

UN TOUT PETIT PEU D'HISTOIRE

La nature morte était placée hiérarchiquement au rang le plus bas, la place d'honneur revenait à la peinture historique, ensuite venait le portrait. Les dernières places étaient pour la peinture animalière, le paysage* et la nature morte. Je vous fais grâce des théories pour parvenir à ce classement. Dès le début, la nature morte fut une tentative d'illusionnisme, elle faisait souvent appel au **trompe-l'œil**.

Ce serait trop long de raconter toute l'histoire pourtant passionnante de la nature morte dans les arts, je peux vous recommander un très bon livre "La Nature Morte - Ou La Place Des Choses, par Etienne Jollet" ainsi que "Les Natures mortes par Norbert Schneider chez Taschen" dont j'ai tiré quelques illustrations.

*aujourd'hui il semble que le paysage et l'animalier en photo, soient aux **premières places**.

Nature morte aux pêches (détail) - 1er siècle après J.C.

Au début du 20^è siècle, des photographes ont produit des natures mortes très réalistes avec des objets de tous les jours et des compositions très géométriques, souvent inspirées du Bauhaus.

André Kertész - The Fork - 1928

Lunettes et Pipe de Mondrian - 1926

Paul Strand
Still Life, Pear and Bowls - 1916

Edward Steichen
Avocados - 1930

André Kertész - Chair and French Horn - 1927

Cependant depuis quelques années, il semble que la mode en Nature Morte soit d'interpréter des compositions des peintres hollandais des XVII et XVIIIe siècles.

*Henri Peyre et Catherine Auguste
Nature morte avec serviette et 3 citrons - 2014*

Willem Claesz Heda - 1651

PETITS PROLÉGOMÈNES !

La pratique de la Nature Morte en studio peut parfois effrayer les novices, on peut la comparer à la page blanche de l'écrivain.

Tout vous incombera, vous serez responsable du choix des sujets, du décor, de la composition et par dessus tout de la lumière.

Si le placement des objets est mauvais, ce sera votre responsabilité, si la lumière est banale, ce sera encore votre responsabilité.

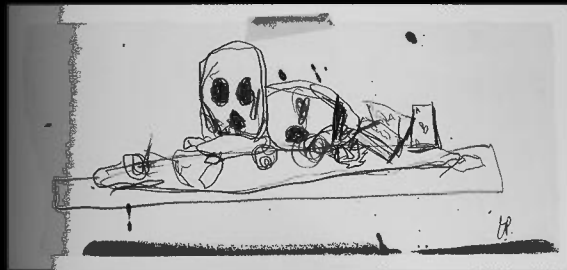
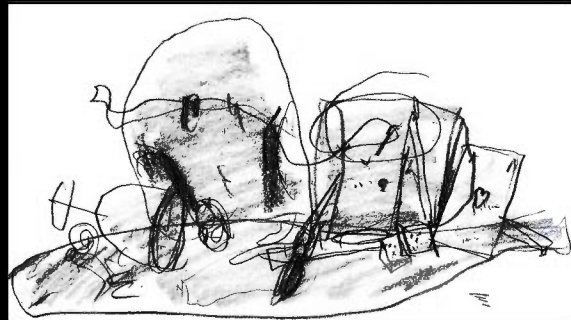
Toutes ces contraintes peuvent devenir un très bon exercice pour vous apprendre à voir un sujet et sa lumière ainsi que le rapport des masses et des tensions en présence dans la composition.

Irving Penn - After Dinner Games - 1947

Un point important dans la réalisation d'une Nature Morte est la composition, vous travaillez sur des objets immobiles, alors prenez votre temps, rien ne bougera, une bonne pratique serait de dessiner vos scènes avant la photo proprement dite.

De grands photographes tels Irving Penn le faisaient couramment.

Irving Penn - Crossing the river Styx - 1996

LES SUJETS

Tout ce qui vous tombe sous la main, en évitant les sujets éculés (monnaie du pape, vieux livres, *besicles*...). La difficulté et la principale source de réflexion devrait être : comment réaliser des natures mortes contemporaines, il ne s'agit pas forcément de photographier des **objets** contemporains ! Je vous laisse y **réfléchir**.

On peut imaginer que les photographes aient du mal à **photographier** des objets triviaux du **quotidien** (il y en a tout de même quelques uns) à cause du procédé mécanique de la photo et à l'identification au packshot ;

Cependant toute une génération de peintres contemporains s'engouffrent dans cette représentation, comme si la valeur même de leur travail (difficulté de la peinture, pièce unique, non reproductible) leur permettait de porter leur regard sur les objets simples pourvu **qu'ils** aient de la matière.

J'ai eu beaucoup de mal à trouver des photographies de nature morte qui affichaient leur contemporanéité par le choix des **sujets**.

Par contre je n'ai eu aucun mal à trouver ces thèmes chez les peintres contemporains !

Richard Thomas Davis

Pedro Campos

L'APPAREIL PHOTO (accessoire indispensable !)

Autrefois, on utilisait un **appareil** moyen ou grand format (chambre de prise de **vues**) pour avoir le maximum de détails dans son image.

Aujourd'hui presque n'importe quel appareil numérique récent vous donne une qualité comparable, l'essentiel est de faire des **photos** avec un objectif standard ou petit téléobjectif (**sauf** cas **particuliers**, on évite le grand-angle qui donne un aspect déformé au sujet - un peu comme pour le **portrait**).

On choisit aussi une faible sensibilité, grâce à l'immobilité du **sujet**, la prise de vue sur trépied est conseillée qui vous permettra de ne pas perdre le cadrage lorsque vous aurez à **ré-arranger** ou déplacer les éléments de votre composition.

Attention, assez souvent votre sujet ne sera pas très grand, vous aurez donc à **gérer** la profondeur de champ qui risque d'être assez **faible**, il vous faudra donc diaphragmer (f.11/16) à la limite de la diffraction. Vous pouvez aussi jouer sur une profondeur de champ faible pour mettre en valeur tel ou tel plan de votre composition.

Des techniques comme le Focus-Stacking sont aussi accessibles à la Nature Morte.

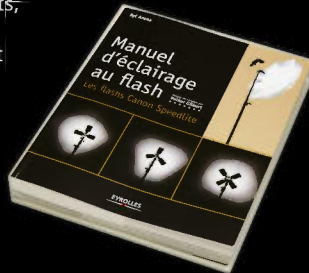
Les objectifs à décentrement et surtout bascule peuvent aussi rendre de précieux services pour optimiser le plan de netteté.

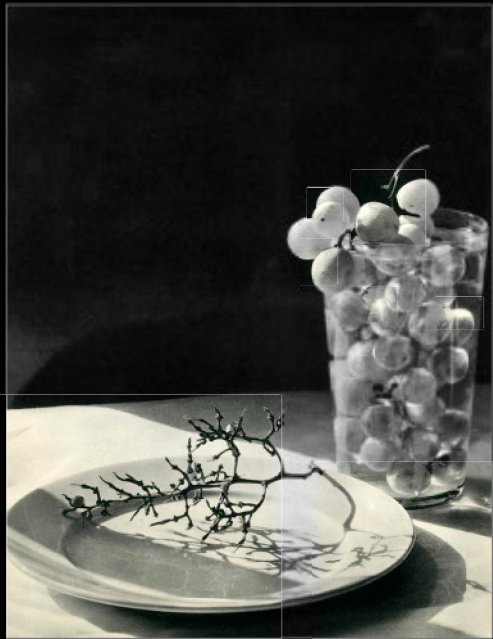
LA LUMIÈRE

Vous pouvez commencer par une simple lampe de bureau que vous ferez tourner autour de votre sujet, ce qui vous montrera comment jouent les ombres.

Votre flash cobra déporté, peut aussi vous donner des éclairages intéressants (pas de flash intégré qui donnera forcément une lumière de face qui aplatira le **sujet**). Jouez avec des réflecteurs, carton blanc, miroir qui renverront des éclats de lumière pour déboucher les ombres. Les Flashes de studio, outre le fait qu'ils vous donneront une qualité de lumière incomparable, une puissance et une plus grande couverture lumineuse, acceptent facilement toute une gamme de modeleurs, boîte à lumière, snoots, strip box etc.

Bien sûr un équipement complet en flash de studio est plus onéreux que des flashes cobra (pas tant que ça compte tenu de la qualité de lumière apportée), ce sont surtout les modeleurs qui représentent une grosse part financièrement.

Emmanuel Sougez • 1935

Laura Letinsky

Vous voyez dans ces deux exemples, que la lumière est primordiale elle est un élément essentiel de la composition. Essayez d'imaginer ces deux mêmes images avec une lumière plate.

LE FOND

On peut essayer divers matériaux, les plus courants sont les tissus de toutes sortes, mais ce peut être un mur, un coin de meuble, un rebord de table servant de support, une planche, une valise, un mur avec une matière intéressante... l'arrière-plan doit être simplifié au maximum (ici deux contre-exemples) afin de mettre en valeur le sujet.

Un bon photographe, dit-on parfois, est forcément aussi un bon bricoleur, c'est le moment de le prouver.

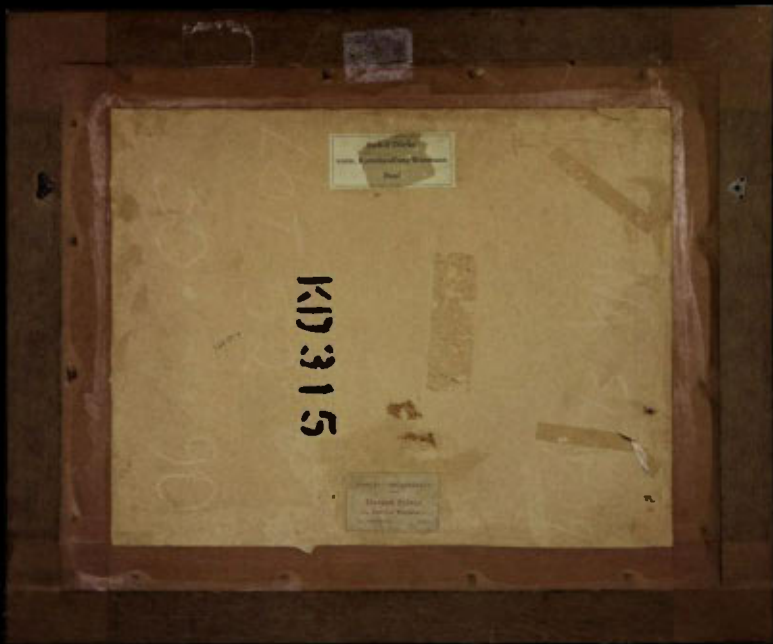
Maria Ionova - Natura Morta 07

Emma Kisiel

PARFOIS LE FOND EST LE SUJET

Cornelis Norbertus Gijsbrechts - 1670

Philippe Gronon - Verso

PARFOIS LE FOND EST LE SUJET

Philippe Gronon - Verso

PARFOIS LE FOND EST LE SUJET

Philippe Gronon - Tableaux noirs

FONDS SIMPLES

Henri Peyre et Catherine Auguste - Repas de Veau - 2014

Laura Letinsky

NATURE MORTE CONTEMPORAINE

Pour cette œuvre, Chervinsky a composé une nature morte, qu'il a ensuite photographiée. Puis, il a transmis une portion de cette image à une usine chinoise pour qu'elle soit reproduite en peinture. Cette peinture, envoyée de la Chine, a été réintégrée dans l'installation originale et photographiée à nouveau. Par ces différents procédés, l'artiste américain intègre la représentation de sa création dans son évolution et ses déplacements à travers le temps et l'espace.

NATURES MORTES CONTEMPORAINES

Nous trouvons souvent des photos de natures mortes dans la photographie culinaire, bien que ce genre s'apparente à du pack-shot, les lumières et les compositions sont souvent très recherchées.

Jean-Louis Bloch Lainé - Pudding

NATURES MORTES CONTEMPORAINES

Cette photo s'intitule :
"Nature morte au Flash inondé".
Il s'agit d'une photo que j'ai faite au retour de l'île de Ré
après la tempête Xynthia où une partie de
mon matériel photo s'est retrouvé noyé.

Dominique Bossu

Nature morte à la cigarette électronique :
un sujet un peu spécial qui est en fait une pub
pour la cigarette électronique destinée
à cibler un public féminin.

LES VANITÉS

La vanité est une catégorie particulière de nature morte dont la composition allégorique suggère que l'existence terrestre est vide, vaine, la vie humaine précaire et de peu d'importance.

Pieter Claesz - 1630

*Henri Peyre et Catherine Auguste
Vanité à la façon de Pieter Claesz - 2014*

LES VANITÉS

Guido Mocafico

LES VANITÉS

Joël-Peter Witkin • *Teatro di Morte*

Still Life with Mirror

LES VANITÉS

Marian Drew - Penguin with enamel jug

Bandicoot-on-plate

LES TABLES MISES (ONTBITJES)

Henri Peyre - 2 citrons et une serviette blanche

ONTBITJES

Henri Peyre - Onze états d'une table de Pieter Claesz 2013

ONTBITJES

Henri Peyre - Onze états d'une table de Pieter Claesz 2013

LES NATURES MORTES DE FRUITS ET DE FLEURS

Dans la hiérarchie des genres édictée par l'Académie des Beaux-arts au XVIIe siècle, la nature morte de fruits ou de fleurs est reléguée au bas de l'échelle.

Henri Peyre et Catherine Auguste - Corbeille de fruits sur une table en pierre blanche 2014

LES NATURES MORTES DE FRUITS ET DE FLEURS

En se libérant de
tout prétexte
littéraire, religieux
ou historique (censé
conférer valeur et
noblesse à l'œuvre).

Ces œuvres, qui ne
racontent rien,
semblent destinées
au seul plaisir des
yeux.

Paulette Tavormina

**LES NATURES MORTES DE
FRUITS ET DE FLEURS**

Paulette Tavormina

LES NATURES MORTES DE FRUITS ET DE FLEURS

Paulette Tavormina

LES NATURES MORTES DE FRUITS ET DE FLEURS

Paulette Tavormina - Hommage à Juan Sanchez Cotan

LES NATURES MORTES DE CHASSE

Daniel Kermann - Le piège à mésange

Henri Peyre et Catherine Auguste - 2 faisans au mur 2014

LES NATURES MORTES DE CHASSE

Henri Peyre et Catherine Auguste - *lièvre, deux faisans et panier* (2014)

Guido Mocafico - *Nature morte au lapin*

LES RHYPAROGRAPHIES

Représentations de restes de repas. Dans l'antiquité il était malséant de balayer la pièce après un festin car les reliefs de repas tombés à terre étaient réservés aux dieux !

Aujourd'hui on mange plus proprement et on en fait une photo...

Joachim Lapotre

Laura Letinsky

LES RHYPAROGRAPHIES

Toni Catany

LES NATURES MORTES TROUVÉES

Paradoxalement, j'ai eu du mal à en trouver !!!

Je cherchais chez les grands photographes, mais la plupart de ceux qui se sont frottés à la nature morte, l'ont composée comme vous l'avez vu.

Alors j'ai puisé dans mes propres réserves pour vous en montrer tout de même quelques unes.

LES NATURES MORTES TROUVÉES

LES NATURES MORTES TROUVÉES

