

EVALUER UNE PHOTO

Analyser et critiquer une photo

ANALYSER ET CRITIQUER UNE PHOTO : GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

Une **grille de lecture d'une photo** est un outil d'analyse qui permet de décoder une image en observant ses différents niveaux de sens.

Introduction et annonce du plan

La photographie est bien plus que de simples images figées dans le temps. C'est une forme d'expression artistique qui nécessite une compréhension approfondie des techniques de prise de vue et des aspects esthétiques. Cependant, comprendre une photographie demande plus qu'une appréciation superficielle. Que vous soyez un photographe en herbe cherchant à améliorer ses compétences ou un critique intéressé à décortiquer des œuvres, l'analyse et la critique d'une photographie est un exercice enrichissant qui peut apporter de nouvelles perspectives. Nous explorons les aspects techniques et artistiques de la critique photographique, en passant par la sensibilité ISO, l'ouverture, la netteté, la vitesse d'obturation, la longueur focale, l'idée, l'arrière-plan, la composition, et enfin la lumière et l'exposition.

Aspects techniques

Sensibilité ISO

La sensibilité ISO dans une photographie réfère à la sensibilité du capteur de l'appareil photo à la lumière. Un nombre ISO élevé rend le capteur plus sensible à la lumière, ce qui peut être utile dans des conditions de faible luminosité. Cependant, cela peut aussi entraîner un bruit ou un grain plus élevé dans l'image, qui peut affecter sa qualité globale. Mais, une analyse minutieuse de la sensibilité ISO peut révéler comment le photographe a manipulé la lumière disponible. Par exemple, des valeurs ISO relativement faibles indiquent qu'il y avait probablement beaucoup de lumière lors de la prise de vue ou que le photographe cherchait à minimiser le bruit.

Ouverture

L'ouverture, mesurée en "F-stops", contrôle la quantité de lumière qui atteint le capteur de l'appareil photo. Une ouverture plus grande (nombre F faible) laisse entrer plus de lumière, tandis qu'une ouverture plus petite (nombre F élevé) en laisse moins. L'ouverture a également un impact direct sur la profondeur de champ de l'image. Une grande ouverture créerait une faible profondeur de champ, mettant en évidence le sujet tout en floutant l'arrière-plan. Au contraire, une petite ouverture donne une grande profondeur de champ, ce qui rend l'ensemble de l'image plus net.

Netteté

La netteté d'une photographie est liée à la clarté des détails. Une image claire et nette peut être le résultat d'un bon réglage de la mise au point et d'une vitesse d'obturation appropriée. Une photo floue peut, au contraire, indiquer un mouvement ou inférer l'intention artistique du photographe. Cependant, ce n'est pas toujours négatif. Parfois, un flou intentionnel peut être utilisé pour créer un effet de mouvement ou pour mettre l'accent sur certains aspects de l'image. Lors de l'analyse d'une photographie, il est essentiel de distinguer entre les erreurs techniques et les choix intentionnels.

Vitesse d'obturation

La vitesse d'obturation, ou le temps pendant lequel l'obturateur de l'appareil photo reste ouvert, est un autre facteur technique crucial à considérer lors de l'analyse d'une photographie. Une vitesse d'obturation rapide fige le mouvement, tandis qu'une vitesse lente peut le suggérer. Dans cette perspective, une photo avec un arrière-plan flou dû à une vitesse d'obturation lente pourrait indiquer l'intention du photographe de mettre en valeur un sujet en mouvement. Cela ajoute une dimension de dynamisme à l'image qui peut être exploitée pour raconter une histoire plus profonde.

Longueur focale

La longueur focale, mesurée en millimètres (mm), détermine l'angle de vue de l'appareil photo et la manière dont il zoomera sur le sujet. Les objectifs à longue focale permettent un zoom plus important sur le sujet, tandis que les objectifs à courte focale offrent un champ de vision plus large. La compréhension de la longueur focale utilisée peut aider à déterminer comment le photographe a voulu présenter le sujet. Par exemple, une longueur focale plus longue peut indiquer une tentative de capturer des détails précis, tandis qu'une longueur focale plus courte suggère une volonté de capturer l'environnement dans son ensemble.

Aspects “artistiques”

Le sujet, ou l’idée

Le sujet d’une photographie est l’élément principal autour duquel la composition entière est centrée. Le choix du sujet peut varier considérablement en fonction de l’intention du photographe. Par exemple, cela peut être un objet, une personne, un paysage, un moment particulier, ou même une idée abstraite. Il est important d’identifier et de comprendre le sujet pour saisir l’intention du photographe. L’application d’un regard critique peut aider à découvrir des thèmes plus larges et des messages plus profonds imbriqués dans l’image.

L’arrière-plan et les éléments gênants

L’arrière-plan d’une photographie joue un rôle crucial dans la mise en valeur du sujet. Un arrière-plan bien choisi peut aider à mettre en évidence le sujet, tandis qu’un arrière-plan chaotique ou distrayant peut nuire à l’image. Par conséquent, lors de l’analyse d’une photographie, il est important d’examiner l’arrière-plan et de noter tous les éléments potentiellement gênants. Une analyse minutieuse peut révéler comment ces éléments ont été traités par le photographe pour renforcer ou affaiblir l’effet global de la photo.

La composition

La composition fait référence à l'arrangement visuel des éléments dans une photographie. Il existe de nombreuses "règles" de composition, comme la règle des tiers ou la ligne de fuite, qui peuvent aider à équilibrer une image et à diriger l'œil du spectateur. Une composition efficace peut contribuer à la narration d'une histoire, améliorer l'impact visuel d'une image et renforcer le message du photographe. L'analyste doit se demander si l'utilisation de telles règles renforce l'idée principale ou si, au contraire, une rupture intentionnelle des règles contribue à la signification globale de l'œuvre.

La lumière et l'exposition

En photographie, la lumière n'est pas seulement un moyen d'éclairer le sujet, c'est un outil pour sculpter l'image. La manière dont la lumière et l'ombre jouent sur le sujet peut créer des contrastes dramatiques, mettre en évidence des textures et des formes, et donner de la profondeur à l'image. L'exposition, qui détermine combien de lumière atteint le capteur de l'appareil photo, joue également un rôle crucial dans la manière dont la lumière et la couleur sont représentées. Trop de lumière (surexposition) peut éteindre les détails, tandis que trop peu de lumière (sous-exposition) peut obscurcir des détails importants. Analysant la lumière et l'exposition, on peut avoir une meilleure compréhension du style et de la technique du photographe.

Réflexions finales

Analyser et critiquer les photographies est une pratique gratifiante qui approfondit notre appréciation de cet art. Alors que les aspects techniques nous éclairent sur le savoir-faire du photographe, les aspects artistiques nous permettent de comprendre son intention et son message. Avec chaque analyse, nous apprenons à voir au-delà des images pour discerner les histoires qu'elles cherchent à raconter.

Aspects	Éléments clés
Techniques	Sensibilité ISO, ouverture, netteté, vitesse d'obturation, longueur focale
Artistiques	Sujet, l'arrière-plan et les éléments gênants, composition, lumière et l'exposition

EVALUATION	Etoiles						
	1	2	3	4	5		
	Mauvais	Médiocre	Correct	Bien	Super		
TECHNIQUE						Exposition Netteté Balances blancs Blancs cramés Noirs bouchés Bruit	
SUJET						Interet Originalité/Créativité Emotion Attitude	
LUMIERE						Cohérence mise en valeur du sujet	
TIMING						Mouvement Meilleur instant meilleure lumière	
COMPOSITION						mise en valeur du sujet Visible immédiatement Intention ("ni-ni" ?) Cohérence format/sujet Eléments perturbateurs Zones inutiles	
RETOUCHES						Efficaces discetres et subtiles	
ESTIME						(Note de coeur)	

COMMENTER	Commencer par le(s) point(s) positif(s) Avant de passer au(x) pistes(s) d'amélioration(s)
Décrire la photo en termes de ressenti général Qualités techniques Décrire précisément ce que l'on apprécie ou ce que l'on n'a pas compris. Comprendre le message du photographe. Demander, si besoin, des explications à l'auteur. Suggérer des améliorations s'il y a lieu L'accrocherions-nous dans notre salon?	

Evaluer une photo ✨

Objectif : Se détacher de l'affect.

Cette note ouvrira sur des pistes d'amélioration assez précises.
Chaque point perdu est une piste d'amélioration sur un type de sujet.
Cette technique n'est recevable que sur une photo techniquement réussie (défaut de mise au point, sous- ex...).

Sujet (fort, créatif, original, méthode d'approche du sujet, éléments forts qui évoquent le thème...)

Lumière (exposition, mise en valeur du sujet, cohérence avec ce qu'on raconte...)

Timing (meilleure attitude, meilleur moment journée...)

Composition/cadrage/profondeur de champ (simplicité, sujet visible immédiatement, éléments perturbateurs...)

Couleurs et post-production (justes, harmonieuses, bien jaugée, balance des blancs...)

Système des étoiles :

Etoile vide : très moyen ou mauvais ou rendu du sujet mauvais

Etoile à demi-peine : vous avez essayé mais le rendu final n'est pas top, pas ce que je voulais...

Etoile pleine : mission accomplie. Difficile de faire mieux.

Commenter une photo: 😊😊😊

Décrire la photo en termes de ressenti général

Qualités techniques

Décrire précisément ce que l'on apprécie ou ce que l'on n'a pas compris.

Comprendre le message du photographe. Demander, si besoin, des explications à l'auteur.

Suggérer des améliorations s'il y a lieu

L'accrocherions-nous dans notre salon?