

52

DÉFIS

PHOTO
NOIR & BLANC

BRIAN LLOYD DUCKETT

Éditions
EYROLLES

Tout à la fois guide d'inspiration, cahier d'exercices et journal personnel, cet ouvrage à glisser dans votre sac vous propose de relever 52 défis pour concevoir et réaliser de superbes images en noir et blanc.

Sortez de votre zone de confort et développez votre créativité : que vous capturiiez de vastes paysages ou des détails d'architecture, des reflets ou des nuages, chaque défi est une invitation à oublier la couleur pour « voir » le monde en noir et blanc. Saisissez l'essence de votre sujet à travers les formes, les textures, la lumière et les ombres, et emparez-vous de ce support intemporel pour créer des photos monochromes spectaculaires. Les photographes qui souhaitent booster leur créativité trouveront dans ce guide pratique alternatif des suggestions innovantes et inspirantes sous forme de conseils, de jeux, de projets, et pourront y consigner leurs réflexions, observations et progrès tout au long de l'année.

PHOTO
NOIR & BLANC

PHOTO
NOIR & BLANC

BRIAN LLOYD DUCKETT

● Éditions
EYROLLES

DÉFIS

Cochez les projets réalisés.

☐ 01 UN INSTANT AU SOLEIL	8	☐ 14 L'ILLUSTRE INCONNU	38
☐ 02 LA VOIE RAPIDE	10	☐ 15 DANS LES NUAGES	40
☐ 03 JUSTE UNE ILLUSION	12	☐ 16 QUAND ON ARRIVE EN VILLE	42
☐ 04 LA VITESSE SUPÉRIEURE	14	☐ 17 UN NIVEAU D'ABSTRACTION	44
☐ 05 LE BON VIEUX 50 MM	18	☐ 18 PROFITEZ DE L'ESPACE	46
☐ 06 LA TENSION MONTE	20	☐ 19 LA DERNIÈRE CARTOUCHE	48
☐ 07 DEBOUT TOUT LE MONDE !	22	☐ 20 LES BONS PLANS	50
☐ 08 HOMMAGE À HENRI	24	☐ 21 DANS LE SECRET DES AFFAIRES	52
☐ 09 COULEUR LOCALE	26	☐ 22 L'ÉCRASANT IMMEUBLE	54
☐ 10 MOINS, C'EST MIEUX	28	☐ 23 TROUVER LE BON ANGLE	56
☐ 11 AU COIN !	30	☐ 24 DES CONTOURS SPECTACULAIRES	58
☐ 12 JEU D'ÉQUILIBRE	32	☐ 25 FIGÉ DANS LE TEMPS	60
☐ 13 RÉINVENTER LE SELFIE	36	☐ 26 LE JEU DE MOTS	62

LÉGENDE DES DÉFIS

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

ÉCLAIRAGE

CRÉATIVITÉ

RUE

PAYSAGE

TECHNIQUE

PORTRAIT

DÉTAILS

LIEU

27	SUIVRE LE COURANT	64	40	UN FANTÔME DANS LE BROUILLARD	96
28	UNE BONNE IMPRESSION	66	41	DESCENDRE DANS LA RUE	98
29	LE QUOTIDIEN	70	42	UN BEAU BOKEH	100
30	LA BEAUTÉ DES SURFACES	72	43	LE DÉTAIL ARCHITECTURAL	104
31	ÉVITER LE PIÈGE À TOURISTES	74	44	FACE À LA LUMIÈRE	106
32	AU CARRÉ	76	45	PARFAITEMENT IMPARFAIT	108
33	RESTER DANS L'OMBRE	80	46	SUR LA PLAGE ABANDONNÉE	110
34	UN MOTIF SE DESSINE	82	47	LES VARIATIONS MAJEURES	112
35	ON SE CALME	84	48	PRIS DE HAUT	116
36	DANS LE FLOU	86	49	UNE POCHETTE CULTE	118
37	LES LUMIÈRES DE LA VILLE	90	50	VIEILLE BRANCHE	120
38	UNE VISION NOUVELLE	92	51	OBJETS TROUVÉS	122
39	DANS LE QUARTIER	94	52	LA VILLE FANTÔME	124

CARNET DE BORD

*Tout au long du livre,
utilisez ces emplacements
pour annoter les défis relevés
et vos images.*

INTRODUCTION

Pour ceux d'entre nous qui ont eu la chance de grandir à l'époque du noir et blanc, il est assez naturel de voir l'univers en nuances de gris. J'ai goûté à la « vraie » photographie pour la première fois à 13 ans, et je ressens encore l'expérience viscérale de ces temps anciens, avec les émulsions, le labo photo et les lourds appareils métalliques. Avançons de 30 ans : devenu photographe de rue et documentariste, le noir et blanc a toujours un rôle majeur dans mon activité, que je travaille en argentique ou en numérique.

Avant d'aller plus loin, définissons une poignée de concepts techniques. Tout d'abord : qu'est-ce que le monochrome ? En quoi diffère-t-il du noir et blanc ? Une image monochrome contient des tons différents d'une seule couleur. Lorsque nous parlons de « noir et blanc », nous pensons généralement à des niveaux de gris. Malgré tout, de nos jours, les deux expressions sont souvent utilisées indifféremment, et c'est le parti que nous prendrons dans ce livre, où elles décriront une image dont les nuances vont du noir le plus foncé au blanc le plus lumineux.

Ensuite, faut-il photographier en couleurs et convertir en noir et blanc lors de l'édition, ou utiliser le mode noir et blanc de l'appareil photo ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche, mais personnellement, je préfère photographier en RAW : cela donne une bien meilleure flexibilité pour traiter les images a posteriori. Si j'ai le choix de photographier en RAW+JPEG, j'active généralement le mode monochrome, qui m'aide à prévisualiser l'image finale.

Enfin, et surtout, pourquoi diable photographier en noir et blanc ? Comprendre le monochrome est très utile pour comprendre la photographie, à commencer par votre capacité à simplifier vos compositions et à évaluer la lumière. Ces compétences vous aideront à devenir un meilleur photographe, même en couleurs. Regardez simplement les travaux de grands spécialistes du monochrome, comme Ansel Adams, Henri Cartier-Bresson, Richard Avedon, Daido Moriyama, Don McCullin, David Bailey, Sally Mann, Irving Penn ou Josef Koudelka... Les exemples de grands photographes qui considéraient le noir et blanc comme un choix créatif et non une contrainte technique ne manquent pas. Et c'est ainsi qu'il faut le voir !

J'ai donc conçu les 52 défis de cet ouvrage afin de vous aider à vous familiariser avec ce superbe support, à profiter de toutes les possibilités du noir et blanc afin de créer des images splendides. Que vous soyez, comme moi, un photographe de rue intéressé avant tout par le contenu de l'image ou un disciple d'Ansel Adams en quête de perfection esthétique, j'espère que ces défis vous feront tomber amoureux du noir et blanc – et de tout ce qu'il peut vous offrir.

Brian Lloyd Duckett

TECHNIQUE

- Une longueur focale de 80 à 120 mm donnera une image plus flatteuse.
- Cherchez la plus grande fenêtre possible. Dans l'idéal, évitez la lumière directe du soleil.
- Réfléchissez bien au moment où vous allez photographier. Ces portraits sont particulièrement indiqués en fin de journée, lorsque la lumière plus douce crée des tons chair plus agréables.

► *Essayez de donner un contexte à vos images. Cet homme étant passionné de mots croisés, nous avons délibérément ajouté le journal comme décoration.*

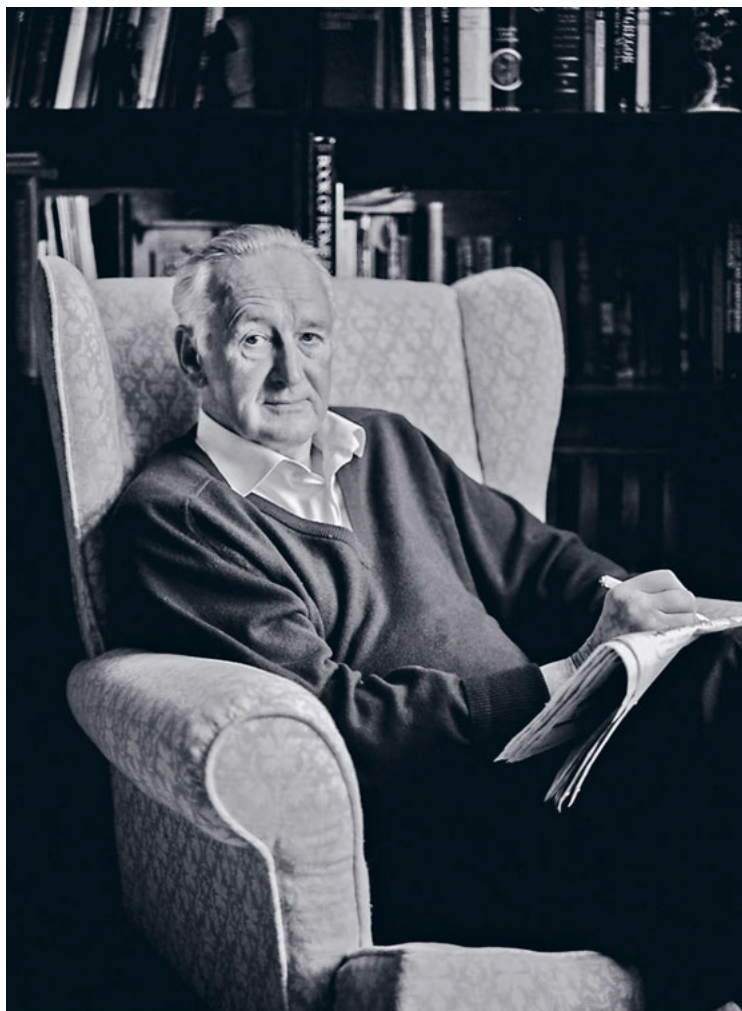
UN INSTANT AU SOLEIL

La lumière naturelle peut vous aider à créer des portraits époustoufflants, qui peuvent avoir une dimension particulière en noir et blanc.

Pour ce défi, vous aurez besoin d'un modèle consentant et d'une bonne source de lumière douce – l'idéal : une grande fenêtre orientée au sud. Inutile de chercher un modèle professionnel, demandez à un ami ou un proche ! Si votre sujet n'a pas l'habitude de poser, peut-être sera-t-il rigide et mal à l'aise. Afin de l'aider à se détendre, donnez-lui quelque chose de familier à faire, par exemple écrire ou feuilleter un livre.

Placez votre sujet près de la fenêtre et testez différentes positions pour obtenir l'équilibre idéal entre l'ombre et la lumière sur son visage.

Pour ce qui est de l'exposition, essayez de faire la mesure sur les hautes lumières ; ne vous inquiétez pas si l'arrière-plan s'enfonce dans l'ombre.

ASTUCES

- Faites attention à l'arrière-plan : un fond cohérent avec votre portrait apportera un contexte utile.
- Photographiez avec une ouverture relativement élevée, $f/2$ par exemple, et faites le point sur l'œil le plus proche de l'appareil photo.
- Ne vous inquiétez pas si une partie du visage est dans l'ombre : cela apporte du relief et un peu de mystère à la photo. Si vous voulez déboucher partiellement les ombres, utilisez un réflecteur. Par exemple, demandez à quelqu'un de tenir un carton blanc pour renvoyer un peu de lumière vers le visage.

DÉFI 02

▼ *Les scènes dont l'arrière-plan contient des lignes horizontales contrastées peuvent donner une excellente sensation de mouvement.*

TECHNIQUE

- Photographiez en Priorité à la vitesse et testez différentes obturations ; généralement, une valeur entre 1/15 et 1/125 s fonctionne bien.
 - Un bon cliché, c'est aussi parfois un peu de chance. Photographiez en rafale pour multiplier les options.
 - Une ouverture moyenne, autour de f/5,6, devrait être adaptée. Dans des conditions très lumineuses, vous pouvez ajouter un filtre densité neutre (ND) pour éviter la surexposition.
 - Poursuivez le mouvement après avoir enfoncé le déclencheur. Ce geste fluide et continu vous aidera à obtenir une image stable.
 - Un sujet distant est plus facile à suivre : pensez à utiliser une longue focale.
-

TECHNIQUE

- Prenez une faible ouverture (idéalement f/8 ou plus) pour maximiser la profondeur de champ et obtenir une bonne netteté à la fois sur les objets réels et les reflets.
- Une bonne réflexion dépend souvent du bon angle : soyez prêt à expérimenter des perspectives différentes.
- Essayez de laisser le soleil hors cadre ; sinon il risque de ruiner votre cliché.

ASTUCES

- N'utilisez pas de filtre polarisant, il supprimerait les réflexions.
- Attention à ne pas vous-même être présent dans le reflet – à moins que ce ne soit volontaire.
- Ouvrez les yeux et cherchez toute surface réfléchissante. Les occasions surgissent quand vous vous y attendez le moins et viennent des sources les plus improbables.

JUSTE UNE ILLUSION

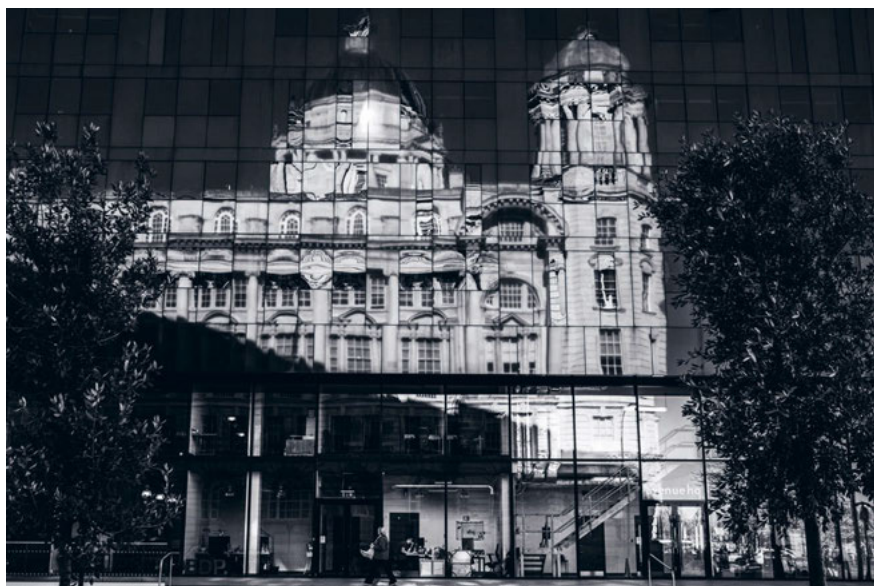
Les reflets sont partout. Des fenêtres aux mares en passant par les voitures lustrées et les immeubles, vous avez presque toujours une surface réfléchissante à proximité, prête à être photographiée. Les reflets sont superbes et spectaculaires en tant que tels, mais pour ce défi, il s'agit de les utiliser pour créer une illusion.

En photographiant en noir et blanc plutôt qu'en couleurs, nous devons nous assurer que le contenu de l'image soit facile à reconnaître. Visez donc des formes claires, avec des tonalités bien séparées. Pour créer votre illusion, pensez à utiliser les reflets architecturaux (les fenêtres d'immeubles par exemple), naturels (en particulier les surfaces aquatiques telles que les mares et les lacs) ou plus abstraits (le capot lisse d'une voiture par exemple).

▲ Vous pouvez utiliser les réflexions pour créer des illusions d'optique et inventer une réalité alternative.

▼ Les grandes fenêtres peuvent créer des reflets qui distordent la réalité : ici, les immeubles prennent des formes sinueuses.

DÉFI 04

▼ Testez une grande ouverture afin de flouter l'arrière-plan et créer un cliché stylé et distinctif.

TECHNIQUE

- Photographiez de près. Vous n'aurez sans doute pas besoin d'un objectif macro, mais vous devez isoler un détail. Un petit téléobjectif est donc idéal.
 - En plus des similarités du sujet, adoptez une approche uniforme concernant la lumière, la composition et l'édition. Cela donnera à vos images cohérence et constance.
 - Si vous photographiez des détails de l'intérieur, essayez de cadrer à travers les fenêtres en gardant une touche de réflexion sur la vitre.
 - Les surfaces photographiées seront sans doute très réfléchissantes. Utilisez donc la lumière naturelle, éventuellement avec un trépied, et testez différents angles de prise de vue pour en profiter au mieux.
 - Visez une zone de contraste élevé, avec des noirs profonds et des blancs lumineux, pour faire ressortir les détails.
-

LA VITESSE SUPÉRIEURE

L'univers automobile peut être très photogénique et mériterait d'être plus présent dans l'imagerie en noir et blanc. Ce défi ne vise pas tant à photographier les voitures elles-mêmes que leurs détails. Pièces de moteurs, éléments chromés brillants, instruments rétro du tableau de bord, petites jantes en alliage... Ces détails sont autant d'occasions de tester vos compétences en gros plan.

Certaines marques ou voitures sont célèbres pour des éléments originaux ou décalés, comme la statuette Spirit of Ecstasy de Rolls-Royce ou la plaque chromée du levier de vitesse des vieilles Ferrari. Intégrer ceux-ci permet d'identifier plus facilement le sujet.

Vous pouvez en faire un excellent projet de décoration murale, par exemple avec douze tirages encadrés et placés ensemble sur une grille. Cependant, plutôt qu'une collection aléatoire de morceaux de voitures, trouvez un sujet commun. Vous pouvez par exemple photographier une seule marque, ou même un seul modèle ; réunir des voitures d'un style ou d'une époque spécifique ; photographier des objets similaires sur des voitures différentes ; ou créer un rendu abstrait commun en jouant sur les reflets, les formes ou les lignes...

▼ *Photographier en lumière naturelle plutôt que sous un éclairage artificiel aide à éviter les reflets indésirables et peut donner une meilleure sensation d'ambiance.*

CARNET DE BORD

ASTUCES

- Attention aux chromes : assurez-vous qu'ils sont propres et évitez les reflets indésirables, en particulier de vous-même.
- Visitez les salons, les compétitions, les ventes de pièces et autres événements liés à l'automobile. Vous y trouverez des sources inépuisables d'inspiration et une matière abondante.
- Vous pouvez faire de ce défi un projet à long terme, et même créer un livre photo lorsque vous aurez réuni suffisamment de clichés.

◀ *Les expositions de voitures de collection et événements divers offrent de nombreuses occasions de faire des clichés comme celui-ci.*

CARNET DE BORD

TECHNIQUE

- En choisissant un objectif, prenez en compte le facteur de recadrage de votre appareil. Par exemple, un 35 mm sur un capteur au format APS-C (1,5x) équivaut approximativement à un 50 mm en plein format.
- Pour trouver la « meilleure ouverture » de votre objectif, accrochez un grand journal au mur, placez l'appareil sur un trépied à un ou deux mètres, puis photographiez la page à toutes les ouvertures. La meilleure est celle qui donne l'image la plus nette d'un bord à l'autre.
- Essayez-vous à la prise de vue en basse lumière avec votre 50 mm : son faible poids et sa bonne ouverture vous aideront à créer des images nettes, sans bruit gênant.

ASTUCES

- Cet objectif est idéal pour isoler un détail en gros plan (sans aller jusqu'à la macro), avec le diaphragme grand ouvert.
- Les objectifs âgés peuvent souffrir d'imperfections, notamment de mollesse dans les bords à grande ouverture, mais cela leur donne du caractère et une excentricité agréable.
- Pensez aux boutiques d'occasions ou aux sites d'enchères pour acheter un vieux 50 mm. Ils sont souvent très abordables, même si vous aurez peut-être besoin d'un adaptateur.

LE BON VIEUX 50 MM

Quiconque s'est essayé à la photographie entre les années 1950 et les années 1990 connaît bien le modeste « standard » de 50 mm. Il s'agit d'une focale fixe dont la longueur correspond à peu près à la diagonale du capteur (ou du film). Jadis bête de somme du photographe amateur, ce bon vieux 50 est souvent snobé de nos jours. Pour ce défi, nous allons lui redonner vie.

Imposer des contraintes peut être un excellent moyen d'améliorer son savoir-faire et stimuler son imagination, et c'est exactement le but de ce défi : faire preuve de créativité avec un unique objectif « ordinaire ». Choisissez une période (dans l'idéal une semaine complète) où vous photographierez beaucoup, et limitez-vous à un objectif 50 mm ou équivalent. Résistez à la tentation d'utiliser d'autres optiques et habituez-vous à celle-ci : trouvez sa meilleure ouverture et ses limites, et comprenez comment elle « décrit » l'univers. Cet exercice peut vous aider à affûter vos compositions et à photographier à l'instinct, ce qui est particulièrement utile en photographie de rue ou en voyage.

▼ *Le 50 mm peut exceller en portrait : il offre un rendu naturel et flatteur, avec une perspective neutre.*

TECHNIQUE

- Plus les angles sont importants, plus la tension dynamique est forte. L'angle maximal entre deux lignes est 90° : un bon moyen d'introduire une tension dynamique dans l'image consiste à intégrer des intersections à cet angle.
 - Essayez de visualiser les lignes diagonales et les triangles dans les scènes qui vous entourent : ils ont tendance à heurter notre sens de l'équilibre naturel.
 - Pensez à utiliser des diagonales pour découper une image et la diviser en deux scènes contradictoires.
-

LA TENSION MONTE

La tension dynamique utilise l'énergie d'une image pour attirer l'œil hors du cadre ou dans des directions opposées. Cela entraîne un petit choc visuel, un certain inconfort qui réveille le public et attire son attention. D'une certaine manière, il s'agit de briser les règles sur les lignes directrices.

Imaginez quelqu'un qui se tient sur une ligne parfaitement horizontale. Si vous modifiez l'orientation de celle-ci de 30° , par exemple, la personne semble déséquilibrée et désorientée. Voilà la tension dynamique !

Pour ce défi, cherchez un exemple de tension dynamique et créez une image qui profite de ce malaise inhérent. C'est un exercice de vision, destiné à explorer les possibilités d'une scène. Pour que votre cliché ait une atmosphère discordante, cherchez les lignes diagonales qui s'éloignent l'une de l'autre, les formes triangulaires naturelles ou suggérées, et les contrastes entre les langages corporels de plusieurs personnes.

▲ Ici, la tension dynamique vient des têtes qui regardent toutes dans des directions différentes. Cette image est un peu perturbante à examiner, bien qu'également attirante.

ASTUCES

- Vous pouvez utiliser les angles, en particulier les diagonales, afin de modifier subtilement l'ambiance d'une image et de générer des sentiments de calme, de colère ou même d'agression.
- Essayez d'incliner l'appareil sous plusieurs angles pour placer le sujet de biais. Attention, cette technique est souvent utilisée abusivement : employez-la avec parcimonie !
- Tentez d'imaginer que les choses « glissent » sur vos diagonales, vers l'extérieur et les bords du cadre. Lorsque vous avez cette impression, votre image possède une tension.

CARNET DE BORD

TECHNIQUE

- Le ciel sera un composant clé de l'image : utilisez un grand-angle afin de le capturer en grand !
- Il est essentiel d'être prêt et en position : un lever de soleil peut être fugace, la lumière changeant très rapidement. Assurez-vous d'être au bon endroit au bon moment.
- Utilisez un trépied pour travailler avec une obturation lente (1/15 à 1/30 s, idéalement) et profiter au mieux d'une sensibilité ISO réduite.

ASTUCES

- L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ! L'instant le plus spectaculaire arrive souvent avant le moment prévu. Prévoyez d'être en place une demi-heure avant le lever du soleil.
- Testez de nombreux réglages de couleurs différents lors du post-traitement.
- Une application telle que PhotoPills vous aidera à trouver l'endroit et le moment parfaits.

CARNET DE BORD

▲ *La tonalité du ciel peut facilement être ajustée en modifiant les curseurs des couleurs au post-traitement.*

DEBOUT TOUT LE MONDE !

Nous avons l'habitude des photos de levers de soleil nourries de spectaculaires teintes jaunes, orange, rouges, magenta ou bleues. Mais cela ne signifie pas qu'il faut ignorer la possibilité de les capturer en monochrome.

Les grands photographes du noir et blanc sont capables de prévisualiser le rendu des couleurs dans une image monochrome. C'est un talent que nous devons tous développer, et ce sera la clé de ce défi : la transcription des couleurs en tons de gris.

Votre mission consiste à photographier un lever de soleil. À cette heure, le ciel comporte une gamme de teintes aussi variées que saturées. Pour en tirer le meilleur, photographiez en RAW, puis faites des réglages fins des canaux colorés lors du développement en noir et blanc.

TECHNIQUE

- Réglez la sensibilité sur 400 ISO et l'ouverture sur f/8. En bonne lumière, vous devriez obtenir une obturation suffisamment rapide pour figer tout mouvement et obtenir une image nette.
 - Les clichés très contrastés fonctionnent bien lorsque le sujet se distingue clairement du fond.
 - Le timing est essentiel : soyez toujours prêt, appareil en main, allumé et réglé à l'avance, bouchon d'objectif retiré.
-

HOMMAGE À HENRI

Henri Cartier-Bresson est considéré comme l'arrière-grand-père de la photographie de rue, et il est célèbre pour avoir développé l'idée d'« instant décisif » – cette fraction de seconde où, dans une scène de rue, les éléments visuels et psychologiques des personnes s'assemblent spontanément et fugacement pour transmettre en parfaite harmonie l'essence de la situation.

Photographiant en noir et blanc, souvent avec un appareil télémétrique Leica et un objectif de 50 mm, Cartier-Bresson savourait ces instants brefs et transitoires qui, pour beaucoup de pratiquants, sont l'essence de la photo de rue. Nous pouvons tous faire de même, et votre but est ici de saisir un instant décisif.

Votre image doit être naturelle, mais vous pouvez prendre le temps d'observer en attendant que quelque chose se produise pour prendre plusieurs clichés. Pour accroître l'authenticité du défi, essayez de vous mettre dans la peau de Cartier-Bresson en reprenant ses limites techniques : un objectif 50 mm et une sensibilité ne dépassant pas 400 ISO.

▲ Parfois, vous avez de la chance et vous êtes au bon endroit au bon moment. Pour saisir des scènes comme celle-ci, vous devez (comme votre appareil photo) rester toujours prêt !

ASTUCES

- Multipliez les prises de vue, et testez le mode Rafale.
- Ne cherchez pas la « perfection » : étudiez les travaux de Cartier-Bresson et vous verrez que beaucoup sont loin d'être parfaits !
- N'abandonnez pas trop vite ! Il faut beaucoup de chance pour capturer ce type de cliché. De la patience s'impose.
- Essayez de photographier en argentique, avec une pellicule sensible, afin de vraiment vivre l'esprit de ce défi.

CARNET DE BORD

DÉFI 09 —

TECHNIQUE

- Avant de sortir avec votre appareil, faites une liste des choses qui représentent bien l'identité locale. Par exemple, si vous visitez Lisbonne au Portugal, vous pourriez inclure les tramways, les pavés, les sardines, les bars de fado, les pastéis de nata, le pont Vasco da Gama, etc.
 - Faites une liste aussi exhaustive que possible. Intégrez-y des choses comme les gens, les immeubles, les moyens de transport, la météo, le paysage, la nourriture, les monuments, les souvenirs...
 - Essayez de faire une image en plusieurs couches (typiquement un premier plan, un plan moyen et un fond), avec le « contexte local » sur l'une d'elles.
-

COULEUR LOCALE

Il faut le reconnaître : les photos de voyage sont généralement en couleurs. Mais rien n'interdit de les faire en noir et blanc ! Il faut juste travailler un peu plus afin de les rendre intéressantes, informatives et attirantes pour l'audience.

Nous entendons souvent parler de l'importance de la « narration », ou storytelling, en photographie de voyage, mais les preuves de son existence restent rares. C'est qu'elle est difficile à créer. Ce défi vous aidera à donner à vos clichés une vraie histoire, ainsi qu'à montrer l'atmosphère d'un endroit.

Il existe une façon simple mais efficace de créer des connexions utilisables, qui permettront à vos images d'aller au-delà des vues « évidentes » de lieux touristiques. Prenez par exemple un marché de rue : ils se ressemblent tous plus ou moins, mais si votre cliché montre un poisson local qu'on ne pêche qu'ici, il renverra immédiatement à cet endroit.

L'idée est donc de compiler une liste d'éléments caractéristiques du lieu, puis d'en incorporer volontairement un dans chaque image. Et bingo ! Vous avez photographié l'atmosphère locale tout en intégrant une narration efficace. En voyant toute la série, un lien ressortira entre vos images, ce qui est particulièrement important si, par exemple, vous comptez en faire un livre.

ASTUCES

- La photographie de voyage est entièrement une question d'observation. Marchez lentement et cherchez des détails typiquement locaux.
- Traitez votre liste avec souplesse : ajoutez-y des éléments au fur et à mesure que vous découvrirez de nouvelles choses.
- Si vous comptez photographier en noir et blanc dans vos voyages, concentrez-vous sur cet objectif et ne cédez pas aux sirènes de la couleur. Vous ne le regretterez pas !

CARNET DE BORD

◀ *Aucun reportage photo sur Lisbonne ne pourrait être complet sans au moins une image de sardines.*

TECHNIQUE

- Cherchez un point d'intérêt unique, plutôt que plusieurs éléments attirants. Il faut que l'œil de l'observateur étudie la forme, pas le contenu.
 - En matière d'exposition, une image contrastée, avec de grandes zones de noirs profonds et de blancs étincelants, fonctionne bien. Vous pouvez faire ces finitions au post-traitement, surtout en photographiant en RAW.
 - La mesure Spot vous aidera à exposer correctement la zone importante de l'image.
 - Essayez de faire au moins un cliché minimaliste avec seulement des tons foncés. Vous serez surpris de voir combien cela peut être efficace.
-

MOINS, C'EST MIEUX

Rien ne vaut un peu de minimalisme en photographie noir et blanc : ce support est fait pour ça ! La possibilité de réduire le sujet à une forme très épurée n'est pas toujours aussi évidente qu'on le pense, mais lorsque vous avez l'habitude de prévisualiser le résultat, vous pouvez créer des œuvres d'art contemporain saisissantes – tel est le but de ce défi.

Votre mission consiste ici à trouver un sujet où la matière encombrante ou distrayante sera réduite au minimum. Cherchez des formes simples et un contraste prononcé entre tons sombres et tons clairs. Votre sujet peut être un paysage, une nature morte, une scène de rue, une personne, quelque chose d'abstrait ou même une ombre. Mais avant d'enfoncer le déclencheur, tentez d'imaginer le résultat, imprimé en grand sur votre mur.

◀ Dans cette image, la luminosité de la neige masque les détails distrayants du fond.

ASTUCES

- Si votre appareil photo le permet, c'est le bon moment de passer l'aperçu du viseur en monochrome afin d'avoir une meilleure idée du rendu final de l'image.
- Souvenez-vous que l'ambiguïté est une qualité dans le minimalisme : laissez l'observateur inventer sa propre histoire sur le contenu de la photo.
- N'ayez pas peur d'utiliser l'espace négatif (en particulier les zones blanches) pour renforcer l'effet minimaliste et créer une sensation d'isolement.

TECHNIQUE

- Pensez que l'humeur d'un carrefour évolue tout au long de la journée et d'une saison à l'autre. Il vous faudra peut-être plusieurs visites pour obtenir les clichés voulus.
 - Vous aurez besoin de beaucoup de patience. Soyez prêt à attendre que la scène « parfaite » évolue.
 - Attention à la convergence des verticales (lorsque des lignes parallèles semblent se rapprocher). Au besoin, utilisez votre éditeur d'images pour aligner les bordures des immeubles.
-

CARNET DE BORD

ASTUCES

- Si vous vous rendez sur un coin de rue qui vous semble plein de potentiel mais que rien ne marche, revenez un autre jour. Les scènes de rue changent constamment !
- Les carrefours peuvent être très photogéniques. Pourquoi ne pas en profiter pour essayer de faire des tirages d'art à partir de ce projet ? Vous pouvez même proposer à un café local de faire une petite exposition d'une poignée de tirages.

▲ *Les intersections sont souvent pleines d'activité et il est parfois bon de flâner sur place un moment pour voir ce qui s'y passe.*

AU COIN !

Quelque chose, dans la géométrie des intersections, rend ces dernières fascinantes, mais ce n'est pas tout. Pour un photographe, les carrefours représentent un flux constant, un endroit où plusieurs mondes se percutent et où des vies en croisent d'autres. Autrement dit, un coin de rue, c'est de la vie.

Pour ce défi, vous devrez créer un projet (essayez par exemple de faire une série de six ou huit tirages) autour des carrefours. Vous pouvez vous baser sur les immeubles eux-mêmes, sans prendre en compte les gens, ou saisir l'effervescence et l'évolution de la vie autour des intersections.

Choisissez un thème constant pour vos images. Vous pouvez opter pour les coins de rue d'une zone donnée, ou en choisir certains qui partagent une similarité. Ou bien, vous pouvez photographier des carrefours variés et les réunir par un style particulier. Quel que soit votre thème, il s'agira de « colle » visuelle qui fera de votre série un ensemble cohérent.

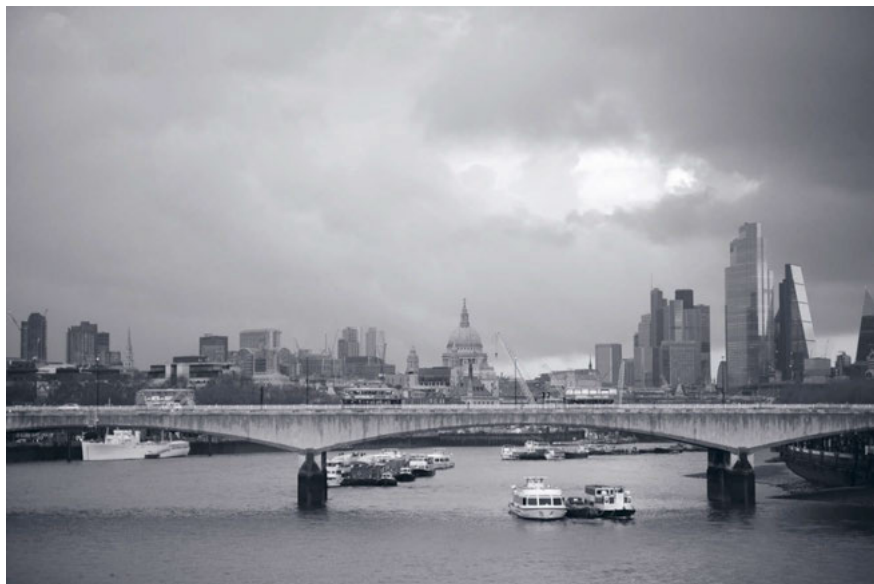
▼ Avant : l'image est plutôt « plate ».
Elle manque de tonalité et de profondeur.

TECHNIQUE

- Choisissez un fichier RAW avec une gamme de tons régulière – éventuellement un qui vous paraît un peu morne.
 - Ne poussez pas trop les effets ! Il n'y a qu'un pas entre une amélioration subtile et un excès caricatural.
-

ASTUCE

Si vous ne photographiez pas en RAW, vous pouvez obtenir un effet similaire sur un JPEG, par exemple grâce au filtre Camera Raw de Photoshop (accessible par Ctrl/Cmd+Maj+A).

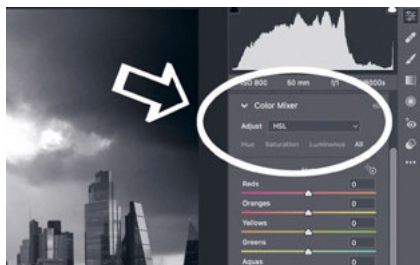
JEU D'ÉQUILIBRE

Si vous pratiquez le tirage argentique, le concept d'équilibre tonal vous est familier. Mais, pour beaucoup d'entre nous, ce talent reste à développer. Au labo photo noir et blanc, nous gérons cet équilibre en utilisant des masques pour éclaircir ou densifier certaines zones du tirage, afin d'accentuer certains éléments de l'image et d'en rendre d'autres plus discrets. Dans un logiciel, il va s'agir des fonctions Éclaircir et Assombrir, Densité – et Densité +, etc.

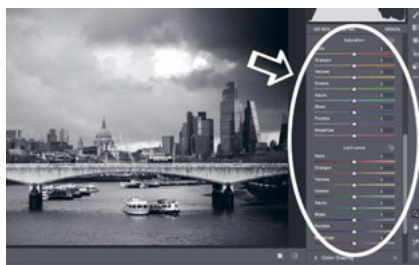
Les images en noir et blanc paraissent parfois « plates », sans dynamisme. Ce défi consiste à prendre une image et, en utilisant subtilement la lumière et la couleur au post-traitement, à améliorer son équilibre tonal afin d'élargir sa gamme de tons. Cela peut être assez simple, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des masques de réglages, avec la méthode ci-dessous.

LE PROCESSUS

- 1 Convertissez votre fichier RAW en noir et blanc.
- 2 Améliorez la tonalité en manipulant les canaux de couleurs dans votre éditeur. Par exemple, pour l'image de la page suivante, les réglages suivants ont été appliqués :
 - accroissement des valeurs de Saturation pour l'orange et le jaune afin de faire ressortir le pont (un effet comparable à Densité –, mais plus précis) ;
 - accroissement de la valeur de Saturation pour le bleu afin d'assombrir le ciel ;
 - accroissement de la Saturation du rouge afin de rendre les bus un peu plus visibles.
- 3 Ouvrez le fichier en tant que JPEG et faites les derniers réglages de hautes lumières et d'ombres avec l'outil Brosse (Densité –/Densité +).

▲ Vous trouverez les curseurs du Mélangeur de couleurs ou un outil similaire dans le panneau de contrôle de votre éditeur d'images.

▲ Ouvrez ce panneau : vous trouverez des curseurs pour régler teinte, saturation et luminance. Jouez avec ceux-ci jusqu'à obtenir l'effet désiré.

▲ *Après : avec des changements subtils du contraste et un déplacement des curseurs Saturation de certaines couleurs, l'image a plus de punch et présente une gamme de tonalités plus large.*

TECHNIQUE

- Utilisez un trépied et une télécommande (ou le retardateur de votre appareil).
 - L'éclairage est important : il déterminera comment votre personnalité sera retranscrite.
 - Profitez de l'expérience d'autres artistes en cherchant des autoportraits qui vous inspirent.
-

RÉINVENTER LE SELFIE

Les gens sont obsédés par les photos d'eux-mêmes et le « selfie », en ce début de ^{xxi}e siècle, est dans l'ère du temps. Mais les autoportraits existent depuis bien longtemps, comme une forme d'art tout à fait légitime. En tant que photographes, nous devrions tous avoir un bon selfie, qu'il s'agisse d'illustrer nos profils sur les réseaux sociaux et les sites web ou juste de s'amuser.

Pour ce défi, vous allez créer un selfie. L'autoportrait en noir et blanc semble plus sérieux qu'en couleurs ; il paraît souvent plus élégant, plus stylé, plus assuré. Mais par où commencer ?

Le premier sujet de réflexion est l'image que vous voulez offrir. Voulez-vous avoir l'air sérieux ou plus léger ? Voulez-vous intégrer un fond ou des accessoires importants pour vous ? Cette image servira-t-elle dans un contexte professionnel ? Trouvez ce que vous voulez qu'elle dise, puis lancez-vous sans hésiter.

▲ *Un cliché amusant comme celui-ci peut être idéal pour les réseaux sociaux, surtout si vous souhaitez garder l'anonymat !*

ASTUCES

Voici dix variations à essayer, toutes accessibles facilement et sans éclairage professionnel.

- La silhouette : elle peut en dire autant sur vous qu'une vue entièrement éclairée.
- La réflexion : photographiez-vous dans un miroir ou une autre surface brillante.
- Le flou de mouvement : utilisez une obturation lente et bougez pendant la prise de vue pour obtenir un effet créatif.
- La révélation partielle : coupez votre visage en n'en photographiant qu'une moitié.
- Le gros plan : photographiez seulement la partie de votre visage que vous préférez et laissez l'observateur deviner le reste.
- Le triptyque : placez trois images côte à côte pour raconter quelque chose à votre sujet.
- Les angles : évitez la prise de vue à plat et cherchez un point de vue plus original et spectaculaire.
- La basse lumière : les autoportraits sombres et contrastés peuvent être saisissants.
- Le contexte : photographiez-vous tenant votre appareil favori, dans votre voiture, au bureau...
- La surimpression : pourquoi ne pas vous montrer en plusieurs fois ?

TECHNIQUE

- Approchez les gens de face ou de côté : de dos, vous pouvez paraître menaçant.
 - Une focale d'environ 85 mm est parfaite et l'ouverture maximale permettra de masquer un fond distrayant.
 - Cherchez une bonne lumière et n'ayez pas peur de demander à votre modèle de se placer sous un éclairage plus flatteur.
 - Il peut être tentant d'en finir au plus vite, mais ne vous pressez pas : vous devez profiter au mieux de la situation. La plupart des sujets seront heureux de passer quelques minutes avec vous.
 - N'ayez pas peur de diriger vos sujets : les gens sont généralement plus à l'aise lorsque quelqu'un d'autre tient les rênes.
-

ASTUCES

- Pensez à emporter un appareil instantané : cela ne prend que quelques secondes de faire une vue de plus et les gens adorent avoir un petit tirage à garder.
- Soyez généreux : proposez d'envoyer une copie de l'image. C'est une bonne contrepartie pour leur participation.
- Munissez-vous de cartes de visite à donner à ceux que vous abordez : cela donne une allure plus sérieuse et inspire confiance.

CARNET DE BORD

► *De nombreuses personnes sont plus à l'aise si vous leur demandez de poursuivre leur activité plutôt que de poser pour vous.*

L'ILLUSTRE INCONNU

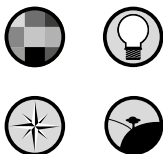
Combien de fois, en marchant dans la rue, avez-vous vu quelqu'un qui semblait intéressant et et que vous auriez aimé photographier, avant de renoncer ? Nous sommes nombreux à trouver intimidante ou maladroite l'idée d'approcher un inconnu, mais ce n'est pas obligatoirement le cas – c'est en réalité bien plus facile qu'on ne le pense.

Au départ, il peut sembler difficile de s'approcher de quelqu'un pour lui demander de faire son portrait, mais vous vous y habituerez vite. Vous constaterez aussi que la plupart des gens sont réceptifs et plutôt flattés par la demande. Pensez à mentionner que vous photographiez en noir et blanc : beaucoup seront curieux et ils auront l'image de quelqu'un qui sait ce qu'il fait.

Avant de vous aventurer à relever ce défi, réfléchissez à votre approche. En vous tournant vers quelqu'un, souriez et soulevez légèrement votre appareil pour que vos intentions soient claires. Ne cachez surtout pas votre appareil, vous auriez l'air louche ! Paraissez confiant et expérimenté et sachez comment vous présenter. Préparez un script et soyez prêt à expliquer votre activité. Faites bref, ce n'est pas le moment de raconter votre vie.

Le rejet fait partie du jeu – c'est même amusant. Encaissez. Vous verrez que 80 ou 90 % des gens donneront leur accord, mais si quelqu'un refuse, alors aucun souci : passez au suivant.

TECHNIQUE

- Attention aux hautes lumières si les nuages sont très clairs. Pour éviter les zones brûlées, surveillez bien votre histogramme.
 - Le contraste est votre allié : vous avez besoin de nuages lumineux et d'un ciel sombre, ou bien de nuages noirs et d'un ciel clair. Les filtres peuvent vous aider à renforcer l'effet.
 - Les paysages nuageux évoluent très vite. Vous devrez peut-être attendre que la formation soit parfaite pour votre cliché.
 - Les nuages sont souvent plus spectaculaires à l'aube et au crépuscule : soyez prêt à travailler de longues heures !
-

DANS LES NUAGES

Souvent considérés comme une drogue par les paysagistes, les nuages sont un excellent moyen de donner une humeur à un cliché. Les petits cumulus pelucheux sur un ciel bleu pâle évoquent le printemps et la joie, tandis qu'une couche de nuages noirs inspirent la colère.

La bonne nouvelle, c'est que les nuages peuvent être superbes en noir et blanc. Votre mission consiste donc à composer un cliché dont ils seront l'élément clé, et non une simple décoration de l'arrière-plan. Les conditions idéales sont un ciel bleu et des nuages fragmentés (une couverture de 50 à 70 % est parfaite).

C'est le bon moment pour tester vos filtres. Selon vos besoins, vous pouvez utiliser des filtres physiques, placés sur l'objectif, des filtres numériques, intégrés à l'appareil, ou des effets ajoutés en post-traitement. Vous pourrez obtenir des effets similaires dans les trois cas. Pour ce défi, les plus utiles sont le filtre coloré rouge, qui assombrit le ciel bleu et fera ressortir les nuages ; le filtre densité neutre (ND), qui permet d'utiliser une obturation lente pour montrer les volutes fantomatiques des nuages qui filent dans le ciel (surtout un jour de grand vent) ; et le filtre dégradé, qui densifie le haut de l'image.

▲ *Les nuages ne sont pas toujours blancs !
Ici, la structure des nuages noirs donne une
atmosphère oppressante.*

▼ *Vous pouvez tenter quelque chose de plus
abstrait. Le reflet des nuages est l'élément
clé de ce paysage urbain.*

DÉFI 16

TECHNIQUE

- Une focale fixe grand-angle (28 ou 35 mm) est parfaite pour le paysage urbain. Utilisez un objectif à bascule et décentrement (ou un logiciel de retouche) pour corriger les verticales convergentes et redresser les grands immeubles.
 - Anticipez et choisissez l'heure du jour avec soin. La qualité et l'orientation de la lumière peuvent magnifier ou gâcher un cliché ; c'est particulièrement vrai en photographiant des paysages urbains. Un sujet morne et peu inspirant à un moment donné peut donner une image ensorcelante quelques heures plus tard.
 - Testez différents points de vue pour trouver la perspective la plus intéressante.
-

▼ *Il est bon d'utiliser les éléments de la scène pour encadrer une personne, comme le font les ombres profondes de cette image.*

QUAND ON ARRIVE EN VILLE

Pour ce projet, vous associerez le paysage urbain, l'architecture et la photographie de rue afin de documenter la relation entre les personnes et l'environnement bâti. Il est possible de faire des paysages urbains vides, mais un élément humain peut apporter une idée de réalisme et donner vie à une scène « morte ».

Pour ce défi, photographiez un paysage urbain contenant au moins une personne afin d'« ancrer » votre composition et de donner une idée de l'échelle, tout en apportant perspective et humanité au cadre. Une bonne photo de ce style offre de nombreux éléments à observer : utilisez les lignes directrices pour faire voyager le regard dans l'espace.

▲ *Ce cycliste établit la scène : la forme humaine attire l'attention, dans un imposant fond urbain.*

ASTUCES

- Les paysages urbains n'ont pas besoin de beau temps. Vous pouvez faire de superbes images sous la pluie, la neige ou dans le brouillard – ou même par un simple jour gris.
- Testez une obturation lente (1/8 s, voire moins) pour faire apparaître un flou directionnel sur les gens ou les véhicules. Vous pouvez même essayer de nuit pour profiter de superbes traînées lumineuses.

TECHNIQUE

- Les occasions de clichés abstraits sont partout. Il faut juste entraîner votre œil à les repérer.
 - Recherchez l'harmonie visuelle : testez diverses compositions pour jouer sur l'équilibre et les proportions.
 - Préférez les objets simples aux formes clairement définies.
 - Explorez votre sujet sous différents angles pour voir comment il change selon la perspective et la lumière.
-

UN NIVEAU D'ABSTRACTION

Votre mission consiste ici à lâcher la bride sur le cou de votre imagination et à créer une abstraction monochrome. Une définition de l'art abstrait est qu'il « rejette la représentation du réel tangible ». La couleur a souvent un rôle important dans l'abstraction ; en son absence, il faut donc jouer plus efficacement avec les autres éléments (forme, texture, motif, contour, plage tonale).

En cherchant quelque chose à photographier de manière abstraite, vous devrez voir le monde différemment. Prenez le temps de regarder même les objets les plus ordinaires, d'une cabine téléphonique oubliée à un tas de briques, afin de nourrir votre créativité. Le défi est de transformer ce sujet banal en quelque chose d'extraordinaire. Cherchez ce que vous voyez régulièrement dans la vie quotidienne et tentez de visualiser son potentiel d'abstraction.

Souvenez-vous : il y a peu de règles, et tout est possible. La seule limite, c'est votre imagination !

▲ Essayez de faire bouger l'appareil durant une obturation lente pour transformer un cliché classique en vue abstraite.

ASTUCES

- Testez un objectif macro. Il peut être fascinant d'utiliser la proximité pour rendre abstraits les objets du quotidien.
- Créez du mystère, une intrigue, en poussant le spectateur à travailler pour identifier le sujet.
- En art abstrait, vous avez le « droit » de dépasser les limites habituelles de l'édition. Utilisez un logiciel de post-traitement pour accentuer ou mettre en évidence certains éléments du cadre.

CARNET DE BORD

TECHNIQUE

- Cherchez les contrastes. Définissez votre zone d'espace négatif par la tonalité ou par la forme.
 - Ayez une véritable intention : sachez ce que vous voulez dire et laissez l'espace négatif vous y aider.
-

PROFITEZ DE L'ESPACE

L'espace négatif désigne les zones « inutilisées » autour du sujet principal. Il aide à établir une relation entre le centre d'intérêt et l'arrière-plan. Artistes et designers aiment utiliser cette technique pour mettre en valeur ce qui est important dans une image, en permettant au sujet principal (l'espace positif) de ressortir et de capter l'attention du public.

L'espace autour de votre sujet peut être aussi important que le sujet lui-même ; vous devriez d'ailleurs lui accorder la même attention. Parfois, l'espace négatif est juste « là », mais vous pouvez aussi l'utiliser délibérément pour renforcer votre image.

Votre mission consiste à choisir une scène et à trouver comment l'espace négatif peut vous aider à raconter une histoire, peut-être en donnant une sensation d'isolement ou de contemplation, ou en générant du mystère, une intrigue.

◀ *La tenue blanche de cette femme ressort évidemment sur le noir de l'espace négatif. Associé à sa position tout au bord du cadre, il aide à donner l'impression qu'elle est insignifiante ou qu'elle ne devrait pas être là.*

ASTUCES

- Ne vous accrochez pas trop aux règles de composition. Utilisez plutôt une combinaison d'espace négatif et de placement inhabituel du sujet (ou des sujets) pour obtenir un effet dramatique.
- Un grand-angle peut aider à faire ressortir la sensation d'espace, de même qu'un point de vue au ras du sol.

TECHNIQUE

- Tentez de reproduire les mêmes caractéristiques « argentiques » dans tous vos clichés : utilisez une sensibilité identique et photographiez des scènes au contraste comparable.
- Votre mini-projet doit avoir un thème cohérent : il ne s'agit pas d'une série d'images déconnectées. Le thème peut s'appuyer sur une narration ou naître de qualités esthétiques communes.

► *Si vous utilisez du matériel moyen format, vous pourrez choisir entre 8, 12 ou 15 images : la tâche sera un peu plus difficile, mais ça fait partie du jeu !*

LA DERNIÈRE CARTOUCHE

Voici le défi « une pellicule ». Il s'agit de prendre une cartouche de film noir et blanc, qui vous donnera 36 poses si vous utilisez le 35 mm (moins en moyen format), pour créer un projet sur une semaine. Si vous n'avez pas d'appareil argentique, appliquez la même discipline (36 déclenchements maximum, tous à la même sensibilité) avec votre boîtier numérique – et sans tricher ! Certains photographes fonctionnent bien sous la pression, et une contrainte étroite comme celle-ci peut vraiment enflammer votre créativité.

Ce défi est conçu pour vous pousser à réfléchir un peu plus avant d'enfoncer le déclencheur. Organisez-vous à l'avance et planifiez vos séances afin que la semaine soit purement consacrée à la prise de vue. Si vous avez besoin d'idées pour votre projet, vous pouvez visiter vos archives en quête d'inspiration.

ASTUCES

- C'est un exercice très formateur si vous respectez bien ses règles. Utilisez le nombre d'images allouées, pas une de plus !
- Concevez le projet à l'avance. Vous aurez du mal si vous comptez sur la chance.
- Pensez à partager le projet une fois celui-ci terminé. Vous pouvez créer une série de cartes postales ou de petits tirages. Vous pouvez aussi en faire un billet de blog ou un post sur les réseaux sociaux.
- Adoptez une approche lente et délibérée, en faisant attention à éviter les gaffes évidentes (par exemple les vibrations de l'appareil ou les expositions totalement fausses).

TECHNIQUE

- Avancez et reculez en observant la scène. Vous verrez les relations entre les plans évoluer, jusqu'à trouver la composition parfaite.
 - Utilisez la tonalité pour distinguer les différentes couches.
 - Un grand-angle (24 ou 28 mm) vous aidera à intégrer un premier plan essentiel.
 - Idéalement, débutez avec trois plans. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez, mais les images complexes sont souvent plus difficiles à comprendre pour le spectateur.
-

LES BONS PLANS

La photographie est un art en deux dimensions, dont les images semblent souvent « plates ». Cependant, vous pouvez créer une illusion de profondeur à l'aide de couches, les « plans », ce qui fonctionne particulièrement bien en noir et blanc.

Pour ce défi, vous testerez le concept de plans en étudiant différentes scènes sous forme de couches successives, de l'avant vers l'arrière. Chaque plan doit contenir quelque chose qui accroche l'œil, afin de l'attirer dans le cadre et de le guider vers le plan suivant. Une façon simple de comprendre est de penser en termes de premier plan, de plan moyen et d'arrière-plan.

Essayez d'avoir quelque chose d'intéressant sur chaque couche et vos images auront immédiatement un meilleur « relief ».

▲ Il y a un cheminement logique que l'œil peut suivre, du premier plan du cadre jusqu'au fond.

ASTUCES

- Peu importe qu'un des plans soit flou : cela peut renforcer l'illusion de profondeur.
- Prenez l'habitude de voir le monde qui vous entoure comme une série de couches. C'est un excellent exercice pour votre sens de la composition.
- Ce n'est certes pas une règle absolue, mais placer le sujet principal sur le plan moyen donne souvent un équilibre agréable.

CARNET DE BORD

TECHNIQUE

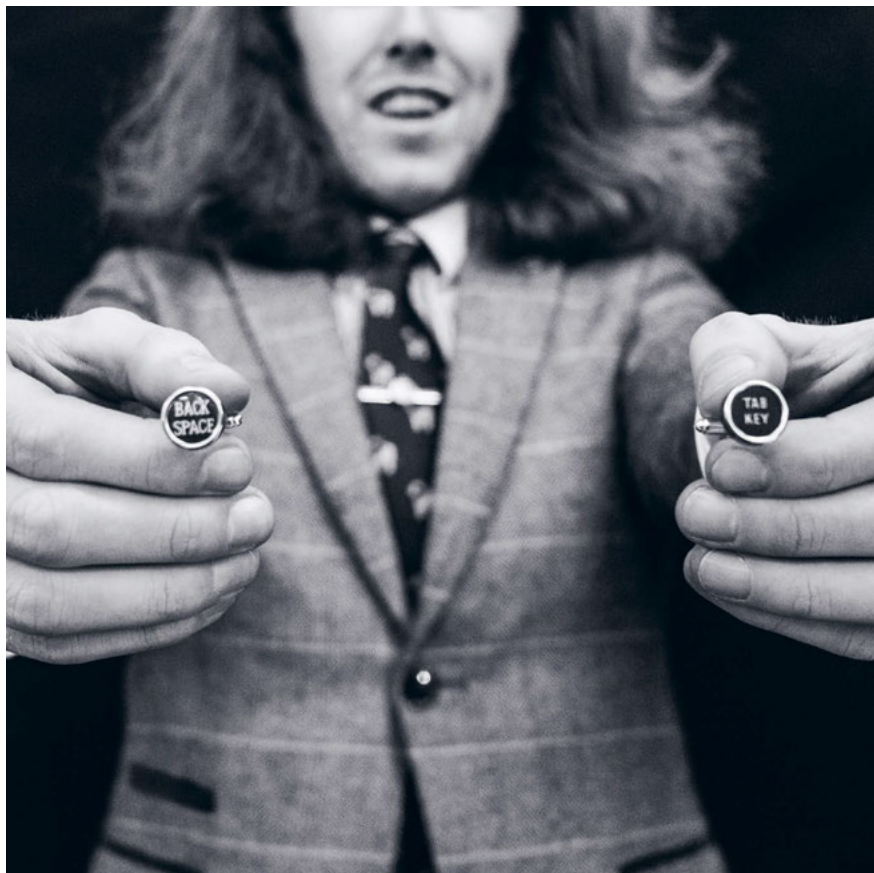
- Soyez prêt à photographier en haute sensibilité. Les marchés mélangent souvent plusieurs sources de lumière : photographier en monochrome simplifie la vie. Si la lumière manque, pas de panique, un peu de grain peut renforcer l'atmosphère (et elle est généralement essentielle sur les marchés).
 - Parfois, vous chercherez à ce que tout soit net ; parfois, vous préférerez une profondeur de champ réduite. Photographiez en Priorité à l'ouverture et réglez le diaphragme selon la scène.
 - Un zoom standard (24-70 mm environ) est idéal.
 - Essayez d'éviter le flash, qui peut ruiner l'ambiance. Cherchez plutôt les zones d'éclairage naturel.
-

DANS LE SECRET DES AFFAIRES

Pour ce défi, rendez-vous sur votre marché local et tentez de transformer personnages et couleurs de la scène en vues monochromes.

L'idée est d'aller au-delà des évidences et d'éviter les clichés habituels sur les marchés – la transaction entre vendeur et acheteur, par exemple. Surveillez plutôt ce qui se passe en marge de l'espace central, regardez en dessous et au-dessus de vous, et jetez un œil aux livraisons à l'arrière des stands. Cherchez aussi l'inhabituel dans l'ordinaire, ces moments bizarres qui peuvent faire naître un sourire en coin sur votre visage.

Vous tirerez peut-être quelques superbes vues de ce défi. Si vous photographiez un marché local, vous pouvez demander aux bars et aux cafés environnants s'ils veulent exposer vos tirages. Peut-être même en vendrez-vous quelques-uns !

▲ Vous trouverez de nombreux personnages intéressants dans les marchés de rues, et beaucoup seront heureux de poser pour vous. Vous pouvez soit demander d'abord, soit photographier directement, mais soyez prêt à ce qu'on vous aboie dessus !

ASTUCES

- Cherchez les fumées et les vapeurs, notamment sur les stands de nourriture chaude : elles peuvent apporter une atmosphère remarquable.
- Il est toujours bien vu d'acheter quelque chose pour aider les vendeurs, mais ne payez pas pour photographier.
- Variez les points de vue : photographiez d'en bas ou d'en haut.
- Si vous êtes à l'étranger, renseignez-vous sur la culture locale et respectez-la. Vous serez mieux accepté en évitant d'agacer les gens.

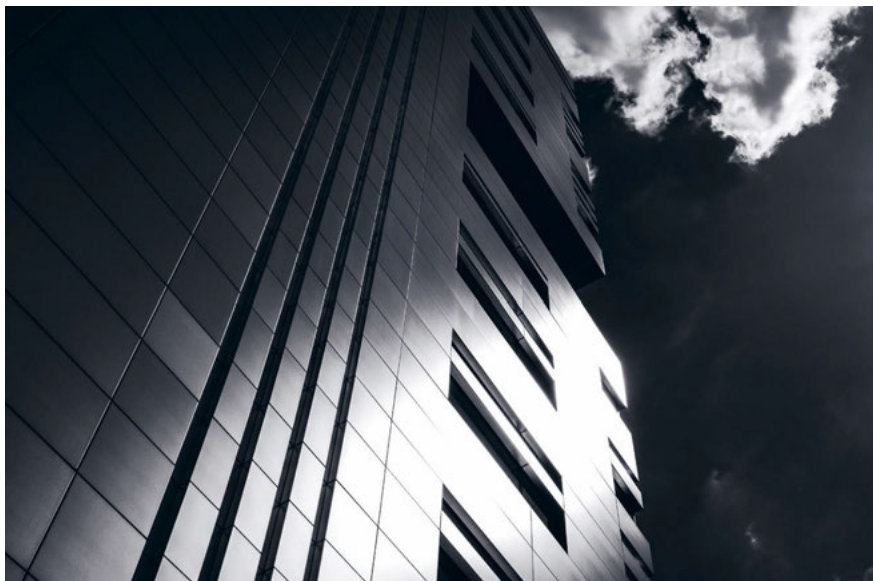

L'ÉCRASANT IMMEUBLE

Un des problèmes récurrents lorsqu'on photographie des immeubles, c'est que les lignes verticales convergent. Il est possible de contrer cet effet avec un coûteux objectif à bascule et décentrement ou à l'aide d'un logiciel de post-traitement. Ou bien, vous pouvez tirer profit de cet effet : c'est l'idée de ce défi.

Si vous photographiez des gratte-ciel et autres bâtiments en hauteur, les verticales seront toujours convergentes. Utilisons donc l'effet pour décrocher un « waouh » du public. Prenez un jour clair et trouvez un immeuble haut, anguleux, avec des lignes bien tranchées et idéalement de nombreuses surfaces réfléchissantes. Laissez les verticales converger et capturez un superbe cliché noir et blanc.

▼ *N'ayez pas peur d'un contraste élevé.
Inclure quelques nuages blancs peut
renforcer le contraste de l'image.*

TECHNIQUE

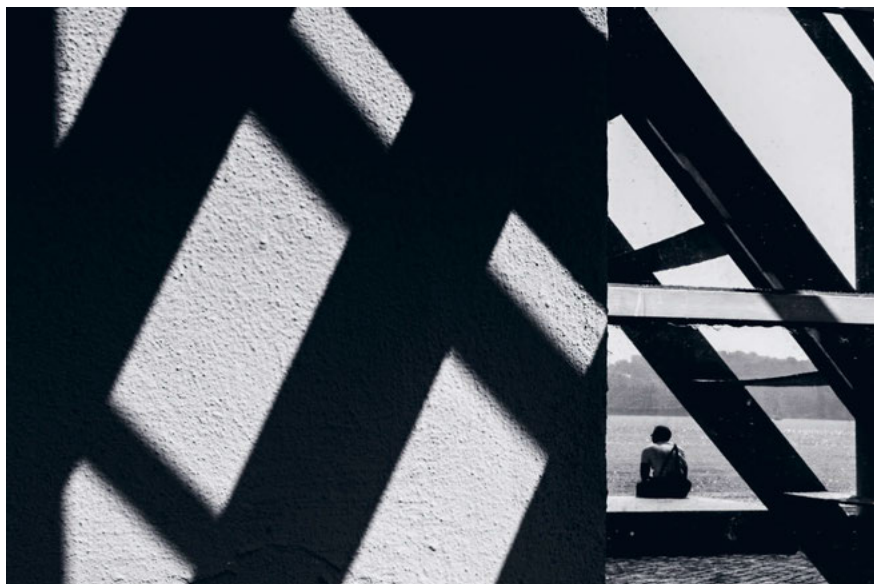
- Pour bien commencer, cherchez des lignes marquées. Les diagonales apportent de la tension et peuvent attirer l'œil de l'observateur vers un endroit précis de l'image.
- Testez des points de vue variés. La direction de la lumière peut avoir un impact significatif sur l'allure graphique de votre photo.
- Souvenez-vous que la forme peut déterminer l'ambiance. Les lignes dures comme les triangles sont plus agressives, tandis que les cercles et les courbes créent une sensation plus douce.
- Jouez avec les curseurs du Mélangeur de couleur dans votre logiciel de post-traitement afin de faire ressortir ou de rendre plus lisibles certaines zones de l'image. Pour les photos en noir et blanc, ce peut être une excellente façon de manipuler le contraste.

TROUVER LE BON ANGLE

Les lignes tranchantes et les angles peuvent inspirer et fournir des images captivantes. Vous en trouverez partout, dans votre propre maison, au bureau ou dans une galerie d'art locale. La clé de ce défi est donc de révéler le potentiel (les qualités graphiques) des choses qui vous entourent au quotidien.

Vous trouverez l'inspiration dans l'architecture, les ombres, la signalisation routière, les panneaux ou le monde naturel, ainsi que dans les petits détails de voitures, d'immeubles et d'objets artificiels. Pour ce projet, gardez l'esprit ouvert : les choses totalement dépourvues d'inspiration à un autre moment peuvent se révéler surprenantes.

Essayez de trouver un sujet dont la matière soit adaptée au noir et blanc : des compositions au contraste élevé, avec des lignes inclinées puissantes, des courbes enveloppantes ou des formes bien marquées.

▲ *Les ombres peuvent créer de puissants motifs graphiques. Par temps ensoleillé, elles sont présentes partout.*

ASTUCES

- Si possible, passez le viseur en monochrome afin de voir clairement les formes et de juger l'effet de la lumière.
- Si vous manquez d'inspiration, étudiez l'architecture moderne : vous y trouverez généralement des influences graphiques frappantes.
- Ne snobez pas les sujets « sans intérêt ». Si les angles et l'éclairage sont bons, beaucoup de choses apparemment ordinaires peuvent avoir un potentiel graphique inattendu.

CARNET DE BORD

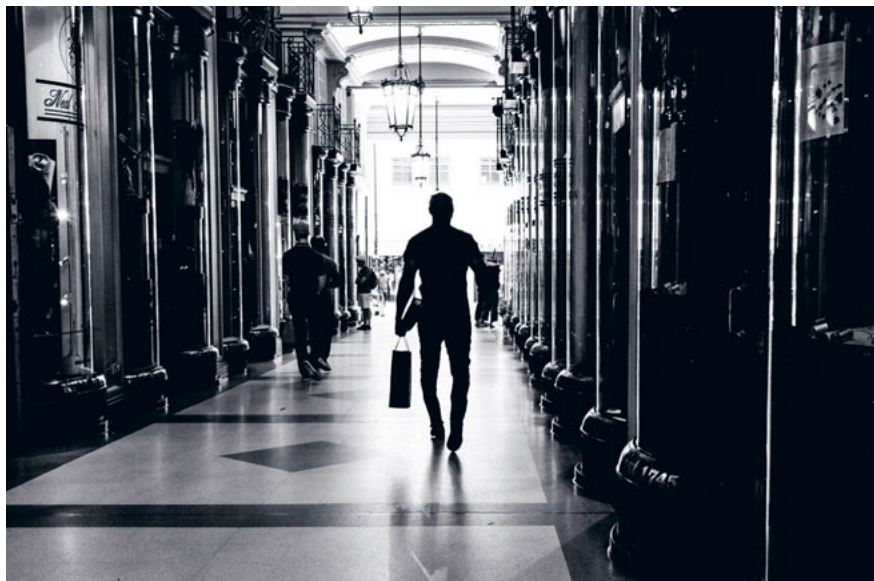
DÉFI 24

TECHNIQUE

- Prenez un sujet voyant et bien défini. Si l'image contient plusieurs personnes, assurez-vous qu'elles soient bien séparées afin de ne pas les transformer en gros tas noir.
- Un contre-jour puissant est essentiel. Il ne s'agit pas forcément d'un éclairage direct, mais il doit être assez fort pour écraser le sujet.
- Exposez pour l'arrière-plan. Si vous laissez faire l'appareil en mode Priorité à l'ouverture, il va généralement choisir une exposition parfaite. Si vous avez besoin d'assombrir un peu le sujet, utilisez la compensation d'exposition, un ou deux crans en dessous de zéro.

▼ *La forme est essentielle pour un cliché en silhouette. Le contour précis de ce sujet et de son sac donne une image élégante.*

DES CONTOURS SPECTACULAIRES

La simple élégance d'une belle silhouette est indéniable. Une forme évidente, un bon contre-jour et une composition précise peuvent s'associer pour donner une image noir et blanc stylée. Pour ce défi, votre tâche consiste à apporter un peu de spectacle supplémentaire.

L'élément essentiel à étudier est ici la lumière. Une lumière puissante donne un contraste élevé, ce qui est exactement le but d'une silhouette. Peu importe le sujet choisi, mais cela fonctionne particulièrement bien avec les gens : l'absence de détail peut aider à donner une ambiance mystérieuse.

ASTUCES

- Le sujet étant peu éclairé, l'autofocus peut mal fonctionner. Dans ce cas, faites le point manuellement.
- Si votre arrière-plan est le ciel, essayez d'abaisser votre point de vue pour éliminer les éléments distrayants.
- Si vous avez du mal à juger correctement la lumière, le bracketing peut vous aider à obtenir l'exposition correcte.

▲ Placer la tête dans le cadre blanc aide à faire ressortir la silhouette de cette image prise à Lisbonne, au Portugal.

DÉFI 25

TECHNIQUE

- Ne vous inquiétez pas trop du bruit numérique : le grain peut apporter une touche rétro.
- Pour éliminer les éléments « modernes » du cadre, utilisez la composition plutôt que le post-traitement.
- Attention aux contradictions. Par exemple, les vieilles photos ont souvent moins de contraste : pensez-y en appliquant des techniques de retouche modernes.

FIGÉ DANS LE TEMPS

Certaines photos sont qualifiées d'« intemporelles ». Bien qu'elles soient souvent difficiles à dater précisément (cela fait partie de leur charme), elles évoquent généralement le sentiment d'une époque révolue.

Pour ce défi, vous devrez capturer une image éternelle, qui parlera au public dans les années qui viennent tout en montrant une ambiance rétro. Il ne s'agit pas d'habiller vos proches de costumes victoriens et de les photographier avec un filtre sépia, mais de saisir la vie d'aujourd'hui tout en évitant les références au ^{xxi} siècle.

Malheureusement, ce n'est pas si simple. Où que vous regardiez, la vie moderne est palpable. Aussi, un travail soigneux sera-t-il nécessaire pour l'éliminer. Cet exercice testera vos capacités d'observation et de composition. Il s'agit en quelque sorte d'inverser le but de la composition : vous cherchez comment exclure des éléments du cadre et non comment les montrer.

▲ *Pratiquement dépourvue de référence à la vie moderne, cette photo pourrait avoir été prise il y a cinquante ans.*

ASTUCES

- Facilitez-vous la vie en prenant des sujets « indémodables », comme les personnes portant des habits et des chapeaux classiques.
- Rendez-vous sur les événements tels que les festivals traditionnels, les reconstitutions historiques et les défilés de voitures anciennes : vous y trouverez beaucoup d'éléments photogéniques et de gens heureux d'être pris en photo.
- Une fois l'esprit intégré, vous trouverez sans doute ce défi à la fois amusant et motivant. Vous pouvez même en faire un projet au long court.

TECHNIQUE

- Cherchez des graphismes vraiment marqués. Avec un texte épais et imposant, votre image aura plus d'impact.
 - Soyez prêt à attendre. Peut-être verrez-vous le potentiel d'un arrière-plan, mais encore faudra-t-il un second élément auquel le relier. Les photographes de rue disent qu'ils « vont à la pêche », une idée très populaire !
 - Les panneaux ont souvent plus d'impact photographiés de face que de biais.
-

LE JEU DE MOTS

L'écrit a toujours eu un rôle important dans l'univers de la photographie de rue, qu'il s'agisse de publicités, de panneaux de signalisation, d'informations, de logos de marques ou même de plaques d'immatriculation.

Pour ce défi, vous devrez saisir un cliché qui relie avec humour quelque chose d'écrit et autre chose à proximité. Ce type de juxtaposition est facile à capturer, mais pas à détecter : il faut un sens de l'observation poussé pour intégrer tous les détails qui vous entourent.

ASTUCES

- En marchant dans la rue (avec ou sans appareil photo), notez délibérément tous les écrits qui vous entourent. Cela affûtera votre sens de l'observation et ouvrira votre esprit aux connexions possibles.
- Les photographes de rue sont parfois accusés de rendre les gens ridicules, et c'est un piège dans lequel il est facile de tomber. Pourtant, il n'est pas nécessaire d'offenser qui que ce soit : ce type de cliché est tout aussi réussi avec une intention généreuse et bienveillante.

CARNET DE BORD

◀ *Pensez toujours à la façon dont l'écrit fonctionnera en monochrome : ressortira-t-il suffisamment de l'arrière-plan ?*

TECHNIQUE

- Testez différentes vitesses d'obturation. Une obturation rapide (au moins 1/500 s) figera le mouvement de l'eau, tandis qu'une pose longue (1/4 s, voire plus) donnera un effet flou et fluide.
- Pour les poses longues, vous aurez peut-être besoin d'un filtre densité neutre (ND) afin de limiter la quantité de lumière qui pénètre l'appareil.
- Un fond sombre fera encore plus ressortir le blanc de l'eau : choisissez votre point de vue avec soin.
- Si vous voulez réduire les reflets, utilisez un filtre polarisant.
- S'il pleut, vous pouvez pousser le curseur Clarté vers la droite au post-traitement, afin de faire ressortir les gouttes qui tombent.

CARNET DE BORD

ASTUCES

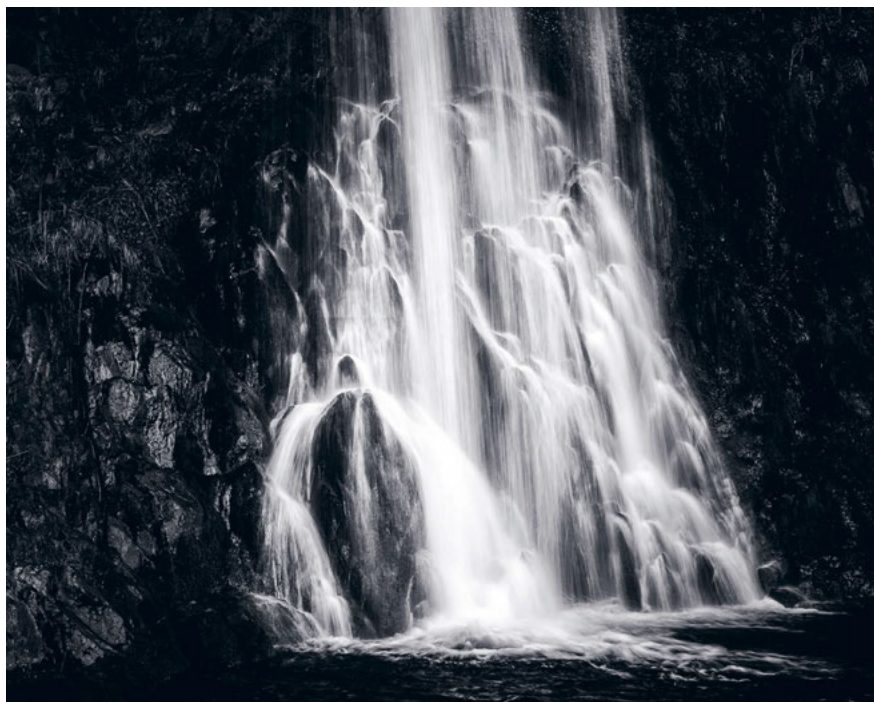
- Si vous optez pour le rendu flou, plus vous êtes près de l'eau, plus l'effet sera prononcé.
- Mieux vaut photographier l'eau aux mouvements rapides (comme une chute d'eau) sous un ciel couvert, qui réduit les reflets indésirables.
- Regardez dans les mares pour trouver de superbes reflets. Descendez au ras de la surface avec un grand-angle et fermez le diaphragme pour étendre la profondeur de champ.
- Attention aux hautes lumières, surtout face aux éclaboussures et à l'écume. Surveillez votre histogramme.

SUIVRE LE COURANT

L'eau est omniprésente, qu'il s'agisse de pluie, d'océan, de lac, de canal ou même de l'intérieur d'une bouteille – et tout est photogénique ! Un des avantages de photographier l'eau en noir et blanc est qu'elle offre généralement un bon contraste avec son environnement.

Il existe de nombreuses façons de capturer l'eau, et de nombreux sujets à choisir. Vous pouvez capturer des vagues déchaînées, une pluie battante, un ruisseau bouillonnant, ou quelque chose de plus abstrait. Quel que soit le sujet de votre intérêt, le défi est ici de faire preuve de créativité.

▼ *Les chutes d'eau sont d'excellents sujets pour une pose longue. Un filtre polarisant réduira les reflets..*

DÉFI 28

TECHNIQUE

- Recherchez un rendu et une atmosphère homogènes dans vos images : plus le style est cohérent, plus le produit final aura l'air professionnel.
- Tirez une épreuve sur une imprimante : ce petit investissement peut vous tranquilliser en évitant les erreurs coûteuses.
- Une fois le magazine imprimé, assurez-vous de faire circuler l'information : il ne sert à rien dans un carton sous votre bureau !

UNE BONNE IMPRESSION

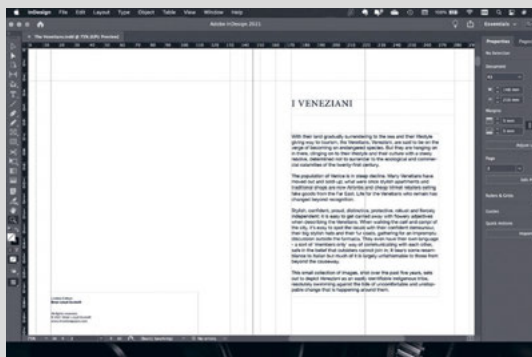
Les « zines » (abréviation de « magazine ») sont plus populaires que jamais dans le monde de la photographie. Il s'agit de livrets, généralement au format A5 (14,8 × 21 cm), qui contiennent 20 à 60 images environ. En plus d'être incroyablement faciles à réaliser, ils sont une excellente manière de présenter votre travail pour un coût raisonnable.

Ce défi consiste à réaliser le vôtre, ce qui est plus simple que vous ne le croyez. Suivez ces étapes pour le créer sans difficulté.

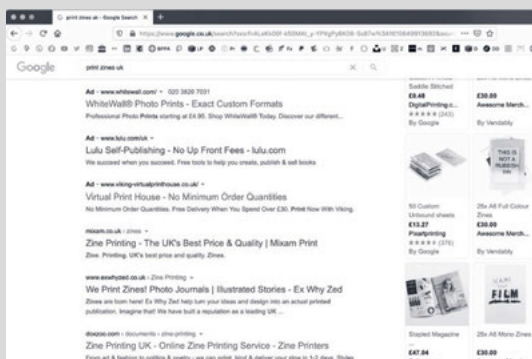
CRÉATION D'UN ZINE

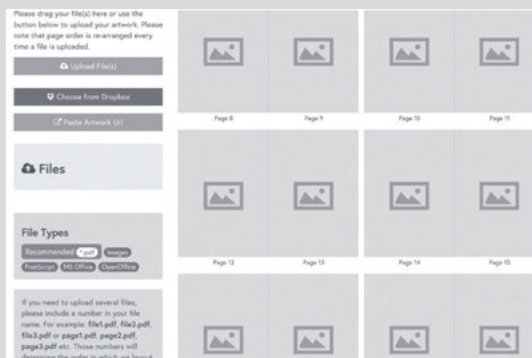
- 1 Définissez votre thème. Les zines sont plus réussis lorsqu'ils tournent autour d'un sujet précis, plutôt que lorsqu'ils compilent des images au hasard.

2 Fixez le nombre de pages en fonction du nombre d'images à intégrer (à une image par page). Le nombre de pages doit être multiple de 4. N'oubliez pas la couverture, le dos et un emplacement pour une introduction.

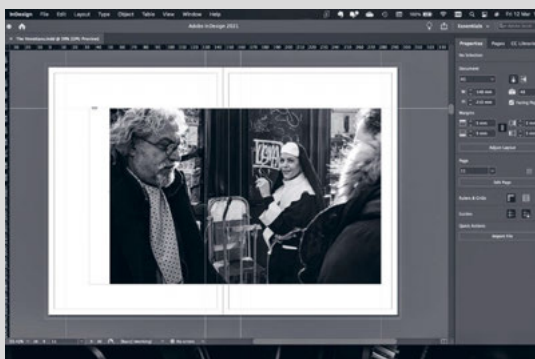
3 Choisissez l'entreprise qui imprimera votre zine. Si vous n'en connaissez aucune, commencez par chercher sur Internet. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit basée près de chez vous : la plupart du temps, le processus se déroule entièrement en ligne.

4 Préparez vos clichés pour l'impression, en suivant les indications de l'imprimeur concernant les dimensions des images, l'espace colorimétrique, etc.

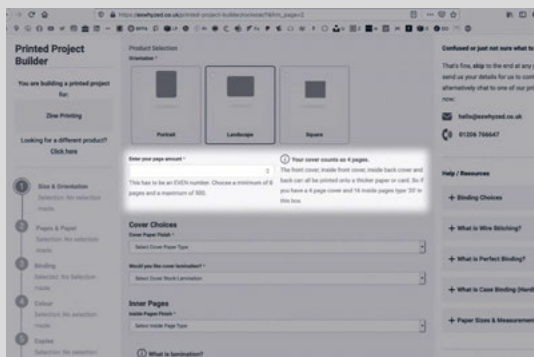
5 Pensez aux enchaînements de vos clichés. Il doit y avoir un flux logique du début à la fin, et les photos situées en vis-à-vis doivent bien se marier. Faites de petits tirages de vos images, étalez-les sur une table et déplacez-les dans tous les sens jusqu'à avoir un ensemble satisfaisant.

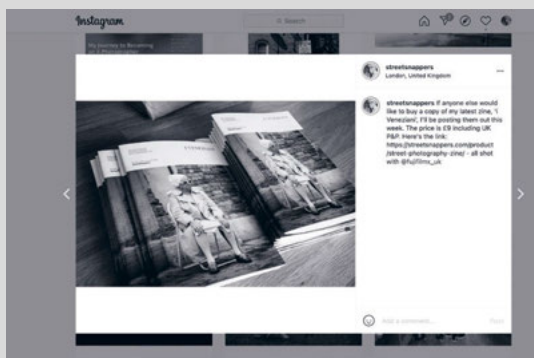
6 Il est temps de concevoir votre zine. Si vous maîtrisez InDesign ou un logiciel équivalent, vous pouvez le créer vous-même et envoyer un fichier final à l'imprimeur. Sinon, de nombreuses entreprises proposent des solutions d'envoi d'images par glisser-déposer qui rendent le processus extrêmement simple.

7 Une fois les photos envoyées, vous devrez choisir la finition et l'épaisseur du papier pour les pages intérieures et pour la couverture, les dimensions du zine et le type d'assemblage (le simple agrafage est généralement le moins cher).

8 Choisissez la quantité à faire imprimer. Certains imprimeurs peuvent produire à l'unité, mais des séries de 50 ou 100 zines seront plus économiques.

9 Enfin, réfléchissez à ce que vous voulez faire du produit fini. De nombreux artistes les vendent sur leur site web ou les réseaux sociaux ; vous pouvez aussi essayer une galerie ou un magasin de photo. Vous pouvez également le créer pour le plaisir et offrir des copies à vos amis et votre famille.

TECHNIQUE

- Connaissez vos sujets, puis planifiez votre prise de vue en cherchant à raconter des petites histoires dans vos clichés.
 - Les photos candides et improvisées fonctionnent mieux que les images formelles et posées.
 - Si vous voulez obtenir des photos lumineuses, une petite surexposition fonctionne très bien pour photographier la vie quotidienne. Préférez la lumière naturelle au flash.
 - Photographiez avec une ouverture moyenne à grande (f/5,6 ou moins), idéalement avec une focale fixe lumineuse.
-

LE QUOTIDIEN

Quand nous pensons à la photographie « lifestyle », nous pensons généralement à des couleurs claquantes. Mais elle fonctionne tout aussi bien en noir et blanc ! Pour ce défi, vous ferez une séance photo du quotidien, par exemple avec de la famille, des amis, des collègues, des clients... ou même des inconnus !

Étymologiquement, la photographie lifestyle montre de manière artistique ce que les gens font dans leur vie quotidienne. Il ne faut donc pas la préparer excessivement : il s'agit ici de saisir la « vraie » vie, comme elle vient. Trouvez des sujets consentants et photographiez-les dans leur environnement habituel, suffisamment éclairé, que ce soit une cuisine ou un champ de blé. Peu importe le lieu, il doit juste avoir l'air authentique et naturel.

Approchez ce sujet comme une mission professionnelle : essayez de prendre environ 24 clichés, que vous pourriez offrir à vos sujets sous forme de livre photo.

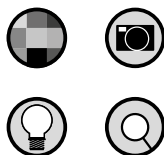

▲ *Un environnement lumineux et un léger contre-jour sont parfaits pour la photographie lifestyle. Une légère surexposition donne des tons clairs lumineux qui fonctionnent bien.*

ASTUCES

- Si possible, intégrez un arrière-plan ou des accessoires significatifs pour ajouter un contexte aux photos.
- Donnez quelque chose à faire à vos sujets. Cela les aidera à se détendre et à oublier l'appareil photo.
- Cherchez l'équilibre parfait entre diriger les sujets et vous faire invisible. La limite est subtile, il vous faudra du temps pour la trouver.

CARNET DE BORD

TECHNIQUE

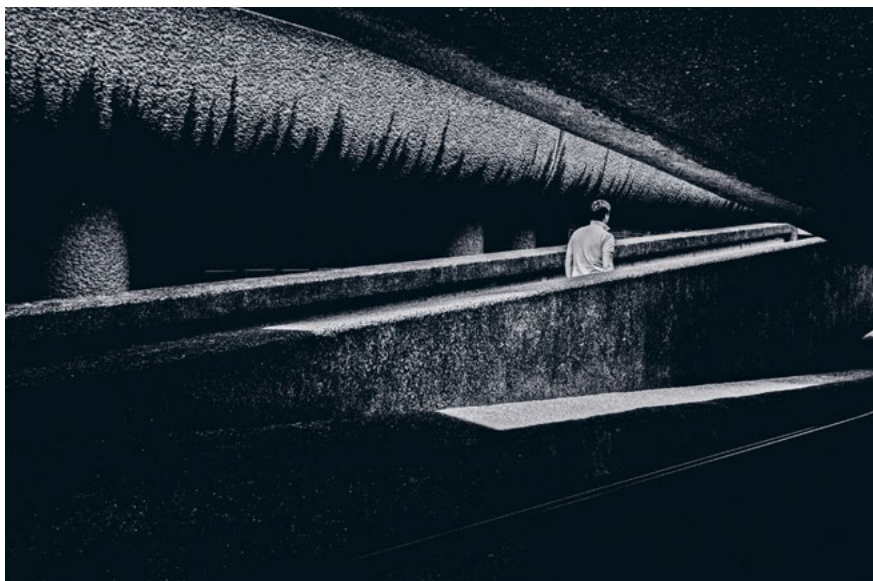
- Pour obtenir des textures bien contrastées, évitez toute lumière frontale directe. Préférez un éclairage latéral.
 - En photographiant en noir et blanc, la tonalité est essentielle : mieux vaut éviter les niveaux extrêmes de noir ou de blanc.
 - Testez différents angles. Cela change la façon dont la lumière tombe sur le sujet, modifiant parfois spectaculairement son allure.
 - À moins de chercher délibérément le bokeh (voir Défi 42), vous voudrez probablement étendre la netteté à l'ensemble de l'image. Fermez donc le diaphragme, $f/5,6$ ou plus. La vitesse d'obturation sera peut-être faible : ayez un trépied sous la main.
 - Vous pouvez améliorer la texture au post-traitement en associant les curseurs Contraste, Texture et Clarté, mais attention à ne pas les pousser trop loin.
-

LA BEAUTÉ DES SURFACES

Les textures sont partout ! Toute surface a une forme de texture. Et, heureusement pour nous, le noir et blanc est le support idéal pour les capturer.

Vous ne devriez pas avoir de difficulté à trouver une texture inspirante : elles sont innombrables. Écorce, rouille, nourriture, feuilles, béton, brique, toile, peinture écaillée, peau ou encore fourrure ne sont que quelques suggestions. Vous pouvez les photographier de près (voire en macro) ou choisir une vision plus large.

Lorsque vous photographiez une texture, les points essentiels sont les motifs, l'éclairage et le relief. Pour ce défi, créez une image qui incorpore efficacement les trois !

▲ *Les immeubles modernes, surtout bâtis dans les années 1960 et 1970, offrent souvent un large choix de surfaces texturées qui ont un excellent rendu en noir et blanc.*

ASTUCES

- Si votre appareil le permet, passez le viseur en noir et blanc afin de prévisualiser les effets de la lumière.
- Ouvrez les yeux ! Vous trouverez des textures là où vous ne vous y attendez pas.
- L'apparence des textures varie au fil de la journée, avec l'évolution de l'éclairage. La lumière douce d'un soleil rasant fonctionne souvent bien.
- Envisagez une approche abstraite : elle est souvent adaptée aux textures.

CARNET DE BORD

TECHNIQUE

- Planifiez la prise de vue. Trouvez le meilleur point de vue, puis réfléchissez à la position de la lumière à différentes heures du jour.
 - La qualité, la couleur et l'angle de la lumière peuvent magnifier ou ruiner n'importe quel cliché, particulièrement en paysage urbain. Un sujet sans intérêt à un moment de la journée peut donner une photo à couper le souffle quelques heures plus tard.
 - Peut-être voudrez-vous utiliser une pose longue pour apporter une idée de mouvement à la scène.
-

ÉVITER LE PIÈGE À TOURISTES

Nous avons tous fait des photos « de touriste », ces clichés similaires et prévisibles pris depuis un point de vue populaire. Cependant, en photographiant en noir et blanc, nous pouvons leur donner plus de sérieux et créer une vision susceptible d'entrer dans la catégorie « beaux-arts ».

Ce défi consiste à choisir un endroit populaire (inutile de voyager vers une destination exotique, le repère touristique le plus proche fait l'affaire) pour le photographier en monochrome. Vous pouvez capturer un paysage naturel ou urbain, ou encore un cliché de monument ou de bâtiment emblématique.

Réfléchissez à l'utilisation de la lumière et de la composition pour distinguer votre image des autres clichés du même endroit. Vous pouvez même tester des techniques abstraites, comme le flou de bougé ou les mouvements volontaires de l'appareil.

CARNET DE BORD

◀ *Le ciel menaçant et la lumière de fin d'après-midi permettent à ce cliché de se distinguer des innombrables images de ce point de vue de Londres.*

ASTUCE

Vous pouvez faire de ce défi un projet à long terme, sur plusieurs années peut-être, en photographiant ainsi tous les lieux touristiques que vous visitez.

TECHNIQUE

- Pensez que le format carré n'a pas de « direction » dominante : l'œil est attiré à l'intérieur, vers le centre. Il peut donc être indiqué de placer le sujet au milieu.
 - De ce fait, le format carré correspond mieux aux sujets immobiles qu'aux images dynamiques.
 - Testez une composition symétrique : elle peut être particulièrement adaptée au format carré.
-

▼ La meilleure façon de vous mettre au format carré est d'acheter un vieil appareil 6 × 6.

AU CARRÉ

Dans les années 1960 et 1970, le format carré 6 × 6 cm dominait le marché de la photographie moyen format, les Hasseblad, Rolleiflex et autre Bronica étant l'arme favorite de nombreux professionnels. Plus récemment, le format carré est revenu à la mode, notamment grâce à Instagram, et de nombreux artistes y voient une composition plus intellectuelle que le bon vieux rectangle.

Cependant, comme nous avons l'habitude de photographier des rectangles, la composition au carré peut représenter un petit défi : c'est donc le sujet de celui-ci. Si vous avez un appareil photo au format carré, tant mieux, mais ce n'est pas absolument nécessaire (voir page suivante).

Composer pour le format carré est un exercice très utile et un excellent moyen de vous pousser à réfléchir à la composition. Essayez de vous y tenir pendant une semaine ou un mois, de préférence grâce à la première méthode proposée sur la page suivante.

▼ *Placer le sujet principal au centre de l'image fonctionne très bien dans un carré.*

COMMENT COMPOSER AU FORMAT CARRÉ

Voici trois façons de composer pour un format carré.

- 1** Affichez un cadre carré dans le viseur et adaptez-y votre composition (c'est une excellente manière d'apprendre, et nous la recommandons).
- 2** Réglez votre appareil sur le format 1:1 (si possible) pour obtenir directement une image à ce format.
- 3** Recadrez l'image au format carré au post-traitement.

ASTUCES

- Envisagez l'achat d'un vieil appareil photographiant en 6 × 6 cm sur du film 120 : la pellicule est une bonne occasion de s'amuser !
- Pour vous familiariser avec ce format, reprenez certains de vos anciens clichés et voyez ce qu'ils donnent avec un recadrage carré. Cela vous aidera à visualiser celui-ci.
- Les compositions simples et épurées fonctionnent particulièrement bien dans les vues carrées en noir et blanc.
- Certains appareils numériques proposent de photographier directement au format carré.

► Dans vos clichés carrés, n'oubliez pas les autres techniques de composition, comme les lignes directrices.

TECHNIQUE

- Surveillez l'histogramme : vous devez avoir un maximum de valeurs à gauche. Il ne devrait y avoir aucun pic dans la partie droite, même si quelques tons moyens au milieu sont acceptables.
- Une manière simple de réduire la lumière consiste à photographier en Priorité à l'ouverture, avec -1 ou -2 IL de compensation d'exposition.
- Essayez le clair-obscur, cette fameuse technique qui utilise de grandes zones sombres dans l'image et qui fut très employée par les peintres de la Renaissance.
- Si vous photographiez un sujet devant un fond sombre, assurez-vous que la source de lumière principale n'atteigne pas l'arrière-plan.

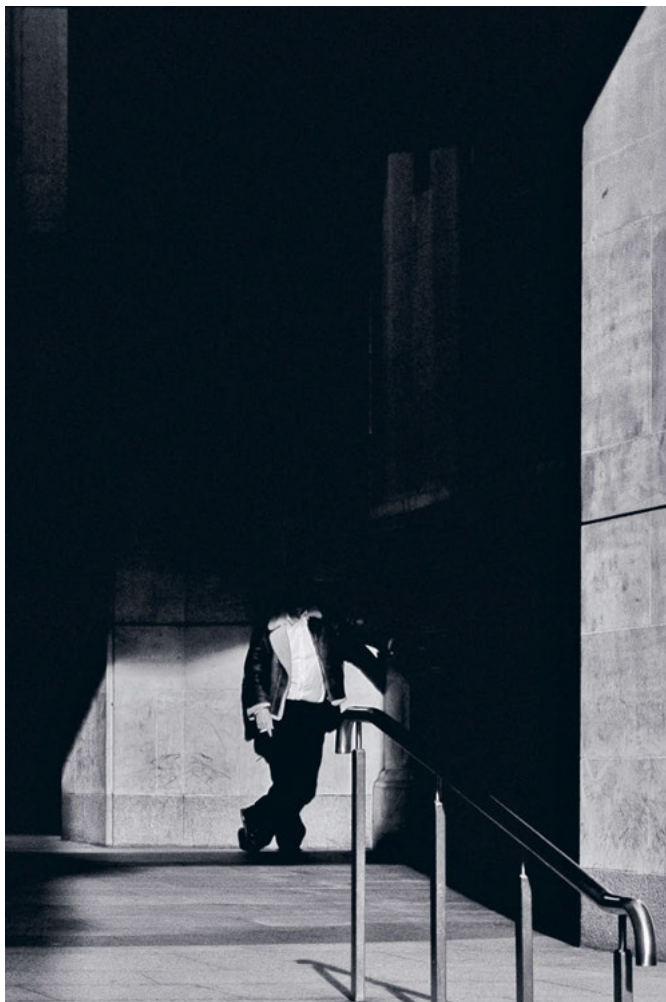
► *L'effet de clair-obscur a été produit avec une compensation d'exposition de -2 IL, donnant cet homme « décapité ».*

RESTER DANS L'OMBRE

Les images *low key*, composées essentiellement de tons foncés, peuvent produire une ambiance mystérieuse, dramatique ou mélancolique. Les ombres y dominent les tons moyens et les hautes lumières : elles forment généralement le principal élément de la composition.

Votre défi consiste à créer une spectaculaire photo *low key*. Vous pouvez utiliser une large palette de sujets – portrait, photo d'objet, nature morte, photo de rue, paysage... – ou une approche abstraite : débridez votre imagination !

Attention, la subtilité est essentielle : il s'agit de maximiser les zones sombres tout en utilisant un minimum d'illumination.

ASTUCES

- Souvenez-vous qu'un éclairage latéral est généralement plus efficace qu'une lumière frontale.
- Essayez de photographier à la lumière d'une simple bougie pour un résultat vraiment subtil.
- N'ayez pas peur de laisser de larges zones de « vide » sombre dans l'image : utilisez ces ombres pour maximiser l'impact.
- Si vous ne pouvez pas obtenir l'effet voulu au moment de la prise de vue, le travail au post-traitement pourra renforcer les ombres.

TECHNIQUE

- Photographiez sous un puissant soleil pour renforcer le contraste et éventuellement exagérer la visibilité du motif.
- Un zoom vous aidera à cadrer parfaitement le motif.
- Testez différents angles de prise de vue pour trouver comment représenter au mieux votre motif.
- Essayez d'éliminer toute distraction qui atténuerait son effet.

► *Testez des angles différents pour produire l'effet de votre choix.*

CARNET DE BORD

ASTUCES

- Levez les yeux ! Certains motifs intéressants apparaissent au-dessus de ce que nous regardons habituellement. Pensez par exemple aux détails architecturaux, aux arbres ou aux formations nuageuses.
- Visez deux ou trois objets similaires pour créer un motif.
- Faites ressortir l'important : si le motif est régulier, soulignez cette régularité ; s'il est interrompu, faites de cette rupture un élément de l'image.
- Souvenez-vous que vous pouvez photographier des éléments intangibles, comme les ombres (qui forment d'excellents motifs), et pas seulement les objets physiques.

UN MOTIF SE DESSINE

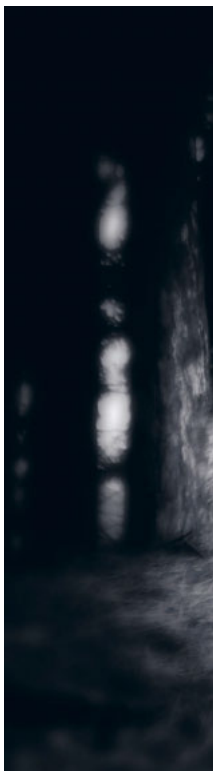
Nous baignons dans les motifs, réguliers ou irréguliers, artificiels ou naturels. Un motif est une répétition : il peut s'agir de lignes, de formes, d'objets, de couleurs, d'immeubles ou de gens qui se répètent. Ce défi vous demandera d'abord de réveiller votre sens de l'observation pour trouver les cas de répétitions – c'est la partie facile !

Ensuite, une fois trouvé votre motif, étudiez-le et réfléchissez en détail à la composition de votre image. Un bon point de départ est de faire en sorte que le motif remplisse le cadre, sans distraction possible : l'effet est spectaculaire. Mais vous pouvez aussi trouver une rupture du motif, qu'il s'agisse de causer un choc visuel ou de guider délibérément l'œil vers l'extérieur du cadre.

TECHNIQUE

- Faites une liste d'adjectifs liés au calme (par exemple doux, léger, relaxant, silencieux, clair et simple) et essayez de donner ces qualités à vos clichés.
 - Ralentissez, prenez votre temps. Éteignez votre smartphone et videz-vous l'esprit loin des distractions de la vie courante. Vous ne produirez le type d'images voulu que si vous êtes dans le bon état d'esprit.
 - Visez une gamme tonale homogène, sans contraste excessif ni valeurs discordantes. Globalement, les tons clairs fonctionnent mieux que les tons sombres.
 - Réduisez Clarté et Contraste dans votre logiciel de post-traitement. Visez la douceur et la délicatesse.
-

ON SE CALME

Avec des tons crémeux délicats et un sujet adéquat, il n'est pas difficile de donner à un cliché monochrome une sensation de calme. Nous avons tous besoin d'une touche de tranquillité dans nos vies, et le but de ce défi est de produire un cliché qui, sur un tirage, produira des sensations de détente et de sérénité. Mais ce projet va au-delà : en plus de produire une image qui inspire le calme, votre défi sera d'apporter la sérénité de la pleine conscience dans la prise de vue.

Pour le relever, sortez avec votre appareil, sans programme ni idée reçue. Essayez de garder l'esprit ouvert et partez du principe que vous allez vous faire plaisir, que vous photographiez de beaux clichés ou non.

Paysage, nature morte, abstraction, portrait d'un proche... Peu importe le sujet : il doit s'agir d'une scène qui vous apaise.

▲ L'effet onirique de ce simple instantané a été obtenu au post-traitement, en faisant glisser le curseur Clarté totalement à gauche.

CARNET DE BORD

ASTUCES

- En quête de sujets adéquats, ne cherchez pas trop fort. Si vous réfléchissez trop, si vous vous mettez la pression, vous rentrerez forcément les mains vides.
- Ne vous laissez pas distraire par les paramètres de prise de vue et autres considérations techniques. Utilisez le mode automatique pour ne plus y penser.
- Si votre appareil dispose d'un mode monochrome, activez-le pour voir le monde en noir et blanc.

TECHNIQUE

- Photographiez en Priorité à la vitesse d'obturation : le temps de pose est la clé pour obtenir le bon niveau de flou. Si vous préférez le mode Manuel, fermez le diaphragme pour éviter toute surexposition.
 - Commencez à 1/30 s, puis descendez peu à peu. Testez différentes vitesses d'obturation pour obtenir l'effet désiré.
 - Vous allez photographier en pose longue : attention donc aux vibrations. Tenez l'appareil de manière très stable, placez-le sur un trépied ou appuyez-le sur quelque chose de solide, comme un mur, afin d'éliminer tout mouvement parasite.
-

DANS LE FLOU

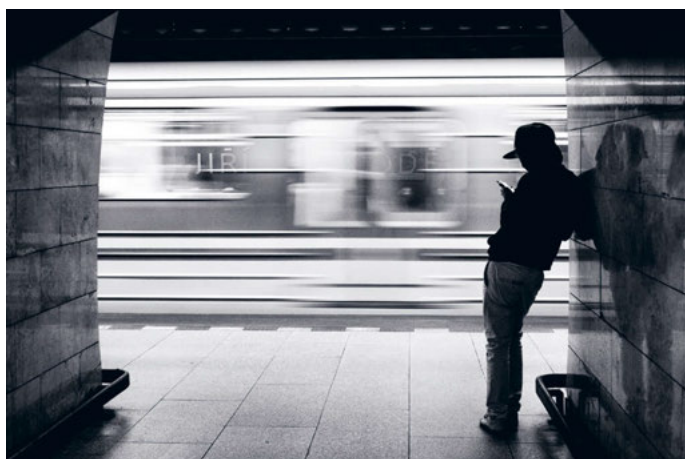
Le flou n'est pas toujours indésirable : utilisé délibérément, il peut renforcer l'illusion de mouvement dans les photos. Cependant, il est un peu plus compliqué de créer du flou en noir et blanc qu'en couleurs. Il est en effet plus difficile d'obtenir un sujet clair, qui se distingue.

Il y a deux approches pour créer un flou de mouvement – votre objectif pour ce défi. Vous pouvez saisir une image où tout le sujet bouge, ou une autre où il est immobile tandis que son environnement bouge. Les deux fonctionnent parfaitement, choisissez celle qui correspond le mieux à votre sujet.

Attention à la vitesse d'obturation. Vous devrez trouver l'équilibre entre la vitesse du sujet et la lumière ambiante, ce qui demandera de nombreux essais. Pour bien commencer, si vous photographiez des gens qui se déplacent à vitesse normale, réglez l'obturation entre 1/8 s et 1/30 s ; pour les véhicules en ville, entre 1/30 s et 1/60 s ; pour un objet plus rapide comme un train, 1/60 s ou plus ; et pour les filés, entre 1/15 s et 1/60 s.

◀ En faisant attention, en évitant les objectifs trop lourds et en utilisant la stabilisation de l'appareil, il est possible de photographier à main levée jusqu'à 1/4 s, voire au-delà. Cette vue a été prise au 1/8 s.

◀ Les sujets en déplacement rapide permettent d'augmenter la vitesse d'obturation. Ce train entrant en gare a été pris au 1/30 s.

ASTUCES

- En faisant des poses longues dans des endroits lumineux, la surexposition est toujours possible. Réduisez la sensibilité ISO à la valeur minimale et, éventuellement, utilisez un filtre densité neutre (ND).
- Une option possible, mais moins intéressante, consiste à créer du flou au post-traitement, par exemple avec le filtre Flou directionnel de Photoshop. Pensez-y si vous avez raté votre photo et si vous voulez ajouter du mouvement a posteriori.
- Essayez la technique du filé (voir Défi 02) pour associer un sujet net et une impression de mouvement spectaculaire sur l'arrière-plan.

▲ En posant l'appareil sur la rambarde d'un balcon, j'ai pris ce cliché au 1/8 s : juste assez pour flouter les gens qui marchent tout en gardant nettes les personnes immobiles.

TECHNIQUE

- Simplifiez vos réglages : activez la sensibilité ISO automatique (en la laissant monter aussi loin qu'elle voudra) et passez en Priorité à l'ouverture avec un diaphragme grand ouvert. Cela devrait vous garantir une obturation assez rapide.
 - Évitez le flash dans la mesure du possible : celui-ci peut en effet détruire l'ambiance d'un cliché de nuit.
 - Adoptez les hautes sensibilités et acceptez le bruit qu'elles engendrent. En noir et blanc, cela peut être un avantage en renforçant l'atmosphère.
 - Trouvez votre éclairage, puis restez sur place en surveillant l'évolution de la scène. La patience paie, surtout de nuit !
 - Testez une focale un peu plus longue pour isoler un détail et produire un superbe bokeh (voir Défi 42) à grande ouverture. Un 50 mm ou 85 mm f/1,4 sont parfaits.
-

TECHNIQUE

- Réglez votre appareil pour enregistrer à la fois des fichiers RAW et JPEG (la plupart des modèles récents le peuvent), et passez en mode Monochrome : le RAW ne sera pas affecté. En utilisant l'aperçu en direct (sur l'écran ou dans le viseur), vous pourrez voir le monde en noir et blanc, ce qui vous aidera à composer en toute conscience.
 - Prenez l'habitude de choisir de photographier en monochrome avant même de sortir, sans en faire une solution de secours pour ressusciter une photo en couleurs moribonde.
 - Essayez des lunettes teintées marron ou jaunes : elles vous donneront une vision bien moins colorée, vous aurez ainsi une meilleure idée des tonalités et des contrastes.
-

COMMENT « VOIR » EN NOIR ET BLANC

- 1 La première étape est la reconnaissance : commencez par chercher des compositions simples et des formes graphiques tranchées. Notez les éléments de composition dont l'impact ne dépend pas de la couleur.
- 2 Pensez au contraste. Étudiez la palette tonale d'une scène, notamment là où la lumière rencontre l'ombre. Cherchez les situations de fort contraste.
- 3 Ensuite, examinez la direction et l'intensité de l'éclairage. Lumière et ombre donnent de la profondeur et du relief en touchant les bords et les contours des objets. Observez les variations de votre sujet sous des éclairages différents.
- 4 Réfléchissez à la gamme tonale : vous cherchez des noirs profonds, des tons clairs lumineux et une palette complète de gris intermédiaires. Les tons variés donneront une photo bien plus intéressante qu'une scène plate faite de gris moyens.
- 5 Enfin, imaginez ce que les couleurs donneront, côte à côte, une fois transcrites en noir et blanc. Encore une fois, vous cherchez du contraste, de la distinction et non des tons similaires : apprenez la théorie des couleurs pour voir comment les teintes s'associent.

UNE VISION NOUVELLE

Il est essentiel d'avoir une « vision noir et blanc » est essentiel si vous voulez réussir dans ce domaine. Pensez-y comme à une nouvelle langue, une nouvelle façon de voir le monde. Sans la distraction qu'est la couleur, l'univers monochrome repose bien plus sur la forme, le contraste, la luminosité, les motifs et la texture.

Ce défi ne vise pas tant à prendre des photos qu'à vous familiariser avec ce nouveau langage pour en faire une seconde nature. C'est au fond un exercice de prévisualisation – la capacité à savoir ce qui rendra bien en noir et blanc, et ce qui ne passera pas. Il est essentiel d'entraîner vos yeux et votre cerveau à travailler différemment.

Le seul matériel nécessaire ici est votre œil. Suivez les étapes ci-contre et répétez cet exercice aussi souvent que possible, sans appareil photo. Puis, quand viendra le temps de photographier, vous verrez que votre sens de la prévisualisation sera bien plus développé.

▼ *Le contraste doit toujours être votre première considération. Cherchez systématiquement des noirs profonds et des blancs lumineux, qui assureront une bonne séparation tonale.*

- Essayez d'intégrer des sujets variés à votre projet : personnes, immeubles, paysages, objets, activités, etc.
- Le contexte est essentiel. Pensez toujours à faire un pas en arrière pour intégrer les informations importantes de l'environnement.
- Vous n'avez pas besoin d'un matériel compliqué, juste d'un appareil et d'une poignée d'objectifs (idéalement, couvrez la plage de 35 à 85 mm). Vous pouvez utiliser le flash, mais la lumière naturelle est plus facile à gérer et vous aidera à obtenir une ambiance « documentaire ».
- N'en faites pas trop au post-traitement. Ce style repose sur l'authenticité : les images trop travaillées ou manipulées sont mal vues.

[illegible]

- Ne modifiez pas la scène. La photo documentaire repose sur la réalité : vous devez reproduire fidèlement ce qui se trouve face à vous.
- Faites connaissance avec ceux que vous allez photographier. La familiarité aidera à produire un résultat naturel et détendu.
- Si vous faites un livre photo ou un magazine (voir Défi 28), vous pouvez essayer de le vendre dans la librairie ou la galerie d'art locales.
- Soyez prêt à faire évoluer le concept au milieu du projet.

DANS LE QUARTIER

La photographie documentaire a toujours été étroitement associée au noir et blanc. Peut-être est-il plus facile de raconter une histoire sans la distraction de la couleur, ou peut-être s'agit-il de simple nostalgie. Peu importe la raison : il existe de nombreux excellents travaux documentaires en noir et blanc basés sur l'idée du voisinage. La plupart d'entre nous vivons dans un quartier ou un autre ; la communauté locale sera donc votre sujet pour ce défi.

Entre autres superbes exemples de projets documentaires locaux, citons : le travail d'un photographe qui, 45 ans plus tard, est revenu sur la rue où il était né pour photographier chaque habitant ; un projet centré sur l'impact des problèmes de société comme la drogue et les comportements antisociaux sur un quartier ; ou encore une collection d'images des voisins et de leurs chiens, un « pattraire » de la communauté.

Souvenez-vous que tout exercice documentaire repose sur une bonne narration. Vous devez avoir une idée précise de votre reportage et pouvoir l'expliquer aux autres. Choisissez un thème, prenez le temps de le développer, puis commencez à photographier. Essayez de créer 24 à 36 photos, et pensez que leur ordre sera crucial : toute histoire a un début, un milieu et une fin, et le flux d'images du projet doit porter cette idée.

▼ *Les clichés documentaires ne montrent pas forcément des personnes : le message peut être transmis autrement.*

TECHNIQUE

- Choisissez l'objectif adéquat selon l'effet visé : une longue focale donnera l'impression d'un brouillard plus dense tandis qu'un grand-angle réduira son impact.
 - Faites le point manuellement : l'autofocus aura du mal à accrocher un sujet. Faites le point sur les éléments du premier plan pour amplifier la sensation de profondeur.
 - Il est parfois difficile d'avoir la bonne exposition : un bracketing sur quelques IL peut aider.
 - Utilisez un trépied ou une sensibilité élevée : la scène peut être plus sombre qu'il paraît.
 - Réduisez l'ouverture pour augmenter la résolution de l'image.
-

TECHNIQUE

- Simplifiez-vous les réglages : f/8, 1/250 s et ISO auto devraient bien fonctionner.
 - Faites la mise au point manuellement sur une zone approximative pour ne plus vous inquiéter de ce réglage.
 - Les focales fixes sont plus discrètes : un 24 mm et un 50 mm sont idéaux.
 - Essayez de photographier rapidement et assurément, sans hésitation.
-

▼ *Certaines manifestations sont plus calmes que d'autres. Dans tous les cas, vous vous sentirez sans doute plus à l'aise et en sécurité près des forces de l'ordre.*

DESCENDRE DANS LA RUE

Dans ces temps compliqués, vous trouverez facilement des manifestations, des marches ou des cortèges près de chez vous, où que vous vous trouviez sur cette planète. Les manifestations attirent les photographes aussi sûrement que le miel attire les abeilles, mais beaucoup y font des photos sans projet ni but. Pour ce défi, votre tâche sera de couvrir une manifestation quelconque afin de documenter l'événement dans un petit essai photographique.

Ce type de défi se prête parfaitement au noir et blanc ; pour l'inspiration, ne cherchez pas plus loin que les travaux de Don McCullin et de certains photographes de l'agence Magnum. Mais avant de vous lancer, demandez-vous quelle histoire vous voulez raconter : votre motivation est-elle politique, sociale ou humoristique ? Visez-vous l'événement central ou les anecdotes en marge ? Comme pour un essai littéraire, vous devez d'abord faire un plan.

Imaginez que vos clichés feront un reportage de huit à dix images dans un supplément dominical du journal local. Pensez à la photo de couverture et aux autres vues qui raconteront l'histoire du début à la fin.

ASTUCES

Les manifestations sont parfois imprévisibles et mieux vaut faire preuve de sagesse. Voici quelques principes de sécurité à suivre pour profiter de l'expérience.

- Soyez accompagné : vous serez plus en sécurité à deux.
- Faites preuve de respect, ne vous approchez pas trop du visage des gens.
- Essayez de vous entourer de forces de l'ordre.
- Ne vous encombrez pas. Laissez montres coûteuses, bijoux et autres objets de valeur à la maison. N'emportez rien que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
- Si quelqu'un remarque que vous le photographiez, souriez, remerciez-le et poursuivez votre chemin. La plupart du temps, cela suffit à désamorcer toute tension. Si quelqu'un vous demande d'effacer une image, faites-le.
- Restez conscient de la situation : sachez ce qui se passe autour de vous à tout moment.
- Gardez toujours une échappatoire (une sortie pour quitter la manifestation). Si vous êtes plusieurs, convenez d'un point de rendez-vous.
- Fondez-vous dans la masse. Ne vous habillez pas et ne vous comportez pas comme un photographe, ne vous distinguez pas des manifestants. Idéalement, habillez-vous en sombre et évitez d'emporter un sac photo.

TECHNIQUE

- L'ouverture est le point de départ du bokeh. Tout ce qui dépasse $f/2,8$ fonctionne, mais plus grande est l'ouverture, mieux c'est.
 - Plus le sujet est éloigné de l'arrière-plan, plus l'effet de bokeh est important (ce qui est utile avec un objectif peu lumineux). Un téléobjectif donne également plus de potentiel de bokeh.
 - Si vous aimez un bokeh fait de grands disques de lumière, testez différents objectifs à différentes focales avec différentes ouvertures : chacun de ces paramètres influence le rendu final.
 - En dernier recours, vous pouvez créer un effet de bokeh au post-traitement, mais c'est un peu de la triche !
-

UN BEAU BOKEH

Le mot « bokeh » vient du japonais « boke » (prononcez « boké »), qui signifie « brume » ou « flou ». Il désigne le rendu flou que vous avez hors la zone de profondeur de champ en photographiant avec un objectif lumineux à grande ouverture, généralement $f/2,8$ ou moins.

Vous pouvez utiliser le bokeh dans différents styles de photos (nature morte, animaux, paysage, art abstrait...), mais il est particulièrement adapté au portrait, où il aide à séparer le sujet de l'arrière-plan. Le but de ce défi est de vous familiariser avec l'idée de photographier à pleine ouverture pour maximiser le bokeh, afin de l'intégrer plus généralement à votre pratique. Votre défi sera de saisir quatre clichés de cette manière : un portrait, un paysage, une vue urbaine nocturne et un cliché abstrait (dont le bokeh lui-même sera le sujet).

Faites du bokeh un élément de réflexion pour tous les sujets : cela apportera plus de variété à vos clichés en noir et blanc.

▲ *Portrait : il n'y a pas de meilleure façon d'attirer l'attention sur un visage que d'avoir un beau bokeh sur l'arrière-plan.*

ASTUCES

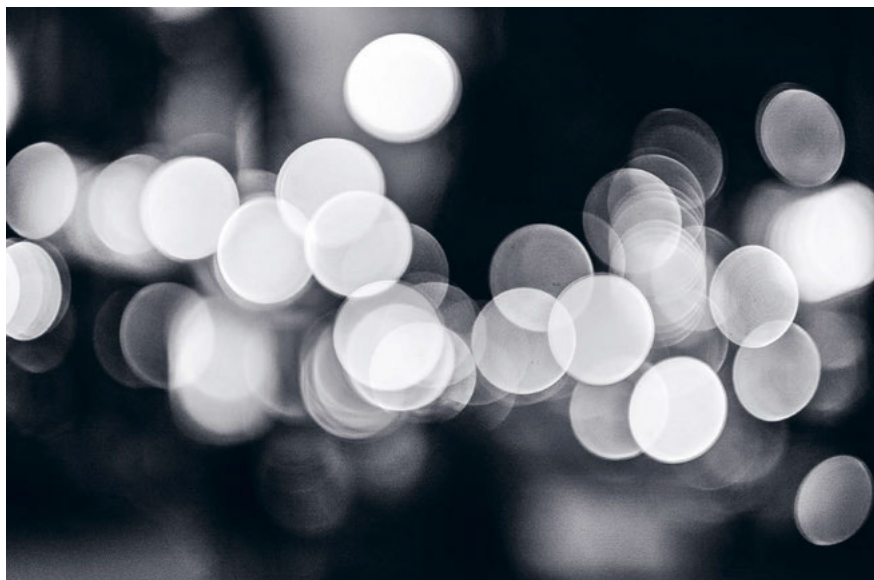
- L'effet de bokeh ne se limite pas à l'arrière-plan : il apparaît tout aussi bien sur le premier plan.
- C'est une excellente technique de nuit, avec de nombreuses lumières qui scintillent sur l'arrière-plan.
- Des objectifs différents donneront un bokeh différent. Connaissez les caractéristiques de chacun de vos objectifs pour en profiter artistiquement.
- Vous pouvez utiliser le bokeh à dessein pour masquer ou déguiser un élément indésirable de la composition.

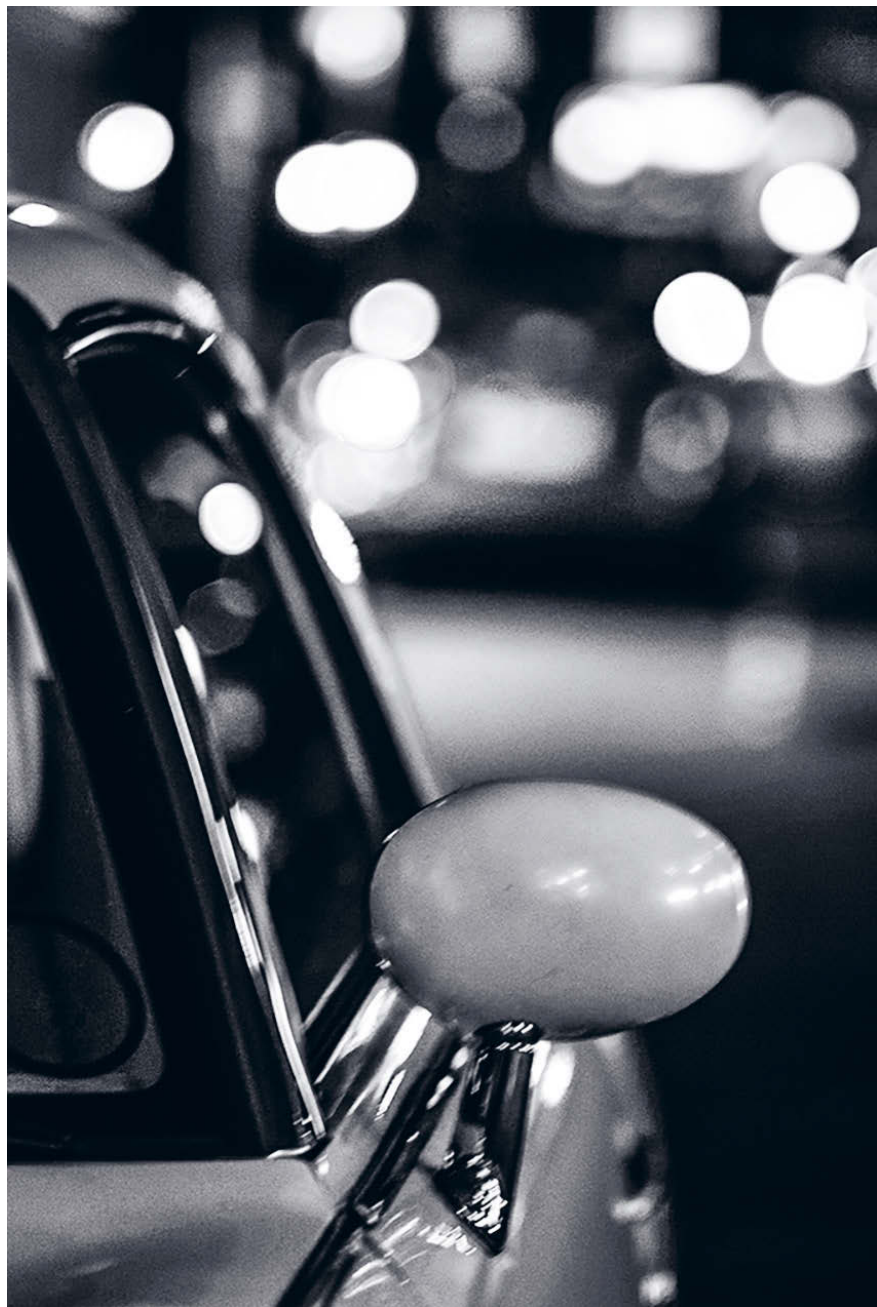
CARNET DE BORD

▲ *Paysage : l'élément paysager est ici noyé dans le bokeh, mais la photo fonctionne parce que la zone floue reste reconnaissable.*

▼ *Abstraction : si votre image intègre de nombreux disques lumineux, utilisez les curseurs du Mélangeur de couleurs pour en renforcer certains et en atténuer d'autres.*

▲ *Nuit urbaine : expérimenter avec le bokeh de nuit est très amusant, surtout dans une ville pleine de sources de lumière différentes.*

TECHNIQUE

- Une longue focale est utile : elle vous permet d'isoler un élément qui resterait sinon inaccessible. Un zoom 70-200 mm est idéal.
 - Bien que ce ne soit pas essentiel pour saisir les détails, vous pourriez vouloir recaler certaines lignes. Testez les outils de correction de la perspective de votre éditeur d'images pour corriger la distorsion.
 - « Faites connaissance » avec l'édifice : marchez tout autour, explorez ses différents angles et étudiez comment des éclairages variés le modifient.
 - Utilisez un filtre polarisant pour éliminer les réflexions indésirables.
-

LE DÉTAIL ARCHITECTURAL

Nous voyons généralement un bâtiment comme un tout, profitant du panorama et négligeant les possibilités des détails. Ancienne ou récente, brutaliste ou gothique, chaque construction est pourtant la somme d'éléments plus petits. L'idée de ce défi est donc d'exploiter ces derniers pour créer des images captivantes.

C'est un exercice d'isolation et, au fond, de vision. Les immeubles offrent un grand nombre de détails complexes qu'il est facile de perdre en photographiant toute une façade. Se rapprocher peut raconter autre chose, par exemple en révélant un élément méconnu de l'histoire de la construction.

Explorez le bâtiment de votre choix sous tous les angles possibles et imaginables, testez différentes longueurs focales et trouvez la composition idéale.

▲ La texture peut être un élément intéressant d'anciens éléments comme celui-ci, et un téléobjectif aidera à vous rapprocher d'un détail.

ASTUCES

- Envisagez d'utiliser des éléments graphiques marqués pour créer une image abstraite. Un éclairage spectaculaire peut les exagérer.
- Pour faire ressortir la forme et la texture du sujet, cherchez les situations où la lumière tombe latéralement sur la surface.
- Un trépied ou un monopode peuvent vous aider à réduire la vitesse d'obturation, et donc la sensibilité ISO, ce qui est très utile pour photographier les détails intérieurs.
- Si vous avez trois images de sujets similaires, essayez de les regrouper pour faire un triptyque.

CARNET DE BORD

TECHNIQUE

- Utilisez le mode Priorité à l'ouverture et réglez le diaphragme en fonction de la profondeur de champ nécessaire.
 - Commencez avec une compensation d'exposition de -1 IL, puis ajustez en observant les images. Le niveau de compensation requis dépend de la luminosité du soleil par rapport à la lumière qui éclaire votre sujet.
 - Souvenez-vous que la compensation d'exposition ne fonctionne pas en mode Manuel. Si vous préférez celui-ci, utilisez la combinaison d'ouverture, de vitesse d'obturation et de sensibilité ISO pour obtenir une exposition adaptée à la scène et à l'effet désiré.
 - Vous pouvez essayer de combattre le flare ou en tirer profit. Dans le premier cas, photographiez lorsque le soleil est haut, avec un pare-soleil ou en plaçant vos mains autour de la lentille frontale de l'objectif. Dans le second, profitez-en pour photographier face au soleil !
-

FACE À LA LUMIÈRE

En photographiant directement face au soleil, vous pouvez créer des hautes lumières et des ombres, presque sans tons moyens. On parle alors de contre-jour et on le déconseille généralement aux photographes débutants. Cependant, une fois cette technique maîtrisée, rien ne vous arrêtera !

En matière d'exposition, deux approches s'opposent : surexposer pour conserver des détails dans les ombres, ou sous-exposer pour maximiser l'impact. Pour ce défi, nous choisirons la deuxième option : il s'agit de créer une image spectaculaire, avec des ombres profondes et des hautes lumières étincelantes.

Pour cela, choisissez une journée ensoleillée et trouvez une scène que la lumière illumine de derrière. Avec la bonne exposition, vous devriez obtenir une image élégante et saisissante.

◀ *Que la lumière du soleil frappe directement votre objectif est utile, mais pas essentiel : ici, le soleil est totalement absent du cliché, mais il illumine parfaitement la fenêtre.*

ASTUCES

- Photographiez sous un soleil rasant pour un résultat spectaculaire : cela augmente le flare et étire les ombres.
- Pour photographier à la volée, exposez pour les hautes lumières : vous ne le regretterez pas, c'est une recette éprouvée.
- Vous pouvez modifier le niveau de flare en changeant de point de vue pour placer le sujet devant le soleil.
- La plupart des focales fixes gèrent mieux le flare que les zooms, du fait de leur formule optique moins compliquée.

TECHNIQUE

- Suivez votre instinct : photographier ce que vous voyez, à la volée.
 - Ajoutez une imperfection supplémentaire au post-traitement en exagérant le contraste.
 - Ne vous inquiétez pas du bruit (ni du grain) : poussez la sensibilité ! Testez 1 600, 3 200 ISO, voire plus !
-

ASTUCES

- Ce style va très bien aux scènes de rue, surtout dans les environnements pleins d'activité, de mouvement et d'énergie.
- Essayez de réaliser ce projet de nuit : l'obscurité peut apporter une superbe ambiance.
- Les objectifs anciens et ceux vendus pour une bouchée de pain ont leurs propres imperfections, surtout à grande ouverture : ils peuvent offrir un bon point de départ.

PARFAITEMENT IMPARFAIT

Dès nos premières aventures photographiques, on nous encourage à chercher la perfection : les lignes doivent être d'équerre, le grain doit être absent, la règle des tiers est une loi sacrée, etc. Et, bien souvent, tout ceci fonctionne très bien. Par exemple, si vous pratiquez la photo de paysage, de mode ou de produits, la perfection est votre alliée. Cependant, pour beaucoup d'entre nous, elle peut aussi devenir une contrainte qui nous retient et étrangle notre créativité.

Votre défi est ici de savourer l'imperfection. Jetez toute idée de perfection à la poubelle, photographiez avec spontanéité, agilité et passion. Prenez exemple sur Daido Moriyama, excellent photographe de rue japonais, dont les monochromes fabuleux sont souvent granuleux, un peu flous, bizarrement composés, mais débordent d'énergie.

▲ *Ne vous laissez pas obséder par la netteté ou l'orientation « correcte ». Les compositions inhabituelles peuvent apporter une tension bienvenue.*

▼ *Vous pouvez utiliser les reflets pour ajouter une couche supplémentaire et une touche de chaos à la composition.*

TECHNIQUE

- Ayez un but : cherchez les points qui attirent le regard et les éléments intéressants.
 - Utilisez le bracketing, surtout sous l'éclairage dur de l'été, et préférez une petite sous-exposition pour maîtriser les hautes lumières.
 - Utilisez vos filtres. Un filtre UV réduit la brume atmosphérique et protège votre précieux objectif du sable. Un polarisant aide à réduire les reflets et renforce le contraste.
 - Le flare n'est pas toujours indésirable (voir Défi 44) : pensez à en faire un outil créatif pour renforcer l'atmosphère.
 - Assurez-vous que l'horizon soit droit : la moindre inclinaison peut ruiner l'image.
-

SUR LA PLAGE ABANDONNÉE

La plupart d'entre nous avons accès à la plage, que nous vivions près de la mer ou que nous y fassions un pèlerinage estival annuel. La bonne nouvelle, c'est que la plage est un excellent endroit pour s'entraîner à la photographie en noir et blanc.

Pour ce défi, vous devrez capturer une série de photos de plage basées sur un thème commun – et non un stock de clichés au hasard. Vous pouvez vous concentrer sur l'océan (les explosions des vagues, le sable soufflé par le vent, les formations nuageuses...) ou les gens, par exemple dans une vision de documentaire social à la Martin Parr. La météo est également envisageable : les plages sont souvent exposées au vent et attirent les conditions spectaculaires. Vous pouvez revenir sur une plage donnée à différents moments de l'année ou saisir une collection d'objets trouvés en nettoyant les dunes.

Quel que soit le sujet choisi, profitez-en pour faire voyager votre créativité le long de la rive et rapporter un seau de superbes clichés.

TECHNIQUE

- Choisissez un objet qui offre de nombreux angles à explorer pour des vues variées.
- Préparez vos images avant la prise de vue. Les premières idées devraient apparaître facilement, mais vous devrez être plus créatif pour obtenir une liste de neuf variations intéressantes.
- Testez différentes sources de lumière et des orientations variées. De petits ajustements peuvent faire une grande différence.
- Les images à contraste élevé fonctionnent mieux que les « plates » : n'ayez pas peur des noirs profonds et des blancs lumineux.
- Tentez d'imaginer comment les neuf clichés fonctionneront ensemble, par exemple dans une grille uniforme de tirages carrés.

LES VARIATIONS MAJEURES

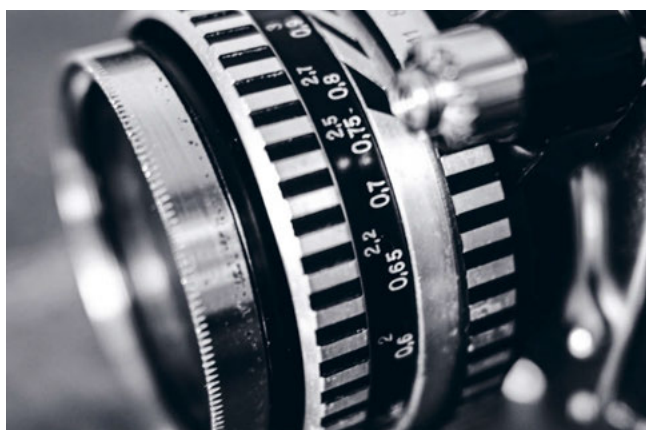
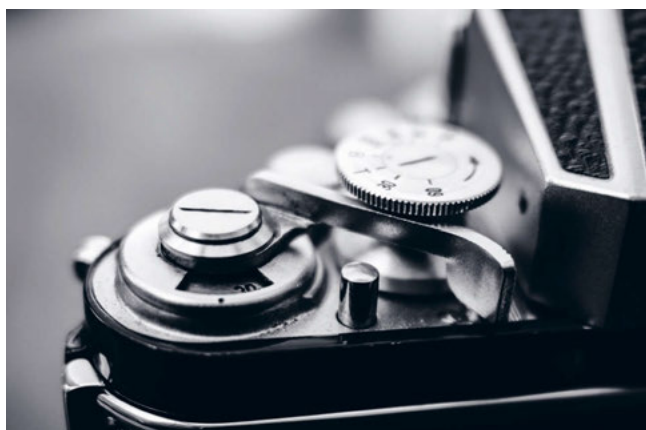
Voici un défi amusant, conçu pour tester votre polyvalence et stimuler votre créativité. Votre mission consiste à trouver un objet que vous adorez et à le photographier de neuf manières différentes. Essayez de prendre un sujet qui vous touche profondément et ne vous contentez pas de le photographier sous différents angles : utilisez des scénarios variés, des conditions d'éclairage diverses et des situations inhabituelles.

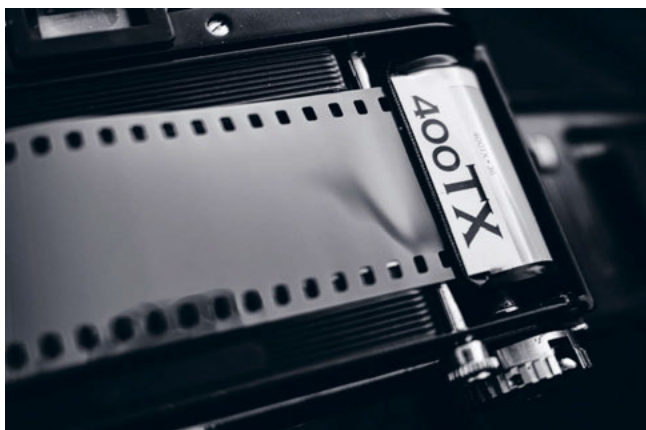
Avant de commencer, prenez le temps de penser à vos concepts en prenant des notes. Par exemple, une première liste d'idées pour le vieux reflex adoré de notre démonstration : sur un trépied ; en gros plan ; autoportrait ; abstraction ; entouré de pellicule ; dans son sac ; éclairage menaçant ; hors contexte ; dans une vue à plat, de dessus.

À part l'obligation de prendre neuf clichés que vous pourrez afficher en grille, il n'y a pas de règles. Laissez libre cours à votre imagination : plus les photos sont farfelues, mieux c'est !

► *Cet antique reflex offrait une matière parfaite pour de nombreux clichés originaux.*

TECHNIQUE

- Cherchez toujours les bons points de vue en hauteur : demandez-vous ce qu'ils peuvent vous offrir.
 - Si vous photographiez de relativement près, un grand-angle (24 ou 28 mm) amplifiera l'effet de la hauteur.
 - Expérimentez ! Jouez avec différentes hauteurs, avec les lignes, la perspective, les angles, les formes...
-

PRIS DE HAUT

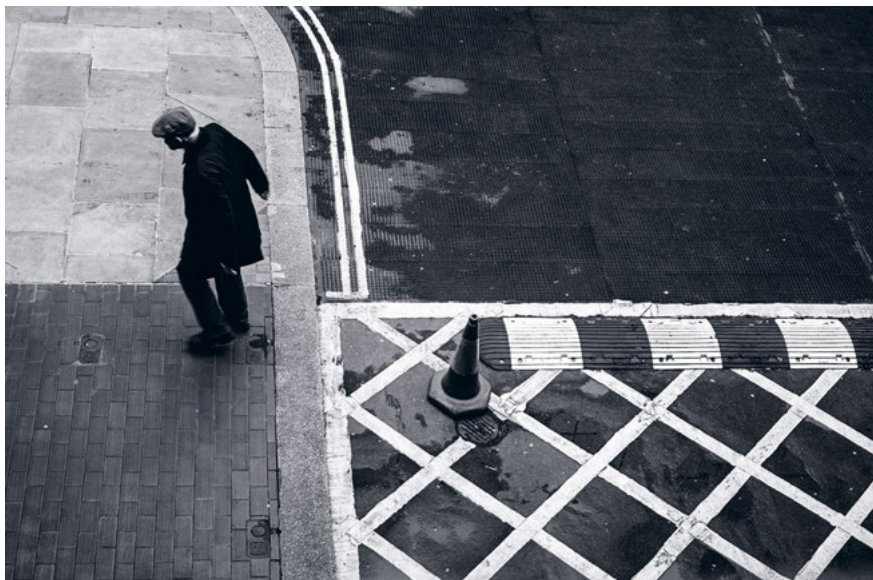
Il paraît naturel de tout photographier avec le viseur à hauteur des yeux. Mais, parfois, cela semble paresseux. En laissant notre regard explorer des perspectives différentes, tout un univers de possibilités nouvelles apparaît. L'une d'entre elles consiste à photographier en plongée.

Pour ce défi, trouvez un point de vue en hauteur, tel qu'un pont, un balcon ou un toit, afin de photographier le monde à vos pieds. Peu importe le sujet, assurez-vous juste que le cadre offre une dimension humaine ou un élément graphique attirant.

ASTUCES

- Si les ombres font partie du cliché, sachez que vous aurez des formes beaucoup plus intéressantes avec un soleil rasant, tôt le matin ou en fin de journée.
- Si vous voulez que le sujet paraisse petit ou insignifiant, il peut suffire d'élever l'appareil d'un petit mètre au-dessus de votre tête pour avoir un effet spectaculaire, surtout avec un grand-angle.
- Envisagez d'ajouter un élément humain à la scène pour indiquer son échelle.

CARNET DE BORD

▲ *La douceur de la silhouette humaine s'oppose aux lignes dures du paysage urbain.*

▼ *Cherchez des motifs et des textures invisibles à hauteur d'œil, comme le chaos de ces voies ferrées et de ces caténaires à Prague, en République tchèque.*

TECHNIQUE

- Le design doit saisir l'attention. Sans le luxe de la couleur, votre noir et blanc doit être puissant et captivant. N'ayez pas peur d'utiliser l'espace négatif pour un impact maximal.
 - En photographiant l'image, demandez-vous où les éléments graphiques seront placés, en particulier le titre de l'album et le nom de l'artiste.
 - Vous pouvez photographier en orientation portrait ou paysage, mais pensez que le design final sera carré.
 - Utilisez votre éditeur d'image pour ajouter le texte. Pensez au lien entre choix de la police et style musical de l'artiste.
-

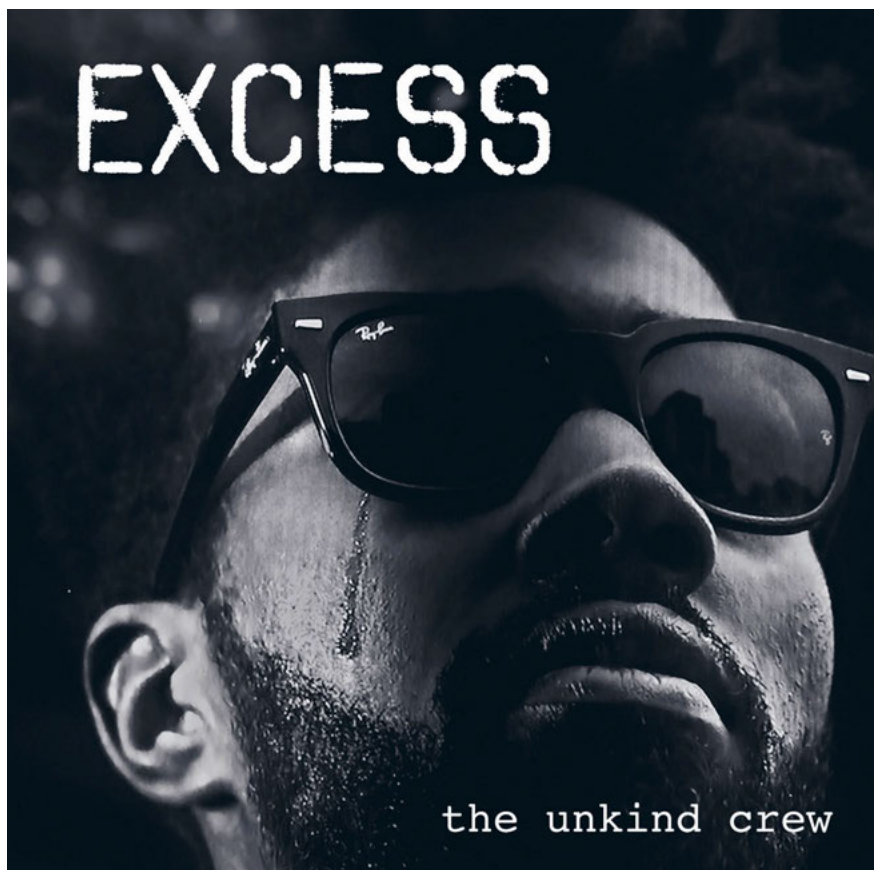
UNE POCHETTE CULTE

Quels que soient vos goûts musicaux, vous connaissez sûrement les pochettes des albums de votre groupe ou de votre artiste favori. Conçues pour attirer le client, les images de jaquette sont frappantes grâce à une conception soignée.

Ce défi vous permettra de vous mettre dans la peau d'un photographe commercial, dont la tâche est autant de développer un concept que de prendre une image. Les grands photographes sont d'excellents designers : vous allez devoir réfléchir en profondeur à votre idée pour qu'elle fasse un lien avec le public afin de provoquer des ventes supplémentaires.

Votre mission consiste à choisir un artiste et à concevoir une pochette pour son disque. Vous pouvez utiliser un groupe réel ou fictif et faire une nouvelle pochette pour un album existant ou inventer un inédit.

Traitez ce projet comme une mission commerciale et photographiez plusieurs options à proposer à votre client – une sélection de huit images serait idéale.

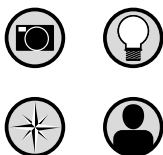

▲ *Un design fort et audacieux aide à vendre des albums.*

ASTUCES

- Attention à accorder l'ambiance de l'image au style de musique. Ainsi, une délicate photo de papillon semble peu adaptée à un disque de death metal.
- Pensez au public de l'artiste et demandez-vous comment votre image le fera résonner.
- N'oubliez pas de chercher l'inspiration dans les pochettes de vos albums préférés.

CARNET DE BORD

TECHNIQUE

- Si l'arrière-plan n'apporte rien d'intéressant, ouvrez le diaphragme pour le flouter.
 - L'éclairage est essentiel, il peut avoir un impact spectaculaire sur votre image. Trouvez le meilleur point de vue en fonction de la lumière pour mettre en valeur les éléments clés et faire ressortir la personnalité de l'arbre.
 - Testez différentes longueurs focales, du grand-angle au petit téléobjectif.
 - Étudiez l'impact de la position de l'arbre dans le cadre sur la dynamique et l'ambiance de la photo. Par exemple, une composition centrée peut suggérer la grandeur et l'importance ; la règle des tiers évoque la tranquillité ou la sérénité ; repousser l'arbre près du bord peut donner une sensation de malaise ou d'instabilité.
-

VIEILLE BRANCHE

Voici un défi très simple : faire le portrait d'un arbre isolé. Photographié seul, sans distraction végétale, chaque arbre a une « personnalité » unique. C'est à vous de capturer celle-ci dans votre cliché.

Tout d'abord, trouvez votre arbre. Souvenez-vous que vous cherchez un arbre seul, pas au milieu d'un bosquet ; plus il est isolé, mieux c'est. Abordez cette photo comme tout autre portrait : trouvez l'angle le plus intéressant ou le plus flatteur, le meilleur point de vue, la lumière idéale.

Vous pouvez développer ce défi pour en faire un projet au long cours, photographiant le même arbre à la même heure, du même endroit, tout au long de l'année, pour faire une superbe série de cartes postales.

▲ *On peut penser que cet arbre, perché seul sur une colline venteuse, a une personnalité confiante et indépendante.*

ASTUCES

- Une fois l'arbre trouvé, faites des recherches. Quand aura-t-il le plus d'allure ? En fleurs ou en hiver ? Quelle météo lui conviendra le mieux ?
- Les portraits sont toujours plus faciles en connaissant un peu la personnalité du sujet. Faites connaissance avec votre arbre !
- Cherchez les textures et les motifs qui feront ressortir son caractère.
- Certains arbres ont tout un réseau d'imposantes racines qui dépassent du sol. Elles peuvent offrir un superbe rendu en photographiant au grand-angle à faible hauteur.

CARNET DE BORD

ASTUCES

- Ne vous pressez pas : un projet comme celui-ci prend du temps. C'est une erreur courante de vouloir le finir trop vite.
- Cherchez l'inhabituel dans l'ordinaire, un bon objet au mauvais endroit, quelque chose qui vous fait sourire.

TECHNIQUE

- Préparez votre idée à l'avance et tenez-vous-y. Sachez combien d'images vous voulez faire. Cela vous aidera à rester concentré et motivé.
 - En noir et blanc, vous ne pouvez pas compter sur la couleur pour séparer les objets : trouvez des formes aux tonalités bien définies.
 - Il est généralement bon de séparer l'objet du fond : ouvrez le diaphragme pour réduire la profondeur de champ.
 - Soyez prêt à poser l'appareil au sol pour profiter au mieux d'une composition audacieuse ou d'un éclairage favorable.
-

OBJETS TROUVÉS

Picasso l'a fait. Dali l'a fait. Henry Moore l'a fait. En art moderne, les « objets trouvés » par un artiste et présentés comme des œuvres d'art avec peu ou pas de modifications sont courants. Enfants, nous passions beaucoup de temps le nez au sol, à examiner l'univers autour de nos pieds ; c'est exactement ce que vous devrez faire pour relever ce défi.

Votre tâche consiste à produire un ensemble d'images d'objets trouvés, avec un thème central. Plusieurs approches sont possibles. Vous pouvez choisir une zone géographique (voire une simple rue) et passer des semaines ou des mois à enregistrer les objets que vous y trouverez. Ou bien, vous pouvez vous concentrer sur un type d'objet spécifique : bouteilles, fruits, vêtements... Vous pouvez aussi baser votre série sur un concept plus abstrait, par exemple une forme graphique commune ou un sujet qui vous touche, comme la pollution des plages par le plastique.

▲ Parfois, tout est déjà installé, comme ce superbe petit tableau placé devant une boutique.

▲ Devant une librairie très fréquentée, voici un objet qui a sans doute toute une histoire ! Lorsque le sujet est découvert dans un endroit improbable, l'intrigue en est renforcée.

TECHNIQUE

- Si vous intégrez des gens dans vos clichés, préférez une personne isolée et assurez-vous que son comportement et sa tenue correspondent à l'ambiance de l'image.
- Ne vous inquiétez pas trop de la perfection technique : ce défi est plus une affaire d'ambiance et de feeling que de finesse des détails.
- Essayez de transmettre une sensation de désespoir et de désolation : plus c'est sinistre, mieux c'est !

► *Un filtre rouge a permis d'assombrir le ciel pour renforcer l'ambiance triste de ce pub abandonné.*

LA VILLE FANTÔME

Goscinny et Morris envoyaient Lucky Luke dans une ville fantôme dans leur album de 1965. Ce qui faisait un bon sujet alors fonctionne encore aujourd'hui : dans le monde entier, des entreprises ferment et des immeubles sont abandonnés.

Certains projets se prêtent particulièrement au traitement en noir et blanc ; en voici l'exemple parfait, l'élimination de la couleur donnant un paysage encore plus désolé.

Ce défi consiste à documenter le déclin d'un centre-ville : boutiques fermées, rues vides où passent les virevoltants, immeubles décrépis... Créez une série de six à huit photos, en imaginant un reportage humaniste publié dans un journal ou un magazine.

ASTUCES

- Pensez à avoir une photo d'accroche, celle qui « ancre » et attire l'audience. Il doit s'agir de l'image la plus saisissante de la série.
- Cherchez la variété : évitez de multiplier les vues du même sujet, comme les magasins fermés ou les immeubles murés.

CARNET DE BORD

INDEX

50 mm, objectif 18–19, 24, 90, 98

A

abstraction 44–45, 100, 102
arbre 72, 82, 120–121
architecture 12, 13, 30–31, 42–43,
54–55, 73–75, 104–105, 124–125
argentique 25, 48–49, 76–78
arrière-plan 9–11, 14, 59, 64, 80,
100–103, 120
automobile 15–17

B

basculer et décentrement, objectif à 42,
55
basse lumière 18, 37, 52, 80, 81
bâtiment 12, 13, 30–31, 42–43, 54–55,
73–75, 104–105, 124–125
brouillard 43, 96–97

C

carré, format 76–79, 112, 118–119
Cartier-Bresson, Henri 7, 24–25
clair-obscur 80
commerciale, activité 80, 118–119
conscience 48–49, 84–85
contraste 20, 62–63,
contre-jour 106–107
convergence des verticales 30, 42,
54–55
côte 110–111

D

documentaire 94–95, 110, 124–125

E

eau 12, 64–65
équilibre tonal 32–35
espace négatif 29, 46–47, 81, 118

F

filé 10–11, 86, 87
flou 10–11, 37, 43, 45, 64, 72, 75,
86–90, 100–103

G

graphiques, éléments et formes 56–57,
62, 92, 105, 116, 118, 119
gros plan 14–18, 37, 72, 112

I

inclinaison 21
instant décisif 24–25

J

juxtaposition 62–63

L

lever de soleil 22–23, 97
lieu, atmosphère du 26–27
lifestyle 70–71
ligne 10, 20, 21, 30, 43, 55–57, 78, 83,
104, 108, 116, 117
low key 80–81

M

macrophotographie 45, 72
manifestation 98–99
minimalisme 28–29
Moriyama, Daido 7, 108
motif 44, 57, 72, 82–83, 93, 111, 117,
121
mouvement 10–11, 24–25, 37, 43, 64,
74, 75, 86–89, 108
volontaire de l'appareil 45, 75

N

ND, filtre densité neutre 10, 40, 64, 87
nuage 40–41, 54, 55, 82, 110
nuit 43, 90–91, 100, 101, 103, 108

O

objets trouvés 110, 122–123

P

panneaux 56, 62, 63
photographie de rue 19, 24–25, 30–31,
38–39, 42–43, 62–63, 80, 94–95,
98–99, 108, 109, 122–123

plage 110–111, 122
point de vue
 en hauteur 53, 116–117
 près du sol 47, 53, 54, 121
portrait 8–9, 19, 36–37, 80, 81, 84, 85,
 100, 101, 120–121
prévisualisation 23, 44, 78, 92–93

R

ralentir 48–49, 84–85
reflets 12–15, 17, 37, 41, 54, 64, 91,
 104, 109, 110
règle des tiers 108, 120

S

silhouettes 37, 58–59
sous-exposition 58, 91, 106, 110
surexposition 10, 70, 71, 86, 87, 106
surimpression 37

T

tension dynamique 20–21
texte 56, 62–63
texture 44, 72–73, 93, 105, 111, 117,
 121
tourisme, lieux 26, 27, 74–75
traînée lumineuse 43

V

ville 41, 42–43, 74, 75, 87, 90–91, 103,
 116, 117, 123
voyage 19, 26–27, 53, 74–75

Z

zine, réalisation d'un 66–69

*Pour Johannah, Alex et Maisie, dont les idées, le soutien et les tartes à la mélasse
maison me poussent à continuer. Un grand merci également à mon éditrice,
Laura Paton ; à mon ami, lui aussi ambassadeur Fujifilm, Chris Upton, qui m'a fourni
quelques images de paysages sublimes pour cet ouvrage ; et à l'équipe de Fujifilm
au Royaume-Uni.
Bravo, vous avez tous eu un rôle !*

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

This translation of 52 Assignments: Black & White Photography (ISBN: 978-1-78145-444-2) is published by arrangement with Ammonite Press, an imprint of GMC Publications Ltd.

Traduction autorisée de l'ouvrage en langue anglaise intitulé *52 Assignments: Black & White Photography* de Brian Lloyd Duckett (ISBN : 978-1-78145-444-2), publié par GMC Publication Ltd sous la marque Ammonite Press.
Photographies : © Brian Lloyd Duckett, 2021, à l'exception des images suivantes : p. 61 et p. 83 © Alex Duckett ; p. 65 et p. 121 © Chris Upton

Tous droits réservés.

Adapté de l'anglais par Franck Mée.

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.

© Brian Lloyd Duckett, 2021, pour le texte et les photographies de l'édition en langue anglaise.

© GMC Publications Ltd, 2021 pour l'œuvre originale en langue anglaise.

© Éditions Eyrolles, 2022, pour la présente édition, ISBN : 978-2-416-00641-8