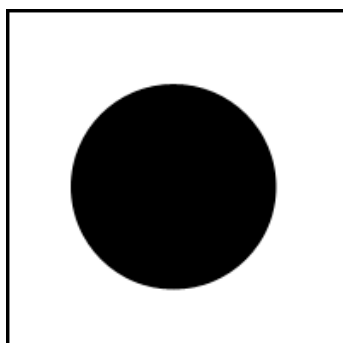

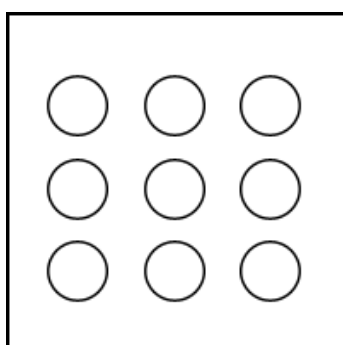
Les lois de la composition – Les principes fondamentaux de la composition

Voici quelques-unes des lois de composition les plus fondamentales pour la composition esthétique d'une image. Ces règles servent également à analyser et à décrire les images (analyse d'image).

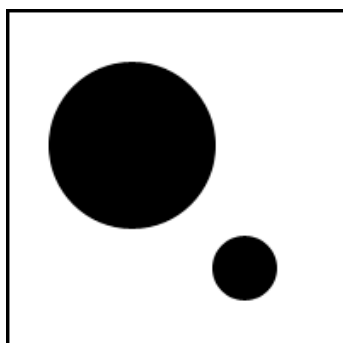
Distinction entre la figure et le fond (Relation figure-fond)

L'image représentée doit se détacher de l'arrière-plan ou de l'environnement afin que l'on puisse distinguer quoi que ce soit. La surface la plus petite est généralement considérée comme la figure, tandis que la plus grande est le fond. Cette composition doit donc être claire pour être comprise par le spectateur.

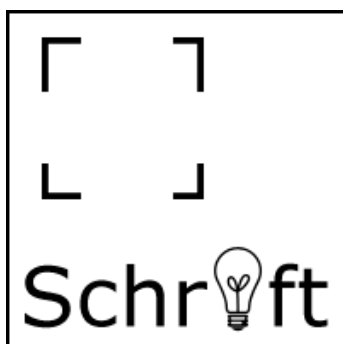
Loi de la proximité

Appartenance commune ; tout ce qui va de pair ou qui est réuni au sein d'un groupe est reconnaissable.

Loi de la similitude

Les formes qui se ressemblent sont perçues comme formant un tout (appartenance) ; elles se ressemblent par leur couleur, leur forme ou leur taille.

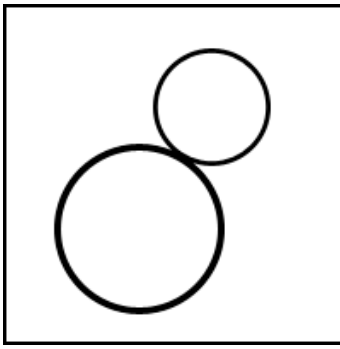

Loi de l'unité

Lorsqu'il s'agit de formes ou d'écriture, on imagine la partie manquante afin de reconstituer un tout. Nous complétons toutes les figures (par exemple lorsqu'elles sont placées dans la marge) :

> cela doit toutefois d'abord être appris

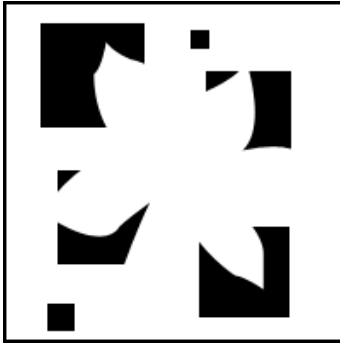
> c'est pourquoi il est possible de remplacer certaines lettres par des symboles ou des formes sans que le sens du mot soit altéré.

Tendance à la concision

Tendance à établir une hiérarchie, même si celle-ci n'est pas nécessairement imposée :

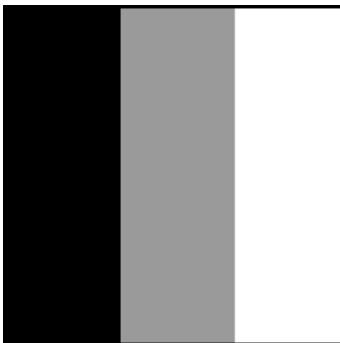
- > Tous les objets ne peuvent pas être au premier plan
- > Le plus souvent, c'est ce qui se trouve en bas qui est défini comme le premier plan
- > En photographie, par exemple, on fait la mise au point sur le premier plan et on rend l'arrière-plan flou.

Valeur informative

Celle-ci résulte de la multitude d'éléments composant l'image et de son degré de complexité. Le rapport entre les éléments nouveaux, inattendus et connus est ici déterminant. Ces deux aspects dépendent de notre expérience et de nos connaissances individuelles. Moins une image contient d'éléments, plus on la comprend rapidement ; plus une image comporte de détails, plus il est difficile de la saisir et plus elle semble surchargée. Un nombre trop important ou trop faible d'éléments visuels, ou la présence d'éléments nouveaux dans l'image, peut avoir un effet négatif sur le spectateur.

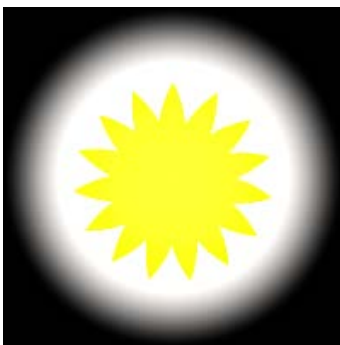
Exemple : un laboratoire est reconnu comme tel par des profanes si des instruments typiques (pour le profane) y sont présents et non pas uniquement des éléments inconnus.

Contrastes

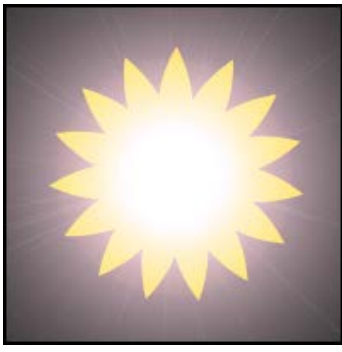
Les contrastes dessinent les contours d'une image et en constituent la structure ; ils constituent donc l'un des éléments de composition les plus importants. Lorsque les contrastes se répartissent en trois tiers égaux (clair, moyen et foncé), l'image est perçue comme variée et harmonieuse.

Si l'image ne comporte qu'une seule valeur très claire ou très sombre, elle peut également être perçue comme attrayante. En revanche, si une image se compose uniquement de tons moyens, elle semble souvent ennuyeuse et manque de contraste. Si une image est principalement constituée d'une seule valeur, on parle de motif « high-key » pour les tons clairs et de motif « low-key » pour les tons sombres.

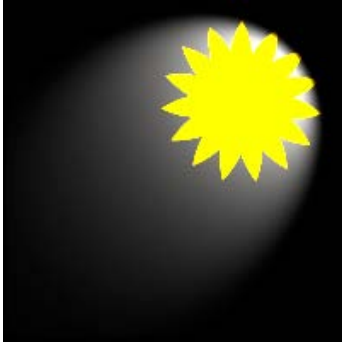
Éclairage

Tout comme les contrastes, c'est un élément de composition tout aussi important. (Photographier = dessiner avec la lumière) La lumière est en grande partie responsable de l'impression d'espace d'une image. Une lumière diffuse et douce donne à un objet un aspect plat ; une lumière dirigée et dure fait ressortir les objets de manière plastique par la formation d'ombres et confère une impression d'espace. La lumière joue également un rôle important dans l'ambiance qui se dégage de l'image ; en fin de compte, elle est aussi responsable des couleurs.

Contre-jour et lumière latérale

Lorsque l'on photographie avec le soleil dans le dos, les images présentent un éclairage assez plat. Si cela dérange moins sur les photos en couleur, c'est toutefois moins avantageux pour les photos en noir et blanc, car les contrastes de tons s'en trouvent plutôt atténués.

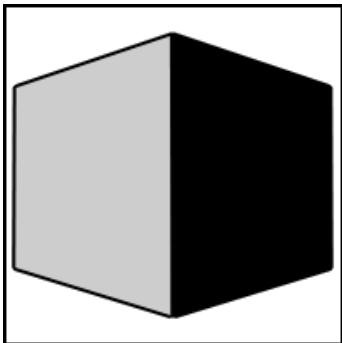

Lumière latérale

Pour éviter cela, il faut modifier légèrement la position. La lumière latérale garantit un éclairage plus plastique du sujet (ce qui vaut aussi bien pour les images colorées que pour les images en noir et blanc).

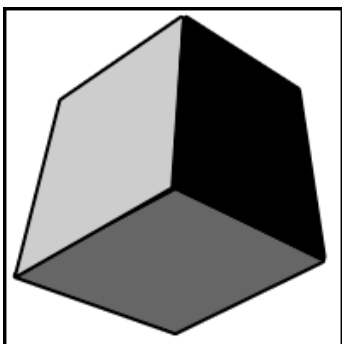
Perspective

Selon la perspective choisie, une image peut paraître particulièrement intéressante ou tout à fait ordinaire.

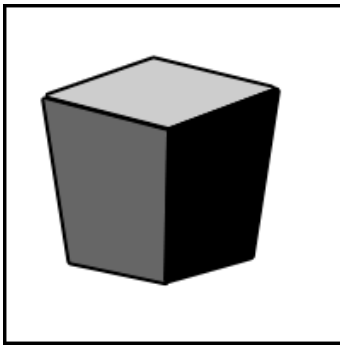
Perspective à l'œil nu / perspective normale (également appelée perspective centrale)

Les objets sont représentés plus petits à mesure qu'ils s'éloignent de nous. Dans la perspective centrale, l'impression d'espace est créée par le fait que l'objet se trouve sur le même plan que l'observateur. Un point de fuite situé au loin, vers lequel convergent toutes les lignes, nous donne une impression d'espace et de profondeur. Les objets qui se déplacent sur les lignes de fuite en direction du point de fuite nous semblent plus petits.

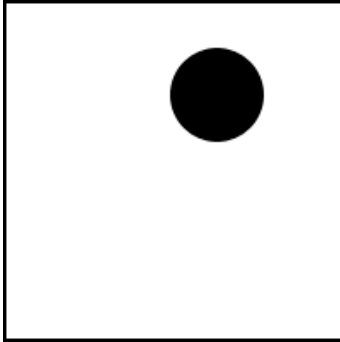
Perspective en contre-plongée

Il s'agit pour nous d'une perspective inhabituelle qui attire donc l'attention. Il convient toutefois de ne pas dépasser une certaine limite, car une représentation trop abstraite peut susciter un rejet chez le spectateur. En raison de l'angle de vue très bas, l'horizon et le point de fuite se déplacent vers la hauteur des yeux. Les objets représentés en perspective à la grenouille sont visuellement surélevés, imposants, et peuvent même paraître oppressants (vu d'en haut).

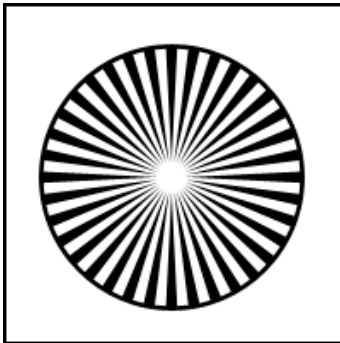
Vue plongeante

Il s'agit là aussi d'une perspective inhabituelle pour nous. Le point de fuite est repoussé vers le bord inférieur de l'image en raison de l'angle de vue surélevé de l'observateur. Cela crée une impression d'absence de sol et de profondeur qui s'enfonce (comme dans les gorges). Les objets paraissent plus petits, moins importants (l'observateur est surélevé).

Le nombre d'or

Le contraire de la symétrie est l'asymétrie. Celle-ci donne un aspect plus vivant, harmonieux et presque aléatoire à la composition. L'une des asymétries équilibrées les plus utilisées dans la composition d'une image est le nombre d'or. L'élément le plus important d'une image se trouve alors à un tiers de la hauteur et de la largeur totales de l'image, respectivement à gauche et à droite du bord de l'image.

Netteté totale

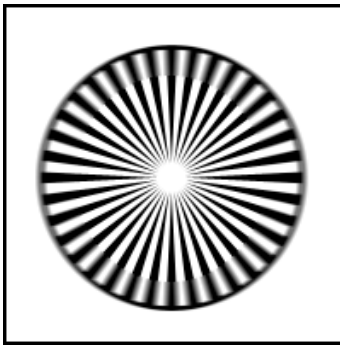
La netteté totale – qui s'étend de manière uniforme sur l'ensemble de l'image – a une influence décisive sur l'effet produit par l'image. La netteté est à la fois informative et impartiale, mais elle peut aussi paraître froide et stérile. On peut l'utiliser en fonction du message que l'on souhaite faire passer. Si le contenu informatif d'une image est primordial (par exemple, la description d'appareils techniques), une netteté totale est indispensable. Cependant, une netteté totale permet également de souligner davantage un paysage hivernal glacial.

Paysage hivernal d'une netteté parfaite

Paysage hivernal – la photo comparée à une version floue

Netteté sélective

En soi, l'œil humain ne perçoit avec une netteté parfaite qu'un angle de vision d'environ 1,5 degré. Cependant, notre œil bouge constamment et scrute notre environnement, ce qui nous permet de percevoir un champ de vision plus large comme étant net. Nous ne pouvons donc pas voir l'ensemble de notre environnement d'un seul coup d'œil avec une netteté parfaite ; c'est pourquoi une image conçue avec une netteté sélective (l'image n'est nette qu'à un endroit ou à un niveau précis) est particulièrement attrayante à regarder. En mettant, pour ainsi dire, l'élément le plus important de l'image au point, on le fait ressortir visuellement tout en le soulignant ; il est mis en relief de manière plastique.

Flou de mouvement

Contrairement à l'image animée, les photos ou autres images fixes n'ont pas la possibilité directe de mettre en évidence le mouvement. Cependant, on peut créer une illusion de mouvement à l'aide du flou de mouvement. En photographie, on y parvient soit par des vitesses d'obturation longues, ce qui crée un flou, soit en déplaçant l'appareil photo dans le sens du mouvement pour obtenir un objet net sur un arrière-plan flou. En peinture, on peut faire courir la couleur dans le sens opposé à celui du mouvement pour obtenir un effet similaire à celui d'une photo.

En dessin, on peut suggérer cela à l'aide de lignes d'action.

Sur cette image, le flou de mouvement est particulièrement bien visible chez les cyclistes situés à gauche.

Exemple de dessin illustrant le flou de mouvement

Format paysage

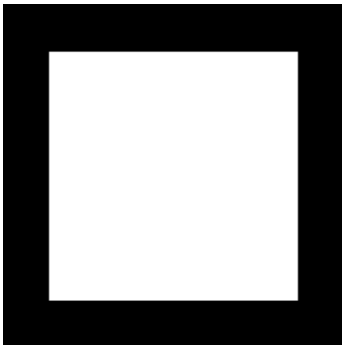
Le choix d'un format d'image adapté à un sujet peut considérablement influencer l'ambiance. Les sujets ou éléments horizontaux (comme l'horizon) voient leur effet renforcé par un format paysage extrême. Plus la différence entre la hauteur et la largeur de l'image est grande, plus celle-ci attire l'attention. Les lignes et les formes dans l'image qui vont dans le sens opposé (dans ce cas, les lignes verticales) atténuent toutefois cet effet. Un format d'image allongé dégage une impression de calme et d'espace.

Cette image est au format paysage « normal » (format d'origine).

Voici un exemple de format paysage extrême.

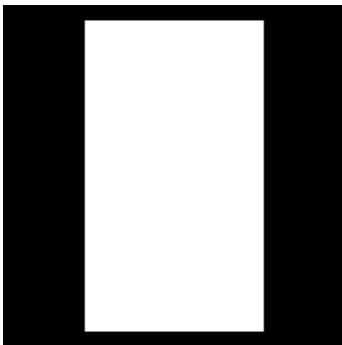

Format carré

Outre le rectangle, le carré est l'un des formats d'image les plus polyvalents. Il permet de créer facilement, a posteriori, une image au format portrait ou paysage. Avec ses côtés de même longueur, le format carré est dépourvu de tension et statique. Cependant, un contenu bien conçu peut créer du dynamisme et de la tension. Le contenu et le format de l'image sont en interaction directe l'un avec l'autre.

Voici un exemple d'image au format carré.

Format portrait

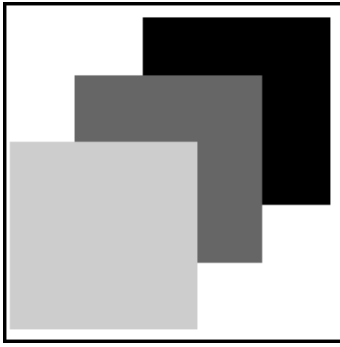
Le rectangle est un format d'image très courant. C'est le sujet qui doit déterminer s'il convient d'opter pour un format portrait ou plutôt pour un format paysage. Contrairement au format paysage, le format portrait dégage une impression de puissance et de dynamisme. Là encore, des rapports d'aspect plus extrêmes peuvent accentuer encore davantage les caractéristiques propres à ce format dans l'image.

Voici à nouveau l'image d'exemple en format portrait.

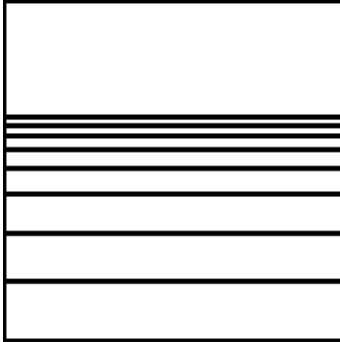

Et la voici encore en format portrait extrême.

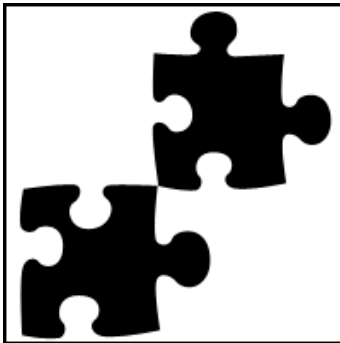
Premier plan, plan intermédiaire et arrière-plan

Pour obtenir une meilleure représentation spatiale, il convient de bien distinguer le premier plan, le plan intermédiaire et l'arrière-plan dans son image. Une composition typique consisterait à suggérer le premier plan sous forme de silhouette, ce qui laisse de l'espace à un personnage au plan intermédiaire et permet de reconnaître le lieu de l'action (arrière-plan).

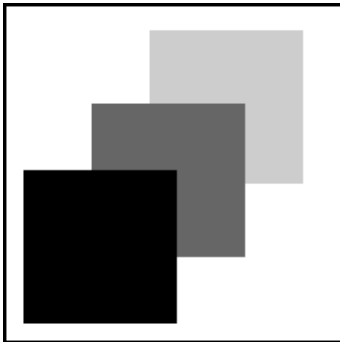
Dégradé de texture

À mesure que la distance augmente, les espaces entre des objets verticaux ou horizontaux équidistants les uns des autres deviennent de plus en plus petits : c'est ce qu'on appelle le dégradé de texture (exemple : des poteaux électriques le long d'une route de campagne). Nous partons du principe que des objets équivalents ont également la même taille et pouvons percevoir la spatialité grâce à la diminution de la taille de ces objets.

Silhouette

Sous l'effet d'un éclairage particulier (contre-jour et faible luminosité), un effet de silhouette peut apparaître et les contours des objets se détacher nettement du reste de l'environnement clair. Ce fort contraste et les faibles nuances de tons peuvent toutefois également être à l'origine d'une perception réduite des détails d'un objet. Ce fort contraste contribue toutefois à créer une bonne impression d'espace et peut favoriser la relation figure-fond.

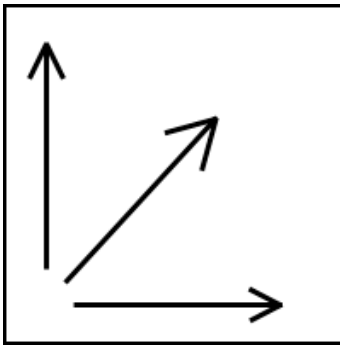
Perspective atmosphérique

La perspective atmosphérique est également un élément caractéristique de l'étendue et de l'espace. Dans les paysages, le contraste entre les objets disposés en gradation diminue à mesure que la distance augmente, en raison d'un bleuissement croissant dû à la brume atmosphérique qui s'épaissit. Plus un objet est éloigné, plus il se fond dans le bleu du ciel.

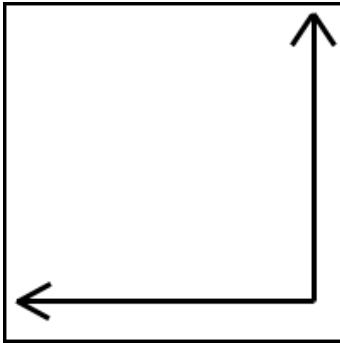
Platitude

Lorsqu'une image ne présente pas de spatialité, elle a besoin d'autres éléments pour susciter l'intérêt. Une surface, en tant que forme bidimensionnelle, peut constituer un tel élément. Outre le contraste clair-foncé et les différentes nuances de couleurs, on peut également utiliser des structures linéaires ou des formes géométriques.

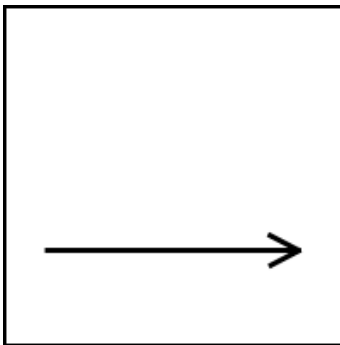
Le tracé des lignes

Le tracé des lignes au sein d'une image constitue également un élément de composition important. Le message véhiculé par une image varie en fonction du tracé des lignes. Les lignes peuvent relier ou séparer. Une ligne droite donne une impression plutôt statique et rigide, tandis qu'une ligne brisée ou courbe semble plus vivante et dynamique. Lorsque des lignes se croisent, elles peuvent former des angles droits, des carrés, des rectangles, des triangles ou des polygones. Ces lignes ne doivent pas nécessairement être visibles dans l'image ; les lignes imaginaires confèrent bien plus de charme à une image.

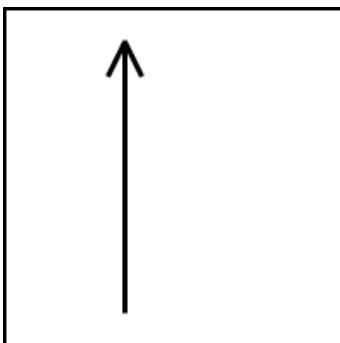
Angle droit

Lorsqu'une ligne horizontale et une ligne verticale se rencontrent, il en résulte un angle droit. La ligne horizontale donne généralement une impression de statique et de calme, tandis que la ligne verticale dégage dynamisme et excitation. L'effet des deux est donc opposé. L'angle droit renferme donc ces deux effets ; il revêt ainsi une signification mi-statique, mi-dynamique.

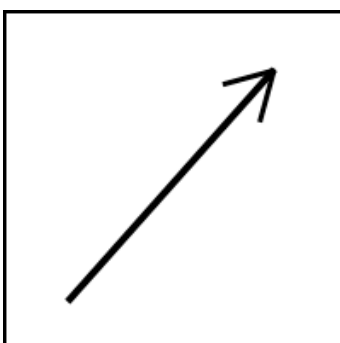
Ligne horizontale

La ligne horizontale apparaît statique et passive aux yeux du spectateur, mais elle peut aussi dégager une impression de calme, voire paraître ennuyeuse. Le plus souvent, c'est la ligne d'horizon qui fait office de ligne horizontale dans une image (d'où son nom). L'image est divisée en une moitié inférieure plus sombre et une moitié supérieure plus claire, la ligne d'horizon passant exactement au milieu de l'image. Une telle symétrie semble artificielle et ennuyeuse. Il est recommandé d'opter pour une répartition asymétrique dans un rapport de 1:3 ou 1:6, ou inversement.

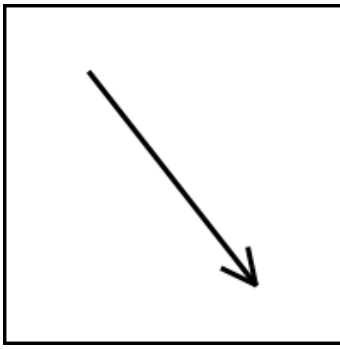
Verticale

Elle dégage une impression de fermeté et de vitalité et est perçue comme une force ascendante. Cependant, dans une image, il vaut mieux ne pas superposer plusieurs verticales, mais les placer plutôt côte à côte (exemple négatif : une personne dont un poteau télégraphique « pousse » sur la tête).

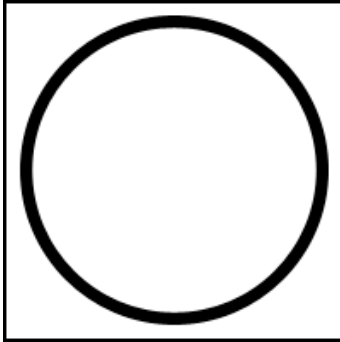
Diagonale

Elle dégage une impression de mouvement et d'élan. Pour la plupart des personnes issues de la culture occidentale, la diagonale allant du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit est perçue comme positive en raison du sens habituel de lecture et d'écriture. La contre-diagonale est en revanche plutôt perçue comme négative.

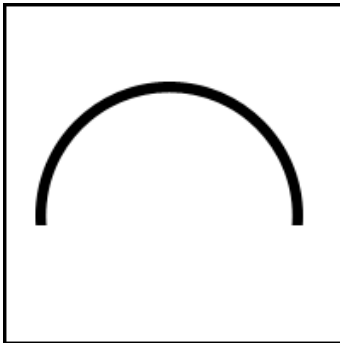
Contre-diagonale

La plupart des personnes issues de la culture occidentale perçoivent la contre-diagonale comme un mouvement descendant et une descente.

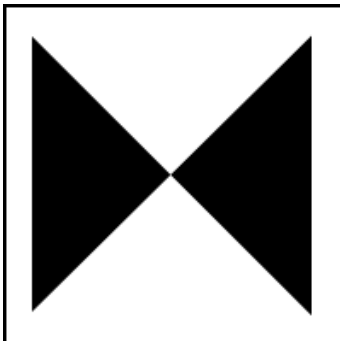
Cercle

C'est une forme primitive fermée sur elle-même. À partir de son centre, elle s'étend de manière uniforme dans toutes les directions. Son effet est enveloppant et protecteur (perfection). Sous forme d'ovale, elle perd sa rigueur centrale et son équilibre. Dans l'ovale, l'orientation verticale ou horizontale prédomine, ce qui lui confère un effet à la fois passif et statique, mais aussi ascendant et actif.

Arc

Cette figure symétrique a un caractère de liaison, comme par exemple dans le cas d'un pont.

Symétrie

La symétrie apparaît lorsque des éléments visuels identiques se répètent, que ce soit par alignement, rotation ou disposition en miroir. La symétrie dégage de la rigueur, de la clarté et du calme, et est facile à appréhender. Elle peut toutefois parfois paraître ennuyeuse.