

Cadrage et Composition

---

appliquées aux portraits

Définition

La composition en photographie, étroitement liée au cadrage, est l'art de structurer et d'organiser les éléments d'une image pour capter l'attention du spectateur.

Le cadrage, en définissant les limites de ce que l'on voit, guide le regard et met en valeur le sujet, renforçant ainsi l'impact émotionnel et visuel de chaque photographie.

Objectifs de la séquence

Maîtriser les bases de la composition dans la photographie de portrait en **utilisant des réglages de base.**

Apprendre à **placer le sujet** dans l'image pour créer un effet visuel fort et engageant.

Comprendre comment **diriger le regard** du spectateur vers le sujet en utilisant des techniques de composition.

Développer sa capacité à **adapter la composition** en fonction de l'expression, de la pose, et de l'environnement du sujet.

SOMMAIRE

---

1. Cadrage
2. Angle de prise de vue
3. Placement du sujet
4. Gestion de l'espace
5. Ligne directrice
6. Lumière naturelle

Réglages et Activités

1. Cadrage

Très gros plan (cadrage ultra serré)

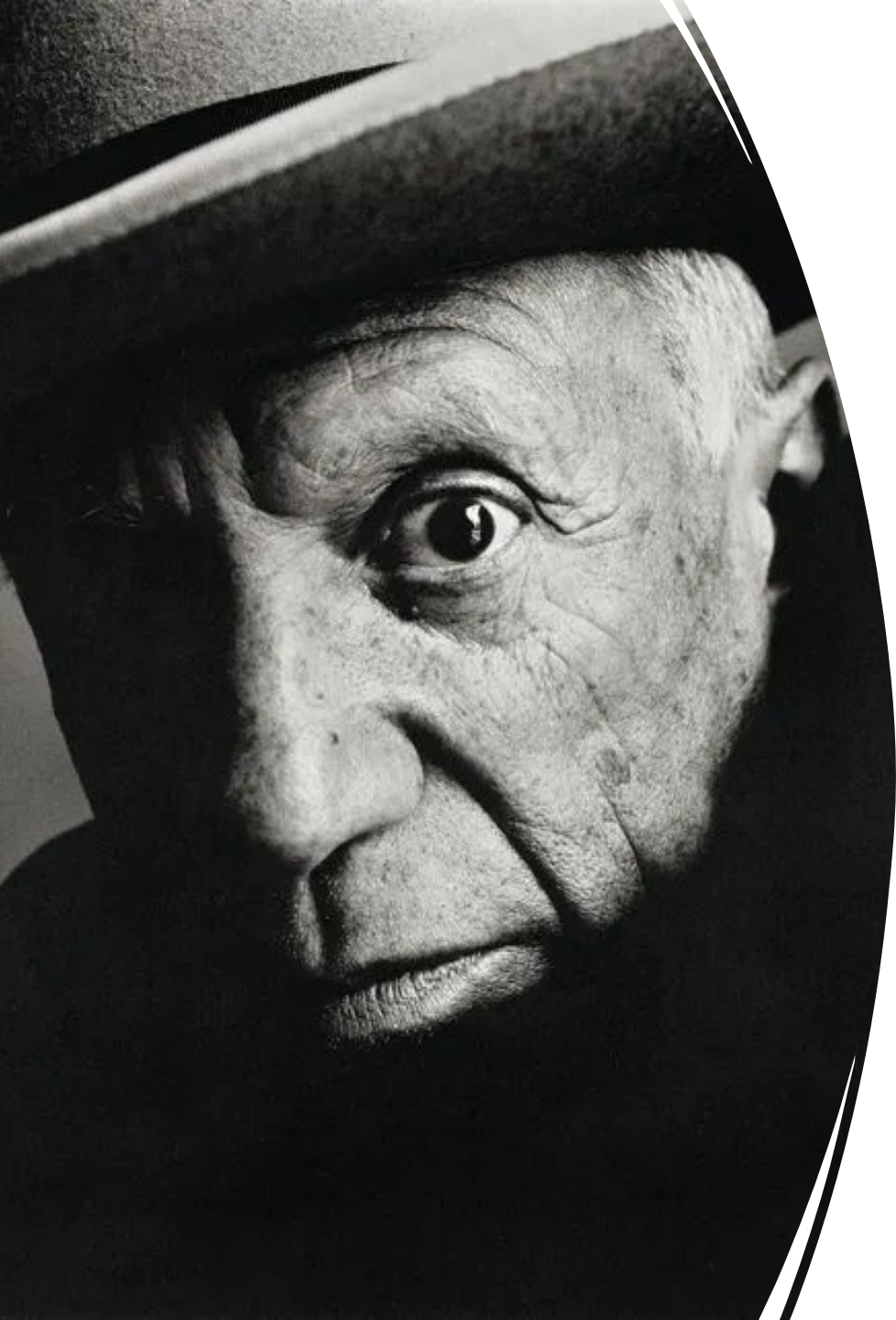
- Ce cadrage se concentre sur une partie spécifique du visage, comme les yeux, la bouche, ou une autre caractéristique particulière, en excluant presque tout le reste.

- Le très gros plan crée une intensité extrême, souvent en mettant en valeur les détails fins comme les rides, la texture de la peau, ou l'intensité du regard. Il peut aussi servir à donner un effet abstrait ou à attirer l'attention sur une émotion particulière.

- *Glen Hodson est un photographe reconnu pour ses portraits saisissants, utilisant un éclairage dramatique et des compositions intimes pour capturer des émotions profondes et authentiques.*

- **Idéal pour exprimer une émotion intense ou pour mettre en avant un détail marquant du sujet. Il peut aussi être utilisé pour créer une image abstraite, où l'identité du sujet devient secondaire par rapport à l'effet visuel.**

Cadrage serré (gros plan)

- Le cadrage serré se concentre uniquement sur le visage du sujet, capturant les détails de l'expression et mettant en avant les 2 motions.
- Ce type de cadrage crée une forte connexion émotionnelle avec le spectateur, car il focalise toute l'attention sur les traits du visage et les émotions du sujet.
- *Dans ce cliché, Penn utilise un cadrage serré et une composition épurée pour capter l'essence du célèbre peintre. Ce portrait est devenu emblématique parce qu'il capte non seulement les traits distinctifs de Picasso mais aussi son aura de génie énigmatique.*
- **Idéal pour des portraits qui visent à montrer les émotions et des expressions intenses.**

Cadrage en plan rapproché (plan poitrine ou plan buste)

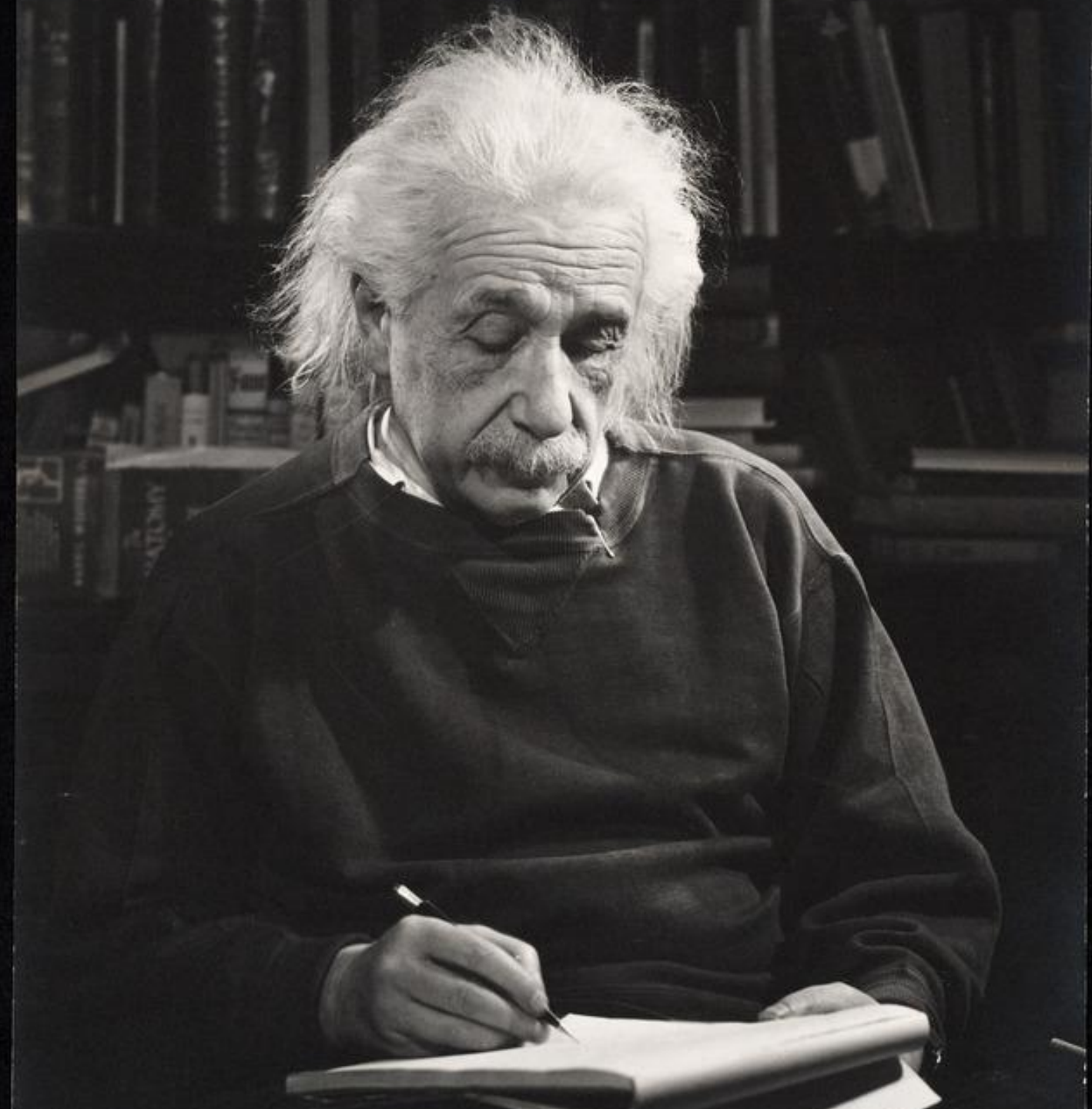

- Ce cadrage montre le sujet de la tête jusqu'au buste, offrant une vue plus détaillée de l'expression faciale tout en incluant une partie du corps pour un équilibre visuel.
- Le cadrage à mi-corps permet d'équilibrer l'expression faciale et le langage corporel du modèle, tout en créant un lien plus détendu qu'un gros plan.
- L'approche de McCurry dans *Afghan Girl* vise à raconter une histoire à travers le regard et l'expression, avec un peu de contexte visuel.
- **Souvent utilisé pour des portraits où l'expression du visage est primordiale, mais où un détail de la posture ou des vêtements joue aussi un rôle.**

Plan taille

- Ce cadrage s'arrête au niveau de la taille du sujet, montrant une partie du corps tout en maintenant le visage comme point d'intérêt principal.
- Il permet de capturer les expressions du visage tout en ajoutant du langage corporel, ce qui donne une vision plus complète de l'attitude et du mouvement du sujet
- Le portrait d'Einstein par Philippe Halsman en plan taille montre son visage et ses mains, capturant son expression et sa gestuelle pour un effet captivant.*
- Idéal pour des portraits où la posture du modèle est importante ou lorsque des accessoires ou des éléments vestimentaires doivent être mis en valeur.**

Plan Américain

- Cadre le sujet au niveau des cuisses jusqu'au-dessus de la tête.
- Intègre davantage de posture et d'arrière-plan, créant une ambiance tout en restant centré sur le sujet
- *Clint Eastwood photographié par Terry O'Neill, en plan américain dans son poncho emblématique, incarne le cow-boy solitaire. Ce cadrage capte son charisme et son intensité.*
- **Parfait pour montrer les vêtements, les accessoires, ou pour capturer une interaction plus dynamique avec l'environnement**

Cadrage en pied (plan large)

- Le sujet est cadré en entier, de la tête aux pieds, souvent avec une partie de l'environnement autour.
- Ce cadrage permet non seulement de capturer le sujet, mais aussi d'inclure des éléments du décor, créant ainsi un lien entre le modèle et son environnement
- *Cette photo emblématique d'Abraham Lincoln, prise par Mathew Brady, montre le président en pied, capturant sa stature imposante et son expression réfléchie en contexte historique.*
- **Souvent utilisé pour les portraits en extérieur ou pour raconter une histoire plus complète en incluant l'environnement dans lequel se trouve le sujet.**

2. Angle de prise de vue

Angle en plongée

- Prendre le portrait d'en haut peut donner une impression de vulnérabilité ou de petitesse du sujet.

- *"The Vulture and the Little Girl"* de Kevin Carter. Même si ce n'est pas un portrait classique, l'angle en plongée met l'accent sur la faiblesse et la fragilité du sujet.

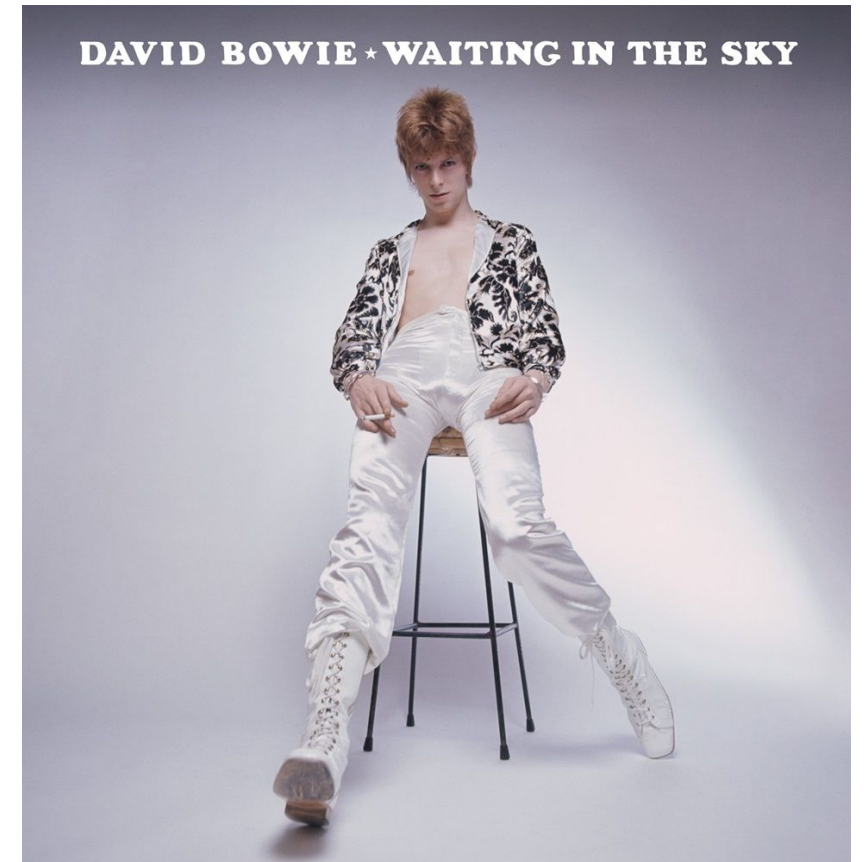
- **L'angle plongeant diminue l'autorité du sujet et le rend visuellement plus petit, ce qui peut évoquer l'empathie ou la vulnérabilité.**

Angle en contre-plongée

- Prendre le portrait d'en bas renforce l'impression de grandeur ou de puissance du sujet.
- *David Bowie, photographié en contre-plongée par Brian Ward, exprime son caractère flamboyant et extravagant, capturant l'esprit du glam rock et de son alter ego Ziggy Stardust*
- **Un angle en contre-plongée peut donner une impression de domination ou de grandeur, particulièrement efficace pour les portraits de leaders ou de personnalités imposantes.**

Vue frontale classique

- Prendre le portrait directement au niveau des yeux du sujet est le plus utilisé pour créer un contact visuel direct.
- *Frida Kahlo, capturée en vue frontale par Nickolas Murray, dévoile son regard pénétrant et son style unique, symbolisant sa force et son identité.*
- **Une vue frontale au niveau des yeux est idéale pour établir une connexion intime avec le sujet, permettant au spectateur de s'identifier ou de se sentir plus proche.**

3. Placement du sujet

Règle des tiers

- Diviser l'image en trois parties égales horizontalement et verticalement, avec le sujet positionné sur l'une des lignes ou à l'une des intersections.

- *"Steve Jobs" (1984) de Norman Seeff. Le visage de Steve Jobs est placé à l'intersection d'une ligne de tiers, créant une composition équilibrée et engageante.*

- **Cette règle permet d'éviter le centrage excessif et rend l'image plus dynamique, tout en guidant le regard du spectateur vers le sujet de manière naturelle.**

Centrage

- Le sujet est placé au centre du cadre pour créer un effet de symétrie ou pour renforcer la présence du modèle.
- *Marilyn Monroe, capturée en portrait centré par Georges Barris, dégage glamour et sensualité, accentuant son sourire légendaire et sa présence charismatique sur le photographe.*
- **Le centrage fonctionne particulièrement bien dans les portraits où le sujet a une forte présence visuelle, ou pour souligner une symétrie naturelle.**

4. Gestion de l'espace

Arrière-plan simple

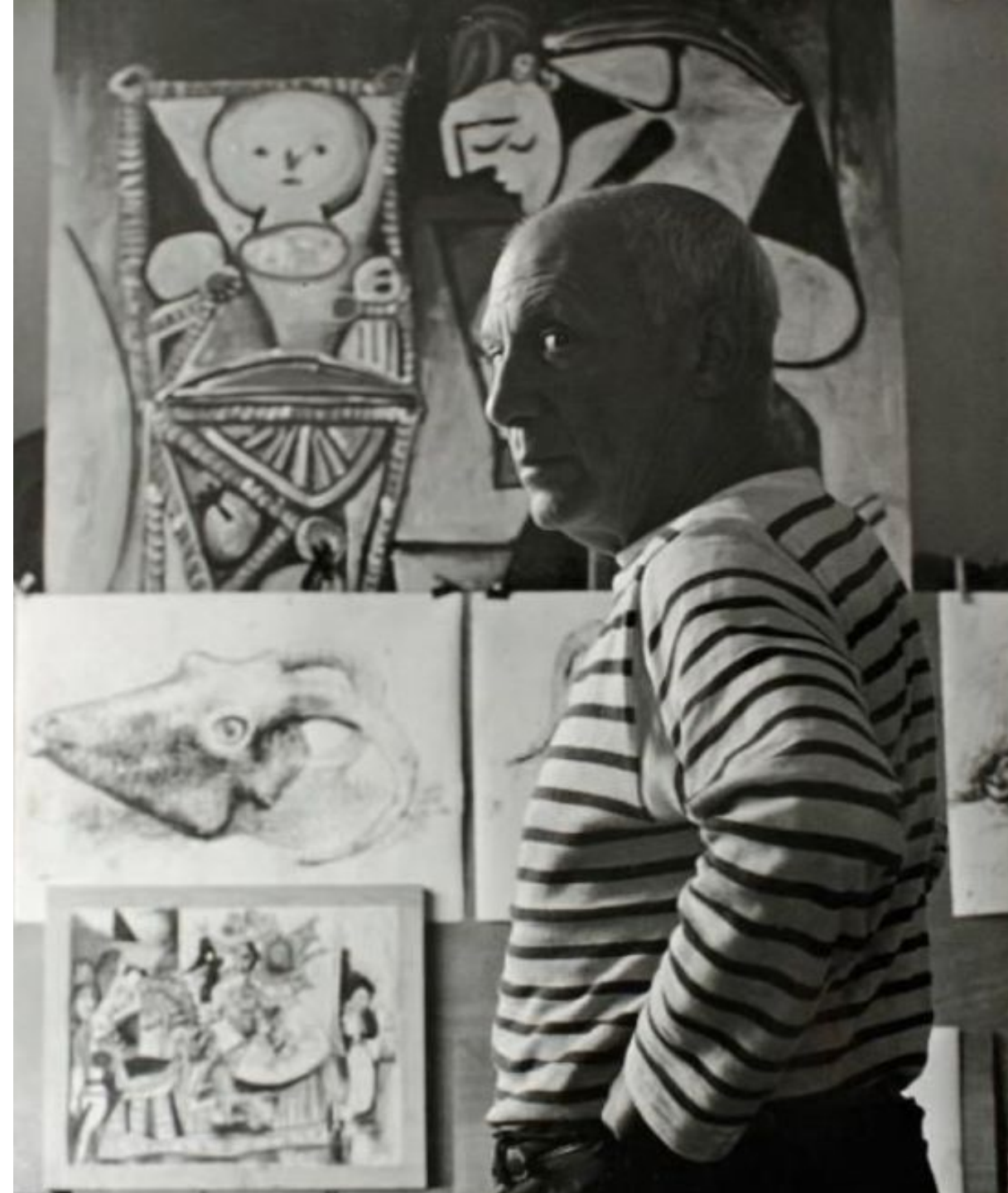
- Un arrière-plan minimaliste permet de concentrer toute l'attention sur le sujet.
- *"Winston Churchill" de Yousuf Karsh. Churchill est photographié avec un arrière-plan neutre, mettant en valeur son expression et son charisme.*
- **Un arrière-plan épuré élimine les distractions et permet de renforcer l'impact du sujet dans le cadre.**

Utilisation de l'environnement

- Intégrer des éléments de l'arrière-plan qui enrichissent l'histoire ou l'identité du sujet.
- *"Pablo Picasso" par Robert Doisneau.*
Picasso est photographié chez lui, entouré de ses œuvres. L'arrière-plan, chargé d'éléments artistiques, contribue à raconter son histoire et enrichit le portrait.
- **Un arrière-plan bien choisi peut ajouter de la profondeur et du contexte au portrait, aidant à raconter une histoire plus complète sur le sujet.**

Espace négatif

- Désigne les zones vides ou peu occupées autour du sujet principal, permettant de créer un contraste visuel et de diriger l'attention sur celui-ci.

- *Un exemple iconique est le portrait de Steve Jobs par Albert Watson, où le fond minimaliste amplifie la concentration et l'intensité du regard de Steve Jobs.*

- **Utiliser l'espace négatif en portrait aide à transmettre des émotions subtiles et ajoute de la profondeur en évitant de saturer le cadre.**

5. Ligne directrice

Lignes directrices dans l'environnement

• "*La Jeune Fille à la Fleur*" de Marc Riboud. Dans cette photographie, bien que ce soit un portrait indirect, les lignes du groupe de policiers et de leurs fusils créent une ligne directrice qui mène directement à la jeune fille avec la fleur, renforçant ainsi l'impact de son geste.

• **Utiliser des éléments linéaires dans l'arrière-plan, comme un chemin, une rue, ou des murs, guide naturellement l'œil vers le sujet, tout en ajoutant de la profondeur à l'image.**

Lignes créées par la pose du modèle

• *"John Lennon & Yoko Ono"* par Annie Leibovitz. Dans ce portrait célèbre, les corps entrelacés de Lennon et Ono forment une ligne visuelle qui conduit le regard du spectateur du visage de Yoko jusqu'à celui de John, soulignant ainsi leur connexion émotionnelle.

• La pose du modèle peut être utilisée pour former des lignes naturelles. Par exemple, des bras croisés, un regard dirigé vers un autre point dans l'image, ou même la direction dans laquelle le modèle se tient ou marche, peuvent orienter le regard du spectateur vers le visage ou les yeux du sujet principal.

Lignes diagonales pour dynamiser l'image

• Dans *The Steerage* (l'entrepont), Alfred Stieglitz utilise des lignes diagonales de la passerelle et des formes géométriques pour créer un dynamisme visuel, capturant l'essence de la vie.

• Les lignes diagonales créent une sensation de dynamisme et de mouvement, apportant une tension visuelle intéressante qui contraste avec des lignes plus horizontales ou verticales. Elles sont souvent utilisées dans des compositions plus audacieuses.

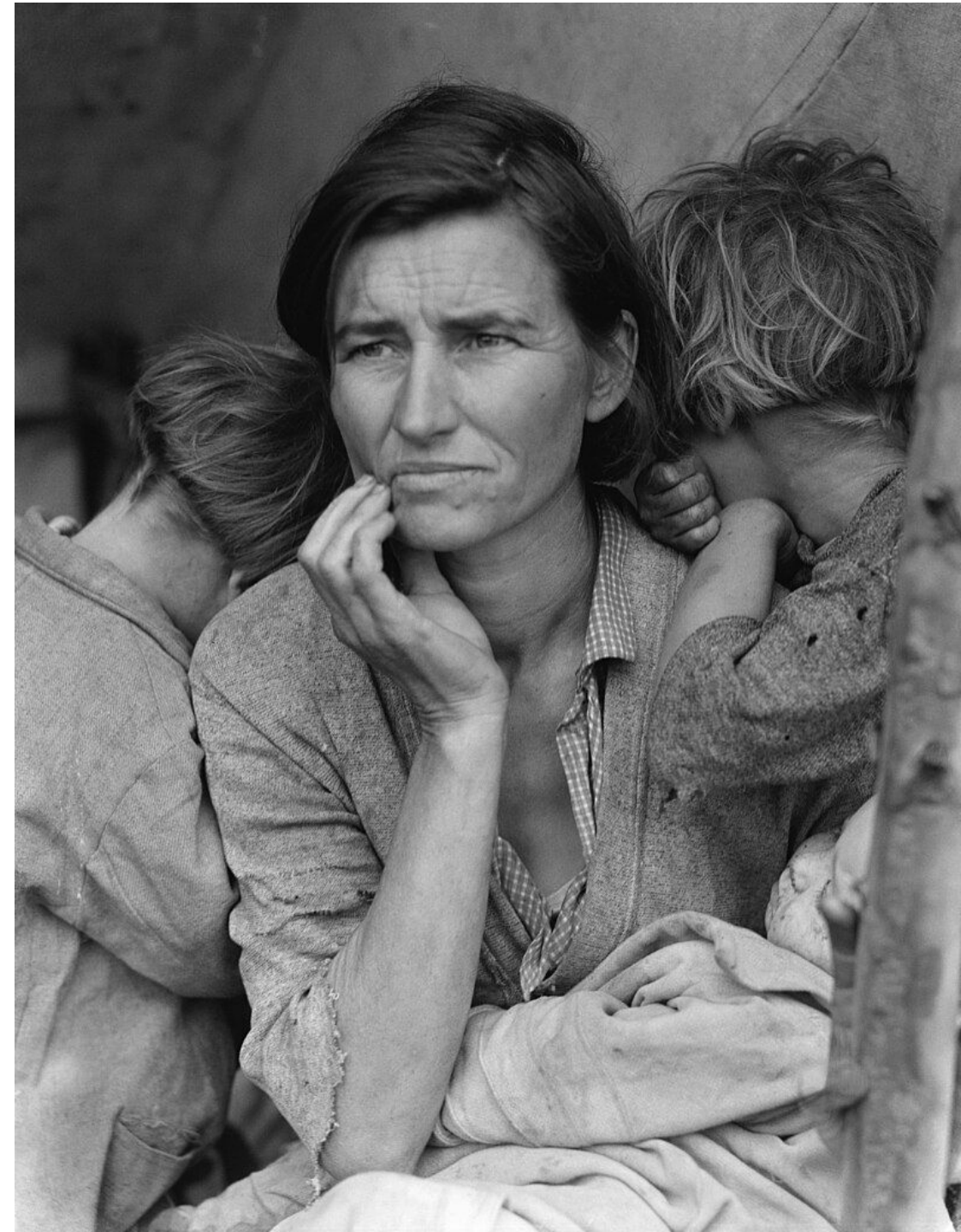

Utilisation des ombres comme lignes directrices

• "*Migrant Mother*" de Dorothea Lange. Les plis du tissu sur les vêtements des enfants et les ombres douces créent des lignes qui guident l'œil vers le visage expressif de la mère.

• **Les ombres et les plis peuvent former des lignes directrices naturelles qui mènent subtilement l'œil vers le point focal de l'image, ici le visage, sans perturber l'équilibre général de la photo.**

6. Lumière naturelle

Temps couverts

• la lumière par temps couvert est un excellent choix pour la photographie, car elle offre une luminosité douce et uniforme qui met en valeur les détails et les couleurs, tout en évitant les ombres dures.

• *Ian Schneider excelle dans la photographie par temps couvert, utilisant la lumière diffuse pour créer des portraits émotionnels et intimistes, mettant en valeur l'authenticité de ses sujets.*

• **Les conditions de lumière par temps couvert sont idéales pour les portraits, car elles permettent de capturer des expressions sans les distractions des ombres marquées. Cela favorise une ambiance douce et naturelle.**

Réglages

En résumé

- **Mode : Priorité à l'ouverture (A/Av)**
- **Ouverture : f/1.8 à f/5.6** pour un flou d'arrière-plan.
- **ISO automatique** (plage de 100 à 800).
- **Balance des blancs automatique (AWB).**
- **Mesure de la lumière évaluative/matricielle.**
- **Autofocus : AF-S ou One-Shot.**
- **Vitesse d'obturation minimale : 1/125s.**

Ces réglages permettent de se concentrer sur la **composition** et de capturer des portraits de qualité tout en laissant l'appareil gérer la plupart des aspects techniques.

Mode Priorité à l'Ouverture (A/Av)

- Pourquoi : Le mode priorité à l'ouverture permet de contrôler la profondeur de champ, ce qui est essentiel en portrait. Cela permet aux apprenants de jouer avec l'arrière-plan flou (bokeh) tout en laissant l'appareil ajuster la vitesse d'obturation.
- Réglage conseillé :
  - f/1.8 à f/5.6 pour un flou d'arrière-plan prononcé, idéal pour isoler le sujet.
  - f/8 à f/11 si l'arrière-plan doit être plus net, par exemple pour inclure des éléments de contexte dans la composition.

ISO automatique

- Pourquoi : Pour simplifier, il est conseillé d'utiliser un ISO automatique pour gérer les changements de lumière sans avoir à trop intervenir sur les réglages.
- Réglage conseillé : Fixer une plage d'ISO, par exemple de 100 à 800, pour éviter le bruit numérique excessif dans les images. Si vous êtes en extérieur avec beaucoup de lumière, vous pouvez limiter l'ISO à 400 maximum.

Balance des blancs en automatique (AWB)

- Pourquoi : Se concentrer sur la composition sans se soucier des nuances de température de couleur. En mode automatique, l'appareil gère généralement bien la balance des blancs.
- Réglage conseillé : AWB (Auto White Balance), ou choisir manuellement si la lumière ambiante est très spécifique (ex. lumière tungstène en intérieur).

Mesure de la lumière (mode mesure évaluative ou matricielle)

- Pourquoi : Ce mode permet une mesure globale de la lumière sur toute l'image, ce qui est utile pour des portraits, surtout en extérieur ou avec des arrière-plans variés.
- Réglage conseillé : Utiliser la mesure évaluative (ou matricielle selon la marque de l'appareil), car elle tient compte de l'ensemble de la scène pour équilibrer l'exposition.

Mode autofocus (AF-S ou One-Shot)

- Pourquoi : Pour des portraits statiques, il est conseillé d'utiliser un autofocus sur un seul point afin de bien faire la mise au point sur les yeux du sujet.
- Réglage conseillé : Utiliser le mode AF-S (Autofocus Simple) ou One-Shot. Il permet de verrouiller la mise au point lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, parfait pour des sujets immobiles.

Vitesse d'obturation minimale automatique

- Pourquoi : En mode priorité à l'ouverture, il est utile de fixer une vitesse d'obturation minimale pour éviter les flous de mouvement. Laisser l'appareil choisir la vitesse peut entraîner des images floues si la lumière est faible.
- Réglage conseillé : Fixer une vitesse d'obturation minimale à 1/125s pour des portraits afin d'éviter les tremblements de l'appareil.