

Le graphisme d'une photographie

Atelier Photographique de l'Erde

... ou plutôt,

Qu'appelle-t-on la composition graphique d'une photographie (du point de vue du photographe) ?

Quelle lecture graphique de celle-ci (du point de vue du spectateur) ?

Plus généralement, pourquoi certaines images nous paraissent intuitivement plus « graphiques » que d'autres ?

Quelques définitions :

GRAPHIQUE, adj. et subst.

I. – *Adj.* Qui représente (quelqu'un ou quelque chose) par des lignes ou des figures sur une surface. *Représentation, signe,*

Art graphique. Art dont la technique de représentation utilise les lignes ou les courbes (dessin, gravure); *p. ext.*, tout procédé de reproduction (typographie, **photographie...**).

Atelier Photographique de l'Erde

Le **graphisme** peut être défini comme :

Manière de tracer des lignes, des courbes, souvent envisagée d'un point de vue esthétique

Une discipline qui consiste à créer, choisir et à utiliser des éléments graphiques (dessins, caractères typographiques, *photos*, couleurs...) pour élaborer un *objet de communication et de culture*.

*Pour info : Par **concept graphique**, l'on entend d'abord tout ce qui ressort du domaine des arts graphiques appliqués dans lequel les processus créateurs, quant à la forme, la couleur, et la composition, ne s'exploitent pas pour eux même en vue d'une œuvre d'art.*

Une **composition graphique**...

...est une manière d'agencer, de rassembler les éléments graphiques sur une composition.

Elle est l'organisation méthodique d'éléments pris comme représentation d'une idée, d'un état, sur une surface ou dans un endroit donné

Les notions sur la composition graphique ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ont une histoire qui croise à la fois celle de notre civilisation et celle de notre développement intellectuel en tant qu'individus. Ces règles nous viennent de la peinture et des arts en général, mais aussi témoignent de notre capacité personnelle à nous représenter le réel.

Atelier Photographique de l'Erde

« Si l'intention du photographe est de placer des éléments déterminant de sa composition sur les points forts de l'image pour capter l'intérêt du spectateur... encore faut-il qu'il guide ensuite celui-ci dans l'image pour ne pas le perdre prématurément. »

Les lignes, les formes peuvent l'aider.

Ce sont **les éléments graphiques de l'image.**

En voici quelques rappels

Le point,
élément graphique
le plus simple.

Il est difficile de le
placer pour
donner une image
équilibré en
dehors des points
de forces de
l'image !

Elliot Ewitt

Plusieurs points...

créent des lignes implicites, amènent le spectateur à se déplacer entre ces points.

Michael Kenna

Ateliers Photographiques de l'Erdre

Les lignes, apparaissent souvent d'une manière évidente ou implicite dans l'image.

Elles dynamisent l'image et guident notre regard

Richard-Misrach-1989

Atelier Photographique de l'Erdre

La ligne horizontale

Première composante du cadre, c'est une base. Elle inspire une stabilité de l'image

Andréas Gursky Rhein II

Atelier Photographique de l'Erdre

La ligne horizontale....

Une répétition de lignes horizontales permet d'ajouter à la photo une dimension de profondeur

Andréas Gursky

Atelier Photographique de l'Erdre

La ligne verticale... Deuxième composante primaire du cadre, expression de la gravité... parfois écrasante !

Thomas Struth **Shinju-ku (Skyscrapers), Tokyo 1986**

Atelier Photographique de l'Erdre

La ligne verticale

La répétition des lignes verticales amène un rythme à la lecture de l'image

Hollande 1993

M. Riboud

Atelier Photographique de l'Erdre

La ligne verticale

Se prête naturellement à l'humain

Robert Doisneau

Elliott Erwitt, *Amagansett, New York*,
1990

Atelier Photographique de l'Erdre

La combinaison de lignes verticales et horizontales.

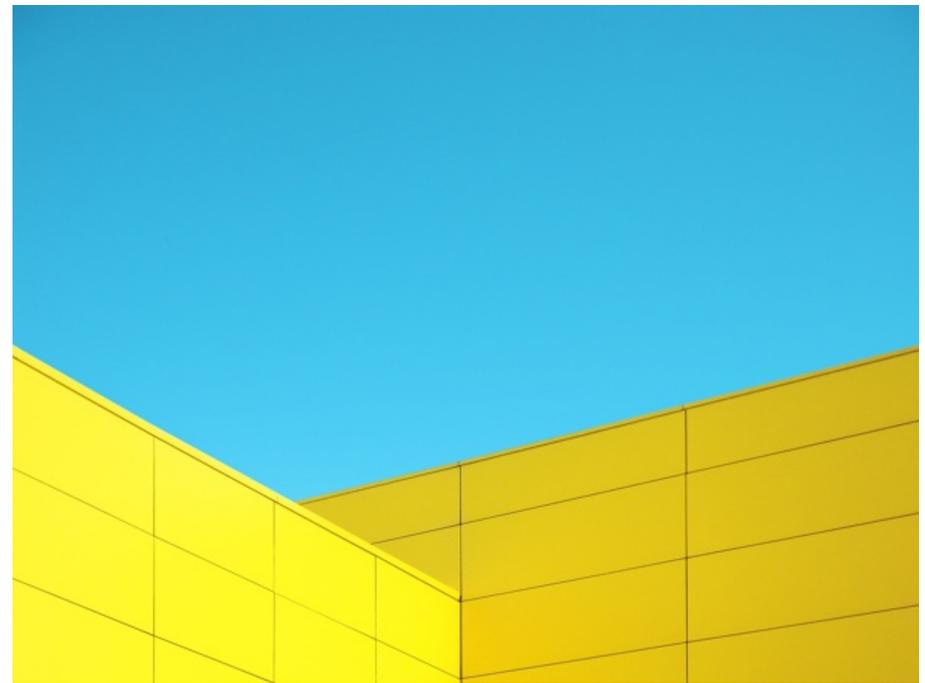
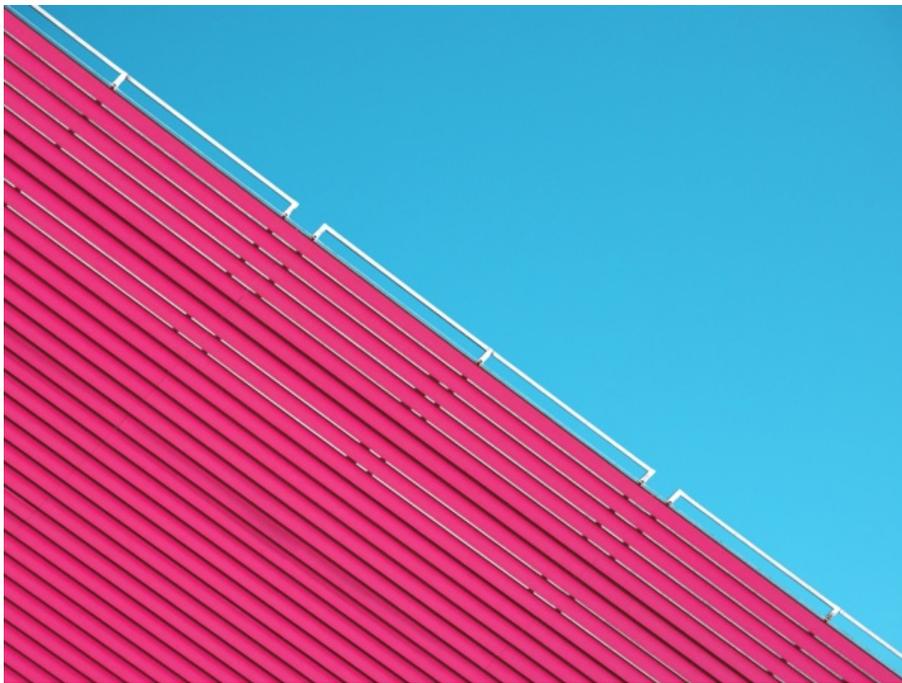
Elles sont très complémentaires et amènent un équilibre à l'image

Mickael Kenna
*Passing barge
in Paris*
1988

Les lignes diagonales

Lino Russo *Skymétrie*

Les lignes diagonales

Elles génèrent le dynamisme et la perspective de l'image

Bérenice Abbott
*canyon-broadway-
and-exchange-
place-1936*

Les lignes diagonales

Elles apportent une originalité à l'image

Alexander Rodchenko
la femme au leica 1934

Atelier Photographique de l'Erdre

Lignes combinées horizontales et diagonales

Ces dernières guident un mouvement imposé à la lecture de l'image

Julien Kaesler

Robert-Doisneau-*diagonal-steps-paris-1953*

Atelier Photographique de l'Erdre

Lignes combinées verticales et diagonales

Ces dernières donnent une troisième dimension à l'image

Cartier Bresson

Michael Freeman

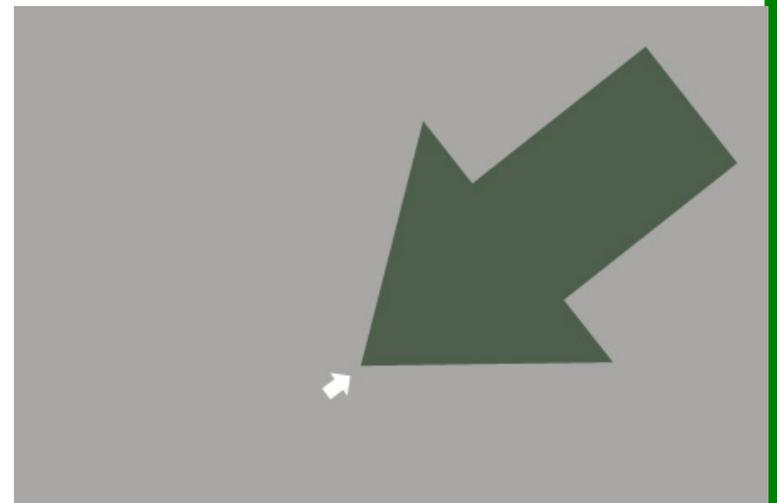

Atelier Photographique de l'Erdre

Ligne diagonale efficace, image puissante.

Tian ammen

Atelier Photographique de l'Erdre

Lignes courbes.

Mouvement à l'image plus fluide, plus serein, plus douce
Plus difficile à introduire car peu d'artifice technique possible

Sébastien SALGADO

Lignes courbes.....et sensuelles

Eric Marrian
extrait série *carré blanc*

Atelier Photographique de l'Erdre

Lignes courbes.

Elles encouragent l'œil à les suivre, indique le sens de lecture

Cartier Bresson

Quelques indications techniques :

Un objectif à courte focale (« grand angle ») produit des diagonales et change la perspective apparente

Un objectif à longue focale (« téléobjectif ») compresse les perspectives, produits des ligne horizontales plus statiques. Il isole un structure graphique bien précise.

Seul l'objectif très grand angle ou fish-eye peut générer des courbes.

En terme de composition graphique d'une photo, le choix de la focale est donc important à maîtriser.

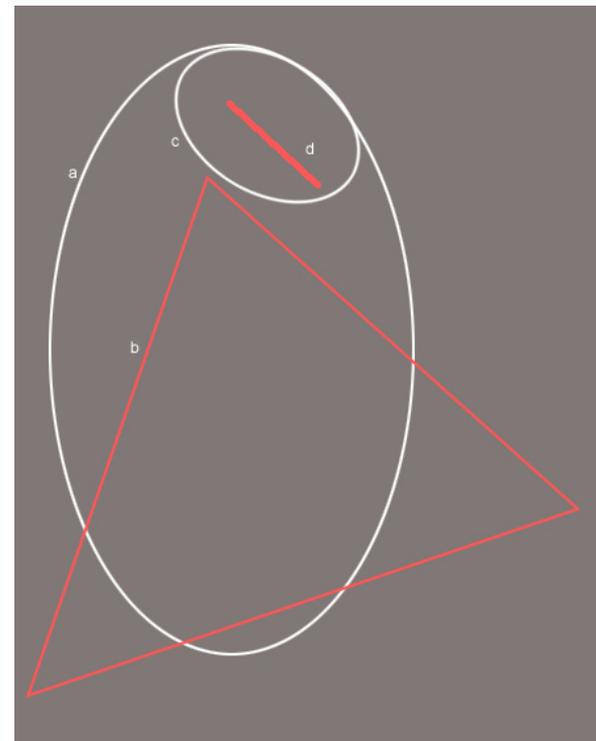

Les formes

Les lignes attirent le regard, les formes organisent. Leur rôle dans la composition d'une image est primordiale !

Edward Weston (modèle Charis)

Les formes

Une forme peut être créée par un ensemble de lignes même incomplètes.

Elle peut aussi être créée par une zone d'ombre ou de lumière, une coloration ou densité différente.

Les formes de **base** sont le rectangle, le triangle et le cercle.

Le rectangle (ou le carré)

Il se rapproche le plus du cadre de l'image et nous sert naturellement subdiviser l'image

Lewis Baltz

Le rectangle

Il donne l'impression de solidité jusqu'à la pesanteur

Raimond Depardon *San Clemente*

Le triangle

Trois points suffisent pour composer en triangle. Ils peuvent combiner le dynamisme et aussi la stabilité si le bas est horizontal.

La **perspective** fait naturellement converger deux lignes et crée un triangle.

Les prises de vue en **plongée** ou **contre plongée** génèrent une composition en triangle

Le triangle

Composition assez répandue pour le portrait

Jean-Lou SIEFF

Roger COUTIN *Mali*

Le triangle

Riche en dynamique

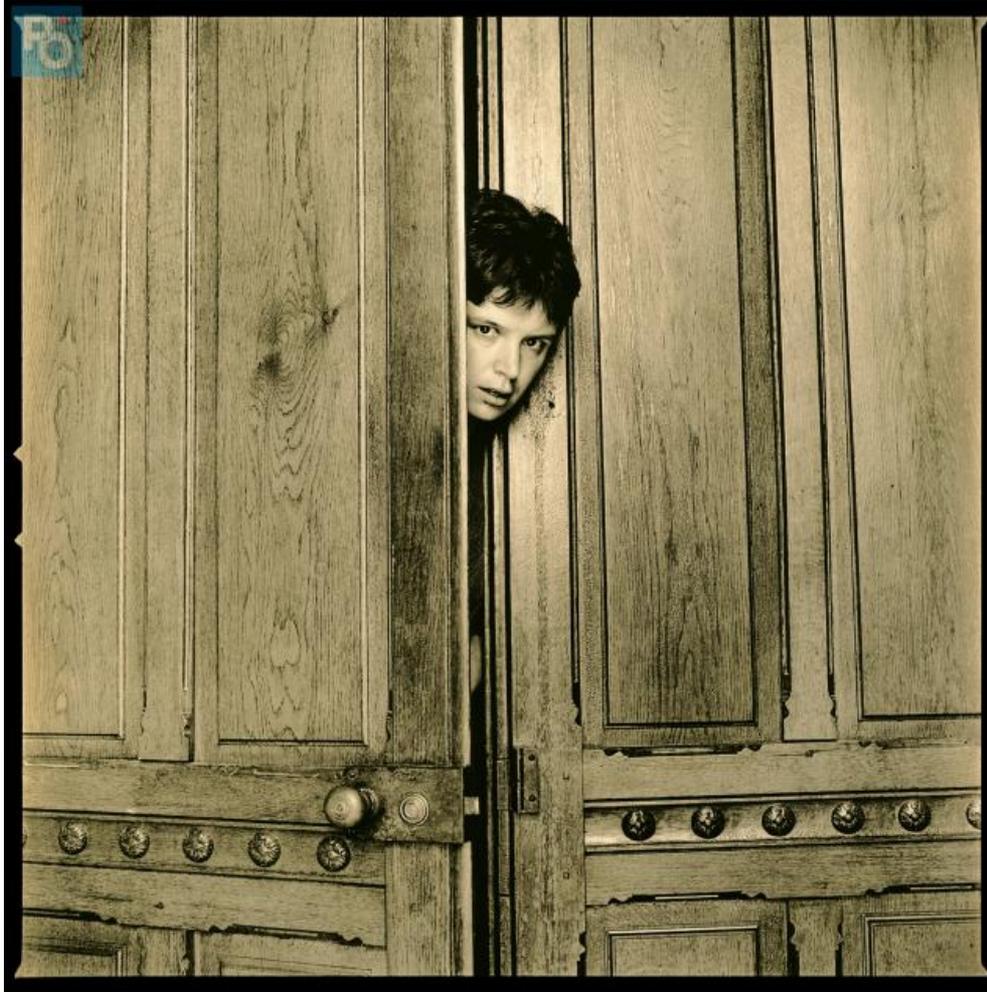

Josef-Koudelka-Boemia-1963

Le triangle

Efficace pour mettre en valeur un sujet, un point de vue

Karl GRELET

Marc RIBOUD

Le cercle (ou l'ovale)

Martin HILL

Le cercle (ou l'ovale)

Formes circulaires
faciles à trouver
dans la réalité.

Impression de
confinement.

Le cercle (ou l'ovale)

Effet concentrateur

Structuration forte de l'image

Sebastian Salgado

Le cercle (ou l'ovale)

Margaret Bourke-White

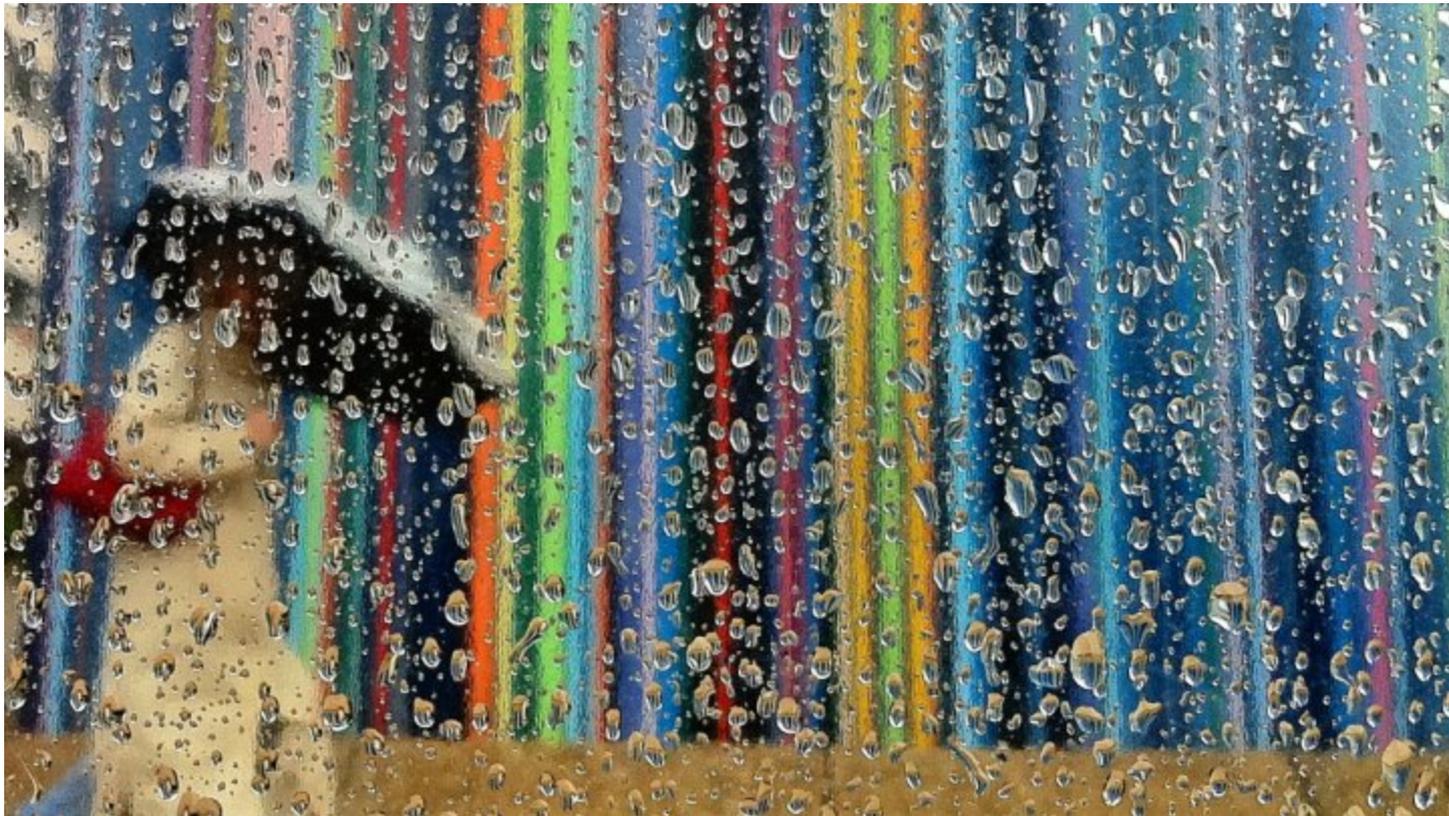

Martine Franck
*Bibliothèque des enfants de
Montrouge*

Atelier Photographique de l'Erdre

Les motifs, sont des éléments qui se répètent à une certaine fréquence dans l'image.

Vu Theara Ram

Ateliers Photographiques de l'Erdre

Si ces éléments sont très petit, l'ensemble devient une **texture** dans l'image

Yann Arthus-Bertrand

Le graphisme en N&B

Le N&B permet d'obtenir une image graphique contrastée, ou peut mettre en exergue le graphisme de l'image

Paul marie GUILBERT

Atelier Photographique de l'Erdre

La photographie sera d'autant plus « graphique » que sera la **précision** apportée aux éléments qui la composent

Chema Madoz

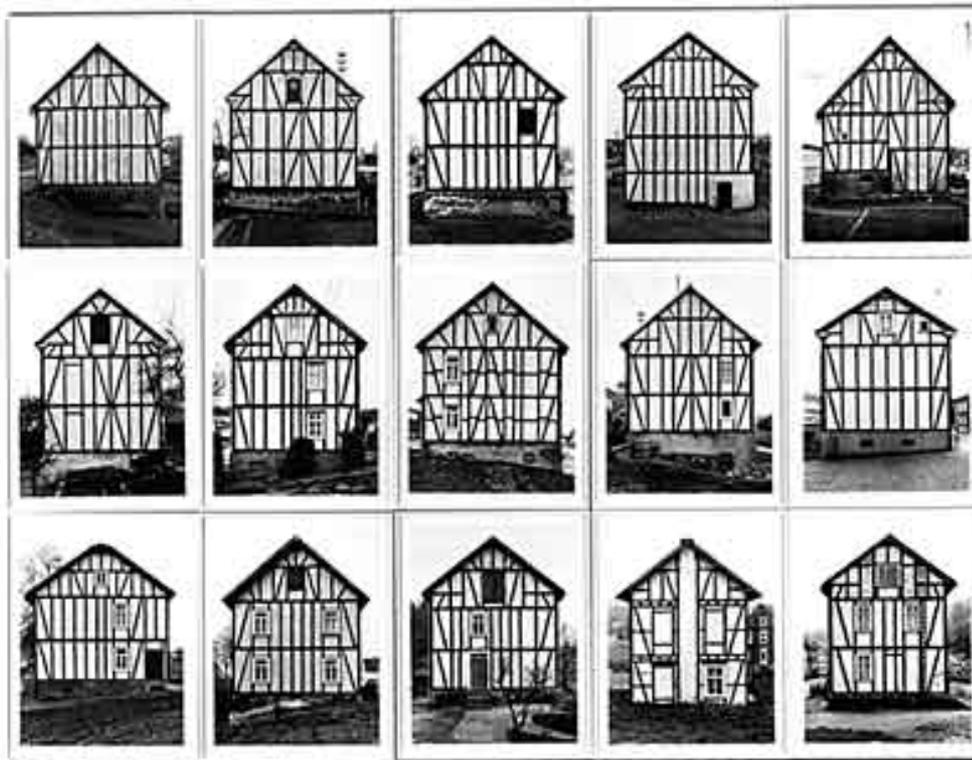

Chema MADDOZ

La mise en scène

Si choix du format est un élément graphique d'une œuvre, la mise en scène l'est tout autant.

Bernd et Hilla BECHER

Ateliers Photographiques de l'Erdre

**Une mise en scène
graphique,**

jusqu'à la reconstruction
d'une image

Jan Dibbets

Ateliers Photographiques de l'Erdre

Une mise en scène graphique

Jusqu'à la transformation d'un lieu

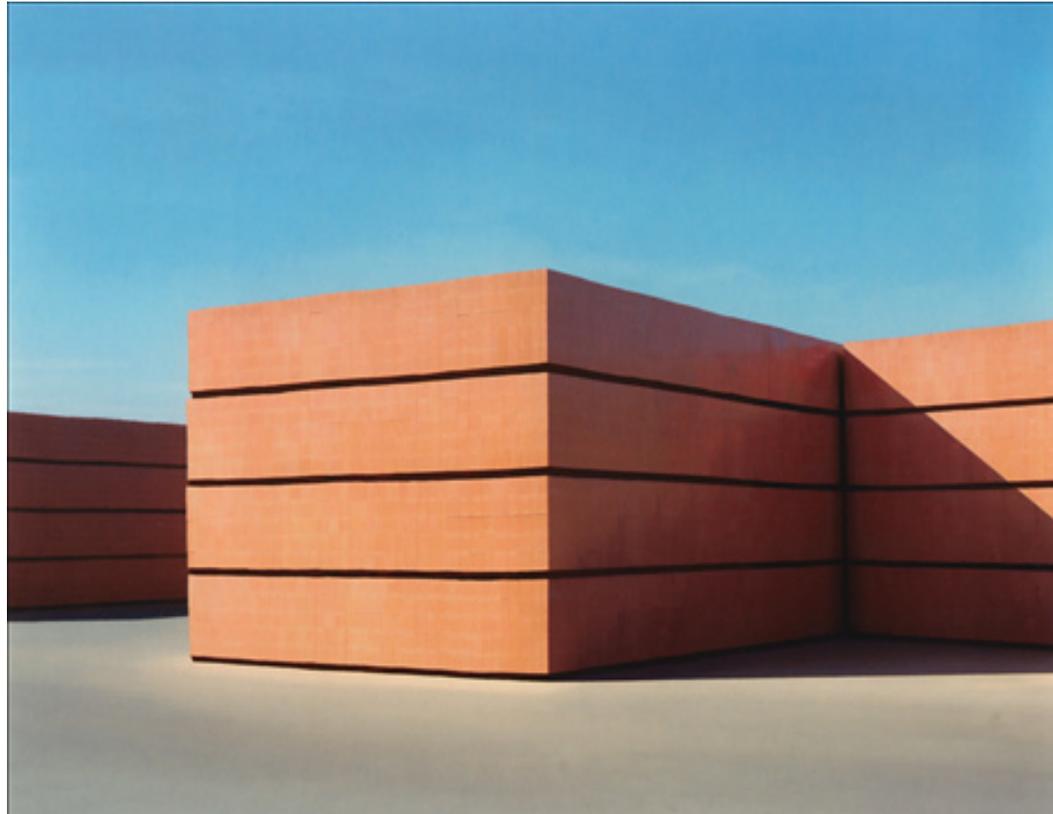

Georges ROUSSE

La composition graphique n'a pas de thème de prédilection

Architecture

Joseph Schulz

Atelier Photographique de l'Erdre

La composition graphique n'a pas de thème de prédilection

Paysage

La composition graphique n'a pas de thème de prédilection

Ville

Weng fen

La composition graphique n'a pas de thème de prédilection

Paysage industrielle

Pierre Jean G.

La composition graphique n'a pas de thème de prédilection

Paysage urbain

Paul Marie GUILBERT

La composition graphique n'a pas de thème de prédilection

Le corps humain

Lucien Clergue *Nu zébré*

La composition graphique n'a pas de thème de prédilection

... en vacances

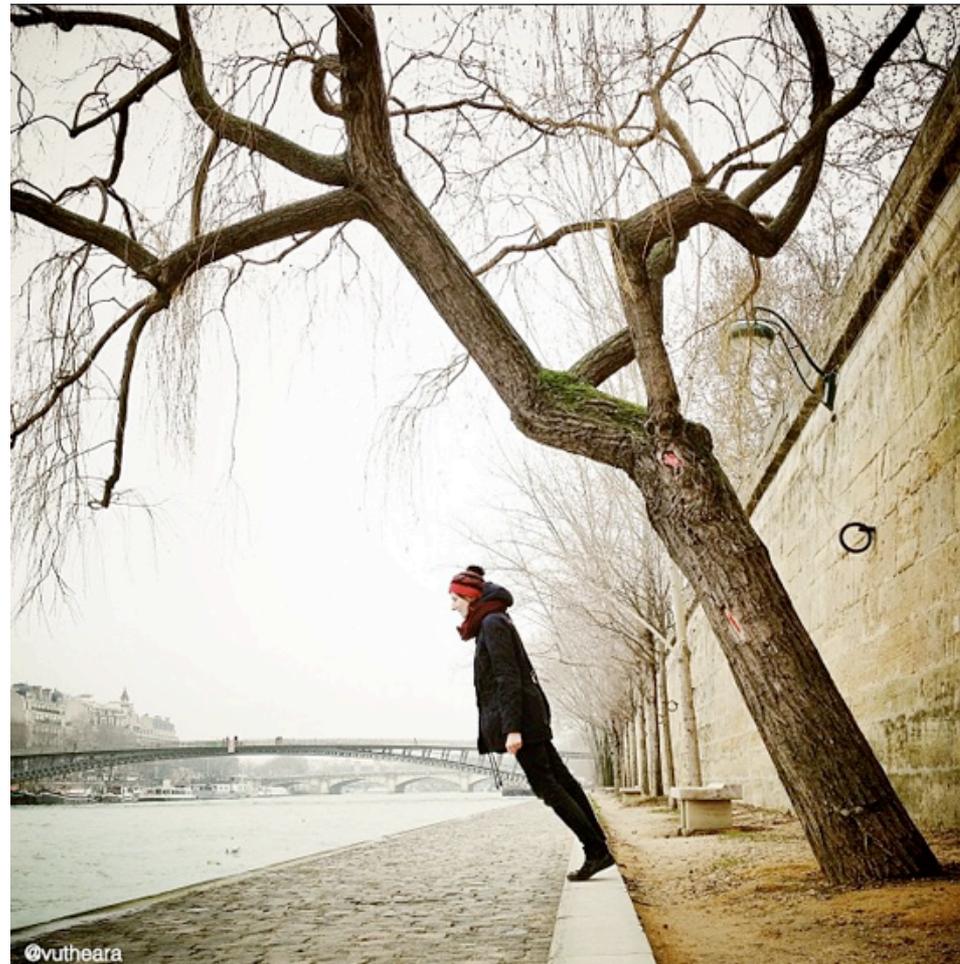

Elliot Erwitt

La composition graphique n'a pas de thème de prédilection

...en ballade

VuTheara Kham

Atelier Photographique de l'Erdre

**La composition
graphique n'a pas
de thème de
prédilection**

Photo de rue

Willy Ronis

Conclusion / débat

Les éléments graphiques servent à construire l'image, à la lire.

Ils apportent les qualités dynamiques ou statiques de l'image

L'interaction entre ces éléments est parfois évidente, par exemple dans la photo minimaliste ou photo d'architecture.

Elle devient subtile dans une composition riche en éléments, qu'ils faut organiser pour guider le spectateur vers les points forts de l'image.

Atelier Photographique de l'Erdre

credits

Le décodage d'une composition graphique, facteur d'une lecture consciente ou inconsciente par Trésor Masimango Mvumbi Académie des Beaux-Arts 2010

site cours-de-photo.be

Photographies

Elliott ERWITT
Michael KENNA
Richard MISRACH
Andreas GURSKY
Thomas STRUTH
Marc RIBOUD
Robert DOISNEAU
Lino RUSSO
Berenice ABBOTT
Alexandre Mikhaïlovitch RODTCHENKO
Lulien KAESLER
Henri CARTIER-BRESSON
Michael FREEMAN
Sebastião Ribeiro SALGADO
Eric MARRIAN
Edward WESTON

Lewis BALTZ
Raymond DEPARDON
Jean Lou SIEFF
Roger COUTIN
Joseph KOUDELKA
Karl GRELET
Martin HILL
VueThera KHAN
Margaret BOURKE-WHITE
Martine FRANCK
Paul Marie GUILBERT
Chema MADOZ
Bren et Hilla BECHER
Jan DIBBETS
Georges ROUSSE
JoseF SCHULZ
Lucien CLERGUE
Weng FEN
Willy RONIS
Henri Peyre