

PORTRAITS - PHOTOGRAPHIE - ART

FINE ART MAGAZINE

ÉDITION NO. 02 · JUIN 2020

RENCONTRE AVEC LA CRÉATRICE

WIOLETTA BARA

· Interview : Paula Goncalves · Rencontre : La créatrice Wioletta Bara
· Dossier : Comment lire une oeuvre d'art · Facebook : Challengez vos photos

Sommaire

02

04

05

02

L'Interview du mois

Paula Goncalves en 7 questions

11

Les photos primées

www.facebook.com/fineartportraitsworkshops/

04

Lire une oeuvre d'Art

Mode d'emploi

17

Photos challenge

Catégorie Grossesse

05

Rencontre

Wioletta Bara nous parle de son métier

07

Facebook

Challengez vos photos

Création et mise en page: Paula Goncalves
Photographe

Rédacteur en chef : Paula Goncalves
photographe

Interviews réalisés par : Paula Goncalves
Photographe

Traducteur : Paula Goncalves photographe

L'INTERVIEW DU MOIS

PAULA GONCALVES

Spécialiste de la photographie fine art, Paula s'est livrée à une interview en 6 questions

Paula, pourrais-tu te présenter ?

J'habite à Thionville, à mi chemin entre Metz et le Luxembourg. Je suis photographe professionnelle depuis 5 ans. Il s'agit, comme pour beaucoup de photographes, d'une reconversion professionnelle. Dotée d'un diplôme en commerce international et d'un master en marketing management, j'ai avant tout une longue carrière derrière moi dans ces 2 domaines d'activités.

Quels sont tes domaines de spécialisation en photographie ?

Dès la création de mon entreprise je me suis spécialisée dans le trio grossesse, nouveau-né et bébé. Mais depuis 1 an et demi, je me consacre à une autre spécialisation, le portrait fine art.

Pourrais tu nous donner ta définition du fine art ?

Le fine art est avant tout une ambiance particulière et unique inspirée des grands tableaux flamands et hollandais de l'âge d'or. Le portrait doit répondre à plusieurs critères bien spécifiques pour être défini comme une photographie fine art, notamment en terme de lumière et de traitement artistique.

Le fine art serait il donc restreint à un style bien particulier ?

Tout comme en peinture, je pense qu'il y a plusieurs " courants" artistiques qui se sont peu à peu développés dans cet art. Mais quel que soit le courant choisi par le photographe, il est essentiel avant tout de respecter les points fondamentaux qui définissent l'essence même du fine art.

Comment te positionnes tu dans ce style artistique ?

J'aime avant tout la sobriété. Sobriété ne rime pas avec simplicité mais avec finesse et raffinement. Je cherche avant tout à mettre en 1er plan mon modèle, à capter quelque chose dans son regard plutôt qu'à mettre en avant une mise en scène.

Je veux que mes clients repartent avec des portraits qui ressemblent à leur enfant. Une mise en scène trop poussée peut vite dénaturer la personnalité de l'enfant, à mon sens.

Est ce que, selon toi, le fine art est en train de révolutionner la photographie?

Révolutionner, je ne sais pas mais pour ma part je vois le portrait fine art comme un produit nouveau destiné à une cliente qui a envie d'aller au delà du souvenir. Acheter un portrait fine art de soi ou de son enfant, c'est avant tout vouloir un portrait de haute qualité, acquérir une oeuvre d'art.

Pour découvrir l'univers de Paula :

www.instagram.com/paulagoncalvesphotos_fineart/
www.facebook.com/paulagoncalvesphotographe

Rembrandt - La Ronde de nuit - 1642

Comment lire une oeuvre d'art... et tout particulièrement un tableau ?

Quel que soit le tableau, l'artiste a cherché à délivrer un message que l'on peut décoder avec des règles spécifiques à chaque époque de l'histoire. Petit tour des questions à vous poser pour décrire un tableau :

1. L'oeuvre et son auteur

- Qui en est l'auteur
- A quelle époque a vécu le peintre
- Quel est le titre de l'oeuvre
- Le genre : s'agit il d'une peinture d'histoire, un portrait/autoportrait, un paysage, une nature morte...

2. Décrire le tableau

- Observer et énoncer les éléments qui composent la scène, désigner les personnages ou les objets.
- S'attarder sur la lumière (directe ou indirecte, naturelle ou artificielle), le choix des couleurs (tons froids ou chauds), les ombres...
- Décrire le cadrage, la composition pour déterminer s'il y a des lignes de force, un équilibre ou une symétrie, des lignes droites ou des courbes. Le point d'observation est il plutôt en plongée ou contre plongée...

3. interpréter l'oeuvre

Il s'agit ici de comprendre ce que l'artiste a voulu exprimer (c'est une lecture interprétative) et comment nous le percevons. Pour cela, il est important de connaître le contexte historique et social ou culturel

dans lequel l'oeuvre a été créée.

Attention, certains artistes utilisent des symboles qu'il faudra interpréter.

4. Elargir sa réflexion

Pour comprendre plus justement une oeuvre, il est important de ne pas l'isoler dans le temps et l'espace. Il est primordial de faire référence à d'autres oeuvres du même artiste ou le comparer avec un autre artiste..

Parfois une oeuvre fait référence à un autre modèle, à un héritage ou même à une tradition.

"L'interprétation n'a pas plus à être vraie que fausse; elle a à être juste". Jacques Lacan

WIOLETTA BARA

RENCONTRE...

Passionnée de couture, Wioletta est avant tout une artiste qui met sa créativité au service des photographes

Installée en Pologne, Wioletta est diplômée d'une école technique de l'habillement. Dotée d'un esprit débordant elle ne se contente pas d'être tailleur-couturière, elle aime créer. Elle va alors se spécialiser dans la création de costumes miniatures, une sorte de thérapie pour Wioletta et un clin d'oeil à sa première passion quand elle cousait des poupées.

Un jour, une photographe lui demande de créer des robes pour ses shootings. Des robes dans le style belle époque de la fin du XIXe siècle. Puis d'autres suggestions (des costumes historiques du Moyen Âge...) et commandes ont vu le jour et c'est ainsi que son aventure avec la couture de costumes pour la photographie artistique a commencé. "Mon studio est une toute petite pièce dans le grenier de ma maison familiale et j'y passe chaque instant libre, à dessiner, à coudre."

De semaine en semaine, les clients photographes sont de plus en plus nombreux. "Je ne pouvais pas le croire quand les commandes ont commencé à venir de l'extérieur de la Pologne. C'est incroyable, mon entreprise n'existe que depuis 6 mois et mes vêtements errent déjà dans le monde. Je ne veux pas mentionner les noms des photographes pour lesquels j'ai eu le plaisir de coudre, ils sont différents et plus ou moins célèbres - mais chacun est tout aussi important, et je mets tout mon cœur dans chaque projet".

Les créations de Wioletta s'inspirent de la mode des époques précédentes et tout particulièrement de la fin du XIXe s : des robes, en passant par les crinolines transparentes, les grandes manches, les corsets, les jabots, etc. Voilà tout ce qu'affectionne avant tout Wioletta.

Avec le développement de la photographie artistique, ces costumes sont une aubaine pour les photographes fine art désirant créer des tableaux et mettre en avant des mises en scène de l'époque.

" Nous vivons à une époque de production de masse et de répétition. Tout et tout le monde commence à se ressembler, les gens commencent à chercher quelque chose de différent, d'original, de revenir à l'histoire, à ce qui était autrefois."

Pour découvrir et commander les créations de Wioletta :

<https://www.facebook.com/wioletta.bara.historiaubioru/>

PUBLICITE

Le Maternity Photo Awards est un concours ouvert aux photographes professionnels du monde entier. Son but est de mettre en avant le travail des photographes, et de célébrer la diversité de la photographie de grossesse et de bébés.

Le jury désignera les gagnants de chaque catégorie qui recevront des prix pour un total de près de 7000 €

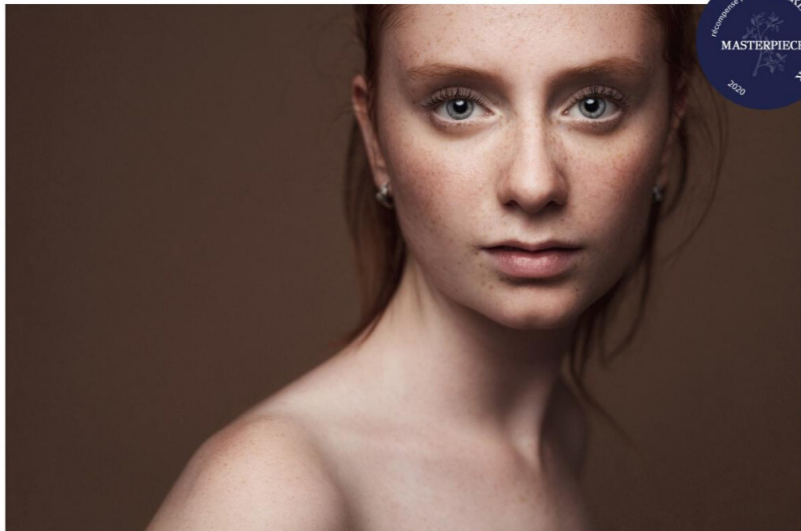
Les finalistes et les gagnants seront mis à l'honneur dans notre magazine.

Le concours débutera le 10 juin 2020.
Pour recevoir par email des conseils pour participer aux concours photos et mettre toutes les chances de votre côté, inscrivez-vous dès aujourd'hui :
www.maternityphotoawards.com

Paula Goncalves

Marie Elise Dalmais

Et si vous soumettiez vos photos à un jury ?

Aujourd'hui, il existe de nombreuses pages ou groupes facebook qui évaluent et récompensent le travail des photographes de portrait.

Véritables leitmotives, ces groupes vous permettront de challenger vos photos à celles des autres photographes ou tout simplement avoir un retour rapide sur la qualité de votre travail.

Concours gratuits ou payants, voici notre sélection de groupes français et internationaux où vous pourrez soumettre vos photos.

1. Concours gratuits

Fine Art Portrait Competition :

Ce groupe français est spécialisé dans le portrait fine art, mais s'est ouvert tout récemment à d'autres thématiques sous forme de challenge (grossesse, nouveau-né etc) . Pour participer, il suffit de déposer une photo par jour. Le jury attribue tout d'abord un macaron aux photos sélectionnées puis désigne les photos gagnantes avec un macaron gagnant tout en les mettant en valeur dans la page associée <https://www.facebook.com/fineartportraitsworkshops/>

A l'international, vous trouverez le même principe avec les groupes suivants :
Child Photo Competition
This Magazine
Colours
Photo Portrait Global
Legacy Photography awards
Color Spirit
The Artistic
Digital or Not- Fine Art Photography

2. Concours payants

Vous pouvez également soumettre vos images à des concours payants. Ces derniers récompensent les photographes de façon mensuelle ou même trimestrielle. Pour participer à ces concours, vous soumettez vos photos selon des catégories bien spécifiques puis vos photos sont notées par un jury de professionnels, qui change régulièrement.

Notre sélection en France :

Regard d'Auteur
Maternity Photo Awards

Notre sélection à l'international :

The Portrait Masters
Rise - International Photography Award
WPE Award
Child Photo Competition
AFNS Awards

" Participer à un concours c'est avant tout avoir le courage de se mettre en compétition et donner de la valeur à ses photos" Paula Gonçalves

Regard d'Auteur - Conseils pour gagner un concours portrait

Par Thibaut Bissuel, CEO & Fondateur de regardauteur.com

Les concours sont une aubaine pour les photographes professionnels ! Chaque année, de nombreux indépendants se lancent dans la même quête effrénée : trouver de nouveaux clients. Mais quoi de mieux que de montrer ses meilleures images et de les mettre en valeur à travers la reconnaissance des plus grand spécialiste de la discipline ?

Travail et persévérance pour atteindre les premières places

La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut participer - et gagner - à un concours photo. La première participation est gratuite avec 5 crédits offerts. Suite au concours, vous pourrez découvrir vos notes obtenues à chaque image et vous situer par rapport aux images primées. Vous pourrez participer à des lectures de portfolio Lives pour comprendre ce qu'il faut changer dans vos images. Ensuite, il faudra retourner créer de nouvelles images et tenter à nouveau votre chance. Vous devriez rapidement progresser dans les notes et obtenir vos premières récompenses. Le travail paie toujours, et on ne peut pas toujours gagner du premier coup : soyez persévérant(e)s, votre travail sera récompensé !

Les distinctions et récompenses à chaque concours

Le jury (composé de 3 photographes réputés) note chaque photo de 0 à 100. La moyenne des 3 notes permet d'établir le classement du concours. Les photos recevant les meilleures notes sont sélectionnés pour être récompensées et obtiendront une mention "Challenger", "Honorable", "Awards".

Enfin, une dernière étape désigne les vainqueurs, le badge "Masterpiece" récompense 2% des images.

Si votre image ne retient pas l'attention d'un jury, il peut être intéressant de la faire participer à nouveau sur une prochaine édition du concours : certaines pépites peuvent ne pas faire l'unanimité mais briller sur une édition et pas sur l'autre.

Se dépasser, se challenger

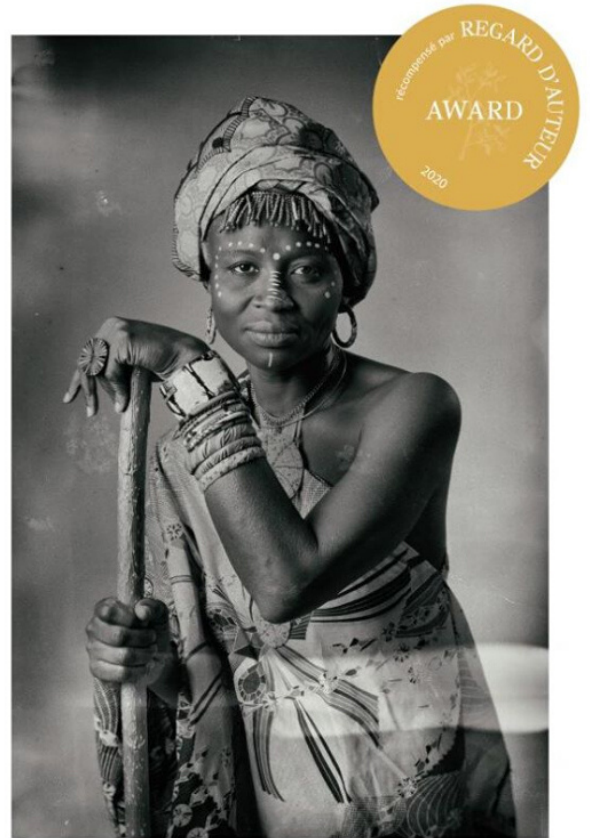
Les concours sont aussi une question de courage et de dépassement de soi. C'est à mon sens une merveilleuse occasion de prendre confiance en soi / en son travail. Vous allez aussi peu à peu commencer à échanger avec d'autres photographes sur vos images pour progresser. Vous hésitez encore ? Inscrivez-vous gratuitement sur regardauteur.com et profitez de 5 crédits offerts pour tenter votre chance !

Si vous ne vous sentez pas encore à la hauteur et aimeriez encore progresser dans vos images, nous avons la chance de pouvoir vous proposer des formations prises en charge avec des peintures du métier, avec possibilité de bénéficier d'une prise en charge FAFCEA !

Pour participer et améliorer vos photos :

www.concoursphotopro.com

Facebook : groupe "photographes de portrait"

Sylvie Lezier

REGARD D'AUTEUR
MARIAGE & PORTRAIT | PHOTOGRAPHES CREATIFS

PHOTOS DE LA SEMAINE

Fine Art portraits competition - Les photos primées

Angelika Plankensteiner
<https://www.angelikaplankensteiner.it/>

A portrait of a woman with a large, elaborate floral crown made of red, purple, and green flowers. She is wearing a yellow lace top and is sitting in a wooden chair. Her hands are clasped near her face, and she is looking directly at the camera with a slight smile.

Christelle Barbera

<https://christelleb.fr/>

Alena Kisel

www.instagram.com/alena_kiselretouch/

Monika Sliwa
FOTOGRAFIA

Monika Sliwa

<https://www.facebook.com/monikasliwafotografia/>

Alena Kisel

www.instagram.com/alena_kiselretouch/

PHOTOS DU JOUR

Karolina Leszczynska

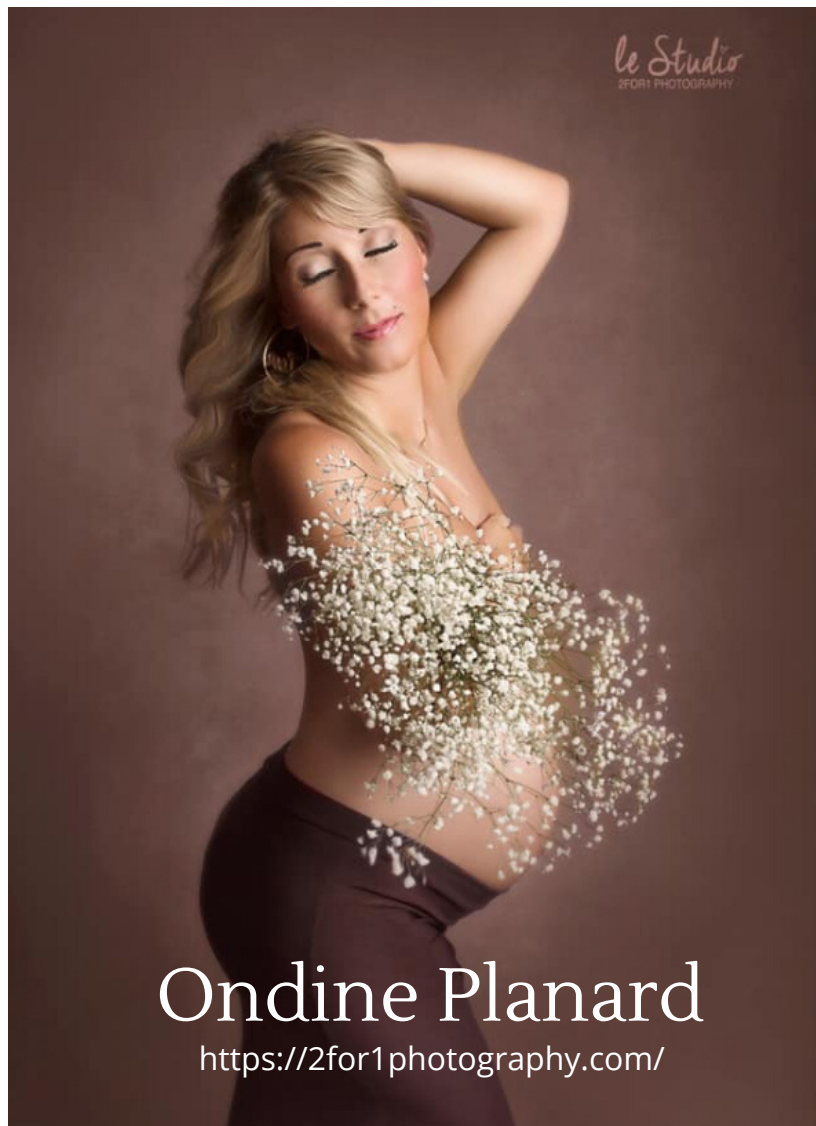

Iva Kostova

Alicia Licata

PHOTOS CHALLENGE

Self Portrait d'Ondine Planard, gagnante du challenge grossesse

J'ai 35 ans, je suis vraie une fille du Sud dans l'âme, j'aime les relations humaines, le soleil, la lumière, les couleurs!!! Je suis de nature très joviale mais exigeante, j'ai le souci du travail bien fait. Je suis à la fois maman et belle-maman, de 2 merveilleuses poupettes ... je les aime tellement. Diplômée de commerce et marketing, j'ai exercé tout d'abord dans le monde de la mode. Il y a une petite décennie, j'ai créé l'une des premières boutiques de prêt à porter sur le Web.

Ce fut une expérience formidable. La photo était alors l'une de mes plus grandes passions, c'était génétique ! Mon grand-père maternel ainsi que mon père était aussi de grands mordus. Ils m'ont transmis cet amour pour la photographie très jeune. Je découvrirai des années plus tard que j'allais partager ma vie avec un homme fou de photo aussi, un grand technicien de l'image qui m'accompagnera à faire de ma passion, ma profession ! C'est donc assez naturellement que l'on décida en couple de créer 2for1 photography.

Mes séances préférées,

La prise de vue de maternité c'est là où je m'éclate le plus. Mettre en avant le corps de la femme avec toutes ses rondeurs de futures mères, tout faire pour qu'elle se sente sublime, c'est vraiment ça qui m'anime en séance. Je propose plusieurs style au studio afin que chaque maman puisse se sentir sublimée mais pas dénaturée! Je veux qu'elle puisse regarder leurs images avec fierté et grands bonheurs dans des décennies. Je propose une collection Simply Maternity, pour des clichés qui se veulent plus mode et une collection fine Art pour des images plus romancées et créatives.

Participer au challenge du groupe facebook "fine art portraits competition"

Dans une profession où l'on travaille beaucoup seule, l'émergence de ce genre de groupe, permet à la fois de connaître de nouveaux talents, et de transmettre notre vision et notre sensibilité. C'est hyper enrichissant et ça booste notre créativité!!!

Site internet : <https://2for1photography.com>

Instagram: www.instagram.com/2for1photography/

Facebook: www.facebook.com/2for1Photography/

OFFRE MARKETING

COMMUNIQUEZ sur **Fine Art** Magazine

**VOUS SOUHAITEZ METTRE EN
AVANT...**

- Vos images
- Votre formation
- Vos créations
- Votre travail

NOUS VOUS PROPOSONS AU CHOIX

- Un dossier
- Une interview
- 1 à 2 pages

Nous consulter pour connaître nos tarifs :
contact@paulagoncalves.fr