

Photo for Life, la série des photographes

Cette semaine je vous propose un article très différent de mes habitudes. Même si je ne suis pas vraiment un fan de télévision, j'aime de temps à autres regarder des films et parfois des émissions lorsque ça concerne la photographie de près ou de loin. Il y a quelques temps, je suis tombé un peu par hasard sur une vieille émission télévisée qui présente des jeunes photographes et les fait évoluer à travers des challenges photographiques. Le tout encadré par un photographe de renom.

C'était en 2011 qu'à été diffusée sur la chaîne Arte cette émission en cinq épisodes sur le thème de la photographie. Comme pour la Star Académie à une autre époque ou The Voice plus récemment, le concept de cette émission était de permettre à six jeunes talents d'être coachés pendant une semaine par un grand nom de la photo. Il s'agissait ici d'un photographe qui a souvent fait parlé de lui lors des campagnes publicitaires choc de Benetton, Monsieur [Oliviero Toscani](#). Chaque jour les élèves avaient un défi à relever, le travail était ensuite analysé et commenté pour leur permettre d'apprendre et d'évoluer vers le métier de photographe.

Qui est Toscani

"Aucun détail n'est petit"

Oliviero Toscani est un photographe italien, né en 1942. Il est connu (et reconnu) pour ses photos "choc" ayant servi à différentes campagnes publicitaires de la marque de vêtement [Benetton](#) dans les années 90.

© Oliviero Toscani

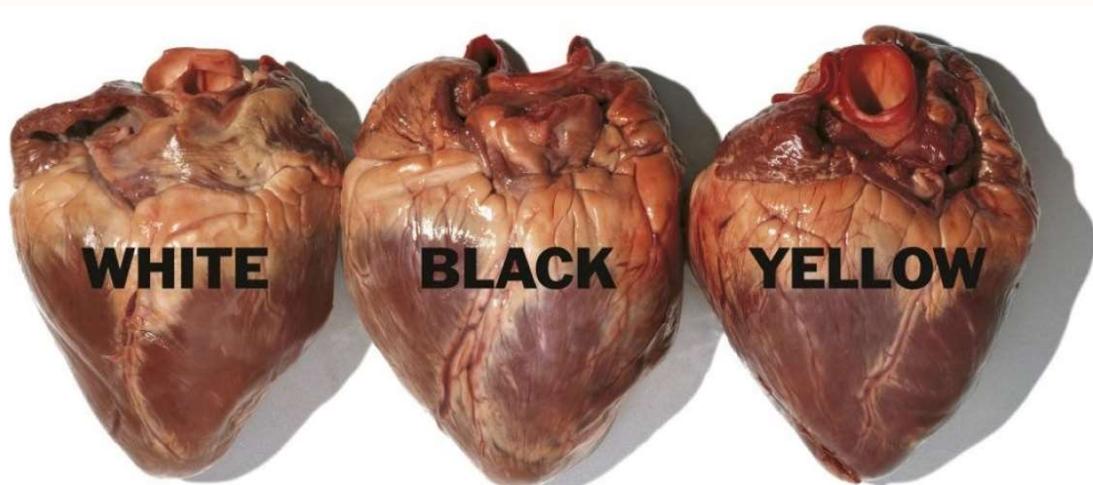
© Oliviero Toscani

© Oliviero Toscani

© Oliviero Toscani

© Oliviero Toscani

Vous devez regarder cette émission

Si vous en avez l'occasion, je vous recommande cette émission. Pas pour le côté télé-réalité mais tout simplement parce qu'il y a de nombreuses astuces et la vision de Toscani est parfois percutante. Je pense que la photographie ne se limite pas au fait de posséder un appareil performant, maîtriser une technique ou avoir un œil artistique.

Il y a bien plus, comme amener sa touche personnelle, exprimer sa propre vision du monde. Il me semble que chaque photographe pourra y trouver des éléments intéressants, qui le feront avancer et se remettre en question dans sa pratique de la photographie, quel que soit son niveau.

De mon côté, j'y ai trouvé quelques pépites et réflexions personnelles que je détaillerai plus loin. J'ai entre autre pris quelques coups de pieds aux fesses concernant ma recherche d'identité photographique ou le fait de se faire confiance, de suivre son ressenti et surtout d'oser. Mais je vous explique tout cela plus bas dans l'article.

Pour vous donner une idée, à la question **Peut-on tout photographe ?** Oliviero Toscani répond : *"Voir, ça dérange... c'est d'ailleurs là que le photographe devient intéressant"*. Mais aussi *"c'est la condition humaine"* et *"La vie, la mort, l'amour, les grandes questions de l'existence"* pour appuyer son idée que le but final de l'art, c'est la condition humaine.

Déroulement

Chaque jour, les participants ont reçu des instructions pour un nouveau challenge. Après une courte discussion et quelques conseils de [Oliviero Toscani](#), ils devaient réaliser une série de photos en un temps assez court. Si les résultats étaient atteints, celles-ci étaient publiées. **Je vous mets les liens vers les vidéos à la fin de l'article si vous souhaitez voir ces 5 épisodes de 40 minutes.**

1. Le nu

"Ce sont les idiots qui disent que le beau est beau"

Après un rapide tour de table des portfolios de chacun des participants, Oliviero Toscani leur a concocté une première épreuve plutôt conséquente sans expérience : une séance portrait de nu. Le but était de voir de quoi ils étaient capables avec peu de matériel et temps. D'après Toscani, le nu fait partie de la condition humaine, il appartient à tout le monde. Il existe une infinité de façons de regarder, voir un corps humain. Une première épreuve intéressante.

2. Le reportage

"Tout portrait est un [auto-portrait](#)"

Dans le deuxième épisode, les jeunes talents doivent réaliser un reportage photo pour le grand magazine allemand "View". Ils tirent au sort un professionnel pour lequel ils doivent représenter le métier en images. Toscani mentionne entre autre [August Sanders](#), un photographe de [portrait](#) des années 20 pour montrer le fait de refléter sa personnalité à travers ses images. Et chacun des participants ont effectivement leur touche personnelle.

3. Le portrait de mode

"En art, il n'y a pas de démocratie"

Le troisième jour est dédié à la photo de mode. Un couturier, des modèles et un lieu pour représenter "la Parisienne" pour l'affiche du magazine d'Arte. Dans cet épisode on voit également [Peter Knapp](#), grand photographe de mode et directeur artistique du magazine Elle dans les années 60, qui a aidé Toscani à ses débuts. Pour ces deux photographes, il faut imposer son style sans faire de concessions, on ne peut pas plaire à tout le monde. Le photographe a une marge de manœuvre totale, il peut choisir le mannequin, la pose et le décors.

4. La publicité

"Un artiste qui ne choque pas, n'est pas un artiste"

La quatrième épreuve se concentre sur la photographie de publicité, la spécialité de Toscani. Il pose d'ailleurs une grande question dans cet épisode : **Quelle est la différence entre la photo de pub, de reportage, de mode,...** ? Je vous laisse aller découvrir sa réponse dans la vidéo 😊. Il présente la campagne sur l'anorexie qu'il avait réalisé dans le but de faire passer un message clair : la maigreur n'a rien de glamour contrairement à ce que laissent croire certains magazines féminins.

Photo de O. Toscani pour la campagne contre l'anorexie

Pour leur part, les jeunes photographes devront réaliser une série de photos pour une campagne de prévention pour aider les familles d'ados malades psychologiquement. Une fois encore, il y a des leçons à tirer de leurs travaux.

5. Une série de photo sur le thème "la beauté"

"Une photo artistique est une photo qui ne sert à rien"

Pour leur dernière mission, les jeunes talents devront réaliser une série de photos sur le thème de la beauté. Ces photos seront exposées dans une galerie d'art parisienne. Le message que Toscani veut à nouveau faire passer lors de cette dernière journée est que toute photo reflète la personnalité du photographe. La première chose est savoir ce qu'est la beauté pour soi et de la représenter en images.

"La beauté peut émerger de choses douloureuses ou difficiles à regarder" c'est ce qu'il appelle la condition humaine. Ce sont des photos qui sont belles et esthétiques mais qui racontent quelque chose. Il termine cette partie par la conclusion que la beauté ça se respire, ça se flaire, elle est partout autour de nous. Un photo est une composition de lignes et volumes qui sont mis ensemble pour faire une image.

Ce que cette émission m'a apporté

Je n'étais pas particulièrement attiré par le travail de Toscani à la base. Mais le découvrir plus intimement à travers de cette émission, m'a totalement fait changer d'avis sur lui et sur son travail. C'est quelqu'un d'humain et de généreux. Il a une vision de l'image qui est très professionnelle et il est d'une sensibilité énorme.

Par ailleurs, il y a un grand nombre de petits éléments pratiques et techniques donnés au compte goutte tout au long des épisodes. Pour moi, cela permet à tout un chacun qui regarde cette série de prendre les choses dont il a besoin pour avancer et faire évoluer sa pratique et sa vision. Mais le mieux est de s'en rendre compte par soi-même.

J'ai aussi beaucoup aimé la réflexion de Toscani sur le fait d'être soi-même. C'est la seule grande valeur de chacun dit-il. En étant soi-même, on est sûr qu'il n'y a personne comm

e nous, vu que chacun est unique. Il ajoute qu'il **est plus intéressant de voir quelqu'un qui est lui-même plutôt que quelqu'un qui est une bonne copie de quelqu'un d'autre.**

Les vidéos

Si comme moi, vous n'avez pas eu la chance de voir cette émission et que ça vous intéresse, je vous propose de voir chacun des 5 épisodes sur Vimeo via les liens suivants.

1. [Photo For Life - Épisode 1](#)
2. [Photo For Life - Épisode 2](#)
3. [Photo For Life - Épisode 3](#)
4. [Photo For Life - Épisode 4](#)
5. [Photo For Life - Épisode 5](#)

Quelques phrases pertinentes du "maître"

"Tout art qui était important a fait scandale"

"Le seul but final de l'art, c'est la condition humaine"

"On écoute le marketing et on fait exactement le contraire"

"La photographie... clac une image et on a tout dit"

"Tu dois faire les photos que tu sens que tu dois faire, tu es responsable de ce que tu fais"

"As-tu vraiment quelque chose à dire ?"

"La caméra n'est pas une machine à traduire les choses"

"Chaque détail d'une photo, un visage, une main,... doit être voulu et calculé"

***"Il faut du courage, faire ce que les gens ne veulent pas, c'est ça le sang du photographe.
Tel Che Guevara pendant la révolution"***

***"Pour raconter une histoire en tant que photographe il faut plus,
il faut raconter une histoire qui est différente des autres histoires"***

***"Quand on peut regarder avec les yeux, ça signifie qu'on peut photographier, pas besoin
d'autres lumières"***

***"Pas besoin de psy pour savoir qui vous êtes. Regardez la photo d'identité de votre
passeport"***

"Ce que vous n'aimez pas là dedans c'est justement ce que vous êtes"

Pour conclure, vous l'aurez compris, dans cet article je n'ai pas simplement fait un résumé de cette série télévisée. C'est avant tout un partage de ressenti sur les éléments qui m'ont touchés et fait réagir. Comme je le dit souvent, la photo, c'est un art et la pratique de tout art est en constante évolution. Mais cette évolution n'est pas que technique ou artistique, elle est aussi émotionnelle et personnelle.

J'espère que cet article un peu particulier vous aura plu et qu'il vous aura poussé dans vos retranchements comme je l'ai vécu en regardant l'émission Photo for Life.