

La Photographie Minimaliste

Martine Belmon - Club Photo Perigny – 30 novembre 2022

Un peu d'histoire de l'art ... l'Art Minimal

- Le minimalisme, ou « Art Minimal », est un courant artistique né dans les années 50-60,
- En opposition aux deux autres tendances artistiques de l'époque, l'expressionnisme abstrait et le Pop Art

Jackson Pollock – 1948

Andy Warhol - 1967

L'Art Minimal

L'art Minimal est très inspiré par les travaux d'Architecture et de Design de l'école du Bauhaus, en Allemagne, à partir de 1925.

Son principe :

**Se concentrer sur l'essentiel
en laissant de côté le superflu...**

Son slogan :

« Less is More »

« Moins c'est plus »

L'école du Bauhaus à Dessau, construite en 1925.

L'Art Minimal

Art Minimal : amélioration d'une oeuvre par soustraction.

Lorsqu'il n'est plus possible d'enlever quoi que ce soit, le résultat tend vers la perfection.

Principes :

- combinaisons et variations de formes abstraites élémentaires.
- répétitions, séries.
- matériaux simples.
- couleurs pures, ou monochrome.

Quelques artistes minimalistes

Sculpture

Donald Judd, 1967

Robert Morris, 1960-75

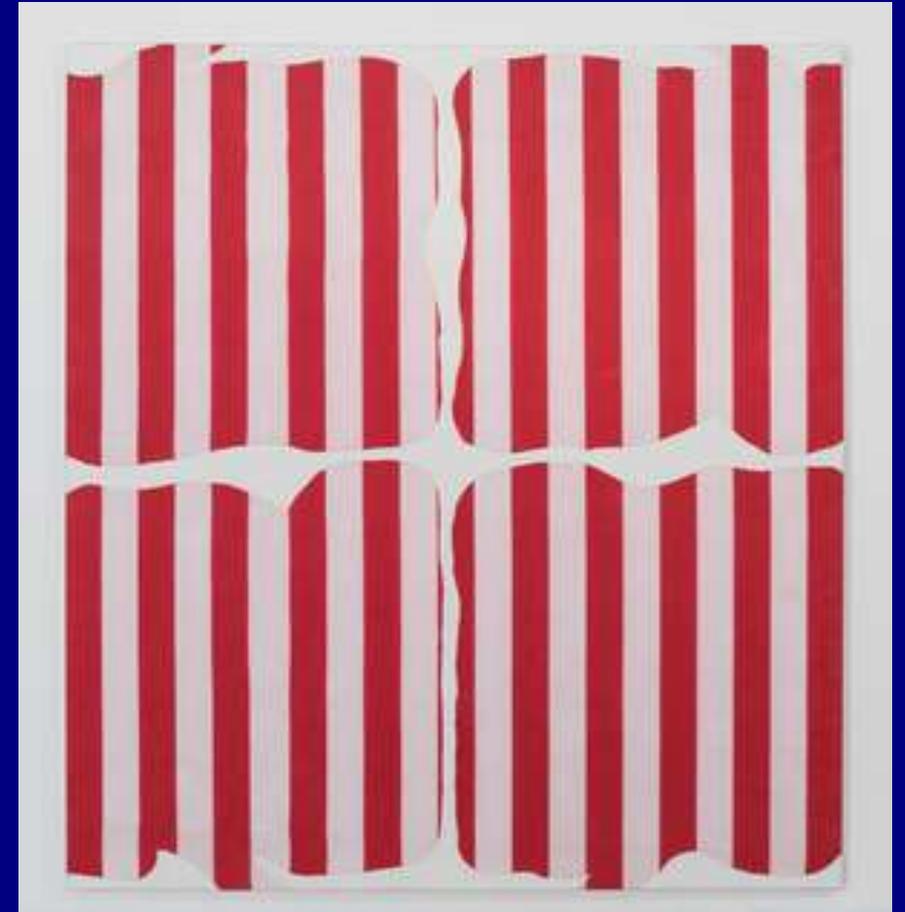
Quelques artistes minimalistes

Peinture

Franck Stella, 1967

Daniel Buren, 1966

L'Art Minimal aujourd'hui ...

Impulsé initialement par la sculpture et la peinture, l'esthétique de ce mouvement a ensuite inspiré tous les arts visuels.

Le terme de « minimalisme » a évolué dans l'inconscient collectif et désigne aujourd'hui :

Esthétique simple, clarté des formes et des structures.

Il est omniprésent dans la création contemporaine en architecture, design, décoration d'intérieur...

L'Art Minimal aujourd'hui ...

Daniel Buren

Fondation Vuitton
Paris, 2016

Filtres colorés sur
architecture de verre

La Photographie Minimaliste

Apparue dans les années 60 dans le sillage de l'Art Minimal.

Définition :

Une photographie est considérée comme minimaliste lorsque :

- elle répond à une volonté de simplicité.
- elle exclut le superflu pour ne retenir que l'essentiel.

C'est la quête du minimum.

La Photographie Minimaliste

Mais minimaliste ne signifie pas simpliste !

Pour les réussir, il faut :

Apprendre à regarder

Chercher la quintessence de ce que l'on voit

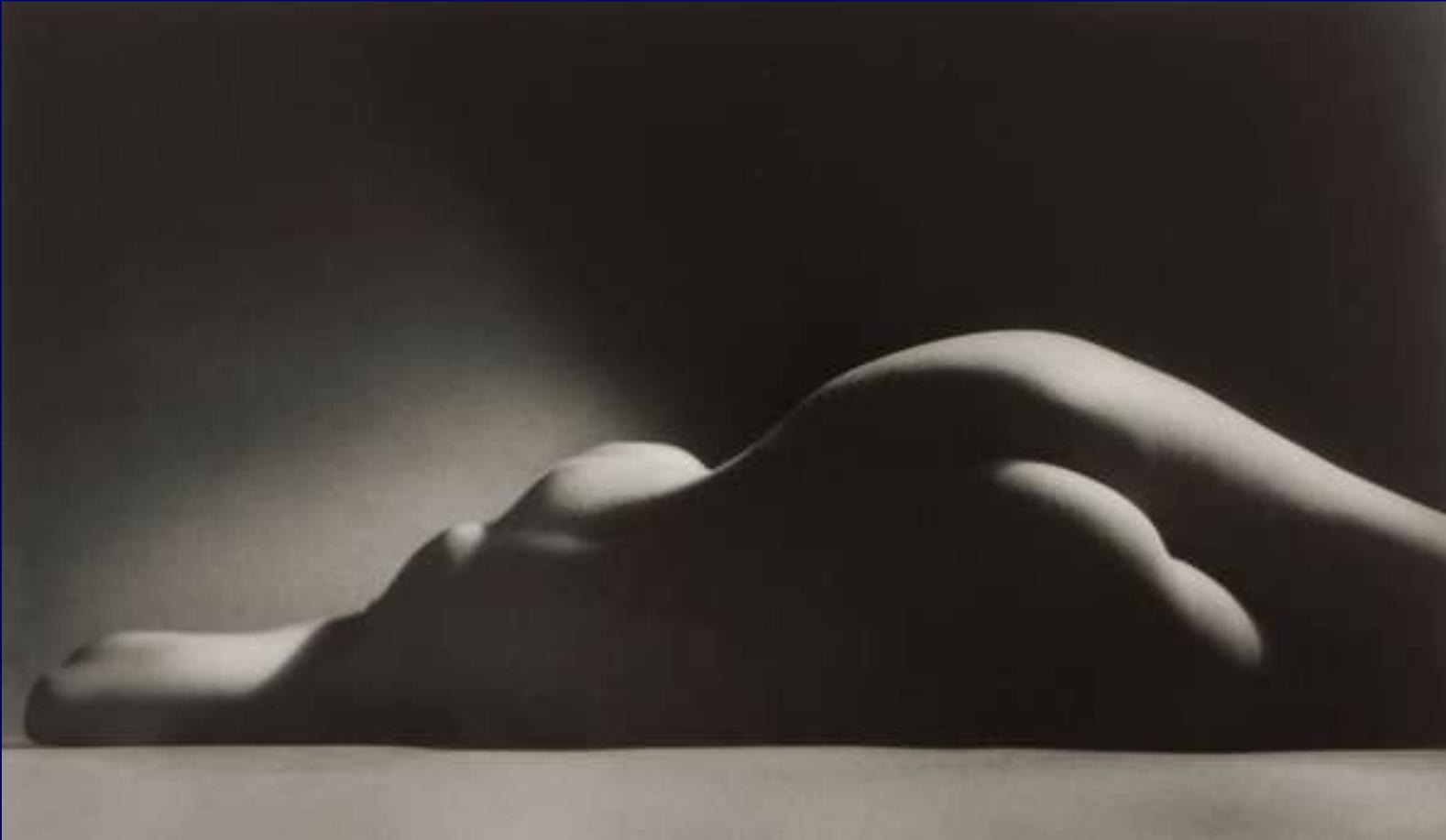
« Poser » le cadre au bon endroit

Quelques photographes minimalistes célèbres

Les précurseurs

Ruth Bernhard (Berlin, 1905 - San Francisco, 2006)

S'intéresse au corps féminin et aux « petites choses que personne n'observe, que personne ne pense avoir de valeur »

Les précurseurs

Denis Brihat (né le 16 septembre 1928 à Paris)

Cherche à « révéler la beauté des choses humbles »,
et mettre en avant la simplicité des formes.

Tranche de citron – 1963

Nigelle - 1986

Les précurseurs

Franco Fontana

né le 9 décembre 1933 à Modène

Excelle dans la photographie de paysage et d'architecture.

Actif depuis 1961, il travaille sur les formes géométriques et les jeux de couleurs.

Un des photographes minimalistes les plus influents et les plus copiés !

Los Angeles - 1978

Franco Fontana

Los Angeles - 1978

Franco Fontana

Landscape - 1978

Franco Fontana

Landscape - 1978

Franco Fontana

Swimmingpool - 1983

Les maîtres actuels

Michael Kenna

né en 1953 au Royaume-Uni.

Maître du paysage en noir et blanc, il se concentre principalement sur l'interaction entre la nature et les traces laissées par l'Homme

Des temps de pose très longs, parfois jusqu'à 10 heures, lui permettent de lisser le mouvement et donner une impression d'irréalité.

Cancale, 2000

Michael Kenna

Hokkaido, Japon - 2004

Michael Kenna

3 arbres , Hokkaido, Japon - 2020

Michael Kenna

Le fleuve Po - 2020

Michael Kenna

Nice - 1997

Michael Kenna

Ratcliffe Power Station - 2004

Les maîtres actuels

Vincent Munier

né le 14 avril 1976 à Epinal.

Depuis 2002, il réalise de nombreux reportages à travers le monde pour montrer la beauté de la nature sauvage et mettre en lumière les espèces animales menacées.

Son style zen et dépouillé est aussi une recherche de sobriété esthétique inspirée notamment par les estampes japonaises.

Vincent Munier

Le Pic

Vincent Munier

Hermine en manteau d'hiver

Vincent Munier

La danse des grues

Vincent Munier

Rapace arctique

Vincent Munier

Renard roux

La Photographie Minimaliste en pratique...

La photographie minimaliste n'est pas une discipline en soi.
C'est un style, une manière de concevoir ses images,
qui peut s'appliquer à tous les types de photographies.

La Photographie Minimaliste en pratique...

Dans quel but, quelle intention ?

- Solliciter l'imaginaire du spectateur.
- Lui permettre de laisser libre cours à son imagination et de raconter sa propre histoire.
- Votre photo est le point de départ, le spectateur fera son propre chemin.

Suggérer, plutôt que décrire

Exemples et techniques...

Paysage

Paysage maritime... 2 styles

Classique : avant-plan bien présent, sujet principal important, photo nette

Minimaliste : cadrage soigné, beaucoup d'espace « vide », ciel important, sujet net mais petit sur la photo, pas de détails de la mer, flou de pose longue.

Beaucoup de vide, jeux de lumière, peu de détails en dehors du sujet.

Paysage avec bateau... 2 styles

Classique : beaucoup d'éléments, le contexte est très présent, le bateau peut passer inaperçu.

Minimaliste : sujet isolé dans beaucoup d'espace « vide », effet graphique de perspective, peu de détails, cadrage très précis.

Le bateau minimaliste

Le sujet :

très présent malgré le peu de place qu'il occupe.

La composition :

- Sujet au tiers droit vertical, mais placé très haut dans l'image
- 2 lignes du sillage guident l'oeil vers le sujet
- L'espace « vide » est agrémenté par les remous horizontaux très légers
- Image équilibrée par le dégradé de couleurs en bas de l'image.

Sujet isolé dans beaucoup d'espace « vide », effet graphique de perspective, peu de détails, cadrage très précis.

Horizon minimaliste

Le sujet :

Vue sur une côte, très présent malgré le peu de place qu'il occupe.

La composition :

- Le point fort est le creux entre les 2 côtes.
- Règle des tiers.
- Les galets légèrement visibles au premier plan « ferment » l'image.
- Flou de pose longue pour gommer le mouvement de l'eau.
- Image équilibrée par le dégradé de couleurs en haut et en bas de l'image.

Sujet isolé dans beaucoup d'espace « vide » mais animé par les dégradés d'ombres et de lumières.

Un arbre minimaliste

Le sujet :

L'arbre ... et le ciel

La composition :

- Le sujet en bas à gauche.
- Aucun détail supplémentaire.
- Composition volontairement déséquilibrée pour mettre en valeur l'ouverture vers le haut.

Sujet isolé dans beaucoup d'espace, composition peu conventionnelle et « tirée » vers le bas.

Mer, ciel et un humain

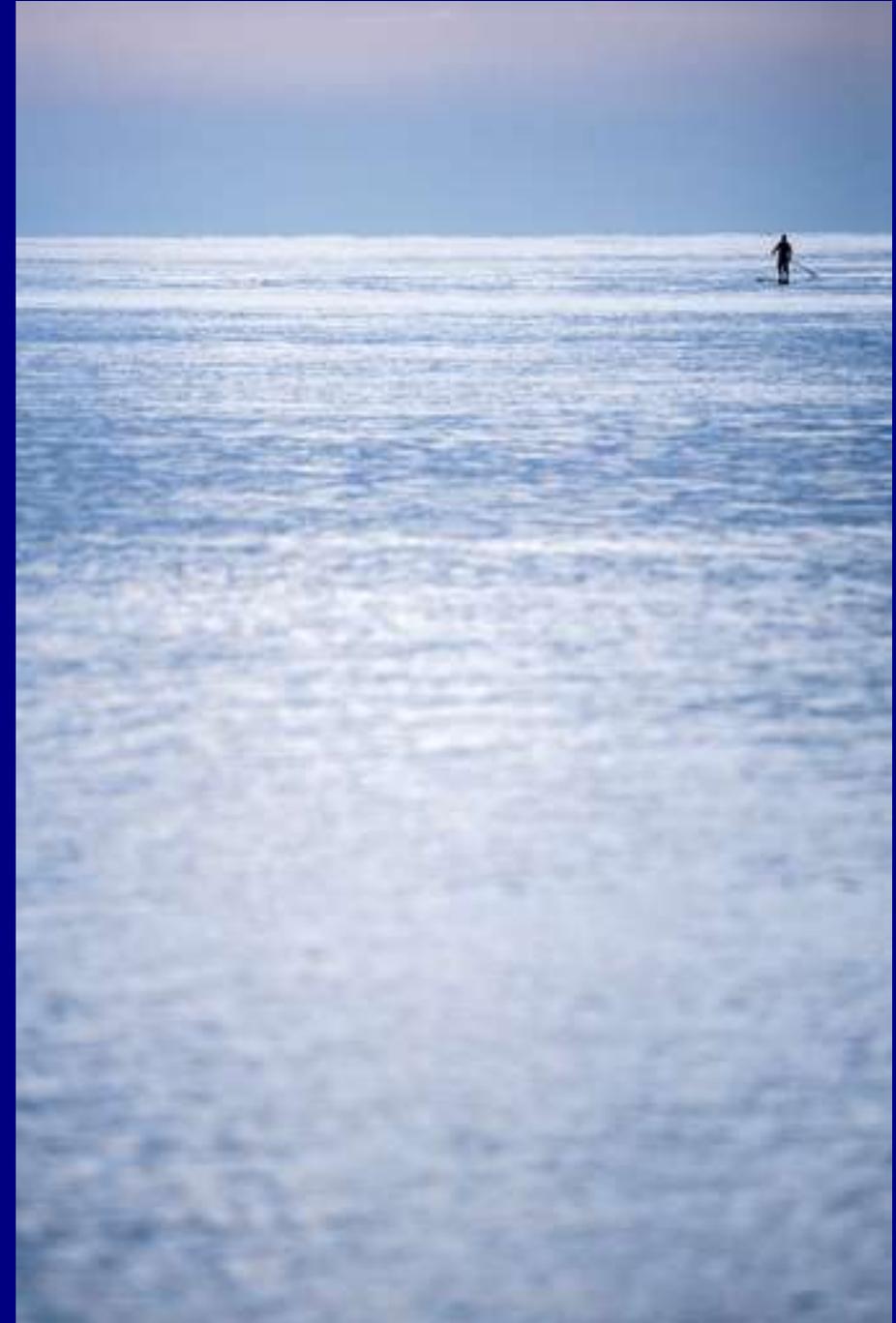
Le sujet :

Minuscule humain dans l'immense nature

La composition :

- L'humain est le point fort
- Très décalé dans le coin haut
- Flou de profondeur de champ pour gommer les vaguelettes du premier plan

Sujet isolé dans beaucoup d'espace « vide » et lumineux, son emplacement décalé met la mer en valeur.

Brume

Le sujet :

Le bouquet d'arbre

La composition :

- Très symétrique.
- Rappels atténués du sujet au-dessous et à côté.
- Les obliques convergent vers le centre, d'où vient la lumière.
- Aucun détails supplémentaires, gommés par la pose longue.
- Dégradés d'ombre en haut et en bas qui ferment l'image.

Sujet isolé dans beaucoup d'espace, composition centrée, accentuée par le format carré.

Marée basse

Le sujet :

Jeux de lumière sur l'eau

La composition :

- Le sujet prend beaucoup de place
- Pas de ciel visible
- Composition en diagonale, très graphique
- Effet de contre-jour
- Le sujet, rien que le sujet ...

Cyclo-tourisme

Le sujet :

Le petit cycliste dans son environnement imposant

La composition :

- Horizon très bas
- 2 points forts : le soleil et le cycliste.
- Les nuages équilibrent l'image
- Environnement graphique et très net
- Pas de détail en avant-plan.

Exemples et techniques...

Architecture

Une façade colorée

Le sujet :

La fenêtre bleue,
Graphisme en couleurs.

La composition :

- Sujet centré
- 2 lignes verticales aux tiers
- Couleurs complémentaires et fortes
- Très dynamique par le choix des couleurs
- Cadrage très précis

Courbes et angles

Le sujet :

Courbes et couleurs douces.
Graphisme en couleurs.

La composition :

- Jeux de plans
- Couleurs douces
- Ligne verticale au tiers
- Peu de détails

Stuccoland, Copyright Johnny Kerr

Le Pont vu de dessous

Le sujet :

Graphique et net, occupe toute l'image.

La composition :

- Symétrie verticale parfaite
- Répétition du motif des poutrelles métalliques.
- Espace « vide » très vide, dégradé très léger.
- Non visibilité de la base du pont pour donner une impression aérienne.
- La structure du pont est mise en valeur par l'absence de tout autre détail.

Effet graphique .

Cadrage parfait obtenu par un positionnement très précis du photographe

Accumulation

Le sujet :

L'architecture de la densité

La composition :

- Accumulation de « cellules »
- Détails minuscules mais visibles de près
- Répétition de motif
- Verticales parfaites

**Effet graphique par répétition.
Impression d'étouffement.**

Le pont vu de la rive

Le sujet :

Le pont et la répétition des arches

La composition :

- Horizon bas, ciel prépondérant
- Règle des tiers pour le point fort.
- Rives invisibles.
- L'eau sombre dans le bas «ferme» l'image.

Exemples et techniques...

Scènes de rue, scènes de vie

Deux passants

Le sujet :

2 passants en sens inverse

La composition :

- 3 éléments
- Sur-exposition très forte
- Petit flou de mouvement (vitesse 1/25s)

La sur-exposition et le flou de mouvement mettent en valeur le personnage le plus sombre et le plus net.

Repos

Le sujet :

2 personnes sur un banc

La composition :

- Règle des tiers pour le sujet.
- Une petite zone de clarté pour attirer l'oeil.
- Contre-jour sur le mur clair.
- Sous-exposition pour gommer les détails de la verdure.
- Image fermée par les zones sombres .

Sujet isolé sur la seule zone éclairée.

A la plage

Le sujet :
L'enfant

La composition :

- Règle des tiers respectée.
- Le soleil en contre-point de la silhouette.
- Le contre-jour masque les détails.
- Image fermée par la zone sombre en bas.

Sujet isolé, pas de détails sur le contexte.

Que fait la police ?

Le sujet :

Le policier et son ombre

La composition :

- Sujet sur la ligne du tiers.
- Sujet contrasté sur le fond.
- Lignes verticales.
- Photo équilibrée par la partie sombre de gauche.

Sujet petit mais qui attire l'oeil, exploitation parfaite de l'environnement graphique

2 copains

Le sujet :

Les 2 adolescents

La composition :

- Sujet coloré décalé à gauche.
- Fond très graphique.
- Les 2 lignes horizontales du bas « assoient » l'image.
- Absence d'autres détails.

Sujet petit mais qui attire l'oeil,
exploitation parfaite de
l'environnement graphique

Restaurant-Bar

Le sujet :

Une ombre de passant

La composition :

- Règle des tiers respectée.
- Economie des couleurs
- Structure par les lignes verticales.
- Sujet à peine évoqué, mais qui n'est pas occulté par les détails plus contrastés.

**Sujet évanescent,
impression de mystère.**

Clin d'oeil à l'art minimal ...

Le sujet :
Au musée

La composition :

- Le personnage met en valeur les tableaux.
- Les lignes obliques du sol mettent en valeur le personnage

Sujet graphique, un grand classique des prises de vues dans les musées.

Exemples et techniques...

Photographie animalière

Envol

Le sujet :

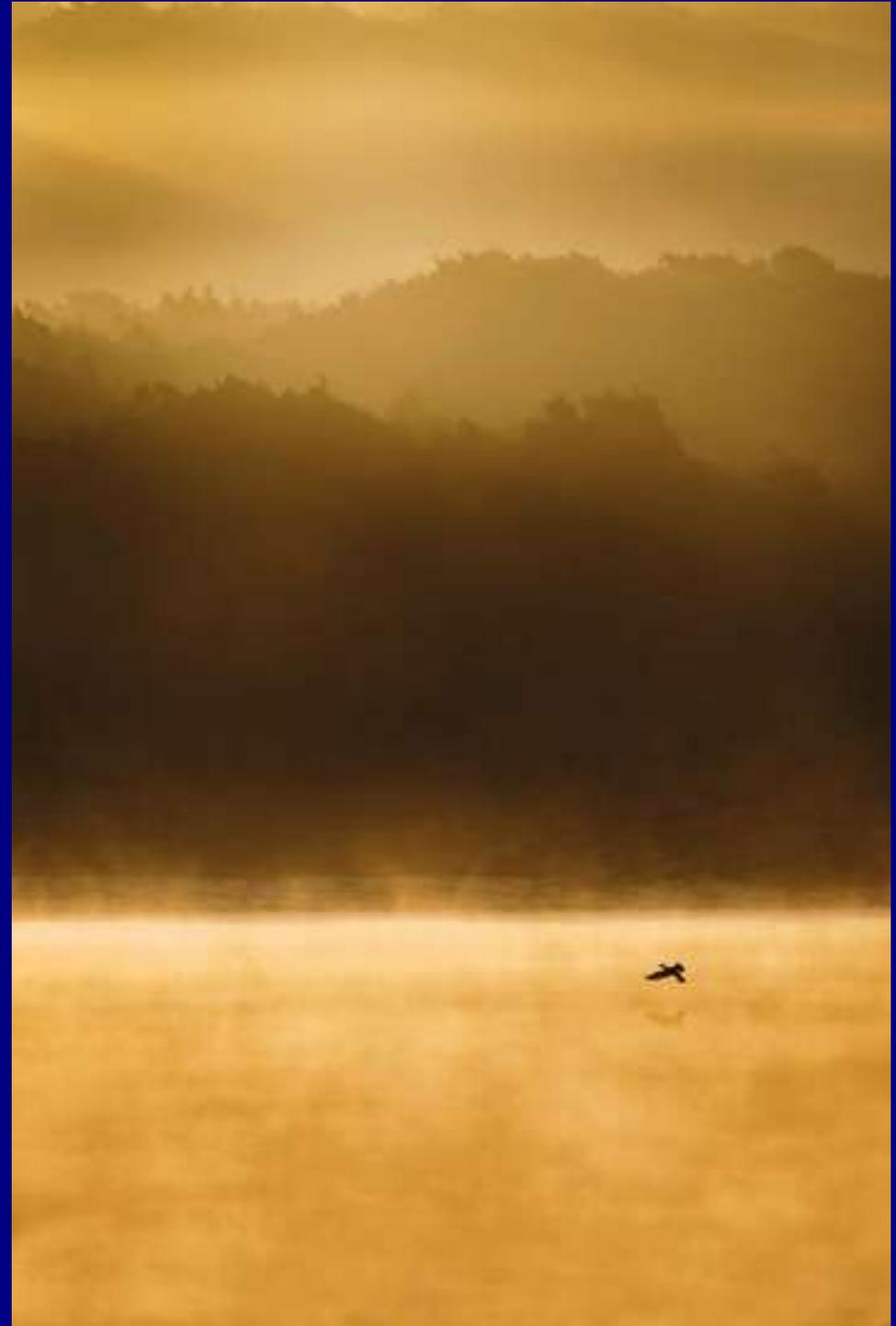
L'oiseau dans la nature

La composition :

- Sujet au tiers et bien net
- Paysage flou et monochrome

Ambiance apportée par la brume.

**Il faut se lever tôt, attendre longtemps
et avoir de la chance !**

Course

Le sujet :

Le vieux cerf protège son territoire

La composition :

- Sous-exposition
- Effet de filé

Il faut aussi se lever tôt... etc ...

La halte

Le sujet :
Les Flamants

La composition :

- Sujet centré
- Pas de ciel
- Pas de contexte
- Beaucoup de netteté
- Beau jeu de couleurs

Le Cygne

Le sujet :

Le cygne

La composition :

- Sujet centré , en bas de l'image
- Fond clair et ciel surexposé
- Pas de contexte
- Monochrome

L'espace vide en haut favorise l'impression d'envol

Un papillon

Le sujet :

Le papillon

La composition :

- Sujet en contre-jour sur un fond clair
- Beaucoup de flou de profondeur de champ
- La zone sombre en bas équilibre l'image
- Monochrome

Exemples et techniques...

En gros plan

Minuscule champignon

Le sujet :

Champignon en
macrophotographie

La composition :

- Du vide devant le sujet et un fond très clair
- Beaucoup de flou de profondeur de champ devant et derrière (très grande ouverture)
- Eclairage général en diagonale

Jeu de reflet

Le sujet :

Herbe lacustre et reflet

La composition :

- Sujet bien détaché sur le fond très clair
- Graphique et bien net
- Symétrie horizontale
- Fond presque complètement uniforme

Jeu de lumières

Le sujet :

Herbes folles

La composition :

- Choix du fond (positionnement du photographe)
- Flou de profondeur de champ
- Eclairage très contrasté

Textures et géométrie

Le sujet :

Un ensemble graphique

La composition :

- Formes géométriques élémentaires
- Les 2 couleurs rouge et bleu dominant l'ensemble
- Le panneau rond répond à la trace ronde bleue en-dessous
- Symétrie verticale
- La barre horizontale équilibre le tout

Graphique et abstrait

Le sujet :

Un ensemble graphique et répétitif
Feuilles rouges sur un escalier de marbre

La composition :

- Division en 4 plans horizontaux
- Le rouge domine l'ensemble
- L'espace est rempli par la texture discrète du marbre
- Composition tirée vers le bas par la partie sombre.

Exemples et techniques...

Portrait

Un joli détail

Le sujet :

Détail intime, tout est dans l'évocation

La composition :

- En triangle : l'oeil, les boucles, les obliques qui montent vers le haut droit
- Très courte profondeur de champ
- Le fond de la même couleur que la chair.

En contre-jour

Le sujet :

Juste une silhouette

La composition :

- En diagonale
- Très courte profondeur de champ, focus sur les lunettes
- Le fond clair

Low Key et flou de mouvement

Le sujet :

Juste un regard

La composition :

- Les taches rouges soulignent le visage
- Contexte en flou de mouvement
- Seul le visage est éclairé

High Key

Le sujet :

Un regard malicieux

La composition :

- Environnement très lumineux
- Surexposition pour gommer les détails
- Renfort des noirs au post-traitement

Exemples et techniques...

En conclusion...

Aller à l'essentiel... Eliminer le superflu...

Se concentrer sur LE sujet

Ne pas avoir peur du vide

« Nettoyer » le cadre :

- En zoomant
- En se positionnant correctement par rapport au sujet
- En supprimant les petits éléments gênants en post-traitement.

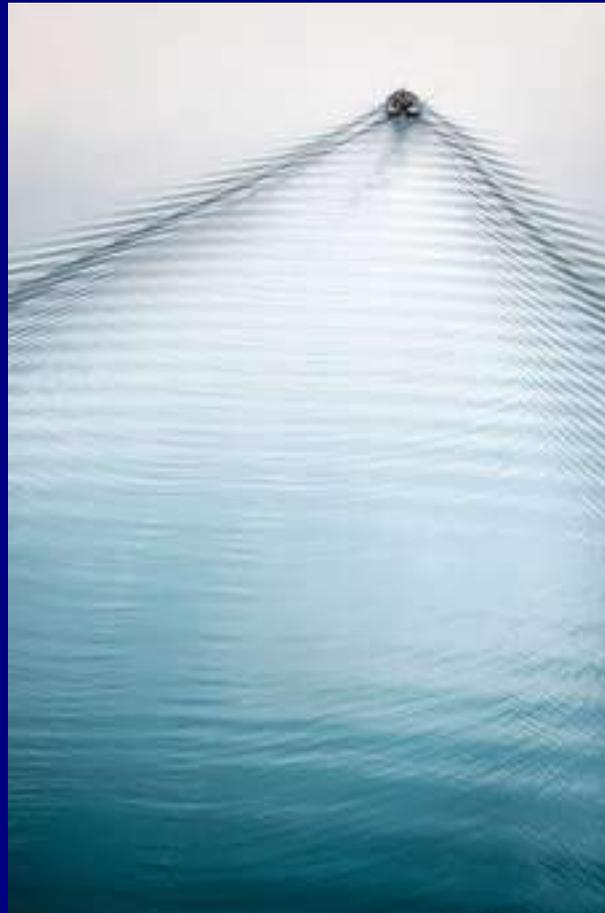
Copyright Michael Kenna

Aller à l'essentiel... Eliminer le superflu...

Soigner le cadrage

EPURER la composition

Appliquer les règles composition ... Ou PAS (mais savoir pourquoi)

Aller à l'essentiel... Eliminer le superflu...

Masquer les détails en utilisant par exemple :

- Le flou de profondeur de champ
- Le flou de mouvement (pose longue)
- Le contre-jour
- Les conditions météo

Requin-béton © Michel Lecocq

Aller à l'essentiel... Eliminer le superflu...

Et comme toujours en photographie, pour explorer le sujet :

- Multiplier les points de vue
- Varier les compositions
- Exploiter le sens de la lumière
- Utiliser les perspectives

Bibliographie

Pour cet exposé, j'ai utilisé ce livre des Editions Eyrolles :

**Les secrets de la photo minimaliste
de Denis Dubesset**

