

THÈME

L'ART DE LA COMPOSITION ET DU CADRAGE

LA COMPOSITION

DATE

1/10/2016

INTERVENANT

PR POUR REFLETS & ECHOS

Sommaire

- Introduction
- Le fonctionnement de l'oeil humain
- La hiérarchie des objets
- Les lignes directrices
- Points d'intérêts, points forts
- L'équilibre des masses

Introduction

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

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 du visuel.

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

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:

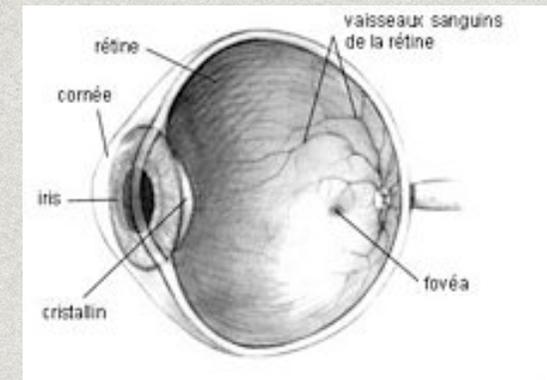
- ◆ Une zone avec une vision très précise (fovéa)
- ◆ Une zone avec une vision périphérique

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 est 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.

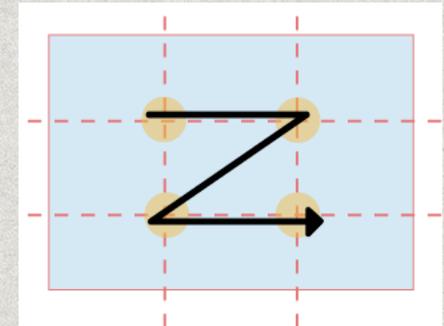
Il est attiré par un certain nombre d'éléments :

- ◆ 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

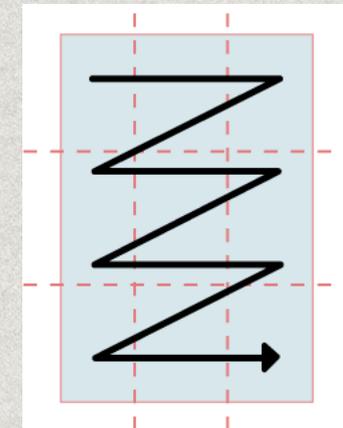
Le balayage de l'œil se fait dans le sens de l'habitude culturelle. Pour les Occidentaux, habitués à lire de gauche à droite, il aura donc tendance à aller de gauche à droite et de haut en bas.

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

Hierarchie 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

Les lignes directrices

- ◆ **Les compositions basées sur l'horizontale**
- ◆ **Les compositions basées sur la verticale**
- ◆ **Les compositions basées sur le triangle**
- ◆ **Les compositions basées sur la diagonale**
- ◆ **Les compositions basées sur les lignes sinueuses**

Les lignes directrices

Ligne Horizontale

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 ne vient briser une longue horizontale, elle donnera facilement une impression de monotonie.

Photo de Martin HENSON

Les lignes directrices

Ligne Horizontale

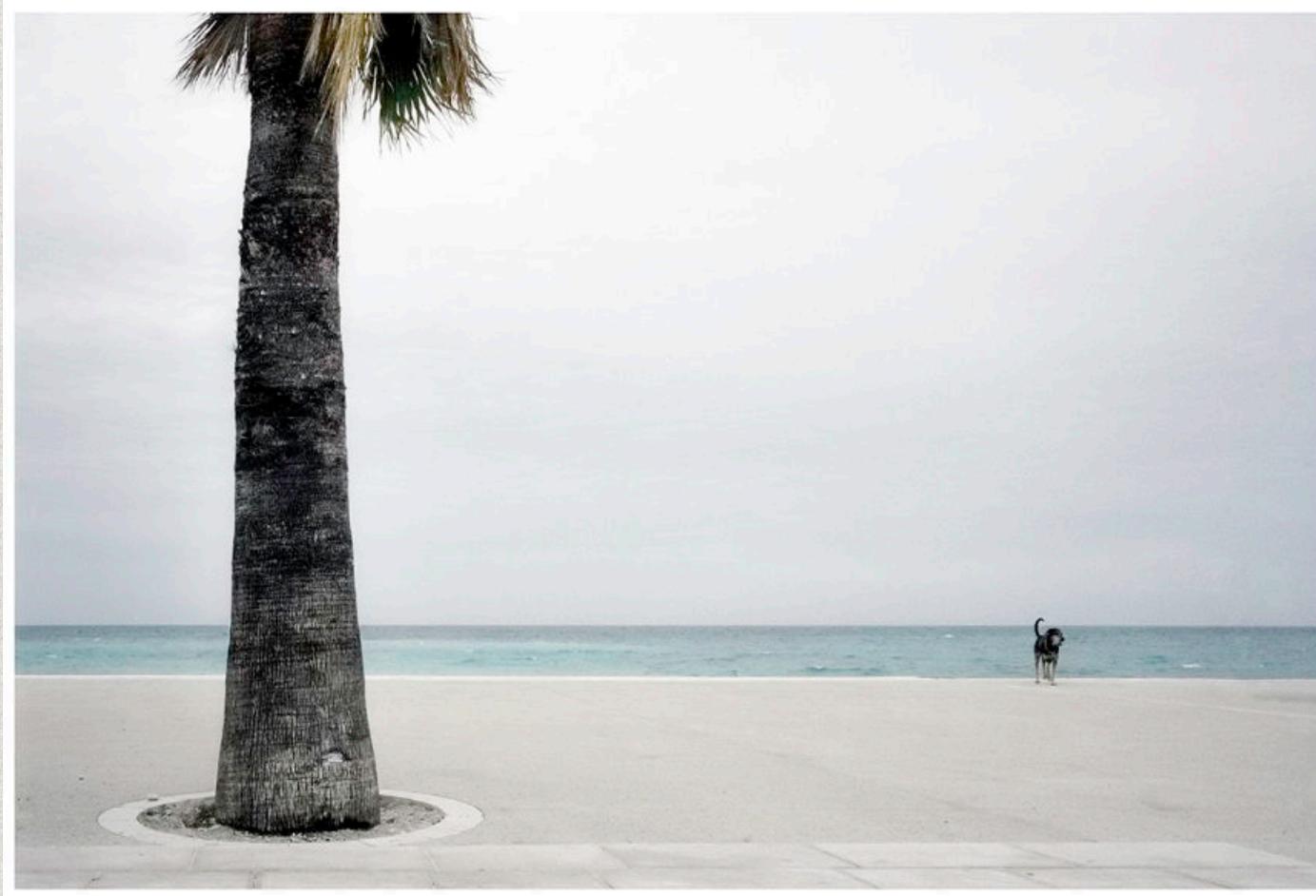

Photo de Pascal REYDET

Les lignes directrices

Ligne Verticale

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

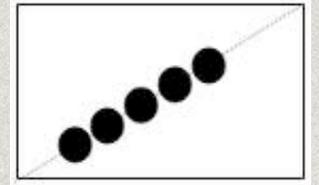
De plus, lorsque plusieurs lignes directrices verticales sont posées côte à côte, sans lien véritable, la composition peut donner l'impression de manquer d'unité.

Photographe inconnu

Les lignes directrices

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. Les diagonales créent une impression de profondeur, de mouvement dans l'image.

Photo de Philippe ROCHAIS

Les lignes directrices

Diagonale Descendante

Composition 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

Diagonale Descendante

Photo de Martin HENSON
Rembrandt - Rubens

Les lignes directrices

Diagonale Montante

Composition 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.

Jbecker
EventPhotographer

Les lignes directrices

Compositions basées sur le triangle

La composition en triangle c'est comme des diagonales montantes et descendantes. C'est une solution de composition très vivante. La base du triangle stabilise la composition.

Photos de Philippe ROCHAIS

Les lignes directrices

Lignes courbes, sinueuses

Elles 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 Philippe ROCHAIS

Les lignes directrices

Lignes courbes, sinueuses

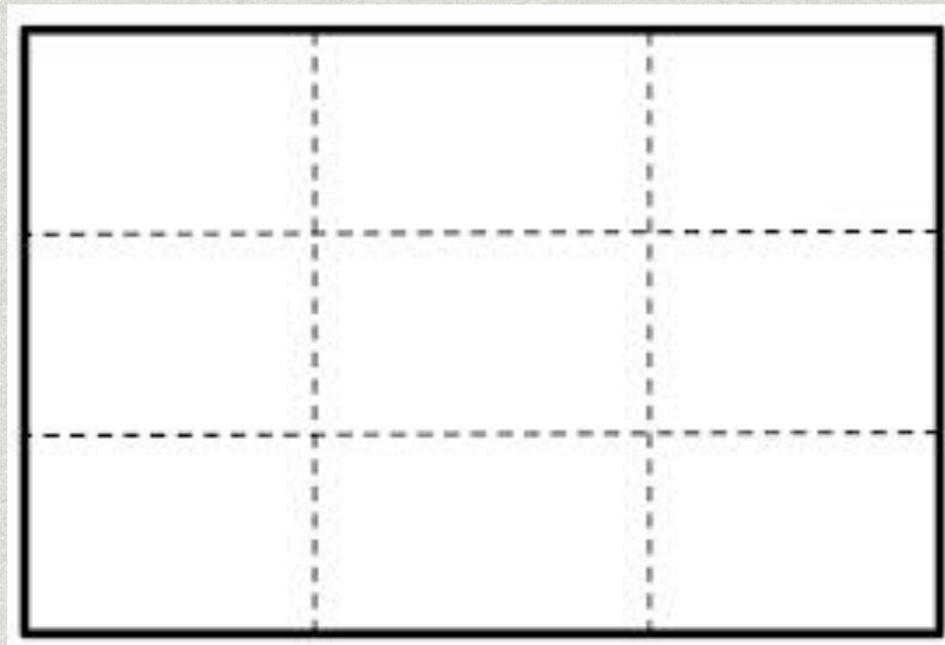
Photo de Martin HENSON

Points d'intérêts, points forts

Lignes de Force

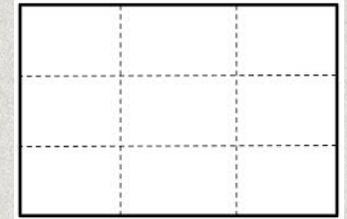
Il ne faut pas confondre "**lignes directrices**" et "**lignes de force**".

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.

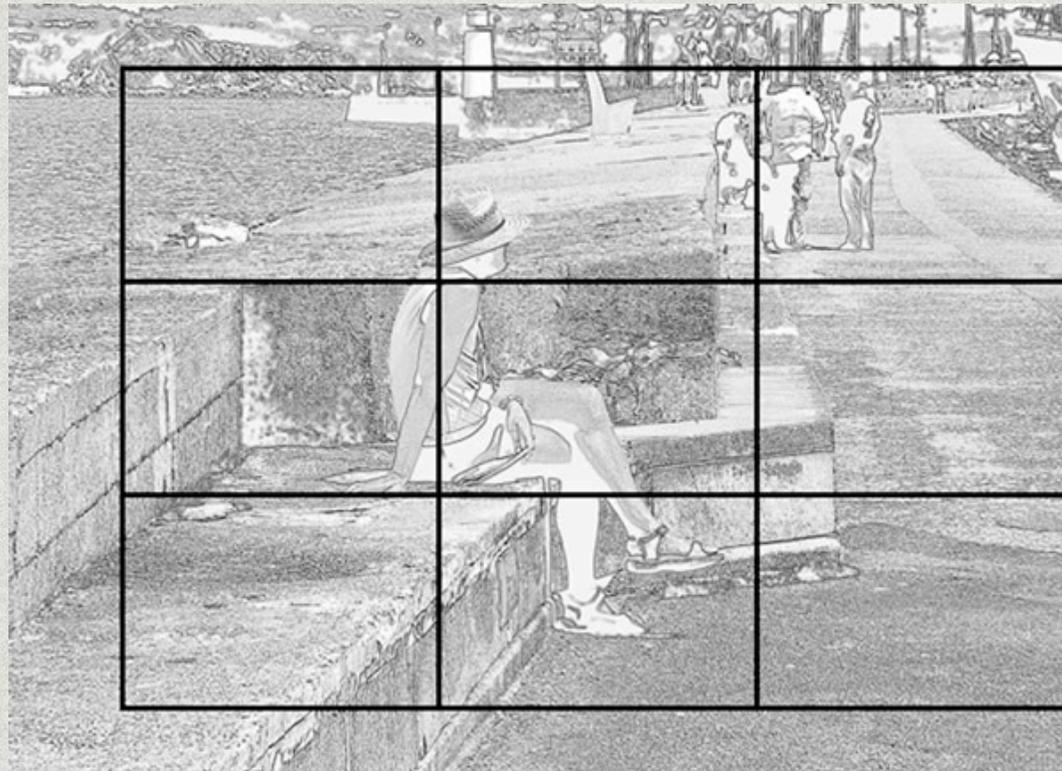

Points d'intérêts, points forts

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.**

Points d'intérêts, points forts

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.

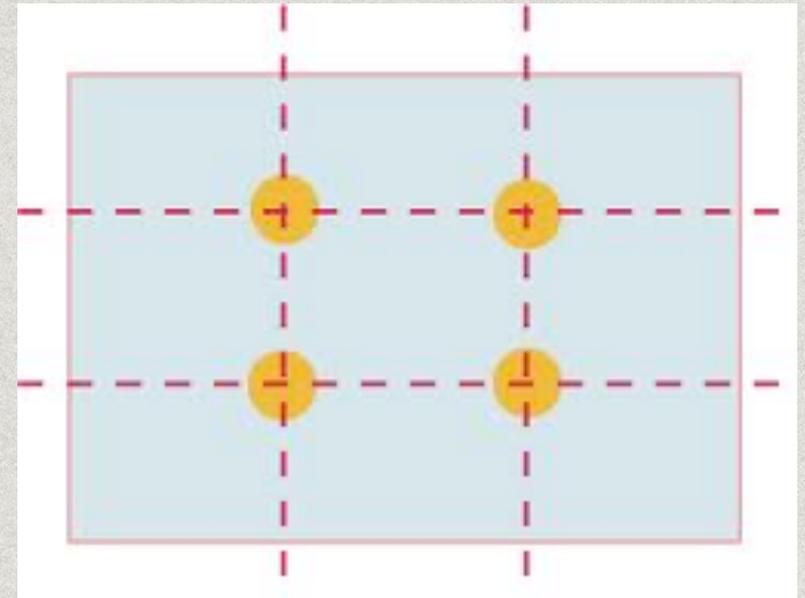
Photographe inconnu

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.

Tout objet, placé 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

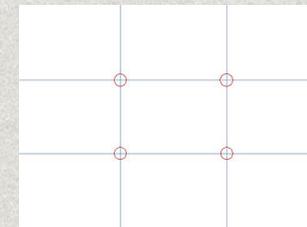
Points d'intérêts, points forts

Photo de Ladislav KAMARAD

Points d'intérêts, points forts

Règle des tiers et lignes de force

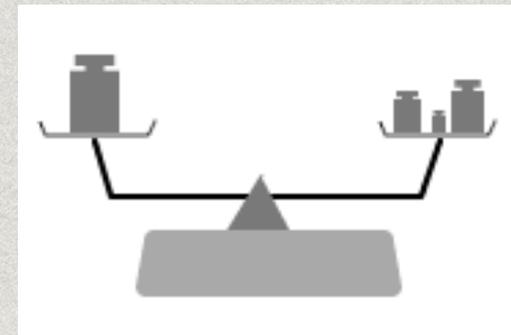
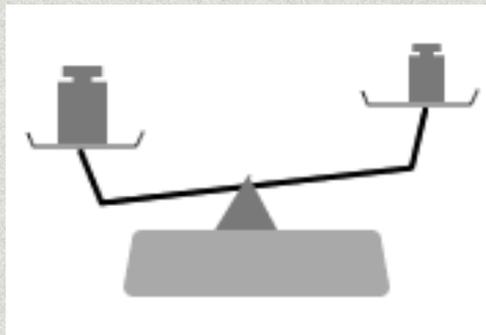
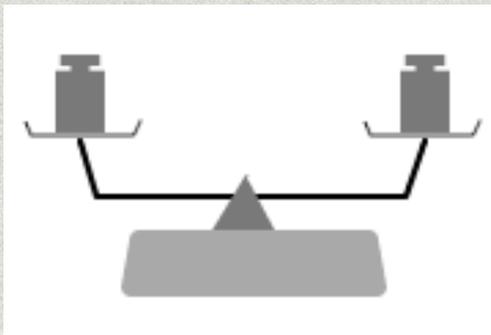
Jacob Van RUYSDAEL

L'équilibre des Masses

Introduction

La nécessité de répartir les masses s'explique, une fois de plus, par le travail de l'oeil explorant la surface de l'image.

Chaque « masse », chaque forme, chaque élément distinct, constitue en effet un point d'ancrage pour le regard, qui le captera et se fixera plus ou moins longtemps, compte tenu de son importance par rapport aux éléments voisins.

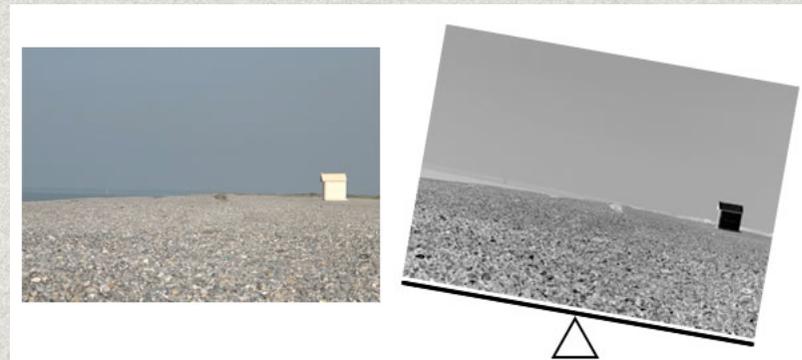
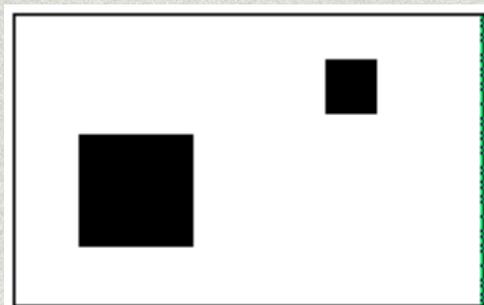
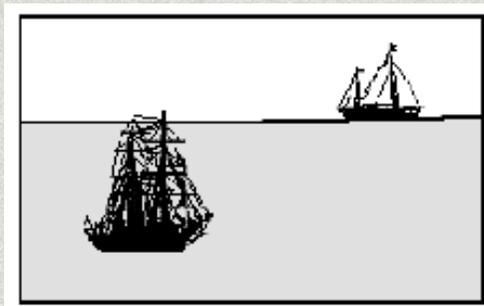
L'équilibre des Masses

Introduction

Pour assurer l'équilibre de l'image, il faut compenser les masses entre elles. Pour compenser ces masses entre elles, on peut jouer sur:

- la dimension des masses,
- les distances qui les séparent,
- les densités de gris ou les couleurs de ces masses,
- le placement des masses les unes par rapport aux autres,

Mais également la hiérarchie des objets.

FIN