

Effets de composition avec répétition en photographie

Intervention de Christian Rozier

La répétition d'images et d'objets est un phénomène qui apparaît avec constance dans l'art dès le début du 20e siècle.

Etienne-Jules Marey invente la chronophotographie en 1883 pour étudier les mécanismes du mouvement des corps. De nombreux artistes, plus tard, s'intéresseront à ses recherches, en particulier Marcel Duchamp, et les Futuristes qui utiliseront la photo dynamisme et la décomposition du mouvement.

Mais pourquoi cet intérêt pour la répétition au 20e siècle ?

- La répétition a été rendue plus aisée avec l'apparition des techniques de reproduction liées à la société industrielle.
- La répétition d'objets, de motifs ou d'images produit un effet qui va vers l'abstraction en produisant un sentiment d'étrangeté, d'obsession ;
- La répétition permet de varier les styles et de rechercher son propre langage artistique

On peut distinguer divers effets de composition avec le même objet

L'accumulation

L'accumulation est le rassemblement de formes ou d'objets identiques ou presque identiques

Ex : Arman, Warhol, Matisse

Arman par exemple efface la singularité des objets et renvoie à une image de profusion.

La répétition

On peut composer des images d'objets répétitifs de façon à offrir à l'œil une multitude de détails.

Les Romains utilisaient déjà la répétition dans leurs mosaïques. C'est la façon de composer du patchwork. Les puzzles utilisent aussi le principe de la répétition. Eischera beaucoup utilisé la répétition dans un espace à 3 dimensions.

Les miroirs permettent parfois des effets de répétition.

Selon le type d'objets, la répétition favorise la création de nouvelles lignes dans la photo.

Dans les vue aériennes de Yann Arthus Bertrand la répétition crée des effets spectaculaires.

La variation

C'est l'exploration de nombreuses déformations possibles à partir d'une forme initiale

Ex : Monet : les cathédrales de Rouen

Ainsi par exemple Andy Warhol répète ses sujets en série mais avec une variation au niveau du texte ou de la couleur.

Vasarely utilisait aussi la variation de sens par exemple

La série

Une série est une suite de choses qui constitue un ensemble

Ex : 12 châteaux d'eau de Bernard et Hille Becher 1978-1985

Les photos sont prises sous la même lumière neutre (ciel couvert) et chaque photo est composée de manière identique (angle de vue et cadrage)

Autres idées : photos de différentes montres disposées de manière identique

Photos aériennes de toitures de divers villages

Rupture

Un changement brusque intervient dans le rythme ou l'équilibre d'une œuvre.

Composition d'images : plusieurs photos sur une seule

Série sur un thème donné :

Ex Doisneau : les pêcheurs ou piétons et voitures

Ex : les horloges

Séquence d'images et montage de vues avec chronologie

Pour produire du sens par le montage, il faut alors tenir compte de l'organisation des images, et des liens entre elles (sens de lecture)

Il faut tenir compte de **l'effet Koulechov** : une image influence sur le sens des images qui l'entourent.

Les images ne prennent de sens que les unes par rapport aux autres, et le spectateur est amené inconsciemment à les interpréter dans leur succession et non de manière indépendante.

Le montage d'images a ses spécificités : veut-on créer un espace homogène ou hétérogène ?

Veut-on au contraire faire un récit avec plusieurs images ?

Il faut se demander si le montage de plusieurs photos a une cohérence au niveau du sens, des couleurs par exemple

Variation (voir ci-dessus)

Montage d'images identiques en multitude avec création de lignes

Les différentes façons de disposer les photos : on peut les combiner, les juxtaposer, les incruster dans une plus grande par exemple, les superposer

La technique d'incrustation d'image permet d'intégrer une image extérieure dans une scène existante.

Les occasions sont nombreuses pour créer des vues multiples regroupées dans une composition pour créer un pêle-mêle photo : mariage, anniversaire, vacances, création d'album

Assemblage complexe d'une image séparée en multiples cadres

1. noter les dimensions de la photo originale
2. créer la bordure blanche qui servira pour les petites photos : créer une nouvelle image à fond transparent ayant pour dimension un peu plus du tiers de l'image originale
3. remplir cette image de noir avec l'outil **Pot de peinture**. Avec l'outil **sélection rectangulaire**, dessiner un rectangle un peu plus petit et remplir ce rectangle de blanc avec le **pot de peinture**

4. prendre l'outil **baguette magique**, cliquer dans le noir pour le sélectionner puis touche **suppr**
5. double-cliquer sur le calque et dans les options de fusion ; appliquer une ombre-portée à votre image

Ateliers de travail au choix :

Monter des images entre elles afin de structurer un titrage du type :

« Monde de demain, rêve ou cauchemar ? »

« Vive les grands-parents ! »

« La retraite, c'est du sport »

Ou une citation, un proverbe par exemple

Ou

Réaliser des photos avec des effets de répétition