

THÈME

L'ART DE LA COMPOSITION ET DU CADRAGE

LA COMPOSITION - COURS 2

DATE

20/09/2013

INTERVENANT

PR POUR REFLETS & ECHOS

Sommaire - Séance 2

- L'art du cadrage
- Les lignes directrices
- Points d'intérêts, points forts

Rappel rapide

- Le fonctionnement de l'oeil humain
- Les composants d'une image
- L'art de la composition

L'art du cadrage

Introduction

Cadrer un sujet, c'est choisir :

- ◆ **le format de l'image**
- ◆ **le plan de l'image (à quelle distance il sera vu, dans le lointain ou, au contraire, vu de près)**
- ◆ **l'angle de vue sous lequel il sera le plus expressif**

En pratique, quelle que soit la technique utilisée : peinture, illustration, photographie, bande dessinée, etc., le cadrage expressif du sujet suppose plusieurs choix successifs concernant le format, le plan et l'angle de vue.

L'art du cadrage

Le plan de l'image

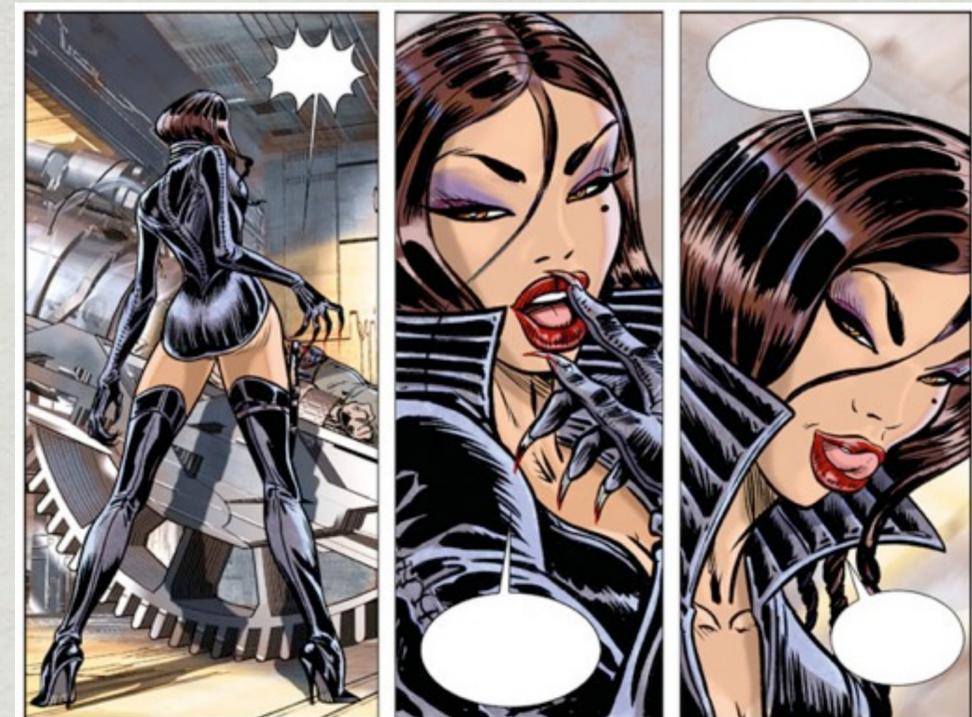
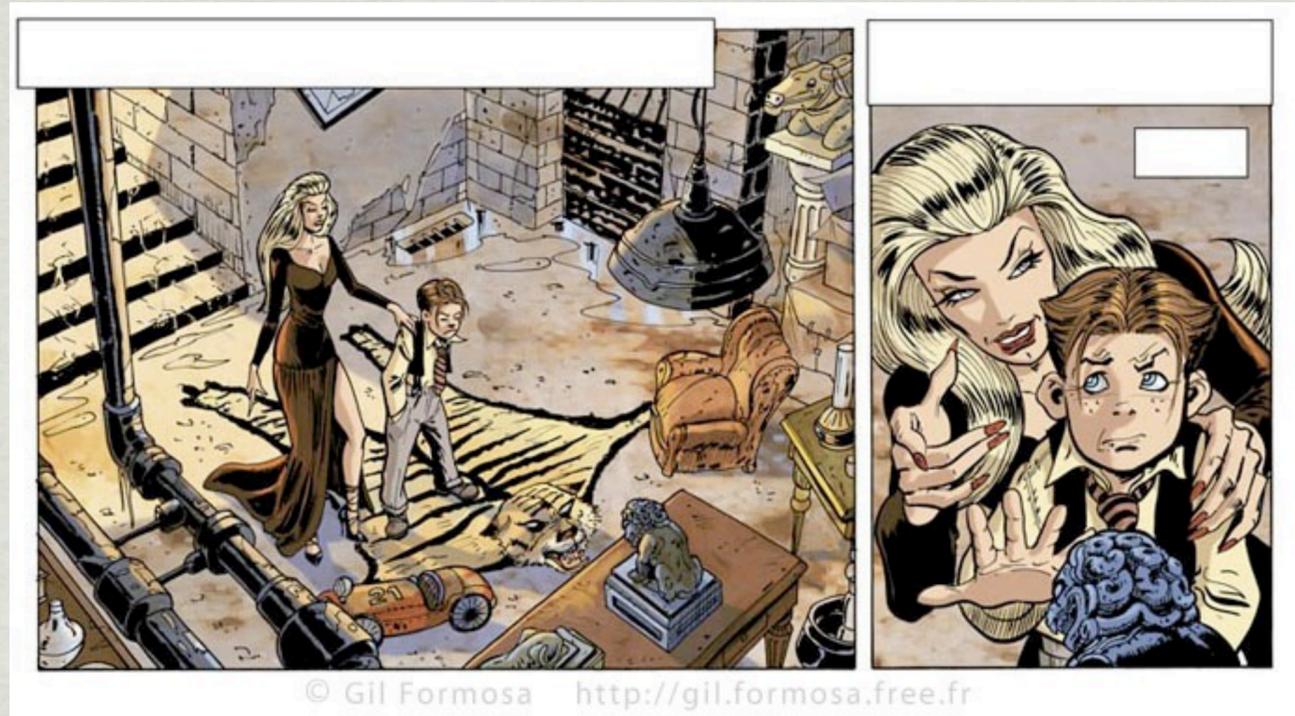
Les différents plans :

- ◆ le plan d'ensemble
- ◆ le plan général
- ◆ le plan moyen
- ◆ le plan rapproché
- ◆ le gros plan
- ◆ le très gros plan

L'art du cadrage

Le plan de l'image

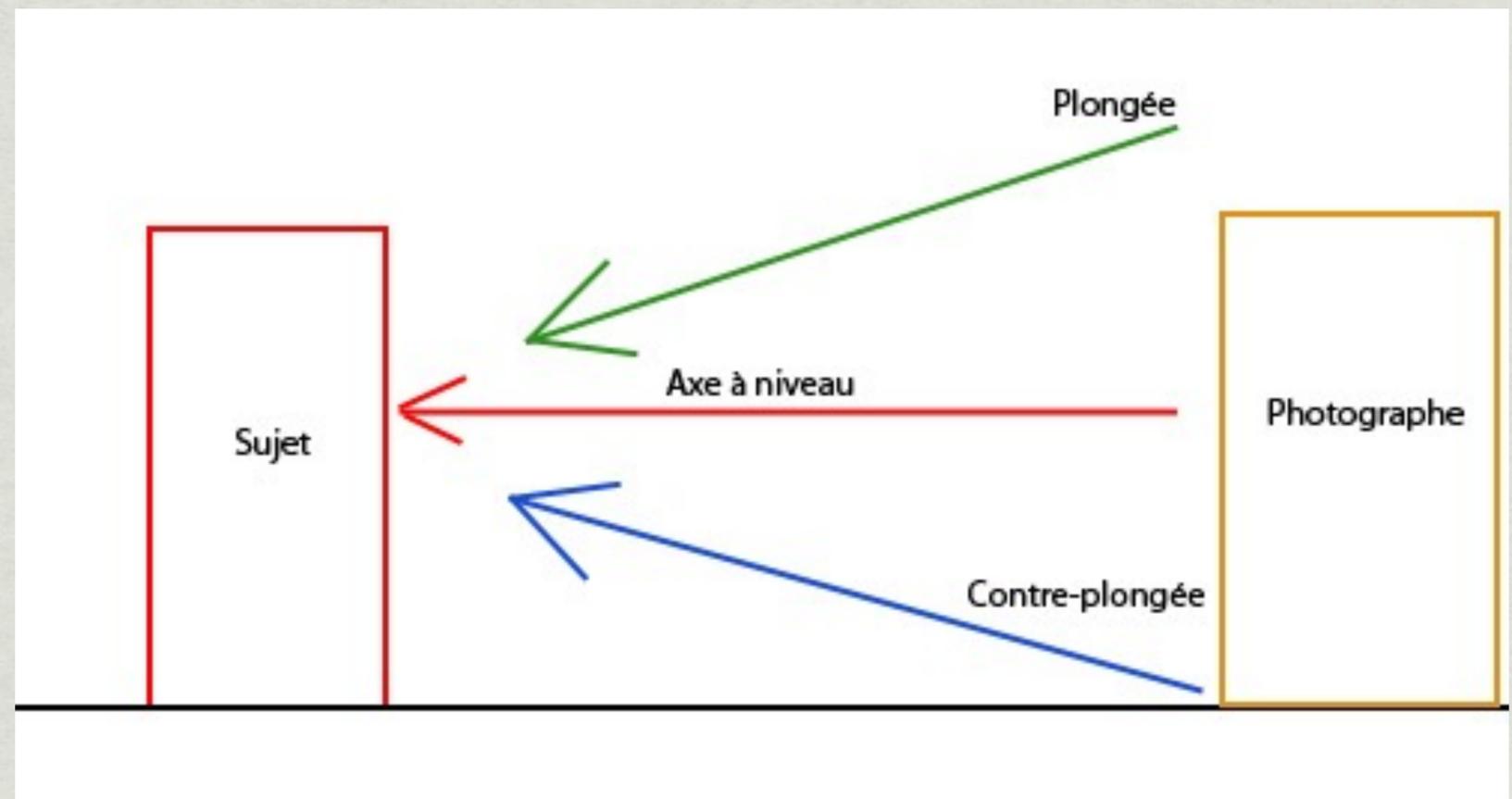
L'art du cadrage

Angle de vue

Tout angle de vue échappant à la normale possède en effet sa propre signification, sa propre valeur psychologique

Les angles de vue

- ◆ l'angle normal
- ◆ la plongée
- ◆ la contre plongée

L'art du cadrage

Angle de vue

L'angle de vue normal

Le photographe se place tout simplement au niveau du sujet pour l'observer et le représenter, c'est-à-dire à peu près à hauteur d'homme. C'est un angle de vue qui donne une vue objective de la scène considérées, sans déformation sensible de perspective

Photo de Martin HENSON

L'art du cadrage

Angle de vue

La plongée

La vue en plongée possède avant tout, comme tous les angles de vue échappant à la normale sa propre signification psychologique.

Compte tenu des déformations de perspective résultant d'un tel angle de vue le sujet paraîtra d'autant plus "écrasé" sur le sol que la plongée sera forte, on suggère très efficacement l'idée d'infériorité, de défaite, d'effondrement psychologique, d'abattement physique ou moral du sujet. Ou bien l'idée d'une menace "pesant" sur les personnages ainsi vus en plongée.

Photographes inconnus

L'art du cadrage

Angle de vue

La contre plongée

L'effet psychologique produit par cet angle de vue est évidemment inverse du précédent. Les déformations de perspective inhérentes à la contre-plongée grandissent le sujet et donnent une impression de puissance et de majesté. Les architectures sont magnifiées. Les personnages donnent une impression de supériorité physique ou morale.

Photo de Philippe ROCHAIS

Les lignes directrices

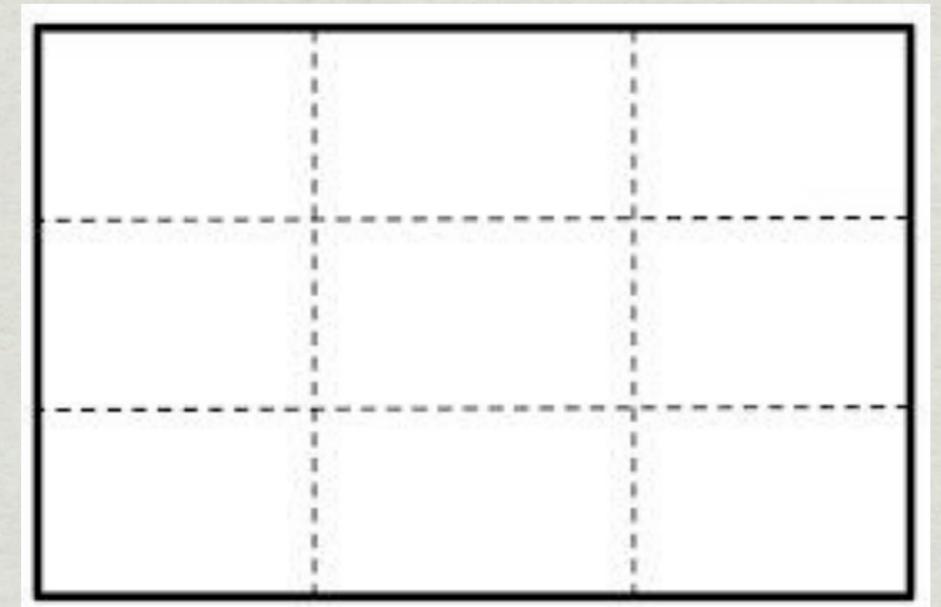
Introduction

L'homme a une colonne vertébrale,
le poisson une arête,
l'arbre un tronc.

De même la charpente d'une composition sera des **grandes lignes directrices**.

Il ne faut pas confondre "**lignes directrices**" et "**lignes de force**".

Les "**lignes de force**" sont les grandes lignes naturelles de l'image : diagonales, axes horizontaux et verticaux, déterminées par le partage de l'image selon la règle des tiers, elles sont indépendantes de la composition.

Les lignes directrices

Le choix des grandes lignes directrices doit tenir compte avant tout de l'impression générale qu'elles produiront sur le regard.

Les différents types de lignes directrices sont :

- ◆ **lignes horizontales**
- ◆ **lignes verticales**
- ◆ **lignes diagonales**
 - **diagonale montante**
 - **diagonale descendante**
- ◆ **lignes courbes, sinueuses**
- ◆ **lignes brisées**
- ◆ **opposition des lignes**

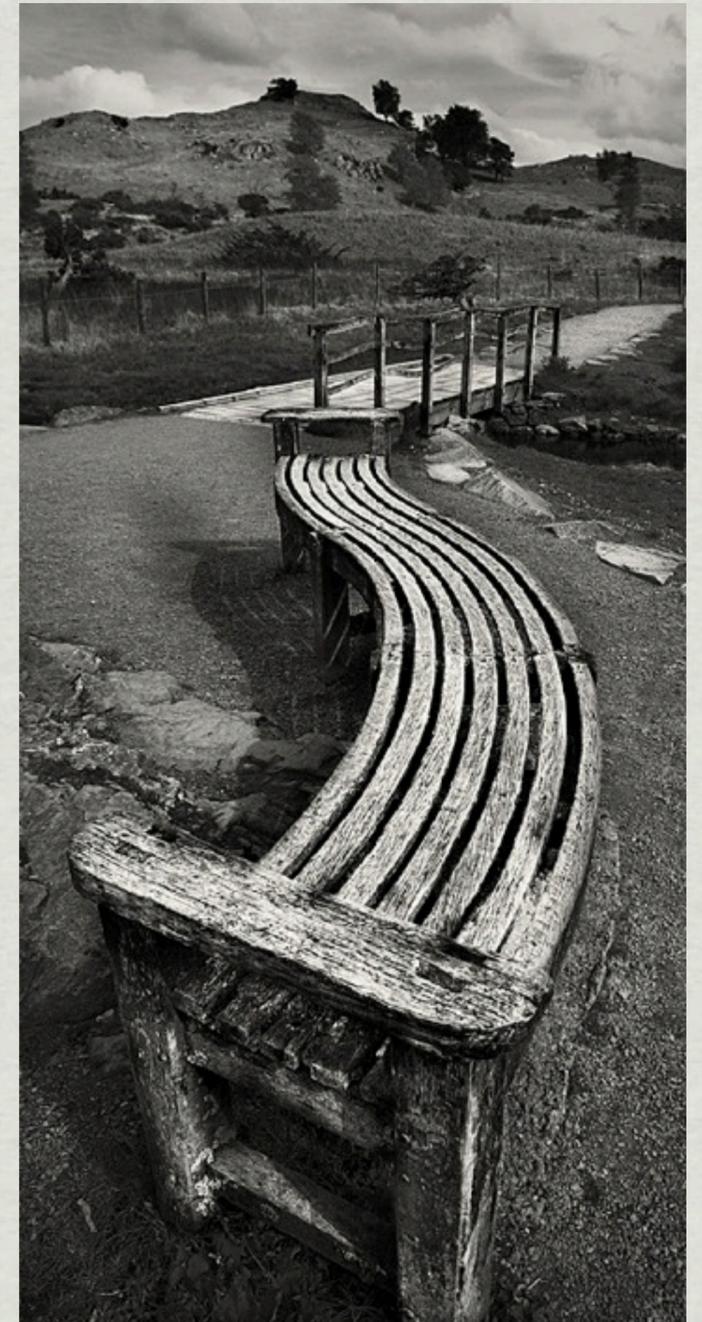

Photo de Martin HENSON

Les lignes directrices

Valeurs expressives

Lignes horizontales

(grande plaine dénudée, mer calme, etc.) le long desquelles le regard glissera sans à-coups, donnent une impression de calme, de détente, de paix, de tranquillité, de repos ou de sérénité.

Néanmoins, lorsqu'aucun élément vertical ne vient briser une longue horizontale, elle donnera facilement une impression de monotonie.

Photo de Martin HENSON

Les lignes directrices

Valeurs expressives

Lignes verticales

(architectures, arbres, personnages en pied au premier plan, etc.), plus agressives pour le regard, produisent tout naturellement une impression de puissance, de force, d'élévation, voire d'orgueil.

Photo de Martin HENSON

Les lignes directrices

Valeurs expressives

Lignes diagonales

A mi-chemin entre l'horizontale et la verticale, ce sont des lignes éminemment dynamiques, énergiques, qui donnent une impression de mouvement, d'activité, de mobilité.

Diagonale descendante

est la plus dynamique, parce que l'œil glisse facilement de gauche à droite le long de sa pente naturelle.

Elle accentue l'idée de mouvement ou de mobilité du sujet, en particulier lorsqu'il est représenté se déplaçant lui-même de gauche à droite.

Mais aussi, en certains cas, elle peut renforcer l'idée de chute ou de mouvement descendant.

Glissant tout naturellement et facilement sur la pente de la diagonale, le regard aura souvent tendance à poursuivre son chemin hors du cadre de l'image

Photo de Martin HENSON

Les lignes directrices

Valeurs expressives

Diagonale descendante

Glissant tout naturellement et facilement sur la pente de la diagonale, le regard aura souvent tendance à poursuivre son chemin hors du cadre de l'image

*Photo de Martin HENSON
Rembrandt - Rubens*

Les lignes directrices

Valeurs expressives

Diagonale montante

est plus énergique parce que l'œil doit relativement peiner pour remonter sa pente. Une composition basée sur cette diagonale suggérera donc facilement l'idée d'ascension, de montée, d'effort dynamique, de tension vers un but plus ou moins défini.

Photo de Lionel DUPOUY

Les lignes directrices

Valeurs expressives

Diagonale montante

Photo de Philippe ROCHAIS

Les lignes directrices

Valeurs expressives

Lignes courbes, sinueuses

sont particulièrement agréables à l'œil lorsqu'elles ne sont pas trop régulières.

Elles donnent une sensation d'harmonie, de douceur, de bien-être, sinon de sensualité. La ligne en "S", en particulier, heureuse combinaison d'une courbe et d'une contre-courbe, qualifiée de "ligne de beauté" par le peintre anglais Hogarth, est l'une de celles que l'on retrouve le plus souvent dans les œuvres d'art de toutes les époques.

Photo de Martin HENSON

Les lignes directrices

Valeurs expressives

Ligne courbe, sinueuse

Photo de Martin HENSON

Les lignes directrices

Valeurs expressives

Lignes brisées

**lorsqu'elles sont irrégulièrement orientées
(les vagues d'une mer agitée, etc.)
agresseront l'œil et engendreront un
sentiment d'instabilité, de désordre sinon de
chaos.**

Photo © Ladislav Kamarád

Photo de Ladislav KAMARAD

Les lignes directrices

Valeurs expressives

Les oppositions de lignes

On trouvera rarement plus de deux ou trois grandes lignes directrice dans une image. A l'inverse, il est peu fréquent qu'une composition soit axée sur une seule grande ligne directrice. Beaucoup plus souvent, on jouera donc sur l'opposition de deux lignes directrices, orientées différemment, de sorte qu'elles se mettent mutuellement en valeur.

Photo de Martin HENSON

Les lignes directrices

Valeurs expressives

Les oppositions de lignes

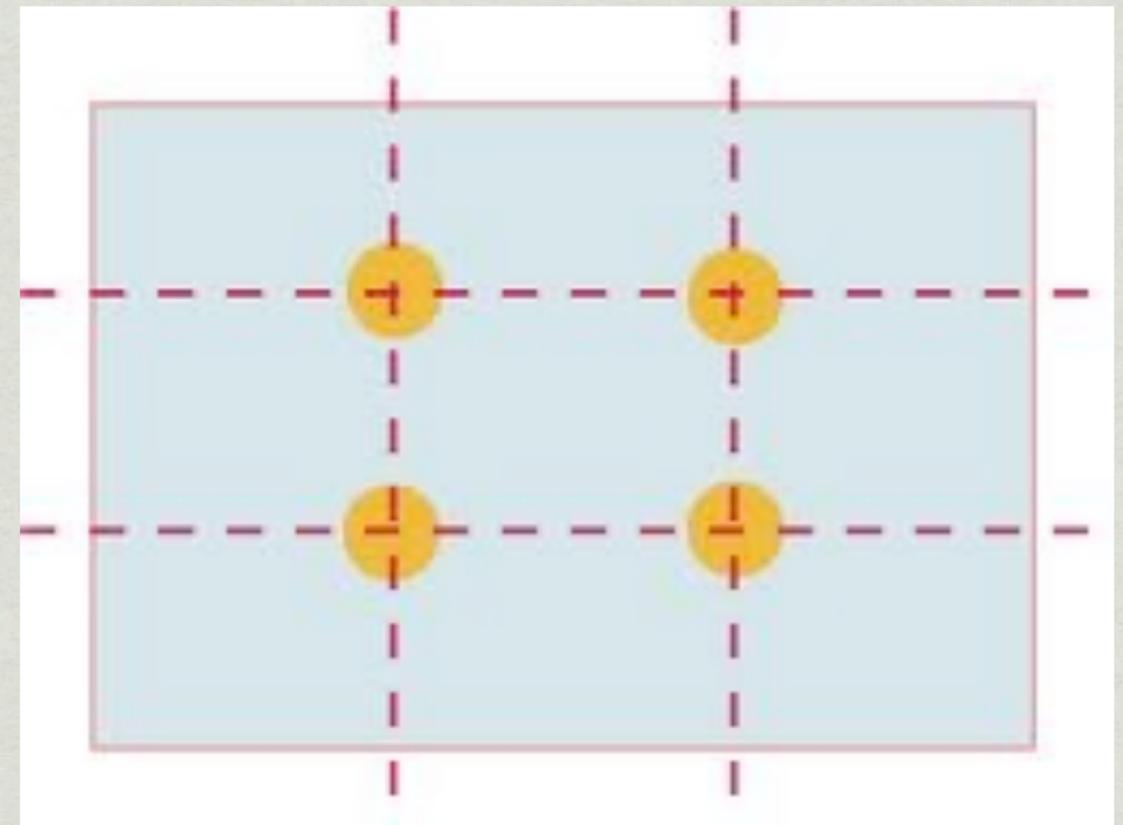
Photo de Martin HENSON

Points d'intérêts, points forts

Points d'intérêts

au nombre de quatre ces points d'intérêt naturels de l'image se situent très exactement à l'intersection des diagonales et des grandes lignes de force issues de la règle des tiers.

Toute figure, placée sur l'un de ces points ou du moins dans leur environnement immédiat, sera toujours mieux et plus vite perçue que les figures similaires et de même volume qui l'entourent

Points d'intérêts, points forts

Points forts

En fonction du sujet traité et du nombre d'éléments sur lesquels on désire attirer le regard, on va utiliser un ou plusieurs centres d'intérêts.

Photo de Lionel DUPOUY

Points d'intérêts, points forts

Points forts

les points forts sont aux points d'intérêt ce que les lignes directrices sont aux lignes de force d'une composition.

Points forts et centres d'intérêt coïncideront très souvent, mais non obligatoirement.

Photo © Ladislav Kamarád

Photo de Ladislav KAMARAD

L'art à l'état pur

Photo de Pascal REYDET

FIN