

# SOMMAIRE

## INTRODUCTION

### L'IMAGE EST UN LANGAGE

Un langage universel ?	1
Un langage partagé ?	2
Un langage accessible ?	3
Un langage objectif ?	4
Un langage humain et sensible	5
Un langage inné ?	7
Un langage commun ou personnel ?	8
Un langage codé	9
Un langage polysémique	9
Un langage adressé	11
Un langage performatif	12
Un langage ontologique	12

## PARTIE 1

### S'EXPRIMER EN IMAGES

#### 1 LE MEILLEUR APPAREIL PHOTO AU MONDE ?

Voit-on ce que l'on voit ?	17
Comment voit-on ?	20
La psychologie de la perception visuelle	24
En conclusion	25

#### 2 CAPTURER OU CONSTRUIRE

Saisir un fragment de réalité...	28
Capter : spontanéité et authenticité	28
Construire : maîtrise et interprétation créative	32
À la croisée des deux mondes : l'équilibre entre capturer et construire	32
L'expression du photographe : intention et perspective	35
La photographie du regardeur	36
La photographie devient le réel	37
En conclusion	37

#### 3 LES OUTILS DU LANGAGE VISUEL

Le cadre : de quoi je parle	40
Le format et le sens de lecture	45
La composition : une affaire de lignes et d'espaces	47
Couleur ou noir et blanc	51

La lumière : dimension essentielle de la photographie	56
La narration	57

#### 4 FRÉQUENTER LES MAÎTRES

Apprendre des maîtres de la photographie	64
La peinture : l'école du temps et de la lumière	65
Le cinéma : narration visuelle, tension dramatique, mise en scène	69
Le théâtre : la lumière divine	71
Les autres arts : apprendre à voir autrement	72
En conclusion	73

#### 5 QUAND L'IMAGE S'ÉMANCEPE DU SUJET

Au-delà du sujet photographié	76
L'image comme expérience : voir, ressentir, habiter	76
L'autonomie plastique : forme, tension, matière	78
Quand le sujet se transcende	78
L'image comme fin en soi	79
Une expérience universelle	80
L'image doublement incarnée	80
En conclusion	83

## PARTIE 2

### RÉFLÉCHIR EN IMAGES

#### 6 DONNER UNE INTENTION À CHAQUE IMAGE

Donner du sens à l'image : entre intention et réception	88
Transmettre un message ou une émotion	91
Renforcer l'impact visuel ou narratif	95
Jouer avec l'ambiguïté et l'interprétation	97
Titre, légende : cadrer ou libérer le regard ?	99

#### 7 CONSTRUIRE UNE SÉRIE COHÉRENTE

Voir en série :	101
penser au-delà de l'image unique	102
Où commence une série	102

## IV

Une série, c'est un récit	103
Comment organiser une série ?	104
Quels types de séries peut-on envisager ?	105
Pourquoi faire une série aujourd'hui ?	106
En conclusion	107

#### 8 LA POSTPRODUCTION, PROLONGEMENT DE L'EXPRESSION

Un ami, un ennemi	110
L'effet papillon	110
Corriger, interpréter, unifier	111
Le noir et blanc	113
Le cadrage	114
En conclusion	115

#### 9 L'IA, OPPORTUNITÉ OU DANGER

L'IA, un formidable facilitateur	118
L'IA comme stérilisation du regard	120
Rester maître de l'outil	122
En conclusion	124

#### 10 MORALE ET RESPONSABILITÉ PHOTOGRAPHIQUE

La vérité photographique	128
Peut-on tout montrer ?	129
La photographie artistique échappe-t-elle à la responsabilité ?	131
La responsabilité de représenter	133
La photographie comme résistance au monde	139

#### PARTIE 3 CONSTRUIRE SON IDENTITÉ VISUELLE

#### 11 INTUITION OU TRAVAIL

Attendre l'inspiration ou travailler ses images ?	145
Les photographes inspirés : la recomposition du réel	146
Accepter les cadeaux	148
L'abandon	149
Complaisance ou inhibition	150
En conclusion	151

#### 12 INSPIRATION ET INFLUENCES

Quatre attitudes face à l'image	154
Quand les grands se répondent	158

Air du temps et sensibilité commune	159
En conclusion	161

#### 13 TROUVER SA VOIX

Identifier ses sujets et thèmes de prédilection	164
Connaître son sujet, travailler ou s'immerger	165
Être sincère, être soi, l'émotion	166
Se détacher des tendances	168
Expérimenter sans se perdre	169
Trouver son style : le vrai cadeau	170
Affirmer son manifeste	173

#### 14 L'IMPORTANCE DE LA COHÉRENCE

La cohérence ne se construit pas avec des filtres	176
Les bénéfiques d'aligner tous les éléments	176
Construire sa cohérence entre répétition et singularité	177
En conclusion	179

#### 15 L'ÉDITING

Anticiper	182
Choisir avec exigence	182
Organiser et adapter	183
Attendre	185
Déléguer ?	186
Approfondir	187
Imprimer, s'arrêter	188
Conserver	189

#### 16 MONTRER SON TRAVAIL

L'étape qui change tout	192
Procéder étape par étape	195
Résister aux conseils et au formatage	199

#### CONCLUSION

Se répéter ou se réinventer	204
Vivre avec son temps, éviter les diktats de la mode	206
Être copié, être spolié	206
L'humour et la photo sauveront le monde	208