

A la manière de Pentti Sammallahti : Exercices pratiques

Présentation

Ce guide vous aidera à explorer deux aspects techniques clés du style photographique caractéristique de Pentti Sammallahti : la conversion magistrale en noir et blanc et l'utilisation de perspectives grand angle pour créer un contexte environnemental.

Partie 1 : Exercices de conversion en noir et blanc

Exercice 1 : Exploration des canaux de couleur

Objectif : Comprendre comment différentes couleurs se traduisent en nuances de gris

Étapes :

1. Sélectionnez une image couleur comportant une grande variété de couleurs (idéalement un paysage avec du ciel, de la végétation et des tons ocres).
2. Dans Lightroom, Adobe Camera Raw ou un autre logiciel, convertissez l'image en noir et blanc.
3. Ajustez systématiquement chaque curseur de couleur, un par un, à ses extrêmes (-100 et +100).
4. Notez comment chaque couleur affecte différentes parties de votre image.
5. Créez votre conversion finale en équilibrant tous les canaux pour obtenir une séparation tonale maximale.

Critères de réussite :

- Distinction claire entre le ciel et la terre
- Texture visible à la fois dans les zones claires et sombres
- Tons moyens riches avec des dégradés subtils
- Noirs profonds sans ombres boueuses ou bloquées

Exercice 2 : Recréer la gamme tonale de Sammallahti

Objectif : Obtenir la profondeur et la subtilité caractéristiques des tirages de Sammallahti

Étapes :

1. Choisissez un paysage ou un portrait environnemental
2. Convertissez en noir et blanc à l'aide du calque de réglage N&B.
3. Examinez l'histogramme : visez une gamme complète allant du noir au blanc.
4. Utilisez les courbes pour créer les caractéristiques tonales caractéristiques de Sammallahti :
 - Des noirs riches et détaillés (mais pas écrasés)
 - Des hautes lumières délicates et texturées
 - Des transitions douces dans les tons moyens
5. Ajoutez une subtile séparation des tons : une légère chaleur (sépia) dans les hautes lumières, une fraîcheur dans les ombres

Résultat recherché :

- Pensez aux tirages traditionnels à la gélatine argentique
- Des noirs veloutés, des hautes lumières lumineuses
- Une qualité atmosphérique sans être brumeuse ou plate

Exercice 3 : Le défi saisonnier

Objectif : Convertir la même scène de différentes manières pour évoquer différentes ambiances

Étapes :

1. Prenez ou sélectionnez une image de paysage
2. Créez trois conversions différentes en noir et blanc :
 - Ambiance hivernale : contraste élevé, ciel sombre, neige brillante ou reflets lumineux.
 - Ambiance estivale : contraste plus doux, tons moyens riches, transitions douces.
 - Ambiance orageuse : ciel dramatique, forte séparation des tons, atmosphère maussade.
3. Comparez comment les réglages du curseur de couleur créent ces différentes sensations.

Réflexion : quelle conversion capture le mieux l'atmosphère et l'esprit d'un lieu comme Sammallahti ?

Partie 2 : Exercices grand angle et panorama

Exercice 4 : Le portrait environnemental

Objectif : Utiliser une perspective grand angle pour montrer le sujet dans son contexte

Consigne :

1. Utilisez un objectif grand angle (équivalent à 24 mm ou plus).
2. Photographiez une personne ou un animal dans un environnement vaste.
3. Principes clés :
 - Le sujet doit être relativement petit dans le cadre.
 - Montrer la relation entre le sujet et le paysage.
 - Se placer bas ou **trouver une position surélevée** pour obtenir une perspective saisissante.
 - Inclure des éléments forts au premier plan, au milieu et à l'arrière-plan.

Approche de Sammallahti :

- Souvent, ses sujets (chiens, personnes) n'occupent qu'une petite partie du cadre.
- L'environnement en dit autant sur l'histoire que le sujet.
- Créer une impression d'échelle et de solitude.

Exercice 5 : Création d'un panorama de base

Objectif : Maîtriser les aspects techniques de l'assemblage panoramique

Étapes :

1. Choisissez un large paysage ou une vue urbaine.
2. Réglez votre appareil photo en mode manuel (verrouillez l'exposition et la balance des blancs).
3. Utilisez un trépied si possible, assurez-vous que l'appareil photo est bien à niveau
4. *Astuce* Prenez la photo en mode portrait pour une couverture verticale maximale
5. Prenez 5 à 7 clichés qui se chevauchent (30 à 40 % de chevauchement entre chaque cliché) Faites attention aux objets en mouvement !
6. Maintenez l'horizon à niveau sur tous les clichés
7. Assemblez les clichés dans Lightroom ou Photoshop ou en ligne
8. Convertissez en noir et blanc à l'aide des techniques de la partie 1

Check-list technique :

- ☐ Exposition manuelle verrouillée
- ☐ Mise au point manuelle verrouillée
- ☐ Chevauchement de 30 à 40 % entre les images
- ☐ Niveau de l'appareil photo constant
- ☐ Hauteur de prise de vue identique pour toutes les images

Exercice 6 : Le panorama narratif de Sammallahti

Objectif : Créer une image panoramique qui évoque une histoire ou un voyage.

Consigne :

1. Recherchez un emplacement qui présente un intérêt visuel sur une large étendue horizontale.
2. Recherchez des éléments qui créent un « parcours » à travers le cadre :
 - Un chemin, une route ou un rivage.
 - Une silhouette ou un animal isolé qui peut ancrer la composition.
 - Les conditions atmosphériques (brouillard, lumière spectaculaire, météo).
3. Prenez une photo et assemblez-la en panorama (format 2:1 ou 3:1).
4. Convertissez en noir et blanc en accordant une attention particulière à la gamme tonale.

Sammallahti : les éléments à inclure

- Sentiment d'isolement ou de contemplation
- Équilibre entre le vide et les points d'intérêt
- Profondeur atmosphérique
- Qualité intemporelle

Partie 3 : Pour la restitution

Projet final : « à la manière de »

Objectif : Combiner toutes les techniques apprises dans une série cohérente

Exigences : Créer une série de 3 à 5 images qui démontrent :

1. Au moins une image panoramique
2. Au moins une composition environnementale grand angle
3. Toutes les images en noir et blanc avec un traitement tonal cohérent
4. Un thème ou un lieu cohérent

Suggestions thématiques :

- Paysages reculés ou austères
- Animaux dans leur environnement
- Scènes hivernales ou lieux désolés
- Présence humaine dans de vastes espaces
- Lieux côtiers ou au bord de l'eau

Critères d'évaluation :

- Qualité technique de la conversion en noir et blanc (gamme tonale, détails, atmosphère)
- Utilisation efficace de la perspective grand angle ou du format panoramique
- Composition mettant en valeur la relation entre le sujet et son environnement
- Style visuel cohérent dans toute la série
- Évocation d'une ambiance : solitude, contemplation, intemporalité

Conseils pour réussir

Prise de vue :

- Repérez les lieux à l'avance
- Soyez patient, attendez le bon moment ou les bonnes conditions atmosphériques
- Tenez compte de la météo : les jours nuageux, le brouillard et la neige peuvent ajouter de l'atmosphère
- Prenez vos photos au format RAW pour une flexibilité maximale lors du post-traitement

Traitement :

- Étudiez attentivement le travail de Sammallahti, notez ses gammes tonales
- Moins, c'est souvent mieux : évitez le surtraitement

- Imprimez ou visualisez en grand format pour évaluer la qualité tonale
- Pensez à la présentation finale : les œuvres de Sammallahti sont destinées à être vues sous forme de tirages de qualité

Approche artistique :

- Pensez au récit et à l'émotion, pas seulement à la technique
- Privilégiez la simplicité et l'espace
- Recherchez les moments d'interaction tranquille entre le sujet et l'environnement
- Laissez place au mystère et à l'ambiguïté dans vos images

Ressources pour approfondir vos connaissances

- Examinez les livres de Sammallahti : « Here Far Away » et « The Eyes, A Distillation ».
- Étudiez les techniques traditionnelles d'impression photographique en noir et blanc.
- Intéressez-vous à d'autres photographes issus de traditions similaires : Pentti Sammallahti s'inspire d'une lignée qui comprend notamment Henri Cartier-Bresson et Josef Koudelka.

Session de partage au sein du club

Prévoyez de partager :

1. Vos images finales préférées avec les détails techniques
2. Un « avant et après » montrant votre processus de conversion en noir et blanc
3. Ce qui a été le plus difficile
4. Ce que vous avez appris sur l'approche de Sammallahti

N'oubliez pas : la magie de Sammallahti ne réside pas seulement dans sa maîtrise technique, mais aussi dans sa capacité à trouver de la poésie dans la relation entre les êtres vivants et leur environnement. Laissez cela guider votre travail.