photographier aussi rapidement et instinctivement que possible.
- Donnez quelque chose à faire à vos sujets, comme un verre à tenir ou un ami à embrasser. Cela les aidera à se détendre pour faire des clichés plus naturels, moins posés.
- Pour les groupes, l'appareil photo principal (un grand-angle généralement équivalent à 24 ou 28 mm) est idéal.
- Pour les portraits plus intimes et les cadrages plus serrés, un module téléobjectif est utile.

GROS PLAN SUR L'IPHONE

- Live Photo est une fonction de l'iPhone qui donne vie aux photos. Lorsqu'elle est active, le téléphone prend et efface des photos en boucle, afin de garder constamment en mémoire la dernière demi-seconde. Lorsque vous touchez le déclencheur, il enregistre ainsi ce qui vient de se passer en plus de ce que vous photographiez. Vous obtenez à la fois la photo et une vidéo de trois secondes, avec le son, centrée sur l'instant choisi.
- Comme tous les smartphones récents, les iPhone disposent de la détection des visages, qui simplifie beaucoup les portraits sur le vif. Ils détectent jusqu'à dix personnes, ce qui est idéal pour les photos de groupe. Les derniers modèles détectent aussi les yeux fermés et les sourires, permettant de faire presque automatiquement des clichés parfaits.

► *J'ai pris la plupart de ces images assis à table, avec le module photo principal (grand-angle) de mon smartphone. Pour ce type d'événements, pensez à prendre à la fois des vues sur le vif et des portraits plus posés.*

LA VIE, LA VRAIE

La photo « lifestyle » consiste à photographier des gens dans la vraie vie, exprimant leurs émotions authentiques. Elle n'est ni préparée ni posée – c'est la vie telle qu'elle se déroule, pour le meilleur ou pour le pire. Elle parle aussi naturellement d'aspirations : il ne s'agit pas simplement d'enregistrer le superbe bazar de nos vies quotidiennes, mais aussi de saisir nos rêves, nos espoirs d'amélioration, notre idéalisme et nos ambitions.

Pour ce défi, réunissez un groupe d'amis, par exemple durant l'happy hour, et capturez l'expérience du groupe sans prendre de pose. Assurez-vous en particulier de saisir des émotions et des expressions authentiques. Guettez les interactions intimes entre membres du groupe. Utilisez les différents modules, variez les perspectives et les points de vue. Surveillez l'arrière-plan. Cherchez les gros plans qui ne font pas intervenir les gens. Photographiez sous une lumière directe ou sur une terrasse à l'ombre. Essayez de faire une douzaine de clichés que vous pourriez proposer à un magazine pour illustrer l'intimité et l'amitié.

ASTUCES

- Pensez à utiliser un repoussoir – un élément situé au bord du cadre qui redirige le regard vers le reste de l'image.
- Les grands espaces sous un ciel vide sont souvent un peu ennuyeux. Cherchez des branches basses ou d'autres objets pour encadrer le sujet principal.
- Un cadre peut faire tout le tour de l'image, mais aussi ne couvrir qu'un côté.
- Les prétendues « règles » de composition sont plutôt des guides généraux que des lois indiscutables. Cela dit, il faut connaître la règle pour mieux la transgresser !

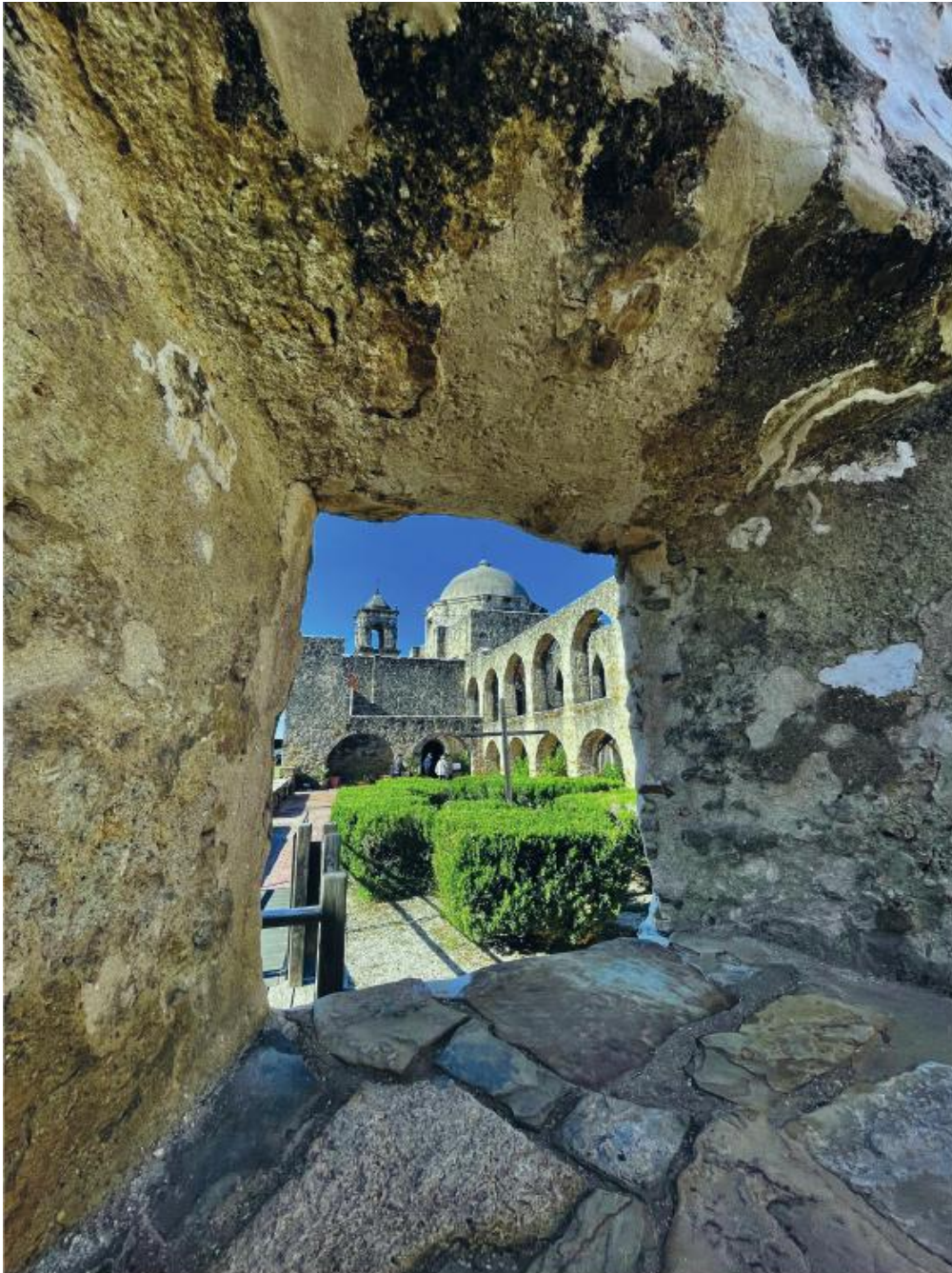
► *Le cadre dans le cadre est un outil de composition remarquablement efficace pour attirer l'attention sur le sujet.*

PLEIN CADRE

Le but de tout photographe est d'attirer l'attention sur le sujet principal de la photo, et parfois sur un sujet secondaire. Pour cela, intégrer un cadre dans le cadre est très efficace : il s'agit d'utiliser des éléments de l'image pour diriger le regard vers le sujet. Cet effet peut ajouter à la fois un intérêt pictural et une profondeur à l'image.

Le cadre dans le cadre est un outil narratif formidable : il pousse le spectateur à participer, à se plonger dans la photo. Il permet également de masquer ou de camoufler un arrière-plan distrayant ou sans intérêt.

C'est donc le sujet de ce défi. Le cadre dans votre cliché peut être naturel – des branches, l'ouverture d'une grotte... – ou artificiel, comme l'encadrement d'une porte ou la structure d'un pont. Attention, le cadre doit rester secondaire : il ne doit agir que comme point de repos sans accroche, afin de guider l'œil du spectateur vers le sujet principal.

ASTUCE DE PRO

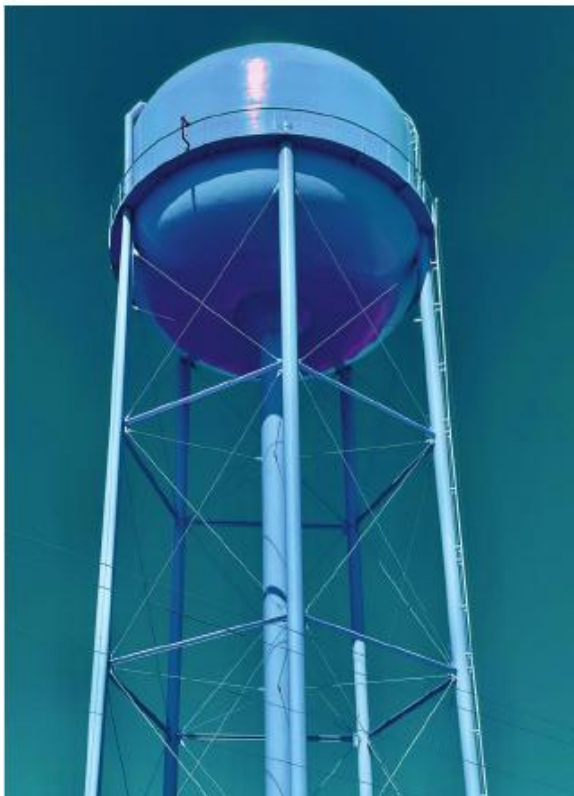
En mode automatique, aucun appareil photo ne peut deviner vos intentions créatives. Il ne sait donc pas si c'est le premier plan, le plan moyen ou le fond qui est important. C'est donc à vous d'indiquer à votre smartphone où faire le point. C'est particulièrement important lorsqu'on recourt au cadre dans le cadre : s'il fait le point sur la bordure, le sujet sera généralement flou ! Touchez donc l'élément principal, et c'est le cadre qui deviendra légèrement flou.

▼ Dans une photo, les lignes jouent sur l'humeur du public. Associées aux couleurs, elles peuvent déclencher une réaction émotionnelle à une image.

ASTUCES

- L'équilibre de la composition est un des apports les plus importants des lignes dans une photo.
- Les lignes directrices utilisent la tendance naturelle du cerveau à chercher des motifs, une structure, une hiérarchie visuelle et une organisation dans les compositions.
- Pour exagérer les lignes d'une photo, la clé est de bien placer l'appareil par rapport au sujet – en contre-plongée, à hauteur d'yeux ou en plongée.
- Bien souvent, l'ultra grand-angle amplifie les lignes directrices.
- Ne photographiez pas les lignes pour elles-mêmes ! Elles doivent pointer ou mener sur le sujet principal. Dans le cas contraire, elles vont guider l'observateur hors de l'image.

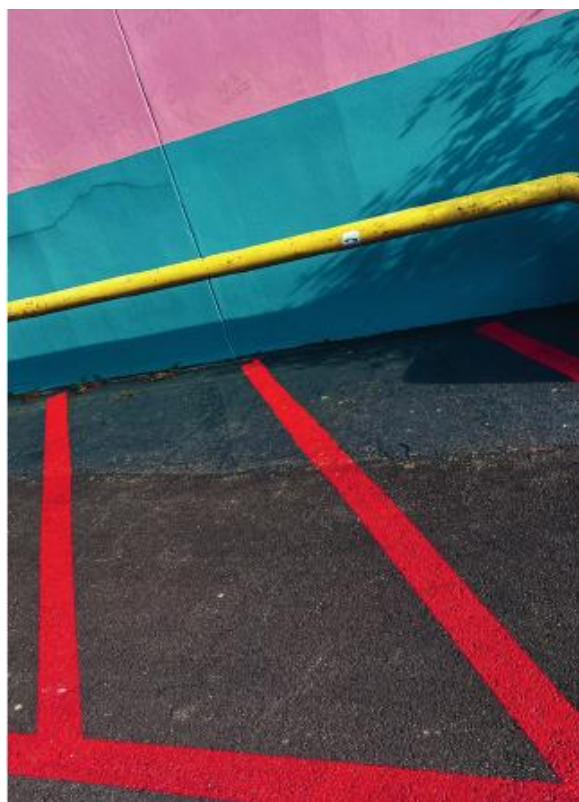
GARDER LA LIGNE

Lorsque nous regardons une scène, nos yeux ont naturellement tendance à suivre les lignes, qu'elles soient évidentes ou subtiles, palpables ou suggérées. En photo, les lignes offrent un cheminement qui aide le public à comprendre et à apprécier le contenu. À vous de choisir comment utiliser une ligne : vous pouvez y placer plusieurs éléments intéressants, ou vous concentrer sur un endroit unique qui attire l'attention. Les lignes sont un outil de composition puissant et ludique, en plus d'être agréables à observer. Leur véritable pouvoir est de diriger l'attention du spectateur vers le point intéressant de l'image. Maîtriser les lignes, c'est maîtriser la composition et la structure du cliché.

Il existe de nombreuses sortes de lignes, toutes utiles pour renforcer la composition d'une photo. Rives, arbres, rivières, routes et voies ferrées, immeubles, escaliers, câbles électriques... La liste est sans fin.

Pour ce défi, sélectionnez cinq sujets pour chacune des catégories suivantes et mettez-les en valeur grâce aux lignes correspondantes :

- **verticales** : puissance, force, énergie ;
- **horizontales** : calme, stabilité, tranquillité, paix, repos ;
- **diagonales** : mouvement, agitation, nervosité, action ;
- **courbes** : beauté, sensualité.

ASTUCES

- Le flash peut être utilisé en extérieur, pour déboucher un sujet à contre-jour.
- Il peut aussi donner un style plus audacieux aux clichés pris à l'heure bleue.
- Le flash LED des smartphones est généralement destiné aux sujets situés à moins d'un mètre de distance.

ASTUCE DE PRO

Pour soigner l'éclairage, vous pouvez aussi utiliser les LED de deux smartphones. Celle du vôtre servira de flash principal, tandis que celle d'un ami, allumée en continu, fournira un éclairage déporté.

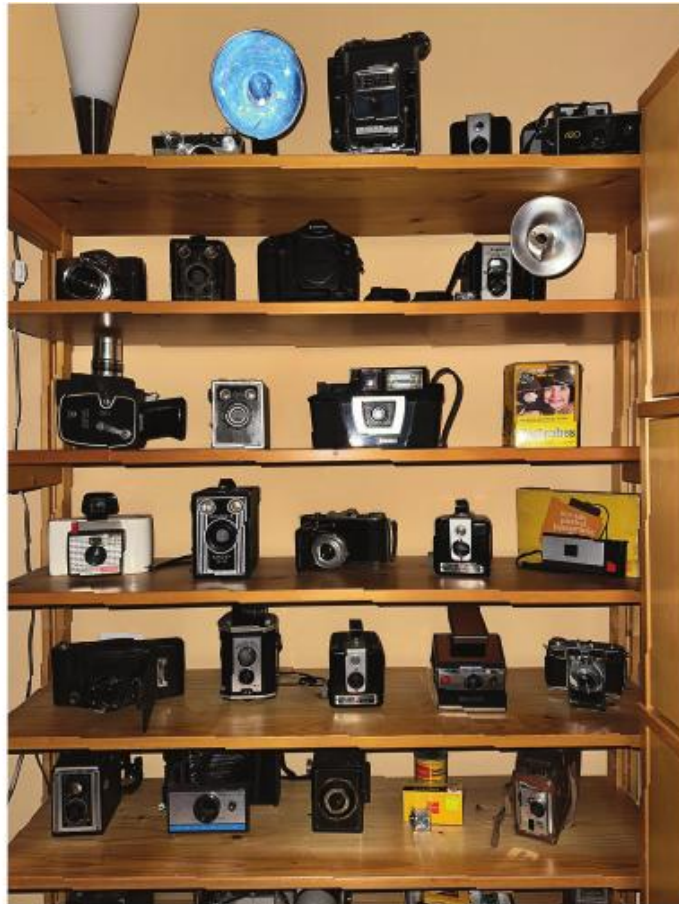
GROS PLAN SUR L'IPHONE

Les iPhone 14 Pro et Pro Max disposent d'un flash True Tone amélioré, avec neuf LED qui peuvent dans certains cas être deux fois plus puissantes que sur les modèles précédents. Nous pouvons donc espérer que la qualité d'éclairage des LED de smartphones continuera à s'améliorer.

RAPIDE COMME L'ÉCLAIR

Je ne suis pas fan du flash des smartphones comme éclairage principal, mais parfois, cette lumière médiocre vaut mieux que rien du tout. Le problème est que si une large source lumineuse proche du sujet lui offre une lumière douce et enveloppante, une petite source à la même distance crée un éclairage dur et peu flatteur. Or, les flashes LED des smartphones sont petits. Heureusement, les améliorations constantes des modes nocturnes les rendent de moins en moins utiles et vous pouvez souvent vous en passer. Notez que vous pouvez aussi utiliser les LED des smartphones comme un éclairage continu afin d'obtenir une source de lumière un peu moins agressive.

Pour ce défi, comparez le flash LED et son allumage continu. Le soir venu, photographiez l'objet de votre choix dans les ténèbres. Commencez par un cliché avec le flash normal. Puis, allez dans le menu photo pour passer en lumière continue ou activez la fonction « lampe-torche » du smartphone, et faites un deuxième cliché. Lequel est le plus réussi ?

► Je préfère généralement le rendu en éclairage continu à celui du flash, mais cela dépend des sujets. En haut, ma collection d'appareils photo anciens photographiée dans le noir complet avec le flash ; en bas, la même scène en activant la lampe-torche de mon téléphone. Quelle photo préférez-vous ?

ASTUCES

- Si votre smartphone dispose d'un module téléobjectif, utilisez-le pour ce défi.
 - Essayez de photographier en mode Portrait pour flouter l'arrière-plan et attirer l'attention sur les objets.
 - Comme toutes les règles, celle des nombres impairs n'est qu'un principe général, pas une loi implacable. Face à une scène comportant un nombre pair d'éléments, demandez-vous simplement si ajouter ou supprimer un objet pourrait l'améliorer.
-

IMPAIR ET PASSE

La règle des nombres impairs est un principe qui améliore la lisibilité d'une photo et l'implication du spectateur. De manière générale, un nombre impair d'éléments est plus agréable à regarder qu'un nombre pair : trois ou cinq valent mieux que quatre.

C'est assez logique, en fait : quel que soit le domaine, un nombre impair est plus naturellement déséquilibré, asymétrique, et donc plus dynamique et agréable à regarder. J'avais déjà tendance à faire des clichés de travers avec un nombre impair d'éléments bien avant d'entendre parler de cette règle. Simplement parce que je le sentais mieux. Par exemple, avec trois éléments, vous pouvez en avoir un qui incarne le sujet principal de la scène et deux autres qui le soutiennent. Vos yeux se dirigeront vers le centre de gravité de cette installation et seront ainsi accrochés par la scène. Cela fonctionne avec les gens, les lieux, les objets, etc.

Pour ce défi, alignez des objets photogéniques. Faites un cliché avec un nombre pair, puis ajoutez-en un. Partagez les deux vues avec un proche sans expliquer le sujet, et demandez-lui de choisir son favori. Qu'en pense-t-il ?

▲ La règle des impairs fonctionne parfaitement avec un à sept objets – comme les trois bateaux colorés de cette scène.

INDEX

A

abstraction 78–79
action 60, 61, 100
Adams, Ansel 84
amélioration automatique 98, 99
anamorphique, complément optique 106, 107
angles 30–33, 54
animaux domestiques 60–61
antiquités 105
Argenté, filtre 50, 51
argentique, style 50–51
aube 48
Auto, mode 8, 10, 116
autoportrait 34–35

B

bokeh (arrière-plan flou) 90

C

cadrage au téléobjectif 29
cadre dans le cadre 118–119
café 54–55
carré 21
Cartier-Bresson, Henri 100
chien 60, 61
choix du sujet 70–71
cinématographique 22
compléments optiques 106–107
contre-jour 114
contre-plongée 30, 32
couleur 74–75, 108–111
crépuscule 48
culinaire, photographie 52–55, 72–73

D

dynamique, plage 12–13

E

échelle 36–37
éclairage
 frontal 114
 latéral 114, 115
écritures 66–67
espace négatif et espace positif 96, 97
exposer pour les hautes lumières 57
exposition 8, 10–11, 65

F

famille, portrait 92–95
ferrotype 42, 43
filtres 50, 51
fish-eye, complément optique 106
flash 122–123
flat-lay 62–63
fruit 52, 53

G

géométrie 36–37
grand-angle 28, 29
gros plan 24, 25, 68

H

heure
 bleue 48–49, 81
 dorée 46–47, 81
high key 103
High-Key mono, éclairage 102–103
histoires 24–25
horizontale, orientation 14, 17

I

IL (indice de lumination) 13
impairs, règle 124–125
inconnus 82–83
infrarouge 40–41
instant décisif 100
Intense, filtre 50, 51
intérieur 104, 105

L

Land, Edward 44
LED 122–123
légumes 52, 53
lever ou coucher du soleil 46–47
lifestyle 54–55, 116–117
lignes directrices 120–121
Live Photos 116
low key 103
lumière, direction 114–115
luminosité, curseur 10, 11

M

macro, objectif 28
macro, photo 68–69

marché 52, 53
miroir 64–65
mode de prise de vue 20–23
modules photographiques 28–29,
106–107
module principal (grand-angle) 29, 83
Mono, filtre 50, 51
multiplier les vues 18–19, 100, 101

N

néon 80–81
netteté de l'arrière-plan 90–91
noir et blanc 56–57, 84, 85
Noir, filtre 50, 51
nuages 76–77
Nuit, mode 81

O

objectif 28–29, 106–107
objectif normal 28
ombres 56, 57
orientation des images 14–17

P

Pano, mode 21, 22, 86, 87, 88
panoramiques, images 86–89
paysage, orientation 14, 17
permission 112, 113
Photo, application 20, 22
photographie de rue 112–113
plan
 incliné 31
 large 24, 25
 moyen 24, 25
plongée (angle) 30, 32
point de vue 30–33, 54
Polaroid, effet 44–45
porte 36–37
portrait 42–43, 61, 82–83, 92–95, 102, 115
 mode 20, 22, 90, 91
 orientation 14, 15, 17
post-traitement 98–99, 111
profondeur de champ 90, 91
proportions de l'image 14, 97

R

rafale 35, 100–101
ralenti 22, 23
reflets 64–65
règle
 des impairs 124–125
 des tiers 26–27
repoussoir (composition) 118
rétro, style 44–45, 50
rouge (couleur) 74–75
route 58–59

S

selfie, module frontal 28, 29
silhouettes 114
simulation de film 50–51
soleil, lever ou coucher 46–47
sous-exposition 8
Spectaculaire, filtre 50, 51
sujet, choix 70–71
surexposition 8, 10, 11

T

téléobjectif 28, 29
tiers, règle 26–27
time-lapse 22, 23

U

ultra grand-angle 29, 58, 59, 88

V

verrouillage d'exposition / de mise au point
 42, 65
verticale, orientation 14, 15, 17
Vibrance, curseur 74
vidéo 22
visages, détection des 116
vue
 d'oiseau 30, 33, 62, 63
 du sol 30, 33
 subjective (POV) 31

Z

zone de mise au point 8, 42, 65

ÉDITIONS EYROLLES
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.com

*This translation of 52 Assignments: iPhone Photography (ISBN: 978-1-78145-477-0)
is published by arrangement with Ammonite Press, an imprint of GMC Publications Ltd.*

Traduction autorisée de l'ouvrage en langue anglaise intitulé *52 Assignments: iPhone Photography* de Jack Hollingsworth (ISBN : 978-1-78145-477-0),
publié par GMC Publication Ltd sous la marque Ammonite Press.

Texte et photographies : © Jack Hollingsworth
Tous droits réservés.
Apple, iPhone, AirDrop, Deep Fusion, EarPods, Live Photos, ProRAW,
and True Tone are sont des marques déposées d'Apple Inc.

Adapté de l'anglais par Franck Mée.

Depuis 1925, les éditions Eyrolles s'engagent en proposant des livres pour comprendre le monde, transmettre les savoirs et cultiver ses passions !
Pour continuer à accompagner toutes les générations à venir, nous travaillons de manière responsable, dans le respect de l'environnement. Nos imprimeurs sont ainsi choisis avec la plus grande attention, afin que nos ouvrages soient imprimés sur du papier issu de forêts gérées durablement. Nous veillons également à limiter le transport en privilégiant des imprimeurs locaux. Ainsi, 89 % de nos impressions se font en Europe, dont plus de la moitié en France.

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

© Jack Hollingsworth, 2023, pour le texte et les photographies de l'édition en langue anglaise

© GMC Publications Ltd, 2023 pour l'œuvre originale en langue anglaise

© Éditions Eyrolles, 2023, pour la présente édition, ISBN : 978-2-416-01297-6