Photos : Michael Kena

LE CONCEPT DE SÉRIE

SOURCES :

- SERIAL PHOTOGRAPHER – ERIC FOREY
- LES SECRETS DE LA SÉRIE PHOTO – FRÉDÉRIC LANDRAGIN

UN PHOTOGRAPHE PEUT PRENDRE DES PHOTOS ISOLÉES, INDÉPENDANTES LES UNES DES AUTRES, OU CONSTRUIRE DES SÉRIES DE PHOTOS. MAIS QU'EST-CE QUE C'EST QU'UNE SÉRIE ?

REGARDONS UN PEU LES DÉFINITIONS OFFICIELLES. NOUS ALLONS NOUS LIMITER UNIQUEMENT AUX DÉFINITIONS CONCERNANT LE DOMAINE ARTISTIQUE.

SELON LE *TRÉSOR DE LA LANGUE FRANÇAISE INFORMATISÉ* (TLFI) :

1. ENSEMBLE COMPOSÉ D'ÉLÉMENTS DE LA MÊME NATURE OU AYONS ENTRE EUX UNE UNITÉ.
2. ENSEMBLE COMPOSÉ D'ŒUVRES QUI POSSÈDENT ENTRE ELLES UNE UNITÉ ET FORMENT UN TOUT COHÉRENT.
3. DANS LA CINÉMATOGRAPHIE, SUITE DE FEUILLETONS, DES FILMS, D'ÉMISSIONS LIÉS PAR UNE UNITÉ DE GENRE, DE FORME, DE SUJET OU DES PERSONNAGES.

POUR RÉSUMER :

UNE SÉRIE PHOTOGRAPHIQUE EST UNE SUCCESSION DE PLUSIEURS IMAGES QUI, VISUALISÉES EN TANT QU'ENSEMBLE, FORMENT UN TOUT COHÉRENT. CETTE NOTION DE COHÉRENCE EST NOTAMMENT DÉTERMINÉE PAR LES ÉLÉMENTS NARRATIFS OU ESTHÉTIQUES QUI LIENT LES PHOTOS ENTRE ELLES : L'APPARITION DE CERTAINS PERSONNAGES OU OBJETS, UNE UNITÉ DE LIEU OU DE TEMPS, LA RÉCURRENCE DE MOTIFS, L'HARMONIE DES COULEURS, ETC. QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE PHOTOGRAPHIES QUI COMPOSENT UNE SÉRIE – DEUX PHOTOS PEUVENT PARFOIS SUFFIRE À RACONTER UNE HISTOIRE –, LA SÉRIE FAIT APPEL À UNE RÉFLEXION DU PHOTOGRAPHE DANS LE BUT D'ÉTABLIR UN DIALOGUE ENTRE LES IMAGES.

QUAND ON DÉBUTE EN PHOTO, LA PLUPART DE TEMPS ON FAIT LES PHOTOS ISOLÉES. ON SE RETROUVE FACE À UN PAYSAGE MAGNIFIQUE, FACE À UNE BELLE ARCHITECTURE, OU UN ANIMAL FASCINANT, OU ENCORE ON EST TÉMOIN D'UNE SCÈNE DE RUE INTÉRESSANTE. ON RESSENT UNE ÉMOTION ET ON DÉCLENCHE...

UNE FOIS LA PHOTO POST-TRAITÉE, ON LA PARTAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, ON LA MONTRE À NOS PROCHES ET À NOS AMIS. PUIS QUELQUES TEMPS APRÈS, LE SOUVENIR S'ESTOMPE, ON EST ENVAHI PAS D'AUTRES IMAGES ET ON LAISSE LA PHOTO LÀ OÙ ELLE EST.

UN JOUR, À NOUVEAU, NOUS SOMMES CONFRONTÉS À LA MÊME SITUATION. ON SE RETROUVE FACE À UN PAYSAGE MAGNIFIQUE, FACE À UNE BELLE ARCHITECTURE, OU UN ANIMAL FASCINANT, ON EST TÉMOIN D'UNE SCÈNE DE RUE. ON RESSENT UNE ÉMOTION ET ON DÉCLENCHE. ET À NOUVEAU, ON PARTAGE LA PHOTO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX PUIS ON LA LAISSE.

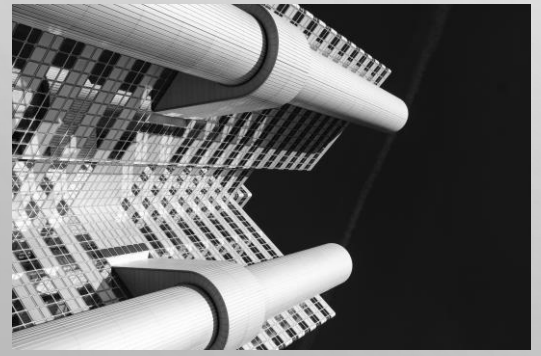
PAR MANQUE D'ORGANISATION, DE DÉMARCHE PHOTOGRAPHIQUE ET PEUT-ÊTRE DE DISCIPLINE, NOUS N'AVONS PAS RAPPROCHÉ LES DEUX CLICHÉS. ALORS QUE CE RAPPROCHEMENT AURAIT PU DÉCLENCHER UNE PRISE DE CONSCIENCE SUR LE SUJET PHOTOGRAPHIÉ, SUR LA COMPOSITION OU LE GRAPHISME DE LA SCÈNE. CE RAPPROCHEMENT AURAIT PU NOUS DONNER ENVIE DE CONTINUER À PRENDRE EN PHOTO POUR RAJOUTER D'AUTRES IMAGES QUI SERAIT EN COHÉRENCE AVEC LES DEUX PRÉCÉDENTES.

NOUS FAISONS LES PHOTOS, MAIS FAISONS-NOUS LES SÉRIES ?

SÉRIE APRÈS COUP

REGROUPER PLUSIEURS IMAGES NE SUFFIT PAS À EN FAIRE UNE SÉRIE. ON NE PARLE VÉRITABLEMENT DE « SÉRIE » QUE LORSQUE LES IMAGES SONT PARTIE PRENANTE D'UN ENSEMBLE COHÉRENT, LORSQU'ELLES ENTRENT EN RÉSONANCE LES UNES AVEC LES AUTRES. DRESSER LA LISTE DES POINTS COMMUNS ET COMPLÉMENTAIRES CONSTITUE AINSI UNE PREMIÈRE MÉTHODE POUR ABORDER UNE SÉRIE, POUR EN DÉTERMINER LE PÉRIMÈTRE. EXPLORONS UN PEU COMMENT SE DÉfiNIT UNE SÉRIE, AVEC QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES FONDAMENTAUX. ON PEUT CONSTRUIRE UNE SÉRIE À PARTIR DE PHOTOS DÉJÀ RÉALISÉES, INDIVIDUELLEMENT, DANS DES CONTEXTES TOTALEMENT DIFFÉRENTS. C'EST LA **SÉRIE APRÈS COUP**. LES POINTS COMMUNS SONT IDENTIfiÉS PARFOIS LONGTEMPS APRÈS LES PRISES DE VUE, SANS AVOIR JAMAIS INflUENCÉ CELLES-CI.

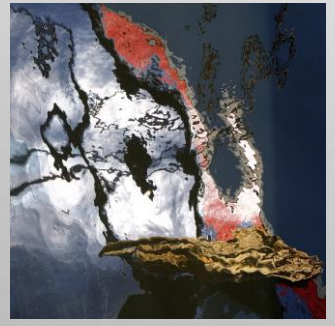
POUR QUE LA PRÉSENTATION SOIT COHÉRENTE, ON IDENTIfiE UN fiL DIRECTEUR, ET DONC UNE LISTE DE POINTS COMMUNS. DANS TOUT LE STOCK À DISPOSITION, ON REPÈRE ALORS LES PHOTOS APPROPRIÉES.



SÉRIE ANTICIPÉE

ON PEUT AUSSI CONSTRUIRE UNE SÉRIE APRÈS AVOIR ÉTABLI UNE LISTE DES POINTS COMMUNS (ET COMPLÉMENTAIRES) SOUHAITÉS. C'EST LA **SÉRIE ANTICIPÉE**, INTENTIONNELLE. LORS DE LA PRISE DE VUE, LE PHOTOGRAPHE SE REMÉMORE LE CONTENU DE SA LISTE, AfiN D'ÊTRE ATTENTIF À CE QU'IL PHOTOGRAPHIE. QUAND IL CONSTATE QUE LA PHOTO TOUT JUSTE RÉALISÉE NE SATISFAIT PAS SUFFISAMMENT LES ÉLÉMENTS DE SA LISTE, IL L'EFFACE ET RECOMMENCE !

À L'HEURE ACTUELLE, OÙ L'ON PARLE BEAUCOUP DE SÉRIES PHOTO, IL EST AUTANT QUESTION DE SÉRIES APRÈS COUP QUE DE SÉRIES ANTICIPÉES. LES DEUX APPROCHES PEUVENT AUSSI SE MÉLANGER, AVEC DES SÉRIES EN PARTIE ANTICIPÉES, EN PARTIE SÉLECTIONNÉES APRÈS COUP. MAIS LES SÉRIES ANTICIPÉES SONT PARTICULIÈREMENT INTÉRESSANTES. EN EFFET, ON NE PEUT COMMENCER À PARLER DE SÉRIE QUE LORSQUE LE PHOTOGRAPHE A DÉCIDÉ DE PRENDRE DES PHOTOS QUI SE RÉPONDENT ET QUI SONT DESTINÉES À FAIRE PARTIE D'UN ENSEMBLE. CONSTRUIRE UNE SÉRIE COHÉRENTE N'EST DONC POSSIBLE QU'AVEC UNE RÉFLEXION PRÉPARATOIRE EN AMONT. RÉALISER UNE SÉANCE, UNE SORTIE PHOTO SANS PRÉPARATION N'EMPÊCHERA AUCUNEMENT DE PRENDRE DE BONNES PHOTOS, MAIS RENDRA QUASIMENT IMPOSSIBLE DE LA MISE EN PLACE D'UNE SÉRIE.



EN BREF

UNE SÉRIE NAÎT D'UNE DÉMARCHE. POUR OBTENIR UN ENSEMBLE D'IMAGES QUI FAIT SENS, IL PEUT ÊTRE UTILE DE PENSER EN SÉRIE, EN COMMENÇANT PAR VOUS POSER LES QUESTIONS SUIVANTES:

- **QUELS SONT LES POINTS COMMUNS ENTRE LES IMAGES, C'EST-À-DIRE LES SIMILARITÉS À LA BASE DE LEUR REGROUPEMENT EN UNE SÉRIE ?**

- **QUELS SONT LES POINTS COMPLÉMENTAIRES, LES VARIATIONS D'UNE IMAGE À L'AUTRE, LES OPPOSITIONS, QUI APPORTENT UN INTÉRÊT ET JUSTIfiENT L'APPARTENANCE DE CHAQUE IMAGE À LA SÉRIE ?**

- **LES POINTS COMMUNS ET COMPLÉMENTAIRES SONT-ILS SUFfiSAMMENT EXPLICITES POUR VOUS LANCER DANS LES PRISES DE VUE ET OPÉRER AINSI UNE SÉRIE ANTICIPÉE ?**

- **ÉVOLUENT-ILS AU POINT DE PRIVILÉGIER AU CONTRAIRE UNE SÉLECTION D'IMAGES A POSTERIORI, DONC LA CONSTITUTION D'UNE SÉRIE APRÈS COUP ?**

- **DANS QUELLE MESURE VOTRE DÉMARCHE PERSONNELLE CONCILIE-T-ELLE ANTICIPATION ET SÉLECTION APRÈS COUP?**

CONSTITUER UNE SÉRIE

N'IMPORTE QUEL SUJET PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE SÉRIE, MÊME LE PLUS COMMUN, MÊME LE PLUS ANODIN. MAIS TOUT LE MONDE N'ARRIVE PAS À RÉALISER DES SÉRIES FORTES ET PERTINENTES SUR N'IMPORTE QUEL SUJET. NOUS AVONS DÉJÀ VU QUE LA DÉMARCHE ÉTAIT ESSENTIELLE, NOUS ALLONS MAINTENANT SURVOLER LES CRITÈRES PERMETTANT DE PRÉCISER CETTE DÉMARCHE.

1. PRENDRE EN PHOTO DES VOITURES DANS UNE RUE PARISIENNE EST UN EXEMPLE DE CRITÈRE – OU PARAMÈTRE, CHOIX, CONTRAINTE – LIÉ À LA NATURE DU SUJET. PRENDRE EN PHOTO DES VOITURES GARÉES ET ÉCLAIRÉES PAR LE SOLEIL EST UN EXEMPLE DE CRITÈRE DÉJÀ PLUS PRÉCIS, ENTRAÎNANT PLUS DE CONTRAINTES LORS DE LA PRISE DE VUE. PHOTOGRAPHIER FRONTALEMENT DES VOITURES GARÉES, ÉCLAIRÉES, COLORÉES, ET ENCADRANT UNE PLACE LIBRE EST UN CRITÈRE ENCORE PLUS STRICT, PEUT-ÊTRE TROP. **LE SUJET, SON ENVIRONNEMENT, LA MÉTÉO CONSTITUENT AINSI UN PREMIER ENSEMBLE DE CRITÈRES.**

2. UN DEUXIÈME ENSEMBLE REPOSE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PRISE DE VUE PHOTO. C'EST LE« FRONTALEMENT » DE L'EXEMPLE DES VOITURES, **C'EST L'ANGLE DE VUE fiXE ADOPTÉ D'AUTRES CAS. MAIS C'EST AUSSI TOUT UN ENSEMBLE DE PARAMÈTRES TECHNIQUES QUE VOUS CHOISISSEZ SUR VOTRE APPAREIL PHOTO ET QUI INfluE SUR LE RENDU, COMME LE CHOIX DU DIAPHRAGME ET DE LA VITESSE D'OBTURATION.**

3. TROISIÈME ENSEMBLE S'INTÉRESSE PLUTÔT AUX LIENS ENTRE LES IMAGES. L'ORDRE DE PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS D'UNE SÉRIE A EN EFFET SON IMPORTANCE

4. LE RENDU GRAPHIQUE FAIT LUI AUSSI L'OBJET DE CRITÈRES : COULEURS, FORMES, LIGNES, TEXTURES… TOUS LES ÉLÉMENTS DU LANGAGE DU GRAPHISME PEUVENT CONSTITUER AUTANT DE CRITÈRES. LA COHÉRENCE GRAPHIQUE EST D'AILLEURS UNE CARACTÉRISTIQUE SOUVENT MISE EN AVANT DANS UNE SÉRIE PHOTO.

5. ENfiN, UN DERNIER ENSEMBLE DE CRITÈRES REGROUPE LES RETOUCHES. LA RETOUCHE PHOTO – OU POST-TRAITEMENT – PERMET DE RATTRAPER UNE PETITE ERREUR SUR LE SUJET, SON CADRAGE, LA LUMINOSITÉ, LE CHOIX DES COULEURS, LE RENDU GRAPHIQUE DE CHAQUE IMAGE.

EN BREF

PRÉCISER VOTRE DÉMARCHE IMPLIQUE DE DÉTERMINER UN ENSEMBLE DE CRITÈRES :

- **CRITÈRES LIÉS AU SUJET CHOISI ET À SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT ;**
- **CRITÈRES LIÉS À LA PRISE DE VUE ET À SES ASPECTS TECHNIQUES ;**
- **CRITÈRES LIÉS À LA LOGIQUE DE SUCCESSION DES IMAGES DE LA SÉRIE ;**
- **CRITÈRES LIÉS AU RENDU GRAPHIQUE DES IMAGES ;**
- **CRITÈRES LIÉS AUX RETOUCHES QUE VOUS VOUS AUTORISEZ SUR CHAQUE IMAGE POUR RENFORCER LA**

COHÉRENCE DE LA SÉRIE.

TYPES DE SÉRIES

1. REPORTAGE PHOTO OU REPORTAGE VIDÉO

DANS CE TYPE DE SÉRIE LE PHOTOGRAPHE A LA MISSION DE COUVRIR UN ÉVÉNEMENT OU UNE ACTUALITÉ SANS AUCUNE INTERPRÉTATION PERSONNELLE. C'EST UNE SÉRIE DANS LE BUT DE TRANSMETTRE AU SPECTATEUR LE PLUS D'INFORMATIONS VISUELLES SANS ANALYSE OU L'IMPRESSION DU PHOTOGRAPHE.

2. PHOTO D’ESSAI

COMME TOUT ARTICLE ÉCRIT, L’ESSAI VISUEL DÉCRIT LE POINT DE VUE PERSONNEL DU PHOTOGRAPHE SUR UN SUJET

- L’ORDRE DES PHOTOS N’EST PAS FORCÉMENT AJUSTÉ EN FONCTION DU MOMENT DE L’ÉVÉNEMENT.
- L’ORGANISATION DES IMAGES S’ARTICULE AUTOUR D’UNE IDÉE.
- COMME TOUTE SÉRIE DE PHOTOS, CHAQUE PHOTO SERT À PROUVER ET À RENFORCER LE THÈME PRINCIPAL.
- IL N’Y A NI DÉBUT NI FIN, NI DE NŒUDS OU DÉNOUEMENT, LE SUJET EST TRAITÉ D’UNE MANIÈRE COMPLÈTE ET PROFONDE.

3. ROMAN PHOTO

LES IMAGES QUI RACONTENT UNE HISTOIRE SUR UN SUJET OU UN ÉVÉNEMENT QUI N'A PAS NÉCESSAIREMENT UNE CHARGE D'ACTUALITÉS PLUS PART DE TEMPS C'EST BASÉ SUR UNE HISTOIRE VRAIE.

IL DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ DU DÉBUT ET DE LA FIN.

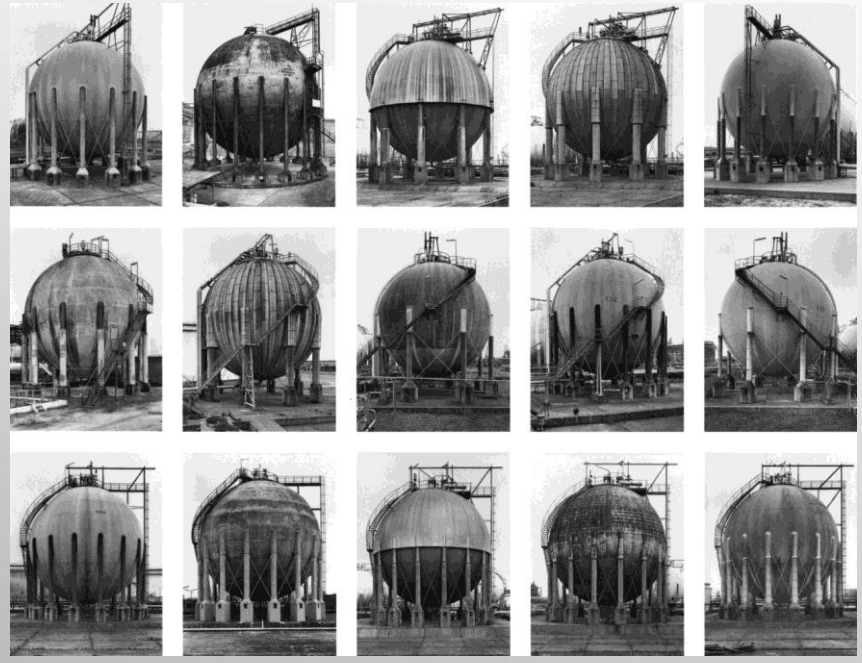
4. LES SÉRIES PERSONNELLES

- **COLLECTIONS**

L'ENSEMBLE DE PHOTOS RASSEMBLÉS DANS UN BUT PRÉCIS COMME LES ALBUMS FAMILIAUX, LES PHOTOS DANS LES BARS ETC.

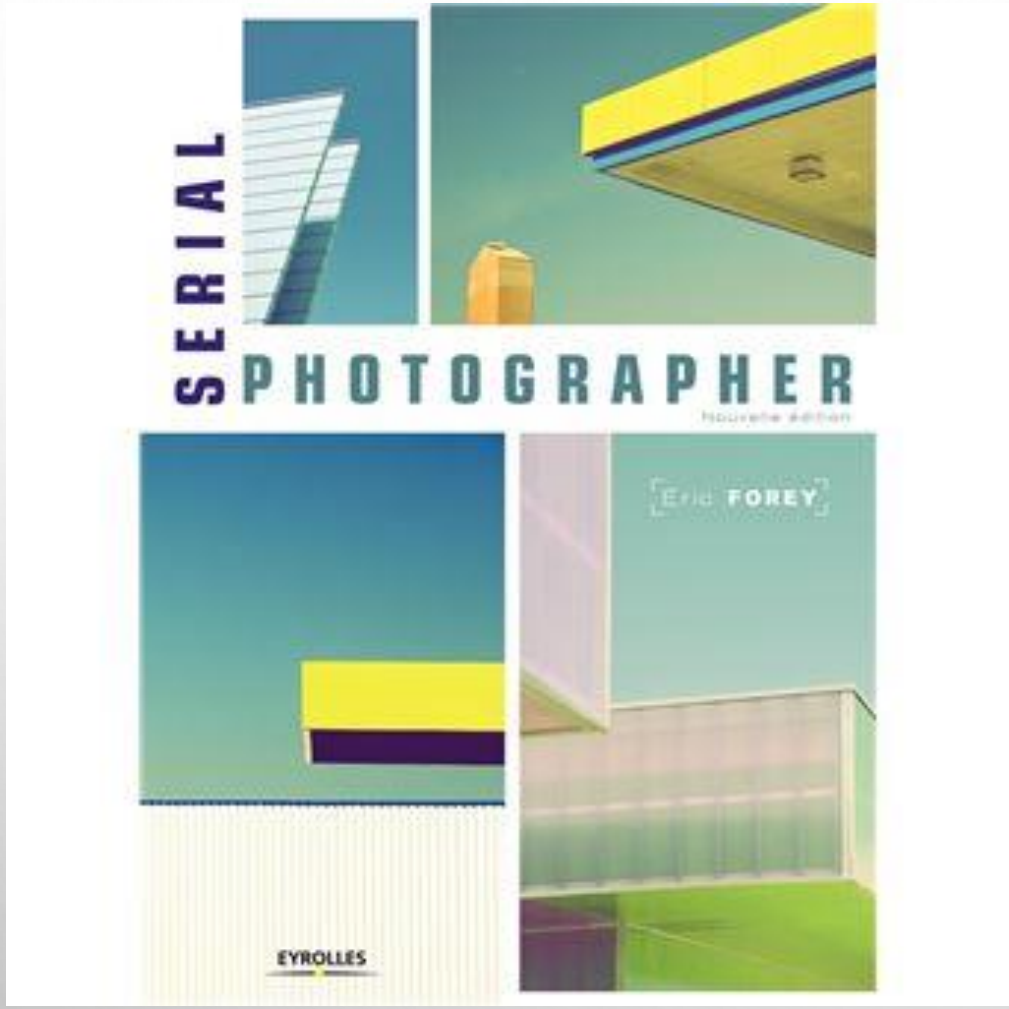
- **SERIAL PHOTOGRAPHY**

DES PHOTOS FAITES AUTOUR D'UN OBJET PARTICULIER, D'UNE FORME PRÉCISE OU D'UN CONCEPT. CETTE SÉRIE PEUT AVOIR UN SENS AUSSI.



Bernd et Hilla Becher - couple de photographes allemands

- **PHOTO SÉQUENTIELLE OU PHOTO STORY**
  - DES IMAGES RACONTANT UNE HISTOIRE DANS UN MOMENT PRÉCIS AVEC UN DÉBUT ET UNE FIN



SERIAL PHOTOGRAPHER

ERIC FOREY

LES SECRETS DE LA SÉRIE PHOTO

FRÉDÉRIC LANDRAGIN