

A photograph of a child wearing a pink helmet and a patterned jacket, riding a small bicycle on a paved surface. The child is positioned in the center of the frame, facing left. Behind them is a large, bright yellow wall with vertical ridges. The ground is a light-colored pavement with a yellow line.

Denis Dubesset

Les secrets du **STYLE EN PHOTOGRAPHIE**

Inspiration – Méthode – Identité visuelle

« Chercher son identité graphique,
c'est partir à la rencontre de soi-même. »

Denis Dubesset

Les secrets du

STYLE EN PHOTOGRAPHIE

Développer son style en photographie, c'est acquérir une signature visuelle. Dans ce nouvel ouvrage, Denis Dubesset propose d'orienter le lecteur photographe vers sa singularité, en l'accompagnant dans sa réflexion et le cheminement qu'il doit suivre. À travers des exercices pratiques et notamment l'étude de l'identité graphique de grands photographes (Raymond Depardon, Martin Parr, Michael Kenna, Saul Leiter, etc.), il l'incitera à faire évoluer son regard pour explorer de nouveaux horizons, choisir des partis pris esthétiques, développer sa créativité et progressivement trouver le style qui lui sera propre.

Photographe professionnel, Denis Dubesset est un observateur et un contemplatif qui voit dans la photographie le moyen d'exprimer sa personnalité. Passionné par la transmission, il est déjà l'auteur dans cette collection « Secrets de photographes » de livres consacrés à la macrophotographie, au minimalisme et à l'art du cadrage.

AU SOMMAIRE

Vers votre identité photographique : l'intention primaire, le projet artistique, le style instinctif, votre style

L'évolution stylistique : la découverte, l'apprentissage des techniques, le bon élève, la spécialisation, l'émergence d'un style

À la manière de... : Saul Leiter, Martin Parr, Edward Weston, Rebecca Norris Webb, Alex Webb, Raymond Depardon, William Eggleston, Bernd et Hilla Becher, Michael Kenna

Figures de style : photos de paysage, photos urbex, photos de perspectives, photos sous la pluie, photos voilées

Annexes : les bases indispensables de la prise de vue, conseils d'achat de matériel

www.editions-eyrolles.com
Éditions Eyrolles | Diffusion Geodif

Code éditeur : G67758
ISBN : 978-2-212-67758-4

Couverture Studio Eyrolles © Éditions Eyrolles
Photos de couverture © Denis Dubesset

Les secrets du
STYLE EN PHOTOGRAPHIE

CHEZ LE MÊME ÉDITEUR

Du même auteur

Les secrets de la photo minimaliste, 2017.

Les secrets de la macro créative, 2016.

Les secrets du cadrage photo, 2016.

Dans la même collection

Jadikan, *Les secrets du light painting* (à paraître).

A. Carvalho, R. Lapleige, *Les secrets des tirages alternatifs* (à paraître)

A. Gozard *et al.*, *Les secrets de la photo de mariage* (à paraître).

B. Dulac, *Les secrets de la photo lifestyle* (à paraître).

S. Mathé, *Les secrets de la photo de spectacle* (à paraître).

M. Bonnami, *Les secrets de la photo de sport* (à paraître).

E. Balança, *Les secrets de la photo de nature*, 2018.

E. Balança, *Les secrets de la photo d'animaux*, 2e édition, 2018.

C. Audebert, *Les secrets du mouvement en photographie*, 2018

C. Audebert, *Les secrets de la pose longue*, 2017.

P. Sergent, *Les secrets de la photo urbex*, 2017.

V. Gilbert, *Les secrets de la lumière et de l'exposition*, 2017.

G. Lepetit-Castel, *Les secrets de la photo argentique*, 2016.

T. Legault, *Les secrets de l'astrophoto*, 2016.

P. Druel, *Les secrets de la photo de portrait*, 2016.

F. Milochau, *Les secrets de la photo de paysage*, 2016.

F. Landragin, *Les secrets de la série photo*, 2016.

C. Jentzsch, *Les secrets de la photo de voyage*, 2015.

L. Tichané, *Les secrets de la photo d'enfants*, 2015.

G. Lepetit-Castel, *Les secrets de la photo de rue*, 2015.

P. Bricart, *Les secrets de la photo de nu*, 2015.

V. Bergamaschi, *Les secrets de la photo de nuit*, 2014.

Techniques de la photo – Prise de vue

B. Llyod Duckett, *Street photo – 52 défis*, 2019

C. Gatum, *Photo expérimentale – 52 défis*, 2019

B. Dilg, *Pourquoi j'aime cette photo*, 2019

D. duChemin, *L'âme d'une image*, 2018.

B. Peterson, *Jouer avec la couleur en photographie*, 2018.

T. Legault, *Astrophotographie*, 3e édition, 2018.

H. J. Kamps, *Les règles de la photographie et l'art de les enfreindre*, 2017.

É. Forey, *Serial Photographer*, 2017.

A.-L. Jacquart, *52 défis créatifs pour le photographe*, 2017.

F. Hunter *et al.*, *Manuel d'éclairage photo*, 3e édition, 2016.

A.-L. Jacquart, *Composez, réglez, déclenchez ! La photo pas à pas*, 2011.

Post-traitement de l'image

V. Gilbert, *Affinity Photo pour les photographes*, 2019.

S. Kelby, *Photoshop pour les utilisateurs de Lightroom*, 2e édition, 2019.

G. Theophile, *Lightroom Classic CC par la pratique*, 2018.

N. Croce, *Apprendre Lightroom Classic CC*, 2018.

S. Kelby, *Dépannage Photoshop – 200 questions/réponses*, 2016.

S. Kelby, *Dépannage Lightroom – 200 questions/réponses*, 2016.

P. Ricordel, *Capture One par la pratique*, 2016.

G. Theophile, *DxO par la pratique*, 2015.

A.-L. Jacquart, *Retouchez vos photos pas à pas*, 2014

Consultez notre catalogue complet sur www.editions-eyrolles.com, et l'actualité Eyrolles Photo sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram)

Denis Dubesset

Les secrets du
STYLE EN PHOTOGRAPHIE

Inspiration – Méthode – Identité visuelle

Éditions Eyrolles
61, boulevard Saint-Germain
75005 Paris
www.editions-eyrolles.com

Toutes les photos de l'ouvrage sont la propriété de l'auteur, © tous droits réservés.

Conception graphique et mise en pages : Nord Compo

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 l'autorisation de l'Éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

© Éditions Eyrolles, 2019
ISBN : 978-2-212-67758-4

F. Nietzsche

En quête de sens

Le style qui émane d'une œuvre n'est bien sûr pas exclusif à la photographie, il concerne toutes les disciplines artistiques : architecture, peinture, sculpture, littérature, mode, danse, cinéma... Lorsqu'on est en quête de son identité graphique, c'est un peu comme si l'on cherchait à se rencontrer soi-même ; que cela implique-t-il vraiment dans le cas particulier de la photographie ?

Bien que l'on puisse naturellement avoir une idée de ce qu'est le style en photographie, il me semble important de formaliser ce concept avant d'aller plus loin. Pour certains, une confusion peut exister entre le style et ce que l'on appelle le genre ; ce dernier est très fortement lié au type de sujet que vous allez traiter, il s'agit notamment du portrait, du paysage, du gros plan, de la photo animalière, de la photo d'architecture, de la photo de rue ou encore de la photo culinaire. Bien qu'un genre puisse être exclusif chez un artiste, il influencera certainement son style de manière conséquente mais ne le définira pas.

Pour exemple, on peut considérer deux photographes célèbres tels que Diane Arbus et Steve McCurry : ils ont tous deux pratiqué un genre principal au cours de leur carrière, le portrait, mais leur façon de le traiter est radicalement distincte. Je vous invite à aller voir quelques-unes de leurs œuvres, vous vous rendrez compte au premier regard que leur style diffère considérablement.

Diane Arbus devient célèbre aux États-Unis dans les années soixante pour ses portraits de *freaks*, de marginaux qu'elle photographie au grand-angle de manière frontale, en utilisant un flash. Elle fait poser ses sujets et emploie le noir et blanc qui convient très bien à la dramaturgie qu'elle recherche. Le résultat est saisissant. Les clichés de Diane Arbus dérangent et sont parfois insoutenables. Steve McCurry, lui, a couvert de nombreuses guerres au cours de sa carrière. Sa photographie la plus connue est sans aucun doute le portrait de Sharbat Gula, une jeune Afghane de 13 ans réfugiée au Pakistan, dont les parents ont été tués ; son regard vert est incroyablement puissant et interrogatif. Ce cliché qui a fait d'elle une véritable icône moderne restera dans l'histoire. McCurry utilise exclusivement la couleur, qu'il souhaite souvent très vive. Il ne fait pas poser ses sujets, préférant capturer leur spontanéité, et n'a recours qu'à la lumière naturelle. Ses compositions sont très travaillées et volontairement esthétiques, il recherche de la beauté là où on ne pense pas la trouver.

Ces deux photographes ont de nombreux points communs, comme le genre principal qu'ils ont choisi – le portrait – et une préoccupation centrale gravitant autour de la complexité de la condition humaine. Cependant, leur manière de le faire est bien distincte ; cette différence est le reflet de leur personnalité, elle définit leur style.

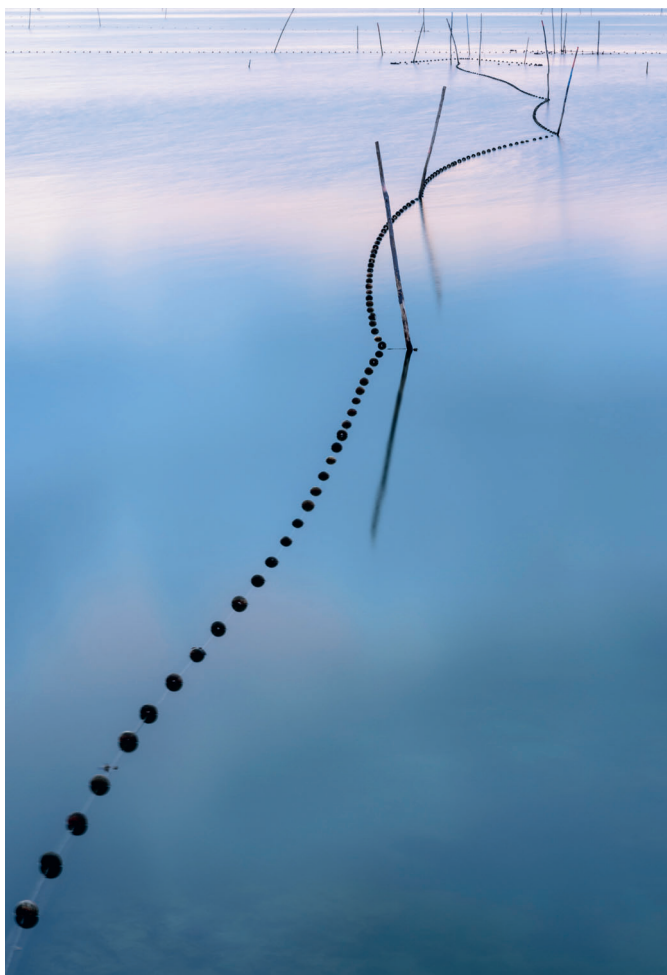
Le style, c'est donc l'identité visuelle du photographe, sa marque de fabrique. Pour arriver à l'image qu'il présentera, l'artiste prendra un très grand nombre de décisions ; elles seront appliquées pour une seule photo, mais pourront aussi être répétées complètement ou partiellement sur plusieurs clichés, dans des séries. Certains changeront de style en fonction du sujet qu'ils traiteront tandis que d'autres voudront le garder : à la manière d'un peintre, ils auront des préférences pour une technique, un genre artistique, une palette de couleur, certaines compositions... On peut parfois reconnaître un photographe à ces seuls critères esthétiques.

Doit-on toujours chercher à avoir un style ?

Il y a plusieurs réponses possibles à cette question. De manière hypothétique, un photographe pourrait considérer qu'il doit essayer de prendre des clichés toujours originaux, et c'est peut-être le cas pour certains grands noms qui cherchent à tout moment à sublimer ce qu'ils voient, je pense par exemple aux photographes de rue qui ont en permanence un appareil photo autour du cou.

Néanmoins, je crois qu'il n'est pas toujours primordial pour la plupart d'entre nous de vouloir imprimer sa signature formelle sur chaque cliché. Pour ma part, je tente de réaliser des œuvres pour lesquelles toute mon attention est focalisée ; dans ce cadre, je cherche constamment à faire évoluer mon style, à être créatif et à trouver de nouvelles idées. Je suis également photographe professionnel, et il m'arrive régulièrement de couvrir des mariages, de faire des portraits, des reportages pour des entreprises... Il s'agit là de travaux de commande : les images doivent en premier lieu répondre aux attentes de mes clients, mais si ces derniers m'ont engagé, c'est bien souvent qu'ils pensent que j'ai un regard singulier – bien que je doive avoir un point de vue personnel, vous comprendrez toutefois aisément que je ne disposerai pas là de la même liberté que pour mes recherches individuelles. J'ai aussi une troisième activité de photographe, au sein de ma famille ; l'idée dominante est de garder un souvenir de vacances ou de moments importants. J'utilise évidemment mon savoir-faire, néanmoins le but n'étant pas le même que pour les deux autres pratiques, je n'accorde pas autant de considération au style de mes images.

En réalité, notre personnalité se projette toujours dans ce que nous photographions, consciemment ou non. À nous de cerner la manière et l'intensité avec laquelle nous voulons qu'elle se manifeste.

Lorsque je fais des photos pour mon travail artistique personnel, mon style est très marqué et doit être en accord avec les émotions que je souhaite transmettre.

Dans le cadre de mon activité professionnelle, je dois répondre à diverses sollicitations. Il arrive régulièrement que l'on me demande un reportage sur un bâtiment à vendre ou que l'on vient de construire (comme ici). Dans ce cas, le regard personnel compte mais il doit aussi correspondre aux attentes du commanditaire.

Notre famille compte sur nos compétences de photographes pour fabriquer de jolis souvenirs. Le style de nos images n'est alors pas la plus grande priorité.

Pourquoi est-il si important d'avoir une identité visuelle marquée ?

Chercher à vous singulariser vous permettra de vous poser les bonnes questions, les plus essentielles étant : qu'est-ce que je souhaite photographier ? Comment vais-je pouvoir le faire ? Qu'est-ce que je veux montrer à ceux qui verront mes clichés ? La recherche d'un style développera considérablement votre épanouissement artistique. Au cours de vos réflexions, vous devrez absolument faire des choix, opter pour des partis pris graphiques, vous vous démarquerez ainsi d'autres artistes. Il vous faudra respecter les préceptes que vous allez établir pour exprimer au mieux votre personnalité, mais une fois ces règles fixées, elles ne devront en aucun cas devenir dogmatiques. Je vous invite à toujours remettre en cause vos préférences. Un style ne doit certainement pas être figé, il peut évoluer si cela vous semble justifié, dans la mesure où vous n'en prenez pas le contre-pied tous les quatre matins.

Sommaire

1 Vers votre identité photographique

Votre meilleur atout, c'est vous.....	2
L'intention primaire.....	3
Le documentariste.....	3
Le provocateur.....	4
L'humoriste.....	5
Le contemplatif.....	5
Le projet artistique.....	7
1 – Le thème général.....	7
2 – Les sujets.....	8
3 – La mise en scène.....	10
4 – La composition.....	12
5 – Des partis pris.....	13
6 – La lumière.....	15
7 – Les outils.....	17
8 – L'édition.....	17
9 – Le post-traitement.....	19
10 – Signes distinctifs.....	24
Le style instinctif.....	26
Votre style ?.....	27

2 L'évolution stylistique

Étape 1 – La découverte.....	30
Étape 2 – L'apprentissage des techniques.....	31
Étape 3 – Le bon élève.....	33
Étape 4 – La spécialisation.....	35
Étape 5 – L'émergence d'un style.....	36

3 À la manière de...

À la manière de Saul Leiter.....	45
À la manière de Martin Parr.....	50

À la manière d'Edward Weston.....	54
À la manière de Rebecca Norris Webb.....	57
À la manière d'Alex Webb.....	60
À la manière de Raymond Depardon.....	63
À la manière de William Eggleston.....	66
À la manière de Bernd et Hilla Becher.....	69
À la manière de Michael Kenna.....	72

4 Figures de style

Photos de paysage.....	78
Photos urbex.....	82
Photos de perspectives.....	86
Photos sous la pluie.....	89
Photos voilées.....	91
In fine.....	93

Conclusion

« It's all about your soul. ».....	95
------------------------------------	----

Annexes

Les bases indispensables de la prise de vue.....	97
Les paramètres de l'exposition.....	97
Conseils d'achat de matériel.....	100
Les boîtiers.....	101
La focale.....	105
Le matériel que j'utilise.....	106
Une dernière mise en garde.....	108

Bibliographie

109