

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Le choix du Noir et Blanc

Point de vue historique

- Pendant très longtemps, le noir et blanc n'a pas été un choix, mais la seule possibilité en photographie.
- À partir des années 1960, c'est la couleur qui apparaît comme un vrai choix : des artistes s'en emparent pour en faire leur moyen d'expression. Mais il faut quand même attendre 1976 pour que la couleur entre au MOMA et dans les galeries.
- Peu à peu, l'accessibilité de la couleur, en particulier d'un point de vue pécuniaire, fait que la question du choix noir et blanc ou couleur pouvait se poser « à égalité », hors nécessités commerciales.

Point de vue historique

- De nos jours, les appareils numérique donnant par défaut des couleurs, c'est le noir et blanc qui devient un vrai choix d'expression artistique.
- À la différence du film, le choix peut se faire vue par vue. Est-ce un avantage ? D'un point de vue pratique, c'est certain. D'un point de vue artistique, c'est moins sûr...
- C'est sur la base de son projet, de son écriture photographique qu'il faut faire le choix couleur ou noir et blanc.
- Dans ce topo, j'ai fait le choix de ne présenter que des auteurs vivants, sauf un, qui travaillent très majoritairement, voire exclusivement en noir et blanc.

Paroles de photographes

Plutôt que de commencer par des aspects techniques, j'ai fait le choix de présenter ce que disent des photographes des raisons qu'ils ont de faire du noir et blanc.

Nick Brandt (1964-)

« ...

J'ai choisi de photographier en noir et blanc, car en dehors de l'aspect purement esthétique (la force graphique des images en noir et blanc), cela accentue l'impression d'images appartenant à une autre époque, beaucoup plus ancienne. Comme si ces animaux sur les photos avaient disparu depuis longtemps, étaient déjà morts.

Photographier avec un film, comme je l'ai toujours fait, donne également aux images une intemporalité que le numérique ne pouvait pas donner.

... »

Nick Brandt, *in* « I am the walrus (emphasis on photographic technique) »

Nick Brandt (1964-)

Sebastião Salgado (1944-)

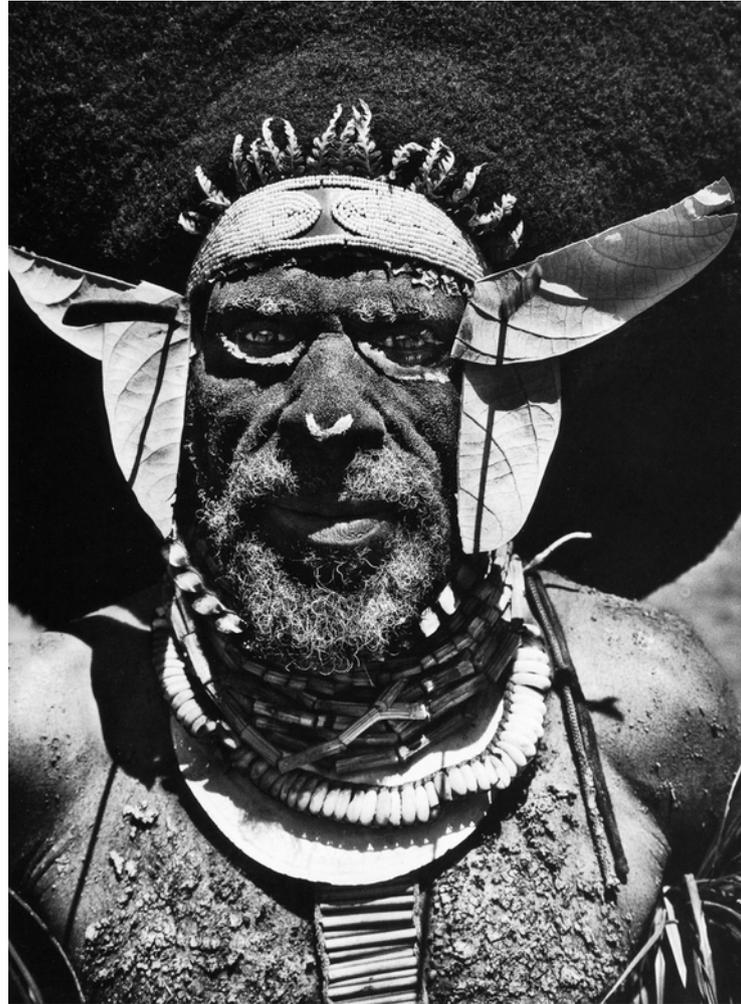

« Tu dois faire tellement attention au moment de photographier en cherchant des couleurs ou pas que tu perds un peu de concentration. En noir et blanc, tout se transforme en gamme de gris, tu te concentres sur ton sujet »

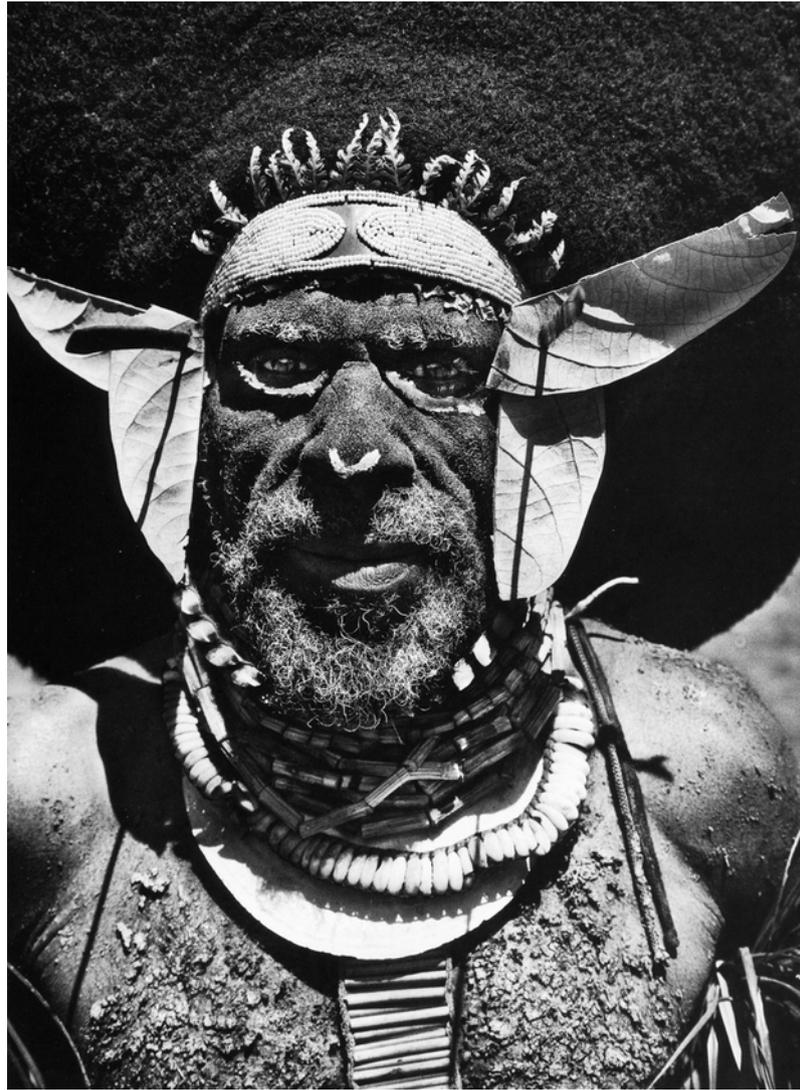
Sebastiao Salgado, *in* Réponses Photo hors-série n°10

Sebastião Salgado (1944-)

Sebastiao Salgado (1944-)

Sebastiao Salgado (1944-)

« Tu as une gamme de textures pour les sols, les feuilles, les peaux. La texture apporte un volume incroyable à l'image. En couleur, ça ne marche pas. »

Jean Gaumy (1948-)

« Cela aurait été impossible pour moi de faire le livre « Pleine Mer » en couleur [...] Travailler pendant des semaines la même gamme de couleur sur des lieux très serrés... le cauchemar ! »

Jean Gaumy, *in* Réponses Photo hors-série n°10

Jean Gaumy (1948-)

Ne pas tourner en rond

Gilbert Garcin (1929-2020)

« Le noir et blanc oblige le regardeur à reconstituer mentalement les couleurs, il l'éloigne de la réalité en l'aidant à s'installer dans le domaine de la fiction. »

Gilbert Garcin, *in* Réponses Photo hors-série n°10

La vie, vue d'ensemble

Gilbert Garcin (1929-2020)

Chema Madoz (1958-)

« Au-delà des raisons esthético-formelles liées à la poétique de l'auteur, la vérité est que l'utilisation du noir et blanc aide le spectateur à se concentrer sur la dimension cognitive des images qui nous sont proposées. La couleur exciterait notre sensibilité, elle exigerait une partie de notre attention et avec elle une partie de l'énergie que l'idée exige serait détournée. »

Luis Arenas, *in* La face cachée des choses – texte sur le site de Chema Madoz

Chema Madoz (1958-)

Guy Le Querrec (1941-)

« Moi, mon environnement photographique c'était surtout de relever des gestes, des attitudes, des dramaturgies, des comportements, l'installation de gens dans le décor et, en mettant de la couleur, le croquis que je voulais saisir se trouvait dénaturé car on risquait alors d'accorder de l'importance à des tons, à des teintes, ce qui ne m'intéressait pas. »

Guy Le Querrec, *in* Réponses Photo hors-série n°10

Guy Le Querrec (1941-)

Bernard Descamps (1947-)

« Voir perpétuellement le Sahara en jaune (les sables) et en bleu (les ciels) m'ennuie profondément. Redécouvrir les formes, les lignes que la lumière du matin dessine sur les dunes, et imaginer des choses incroyables, sensuelles ou inquiétantes me paraît plus intéressant. »

Bernard Descamps, *in* Réponses Photo hors-série n°10

Bernard Descamps (1947-)

Richard Dumas (1961-)

« Il y a des tas de photographes que j'admire pour leur maîtrise technique. Moi, je suis plus à la recherche de ce que peut être une photographie. »

« J'ai commencé par la couleur puis je suis revenu au noir et blanc de mon père et du cinéma expressionniste. Trop de couleur distrait le spectateur, disait Tati. »

Richard Dumas (1961-)

Dominique Evrard (1950-)

« Mes photographies ne cherchent pas à rendre compte d'une histoire arrachée à la réalité, mais bien à créer leur propre histoire en proposant un monde autonome fait de fragments de temps et d'espace hiératiques, immobiles et silencieux, qui trouve des échos et correspondances en chacun de nous.

[...]

Mais toujours les photographies sont comme étrangères aux lieux visités, non représentatives d'un moment ou d'un espace donné. »

Dominique Evrard *in* Voyages (Éditions Benteli)

Dominique Evrard (1950-)

Pour résumer...

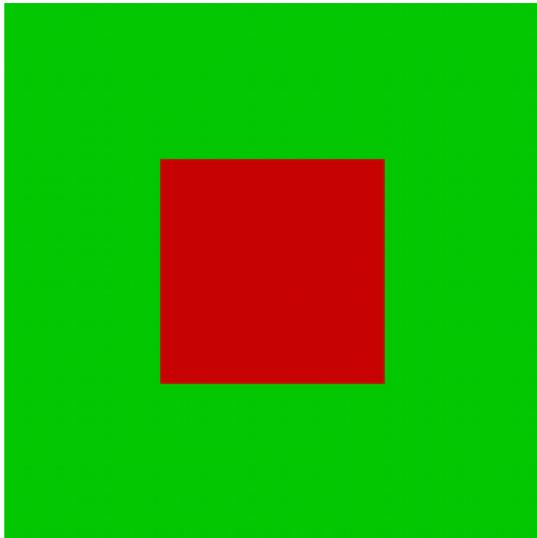
Pourquoi le noir et blanc ?

- Pour mettre en valeur l'aspect graphique
- Pour donner un côté intemporel, universel
- Pour se concentrer sur le sujet
- Pour mettre les matières et textures en valeur
- Pour donner de la cohérence dans le cas d'un travail au long cours
- Pour s'éloigner de la réalité et entrer dans la fiction
- Pour se concentrer sur le sens
- Pour mettre l'accent sur des gestes, des attitudes, des dramaturgies
- Pour découvrir les formes, les lignes et imaginer

Lumière et construction

L'absence de couleur, élément distracteur ou parasite selon plusieurs des photographes cités précédemment, est un piège quand on oublie qu'on fait du noir et blanc....

- Un rouge qui ressort bien sur un vert, cela peut donner envie de photographier
- Mais si on est parti pour faire du noir et blanc, il faut voir autrement

Lumière et construction

L'absence de couleur, élément distracteur ou parasite selon plusieurs des photographes cités précédemment, est un piège quand on oublie qu'on fait du noir et blanc....

- Ce rouge et ce vert donnent exactement le même gris !
- Quand on veut faire du noir et blanc, il ne faut pas s'intéresser aux couleurs mais à leur luminosité.

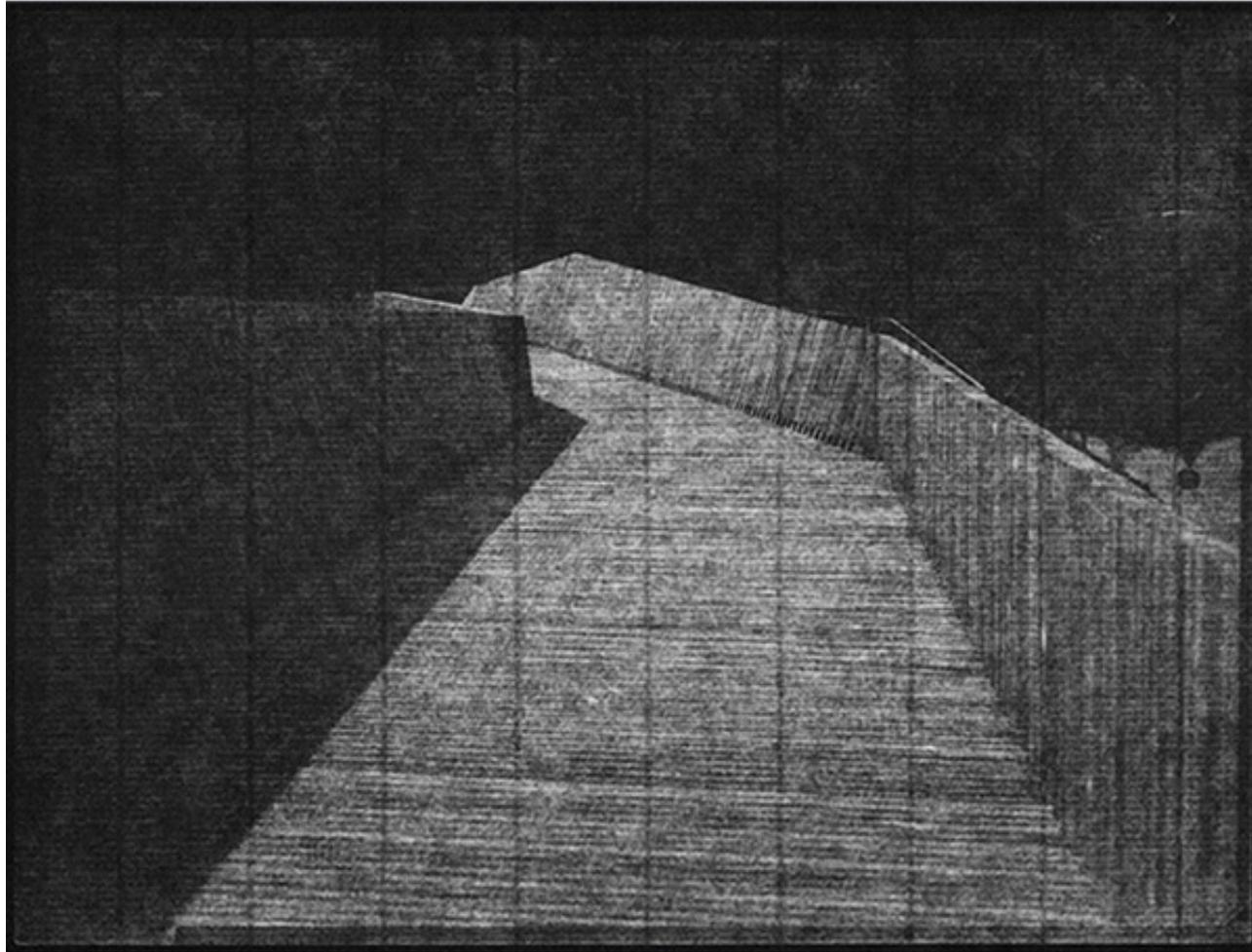

Lumière et construction

Seule la lumière peut construire une photo en noir et blanc.

La façon dont la lumière structure l'image répond aux règles bien connues de composition de l'image, qui prennent d'autant plus d'importance qu'il n'y a pas de couleurs pour différencier des éléments de l'image.

C'est ce qu'on va retrouver maintenant dans un certain nombre d'exemples.

Martin Becka (1956 -)

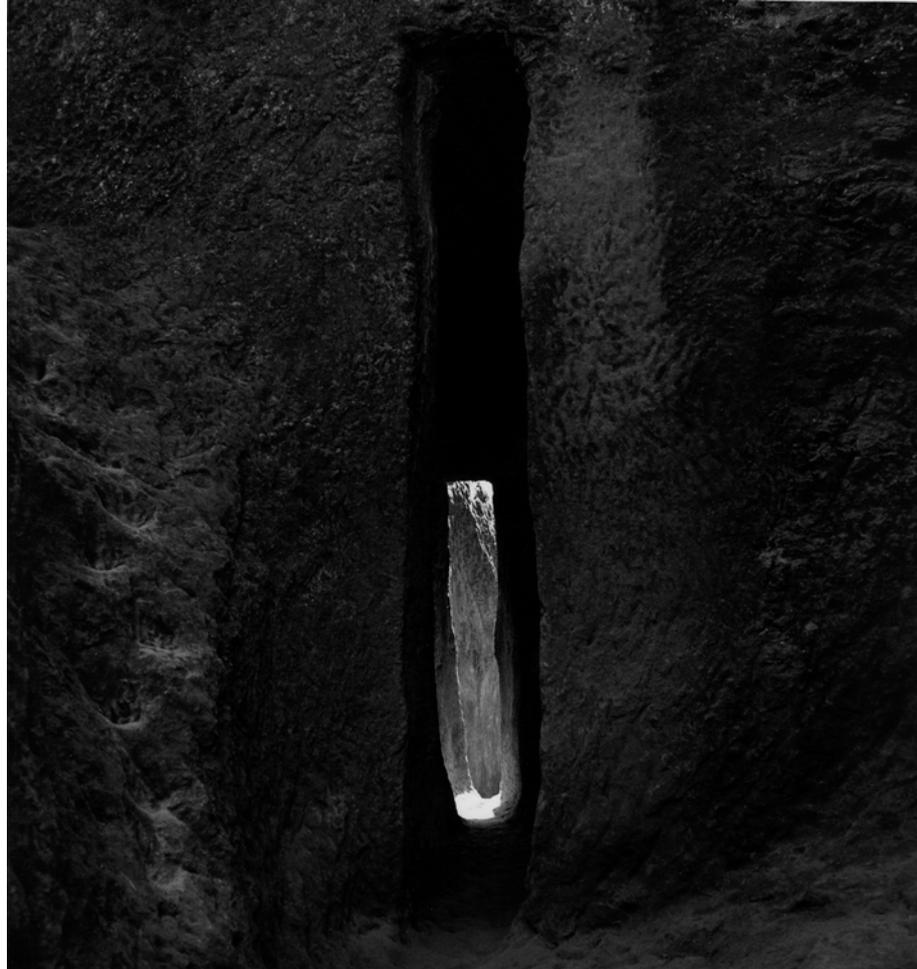

« C'est en organisant sur le dépoli de ma chambre photographique l'emplacement des droites, des courbes, des transparences et en attendant patiemment que la lumière inscrive le moment venu un rectangle, un rond, ou pose une ombre, que j'ai cherché grâce à sa complicité à capter l'atmosphère singulière de chacun des lieux photographiés »

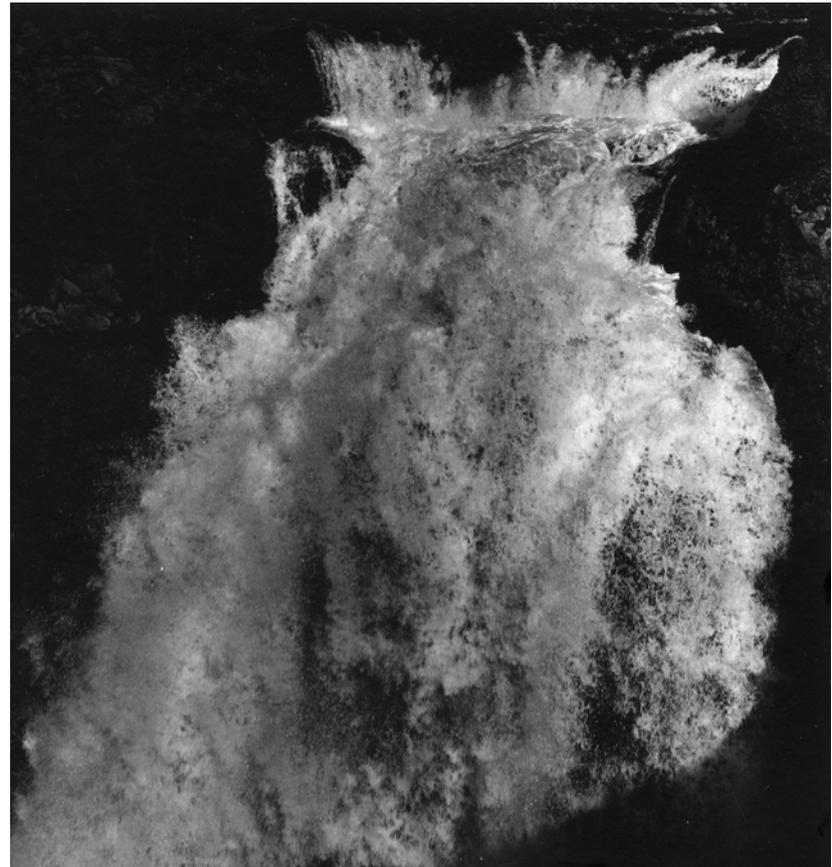
Martin Becka

Martin Becka (1956 -)

Christine Lefebvre (? -)

Christine Lefebvre (? -)

Paolo Pellegrin (1964-)

Paolo Pellegrin (1964-)

Laurent Baheux (1970-)

Laurent Baheux (1970-)

Bruce Gilden (1946-)

« Il y a beaucoup d'émotion dans mes photographies, parce que les gens que je photographie m'intéresse [...]

Il y a quelque chose qui se passe dans leurs yeux. Ils m'attirent parce que j'ai toujours senti que je faisais partie des opprimés. [...]

En fait, ces gens c'est moi. »

Propos de Bruce Gilden dans la vidéo « La RATP invite Bruce Gilden »

Bruce Gilden (1946-)

Olivier Mériel (1955-)

Ce qui intéresse l'auteur est le dialogue entre l'obscurité et la lumière. Le noir et blanc lui permet de sortir de la réalité pour y apporter de la poésie.

Olivier Mériel (1955-)

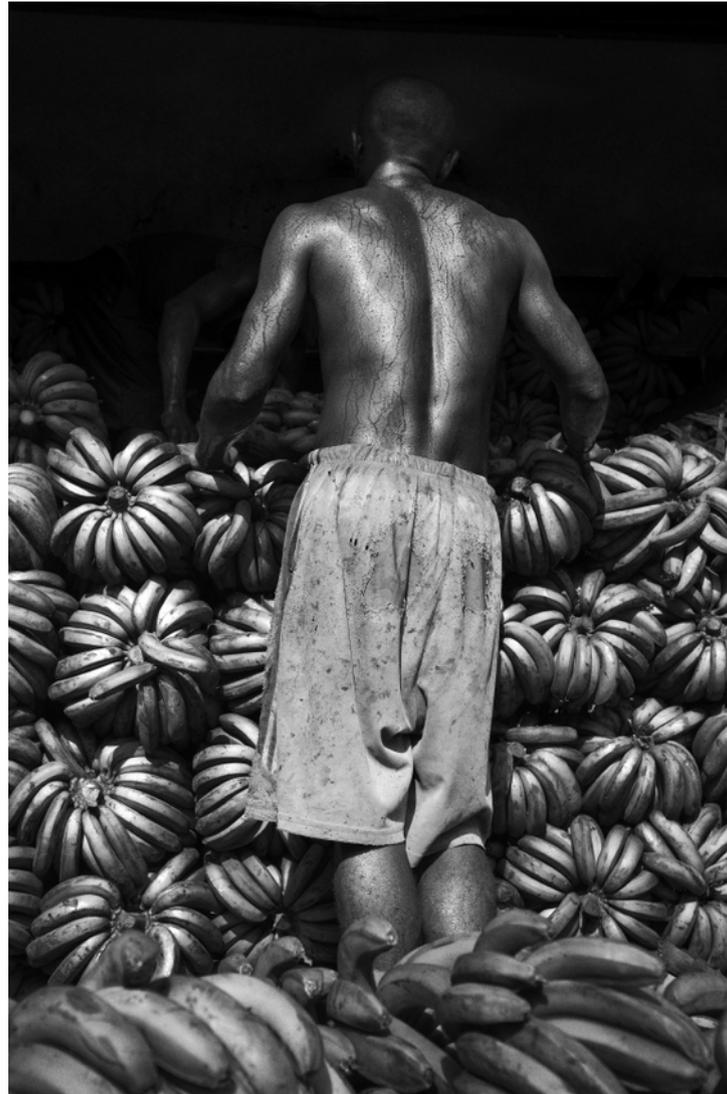
Payram (1959-)

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Payram (1959-)

Pierrot Men (1954-)

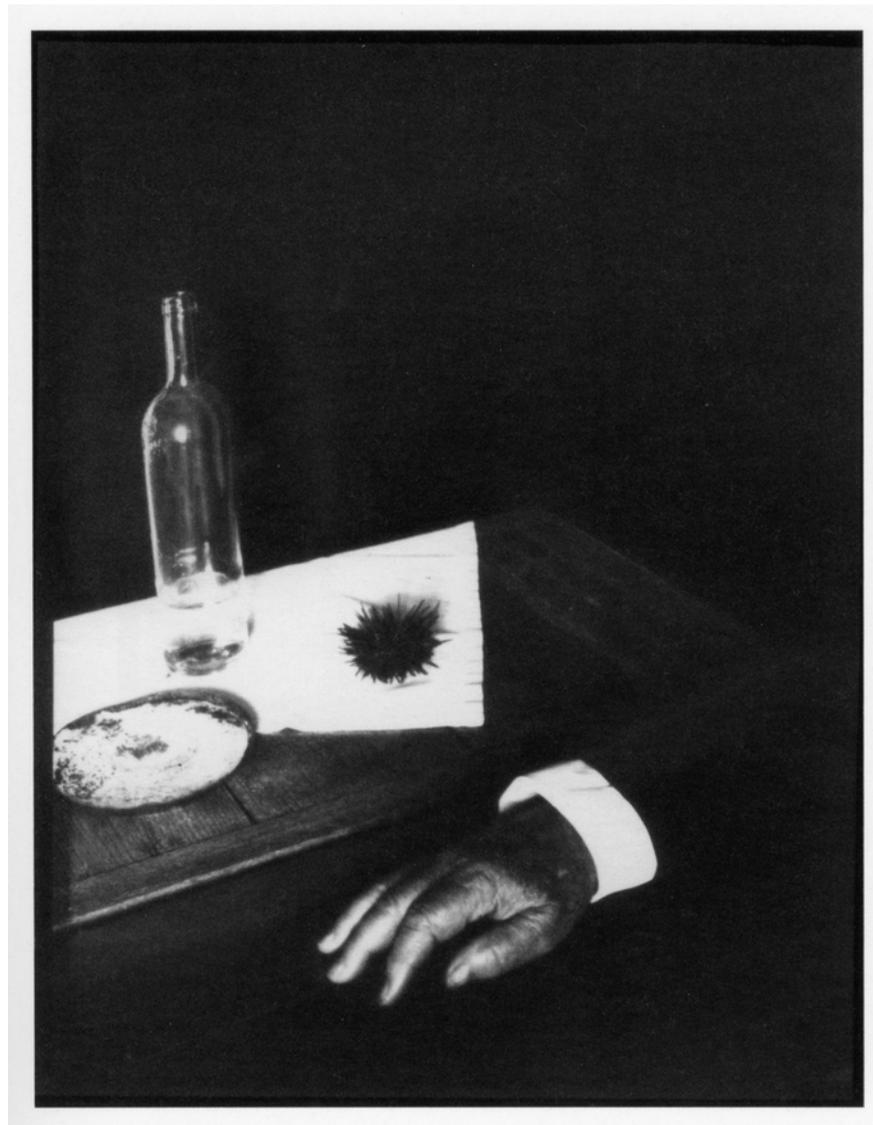
Pierrot Men (1954-)

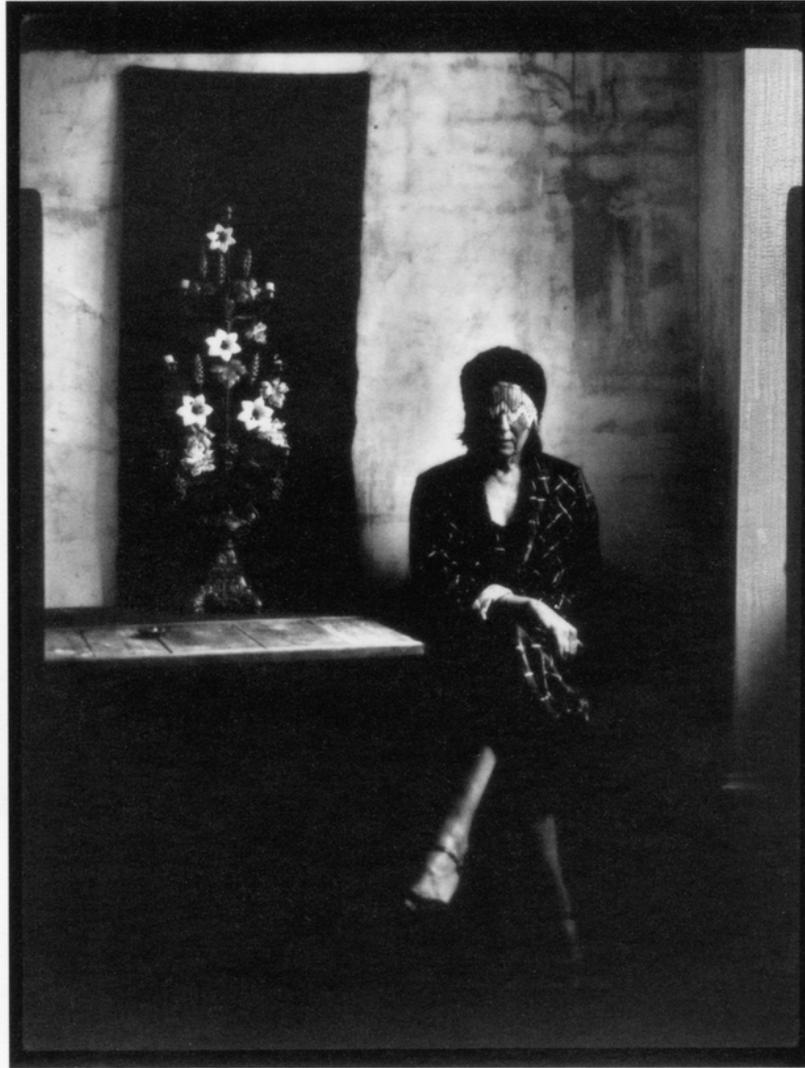
Guillaume Zuili (1965-)

Guillaume Zuili (1965-)

La main et l'oursin - Sarah Imloul (1986-)

Le bougeoir - Sarah Imloul (1986-)

Trent Parke (1971-)

« I am forever chasing light. Light turns the ordinary into the magical »
Trent Parke

Trent Parke (1971-)

Gilles Roudière (1976-)

Gilles Roudière (1976-)

Yusuf Sevensli (1980-)

Yusuf Sevensli (1980-)

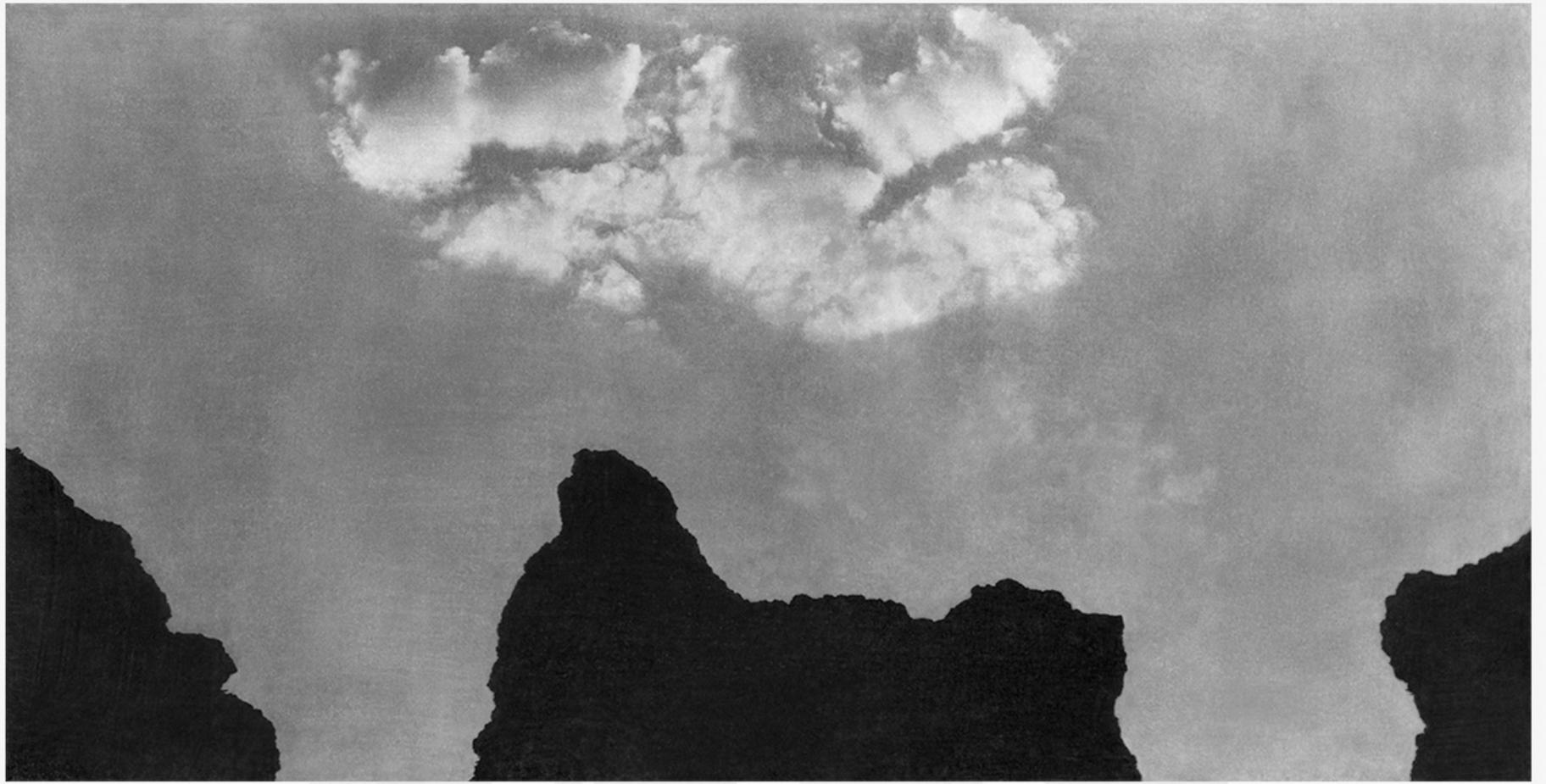
Guillaume Noury (1980-)

Guillaume Noury (1980-)

Jungjin Lee (1961 -)

Jungjin Lee (1961 -)

Klavdij Sluban (1963 -)

Klavdij Sluban (1963 -)

Michael Ackerman (1967 -)

Michael Ackerman (1967 -)

Quelques réflexions...

- Le noir et blanc a disparu, sauf rares exceptions, de domaines de la photographie comme le sport, la mode, la publicité, le voyage, etc. c'est-à-dire en fait du domaine commercial.
- En revanche, il est très présent dans une photographie artistique et c'est le plus souvent le fait de jeunes auteurs, fréquemment en argentique.
- La photographie en noir et blanc n'a donc jamais été aussi loin de la réalité !

Pratiquement...

- Pour traiter ce thème, je vous suggère de faire comme en argentique. Quand on fait du noir et blanc argentique, on part avec x pellicules de 36 poses et il n'y aura aucune photo en couleur. Je crois que vous devriez faire pareil : pendant x heures, jours ou mois, toutes les photos devront être en noir et blanc...
- En numérique, pour passer en noir et blanc, le filtre de conversion ne suffit jamais. Il y a toujours un travail à faire sur le contraste, la lumière, etc. Le noir et blanc est toujours une interprétation !
- Il y a souvent un travail préalable à faire sur la couleur, par exemple pour qu'un rouge et un vert ne donne pas le même gris.

Sources

- Réponses Photo hors-série n°10, consacré au noir et blanc, surtout pour ce que disent les photographes de leurs raisons d'en faire et aussi pour l'article sur Salgado et son passage au numérique
- Et, surtout, les sites des photographes cité.e.s.