

PRISE DE VUE

Approche de la photographie

Première séance

Lumière naturelle

15 février 2006

Deuxième séance

Lumière artificielle

1er mars 2006

Première séance

Lumière naturelle

Explorer les principales
problématiques photographiques

Cadrage

angle de vue

Lumière, transparence

Fond / forme

Explorer les principales problématiques photographiques

Qu'est-ce que ça veut dire ?

Ici vous allez voir des œuvres de différents photographes.

Ces œuvres sont là pour illustrer quelques notions importantes.

Votre travail à vous sera de... chercher tous les moyens pour changer le plus de paramètres, afin obtenir des photos originales, personnelles dans le cadre des problématiques proposées.

Limitez-vous à un ou deux sujets pour pouvoir effectuer cette exploration de tous les possibles de la façon la plus riche et la plus créative.

Cadrage

Cadrage, décadrage, champ, hors-champ

Cadrer c'est découper une partie du réel.

Cadrer c'est choisir.

Cadrer c'est penser.

Cadrer c'est composer !

Composer c'est penser et peser l'équilibre de son image.

" décadrer " c'est oser sortir des cadrages "classiques", c'est chercher l'originalité, mais ce ne sera jamais cadrer n'importe comment !

Cadrage

Cadrage, décadrage, champ, hors-champ

Arko datta
Reuters
World press 2005

Pourquoi cette image ici ? Cadrer c'est choisir ce qu'on montre. Cette image est déjà suffisamment terrible et intrusive pour ne pas en rajouter en "montrant toute la scène". Ce cadrage est un signe de pudeur et de respect pour cette mère qui hurle sa douleur, de la part d'un photographe qui doit faire son métier. C'est peut-être une raison pour avoir primé cette photo... En tout cas... bel exemple de hors champ !

Cadrage, décadrage, champ, hors-champ

Henri Cartier-Bresson
Simone de Beauvoir

Au fait le champ ?
C'est l'image
C'est le "champ visuel" de l'image.

Le "hors champ"
C'est ce qui est en dehors de l'image
mais qui est suggéré
ou pointé par un élément de l'image.

Que regarde, à quoi pense
Simone de Beauvoir...?

Et le "décadrage", c'est ici
cadrer pour
que ce regard tendu,
le soit vers un espace lumineux.

La composition c'est ici le compromis entre un déséquilibre des zones foncées décalées vers la droite, et un espace très clair à gauche, qui semblerait vide si La direction du regard n'appelait un hors champ que chacun est libre d'imaginer.

Ici pas de direction du regard...

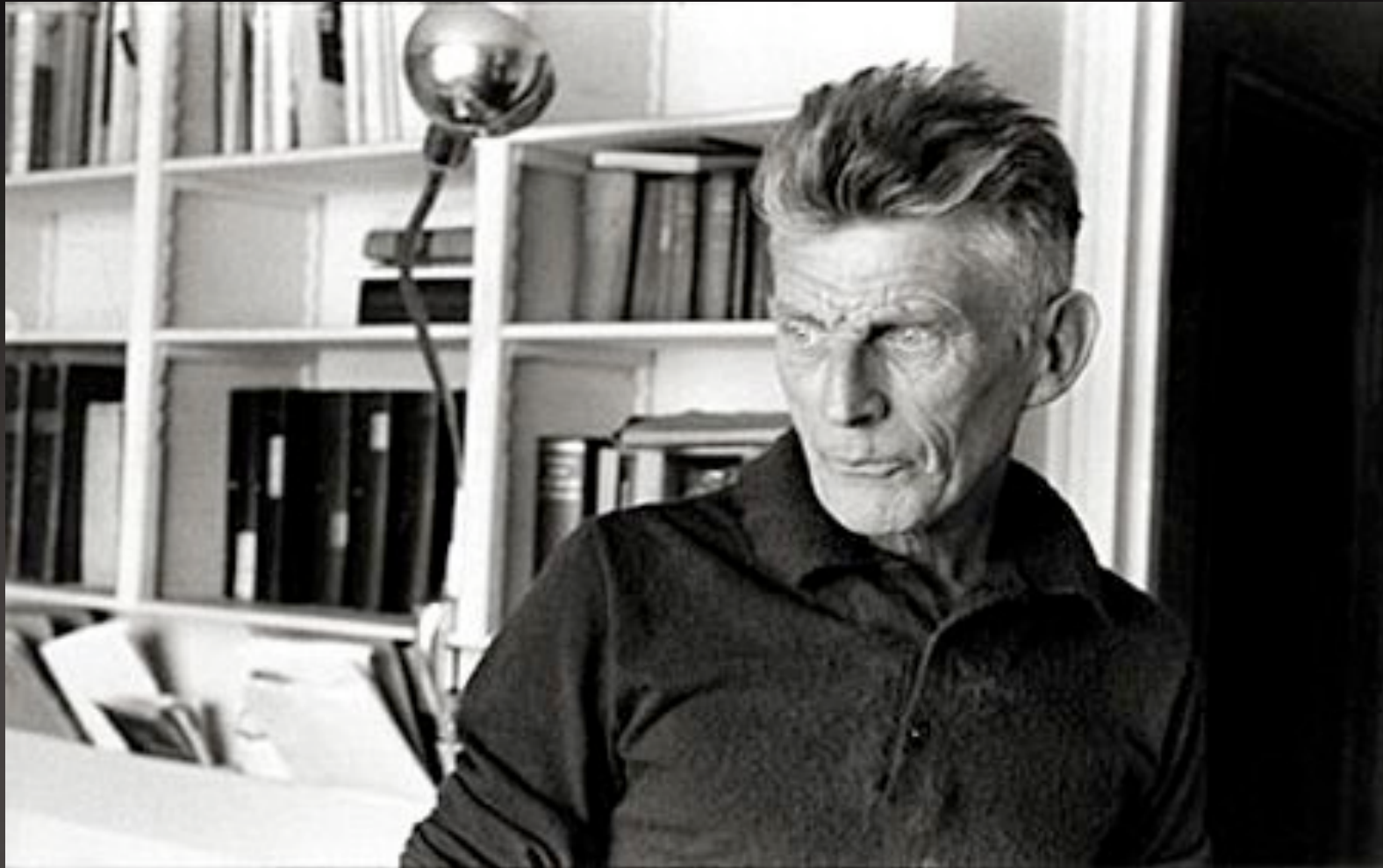
Ici trois points sombres
ponctuent l'espace vide et
tirent un peu la composition
vers la gauche.
Toujours pas de direction du regard.

Ici deux surfaces bien claires
essayent encore de combler le vide.

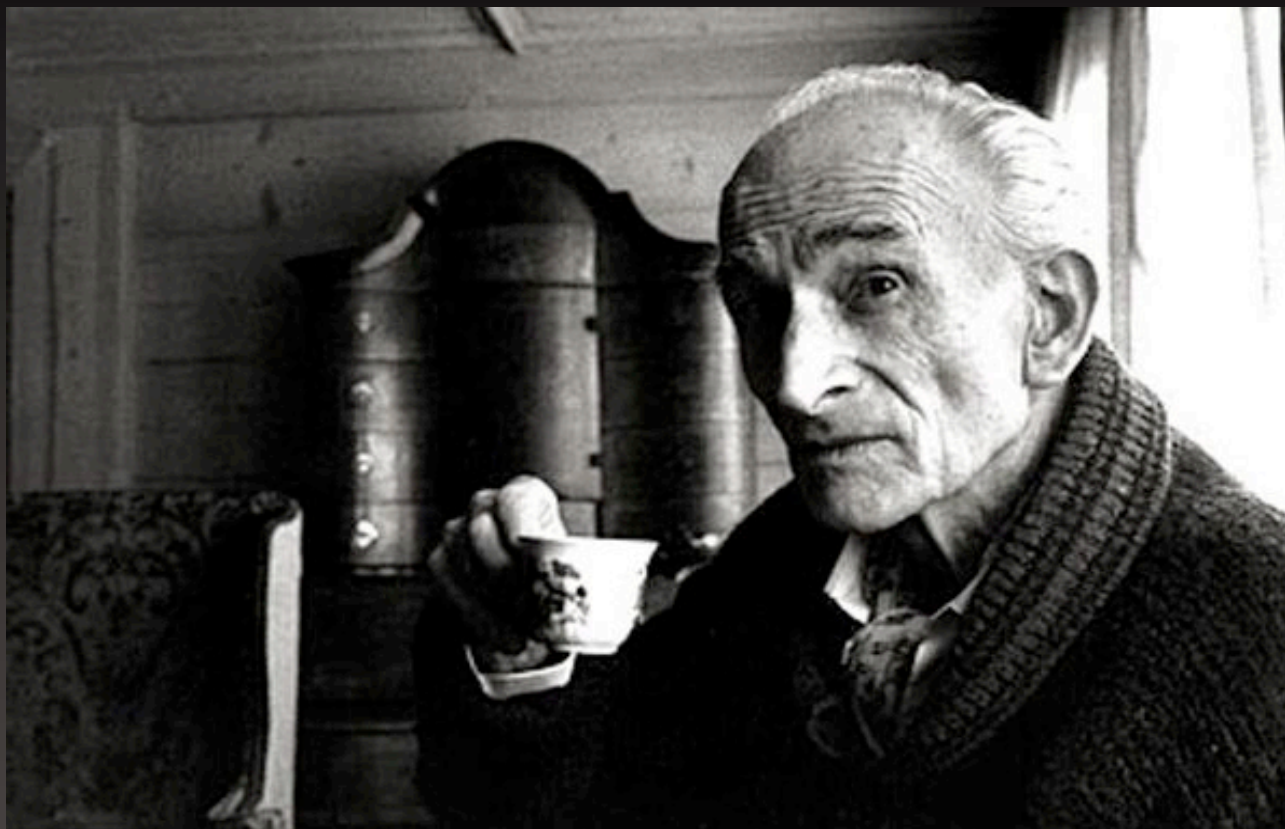

Oui ce regard occupe l' espace vide
et lui donne vie,
presqu'une valeur "spirituelle",
au sens de quelque pensée
très présente...

Henri Cartier-Bresson - *Beckett*

Encore un regard très intense , "dirigé" sur un hors champ indéfini, qui justifie un cadrage décalé vers la gauche, donc le personnage photographié décalé, lui, vers la droite de l'image.

Henri Cartier-Bresson
Balthus

Balthus "nous" regarde, la main levée, prêt à boire, mais
à partager avec nous cet instant.
"à votre santé" dit-il du geste !
Le corps est à droite de l'image, la main et la tasse
viennent compenser ce décalage.
La lumière progresse vers la gauche de l'image
par plans, surfaces, progressivement plus petits.

Henri Cartier-Bresson
Calder

Un grand espace au-dessus de la tête, un cadrage vertical, un visage qui pourrait paraître bien bas dans l'image.

Mais un ensemble de verticales et de barres obliques compensent le décalage, et pourraient parfaitement symboliser les mobiles de Calder.

Henri Cartier-Bresson
Duchamp

Un personnage photographié en bas à gauche de l'image, et qui n'occupe qu'une petite partie de l'image. Tout le reste c'est une partie de la "roue" et l'oblique d'un escalier. À vous d'évaluer et d'apprécier le rythme et la subtilité de cette composition.

Henri Cartier-Bresson

Cadrage encore !
Ou décadrage...!

Les éléments les plus importants de l'image, le regard de l'enfant et les trois mains, se trouvent très décalés vers la gauche. Mais la roue compense ce décalage

Est-ce la roue du "destin" ?

Robert Frank
*Londres 1951, de la série
"les lignes de ma main"*

Masse noire à droite
Et surface sombre très à gauche...
Une perspective très marquée et la brume pour accentuer
l'effet..
Au loin cette enfant qui s'échappe,
La vie...?

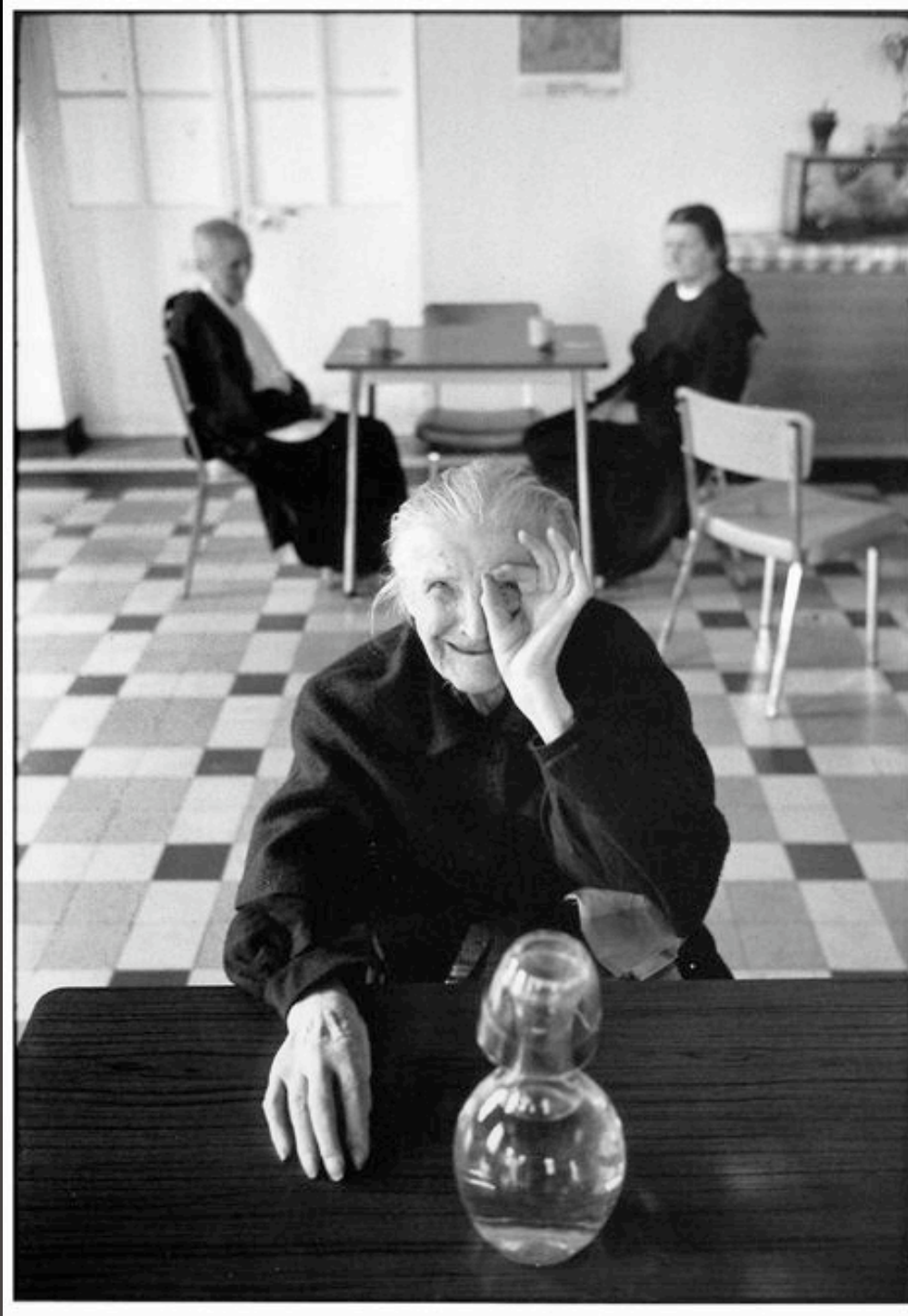

Robert Frank / Courtesy Pace / MacGill Gallery, New York

Londres, 1951.

Ici quelques morceaux de "planche contact" ...
 un photographe qui cherche, qui tourne autour de son
 sujet, qui photographie différents instants, qui médite et
 choisit ensuite la plus "parlante".
 Un tout petit exemple d'"exploration"

Martine Frank -

Une volonté de symétrie
Un cadrage très précis.

Une légère plongée,
le placement très soigné des
masses sombres et claires.

La carafe et ses reflets
qui vient rompre la symétrie..

Martine Frank -

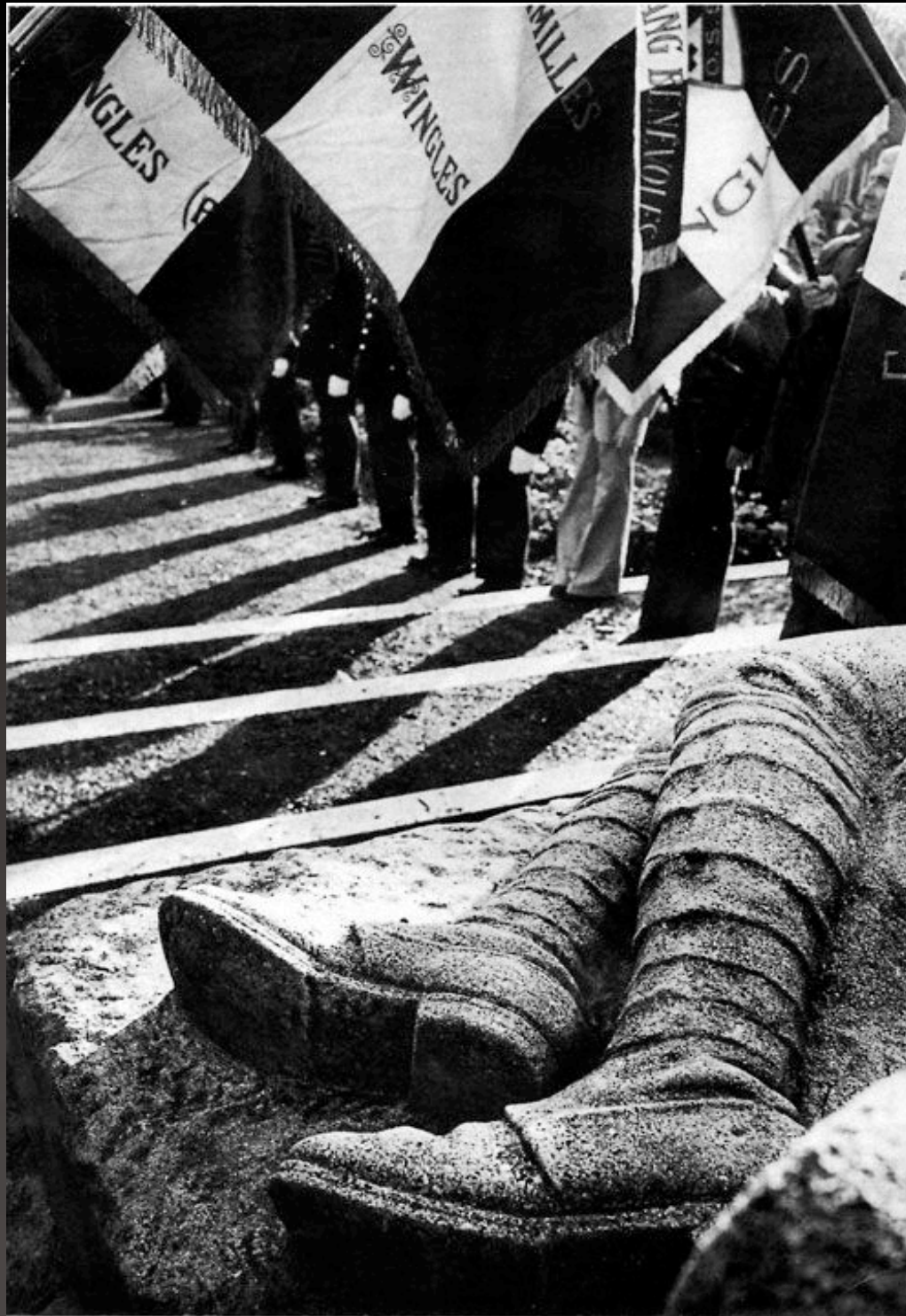

Image très rythmée et structurée.
Jeu de rapports de matières
(tissus gravier pierre)
Jeu de rythme et d'alternance
de surfaces claires et foncées
fragmentées par les marches d'escalier.

Seul élément humain :
une partie de visage...

La forte structure plastique de
cette image, lui permet d'être
un véritable hommage à une
cérémonie, ce qui fait
"toute la différence"
avec une simple photo
événementielle.

Un cadrage qui est une recherche
De composition plastique
Un angle de vue
qui cherche le raccourci
qui rapproche et construit le sens.

Koudelka - *Angleterre* 78

L'insolite et la composition !
L'insolite... les lignes discontinues blanches, qui créent
Une impression de milieu de route décalé.
L'inclinaison des formes de l'arbre de gauche qui
s'accorde avec la forme du virage et de la masse de
végétation de droite.... Équilibre...composition...

Doisneau - Braque

Le cadre dans le cadre.
Le cadre carré
(5x5)
La porte et le battant
de porte qui encadre
La personne.

Jeu de cadre et
mise en valeur :

Mr. Braque en clair
sur sombre
et le sombre
encadré de clair...

Le parapluie sombre
à droite qui
compense le décalage
de la porte
vers la gauche.

Denis Roche
19 juillet 1978.
Taxco, Mexique.
Hôtel Victoria,
chambre 80

Le cadre dans le cadre,
le cadre carré
(5x5)
Cadre flou et cadre net.

Photographie
prise de note.

Mise en valeur
de la zone nette
par le flou.

Le miroir,
la photo miroir..

Le photographe se
photographie
Photographiant !

Chacun regarde
dans son coin,
ça ne communique
pas vraiment !

Denis Roche
*Juillet 72 Propriano,
Corse. Hôtel Marınca,
chambre 21*

Cadre flou et cadre net

Photographie
prise de note.

Mise en valeur
de la zone nette
par le flou.

L'instant et le cadrage
choisis :

Le hors champ suggéré par
le regard...

Un fragment de visage
La mise au point sur le visage.

Je ne laisse voir
que ce que je veux !

John Batho

1983

*Frac Alsace 1984 Burano,
la couleur et son lieu
tirage photo couleur
série de six épreuves*

35 x 35

Combinaison
entre
le jeu des surfaces
(composition),
le jeu
des couleurs,
et le dialogue des
matières :

texture du mur,
texture veloutée
du tissu,
texture de la pierre.

La masse plus claire
pierre + tissu,
répond au mur jaune,
donc clair.

La séparation
Clair/Foncé du mur
n'est pas symétrique :

le décalage vers
la gauche est
compensé par
la présence de cette
"pierre"

Jacobi

Contraste !
Deux mondes juxtaposés, confrontés...par le cadrage
(mai 68)

Christrian Kempf
Ruhrgebiet 1977

Contraste encore !
Deux mondes juxtaposés, confrontés... par le cadrage
Et une situation inquiétante.... Le béton qui envahit, qui
se substitue... au milieu naturel
Presqu'une symétrie pour une "scène" tragique.

Xavier Lambours
Munich
Les flonflons

Format carré
(5x5)

Suggérer la foule
par le cadrage.

Angle du vue,
Raccourci....
Réunir par le raccourci
permis par l'angle
de vue..

Tour de force de
réussir à faire tenir
autant de choses
dans une même image.

Ferdinando Scianna

Centré décentré :
une zone de lumière centrale ainsi que deux ombres.

Décentré : une "gitane"

Le rythme foncé clair et de grandes surfaces sombres et claires.

Angle de vue

Plongée - Contre-plongée - Chercher le meilleur angle

Plongée

Le photographe est au-dessus de son sujet et photographie vers le bas.

Contre-plongée

Le photographe se place en dessous de son sujet et dirige son appareil vers le haut.

Le photographe doit toujours chercher plusieurs angles de vue...

Plus il y aura de photos, et plus le choix sera intéressant.

Le tout est de savoir ce que cela apporte aux images...

Plongée

La plongée permet de voir plus de choses.
Elle peut aussi "écraser" le sujet ou le faire
apparaître comme en état d'infériorité

Henri Cartier Bresson - *Inde 1967*

Contre-Plongée

La contre-plongée permet grandir, de magnifier
le sujet, de dramatiser l'image.

Werner Bischof

La mobilité du photographe est essentielle : bouger, tourner autour de son sujet, monter, descendre, se mettre au raz du sol... en tous cas il est essentiel que vous puissiez vous essayer à cette "gymnastique" afin de pouvoir peser les différences entre les photos obtenues.

Elliott Erwitt - New York 1974

Bien sûr le photographe prend ici beaucoup de risques. Mais que l'objectif soit au même niveau que ce soldat qui est en train de progresser, rend l'image d'autant plus "percutante" et "réaliste".

La Lumière

Les Valeurs

Contre-jour

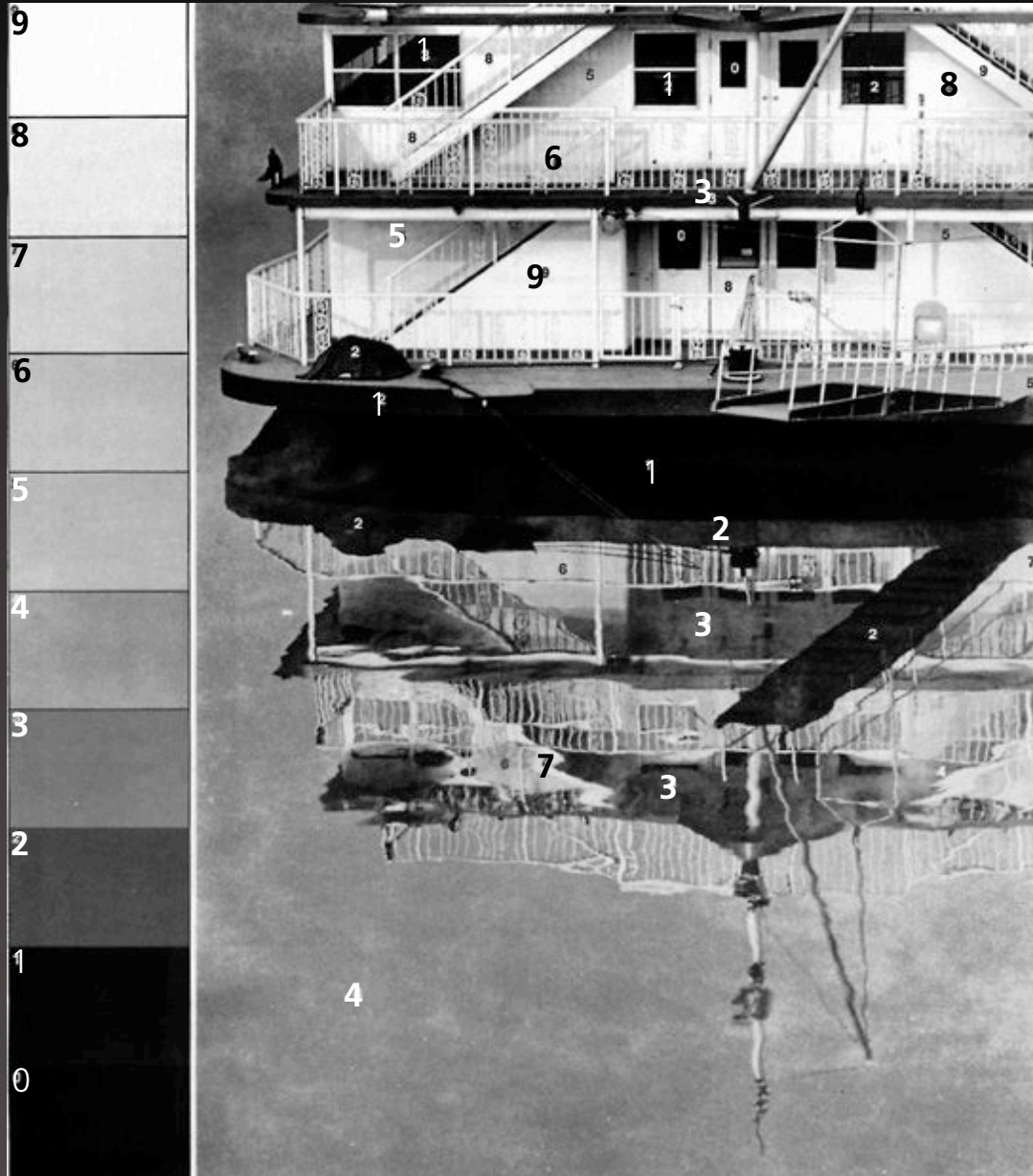
lumière rasante

pleine lumière

Les valeurs ?

Ici, on parle de quantité
de lumière.
Le blanc "vaut" beaucoup
de lumière.
On parlera de valeurs
claires.
Le noir c'est l'absence de
lumière.
On parlera de valeurs
sombres.

Ici, une échelle des
valeurs,
du + foncé au + clair.

Cette échelle des valeurs
permet de repérer si une
image est correctement
contrastée et possède des
valeurs de lumière
équilibrées.

Il y a dans cette image
des surfaces de toutes les
valeurs.

Les Valeurs

Dans cette image, la
fourchette de valeurs se
situe entre 4 et 7,
c'est à dire un ensemble
de valeurs moyennes.
Pas de très clair,
pas de très foncé,
pas de contraste.

Dans cette image
c'est le contraire :
Il y a beaucoup de
très foncé,
quelques surfaces
très claires et
peu de valeurs moyennes.
Image très contrastée.

René Burri

Le jeu des ombres et lumières
sur le sol,
les ombres des deux femmes,
la structure,
la composition,
de ces surfaces claires et sombres,
forment un ensemble dont
la séduction plastique est très forte.

Cet ensemble se conjugue
avec la position des personnes
et la direction des regards.

C'est une "écriture de lumière"

Harbutt Charles 1960

Une porte entrouverte
apporte un peu de lumière dans une pièce.
Elle crée cette trace de lumière verticale que l'enfant
prend pour une ouverture comme s'il cherchait à sortir de
son obscurité, et s'échapper de sa cécité (?)

lumière rasante

Weston Edward -1940

La lumière rasante et les altérations du temps... tout le charme des matériaux qui ont vécu. C'est la lumière qui fait vivre les matériaux et révèle leurs qualités de textures.

Contre-jour

Fritz Koenig
1962

Une ouverture à droite qui inonde de lumière le sol et le mur.

Un cheval et son lad.

Leurs silhouettes s'associent, s'amalgament pour créer une forme fantastique. C'est l'œuvre de la Lumière.

Jacqueline
Rau - 1935

Jour, contrejour,
Transparence,
gamme de gris,
douceur du modelé
des pétales.
"Symétrie décentrée"

Contraste et douceur
!
Une vraie "nature
morte" peinte par la
lumière sur une
pellicule très sensible.

Contre-jour

Tom Drahos

Le contre-jour, c'est quand la lumière se trouve derrière le sujet photographié. Tourner autour de son sujet, c'est aussi chercher à le métamorphoser par la lumière. Le sujet est éclairé ou à contre-jour...

Contre-jour

William-Eugène Smith
Tomoko baigné par sa mère
Victime de la "maladie de Minamata".
Commission d'enquête sur la pollution, 1972

Chercher l'angle de vue,
se placer par rapport au sujet et à la lumière,
pour magnifier son sujet.
Composer l'ensemble des clairs et foncés.

William-Eugène Smith
Tomoko baigné par sa mère
Victime de la "maladie de Minamata".
Commission d'enquête sur la pollution, 1972

Le sourire d'une mère.
La composition en losange.
Une "Piéta" photographique....

Rapport Fond Forme

Environnement, mise en valeur, intégration

Tourner autour de son sujet, c'est chercher s'il est possible de le mettre en relation avec différents environnements : un fond clair, sombre, uni ou très chargé ?

Comment va réagir le sujet dans ces différentes situations... ?

Va-t-il être mise en valeur ou au contraire absorbé par l'environnement ?

Rapport Fond Forme

Environnement, mise en valeur, intégration

Koudelka - France 73

Une image très chargée, beaucoup de signes, de petites surfaces, feuilles, foule, reflets...et un enfant qui s'intègre presque totalement à la statue de la viege dans un geste de communion.

Rapport Fond Forme

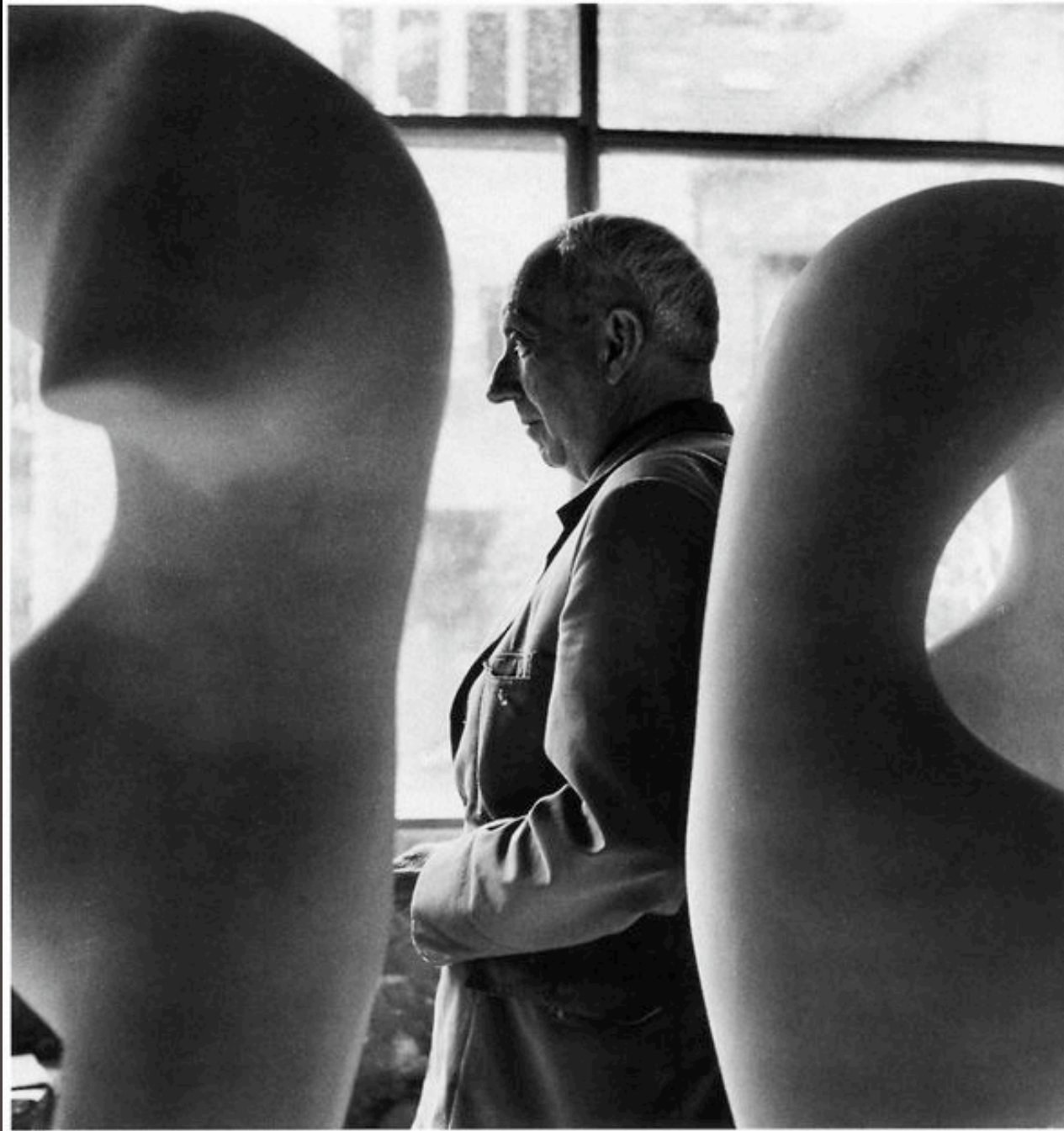

Doisneau
Fernand Léger

L'équilibre et la répartition
des valeurs,
(surfaces sombres, claires),
font que la personne
de Fernand Léger se fonde
dans le décor,
au premier coup d'œil..

Il "fait partie"
de son œuvre !

Rapport Fond Forme

Ce sont les courbes ciselées du profil d'Hans Arp qui sont confrontées aux courbes de ses sculptures. Il y a là une analogie très signifiante.

Une symétrie de la composition et un contre-jour pour dessiner le profil du corps, la mise au point sur le visage, Le modelé des valeurs de gris des sculptures, toutes les conditions pour une photo de grande classe !

Doisneau
Hans Arp

Quelques adresses utiles :

<http://fr.wikipedia.org/wiki/accueil> (encyclopédie libre)

[http:// www.masters-of-photography.com/](http://www.masters-of-photography.com/)

[http:// www.bnf.fr](http://www.bnf.fr)

[http:// www.sfp.photographie.com/somm/port-index.html](http://www.sfp.photographie.com/somm/port-index.html)

<http://www.mep-fr.org/maison.htm>

Rappel : le cours de la semaine dernière

est en ligne : www.foch.fr

> menu élèves

> arts plastiques

> photographie

Attention durée de mise en ligne limitée !

Les sujets, conseils et consignes de travail se trouvent dans le fichier

Sujets 2° semestre, imprimable (7 pages)