

Daniel Castonguay Studios

Montréal, Canada

<https://dancastudios.com/>

Photographie Urbaine Créative / *Creative Street Photography*

Sommaire

- Définitions
- Inspirations
- Mon travail
 - Intention
 - Direction
- Géométrie compositionnelle
- Cadrage
- Symétrie dynamique
 - Principes fondamentaux
 - Exemples
- Approche artistique

Définitions

Ref : MoMA, Wikipedia

Définitions

- Photographie urbaine: *Street photography*
- La photographie urbaine est un style photographique qui capture des tranches de la vie quotidienne dans des lieux publics, elle consiste à capturer l'essence de l'humanité.
 - La photographie urbaine est une forme documentaire d'imagerie produite en toute simplicité dans le domaine public, sans mise en scène ni manipulation.

Définitions

Créativité :

- Capacité d'un individu ou d'un groupe à imaginer ou construire et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau.
- Découvrir une solution originale à un problème.

Définitions

Pictorialisme :

- Le pictorialisme est un mouvement esthétique international qui caractérise la photographie entre 1890 et 1914 et qui avait pour but de rendre l'image photographique unique, à l'égal d'une œuvre peinte.
- Le pictorialisme imita les styles dominants en peinture: le léger flou de l'impressionnisme et les dessins marquants aux motifs abstraits de l'Art Nouveau et du symbolisme. Parmi les chefs de file de ce mouvement figurent Robert Demachy, Edward Steichen, Alfred Stieglitz et Alvin Coburn.

Définitions

Photographie d'art :
Fine Art photography

- La photographie d'art est un terme décrivant «la photographie, créée selon une vision personnelle de l'artiste en tant que photographe». L'artiste produit une substance pure et unique en laissant une empreinte de son intention, de sa direction, dans un cadre cohérent.

Définitions

Intention :

- L'intention est la raison pour laquelle on prend une photo. Elle nous motive à planifier une sortie photographique, à conceptualiser une idée en fonction d'un style et un but précis.
- L'intention nous pousse à aller au delà de l'imagerie en produisant une substance qui raconte et stimule l'imaginaire du spectateur.

Définitions

Direction :

- La direction en photographie d'art permet de fixer les balises et de limiter les variantes de style, afin d'éviter de s'égarer dans ses techniques de post-production et de se perdre dans son propre style.
- La direction peut être évolutive, elle peut se modifier en redéfinissant graduellement ses balises sans toutefois imposer un nouveau style.

Définitions

Cohérence :

- La cohérence en photographie d'art est le résultat d'un flux de travail unifiant intention et direction.
- La cohérence en photographie d'art mène à la production de séries "*Fine Art*".
- La cohérence, c'est ce que les galeries et les collectionneurs recherchent.

Définitions

Série artistique :
Fine Art series

- Aboutissement d'une philosophie de production basée sur l'intention, la direction et la cohérence.
- Aboutissement d'une "Démarche artistique".

Inspirations

Ref : MoMA, Wikipedia

Inspirations

Joel Meyerowitz
New York, USA.
1938 -

Joel Meyerowitz, natif du Bronx à New York, commence sa carrière de photographe de rue en 1962. Il est considéré comme l'un des pionniers de la photographie couleur à une époque où domine la photographie noir et blanc.

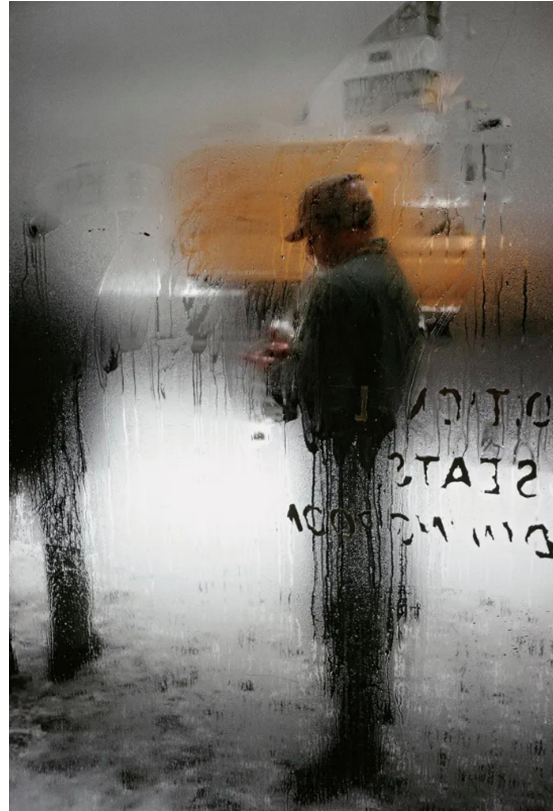

Camel coats, 1975

Inspirations

Saul Leiter
Pittsburgh, USA.
1923 - 2013

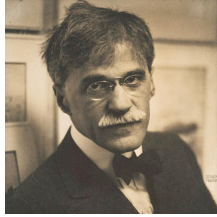

Snow, 1960

Saul Leiter était un photographe et peintre américain dont les premiers travaux dans les années 1940 et 1950 ont été une contribution importante à ce qui a été reconnu comme l'école de photographie de New York.

Saul Leiter a commencé à photographier la rue en couleur et en noir et blanc à New York dans les années 1940. Il n'avait aucune formation formelle en photographie, mais le génie de ses premiers travaux a été rapidement reconnu par Edward Steichen, qui a inclus Leiter dans deux expositions importantes du MoMA dans les années 1950.

Inspirations

Alfred Stieglitz
New York, USA.
1864 - 1946

Winter on Fifth Avenue, 1893

Alfred Stieglitz était un photographe américain et un promoteur d'art moderne qui a joué un rôle déterminant au cours de sa carrière de cinquante ans en faisant de la photographie une forme d'art acceptée.

De 1890 à 1895, il était associé dans une entreprise de photogravure. Pendant ce temps, il s'est concentré sur la photographie des rues de New York.

Mon travail

Série “Vie au Quotidien” - “*Quotidian Life*”

- Intention :
- Illustrer des tranches de vie urbaine au quotidien.
- Direction :
- Présentation dans un style pictorialiste, sans toutefois être trop restrictif quant à l’usage de textures sélectives, pour éviter de basculer dans une série “entonnoir”.
 - Intention + Direction = Cohérence
(Ce que les galeries & collectionneurs recherchent)

Série “Vie au Quotidien” - “*Quotidian Life*”

- Titres des images :
- Un titre d'image a beaucoup plus d'importance que l'on peut croire .
 - Parfois, une image est suffisamment puissante pour ne pas avoir besoin d'un titre, dans la grande majorité des cas, un titre invite le spectateur à entrer dans une histoire.
 - La plupart des compétitions exigent un titre et il est pris en compte dans l'évaluation.

Série “Vie au Quotidien” - “*Quotidian Life*”

Rendez vous, 2017

Série “Vie au Quotidien” - “*Quotidian Life*”

Walking Brutus, 2018

Série “Vie au Quotidien” - “*Quotidian Life*”

The clock, 2019

Série “Vie au Quotidien” - “*Quotidian Life*”

The white cap, 2019

Série “Vie au Quotidien” - “*Quotidian Life*”

Les lampadaires, 2019

Série “Vie au Quotidien” - “*Quotidian Life*”

The runner, 2020

Série “Vie au Quotidien” - “*Quotidian Life*”

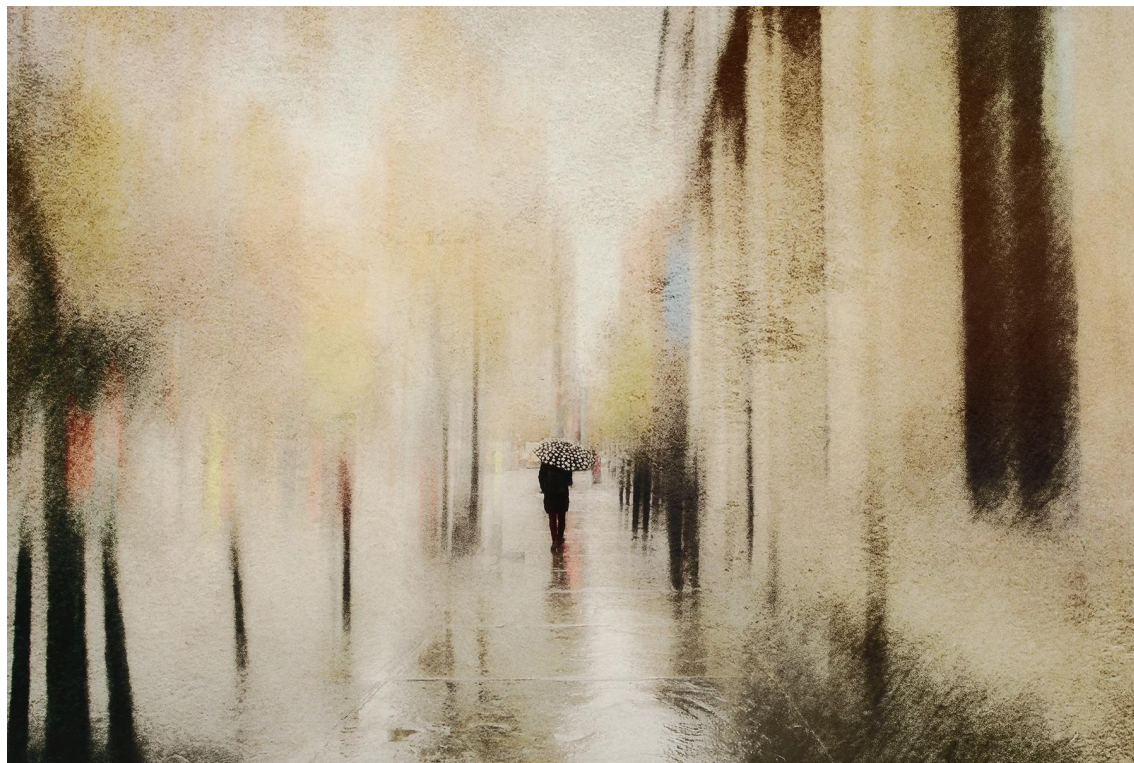
The blue jacket, 2019

Série “Vie au Quotidien” - “*Quotidian Life*”

The storm, 2019

Série “Vie au Quotidien” - “*Quotidian Life*”

Friday, 2020

Série “Vie au Quotidien” - “*Quotidian Life*”

December, 2020

Géométrie compositionnelle, Cadrage et Symétrie dynamique

Géométrie compositionnelle

- Géométrie :
- Science qui a pour objet les propriétés des lignes, des surfaces, des volumes.
- Composition :
- Art et action de choisir, de disposer et de coordonner les divers éléments constitutifs d'une œuvre littéraire, artistique, architecturale, etc.

“La composition, c’est avant tout de la géométrie.”, Henri Cartier-Bresson

Ref : Larousse, Magnum Photos

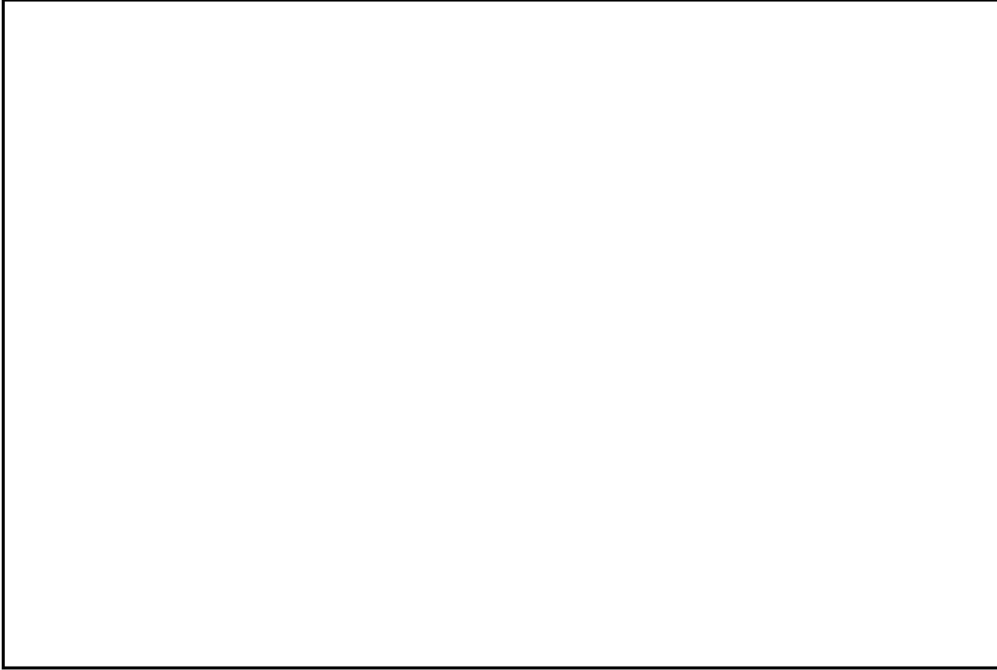
Cadrage

- Symétrie dynamique :
- La composition en symétrie dynamique organise les éléments dans le cadre à l'aide d'une grille de symétrie dynamique. Il s'agit d'une série de lignes qui dissèquent la forme rectangulaire de cadrage.
 - La symétrie dynamique dans l'art est utilisée depuis l'Antiquité. Peintres, sculpteurs et autres ont utilisé des grilles de symétrie dynamique pour guider la structure de leurs compositions. Ils le font depuis des milliers d'années.

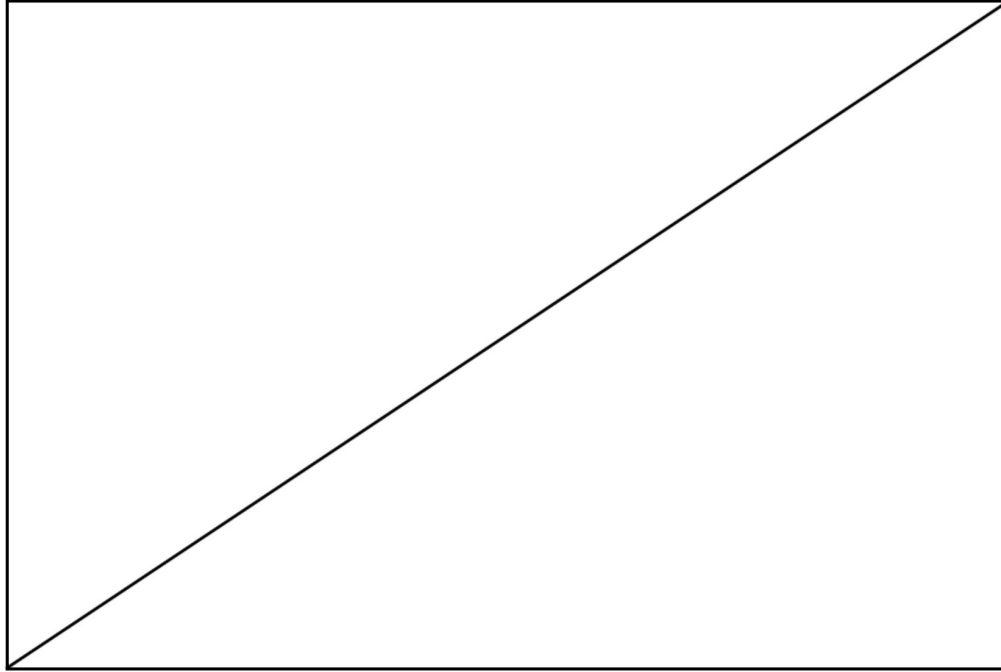

Introduction à la symétrie dynamique

- Cadre ratio 2:3

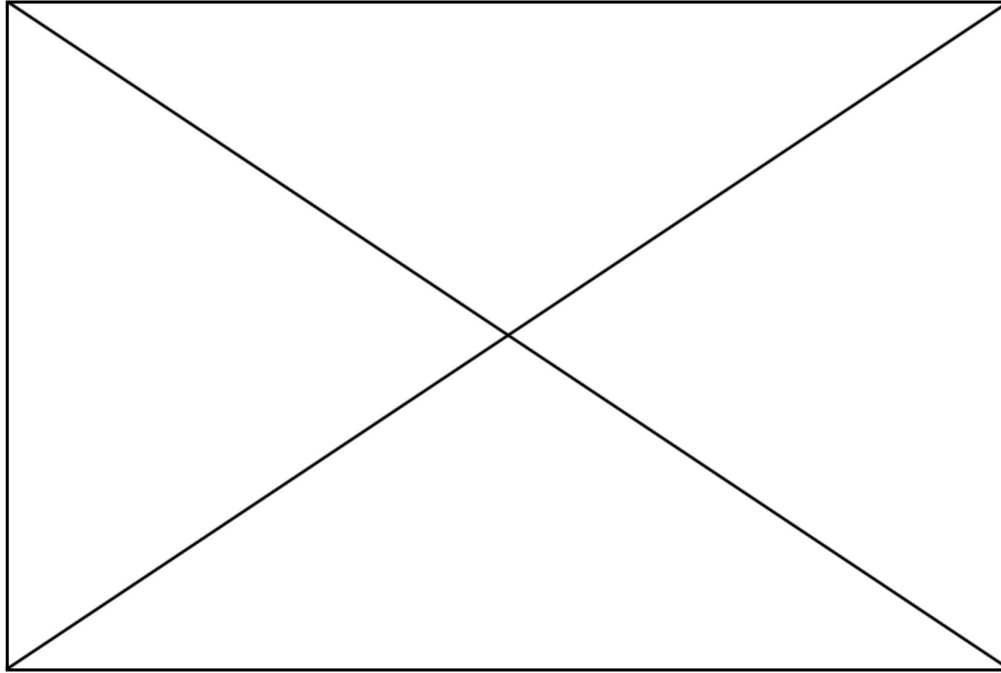

Introduction à la symétrie dynamique

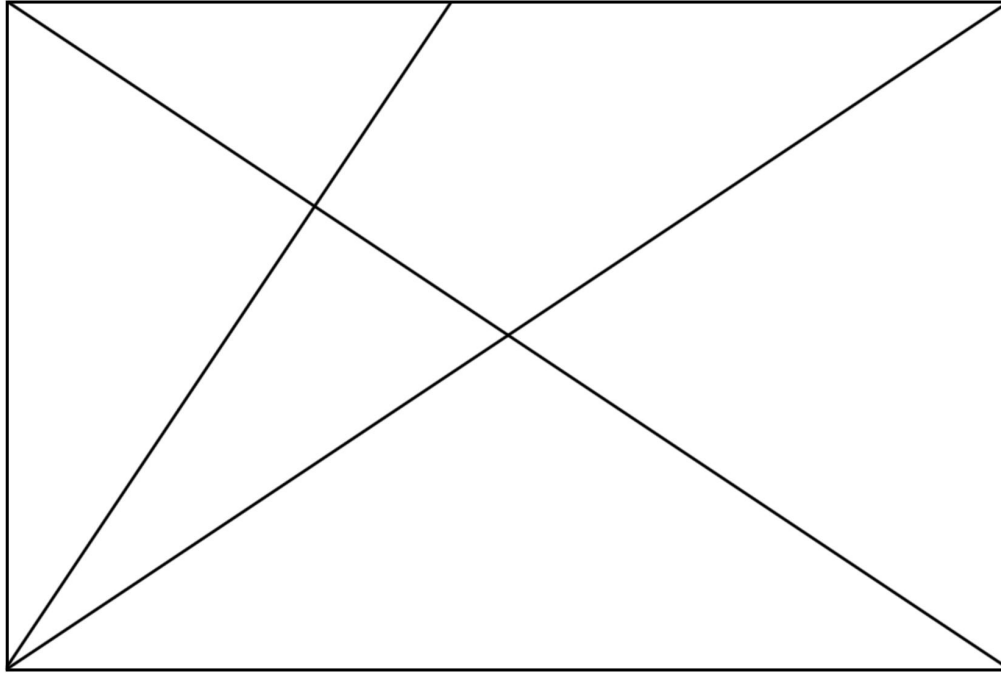
- Cadre ratio 2:3
- Diagonale baroque

Introduction à la symétrie dynamique

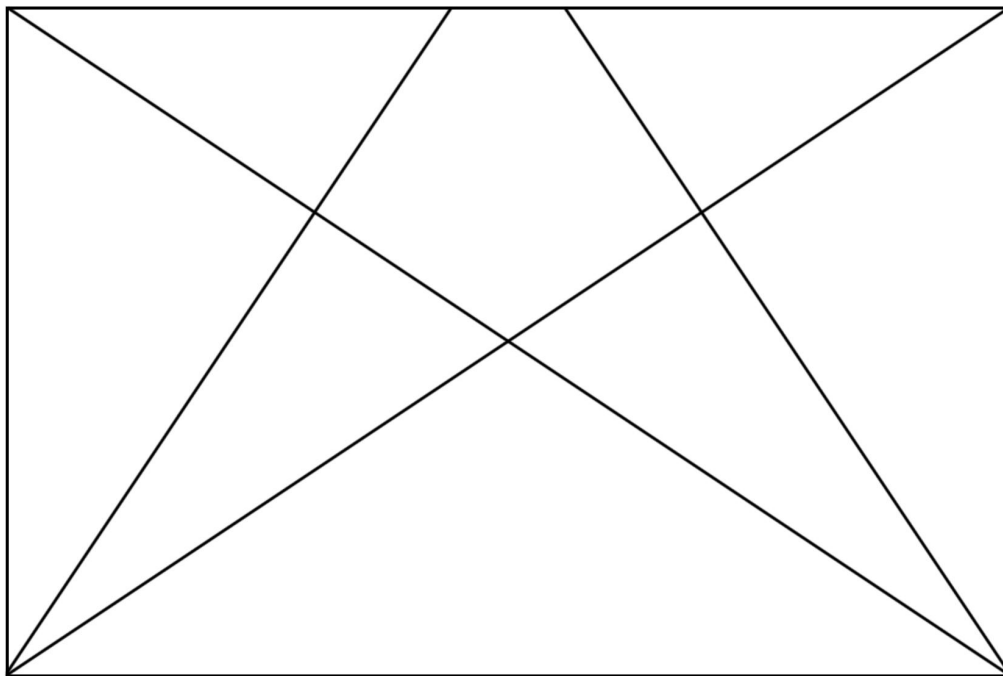
- Cadre ratio 2:3
- Diagonale baroque
- Diagonale sinistre

Introduction à la symétrie dynamique

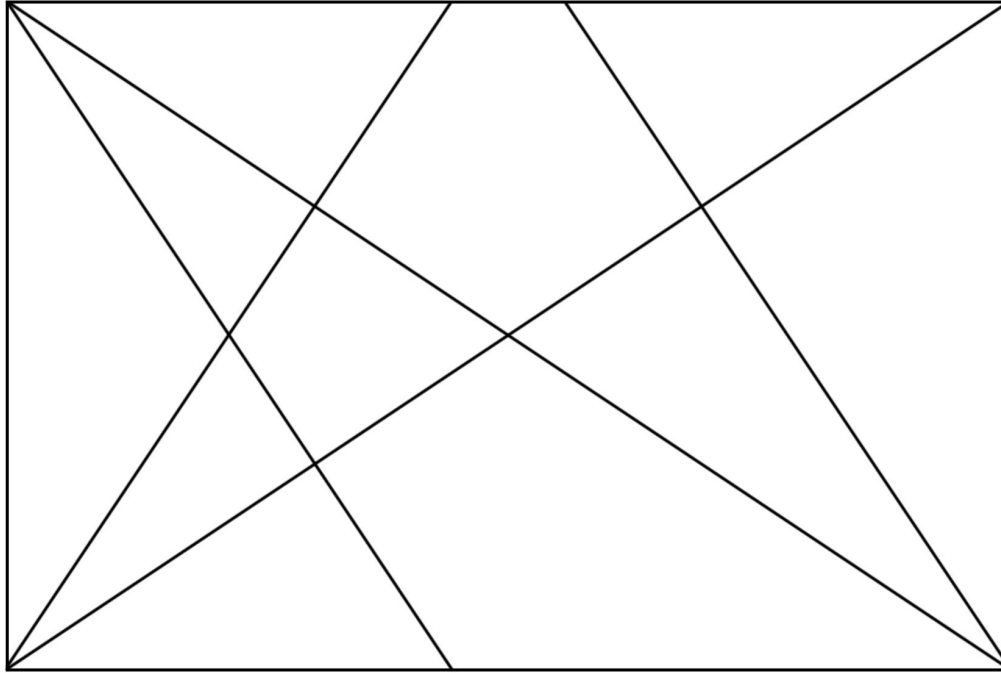
- Cadre ratio 2:3
- Diagonale baroque
- Diagonale sinistre
- Réciproque "A"

Introduction à la symétrie dynamique

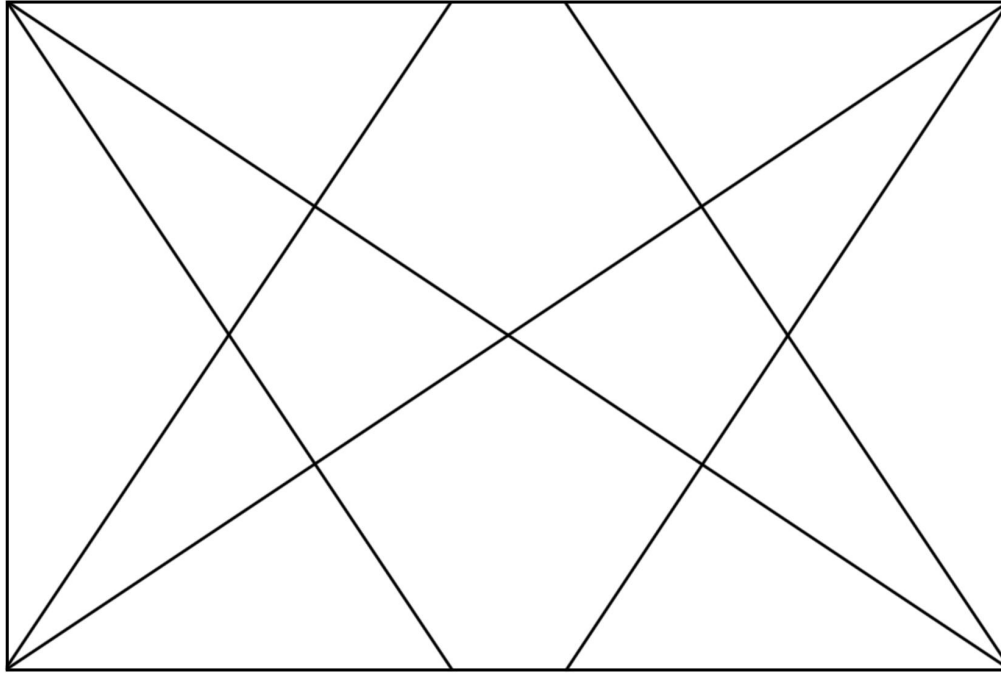
- Cadre ratio 2:3
- Diagonale baroque
- Diagonale sinistre
- Réciproque "A"
- Réciproque "B"

Introduction à la symétrie dynamique

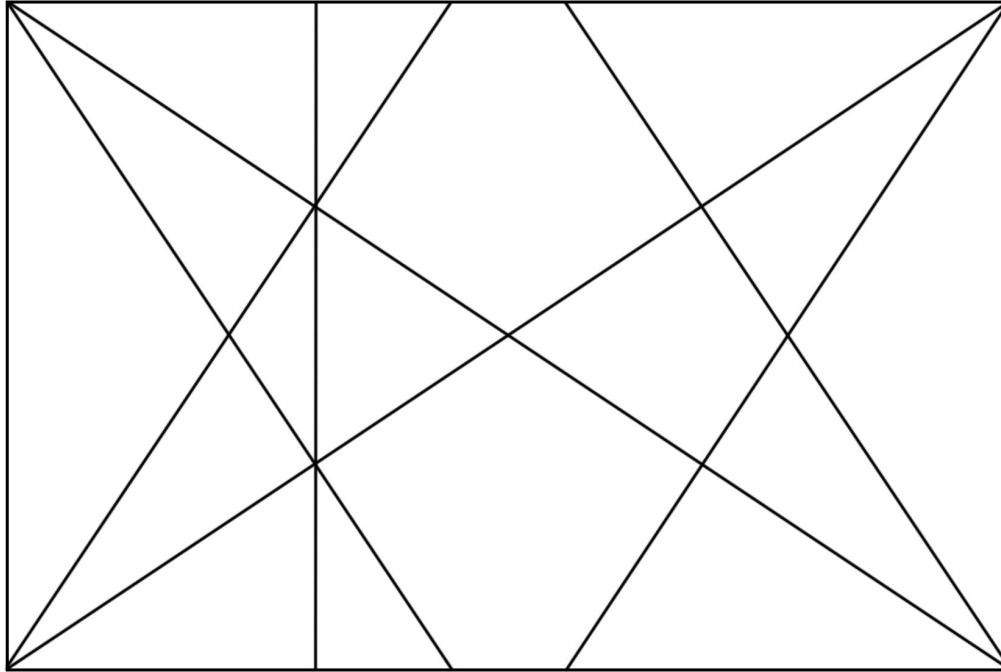
- Cadre ratio 2:3
- Diagonale baroque
- Diagonale sinistre
- Réciproque "A"
- Réciproque "B"
- Réciproque "C"

Introduction à la symétrie dynamique

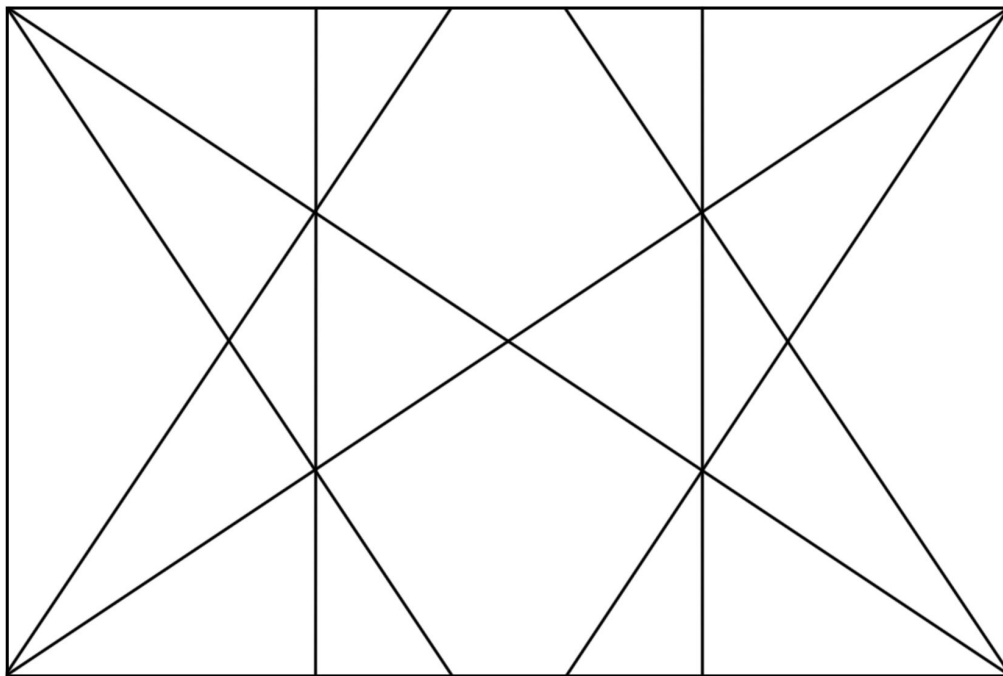
- Cadre ratio 2:3
- Diagonale baroque
- Diagonale sinistre
- Réciproque "A"
- Réciproque "B"
- Réciproque "C"
- Réciproque "D"

Introduction à la symétrie dynamique

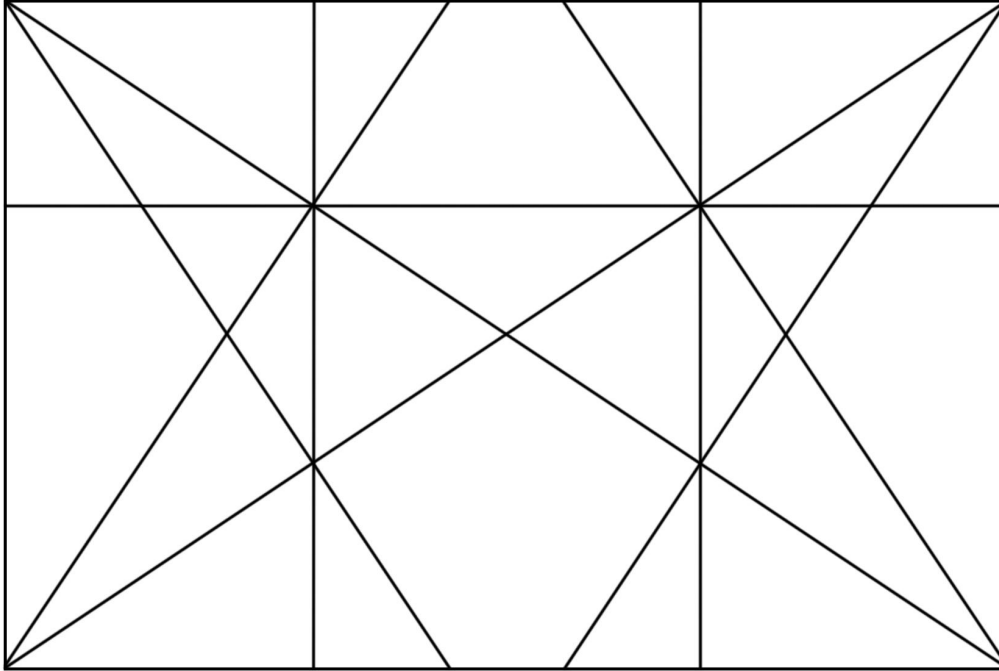
- Cadre ratio 2:3
- Diagonale baroque
- Diagonale sinistre
- Réciproque "A"
- Réciproque "B"
- Réciproque "C"
- Réciproque "D"
- Verticale "A"

Introduction à la symétrie dynamique

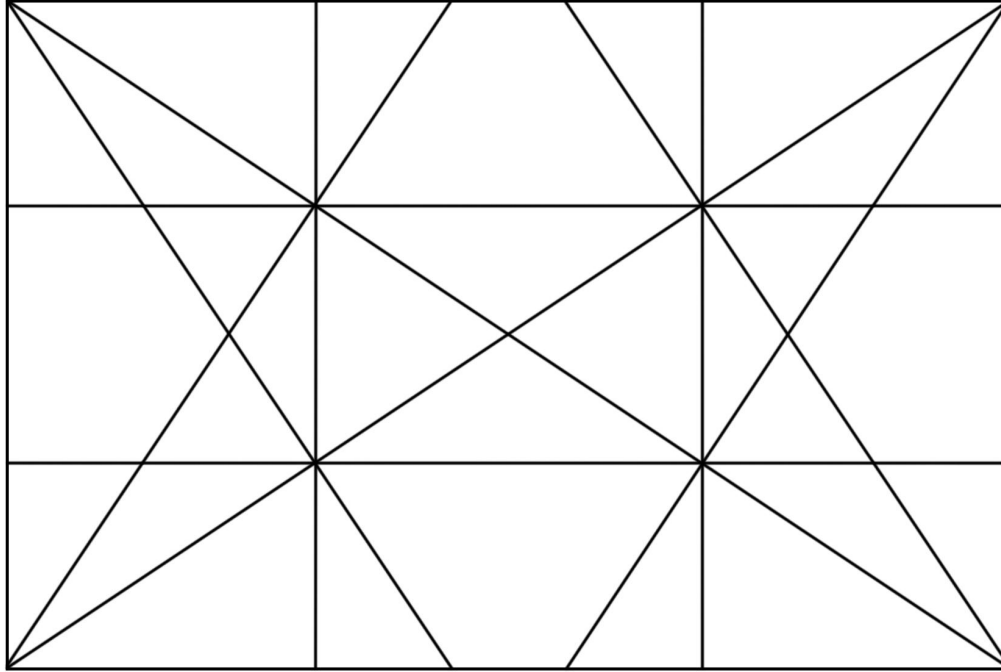
- Cadre ratio 2:3
- Diagonale baroque
- Diagonale sinistre
- Réciproque "A"
- Réciproque "B"
- Réciproque "C"
- Réciproque "D"
- Verticale "A"
- Verticale "B"

Introduction à la symétrie dynamique

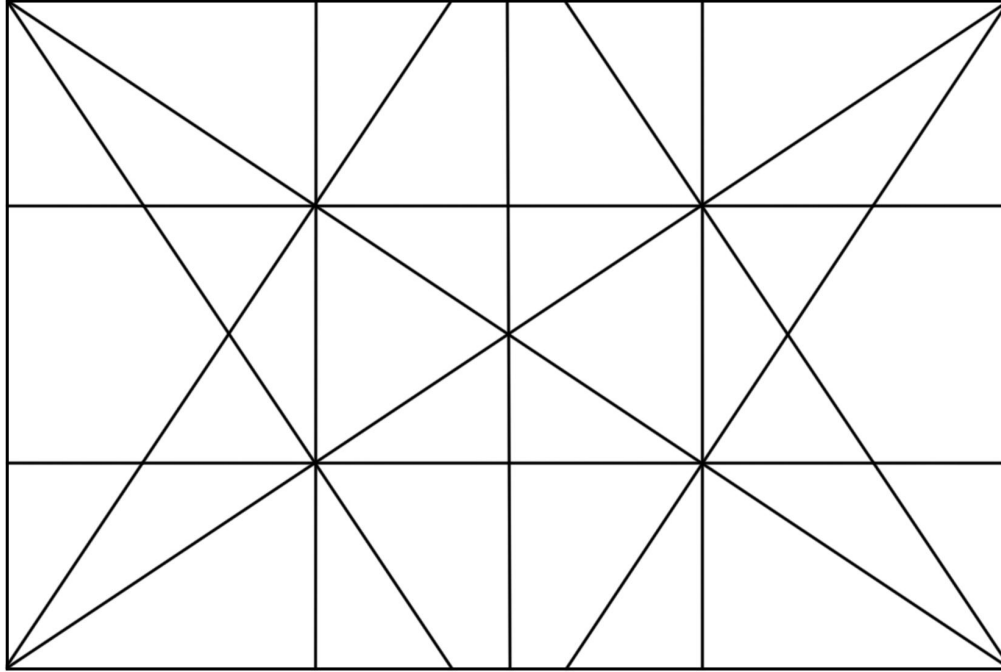
- Cadre ratio 2:3
- Diagonale baroque
- Diagonale sinistre
- Réciproque "A"
- Réciproque "B"
- Réciproque "C"
- Réciproque "D"
- Verticale "A"
- Verticale "B"
- Horizontale "A"

Introduction à la symétrie dynamique

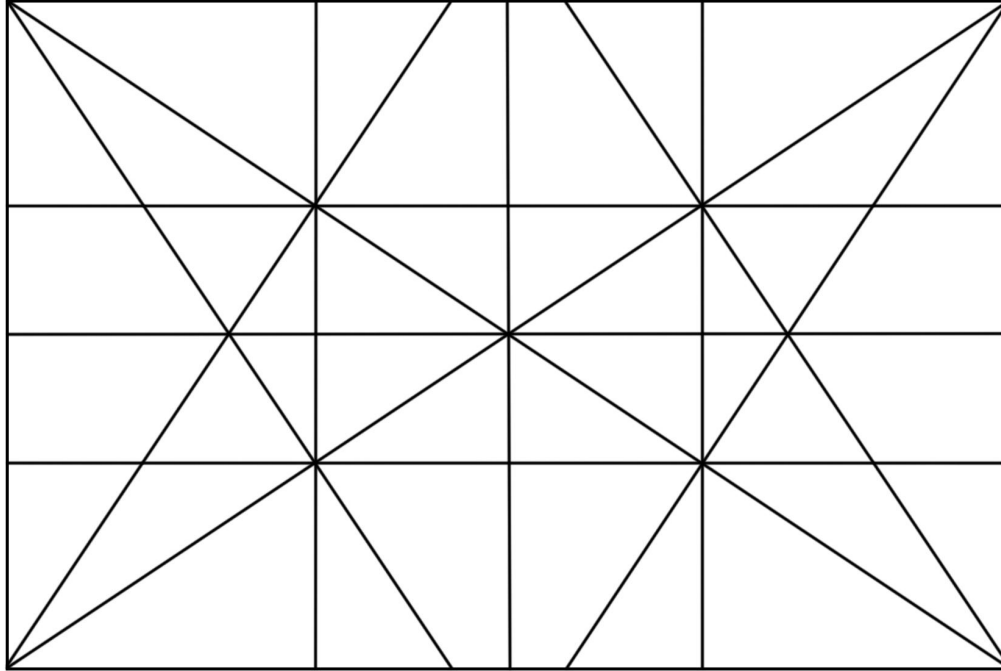
- Cadre ratio 2:3
- Diagonale baroque
- Diagonale sinistre
- Réciproque "A"
- Réciproque "B"
- Réciproque "C"
- Réciproque "D"
- Verticale "A"
- Verticale "B"
- Horizontale "A"
- Horizontale "B"

Introduction à la symétrie dynamique

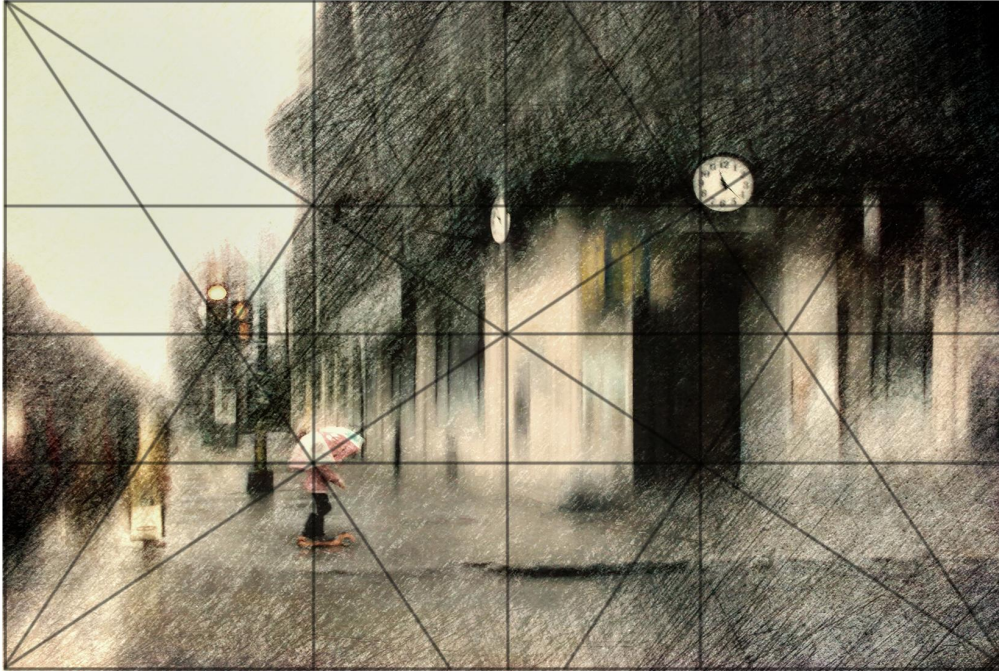
- Cadre ratio 2:3
- Diagonale baroque
- Diagonale sinistre
- Réciproque "A"
- Réciproque "B"
- Réciproque "C"
- Réciproque "D"
- Verticale "A"
- Verticale "B"
- Horizontale "A"
- Horizontale "B"
- Médiane verticale

Introduction à la symétrie dynamique

- Cadre ratio 2:3
- Diagonale baroque
- Diagonale sinistre
- Réciproque "A"
- Réciproque "B"
- Réciproque "C"
- Réciproque "D"
- Verticale "A"
- Verticale "B"
- Horizontale "A"
- Horizontale "B"
- Médiane verticale
- Médiane horizontale

Introduction à la symétrie dynamique

- Cadre ratio 2:3
- Diagonale baroque
- Diagonale sinistre
- Réciproque "A"
- Réciproque "B"
- Réciproque "C"
- Réciproque "D"
- Verticale "A"
- Verticale "B"
- Horizontale "A"
- Horizontale "B"
- Médiane verticale
- Médiane horizontale
- Exemple

Cadrage en symétrie dynamique

Rendez vous, 2017

Cadrage en symétrie dynamique

Walking Brutus, 2018

Cadrage en symétrie dynamique

The clock, 2019

Cadrage en symétrie dynamique

The white cap, 2019

Approche artistique

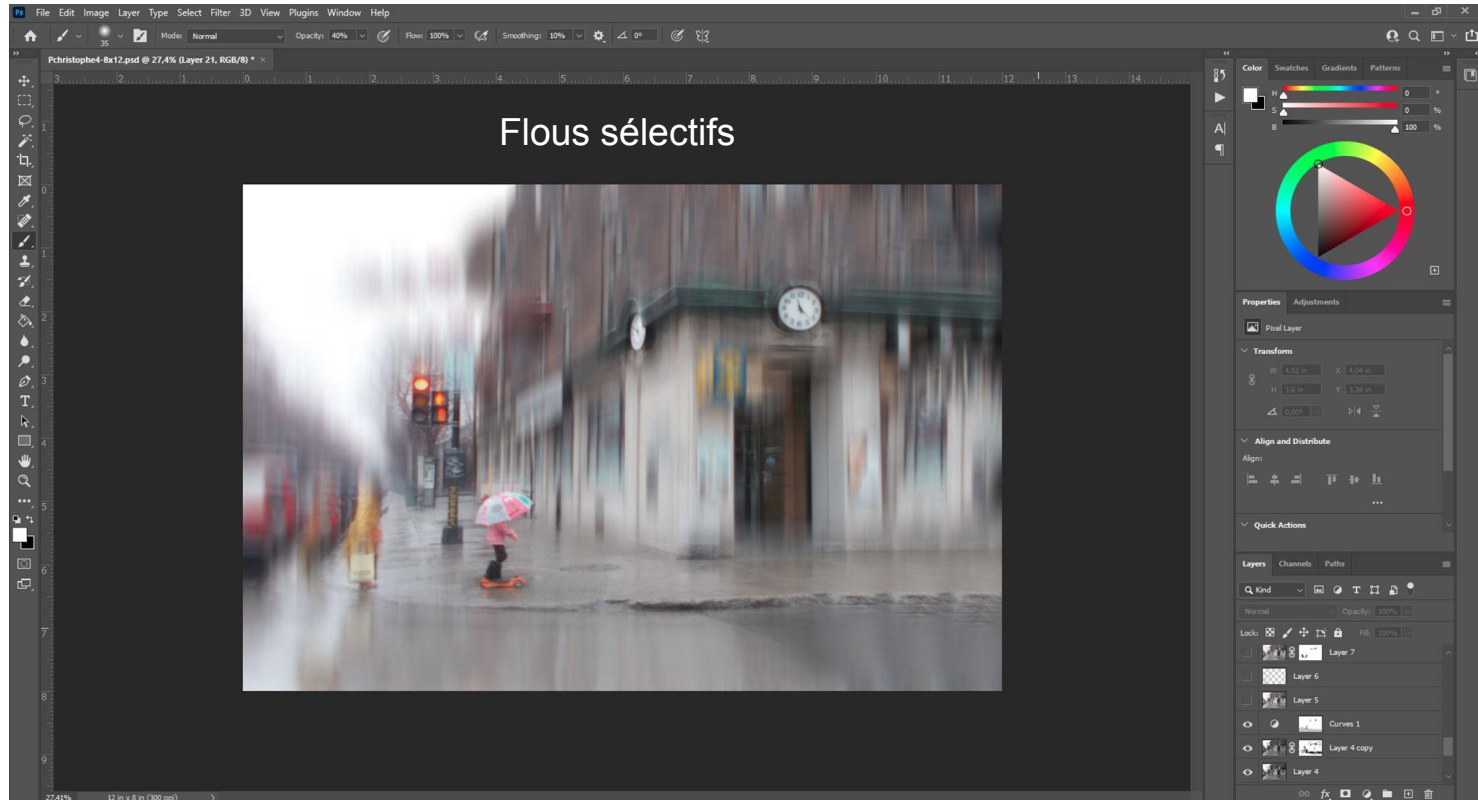

Approche artistique et post-production

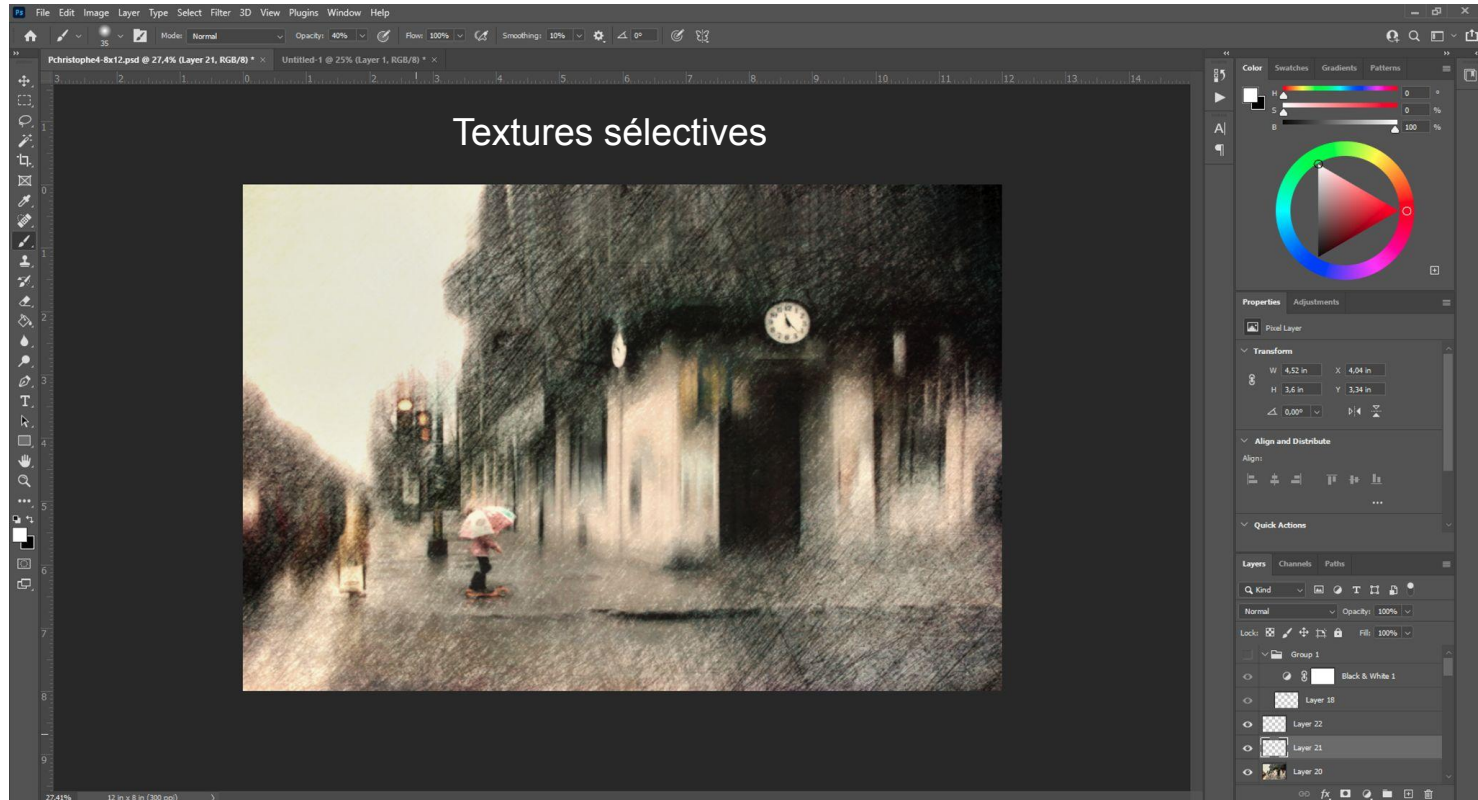
- Usage de flous sélectifs / Photoshop
- Usage de textures sélectives / Photoshop
- Chaque image est traitée de façon unique sans recettes spécifiques
- Mon “mood” du moment décide du résultat final

Approche artistique et post-production

Approche artistique et post-production

Merci

