

2024

W E ■
A R E
C O M

Bonnes pratiques

Comment décrypter une image

L'analyse et l'interprétation d'une image sont le fruit d'un diagnostic qui consiste à identifier les éléments distincts d'une photographie, se combinant en un tout, qui fait sens, ou non.

De quels éléments la photographie est-elle la conjonction ? Qu'est-ce qui s'exprime et se déploie au travers de l'image ?

L'expressivité photographique est au service de la représentation de soi, d'une idée ou d'un message. Mais alors, quelle est la logique esthétique d'une image, quelle dynamique émotionnelle se met à l'œuvre en l'observant ?

VOTRE PREMIERE

IMPRESSION

« *La communication est un mensonge réussi* »

Christel Petitcollin, écrivaine,
experte en communication et
développement personnel

Perception & filtres

Qu'éprouvez-vous spontanément, immédiatement, **sans filtre** ? C'est cela qui compte et sera **perçu, reçu**.

Chacun possède **ses propres biais de perception**. C'est grâce au pouvoir du filtre du « mental », que notre rapport au monde est unique.

Saviez-vous qu'il **suffisait de 7 secondes pour se faire une opinion immuable d'un individu ou d'une situation** ?

Cette perception ne découle pas d'éléments réels, ni d'une analyse objective, elle est le fruit de cet effet de primauté, doublé de l'effet de halo.

Densité et force du propos, tout l'enjeu du portrait est donc de **saisir quelque chose de très profond, via la surface de l'image**.

LA PERSONNE

PHOTOGRAPHIÉE

La posture

C'est pourquoi, tous les détails comptent dans une image. Rien n'est à laisser au hasard, vous allez voir.

Debout ou assis ? Un cadrage en pied, à mi-cuisse, à la taille, au buste ou aux épaules ? Une attitude franche ou en retenue ? Quelle orientation des épaules et du visage ? Et j'en passe !

Pensez pictogramme, **la posture est-elle lisible sans ambiguïté ou bien est-elle mystérieuse ? On peut rechercher l'un comme l'autre.**

Les micro-expressions faciales

Notre perception est fine et notre intuition souvent juste.

Observez les sourcils froncés, la commissure des lèvres, les mâchoires serrées, les plis ou la hauteur du menton... **Le modèle a-t-il l'air à l'aise ou en apnée ?**

Le regard est-il dur ou doux ? Quelle est sa direction, son intensité, son expression ? Que trahit la bouche ? Sourire forcé, sourire social, sourire à pleines dents ? **L'authenticité d'un sourire dépend de la simultanéité de la mise en mouvement des zygomatiques et du regard.** D'ailleurs, un « sourire avec les yeux », est un symbole de bienveillance portée vers l'autre.

La gestuelle

Dans un premier temps, observez ce que fait le modèle, ensuite seulement **voyez comment le geste est interprétable.**

Que fait-il de ses mains ? De quelle manière les met-il dans ses poches ou comment croise-t-il les bras ?

L'allure du modèle

Rappelez-vous que l'allure, que ce soit la coupe de cheveux ou même les chaussures, trahit d'une part le milieu social, d'autre part le soin que porte une personne à son image.

Tenue vestimentaire, accessoires et couleurs dominantes doivent être pensés comme **métonymie de la personnalité**. Préférez-vous respecter les codes professionnels ou en prendre le contre-pied ? Quel degré de sophistication souhaitez-vous ?

J'ajouterais que le grain de peau est comme le grain de voix à la radio, essentiel. **Le secret de la photogénie est une peau lisse et fraîche.** Pensez donc au maquillage pour vous rendre irrésistible.

La cohérence

Y a-t-il congruence entre ces différents éléments ?

L'image sonne-t-elle juste ou faux ? Met-elle en scène une contradiction non-verbale ?

Il est important de tenir compte des déterminations esthétiques et sociales qui gouvernent la représentation de soi. **La congruence est la meilleure garantie de l'authenticité, de l'unité et de l'unicité.**

ECRITURE

PHOTOGRAPHIQUE

Quelle perception avez-vous d'une image ? Quels messages fait-elle passer ? Dans quel ordre et avec quelle intensité ? Décryptage photographique : mode d'emploi !

La famille d'image

À quelle **catégorie d'image** appartient celle que vous observez ? Quels sont les **codes** du genre ? Les respecte-t-elle ou en prend-elle le contre-pied ? Les références visuelles évoquées sont-elles **évidentes**, **subtiles** ou **absentes** ?

Concernant le format et l'homothétie, le cadrage vertical est un portrait, l'horizontal un paysage et le carré ou le rond, un réseau.

Le cadre et l'arrière-plan

En studio, in situ, en extérieur ? Net ou flou ? Lumineux, dense, sombre, chaotique, ordonnancé, hasard/bazar organisé... ?

L'observateur (ou le regard du spectateur qui se pose sur l'image)

Quel angle invite-t-on ce dernier à adopter ? D'une part, la position « **physique de l'objectif** » correspond à la hauteur de l'œil qui observe. D'autre part, le plan correspond à **la hauteur du regard du modèle**.

- **Le plan en plongée** : lorsque le regard de l'observateur est en surplomb. Ce plan peut, de manière plus ou moins consciente, doter un portrait féminin d'un regard patriarcal ou anéantir toute forme de danger ou d'agressivité d'un visage d'homme. Pour un portrait d'enfant, la contre-plongée apporte un regard protecteur, englobant, voire même parental et affectueux. Enfin, si le modèle est une comédienne, selon sa pose et son attitude, ce plan peut apporter une dimension de fragilité et de séduction.
- **Le plan en contre-plongée** : en positionnant le regard de l'observateur plus bas que celui du modèle, naissent le plus souvent des impressions d'admiration, de respect, voir même de soumission. Pour une femme, cela s'apparente à une prise de pouvoir assumée ou à l'air hautain des mannequins. L'homme en contre-plongée semble quant à lui dans une position naturelle, et l'enfant apparaît comme un enfant roi, trop gâté, dont la volonté serait la domination de ses parents.
- **Le plan horizontal** (ou à hauteur du regard du modèle) : procure tout simplement à l'observateur un sentiment d'objectivité, d'égalité.

L'observateur (ou le regard du spectateur qui se pose sur l'image)

Rentre également en compte **la distance avec le sujet**. La longueur focale de l'objectif, ainsi que la distance physique entre le photographe et son modèle, peuvent donner lieu à de très différentes interprétations philosophiques.

Enfin, la **lumière**, qu'elle soit naturelle, continue, flash, type « mode », type « reportage »... apporte également de nombreuses lectures.

Composition

Les lignes imaginaires entre les éléments d'une image sont essentielles.

Que ce soit à l'échelle d'une ou de plusieurs personnes, ou même à une échelle architecturale, ces éléments forment ensemble un « dessin ». Des carrés, des ronds, des triangles **quelles sont les lignes de force ? Par où entre-t-on dans l'image ? Le nombre d'Or a-t-il été respecté ? ...**

Atmosphère, intuition, émotion, sensation

« *Ému pour un rien, jamais pour rien !* », disait Catherine Aimelet-Perissol, Fondatrice de la logique émotionnelle. Alors, qu'éprouvez-vous face à une image ?

L'émotion est un élan vital, essentiel, qui nous met en mouvement, qui déclenche à la fois dans notre corps et notre esprit, une réaction immédiate, automatique et inconsciente.

L'émotion est l'atout cœur de toute image. Saviez-vous qu'il existait 6 émotions premières, lesquelles se déclinent et s'amalgament en une centaine de nuances émotionnelles ? Entre joie, peur, colère, tristesse, dégoût et surprise, quel ressenti principal vous procure telle ou telle photographie ? Était-ce l'objectif du photographe ?

Encore une fois, la **distance** joue un rôle majeur, entre connivence ou exclusion. L'image vous tient-elle à distance, vous semble-t-elle inaccessible ? Ou constitue-t-elle une invitation inconsciente à y prendre part ?

QUELLE EST LA LOGIQUE

ET LA DYNAMIQUE DE L'IMAGE ?

Logique et dynamique de l'image

« *I have a ~~dream~~ portrait, to share my dream!* » L'écriture photographique se met au service du héros.

- **Que semble vouloir nous dire la personne qui publie l'image ?** L'intention est souvent facile à comprendre. Selon vous l'image remplit-elle sa mission ?
- **Quels sont les éléments « cachés » dans cette image ?** En attirant votre attention sur une information, le photographe en exclut invariablement une autre.
- **Quelle image pourrait être à l'inverse de cette celle-ci ?** Pourquoi ?

Comme moi, pensez toujours : « *J'ai des questions à toute vos réponses* » !

CONTEXTE

CULTUREL

L'importance du contexte culturel

Pour finir, questionnez-vous sur le contexte culturel de l'image. Connaissez-vous le modèle ? Est-ce une personnalité médiatique ? Que savez-vous déjà de lui ?

Que pensent les autres de lui ? L'image a-t-elle pour vocation de renforcer ou de contredire cette doxa ?

A VOUS

DE JOUER !

Notre experte

Hermance Triay

Hermance est une talentueuse photographe. Experte du portrait depuis plus de 20 ans, Hermance capture les images pour les institutions, les unes de magazines et même les couvertures de livres.

CONTACT

20, rue Primo Levi • 75013 Paris

06 74 53 64 93 • hermancetriay.fr

hermance.triay.photographe@gmail.com

Hermance Triay

Artiste dans l'âme, conteuse visuelle, magicienne de la lumière... C'est aux Arts Décoratifs de Paris, que s'est concrétisée cette passion pour la logique esthétique. Et c'est tout naturellement, par goût de la rapidité et de la vivacité saisissante, que la photographie est devenue mon art de prédilection.

Ma spécialité ? Sublimier l'humain. Que ce soit à travers les portraits des habitants d'Ouessant en argentique et noir et blanc, pour faire ressortir toute la superbe et la fierté des îliens... Ou à travers le portrait d'exception du Studio Harcourt, l'ambition qui a accompagné toute ma carrière, c'est l'humain. Le rôle de la photographie est de transformer la perception que l'on peut avoir de soi. Le photographe apprend au modèle à aimer son image.

Depuis 2003, je capture les auteurs pour les éditions du Seuil, je réalise les portraits de couvertures pour *Private Equity magazine*, et j'immortalise les figures des entreprises. Portraits de dirigeants, portraits de collaborateurs ou photos d'équipes, les entreprises ont plus que jamais besoin de s'incarner à travers l'humain et l'image.

Mon originalité ? En tant que yogini et méditante passionnée, je m'applique à doter chaque séance photo d'une dimension humaine incomparable. Ma palette d'exercices spécifiques est pensée pour mettre à l'aise et approfondir la découverte de soi. Cela me permet de ne pas capturer uniquement un visage, mais d'immortaliser l'essence d'un être.

Alors, que vous soyez un leader en quête de prestige, une équipe dynamique en quête de cohésion ou même une famille en quête de jolis souvenirs, je suis là pour donner vie à vos visions

A bientôt sur
WeAreCOM.fr