Pourquoi et comment construire une série photographique?

Martine Belmon - Club Photo Perigny - 15 juin 2022

Qu'est ce qu'une série photographique?

Plusieurs images qui, visualisées en tant qu'ensemble, forment un tout cohérent.

Cet ensemble transmet une émotion ou un message,

qui est renforcé par la présentation en série,

et donne du sens au travail du photographe.

Qu'est ce qu'une série photographique?

La notion de cohérence est essentielle pour construire une série photographique :

 Les images ont un ou plusieurs points communs qui lient les photos entre elles : l'apparition de certains personnages ou objets, une unité de lieu ou de temps, la récurrence de motifs, l'harmonie des couleurs, etc...

 Elles ont des points complémentaires qui les rendent toutes différentes les unes des autres

Les auteurs photographes ... travaillent en série photographique

Un photographe est un artiste-auteur au même titre qu'un écrivain, un musicien ou un peintre.

- Un auteur-photographe s'exprime par
  - Des séries photographiques
  - Des expositions
  - Des livres
  - Parfois des films
- Sur des sujets qui le touchent

Avec des partis pris techniques qui lui sont propres

Comment est née la notion de série photographique ?

Claude Monet a travaillé en série de peintures à partir de 1872. Ici la Cathédrale de Rouen, 1892 – 1894, 30 tableaux, 100cm x 66cm

Le peintre construit la série en vue de constituer un ensemble, à chaque nouvelle œuvre il tient compte des œuvres déjà créées.

Cette démarche est la même que celle d'un photographe.

Les pionniers de la série photographique

Walker Evans, photographe américain, construit des séries depuis 1935, dans un style volontairement très distancié et documentaire.

Ici: Subway portrait, 1938 – 1941

Les pionniers de la série photographique

À partir de la fin des années 1950, les photographes allemands **Bernd et Hilla Becher** ont photographié des centaines d'installations industrielles en voie de démantèlement, en adoptant exactement le même type de cadrage, de perspective, le même rendu, et surtout la même volonté de procéder à un inventaire photographique cohérent.

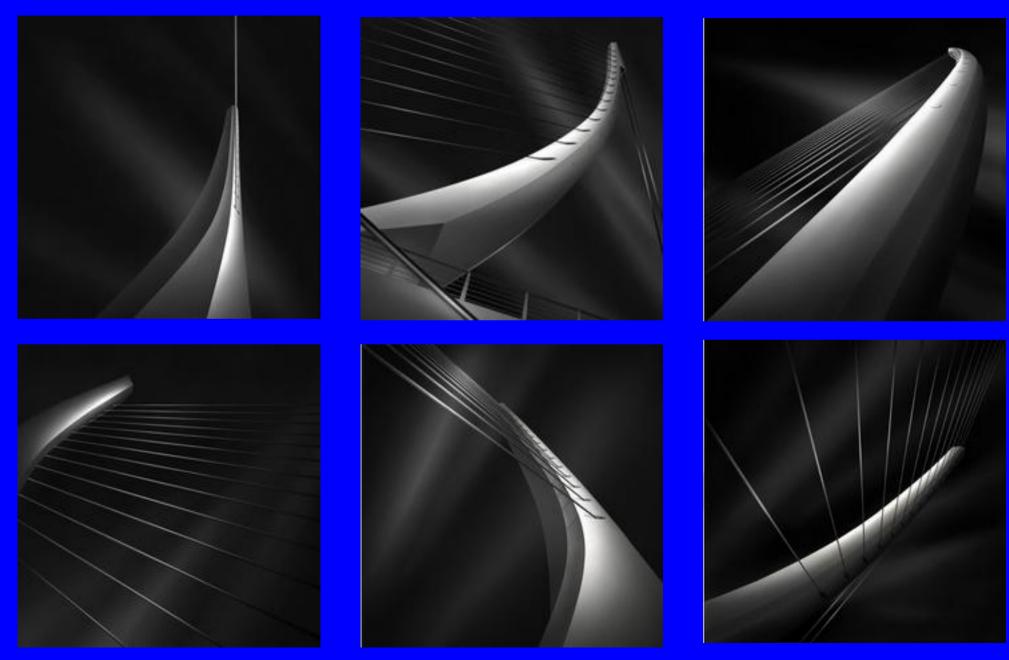
Il en découle des séries ambitieuses, réalisées parfois sur de très longues périodes (jusqu'à trente ans !) et de ce fait particulièrement marquantes.

Auteurs photographes contemporains Yann Arthus-Bertrand

Auteurs photographes contemporains

Julia Anna Gospodarou

Comment construire une série photographique ?

2 méthodes

• Examiner un stock existant de photos, et les assembler par thème, par type de composition ou autres critères. C'est la série à postériori.

• Réfléchir à l'avance à la série que l'on souhaite faire, en choisissant un thème, un lieu, des personnages ou une façon particulière de photographier. C'est la série anticipée. C'est le vrai travail d'un auteur.

En pratique, il est possible de combiner les 2 méthodes : au départ une ou quelques photos existantes peuvent être le point de départ d'une série anticipée.

Exemple pratique et simpliste :

Se donner ½ heure et sortir photographier des ronds

- Vous avez sorti votre appareil avec un projet en tête.
- Lors de la sortie, vous avez été « en recherche » des éléments de ce projet, et non plus seulement « passif ».
- Vous avez vu et photographié des choses que vous n'imaginiez pas photographier un jour.
- Vous n'avez pas fait attention à de potentielles photos de carrés...

- Vous avez concentré votre attention
- Vous avez ouvert les yeux
- Vous avez osé plus de choses, vous permettant de sortir des sentiers battus

Donc vous progressez, vous anticipez plus, vous papillonnez moins.

Vous avez sorti votre appareil avec un projet en tête.

Lors de la sortie, vous avez été « en recherche » des éléments de ce projet, et non plus seulement « passif ».

Vous avez vu et photographié des choses que vous n'imaginiez pas photographier un jour.

Vous n'avez pas fait attention à de potentielles photos de carrés...

Vous avez concentré votre attention

Vous avez ouvert les yeux

Vous avez osé plus de choses, vous permettant de sortir des sentiers battus

Donc vous progressez, vous anticipez plus, vous papillonnez moins.

- Votre façon de faire de la photo est plus structurée et vous percevez mieux les sujets autour de vous : pour voir vraiment un sujet, pour l'interroger de manière approfondie, il faut en faire une série
- Vous savez plus précisément pourquoi vous déclenchez : photographier en série nécessite de déterminer le message porté par la série, et expliciter le message que l'on veut faire passer aide à produire de meilleures photos.
- La constitution de vos séries vous permettra également de tester votre obstination, votre maturité photographique.

Travailler en série anticipée vous aide à développer votre créativité, et, à terme, à trouver votre propre style

Les grands types de séries photographiques

Série chronologique

- de type reportage : raconte une histoire
- narration photographique : quand le sujet est une fiction plutôt que documentaire
- chronophotographie : le mouvement décomposé, présenté sur plusieurs photos ou une seule.

Série basée sur la cohérence graphique

- répétition d'une même image présentant plusieurs matérialisations différentes,
   comme les couleurs: le même paysage à différentes heures
- déclinaison d'un même sujet dans différents contextes: des personnes de dos sur un banc
- Accumulation, effet catalogue: plusieurs exemplaires d'un même type de sujet dans des compositions similaires: les usines de Bernd et Hilla Becher

Série purement graphique

 Des formes et des couleurs, le sujet est proche de l'abstraction et compte moins que la réalisation

Série chronologique

Série humoristique d' Albert Bouchoucha

- Structurée comme un texte : Introduction, Développement, Conclusion
- Respect impératif du sens de lecture : de gauche à droite et de haut en bas

Série chronologique

Structurée comme un texte : Introduction, Développement, Conclusion

Sujet clairement identifié par des référents présents sur l'ensemble de la série. Ici : une montgolfière ou son ombre

Respect impératif du sens de lecture : de gauche à droite et de haut en bas

Série basée sur la cohérence graphique

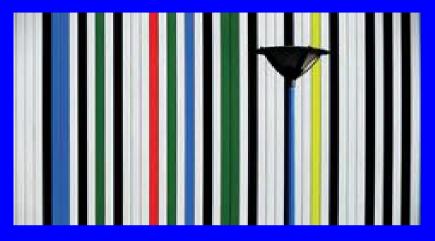

- Sujet identifiable : des gens avec des parapluies
- Environnement commun: urbain et graphique
- Point de vue en hauteur
- Les parapluies prennent peu de place
- Photos en couleurs, Couleurs saturées
- Format carré

Série purement graphique

- Sujet uniquement sur formes et/ou couleurs
- Cohérence graphique forte: ici lignes multicolores

Comment réaliser une série photographique?

Travailler en série c'est faire des choix forts et harmonieux avant, pendant et après la prise de vue.

Etape 1 : avant et pendant la prise de vue

- Le plus important, avant toute chose: le sujet, un thème, une idée, un message...
- Identifié par des éléments référents qui seront présents sur l'ensemble de la série. C'est la réponse à la question de quoi s'agit il?
- Au fur et à mesure des prises de vue, renforcer la cohérence visuelle :
  - Affiner éventuellement le sujet et apportant de nouveaux critères qui seront de nouvelles contraintes
  - Fixer les choix techniques de prise de vue.

Etape 1 : Choisir un sujet

La photographie en série est un moyen de

- Faire passer un message en le rendant plus explicite
- Renforcer l'émotion que vous voulez transmettre
- Partager plus facilement vos centres d'intérêt avec les spectateurs

Votre sujet doit vous toucher et vous faire ressentir une émotion

Choisir un sujet : conseils aux débutants

Pour votre première série vous pouvez utiliser un thème basique, formes, couleurs, textures, éléments simples, etc... Inspirez vous d'exemples tirés de livres.

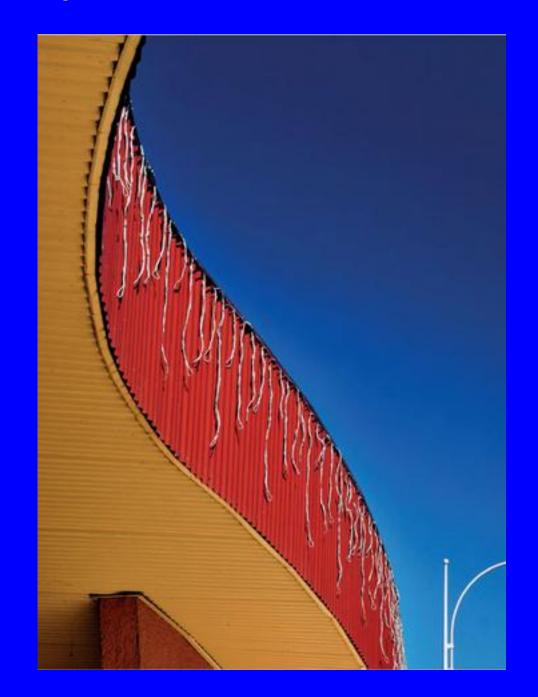
Pour une approche plus personnelle

- Regardez votre stock de photos existantes, et mettez de côté celles qui vous plaisent particulièrement, que vous trouvez intéressantes, qui provoquent en vous une émotion, bref celles que vous préférez, sans vous focaliser sur la qualité intrinsèque des photos.
- Affinez de plus en plus votre choix, en appariant les photos qui vous semblent cohérentes et harmonieuses ensemble
- A la fin, vous aurez le début d'une ou de plusieurs séries.

Sujets simples, exemples – Courbes

Sujets simples, exemples – Couleurs

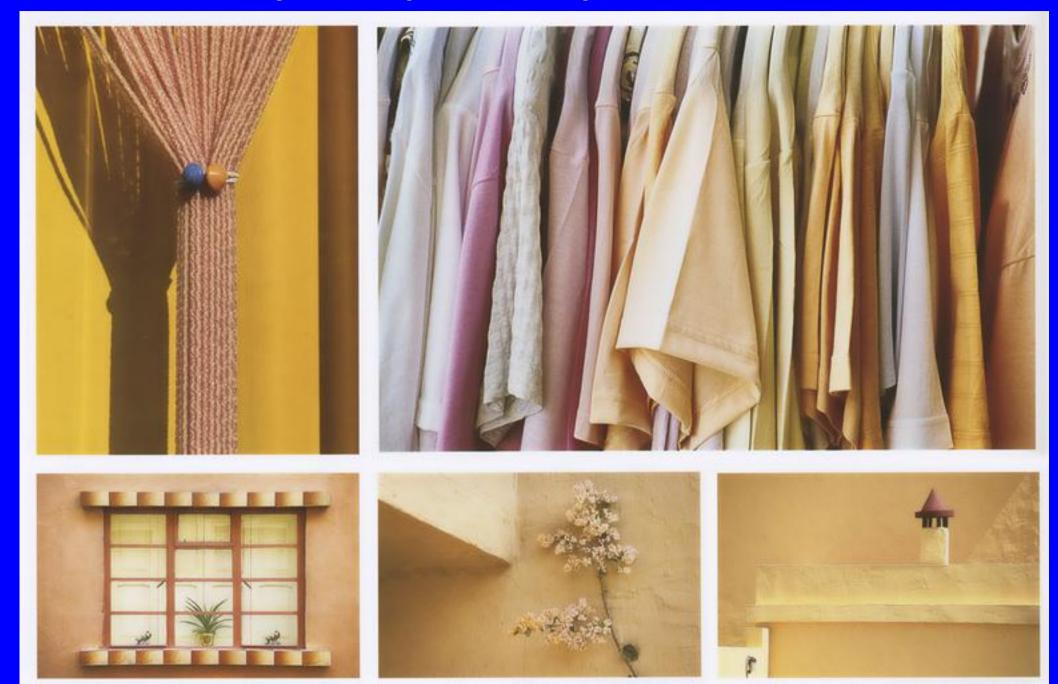

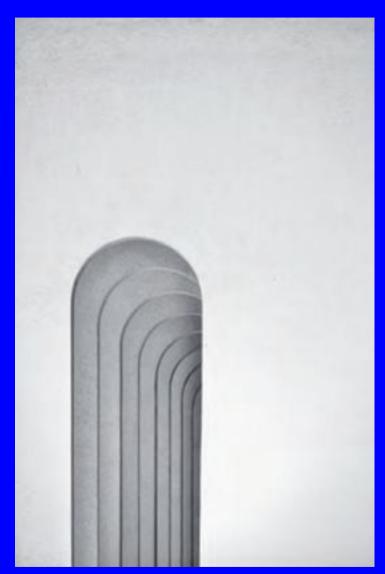
Sujets simples, exemples – Couleurs

Sujets, exemples – Architecture en Noir et Blanc

Sujets, exemples – différentes facettes du même élément

Sujets complexes, exemple – transmettre des sentiments, des émotions

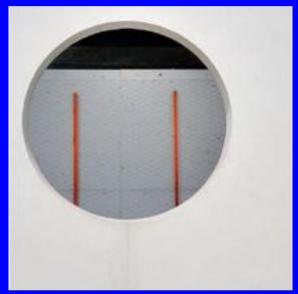
Série en cours de construction, « Présence d' Absence », Eric Forey

Affiner le sujet pour augmenter la cohérence graphique en ajoutant des contraintes de prises de vue

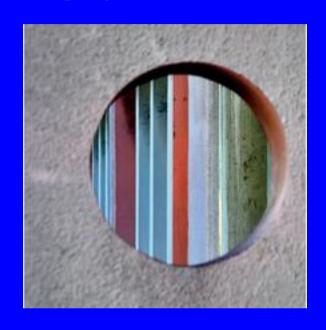
- Choisir un sujet, c'est bien. Cela vous permet de commencer une série.
- Le préciser en ajoutant des contraintes supplémentaires, c'est encore mieux. Cela vous permet d'obtenir une série qui aura déjà une bonne cohérence.
- Les critères supplémentaires peuvent concerner le sujet ou son contexte. (environnement urbain ou nature, conditions météo, fond neutre ou coloré, etc...)
- Ils peuvent également concerner la technique de prise de vue :
  - → Sur ou sous exposition, flou de vitesse ou de profondeur de champ
  - la distance focale utilisée : toute une série à l'ultra grand-angle par exemple
  - le cadrage : que des portraits serrés par exemple
  - adopter un angle de vue particulier : appareil au niveau du sol, ou au contraire vue plongeante

FAITES DES CHOIX FORTS ET PRENEZ DES PARTIS-PRIS

Reprenons notre exemple : photographier des ronds

Les ronds sont maintenant des trous

Ces trous sont dans du béton, ils laissent apparaître des choses en arrière-plan, on identifie un milieu urbain

Les photos sont toutes au format carré.

Votre sujet : des gens avec des parapluies

Choix contraintes 1:

Environnement urbain et graphique;

Point de vue en hauteur;

Les parapluies prennent peu de place;

Photos en couleurs saturées;

Format carré;

Choix contraintes 2:

Environnement urbain et graphique;

prise de vue à hauteur d'homme;

arrière-plan de murs colorés;

traitement très contrasté et saturé de couleurs ;

impression de mouvement des personnages.

Quelques conseils aux débutants pour la prise de vue

- Sortez spécialement pour travailler à votre série
- Ayez bien en tête votre sujet et les critères de cohérence que vous avez déjà définis, et essayez de vous y tenir
- Soyez observateur et concentré
- Soyez imaginatif, n'ayez pas peur de rater vos clichés, essayez de nouvelles choses, même les plus improbables
- Prenez beaucoup de photos, car vous devrez avoir du choix pour construire votre série finale

Comment réaliser une série photographique ?

Etape 2 : l'éditing, choix des photos constitutives de la série

- 1 Sélectionner les photos qui sont dans le sujet et qui sont cohérentes avec l'ensemble
- 2 Ordonner la série pour en améliorer la lisibilité et pour ajouter de l'harmonie.

Choix des photos constituant la série A - Présélection

Au fur et à mesure des prises de vues vous aurez déjà écarté un certains nombre de photos qui ne peuvent pas convenir. Procéder déjà à une notation des meilleures photos de chaque séance.

Il est indispensable de pouvoir visualiser l'ensemble des photos retenues

- Soit en les faisant imprimer en petit format et en les disposant sur une grande table
- Soit en utilisant un logiciel de retouche ayant des fonctions de gestion de bibliothèques et de notation.

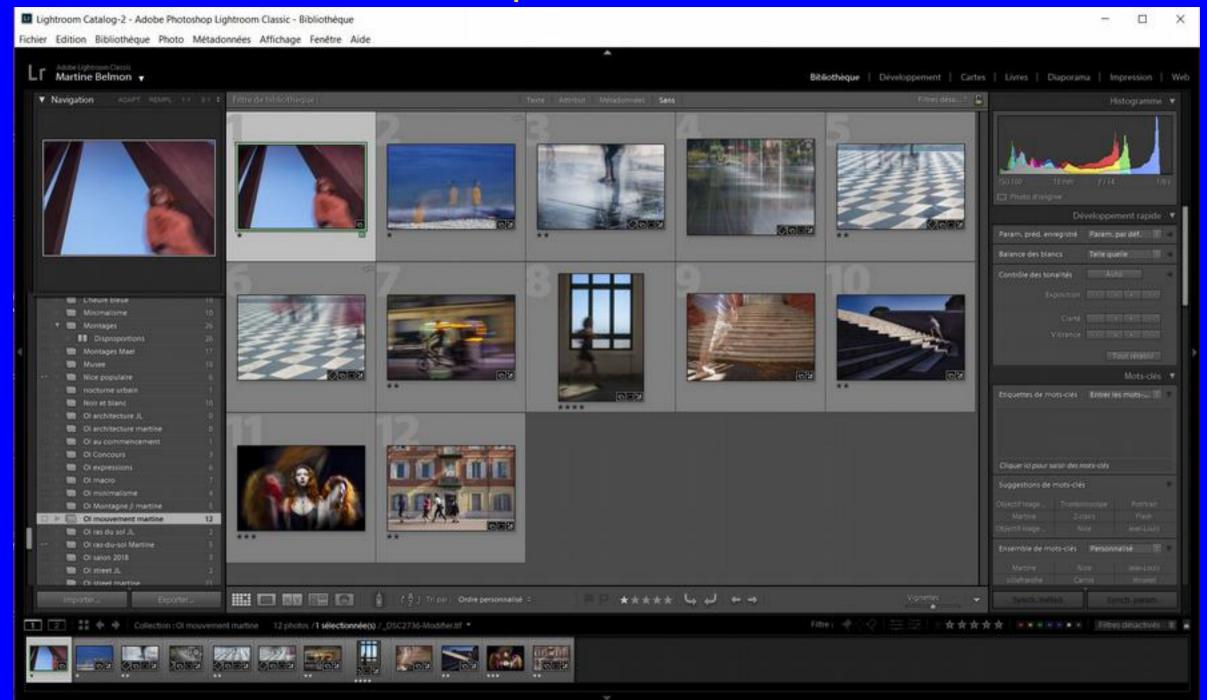
Le plus utilisé: Lightroom, notation avec des * et inscriptions dans des collections qui peuvent facilement être ordonnées – Ou Photoshop Elements, Photoshop et Bridge,

Choix des photos constituant la série A - Présélection

Pièges à éviter après la première sélection :

Éviter de garder toutes les photos – ce qui reviendrait à estimer qu'elles sont toutes de qualité équivalente et toutes adaptées à la série

Éviter de ne conserver que les photos les plus « techniquement réussies » – parmi elles, en effet, certaines pourraient s'intégrer moins bien que d'autres dans la série

Choix des photos constituant la série B - Elimination

 Procéder par éliminations successives sur critères d'adéquation au sujet et qualité intrinsèque des photos, composition, lisibilité du sujet, etc..

• Puis procéder par éliminations successives sur critères de cohérence avec l'ensemble de la série : gamme de couleurs, harmonie des densités et des contrastes , composition, cadrage, disposition des éléments , etc...

Et n'oubliez pas : les photos doivent être cohérentes, mais pas redondantes

Ordre de grandeur : pour une série finale de 15 images, vous pouvez commencer la sélection parmi 100 ou 200 images ou plus. A la fin de cette étape d'élimination il vous en restera 30 ou 40.

Choix des photos constituant la série C - Conservation et complémentation

Continuer en changeant de méthode :

Marquer les photos incontournables, et mettez les de côté. Elles seront vos Images Clés.

Vous disposez alors du socle de votre série, et d'un vivier que vous pouvez utiliser pour compléter la série.

Ordre de grandeur : pour une série finale de 15 images, vous pouvez avoir entre 6 et 10 images clés, les 20 ou 30 restantes constituant votre vivier.

Exemples:

- si il y a des formats horizontaux et verticaux et un seul format carré, vous devrez sans doute ajouter au moins un format carré
- si la série est en couleurs peu saturées, et une seule avec un élément rouge soutenu, vous devrez ajouter au moins une photo avec un élément rouge soutenu

Combien de photos?

- On commence à parler de série à partir de 4 photos : c'est une mini-série
- En général, une série pour une exposition comporte entre 10 et 30 photos
- Pour une publication sur un site web, le nombre est libre, mais toujours au moins 4
- Pour un concours, le nombre est souvent imposé, en général entre 8 et 15 photos
- Une série entre 30 et 50 photos peut être présentée en diaporama ou en petit livre
- Au-delà, et jusqu'à plusieurs centaines, elle fera l'objet d'un livre, et sera divisée en sousséries

Perruches à collier.

Les deux premières photos montrent une femelle tournée vers la droite, les deux suivantes un mâle tourné vers la gauche .

Chaque sexe figure en plan moyen et en plan plus rapproché.

Le fond est flou, l'ambiance couleur est commune, format identique.

Robe rouge en Urbex

2 formats carrés, fille statique tournée vers la droite et vers la gauche

2 formats horizontaux, fille en mouvement vers la droite et vers la gauche

Prise de vue au ras du sol

Plaques d'égouts en premier plan, personnages, perspective en arrière-plan

Petite profondeur de champ, mise au point sur le premier plan, personnages flous

2 plans rapprochés, autres plans plus larges

Personnages de plus en plus rapprochés, tournés vers la droite et vers la gauche

Votre sélection finale est faite. Vous devez maintenant mettre au point sa présentation pour mettre en valeur la série et la rendre agréable à lire par le spectateur .

Tenir compte du sens de lecture : pour les écritures utilisant l'alphabet latin, de gauche à droite et de haut en bas

ORDONNER

- Ordonner une série chronologique coule de source.
- Ordonner une série à cohérence graphique est toujours plus délicat et toujours subjectif, et doit se faire en considérant la série dans sa globalité.
- Le choix des photos de début et de fin est important.

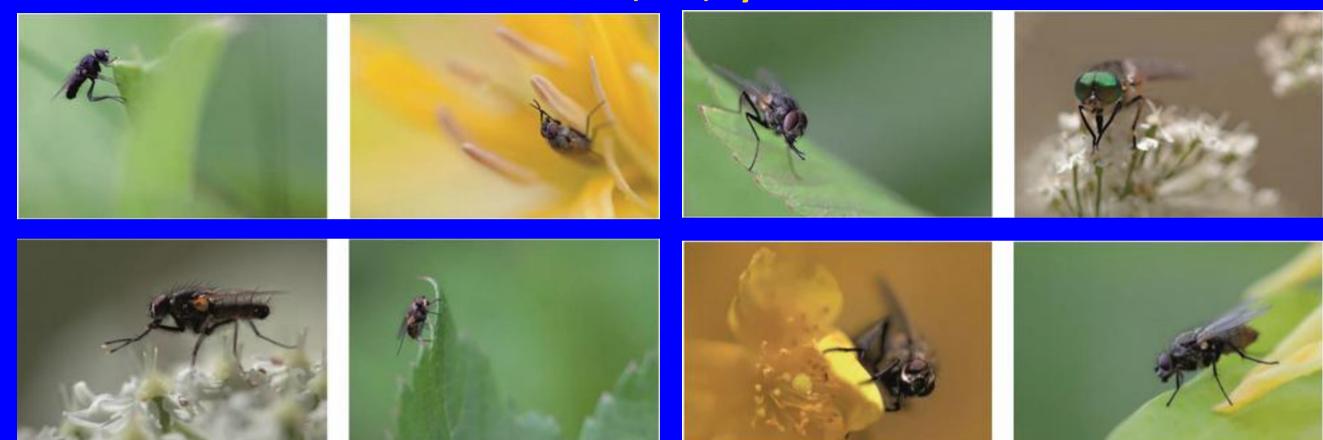

Extrait de la série de 15 photos « Palette Car » de Francis Decroix, présentée à la Coupe de France Auteur 2019 FPF,

Première et dernière images : 2 moitiés avant de voiture se font face

Images intermédiaires : gros plans de détail Alternance couleur chaude/couleur froide

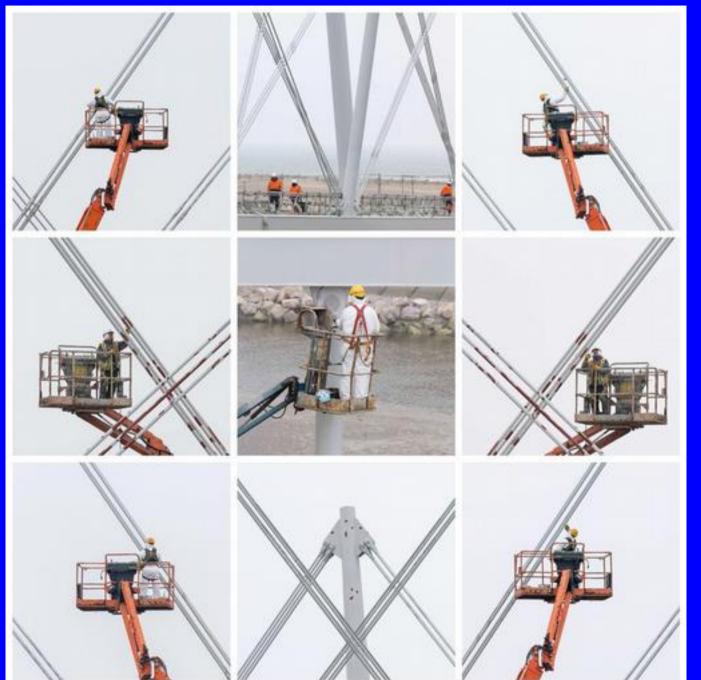
LA MOUCHE

Position des mouches : une vers la droite suivie de une vers la gauche, lien de type champ/contre-champ

4 fonds verts, 2 fonds jaunes, 2 fonds gris, alternés et disposés en symétrie horizontale, donnent le rythme.

Variations apportées par plusieurs distances de prise de vue et plusieurs positions du sujet dans l'image

La première et la dernière photo sont presque symétriques.

« Peintres équilibristes » par Marc Fourmentin

Ici les lignes formés par les grues et les bâtiments s'entrecroisent pour encadrer l'image centrale..

Agencement spécialement conçu pour cette présentation 3 x 3

Certaines photos ont pu être modifiées en symétrie au post traitement.

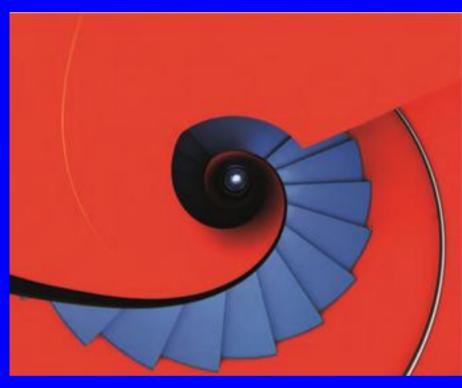

Série Pontons de Florence Decobecq, Numerica Photo Club Faverges, présentée au concours Auteurs National 2 2019 FPF.

Rythme donné par l'alternance couleur/ Noir et blanc et par l'alternance de paires d'un même sujet.

Série réalisée à partir de photos d'un même escalier, avec retouche couleurs

Le rythme est donné par

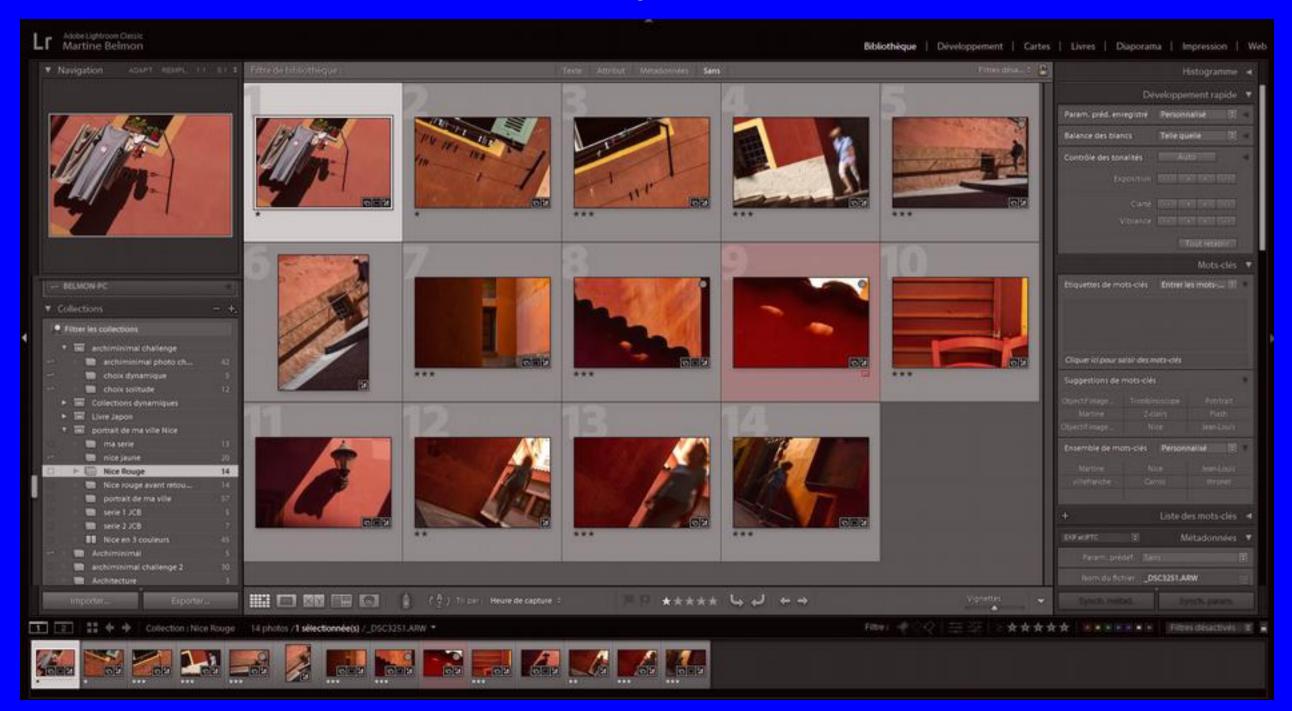
- l'emplacement de l'escalier par rapport au fond : au-dessus, puis à gauche, puis en dessous , puis à droite
- l'alternance des formats
- l'alternance des couleurs

Comment réaliser une série photographique?

Le post-traitement

- Ajouter de l'impact aux photos qui en manquent par des techniques spécifiques comme suppression de défauts gênants, simplification d'un arrière-plan, etc...
- Donner de la cohésion à l'ensemble de la série en harmonisant les densités et les contrastes
- et par l'homogénéisation des couleurs
- Il est souvent nécessaire de visualiser l'ensemble de la série pour vérifier la cohérence.
- Et n'ayez pas peur des retouches créatives!

Post-traitement : après harmonisation

Osez le post-traitement créatif

Série de montages photo, Eric Forey.

Créer une série photographique, en pratique ...

La création d'une série photographique suit un processus cyclique :

• L'élaboration d'une série photo passe par un cycle entre prises de vue, séances d'éditing et de retouche.

• L'editing commence dès la première sortie, et conditionnera les choix techniques des prises de vue suivantes.

• Votre savoir-faire en retouche photo conditionne également les prises de vue et les choix lors de l'éditing.

Série photographique enrichie

Une série photographique peut être un ensemble qui se suffit à lui-même.

Mais il est possible que cet ensemble se trouve enrichi par un apport d'une autre discipline : un texte ou une musique

Le texte

Une série est toujours accompagnée d'un titre, qui explicite et présente la série.

Vous pouvez aussi ajouter un texte de présentation :

- Un texte poétique ou évocateur pour renforcer une série à cohérence graphique. Vous pouvez aussi choisir un texte ou un poème dont vous n'êtes pas l'auteur.
- Un texte documentaire pour expliciter une série chronologique ou de type reportage
- Attention à ce que les photos ne soient plus que l'illustration d'un texte qui aurait une présence trop forte.

Dans certains cas, une série animalière ou un reportage par exemple, vous pouvez ajouter une légende aux photos. Mais attention, l'usage des légendes peut empêcher le spectateur d'avoir une vision d'ensemble.

La musique

Associée à votre série dans un diaporama, une musique peut vraiment la sublimer.

Attention à ce que les enchaînements soient bien synchrones avec le rythme de la musique.

Finaliser une série photographique

Mais alors, quand est ce que une série est terminée ?

- Quand le créateur sent que il en a fini avec son sujet
- Quand la série en cours le satisfait (à peu près) telle qu'elle est
- Quand il a envie de passer à autre chose
- Et parfois ... jamais : certains photographes font durer le travail des années, et essaient toujours de parfaire leur série en remplaçant une photo par une autre plus appropriée

Pour ma part, je pense que à un moment donné, il faut une réalisation concrète pour terminer une série et qu'elle devienne une œuvre que vous pourrez montrer à un public :

- Imprimer les photos pour une exposition
- Publier la série sur un site internet ou un réseau social
- Soumettre la série à un concours
- Faire imprimer un petit ou un gros livre
- Créer un diaporama

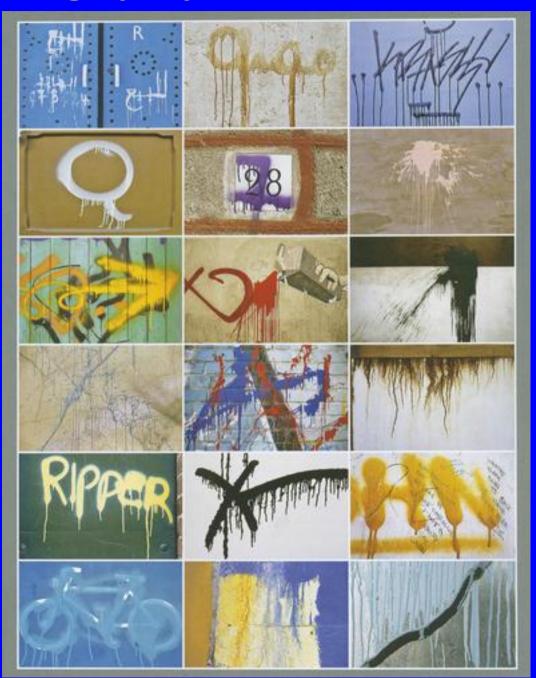
Exposer une série photographique

Pour une exposition, on pense souvent à présenter la série de manière linéaire.

Mais il y a d'autres possibilités.

Par exemple, en tableau ...
Nécessite des formats identiques .

Série Color Runs de Harald Mante

Exposer une série photographique

En mixant les formats ...

Les dimensions imprimées doivent être soigneusement calculées, en tenant compte de l'espace entre les photos.

Exposer une série photographique

En mixant les formats ...

Les dimensions imprimées doivent être soigneusement calculées, en tenant compte de l'espace entre les photos.

En conclusion ...

Travailler en série anticipée, cela permet de :

- Vous faire progresser beaucoup plus vite.
- Canaliser votre pratique vers ce qui vous plaît, au lieu de vous disperser tous azimuts.
- Vous faire réfléchir à ce qui est important pour vous et aux messages que vous souhaitez transmettre.
- Booster votre créativité et vous faire essayer de nouvelles choses.

Et à terme, révéler votre propre style et vous affirmer en tant qu' AUTEUR PHOTOGRAPHE.

En conclusion ...

Travailler en série permet de prendre des libertés avec les règles couramment admises :

A vous les cadrages farfelus, les compositions inattendues, les propositions qui sortent de l'ordinaire.

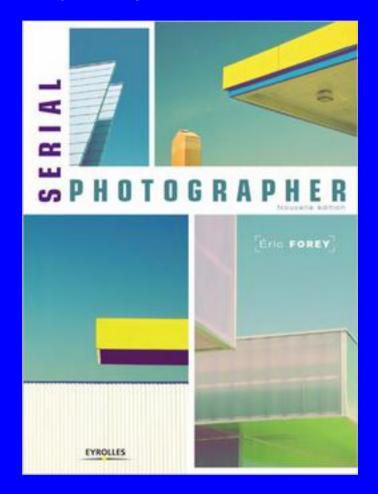
OSEZ les tout petits personnages coincés dans un coin de la photo, ou au contraire les parfaites symétries, les sur ou sous-expositions, les associations de couleurs improbables, les points de vue acrobatiques...

car ce qui ne passe pas pour une photo isolée peut très bien fonctionner dans une série, pourvu que ce soit un choix maîtrisé et un parti pris.

DONC, A VOS BOÎTIERS, ET ECLATEZ VOUS!

Bibliographie

Pour cet exposé, j'ai utilisé 2 livres, tous deux des Editions Eyrolles :

Serial Photographer de Eric Forey

Les secrets de la série photo de Frédéric Landragin