

« Comprendre,
analyser et savoir
critiquer une photo »

Vous ne savez pas comment appréhender les photographies
que vous voyez ?
Voici quelques astuces pour analyser une photo, la
comprendre et savoir porter un jugement objectif et fondé
sur celle-ci...

Pourquoi un tutoriel ?

- Critiquer une photo de façon constructive, ce n'est pas seulement en souligner les points faibles, c'est aussi proposer des voies d'améliorations possibles et ne pas oublier d'en valoriser les points positifs.
- Mais pour progresser et développer sa créativité, il est important de savoir analyser une photo et donc critiquer le travail des autres. Tout cela pour progresser soi-même, en développant son regard, et en l'habituant à prendre en compte l'ensemble des paramètres que l'on peut analyser sur une image, dès le premier coup d'œil.
- En effet, si on a bien analysé une image, on est capable d'aller bien plus loin qu'un simple « j'aime/j'aime pas ».
- Pour que notre club photo continue à proposer des critiques de qualité, et que chacun, du « grand débutant » au « confirmé », se sente légitime à commenter le travail des autres membres, voici quelques pistes d'analyse indicatives qui devraient vous aider à construire votre réflexion critique et affûter votre « œil » de photographe.

Qu'observer dans une photo ?

Son aspect esthétique.

C'est cet *aspect esthétique* auquel chacun peut être sensible, pas besoin d'une grande expérience:

- **Chercher le sujet :** Le sujet est-il facilement identifiable, y a t'il éventuellement un sujet secondaire. Pour vous aider dans cette démarche n'hésitez pas à vous poser les questions : Quoi ? Qui ? Quand ? Où ?

- Le choix du sujet (est-il facilement identifiable ? si non, pourquoi, qu'est-ce qui distrait l'œil ?)

- **Regarder l'harmonie des formes:** On peut regarder les rapports de taille entre les différents éléments de la photo, les zones de netteté ou de flou (profondeur de champ). S'il y a ou non des éléments parasites sur la photo.

L'agencement des formes (lignes droites ou courbes, rapports de taille entre les éléments de la photo) et des espaces (le premier et l'arrière-plan sont-ils en rapport ou distincts ? y a-t-il ou non des éléments parasites dans le champ ?)

- **Regarder l'exposition de la photo :** La photo est-elle correctement exposée, ou est-elle sur exposée (elle est trop lumineuse). A l'opposé, est-elle sous-exposée (elle n'est pas assez lumineuse) ?

- **Regarder l'harmonie des couleurs :** Quelles sont les couleurs principales, sont-elles en harmonie ? Penser aux couleurs complémentaires, à la saturation des couleurs, à la balance des blancs ...

- Les couleurs (y compris celles de la lumière : teintes chaudes ou froides ?)

- Les textures (netteté, contrastes).

La composition de l'image.

Voici quelques pistes pour évaluer la qualité de composition d'une image :

- **Regarder le format :** On peut regarder si le format « Paysage » ou « Portrait » est bien adapté au sujet. Pour rappel, le cadrage « paysage » exprime la tranquillité et rend l'image stable, paisible, équilibré, avec ce format on peut jouer sur les perspectives, sur les éléments situés sur les différents plans de la photo. A l'opposé, le cadrage « portrait » accentue les diagonales, de même, les éléments verticaux paraissent plus grands. Pour cadrer, utilisez l'appareil photo à la verticale !

- **Regarder l'angle de prise de vue et le positionnement du sujet :** La photo respecte t'elle la règle des tiers afin de dynamiser son sujet. L'angle de prise de vue met-il en valeur le sujet ? Quelles lignes de force, quels points d'intérêt se dégagent de la photo ? Si non, pourquoi : est-ce lié à une contrainte extérieure, et est-ce gênant ? Est-ce que cela semble être volontaire ? Quel est l'effet produit ?

La mise en valeur du sujet, par exemple par une plongée ou une contre-plongée.

- **Regarder les lignes directrices :** On peut analyser le cadrage, la géométrie. Mais également le placement des différents sujets par rapport aux lignes visibles ou invisibles de l'image.

Quelle est l'influence du cadrage sur la perception de la photo ? Par exemple, le cadrage vertical correspond souvent mieux aux portraits en pied ou aux éléments hauts, alors que l'horizontal convient mieux aux paysages ou aux scènes de groupe. Le sujet est-il centré ou non ? Le cadrage est-il serré ou large ? Y a-t-il un ou des éléments de « cadrage » au premier plan, comme par exemple une branche, un élément d'architecture ?

Qu'est-ce qui fait l'équilibre et l'harmonie de l'image : y a-t-il un équilibre ou au contraire un déséquilibre entre les éléments qui la composent, une illusion d'optique frappante ?

Les paramètres et choix techniques.

C'est là qu'intervient l'interprétation des métadonnées ou (exifs), qui sont l'enregistrement des paramètres de prise de vue : focale, ouverture du diaphragme, vitesse d'obturation, déclenchement du flash, valeur ISO...

La profondeur de champ choisie met-elle en valeur un élément particulier ou l'ensemble de la photo est-il net ?

- L'éclairage et la gestion de l'exposition : l'image comporte-t-elle des parties sur ou sous-exposées ? Y a-t-il des ombres qui assombrissent le sujet ? D'où vient la lumière, est-elle douce ou dure ?
- La présence éventuelle d'un post-traitement qui agit sur les couleurs, le contraste, la saturation, gomme certains défauts comme un reflet gênant... ou par exemple le HDR qui permet de combiner plusieurs photos pour optimiser la lumière sur une photo.

Qu'est-ce que le photographe a voulu me dire?

L'interprétation est très subjective et varie entre les personnes, elle est purement personnelle et dépend du regard et du vécu de chacun. Mais dans tous les cas, une photo doit raconter une histoire, doit faire passer un message. Posez vous ces questions :

- De quelle manière cette photo me parle ?
- Quel message cette photo me fait passer ?
- Regarder les lignes directrices : On peut analyser le cadrage, la géométrie, le placement des différents sujets par rapport aux lignes visibles ou invisibles de l'image.

L'intention (manifeste ou implicite, déclarée ou supposée) du photographe.

- Quelle impression, quelle symbolique se dégage de l'image ?
- Le message que le photographe tente de faire passer est-il net ? Ses choix (voir points précédents sont-ils au service de son image ?)
- Même si le sujet choisi ne me plaît pas ou ne me « parle » pas, quel(s) aspect(s) le photographe a-t-il pourtant réussi (ou non) à valoriser ?

Comment formuler sa critique ?

- Vous voici un minimum armé pour commenter les photos présentées par les membres dans les différentes catégories du club. Il n'est bien sûr pas question de tout commenter dans une photo ! Vous pouvez juste poster une remarque ponctuelle sur un paramètre de prise de vue (utilisation des métadonnées ou exifs), sur le thème, la composition, etc. Mais justifiez le plus possible votre avis par un conseil ou une demande d'explication : n'oubliez pas que ce n'est pas votre photo, mais celle de quelqu'un qui a sa propre vision des choses.
- Plutôt que d'asséner des « vérités générales », préférez toujours des formulations plus personnelles du type « il me semble que... », « je trouve/pense que... » aussi bien dans vos constats que dans vos conseils (« j'aurais décentré le sujet » ou « j'aurais essayé tel recadrage »).
- Partez de vos premières impressions (j'aime/je n'aime pas) et essayez de les enrichir et de les développer en cherchant à répondre à la question « pourquoi ? » en vous aidant des pistes de réflexions fournies ci-dessus (qui ne sont pas exhaustives ni limitatives).
- Les buts d'une critique sont d'ouvrir une discussion, de partager et d'échanger son émotion, son ressenti devant l'image, et répétons-le, de relever les points négatifs et perfectibles mais aussi les positifs ; d'orienter le regard vers des détails que tout le monde n'aurait pas vus ; d'encourager les gens et de respecter leur travail (même si on ne l'apprécie pas entièrement).
- Nombreux sont ceux qui se sentent gênés à l'idée de blesser une personne qu'ils connaissent ou pas, ou d'être mal compris. Qu'à cela ne tienne ! Un minimum de tact et de diplomatie, des formulations prudentes et courtoises, sinon bienveillantes, devraient suffire à éviter les tensions. Une langue correcte et accessible (pas trop de jargon technique, ni d'abréviations, ni de langage SMS) est souhaitable.

Jugement personnel.

- Vous avez maintenant assez d'informations et d'indices pour pouvoir porter un jugement constructif sur la photo. Les questions à se poser peuvent être les suivantes :
- Cette photo est-elle réussie, et pourquoi ?
- Qu'aurais-je fait à sa place ?

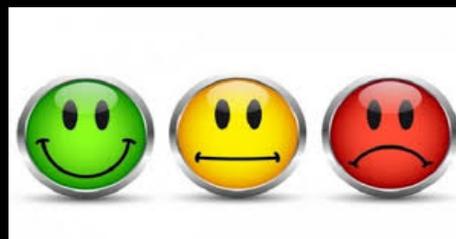
Enfin...

- Ne perdons pas de vue que chacun est là et accepte d'exposer ses photos aux autres membres, pas seulement pour se voir flatter l'ego (même si ça fait du bien !) mais aussi pour s'enrichir d'autres regards, de conseils, et progresser... Une absence de critique n'a rien de constructif et peut, en passant pour de l'indifférence ou du mépris, être plus blessante qu'une critique nuancée.
- N'hésitez donc jamais, même si vous êtes nouveau venu, à faire part de vos impressions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, du moment qu'elles sont argumentées.
- Il est vrai que critiquer une photo ou une série de photos prend du temps et demande un effort de réflexion et de rédaction : on y sera d'autant plus enclin que son auteur(e) aura lui ou elle-même pris le temps d'exposer, même rapidement, le contexte de sa prise de vue et ses intentions, ce qu'il (elle) aime ou n'aime pas dans sa photo... Soigner son post initial, ne pas proposer une photo « sèche » (sans explications) est donc favorable à la critique de qualité.
- Pour terminer, répondez toujours à une critique qui vous est adressée (mais pas forcément à chaud si elle vous a piqué au vif...). Une critique ne doit pas rester sans réponse. C'est le seul moyen pour la rendre constructive, pour enrichir les échanges et... maintenir la motivation de ceux qui ont pris le temps de critiquer !

Pour conclure, amusez-vous à critiquer une photo !

- Lorsque l'on débute en photographie, il n'est pas facile de se lancer dans la critique, et surtout de se définir sa propre démarche. Mais n'hésitez pas à partir de vos premières impressions, et cela peut être un simple j'aime/je n'aime pas.
- A partir de là, essayez de l'enrichir et de le développer en cherchant à répondre aux différentes questions et pistes de réflexions que nous avons évoquées
Votre démarche viendra tout simplement.

Merci pour votre
attention et votre
patience