

Portraits Félines

Philippe Tyberghien réinvente le portrait, en costume et décor d'époque... pour nos amis les chats ! Découvrez son étrange cabinet de curiosités où se croisent petit chapeau rouge, Mary Poppins et prince charmant... Un concentré de délicatesse, d'amour et de fantaisie.

Avant de réaliser ces portraits, quelle a été votre formation ?

Philippe Tyberghien : Après des années d'études artistiques (intégrant des cours de graphisme, arts plastiques et photographie), j'ai commencé ma carrière comme infographiste et découvert les premières versions de Photoshop et Paintshop pro, (deux logiciels de retouche photographique et d'art numérique). Fort de cette expérience, j'ai ensuite réalisé beaucoup de montages photographiques dans le milieu de la mode et de la décoration.

Comment avez-vous eu cette idée de montage « animalier » ?

Ce concept de portraits est né suite à l'arrivée d'Uggo, mon Jack Russel. Il est cabot, joueur, c'est une forte tête et un bagarreur ! Il a maintenant 7 ans, et a toujours gardé ses airs de « bébé ». Je fonds à chaque regard... Uggo a été ma première source d'inspiration et de motivation. L'envie de « tirer » le portrait à d'autres animaux, tels que les chiens et les chats, m'est venue assez rapidement, mais sans savoir quel style photographique utiliser... J'ai donc créé mon propre style, avec un vocabulaire emprunté à la peinture hollandaise et flamande. Le tout, édulcoré et modernisé grâce aux techniques numériques. J'aime depuis toujours, le travail pictural de Thierry Poncelet (belge comme moi). Ce peintre animalier a beaucoup de talent et ses toiles sont superbes mais... elles sont malheureusement hors de prix, pour la plupart d'autres nous ! Suite à ce constat, une idée a germé rapidement : proposer un service de portrait photographique original et économique, mixant le sur-mesure et les collections permanentes. A partir de décors et de costumes historiques scénarisés, j'invite l'animal à poser virtuellement, dans un univers onirique et magique. La photo étant beaucoup moins chère que la peinture, l'offre s'adresse à un public souvent oublié, et pourtant en demande de produits décalés et uniques !

Galant

« A partir de décors et de costumes historiques scénarisés, j'invite l'animal à poser virtuellement dans un univers onirique et magique »

Un univers édulcoré, modernisé grâce aux techniques numériques

Quelles sont les méthodes employées pour arriver à ce résultat ?

La photographie uniquement ! Toutes les scènes sont construites comme dans un studio photo : les décors en arrière plan, les costumes et les animaux ensuite, intégrés dans le scénario imaginé pour chaque portrait. Comme il n'y a pas de pose en studio (afin de ne pas mobiliser l'animal inutilement et réduire les frais pour le client), tous les éléments sont photographiés séparément puis montés sous Photoshop. Ensuite, vient le long travail du traitement du montage, entre les différents éléments... Un soin tout particulier est apporté au traitement du poil (le pelage de chaque race est particulier, ce qui nécessite des techniques d'intégration différentes). Enfin, commence le travail de mise en lumière (travail des éclairages, des ombres, correction des couleurs...) et du « vignettage », permettant des finitions très différentes.

Et les obstacles à votre travail ?

Les difficultés rencontrées sont techniques avant tout. En créant un style bien à moi, j'ai dû créer toutes les techniques moi-même, trouver toutes les astuces numériques qui permettent de rendre à la photographie son naturel, et rendre la scène crédible et cohérente. Mais la technique ne résout pas tout ! Un gros travail de création pure est nécessaire, l'imagination est primordiale dans mon travail. Il faut sans cesse se renouveler, afin de proposer une large gamme de produits, permettant à chacun d'y trouver ce qu'il cherche, ce qui correspond à son envie... Enfin, mes contraintes sont documentaires : je déniche la plupart des costumes chez les loueurs et les accessoiristes pour le théâtre et le cinéma. Certains proviennent de collections privées. Ils sont portés, photographiés et servent de base à la composition. Pour les décors, c'est différent. Ils sont généralement issus de mes prises de vue, faites lors de balades à travers la France. Le style est recréé par des filtres complexes et des textures (vernissés par exemple), tout est numérique. C'est la phase la plus délicate, il ne faut pas en faire trop pour que l'effet soit esthétique.

« J'ai créé mon propre style, avec un vocabulaire emprunté à la peinture hollandaise et flamande... »

Duchesse

Au camée

Comment se déroule une commande ?

Le client qui découvre mon travail, n'a pas forcément une idée précise de ce qu'il souhaite. Nous entamons alors un dialogue -le plus souvent par mail ou par téléphone- ce qui me permet de découvrir ce qu'il aime, ses attentes, la relation qu'il entretient avec son animal... C'est, en général, lui qui m'envoie les photos de son chien, mais il m'arrive aussi de prendre des clichés à domicile. Je travaille ensuite sur le projet de portrait (choisi dans la collection et fait sur mesure) et soumetts une proposition (bon à tirer) par mail, accompagnée d'un devis précis. Après validation ou correction du projet, le portrait est finalisé et selon son choix (numérique haute définition, impression sur papier photographique, toile...) la fabrication est enclenchée et la livraison rapide ! Après validation du projet, l'attente est de 3 jours en moyenne. Les délais de fabrication (poster, toile) quant à eux, sont variables, mais ne dépassent pas 10 jours. Ainsi, en 15 jours, vous avez chez vous une œuvre unique, originale, de très grande qualité à un prix raisonnable.

Marin

Madame de Maintenon

*Immortalisez votre
compagnon !*

L'arrivée

Quel est le prix d'un tableau et quelles sont ses dimensions ?

Plutôt que « tableau » je préfère le terme de « portrait », surtout que malgré les apparences, aucune peinture n'est utilisée ! Un tableau est souvent accroché au mur, pour ne plus être regardé ensuite... Un portrait a une présence, il anime une pièce, il vous regarde et vous le regardez. Les prix sont très accessibles : à partir de 49 € pour le « prêt à imprimer » (hors impression papier), parmi les modèles visibles sur le site. Je propose aussi l'impression et des produits dérivés : cartes postales, puzzles, toile tendues... Pour ce qui est de la taille, je travaille toujours sur des formats de 30 x 40 cm ou 60 x 100 cm.

Vos portraits sont-ils tous uniques ?

Oui, ce sont toutes des créations uniques, sauf les reproductions vendues en retirage. Chaque client apporte ses photos et le portrait est créé spécialement pour lui : les couleurs, les nuances sont retravaillées à chaque commande. Le travail est entièrement manuel, donc unique, car il est impossible de reproduire parfaitement deux fois le même geste...

Avez-vous des chats ?

Plus actuellement mais j'ai eu deux chats lorsque j'étais étudiant à Lille, je vivais au dernier étage d'une petit immeuble en centre ville et ils s'amusaient sur les toits. De vrais chats de gouttière !

Quel type de costume et d'univers se prêtent le mieux au félin, pourquoi ?

J'adore les décors naturels comme le petit chaperon rouge, les chats sont des animaux plutôt « sauvages ». C'est pourquoi les scènes de bois, campagne ou de jardin se prêtent admirablement à leur petite tête. La couleur du poil joue sur l'harmonie de la composition. Les chats au poil sombres seront parfaits pour des ambiances historiques rappelant la peinture flamande comme « Le galant ».

*Un service de portrait
photographique original
et économique*

Mary Poppins

Grenadier

Deauville

Comment trouvez-vous l'inspiration ?

Dans les musées (« La prière » qui est une libre interprétation d'une peinture espagnole du XVIIe représentant saint François d'Assise), les livres d'art (« Le galant » ou « Duchesse » par exemple), mes souvenirs d'enfant (les modèles « Mary Poppins » ou « Le petit chaperon rouge »), j'aime aussi réinterpréter les photos anciennes comme dans le portrait « Au camée ». Mes clients me sollicitent également pour des portraits sur mesure (« L'arrivée », « Le pirate »), là je dois imaginer pour eux un décor, une ambiance qui pourra lui séduire, et correspondre à leur attente. Il faut parfois beaucoup de temps entre le moment de l'idée et la création d'un modèle de portrait, je réfléchis actuellement sur des thèmes comme le cinéma, les vieux métiers, la danse, la passion (style Roméo et Juliette). Tous ce temps de réflexion est utile et permet de trouver l'idée qui plaira au plus grand nombre. Je teste aussi des ambiances avec les fans par le biais de ma page Facebook : des portraits sont présentés, chacun peut donner son avis, ensuite de garde, je corrige ou je décide de ne pas proposer le modèle sur le site.

Pirate

Prince charmant

« Un portrait a une présence, il anime une pièce, il vous regarde et vous le regardez. ... »

Quels sont les mots qui, selon vous, décrivent parfaitement le chat ?

Si je parle de ceux qui m'ont accompagné pendant plusieurs années, je dirais : forte tête, câlin (pour l'un), snob (pour l'autre), plein d'amour sans trop le montrer. C'étaient de vrais chenapans tendres et pas bagarreurs. Ils avaient tous les soirs un quart d'heure de folie durant lequel ils « dévastaient » littéralement l'appartement : une vraie course poursuite entre eux, le « Les 24 heures du Mans » pour félins. D'une manière plus générale, je les décrirais comme des compagnons fidèles et très sévères avec eux mêmes et les autres (ils ont une hygiène de vie parfaite et n'acceptent pas les « faux gentils »). Ils sont pourtant très sociables, ouverts et accueillants mais surtout, ils sont uniques !

Les portraits de chats sont-ils plus difficiles à réaliser que les chiens ?

Oui sans aucun doute ! L'expression du chat est plus difficile à fixer sur le portrait. S'il est plus souple et a une démarche plus sensuelle que le chien dans la réalité, il paraît plus « plat » que ce dernier, donc les formes et silhouettes sont plus variés et expressives.

Leurs petites têtes, souvent rondes et sans cou, disparaît sous leur robe lisse et toujours impeccable. C'est un vrai défi de trouver la forme de visage adaptée à leur minois !

Mais c'est toujours un plaisir d'être en tête-à-tête pendant plusieurs heures durant mon travail avec chacun d'entre eux, nous communiquons beaucoup par le regard, même s'ils sont à l'écran je sens leur présence, plus fortement qu'avec le chien. Ils captivent le regard sans effort... ils sont toujours majestueux.

Contact :

Star Animal

Philippe Tyberghien
152, rue Championnet
75018 Paris

Tél. : 06 64 83 80 71

Site : <http://www.staranimal.net>

Email : contact@staranimal.net

Saint-Lazare

Petit chaperon rouge