

1. La composition

Examinez la composition et le contenu de l'image. Quel est le sujet principal ? Où le photographe l'a-t-il placé dans l'image ?

Le photographe est-il allé assez près du sujet pour n'inclure que ce qui est important, où y a-t-il des parties inutiles dans l'image, avec des éléments "parasites" qui n'ajoutent aucun message à la photo ?

Les proportions sont-elles harmonieuses ? Le cadrage est-il trop large, trop court ?

2. La profondeur de champ

Examinez le fond de l'image. Qu'a choisi le photographe concernant la mise au point et la profondeur de champ ? Le fond ajoute-t-il un sens à l'image, ou au contraire vient-il la perturber en amenant le regard en dehors du message transmis par la photo ?

3. La technique

Examinez maintenant la partie technique. Le sujet est-il net, la mise au point est-elle correcte ? La photo est-elle exposée correctement ?

Y a-t-il trop de bruit ? Un vignettage ? Les retouches, s'il y a lieu, sont-elles bien réalisées, et ne sont-elles pas excessives ?

4. La symbolique

Comprend-on le message que le photographe souhaite faire passer ? Les choix esthétiques sont-ils cohérents par rapport à ce message ? L'émotion est-elle transmise à celui qui voit la photo ?

Qu'avez-vous ressenti comme sentiments ou émotions en voyant l'image durant les premières secondes, puis en l'analysant plus en détail ?

5. Qu'auriez-vous fait à sa place ?

Si vous aviez pris cette photo, auriez-vous fait les choses d'une manière différente ? Expliquez vos choix, autant techniques, esthétiques et symboliques.

S'il s'agit d'une de vos propres photos, interrogez-vous sur ce que vous feriez si la photo était à refaire.

1. Analyse approfondie de l'image :

L'objectif est ici d'essayer de comprendre la photo, avant tout jugement critique.

On s'efforce d'entrer dans l'univers du photographe, sans aucun jugement, simplement pour comprendre son image.

On prend la position d'un "détective", qui tente de réunir un maximum d'informations, tout en évitant à tout prix d'émettre une opinion à ce stade de "l'enquête".

- Que représente la photo : sujet, éventuellement sujets secondaire... On peut se poser les questions : "Quoi", "Qui", "Quand", "Où".

On va maintenant analyser l'image en profondeur, en utilisant par exemple les points suivants :

- **Lignes** : analyser le cadrage, la géométrie, le placement des différents sujets par rapport aux lignes visibles ou invisibles de l'image.

- **Formes** : analyser non-seulement les formes des sujets, mais aussi les zones de couleur et de luminosité, les zones de netteté ou de flou (profondeur de champ), leur répartition sur l'image et leur harmonie.

- **Textures et ombres** : analyser l'utilisation des textures, si c'est le cas. Cette analyse est indissociable de celle des ombres, et du positionnement et de la nature de la lumière utilisée, qui vient mettre en valeur ou au contraire atténuer les textures.

- **Contrastes et luminosité** : analyser les basses et hautes lumières. L'image est dite "crâmée" lorsque les hautes lumières sont tout à fait blanches. On parle d'ombres "bouchées" lorsque les basses lumières sont tout à fait noires. Ce type de contraste extrême peut être un choix créatif, ou une erreur involontaire.

Mais l'analyse du contraste et de la luminosité ne s'arrête pas à cela : on analysera aussi la manière dont sont utilisées les différences de luminosité : sont-elles atténuées (luminosité uniforme), ou au contraire prononcées ?

- **Couleurs** : analyser les couleurs principales, et leur harmonie. Penser aux couleurs complémentaires (qui feront bientôt l'objet d'un article), à la saturation des couleurs, à la balance des blancs...

- **Autres points d'analyse** :

- Équilibre de l'image (à rapprocher de l'analyse des formes)
- Proportions
- Rythme et mouvement
- Méthodes de mise en valeur du sujet principal

2. Interprétation

Après l'analyse objective de l'image, passons au subjectif.

La question principale est la suivante : "De quelle manière cette photo me parle ?", ou encore : "Qu'est-ce que le photographe a voulu dire ?", "Quel message veut-il faire passer ?"

On n'hésitera pas à se mettre dans la peau de l'auteur, pour tenter de comprendre la symbolique de l'image. L'interprétation peut bien entendu varier du tout au tout entre deux "spectateurs", elle est purement personnelle et dépend du regard et du vécu de chacun.

3. Jugement personnel

Il s'agit maintenant, après avoir compris objectivement et subjectivement l'image (son contenu, et ce qu'elle veut dire), d'y apporter son jugement personnel.

La question à se poser est la suivante : "Cette photo est-elle réussie, et pourquoi ?"

Si on a bien analysé l'image, on est capable d'aller bien plus loin qu'un simple "j'aime/j'aime pas".

L'objectif de l'analyse est justement de comprendre l'articulation de la photo, pour savoir avec précision, arrivé à l'étape du jugement personnel, pourquoi on apprécie ou non l'image.

On a déjà détaillé le processus de la critique photo. Pour le résumer, on peut penser à exprimer un jugement sur :

- Les choix techniques : sont-ils pertinents, et pourquoi ?
- Les choix créatifs : reprendre les points de l'analyse.
- L'expression de la symbolique : le message que le photographe voulait faire passer est-il compris ?

Enfin, le jugement peut se conclure sur une démarche qui me semble particulièrement importante, autant pour progresser soi-même que pour aider un photographe en critiquant ses images :

- Qu'aurais-je fait à sa place ?

Conclusion : récapitulatif

Pour conclure, voici un récapitulatif pratique des points abordés ci-dessus :

- Analyse :

- Que voit-on sur la photo ?
- Analyser : lignes, formes, textures et ombres, contrastes et luminosité, couleurs, équilibre de l'image, proportions, rythme et mouvement, mise en valeur du sujet principal...

- Interprétation :

- Quel est le message que le photographe tente de faire passer ?
- Quelle symbolique se dégage de l'image ?
- Quel est mon sentiment à la vue de l'image ?

- Jugement personnel :

- Cette photo est-elle réussie ? Pourquoi ?
- Penser aux : choix techniques, choix créatifs, expression de la symbolique. Sont-ils pertinents et pourquoi ?
- Qu'aurais-je fait à la place du photographe ?

<http://www.virusphoto.com>

La critique photo

J'ai de nombreuses fois été questionné sur ma manière de voir une critique saine et constructive d'une image photographique.

Sur de nombreux forum la critique est hélas très basique et apporte souvent des commentaires soit exagérément positifs (parce que c'est le photographe que l'on juge et non la photo que l'on a sous les yeux), elle est alors qualifiée de critique de complaisance, soit inutilement caustique, n'apportant dans ce cas qu'un esprit de rancœur mal placé et stérile. Mais sur quoi se base-t-on pour formuler un avis ou une critique sur une photographie, bref, qu'est-ce qu'une réelle critique ?

Ce qu'elle n'est pas, est certainement celle qui se résume à débiter des avis du genre c'est bien, ou j'aime bien, ou encore c'est une belle image !

Ce qu'elle devrait être, c'est l'expression de la perception d'une photographie soumise à un public.

Pour faire une synthèse, voyons successivement les éléments à prendre en compte pour se forger une opinion, et en finale émettre un jugement sur une photographie, tous les éléments ne sont pas indispensables mais ils contribuent à déterminer un avis clair et motivé :

1. Le sujet :

Original, banal, classique, un scoop, ...

2. La composition :

Équilibrée, vide, trop complexe, graphisme, ...

3. La lumière :

Dure/contrastée, douce/fade, bien/mal répartie, ...

4. Les couleurs (ou les gris si n&bl) :

Dominante, luminosité, équilibre, douceur, ...

5. Le cadrage, la mise en page :

Trop de ciel, bras coupé, plutôt en carré [car...], profondeur de champ, ...

6. L'atmosphère :

Image à caractère fort, regard très présent, tragique, absence de message notamment dans les yeux et/ou l'attitude, inertie et passivité, ...

7. L'émotion et/ou le message :

Tendresse, message sous-entendu, bonheur, poids d'une vie de labeur, joie à l'issue d'une victoire, ...

8. Le titre (si utilisé) :

En adéquation avec le sujet, renforce ou affaiblit le sujet, ...

9. Le support :

Papier brillant ou mat, sur autre matière, sur écran pc, sur écran projeté, avantageusement monté sous passe-partout ou non, avec ou sans cadre et adéquation de celui-ci non seulement avec le sujet mais aussi avec la manière dont il est traité, ...

On le voit donc clairement, de nombreux paramètres interviennent pour émettre une critique. Rappelez-vous que le but d'une critique n'est pas de faire plaisir à quelqu'un, mais plutôt de lui communiquer ce que l'on éprouve en regardant son image, sa photo, sa série thématique.

C'est cela qui est attendu, mais pas de la complaisance qui ne fait finalement avancer personne...