

à la manière de

Alex WEBB

La souffrance et la
joie de la lumière

- * Naissance : 5 mai 1952 à San Francisco, Californie, USA
- * Il s'est intéressé très tôt à la photographie et l'a étudiée aux ateliers Apeiron à Millerton, dans l'État de New York, sous la direction de photographes tels que Charles Harbutt et Joel Meyerowitz.
- * Formation : Diplômée de l'université de Harvard en 1974, avec un diplôme d'histoire et de littérature.
- * Influences : Webb a cité des photographes tels que Henri Cartier-Bresson, Robert Frank et Garry Winogrand comme ayant influencé son travail.
- * Début de carrière : Il commence à travailler comme photojournaliste professionnel en 1974 et devient membre à part entière de Magnum Photos en 1979.
- * Voyages : Webb a beaucoup voyagé tout au long de sa carrière, capturant des images d'endroits tels que les États-Unis, le Mexique, les Caraïbes et divers pays d'Afrique et d'Asie.
- * Récompenses : Il a reçu de nombreuses récompenses pour sa photographie, notamment une bourse Guggenheim en 1979 et une bourse de la Fondation Hasselblad en 1998.

Ses débuts

- ❖ En 1974, Webb, 22 ans, nominé pour l'agence Magnum Photos, a commencé à travailler comme photojournaliste professionnel, notamment pour le New York Times Magazine, Geo, Life et National Geographic.
- ❖ Travaillant principalement d'abord en Amérique latine et dans les Caraïbes, il attribue à ces cultures le mérite d'avoir suscité son intérêt pour la couleur, lorsqu'il est passé de la photographie en noir et blanc à la photographie en 1979.
- ❖ La publication de 2011 – « *The Suffering of Light* » La souffrance et la joie de la lumière (Aperture, NY), une rétrospective de son travail, a fermement établi Webb comme l'un des principaux photographes de sa génération.
- ❖ Ses techniques sont souvent copiées mais rarement égalées.

Travail en noir et blanc

Le talent évident de Webb lui a permis d'entrer très tôt chez Magnum et sa transformation en photographe professionnel a été rapide.

Ses premiers travaux en noir et blanc démontrent clairement sa maîtrise de la composition et son attrait pour l'utilisation d'une grande profondeur de champ et le positionnement des éléments là où ils sont les plus efficaces d'un point de vue esthétique.

Utilisant son Leica avec généralement un objectif de 35 mm il a pu avoir un angle de vision légèrement plus large que la perception de l'œil humain et d'éviter que les personnages en bord d'image soient déformés.

Nous examinerons sa technique plus en détail ultérieurement

Travail en noir et blanc

Le talent évident de Webb lui a permis d'entrer très tôt chez Magnum et sa transformation en photographe professionnel a été rapide.

Ses premiers travaux en noir et blanc démontrent clairement sa maîtrise de la composition et son attrait pour l'utilisation d'une grande profondeur de champ et le positionnement des éléments là où ils sont les plus efficaces d'un point de vue esthétique.

Utilisant son Leica avec généralement un objectif de 35 mm il a pu avoir un angle de vision légèrement plus large que la perception de l'oeil humain et d'éviter que les personnages en bord d'image soient déformés.

Nous examinerons sa technique plus en détail ultérieurement

Travail en noir et blanc

Le talent évident de Webb lui a permis d'entrer très tôt chez Magnum et sa transformation en photographe professionnel a été rapide.

Ses premiers travaux en noir et blanc démontrent clairement sa maîtrise de la composition et son attrait pour l'utilisation d'une grande profondeur de champ et le positionnement des éléments là où ils sont les plus efficaces d'un point de vue esthétique.

Utilisant son Leica avec généralement un objectif de 35 mm il a pu avoir un angle de vision légèrement plus large que la perception de l'oeil humain et d'éviter que les personnages en bord d'image soient déformés.

Nous examinerons sa technique plus en détail ultérieurement

Travail en noir et blanc

Le talent évident de Webb lui a permis d'entrer très tôt chez Magnum et sa transformation en photographe professionnel a été rapide.

Ses premiers travaux en noir et blanc démontrent clairement sa maîtrise de la composition et son attrait pour l'utilisation d'une grande profondeur de champ et le positionnement des éléments là où ils sont les plus efficaces d'un point de vue esthétique.

Utilisant son Leica avec généralement un objectif de 35 mm il a pu avoir un angle de vision légèrement plus large que la perception de l'oeil humain et d'éviter que les personnages en bord d'image soient déformés.

Nous examinerons sa technique plus en détail ultérieurement

Travail en noir et blanc

Le talent évident de Webb lui a permis d'entrer très tôt chez Magnum et sa transformation en photographe professionnel a été rapide.

Ses premiers travaux en noir et blanc démontrent clairement sa maîtrise de la composition et son attrait pour l'utilisation d'une grande profondeur de champ et le positionnement des éléments là où ils sont les plus efficaces d'un point de vue esthétique.

Utilisant son Leica avec généralement un objectif de 35 mm il a pu avoir un angle de vision légèrement plus large que la perception de l'oeil humain et d'éviter que les personnages en bord d'image soient déformés.

Nous examinerons sa technique plus en détail ultérieurement

Travail en noir et blanc

Le talent évident de Webb lui a permis d'entrer très tôt chez Magnum et sa transformation en photographe professionnel a été rapide.

Ses premiers travaux en noir et blanc démontrent clairement sa maîtrise de la composition et son attrait pour l'utilisation d'une grande profondeur de champ et le positionnement des éléments là où ils sont les plus efficaces d'un point de vue esthétique.

Utilisant son Leica avec généralement un objectif de 35 mm il a pu avoir un angle de vision légèrement plus large que la perception de l'oeil humain et d'éviter que les personnages en bord d'image soient déformés.

Nous examinerons sa technique plus en détail ultérieurement

La couleur

- ❖ L'explosion de couleurs dans son œuvre date de 1979
"Je sentais qu'il manquait quelque chose à mon noir et blanc : un sens de la lumière brûlante et des couleurs vibrantes de ces mondes".
- ❖ Il ajoute *"Pour moi, la couleur n'est pas qu'une question de couleur, la lumière n'est pas qu'une question de lumière, l'espace n'est pas qu'une question d'espace, la forme n'est pas qu'une question de forme. Je suis intrigué par la teneur émotionnelle et sensorielle de ces éléments".*
- ❖ Webb estime que son sens de la composition n'a pas beaucoup changé depuis son travail en noir et blanc. Mais il considère qu'avec l'expérience, le fait de devenir père, de perdre ses parents et en voyageant dans le monde, ses images sont devenues plus complexes sur le plan psychologique et émotionnel.
- ❖ Au fur et à mesure que l'on apprend à connaître sa façon de capturer les images, il devient plus facile de repérer ce qui a attiré son œil sur une scène particulière. Les différents éléments se combinent un peu comme une recette visuelle dont il est le seul à savoir quand le plat est prêt !

La couleur

- ❖ L'explosion de couleurs dans son œuvre date de 1979
"Je sentais qu'il manquait quelque chose à mon noir et blanc : un sens de la lumière brûlante et des couleurs vibrantes de ces mondes".
- ❖ Il ajoute *"Pour moi, la couleur n'est pas qu'une question de couleur, la lumière n'est pas qu'une question de lumière, l'espace n'est pas qu'une question d'espace, la forme n'est pas qu'une question de forme. Je suis intrigué par la teneur émotionnelle et sensorielle de ces éléments".*
- ❖ Webb estime que son sens de la composition n'a pas beaucoup changé depuis son travail en noir et blanc. Mais il considère qu'avec l'expérience, le fait de devenir père, de perdre ses parents et en voyageant dans le monde, ses images sont devenues plus complexes sur le plan psychologique et émotionnel.
- ❖ Au fur et à mesure que l'on apprend à connaître sa façon de capturer les images, il devient plus facile de repérer ce qui a attiré son œil sur une scène particulière. Les différents éléments se combinent un peu comme une recette visuelle dont il est le seul à savoir quand le plat est prêt !

La couleur

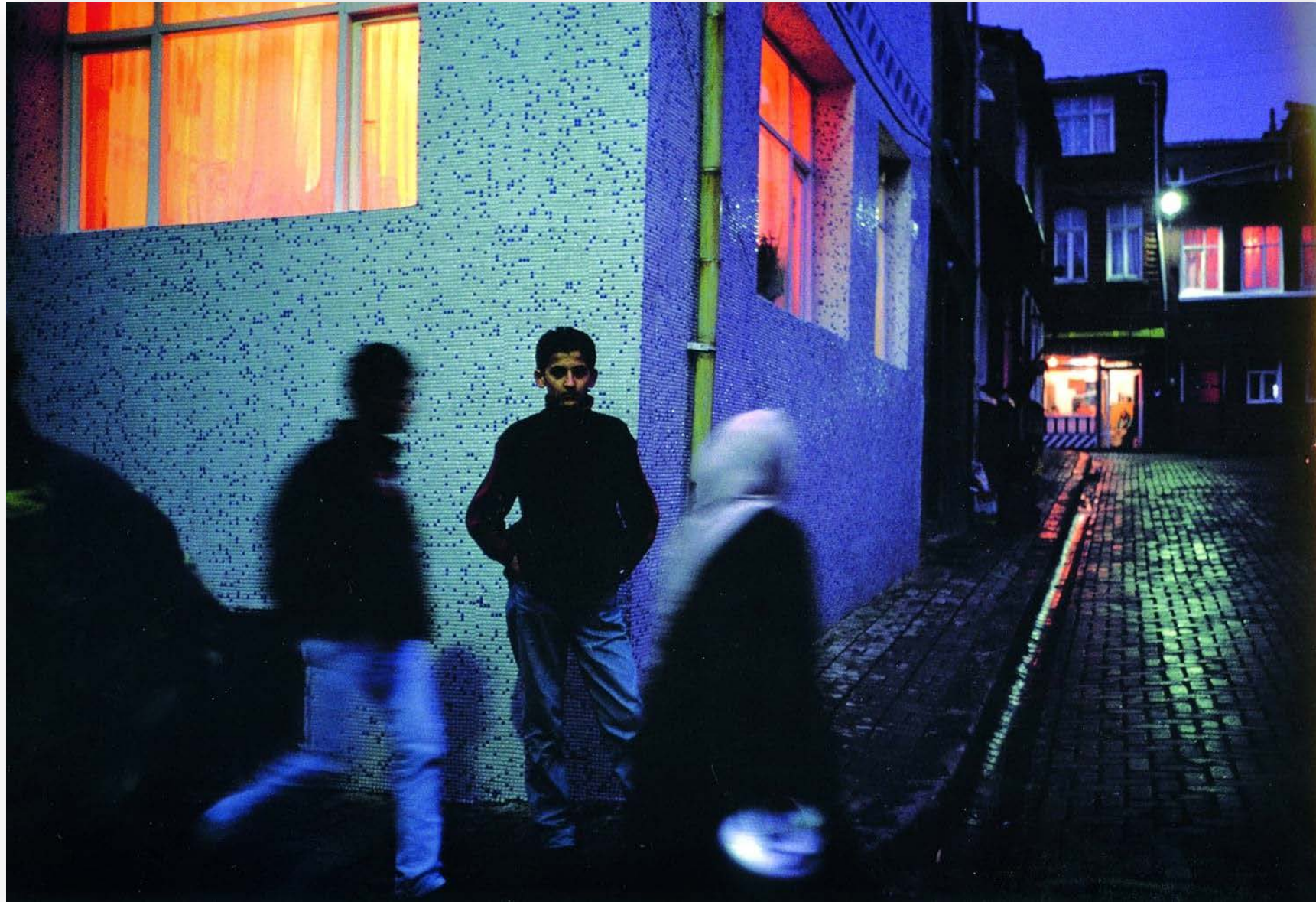
- ❖ L'explosion de couleurs dans son œuvre date de 1979
"Je sentais qu'il manquait quelque chose à mon noir et blanc : un sens de la lumière brûlante et des couleurs vibrantes de ces mondes".
- ❖ Il ajoute *"Pour moi, la couleur n'est pas qu'une question de couleur, la lumière n'est pas qu'une question de lumière, l'espace n'est pas qu'une question d'espace, la forme n'est pas qu'une question de forme. Je suis intrigué par la teneur émotionnelle et sensorielle de ces éléments".*
- ❖ Webb estime que son sens de la composition n'a pas beaucoup changé depuis son travail en noir et blanc. Mais il considère qu'avec l'expérience, le fait de devenir père, de perdre ses parents et en voyageant dans le monde, ses images sont devenues plus complexes sur le plan psychologique et émotionnel.
- ❖ Au fur et à mesure que l'on apprend à connaître sa façon de capturer les images, il devient plus facile de repérer ce qui a attiré son œil sur une scène particulière. Les différents éléments se combinent un peu comme une recette visuelle dont il est le seul à savoir quand le plat est prêt !

La couleur

- ❖ L'explosion de couleurs dans son œuvre date de 1979
"Je sentais qu'il manquait quelque chose à mon noir et blanc : un sens de la lumière brûlante et des couleurs vibrantes de ces mondes".
- ❖ Il ajoute *"Pour moi, la couleur n'est pas qu'une question de couleur, la lumière n'est pas qu'une question de lumière, l'espace n'est pas qu'une question d'espace, la forme n'est pas qu'une question de forme. Je suis intrigué par la teneur émotionnelle et sensorielle de ces éléments".*
- ❖ Webb estime que son sens de la composition n'a pas beaucoup changé depuis son travail en noir et blanc. Mais il considère qu'avec l'expérience, le fait de devenir père, de perdre ses parents et en voyageant dans le monde, ses images sont devenues plus complexes sur le plan psychologique et émotionnel.
- ❖ Au fur et à mesure que l'on apprend à connaître sa façon de capturer les images, il devient plus facile de repérer ce qui a attiré son œil sur une scène particulière. Les différents éléments se combinent un peu comme une recette visuelle dont il est le seul à savoir quand le plat est prêt !

Style et approche :

Palette de couleurs : L'une des caractéristiques les plus distinctives de l'œuvre de Webb est son utilisation audacieuse et vibrante de la couleur. Il capture souvent des scènes où les couleurs s'entrechoquent et se mélangent de manière visuellement frappante.

Style et approche :

Compositions complexes : Les photographies de Webb sont connues pour leurs compositions complexes, présentant souvent plusieurs couches d'activité dans un seul cadre. Cette complexité invite le spectateur à explorer l'image plus en profondeur, en découvrant de nouveaux détails à chaque regard.

Style et approche :

Photographie de rue : Une grande partie du travail de Webb s'inscrit dans la catégorie de la photographie de rue, où il capture des moments candides de la vie quotidienne dans diverses cultures.

Ses images transmettent souvent un sentiment d'énergie, de chaos et de beauté dans ce qui est banal.

Style et approche :

Exploration culturelle : Tout au long de sa carrière, Webb a été attiré par les lieux où différentes cultures se croisent et s'entrechoquent. Cette fascination se reflète dans ses photographies, qui capturent souvent la diversité et la richesse de l'expérience humaine.

Style et approche :

Utilisation de la lumière :

Comme beaucoup de grands photographes, M. Webb accorde une attention particulière à la lumière et à la façon dont elle interagit avec ses sujets.

Utilisation de la lumière :

Qu'il s'agisse de la lumière crue du soleil qui projette des ombres profondes ou de la lumière douce et diffuse qui crée une atmosphère de rêve, son utilisation de la lumière ajoute de la profondeur et de l'émotion à ses images.

Style et approche :

Profondeur émotionnelle :

Au-delà de la surface de ses photographies, Webb capture souvent des moments qui suggèrent des récits émotionnels plus profonds. Nombre de ses images sont empreintes de mystère et d'intrigue, invitant le spectateur à réfléchir aux histoires qui se cachent derrière elles.

Style et approche :

Dislocation : Webb s'amuse souvent à utiliser la caméra pour perturber le spectateur. Sa capacité à jouer avec l'échelle, la distance et les attentes nous rappelle que ce que nous voyons n'est pas toujours ce que l'appareil photo va montrer.

A la manière : Mode d'emploi

L'antisèche!

1. Prendre des photos en couleurs vives
2. Recherchez la lumière
3. Travailler avec des couches
4. Faire preuve de patience
5. Chercher la répétition de la forme
6. N'ayez pas peur de continuer à ajouter au chaos
7. Saisir l'action
8. Persévérer et apprendre à échouer
9. Rester debout
10. Se lancer dans le monde

Étudier leurs photographies : Analysez un large éventail de leurs travaux pour comprendre les thèmes, les techniques et les styles communs. Prêtez attention à la composition, à l'éclairage, au sujet et à l'utilisation de la couleur ou du noir et blanc.

Renseignez-vous sur leur approche : Recherchez des interviews, des articles ou des livres dans lesquels le photographe parle de ses méthodes, de ses inspirations et de ses choix

Composition : Prêtez attention à la manière dont ils cadrent leurs prises de vue. Utilise-t-il souvent certains angles, perspectives ou techniques de cadrage ? Essayez de reproduire leur utilisation des éléments de premier plan et d'arrière-plan pour créer de la profondeur et de l'intérêt dans vos propres photos.

Regardez l'éclairage : Comprenez l'utilisation que fait le photographe de la lumière naturelle et artificielle. Expérimentez des conditions d'éclairage similaires pour obtenir des effets semblables. Explorez la manière dont ils manipulent la lumière et l'ombre pour créer une ambiance et un effet dramatique dans leurs photographies.

Explorez leur sujet : Réfléchissez aux sujets pour lesquels le photographe était connu. Si possible, essayez de photographier des sujets qui correspondent aux intérêts ou aux thèmes du photographe choisi.

Post-traitement et édition : Renseignez-vous sur les techniques de post-traitement utilisées par le photographe. A-t-il privilégié certains procédés de la chambre noire ou certains styles d'édition ? Utilisez des logiciels comme Adobe Lightroom ou Photoshop pour adapter vos images au style souhaité tout en préservant l'authenticité.

Comparez et opposez : Comparez côte à côte vos photographies avec les originaux du photographe. Mettez en évidence les similitudes et les différences. Discutez de ce que vous avez appris et des difficultés que vous avez rencontrées au cours du processus d'émulation. Et soyez prêt de Racontez votre histoire

Ne vous découragez pas si vos premiers essais ne correspondent pas parfaitement au travail du photographe. L'imitation du style de quelqu'un demande de la pratique et de la patience.

N'oubliez pas que l'objectif de ce projet n'est pas seulement de copier le travail du photographe, mais aussi d'apprendre ses techniques, de comprendre son processus créatif et d'utiliser ces connaissances pour améliorer vos propres compétences en photographie

Analyse d'une image

« C'est par un après-midi lourd et humide que j'ai pénétré sur une place blanche et bleue. J'avais chaud, je manquais un peu d'inspiration et j'étais un peu perdue, lorsque j'ai aperçu des enfants avec un ballon. »

« Alors que je me rapprochais, l'un des garçons a fait tourner le ballon sur le bout de son doigt, et j'ai perçu les formes des enfants, les bandes bleues derrière, et le bleu du ballon, et j'ai pris quelques photos. Puis l'instant a disparu. »

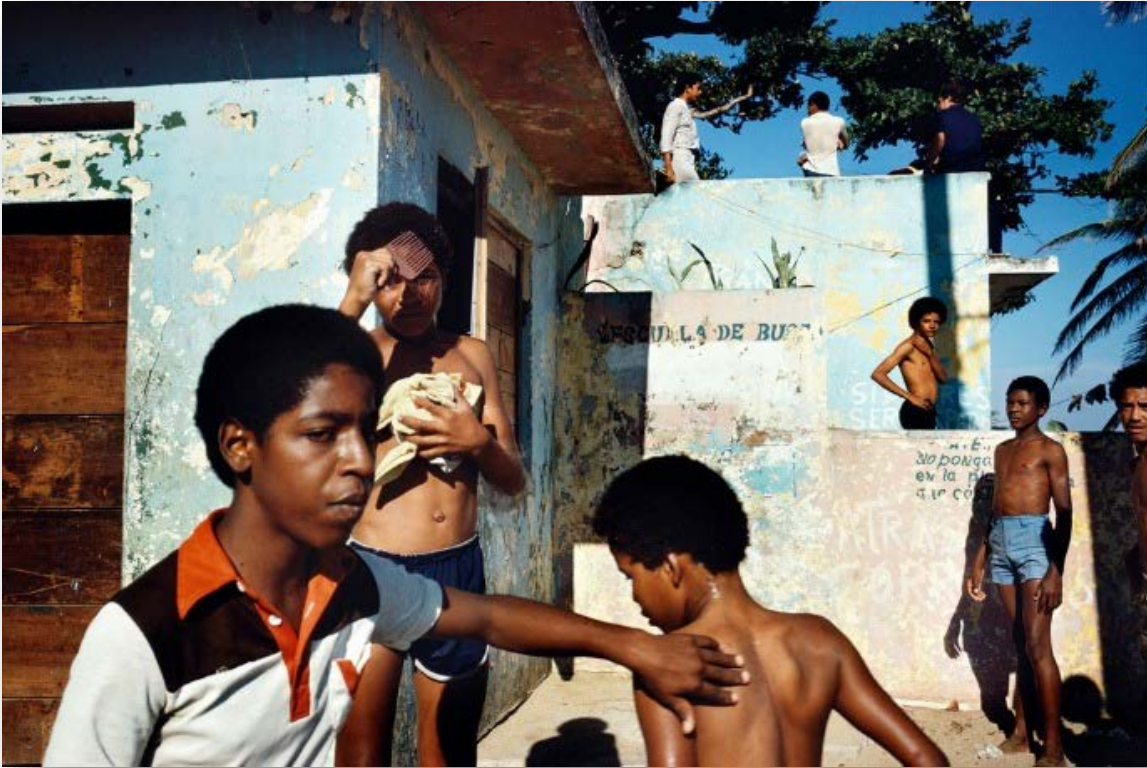
Analyse d'une image

« Je ne sais jamais quand une photo va fonctionner. Avec celle-ci, j'avais bon espoir, mais j'étais incertain. La vitesse d'obturation lente que j'ai utilisée a fait ressembler la balle à un globe en rotation ; l'image a pris une toute autre dimension dont je n'avais pas conscience au moment où je l'ai prise. »

« J'aime l'idée que ce garçon d'une petite ville du sud du Mexique semble avoir le monde qui tourne au bout de ses doigts. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'il y avait une deuxième balle dans le cadre : un ballon de basket tombant dans un panier. »

Citations

Je crois que les photographies les plus puissantes résultent de la fusion du contenu et de la forme, du sujet et de la lumière, du concret et de l'insaisissable

« La photographie, c'est 99 % d'échec, d'errance, d'ignorance et d'erreurs, et 1 % de mise en place de l'appareil photo sur l'œil et d'espoir que quelque chose se produise.. »

« Dans mes photographies, la couleur est à la fois un élément descriptif et un élément émotionnel et expressif. Parfois, c'est presque comme si la couleur elle-même était le sujet »

« Je ne sais comment aborder un lieu qu'en marchant, car que fait un photographe de rue si ce n'est marcher, regarder, attendre et parler, puis regarder et attendre encore, en essayant de rester confiant que l'inattendu, l'inconnu, ou le cœur secret du connu attend juste au coin de la rue »

Prenez les photos auxquelles vous croyez. Les récompenses de la photographie sont si fugaces, si imprévisibles, souvent si négligeables, que le seul véritable épanouissement vient de la création."

à la manière de Alex Webb

29/03/2024

Liens utiles

- ❖ [Magnum Photos Store](#)
- ❖ [ALEXWEBB: Crossings.](#)
- ❖ [Décryptage de son style et de ses influences](#)
- ❖ [How to Shoot Like Alex Webb | Photocrowd Photography Blog](#)
- ❖ [Alex Webb's Career in Street Photography - The New York Times](#)
- ❖ [Alex Webb's best photograph: Mexican children playing in a courtyard | Photography | The Guardian](#)
- ❖ [Colour palette tool](#)

Videos

https://www.youtube.com/watch?v=U_b3f03NmKY

<https://www.youtube.com/watch?v=EWLLMM3wdMI>

Dislocations

Les livres solo disponibles

- 2017 - *Slant Rhymes*, La Fabrica, Madrid (with Rebecca Norris Webb)
- 2016 - *La Calle*, Aperture, New York
- 2014 - *Memory City* (with Rebecca Norris Webb). Radius Books, Santa Fe, NM
- 2014 - *Alex Webb and Rebecca Norris Webb on Street Photography and the Poetic Image* (with Rebecca Norris Webb), Aperture Foundation, NY, NY.
- 2011 - *The Suffering of Light*, Aperture, NY
- 2009 - *Violet Isle: A Duet of Photographs from Cuba* (with Rebecca Norris Webb), Radius Books, Santa Fe, NM
- 2007 - *Istanbul: City of A Hundred Names*, Aperture, NY
- 2005 - *I Grandi Fotografi/Magnum Photos: Alex Webb*, Hachette, Italy
- 2005 - *Yours Gallery Portfolio*, Yours Gallery, Warsaw, Poland
- 2003 - *Alex Webb habla con Max Kozloff*, La Fabrica, Madrid, Spain
- 2003 - *Crossings: Photographs from the U.S.-Mexico Border*, New York: The Monacelli Press
- 1998-99 - *Dislocations*, Cambridge, Ma.: The Film Study Center, Harvard Univ. Limited edition
- 1997 - *Amazon: From the Floodplains to the Clouds*, New York: The Monacelli Press
- 1996 - *From the Sunshine State: Photographs of Florida*, New York: The Monacelli Press
- 1989 - *Alex Webb: Fotografias: From the Tropics*, Sala de Exposiciones del Canal de Isabel II, Comunidad de Madrid
- 1989 - *Under a Grudging Sun: Photographs from Haiti Libere*, New York: Thames & Hudson
- 1986 - *Hot Light/Half-Made Worlds: Photographs from the Tropics*, New York: Thames & Hudson