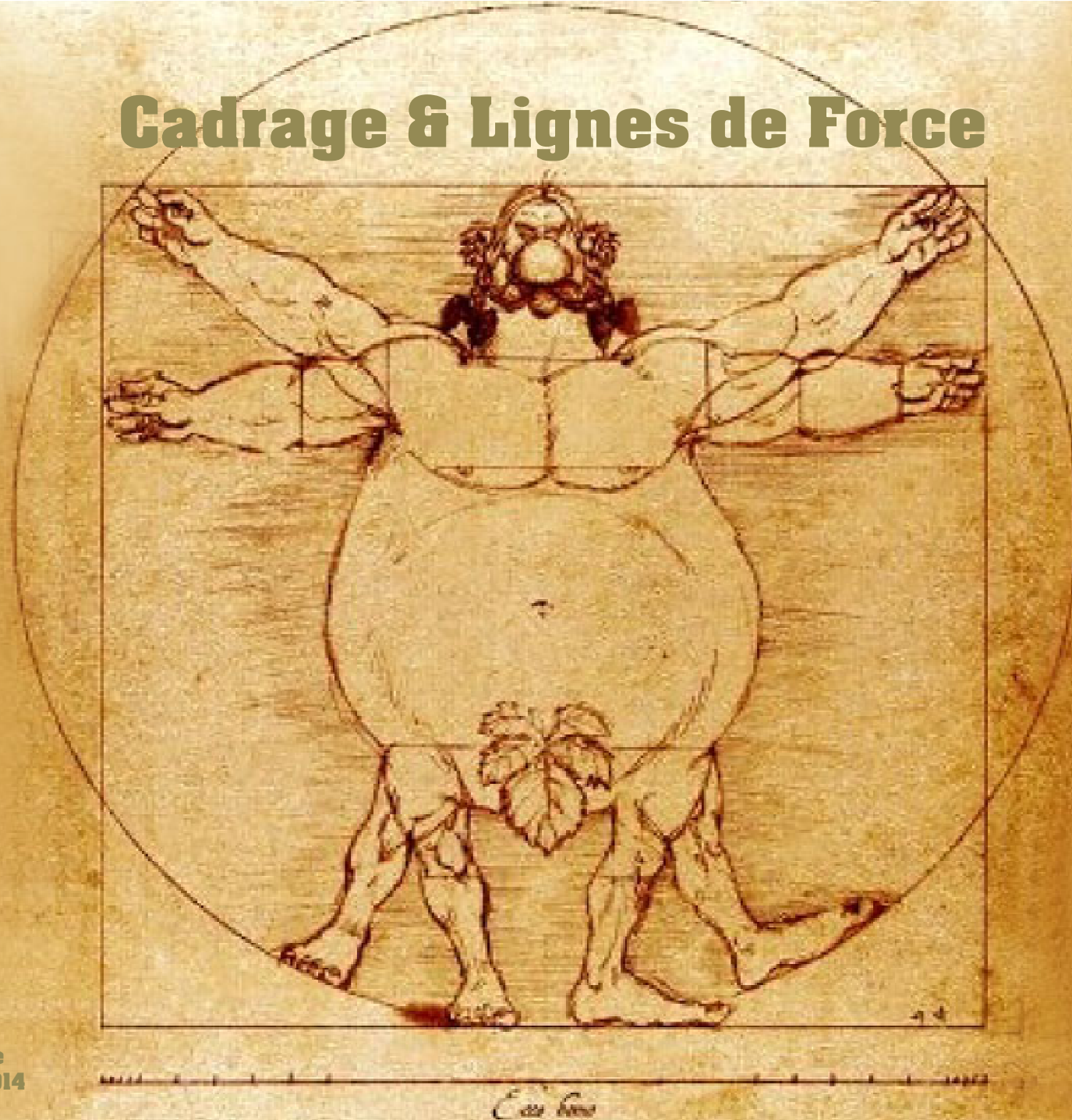

Cadrage & Lignes de Force

Jack Freuville
12 Décembre 2014

Quelques considérations existentielles

Qu'est ce un photographe?

Qu'est ce une photo?

Jack Freuille
12 Décembre 2014

Caro

Quelques considérations existentielles

Qu'est ce un photographe?

Le bricoleur se procure les méthodes et ne sait pas nécessairement les utiliser ; il s'imagine que l'achat d'appareils, de revues et de livres lui permettra de réussir ses désirs mais ne les atteindra que rarement et sera désillusionné

Quelques considérations existentielles

Qu'est ce un photographe?

L'artisan s'intéresse à la **forme** mais pas au sens ; il peut figurer parfaitement une image sans nécessairement savoir ce qu'elle représente, ni que personne ne soit enclin à s'y attarder

Quelques considérations existentielles

Qu'est ce un photographe?

L'artisan s'intéresse à la **forme** mais pas au sens ; il peut figurer parfaitement une image sans nécessairement savoir ce qu'elle représente, ni que personne ne soit enclin à s'y attarder

Quelques considérations existentielles

Qu'est ce un photographe?

L'académicien édicte les règles pour assembler des formes; il suit la mode ou, à la rigueur, la crée. Certains photo-clubs peuvent avoir une attitude académique reléguant les membres à l'artisanat

Quelques considérations existentielles

Qu'esr ce un photographe?

L'artiste crée du neuf; suscite de l'émotion. Il connaît les règles mais sait qu'elles peuvent être transgressées il peut même d'aller jusqu'au non-figuratif

Jack Freuville
12 Décembre 2014

Jack Freuville

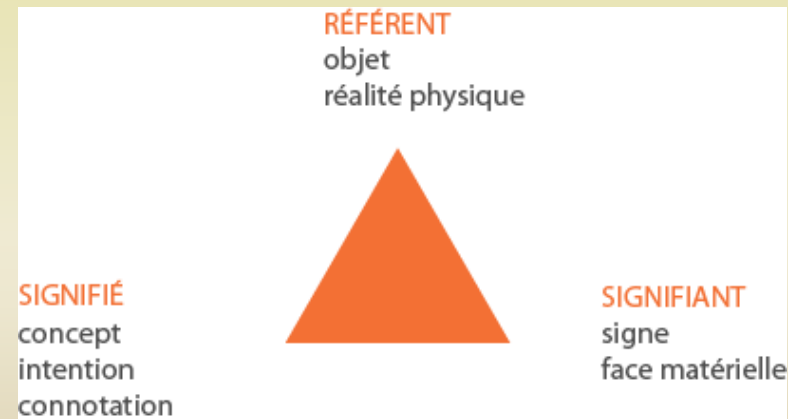

Quelques considérations existentielles

Qu'est ce une photo?

L'image / L'objet / La perception

Signifiant	= La photo
Référent	= Le Sujet; le message
Signifié	= Le Concept; la perception

Quelques considérations existentielles

Signifiant / Référent / Signifié

Tout signe est constitué d'une partie matérielle et d'une partie immatérielle.

La partie matérielle est appelée **signifiant**; c'est la partie physique, observable du signe.

En ce qui nous concerne, c'est la **photo**

La partie immatérielle du signe est appelée **signifié**; c'est la partie **conceptuelle** du signe.

Pour tout signe, le signifié est la notion, le sens à transmettre.

Il faut cependant se garder de confondre le signifié et le **référent**, qui est l'objet ou le phénomène concret auquel renvoie le signifié.

Quelques considérations existentielles

Signifiant / Référent / Signifié

Un objet ou un phénomène pourrait exister sans être nommé.

Le cas le plus facile à imaginer ici serait celui d'une table. Le mot donné à cet objet est le **signifiant**.

L'objet lui-même est le **référent**.

Le concept construit par la perception de cet objet est le **signifié**.

Si le **signifiant** d'une table ne montre pas les 4 pattes
Alors que le **référent** d'une table a habituellement quatre pattes.

Notre perception du **signifié** imaginera les pattes manquantes.

Quelques considérations existentielles

Signifiant / Référent / Signifié

Concept : Le concept est la façon dont nous percevons les choses

Le sens de lecture

Sens de lecture

De base, dans notre culture, la lecture se fait du dessus à gauche vers le dessous à droite

Des tests scientifiques ont démontré que tous les individus d'une même culture ont le même cheminement visuel.

Donc, lorsque l'on découvre une photo, nous avons une structure perceptive commune.

Il va falloir se servir de cette connaissance du mécanisme du regard pour attirer le spectateur de sa photo vers le sujet principal, bref le diriger vers le message important.

Le sens de lecture

L'œil a en fait un champ de vision net très étroit, il va donc balayer la surface d'une image d'un mouvement continu extrêmement rapide (ce qui donne l'impression de percevoir l'image nette dans sa totalité).

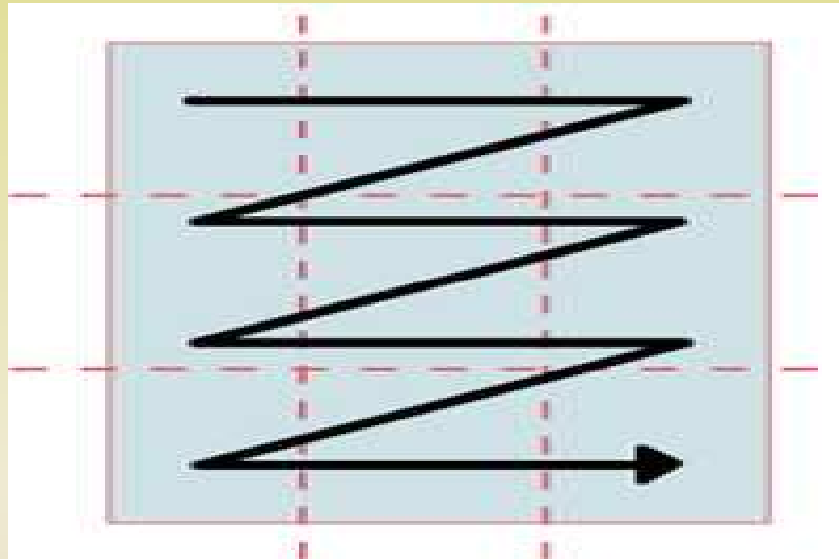
L'œil n'a pas une méthode d'exploration de l'image unique, il est attiré par un certain nombre d'éléments. Bien sûr, il est attiré par les points forts de l'image. Le regard s'attarde aussi sur les zones compliquées de l'image et se dirigera plus facilement vers la forme la plus grande ou la plus proche, il a aussi tendance à s'orienter vers le centre de l'image.

D'autres caractéristiques de certaines régions d'une photo (la netteté, la régularité, le premier plan, les couleurs chaudes...) peuvent également diriger le regard. Le balayage de l'œil se fait dans le sens de l'habitude culturelle, il aura donc tendance à aller de gauche à droite et de haut en bas.

Le sens de lecture

On appelle ce balayage, la lecture en Z.

Priorités du regard

Le premier élément qui attire l'œil est l'apparence humaine.

Si vous placez une personne dans un décor, le regard va forcément se porter en premier sur le personnage.

Encore plus précisément, c'est le visage qui attire le plus. De même, dans un visage, c'est le regard qui a le plus d'importance.

Ensuite viennent :

Les êtres vivants

Ce qui bouge

Ce qui est statique

Priorités du regard

Si on prend l'exemple des célèbres publicités Aubade, on comprend pourquoi le photographe ne cadre pas le visage du modèle, c'est le produit qui doit être mis en avant or la présence d'un visage détournerait le regard...

Priorités du regard

Enfin, le balayage horizontal explique pourquoi une photographie avec des dominantes horizontales sera reposante pour l'œil.

Elle évoque le calme, la profondeur et permet d'élargir l'image.

Alors que des dominantes verticales seront fatigantes. Elles évoquent la rigidité et permettent d'allonger l'image.

Des dominantes obliques seront plutôt agréables et briseront la monotonie !

Priorités du regard

Si on veut photographier un objet inanimé ; éviter les personnes

Si deux objets ont la même priorité il faut en mettre un en avant

Priorités du regard

L'objet horizontal prime dans une photo horizontale

Priorités du regard

L'objet horizontal prime dans une photo horizontale et inversement

Jack Freuville
12 Décembre 2014

Carte

Les plans

Jack Freuille
12 Décembre 2014

Carte

Les plans: le décor

L'avant plan

L'avant ou premier plan est l'enfant pauvre.
Il donnera cependant de la profondeur, du volume à
votre image, la rendant plus dynamique.

Les plans: le décor

Le moyen plan

Zone où se trouve le sujet principal et, où s'effectuera généralement la mise au point

Les plans: le décor

L'arrière plan

L'arrière plan constitue le fond de notre photo.
Son signifiant peut s'estomper et même être flou pour
mettre en valeur le sujet principal

Les plans: l'être humain

Très gros plan

indique ce que pense la personne

Les plans: l'être humain

Gros plan

Indique le physique de la personne

Les plans: l'être humain

Plan américain

Indique la fonction

Les plans: l'être humain

Plan large

La personne existe en tant qu'élément du décor

Le point de vue

La position choisie pour prendre la photo

Le point de vue

Hauteur d'œil

Le photographe est à la même hauteur que le sujet, c'est le point de vue le plus neutre.

A hauteur d'œil, le sujet représenté n'est pas déformé et la perspective est respectée.

Le point de vue

Plongée

Le photographe se situe au dessus du sujet.
Il domine le sujet et donne une impression d'isolement
au sujet.
Ce point de vue tend à déformer l'image.

Le point de vue

Contre plongée

Le photographe est situé en dessous du sujet. Il donne une impression de puissance au sujet.

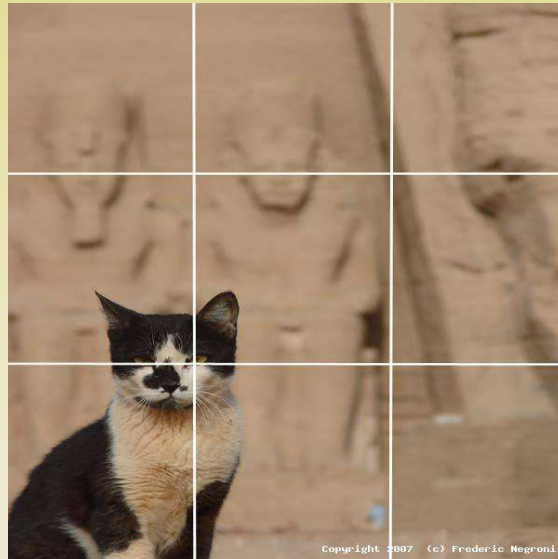
Ce point de vue met en avant les éléments au premier plan mais il peut déformer les perspectives de l'image

Les points forts

Règle des tiers > Les quatre points forts

L'image est divisée en neuf parties égales par deux lignes horizontales et deux lignes verticales équidistantes.

Les éléments importants de la composition devant être placés le long de ces lignes ou de leurs intersections

Les points forts

En principe éviter de centrer le sujet.
Mais toute règle est faite pour être transgressée

Centrer renforce l'importance du sujet.

Les lignes de force

Créer une ou des lignes de force avec les éléments

Jack Freuille
12 Décembre 2014

Carte

Les lignes de force

En diagonal préférer une descente de gauche à droite
La lecture peut être ralentie en y incorporant des éléments verticaux

Les lignes de force

On peut créer un effet dramatique en inversant la pente

Jack Freuille
12 Décembre 2014

Carre

Les lignes de force

Il faut une ligne d'entrée et de sortie à la photo

Ne pas être bloqué dans le cadre.

Un regard ou un mouvement peuvent créer cette ligne ;
il faut cependant laisser de la place à cette ligne

Les lignes de force

Le délire:

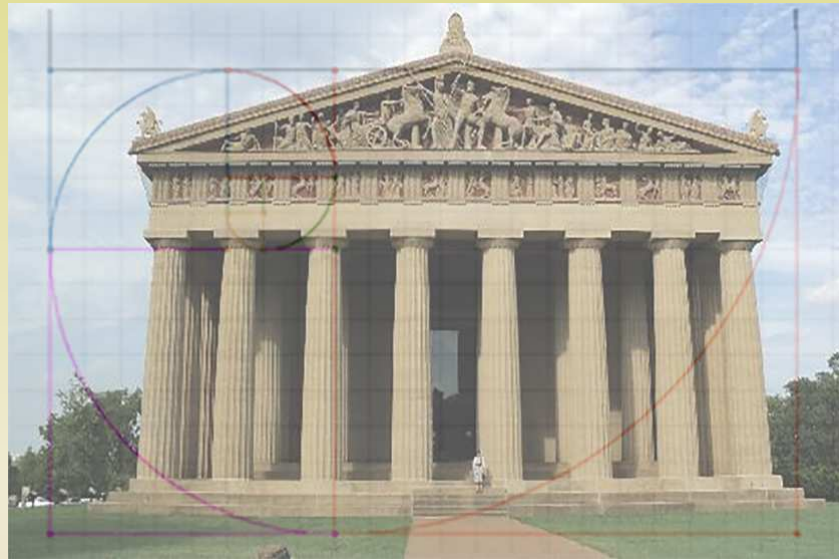

Ceci peut donner une analyse intéressante.
Mais il est difficile de croire que le photographe ait
réellement conçu son œuvre en construisant sa mise en
page sur une telle base

Les règles des proportions

Le nombre d'or fera partie d'un autre exposé

Jack Freuille
12 Décembre 2014

Carre d'or

Merci pour votre attention

**Jack Freuille
12 Décembre 2014**