

THÈME

L'ART DE LA COMPOSITION ET DU CADRAGE

LA COMPOSITION - COURS 1

DATE

20/09/2013

INTERVENANT

PR POUR REFLETS ET ECHOS

Sommaire - Séance 1

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

Sommaire - Séance 2

- Les lignes directrices
- Points d'intérêts, points forts
- L'équilibre des masses
- L'avant et l'arrière plan

Introduction

Qu'est-ce qui fait la force expressive d'une image?

Quelles sont les secrets que connaissent les grands artistes pour que leurs œuvres «parlent» si bien au regard et se suffisent à elles-mêmes?

Quel est donc ce langage des images qui nous les rend immédiatement agréable?

Essentiellement un ensemble de règles syntaxiques relatives à la perception des formes, couleurs, volumes et plus ou moins étroitement en rapport avec les notions de composition et de cadrage

Introduction

Les règles syntaxiques

Leur objet principal est de faciliter la lecture de l'image.

Le contenu de l'image, la disposition des différents éléments, le cadrage du sujet, les angles de vue, appartiennent au langage commun de tous les gens qui s'exprime par image.

Le message doit être simple. Les meilleures images sont celles qui tendent au maximum de simplicité et ne développent pas plusieurs discours.

Toutes ces règles syntaxiques tiennent moins à des préoccupations purement esthétiques qu'à la nécessité de répondre **aux exigences de l'œil.**

Le fonctionnement de l'oeil humain

Une bonne connaissance du mécanisme de la vision chez l'homme permet de comprendre pourquoi les artistes composent leurs oeuvres avec tant de soin.

L'œil est un appareil d'optique très perfectionné:

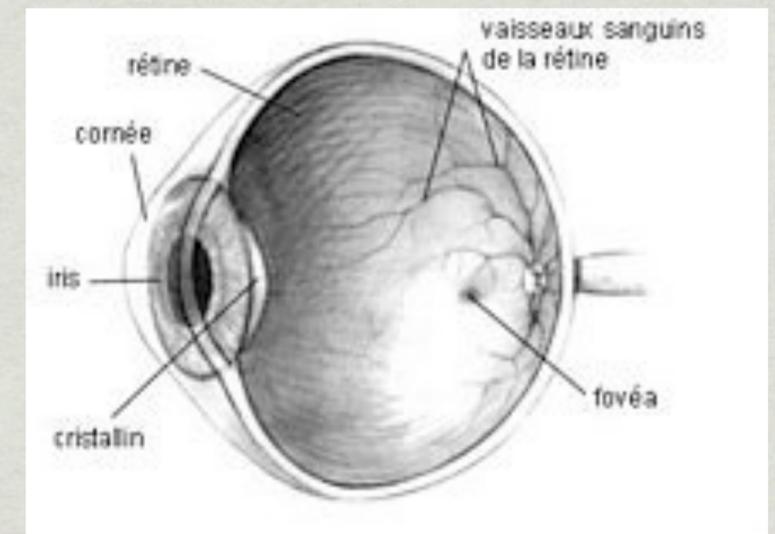
- ◆ Une zone avec une vision très précise (fovéa)
- ◆ Une zone avec une vision périphérique

La fovéa :

- ◆ zone de la rétine où la vision des détails est la plus précise
- ◆ champ de vision est de 1°
- ◆ peuplée uniquement de cônes (cônes permettent de voir les couleurs)

La zone périphérique :

- ◆ composée de bâtonnets (bâtonnets permettent de voir l'intensité lumineuse)
- ◆ donne une impression générale du champ de vision avec peu d'acuité visuelle

Le fonctionnement de l'oeil humain

L'œil balaie la surface de l'image d'un mouvement continu et très rapide.
Il amène la fovéa sur les différents éléments du champ (Déplacement + fixation).
Mouvement continu d'ailleurs si rapide que l'on a l'impression de percevoir l'image nette dans sa totalité.

L'œil n'a pas une méthode d'exploration de l'image unique.

Il est attiré par un certain nombre d'éléments :

- ◆ par les points forts de l'image
- ◆ par les zones compliquées de l'image
- ◆ se dirigera plus facilement vers la forme la plus grande ou la plus proche
- ◆ s'orientera vers le centre de l'image.

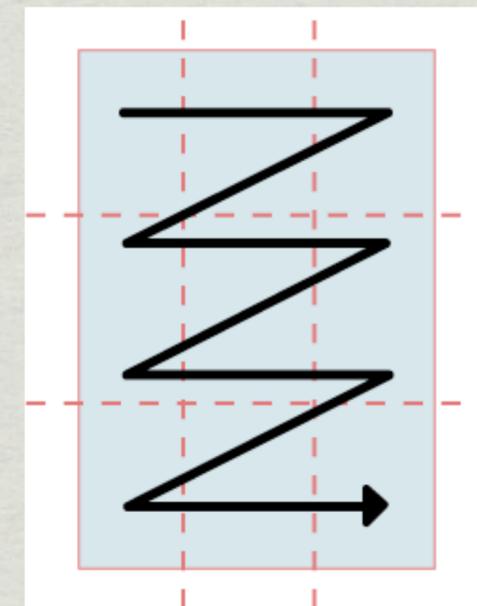
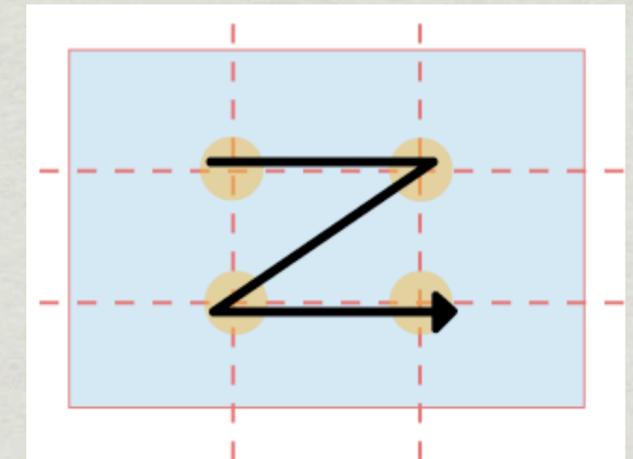
Le fonctionnement de l'oeil humain

Le balayage de l'œil se fait dans le sens de l'habitude culturelle. Pour les Occidentaux, habitués à lire de gauche à droite, il aura donc tendance à aller de gauche à droite et de haut en bas.

On appelle ce balayage, la lecture en Z.

Le balayage horizontal explique pourquoi une photographie avec :

- ◆ des dominantes horizontales sera reposante pour l'œil (évoque le calme, la profondeur et permet d'élargir l'image)
- ◆ des dominantes verticales seront fatigantes (évoque la rigidité et permettent d'allonger l'image)
- ◆ des dominantes obliques seront plutôt agréables et briseront la monotonie.

Les composants d'une image

Introduction

Les objets, êtres humains en mouvement ou immobiles, espèces animales, paysage, architectures etc... n'ont pas le même pouvoir attractif sur le regard

La hiérarchie des objets

Les composants d'une image

Hiérarchie des objets

Par ordre décroissant d'intérêt :

◆ Les êtres humains

- * yeux
- * visage
- * personnage vu de face
- * personnage vu de dos

◆ Les animaux

◆ Les éléments mobiles

- * auto, moto, bateau
- * vagues, nuages, cascade

◆ Les objets inanimés (stable)

- * arbres, végétation
- * mobilier, objets
- * architecture

Photo de Edward WESTON

Les composants d'une image

Les composants d'une image

Les composants d'une image

Les composants d'une image

L'art de la composition

La composition, s'appuie sur quelques grands principes de base :

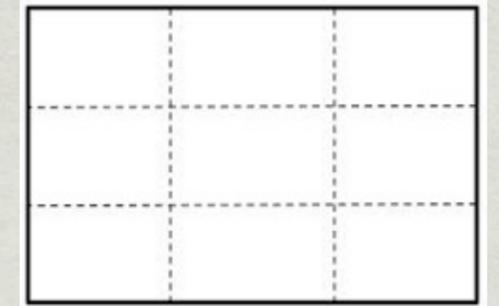
- ◆ **Toute composition s'organise autour d'un petit nombre de lignes directrices.**
- ◆ **L'orientation dans le même sens de certaines lignes directrices ou secondaires aura toujours pour effet de "calmer" et d'unifier une composition.**
- ◆ **La répartition des masses répond a un besoin de stabiliser les formes et de les équilibrer entre elles.**
- ◆ **Il est nécessaire d'éviter de multiplier les sujets d'intérêt.**

L'art de la composition

- ◆ **La règle des tiers**
- ◆ **Les lignes de force**
- ◆ **Les compositions basées sur l'horizontale**
- ◆ **Les compositions basées sur la verticale**
- ◆ **Les compositions basées sur la diagonale**
- ◆ **Les compositions en triangle**

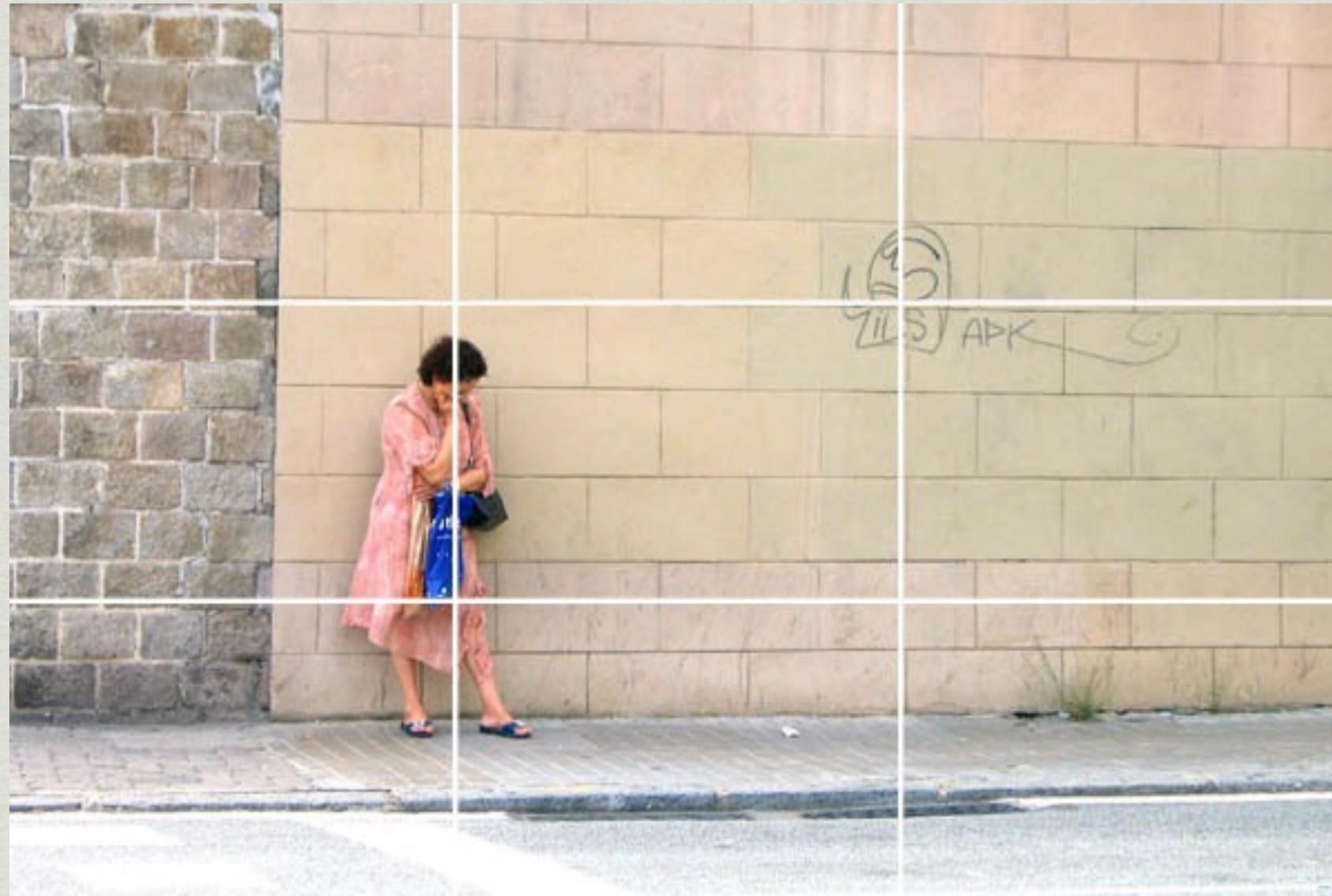
L'art de la composition

La règle des tiers

La règle des tiers convient à n'importe quel format d'image.

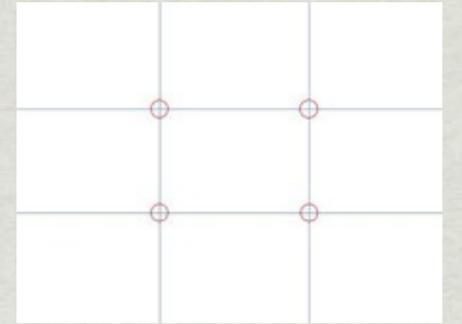
Cette règle est considéré aujourd'hui comme un heureux condensé de toutes les observations et expériences antérieures relatives à l'équilibre et à l'harmonie d'une composition.

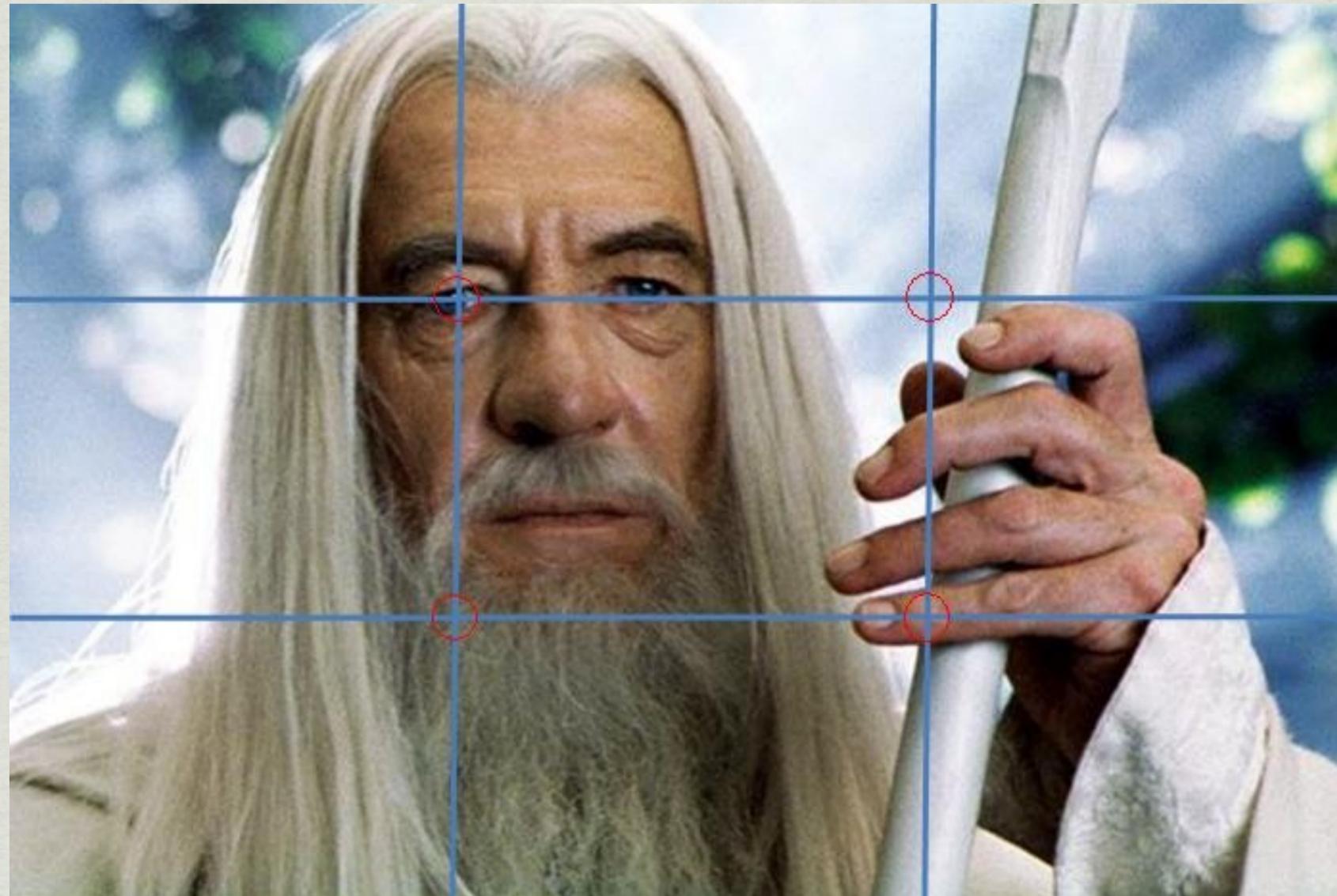
Photographe inconnu

L'art de la composition

Les lignes de force

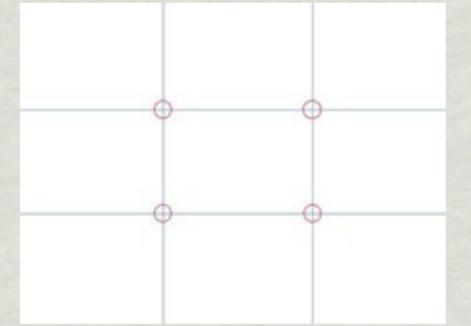
Quel que soit le sens dans lequel une image se présente (en hauteur ou en largeur), il existe certaines lignes de force naturelles où l'œil se pose avec plus de satisfaction et où il revient volontiers lors de l'exploration continue de son champ visuel parce qu'elles ne sont ni trop froidement centrées sur les axes de l'image, ni trop franchement excentrées.

Photographe inconnu

L'art de la composition

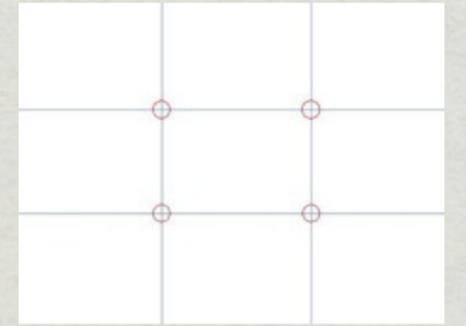
Règle des tiers et lignes de force

Jacob Van RUYSDAEL

L'art de la composition

Règle des tiers et lignes de force

Claude MONET

L'art de la composition

Les compositions basées sur l'horizontale

Elles invitent le regard à parcourir longitudinalement et paisiblement l'image, sans véritables à coups dans la lecture. Ce sont donc des compositions qui donnent une impression de calme, de sérénité. Mais elles peuvent facilement paraître monotones, lorsqu'aucune ligne verticale ou oblique ne vient contrarier l'horizontale.

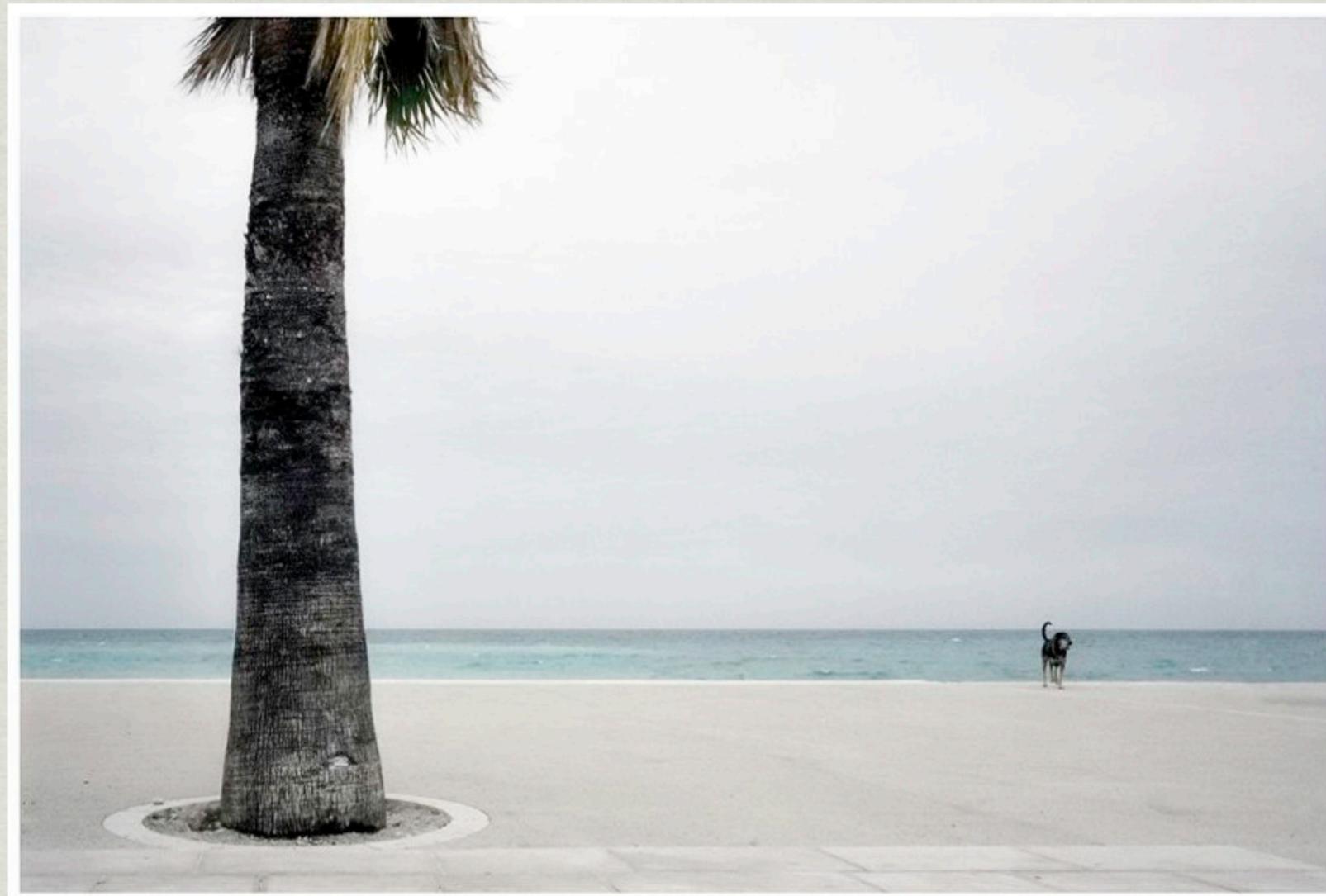

Photo de Pascal REYDET

L'art de la composition

Les compositions basées sur la verticale

Plus rythmées, elles sont aussi plus difficiles à déchiffrer, compte tenu de la naturelle réticence de l'œil pour les mouvements verticaux.

De plus, lorsque plusieurs lignes directrices verticales sont posées côte à côte, sans lien véritable, la composition peut donner l'impression de manquer d'unité.

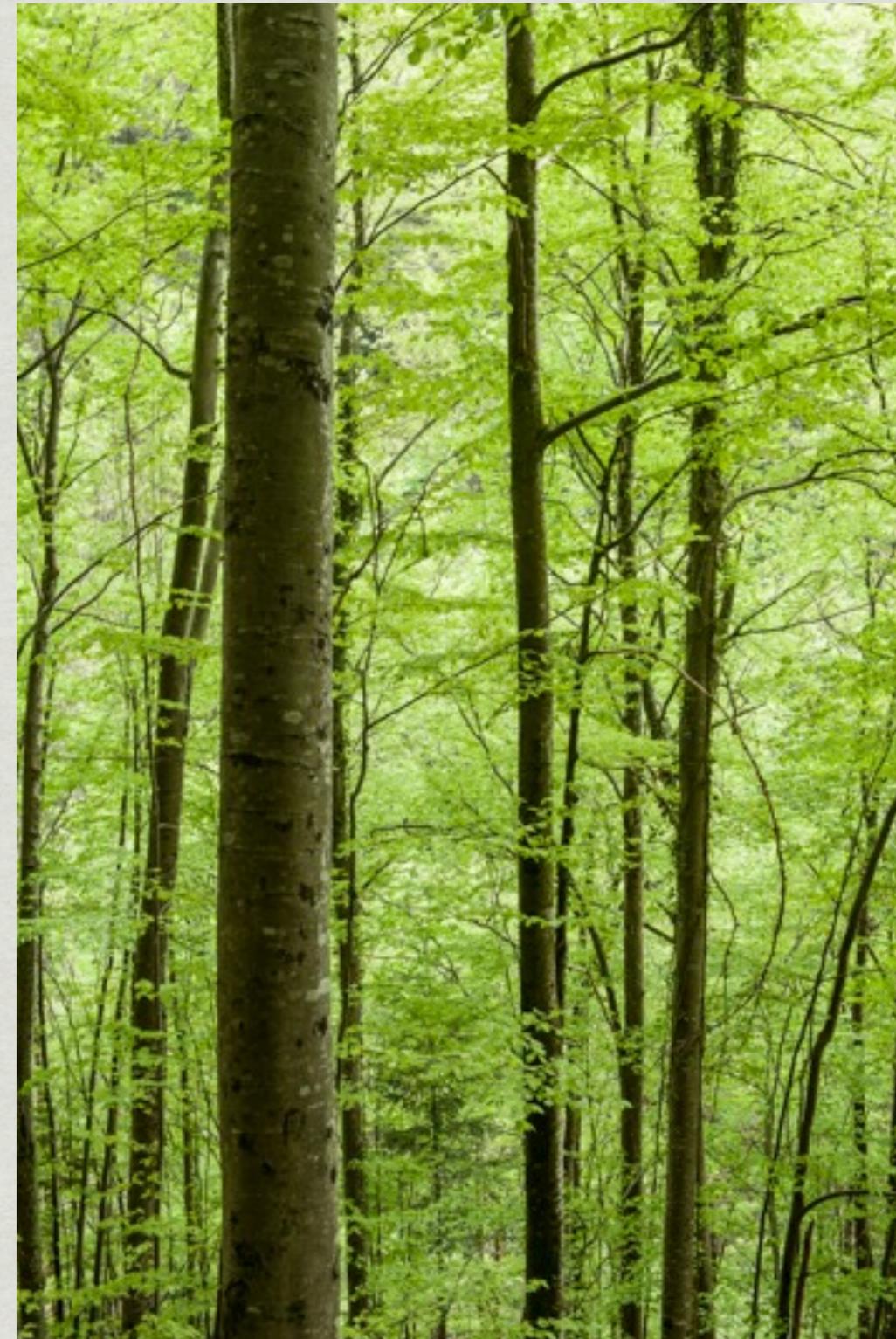
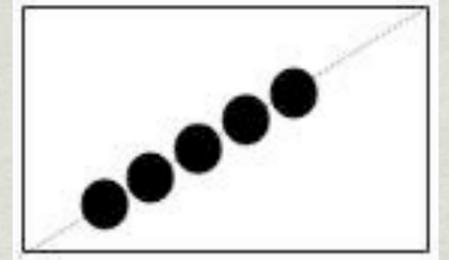

Photo de Philippe ROCHAIS

L'art de la composition

Les compositions basées sur la diagonale

Bon compromis entre le paisible étalement d'une composition horizontale et l'abrupt d'une composition franchement verticale, ce sont des compositions éminemment dynamiques.

Photo de Philippe ROCHAIS

L'art de la composition

Les compositions en triangle

La composition en triangle (rectangle, isocèle, renversé, couché) ne présente pas le même inconvénient qu'une composition carrée car deux de ses côtés au moins ne sont pas parallèles au cadre de l'image. C'est une solution de composition plus vivante.

Photo de Philippe ROCHAIS

FIN