

Dossier « Au-delà du modèle »

Lucie PAUL
Groupe A''
Culture artistique
Semestre 1
2025-2026

I) Phase d'expérimentations de différentes techniques

1) Au studio

Dans cette phase, il fallait interroger la notion de représentation dès l'étape de la prise de vue.

a) Atelier stroboscope

Lors de mon expérimentation du premier atelier, l'atelier stroboscope, je me suis inspirée de photos disponibles dans le cours.

Dans un premier temps, je souhaitais immortaliser différentes étapes d'un mouvement.

Le premier résultat obtenu est donc une photographie contenant 4 poses espacées uniformément. Ce résultat a été obtenu en déclenchant un premier flash directement après le démarrage de la prise de vue puis en répétant l'action de se déplacer légèrement avant de déclencher de nouveau un flash.

Inspiration pour ma première photographie

Les réglages utilisés sont un temps de pose de 3 secondes, une lumière continue, un flash à déclencher 4 fois, une ouverture de diaphragme à F11 et une sensibilité à 100 ISO.

Cependant, je ne suis pas très satisfaite de cette photographie car la couleur de mon pull est trop vive et ma tête n'est pas bien alignée sur l'axe horizontal. De plus, j'aurais pu jouer sur mes expressions pour rendre le tout plus visuel.

Inspiration pour ma deuxième photographie

Ma deuxième expérimentation sur cet atelier consiste en une addition de 3 poses afin d'obtenir la superposition de ma main avec ma tête. Pour réaliser cela, 3 flashes ont dû être déclenchés, un pendant que je penchais ma tête vers le côté gauche en levant ma main droite, un autre pour une pose de face, puis le dernier une fois ma tête baissée de façon à ce qu'elle soit à l'endroit où se situait ma main lors du premier flash.

Je suis contente de l'effet produit puisque ma tête est correctement placée derrière ma main. La critique que je peux porter sur cette image concerne ma veste (portée pour cacher mon pull) qui attire l'œil et laisse dans l'incompréhension du choix vestimentaire utilisé.

Les réglages utilisés pour cette prise sont les mêmes que précédemment mais seulement 3 flashes ont été déclenchés pour celle-ci.

b) Atelier flou + flash

Pour le deuxième atelier, l'atelier flou + flash, j'ai choisi de réaliser des photographies en me concentrant uniquement sur l'effet de flou car je souhaitais représenter le mouvement de façon uniforme. Dans mes deux premières photographies, j'ai voulu créer un flou arrondi pour donner une impression d'élan. Pour cela, les réglages utilisés sont un temps de pose de 3 secondes, une lumière continue, un diaphragme fermé à F10 et une sensibilité de 100 ISO.

Afin d'obtenir cet effet, il a fallu que je réalise un lent mouvement circulaire en descendant légèrement mon buste.

Dans l'intention de réellement faire ressortir le flou, j'ai porté un bonnet rouge mis à disposition. Je trouve que son utilisation améliore le résultat en amenant une touche supplémentaire. De plus son accord avec le pull est harmonieux. Je suis ravie des résultats obtenus en ayant tout de même une préférence pour le deuxième avec l'élan du flou vers le haut du cadre.

En utilisant les mêmes réglages, j'ai également réalisé ce portrait en avançant progressivement en dépliant mes genoux pour porter le flou vers le haut.

Le résultat me convient car j'aime la sortie du cadre du flou.

c) Atelier Photomaton

Lors du troisième atelier, l'atelier Photomaton, j'ai fait plusieurs prises de vue en jouant sur mon expression, sur les angles et sur les axes de caméra. L'objectif était de recueillir un échantillon riche en variations afin de pouvoir créer un collage par la suite.

Les réglages utilisés sont un fond blanc, un flash pleine puissance, une vitesse d'obturation à 1/160ème, une ouverture de diaphragme à F8 et une sensibilité de 100 ISO.

Les résultats correspondent à mes attentes puisqu'ils disposent de changements entre chaque élément. J'apprécie particulièrement la troisième photo, qui a été prise pendant l'action et qui donne un côté instantané, typique des Photomaton qui nous prennent parfois sans que nous soyons prêts. Cependant, il est dommage que le focus n'ait pas été correctement fait sur chaque photo.

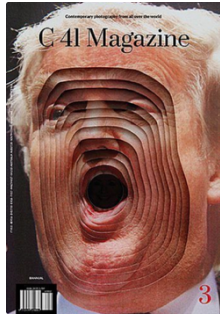
2) **À la main**

Dans cette phase, il fallait s'éloigner de la nécessité d'exactitude, à travers différentes actions plastiques sur des photocopies de portraits photographiques.

Ma première réalisation part d'une idée qui n'a pas fonctionné. J'avais découpé au cutter uniquement le contour des yeux de cette photocopie au format A4 afin d'expérimenter de les mettre sur le même portrait mais dans un format plus petit.

Ce test ne me convenait pas mais il m'a permis d'expérimenter l'inverse, c'est-à-dire de mettre les yeux ayant un format plus petit dans les trous formés par les yeux enlevés du format A4.

Cette image m'a inspirée lors de cette expérimentation.

Pour un rendu plus visible, j'ai décidé de réaliser cet effet en découpant le verre entier des lunettes et pas seulement les yeux.

Ce collage est composé de 6 couches ayant un format de portrait de plus en plus petit.

Concernant la prise de vue de mon collage, je l'ai simplement illuminé grâce à une lampe de façon à obtenir une photo plus visible.

Je suis très heureuse de ce collage car j'apprécie le fait de prendre un accessoire présent dans le portrait et le détourner. Cela rend le collage surprenant mais cela permet qu'il s'intègre parfaitement dans le décor.

Première réalisation

Pour ma deuxième expérimentation, j'ai voulu tester de modifier les cheveux de cette photocopie. Je suis directement partie sur l'idée de faire une tresse, ce qui donne une note subtile.

Le choix de remettre les cheveux du même portrait en arrière-plan est volontaire puisque je trouvais qu'une feuille blanche amenait un vide dérangerant. Cet arrière-plan permet de fondre mes modifications dans le portrait et de les présenter comme des détails qu'on repère et qui nous font sourire.

Le résultat étant assez discret, j'ai décidé d'approfondir mes expériences afin d'obtenir quelque chose de plus remarquable.

Deuxième réalisation

Expérimentation avec les mèches simplement découpées et regroupées

C'est ainsi que j'ai décidé de découper plein de mèches au cutter et de les plier en forme d'accordéon. En vue de différencier les mèches les unes des autres, j'ai décidé de les plier dans le sens inverse par rapport à celle précédemment pliée. Le résultat obtenu fait écho à des boucles et est très optique grâce à la lumière placée en haut à droite qui permet de projeter des ombres.

Ma troisième réalisation part d'une première découpe au cutter dans cette photocopie des côtés et bas des lunettes et du nez qui a été faite dans le but de les faire ressortir du portrait. Cela rendait un effet comique car en fonction de l'angle de prise de vue de la photo du découpage, le nez était grossi.

Cependant ce résultat n'était pas assez visible et marquant pour donner une image graphiquement intéressante. C'est pourquoi j'ai décidé de jouer avec les lunettes.

Dans un premier temps je les ai roulées vers l'arrière grâce à un cure-dent.

Afin de faire ressortir cet effet, plutôt que d'opter pour une feuille blanche, j'ai décidé de mettre les yeux de la même personne mais faisant une autre expression sous le portrait dans le but de donner un côté amusant par la présence de 4 yeux. La lumière projetée lors de la prise de vue vient du bas afin de bien éclairer l'arrière-plan et la partie roulée.

Image dans laquelle j'ai prélevé les yeux de l'arrière-plan

Troisième réalisation

Dans cette même voie j'ai voulu expérimenter de rouler les yeux vers l'avant. Je préfère cette façon car le roulement des lunettes est mieux mis en avant et nous voyons seulement les yeux du dessous comme si ce découpage nous permettait de voir ce qui se cache sous les lunettes.

L'angle de la lumière utilisé lors de la prise de vue influence grandement l'effet produit, c'est pour cela que j'ai choisi de faire venir la lumière du bas pour que l'ombre s'étende derrière et accentue la découpe.

Comme dans ma première expérience, j'ai apprécié jouer avec des accessoires disponibles sur le portrait car je trouve que mes actions artistiques s'incorporent davantage dans les visages.

En reprenant la même base, j'ai décidé de plier les lunettes de façon à les relever.

Le résultat me plaît car il donne l'impression d'avoir des petites lunettes.

J'ai laissé les yeux en arrière-plan (comme dans les autres expérimentations) et grâce à la lumière qui vient du haut, ils sont cachés par l'ombre qui épouse parfaitement le trou causé par la partie repliée. Je trouve que l'effet produit est classe et mystérieux.

Quatrième réalisation

Pour ma dernière expérimentation, je souhaitais faire un effet de tissage dans les verres des lunettes. Cependant après avoir commencé à découper des bandes dans les lunettes pour pouvoir les tisser, une autre idée m'est venue en voyant une ressemblance entre mes bandes et des reflets de lunettes. C'est pourquoi je suis partie vers cette nouvelle idée.

J'ai donc découpé des bandes verticales de même largeur sur les verres grâce à un cutter. Pour les faire ressortir et faire penser à des reflets, j'ai positionné une feuille blanche derrière les endroits découpés. Lors de la prise de vue, j'ai positionné la lumière au même endroit que mon objectif pour limiter les ombres et bien voir la feuille blanche.

J'apprécie le résultat obtenu mais je le trouve légèrement simple. J'aurais pu l'approfondir en faisant des bandes penchées pour avoir un effet de reflets plus naturel.

Cinquième réalisation

J'ai également réalisé une variante dans laquelle j'ai positionné le même portrait que précédemment en arrière-plan et créé de l'ombre grâce à une lumière presque rasante de profil.

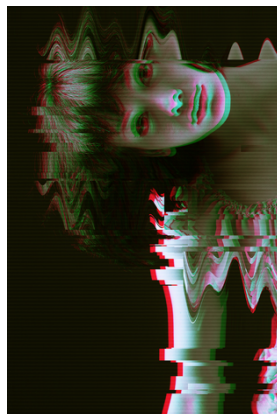
Variante de la cinquième réalisation

3) À l'ordinateur : Photoshop

Dans cette phase, il fallait essayer différentes manières de nous éloigner du portrait « traditionnel et réaliste » sur Photoshop.

Tout d'abord, j'ai réalisé les 3 tutos Photoshop proposés afin de m'initier à ce logiciel.

a) Tuto effet glitch

J'ai expérimenté les 3 façons de faire un effet glitch proposées dans le tuto et ai sélectionné la première version créée car j'apprécie les couleurs qui sont apparues. J'ai décidé de suivre ce tuto avec une image en noir et blanc choisie sur la banque d'images libres de droit Unsplash.

Pour produire cet effet, j'ai dû faire des duplications de mon image puis jouer avec les couches de couleurs des calques copiés en les décalant par rapport à l'image initiale afin de faire apparaître les couleurs. Ensuite, il fallait sélectionner des zones avec l'outil de sélection rectangulaire puis les décaler. La dernière étape a été d'augmenter la luminosité et le contraste et de rajouter une image comportant des lignes noires et blanches en mode « Incrustation ».

Je suis satisfaite des couleurs obtenues et du résultat, qui est similaire à celui du tuto.

Image initiale

b) Photomontage à la Brno Del Zou

Pour réaliser mon photomontage à la Brno Del Zou, j'ai utilisé 4 images prises lors de l'atelier Photomaton que j'ai désaturées et détournées avant de les mettre sur fond blanc. Je souhaitais réaliser un collage d'un portrait majoritairement de profil pour pouvoir y incorporer des éléments vus de face afin qu'ils soient plus percutants. Ensuite, j'ai sélectionné des parties de chaque image et les ai collées dans mon document. J'ai rajouté une ombre portée à chaque élément, en ajustant la distance avec l'objet en fonction de sa disposition dans les plans. Puis, j'ai augmenté la luminosité et le contraste et ai rajouté une couleur grise au fond afin de faire ressortir les collages.

Je suis heureuse du résultat obtenu car il se rapproche de ceux de Brno Del Zou et parce que j'ai réussi à faire un montage d'un portrait de profil.

c) Liquify effect :

Pour réaliser le liquify effect du premier tuto, j'ai pris une photo utilisée dans le deuxième tuto et une autre de la même personne. Elles étaient disponibles sur la banque d'images libres de droit Pexels.

Je les ai choisies car les expressions représentées m'ont inspirée.

Je les ai donc détournées avant d'appliquer le filtre de fluidité avec un pinceau de façon à ce que la bouche, le nez et les yeux se rejoignent et s'alignent. J'ai ensuite rajouté la couleur de fond qui a été pipeté au niveau de sa bouche afin de créer de l'harmonie. Après des réglages sur la luminosité et le

contraste, j'ai ajouté les filtres « Réticulation » et « Motif demi-teintes » et du bruit.

Je suis très heureuse du résultat et de l'effet que j'ai pu produire avec les expressions.

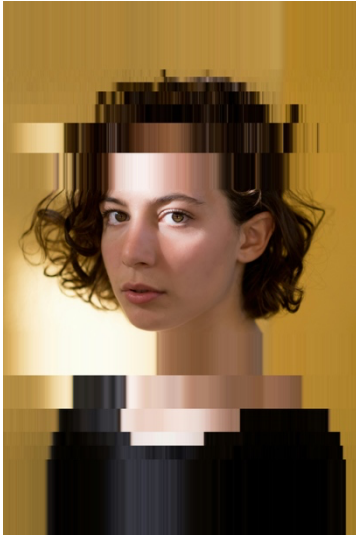

d) Expérimentations personnelles

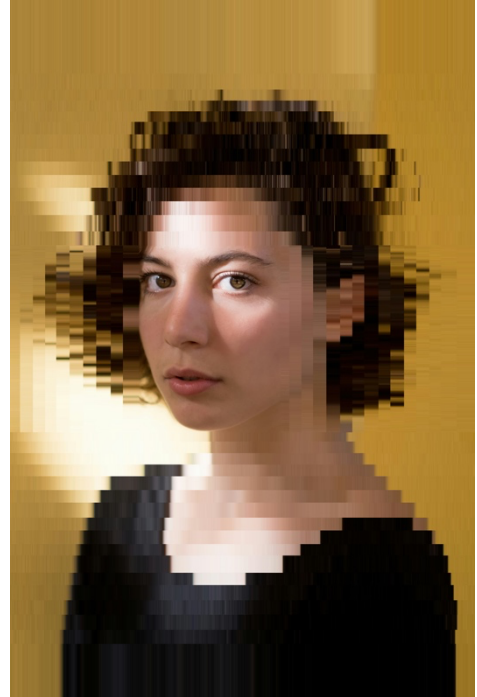
Ma première expérimentation personnelle a été réalisée à partir d'un effet appris dans ce tuto : https://youtu.be/yT4Lt_slxac?si=SNJ3Kc5w5JrQCBXM et d'une image trouvée sur Unsplash. J'ai utilisé cette même image dans toutes mes expérimentations personnelles.

J'ai expérimenté la technique qui consiste à étirer les pixels en utilisant les outils « Rectangle de sélection 1 rangée » et « Rectangle de sélection 1 colonne ». Ainsi cela me permettait de sélectionner une rangée ou une colonne de pixel de mon image de base afin de l'étirer en utilisant Ctrl + T. Ensuite, la gestion des calques, c'est-à-dire leur positionnement de sorte à toujours mettre les nouveaux étirements sur ceux précédemment réalisés a permis d'obtenir ces résultats.

Avant d'obtenir mon résultat final, j'ai essayé de répéter un nombre de fois différent l'action en changeant les espacements entre chaque nouvelle sélection.

Je suis satisfaite du résultat final qui donne un effet pixélisé.

Résultat final

Une autre expérimentation a consisté à reprendre la même image, à lui appliquer l'effet liquify sur un oeil, la bouche et le cou d'un côté pour les étendre puis à gérer les calques de couleur comme dans l'effet glitch afin de laisser que la couleur verte.

Ensuite, il a fallu dupliquer le calque et le retourner en miroir avant de changer la couleur du calque de la même façon que dans l'effet glitch pour le faire apparaître en violet.

J'ai laissé les calques en mode « Normal », la couleur blanche vient de la superposition des calques vert et violet. J'ai ajouté un fond noir pour faire ressortir les couleurs et donner un côté techno.

Résultat final

Enfin, ma dernière expérimentation personnelle a consisté à explorer les modes des calques. Pour obtenir ce résultat, j'ai d'abord désaturé et détourné ma photo de base avant de la placer sur un fond noir. Ensuite, j'ai dupliqué et décalé le portrait avant de passer le mode de calque de la copie en « Lumière linéaire ».

Afin d'ajouter un nouvel effet et de la lumière, j'ai ajouté à la copie du portrait les effets de style de calques « Lueur externe » et « Biseautage et estompage ».

Je suis ravie du résultat obtenu car je le trouve parfait pour une cover d'album de rock ou métal.

Résultat final

II) Covers d'album

Concernant les covers d'album, j'ai réalisé une première expérimentation avec un collage fait à la main car j'apprécie particulièrement les visuels fait sur papier pour leur côté manuel. Vu que je suis contente de ma troisième réalisation à la main et que je la trouve graphiquement intéressante, j'ai décidé de la positionner sur une cover d'album pour le genre new wave. J'ai donc choisi le groupe des années 80 « The Cure ».

J'ai choisi de mettre mon collage en gros plan pour renforcer son côté comique et mettre en avant l'esprit décalé du groupe choisi. C'est également pour cette raison que le titre de l'album est placé de cette façon.

Afin de s'inscrire dans le genre new wave, j'ai décidé de passer ma cover en bleu en jouant sur la teinte.

Je n'ai pas rajouté d'autre élément car je trouve l'image assez intéressante.

Le choix de la typographie a été fait de façon à être en accord avec le genre représenté tout en étant pas extrêmement typique pour laisser une place importante à l'image. Cependant je n'ai pas choisi cette cover comme résultat final car j'étais marquée par ma dernière expérience Photoshop.

Ma réalisation finale reprend donc ma dernière expérimentation Photoshop. Ses nuances et son effet de flash m'a directement fait penser au genre du métal.

C'est pourquoi j'ai choisi de représenter l'album « Rye the lightning » de Metallica. Le nom de l'album fait également écho aux lueurs de mon montage.

J'ai choisi une typographie en accord avec ce genre et le titre de l'album afin de faire un rappel.

Voici le résultat final sur un mock up :

