

Perspective

Cette Formation a été mise en forme en exploitant les parutions de ces trois formateurs.

Greg «Dciner »

Laurent Breillat « Apprendre la photo »

Damien Roué « Phototrend »

Perspective

Sommaire :

- 1- Préambule
- 2- La perspective qu'est ce que c'est?
- 3- La perception humaine
- 4- La ligne d'horizon
- 5- L'orientation et le cadrage d'une image
- 6- Placement du ou des points de fuite

Passons à la photo

- 7- Particularités de la perspective
- 8- Comment intégrer cette perspective dans vos clichés ?

Astuces pour la photographie urbaine

- 9- Deux objectifs, ça suffit
- 10- La ville a ses heures, respectez-les
- 11- Trouvez des perspectives originales
- 12- Faites jouer les contrastes
- 13- Localisation !
- 14- Travaillez par thème
- 15- Fondez-vous dans la masse
- 16- Profitez des lumières de la ville
- 17- Jouez avec les gratte-ciels
- 18- Vous êtes à la campagne, pas de problèmes !

Perspective

1- Préambule

Une compréhension de la perspective est primordiale pour réaliser un bon dessin en trois dimensions. On parle ici bien sûr d'une représentation visuelle, fidèle à la réalité.

Il faut attacher une importance capitale à l'apprentissage de la perspective, qu'il faut considérer indispensable dans une formation au dessin.

2- La perspective qu'est ce que c'est?

La perspective est l'art et la technique permettant de représenter un objet en trois dimensions sur une surface plane. (Exemple une feuille de papier, un mur, un écran...)

Elle vous permettra de dessiner non seulement de l'architecture, des paysages, mais aussi de l'anatomie ou encore des objets de la vie quotidienne... C'est un moyen certain de réaliser correctement des dessins d'observation, mais un outil encore plus puissant pour réaliser des dessins provenant de votre imagination.

Sans perspective, vos dessins paraîtront plats et ne pourront exprimer qu'une seule face des choses. Vous pourrez, à l'aide d'ombre et de lumière, donner à vos réalisations en 2Dimensions une impression de volume, mais vous serez tout de même limité à la représentation d'une seule face à la fois.

Perspective

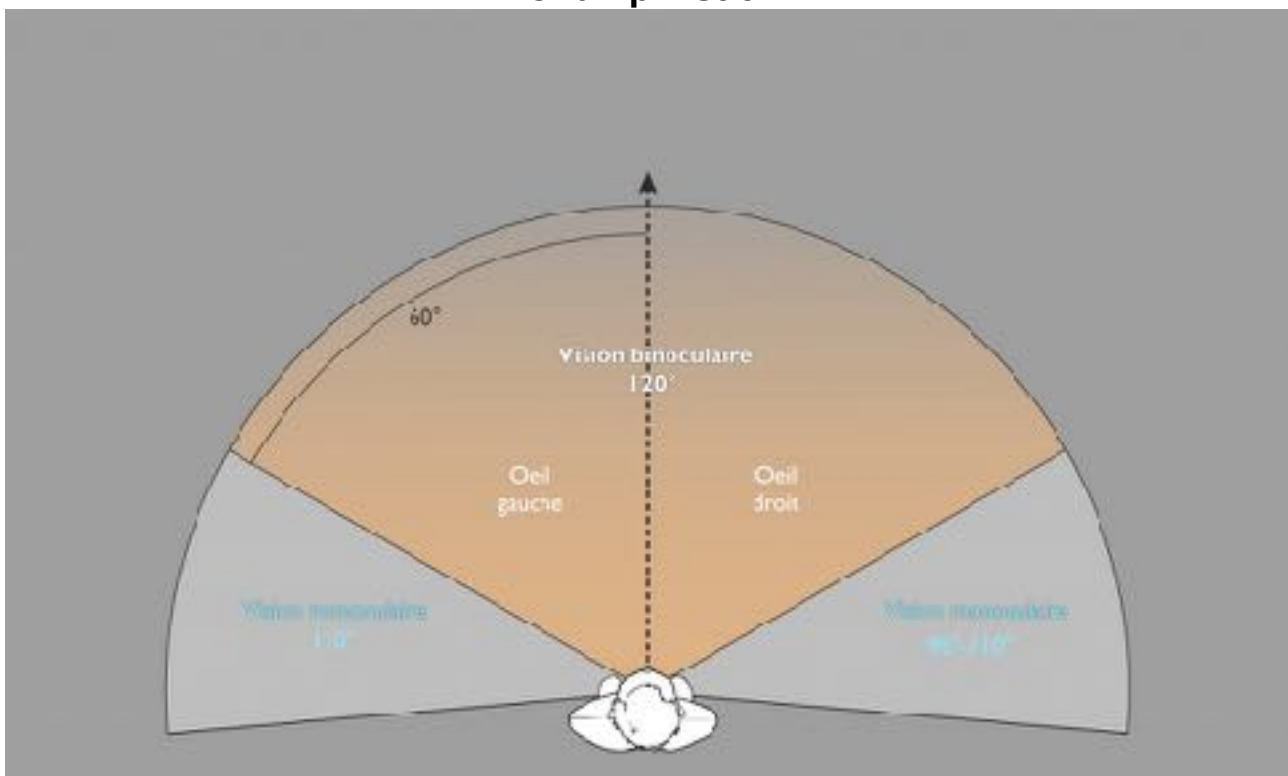
3- La perception humaine

C'est indéniable, l'être humain voit le monde en trois dimensions. Notre perception est donc soumise à la perspective.

Il existe différents types de perspectives (axonométrique, isométrique, conique...) qui sont autant de moyens techniques de représenter un objet en trois dimensions.

- La **perspective conique** est celle qui nous intéresse le plus ici, car elle imite au mieux la perception que nous (être humain) avons d'une image. Contrairement aux animaux ou certains insectes qui peuvent voir à 360°, l'être humain possède un champ visuel **d'environ 220°**.

Champ visuel

Ce champ de vision est divisé en plusieurs parties:

– La **vision binoculaire** d'environ 60° et propre aux deux yeux, occupe un angle global de 120° et confère à l'être humain une perception plus ou moins précise de son environnement proche ou éloigné.

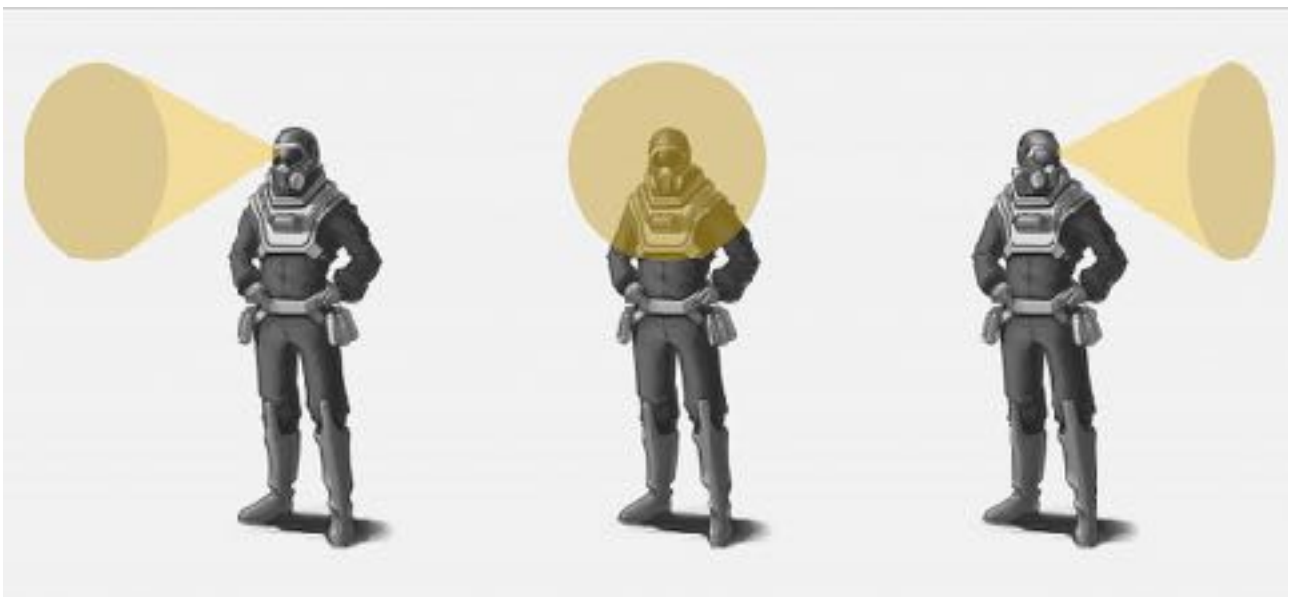
Perspective

-La **vision monoculaire** (95°-110°) liée à un seul œil, et qui ajoute environ 50° de vision supplémentaire de chaque côté pour ainsi former un angle global de 220°. Néanmoins, cette partie du champ visuel offre une vision plus déformée et comprimée de l'environnement, mais permet cependant à l'être humain de détecter rapidement les mouvements.

- Cône de vision

On parle aussi de **perceptive conique**, car le champ visuel ne forme pas simplement un demi-cercle avec des angles de perception différents, mais bien **un cône qui s'oriente en fonction du regard**. Ce cône ne forme pas réellement un cercle parfait de perception, mais en dessin on a coutume de le simplifier ainsi.

Ce cône visuel représente ce que vous voyez, alors il semble normal de comprendre que si vous bougez votre regard de quelques centimètres, votre cône de vision suivra ce **mouvement** et avec des **changements considérables** dans votre dessin.

Ce que nous pouvons observer dans la réalité:

Quand on parle de perspective avec un enfant, on lui demande toujours **d'observer ce qui l'entoure**.

Perspective

Sur cette photo d'une maison, on remarque que **l'arrête** la plus proche de l'observateur, **nous semble plus grande** que celle que nous voyons tout au bout. Et pourtant dans la réalité nous comprenons qu'elles ont la **même taille**. Si nous construisons la façade principale de cette maison et que nous projetons la ligne du sol et celle du commencement de la toiture, nous pouvons constater qu'elles finissent par **se rejoindre en un seul point**.

Perspective

De plus si on réalise la même opération avec les ouvertures, les marches d'escalier, ou tout autres lignes horizontales de l'image, nous remarquerons que ces lignes convergent elles aussi vers le même point.

C'est ce qu'on appelle un **point de fuite**. Toutes les lignes parallèles dans la réalité sont perçues par nos yeux comme fuyantes vers un même point. **Maintenant, comment placer ce point de fuite?**

Non , il n'est pas question de le placer n'importe où sur votre image. La construction d'une perspective s'additionne avec un autre phénomène que nous pouvons aussi observer et qui s'appelle **la ligne de vision** ; ou plus communément **ligne d'horizon**.

Malgré le fait que la terre soit ronde, nous avons tous pu observer en regardant la mer qu'une ligne parfaitement droite semble marquer l'horizon. Nous pourrions dire que cette ligne « imaginaire » constitue la limite entre la mer et le ciel, mais pas seulement, car nous la retrouvons aussi dans la seconde photographie sous la forme d'une ligne horizontale, qui ici, montre la rive opposée du lac.

Perspective

Pierre Lasseron

Cette ligne **n'est pas toujours aussi visible** lorsque nous regardons une rue ou à l'intérieur d'un bâtiment, mais il est important de savoir la retrouver et la retracer.

C'est bien entendu **sur cette ligne que se trouvent le ou les points de fuite**, vers lesquels nos lignes horizontales convergent. Mais nous reviendrons sur ce point plus tard.

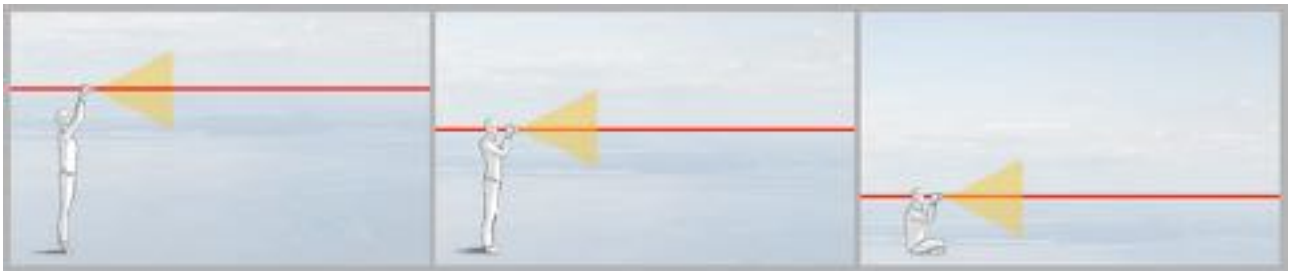

Perspective

4- La ligne d'horizon

Horizon et ligne de vision, son positionnement sur votre image?

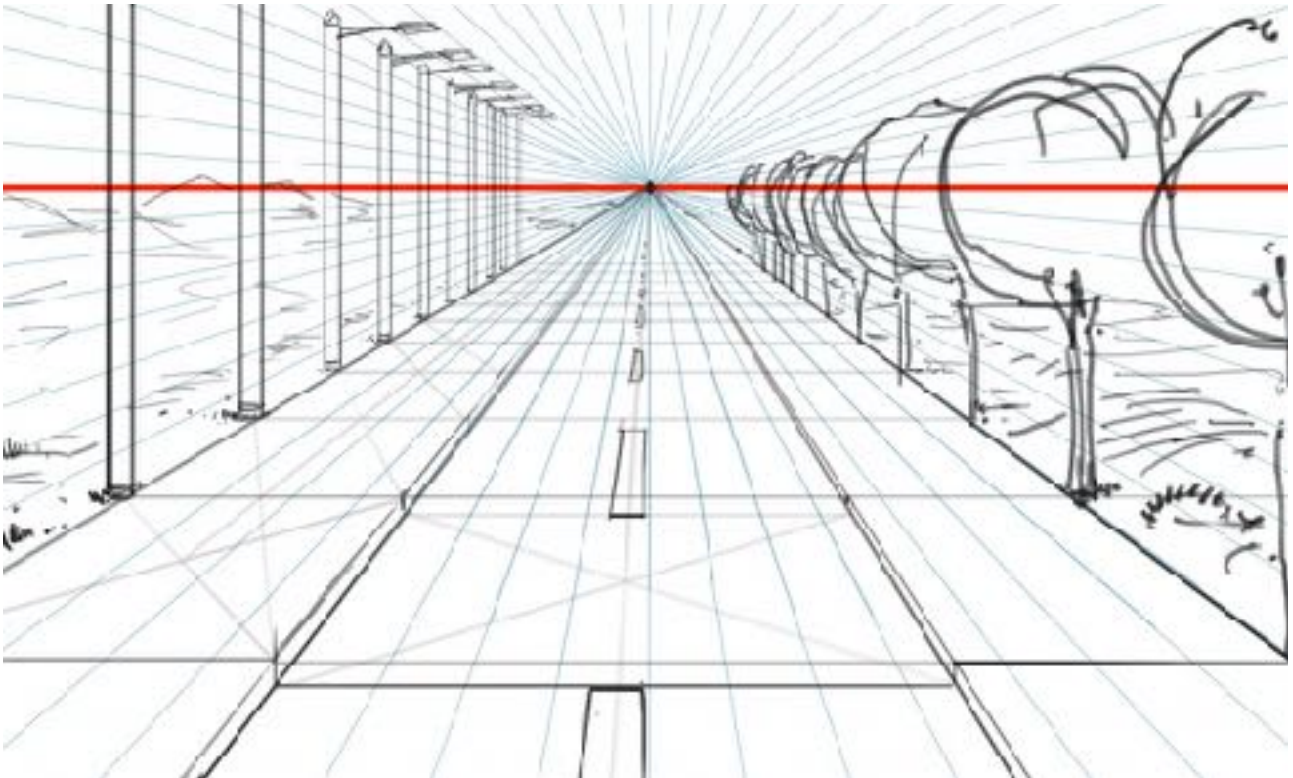
Que ce soit dans la réalité, sur un dessin ou même sur une photographie, nous sommes en mesure d'influencer le positionnement de notre ligne de vision. Comme son nom l'indique, la ligne de vision dépend du regard de l'observateur.

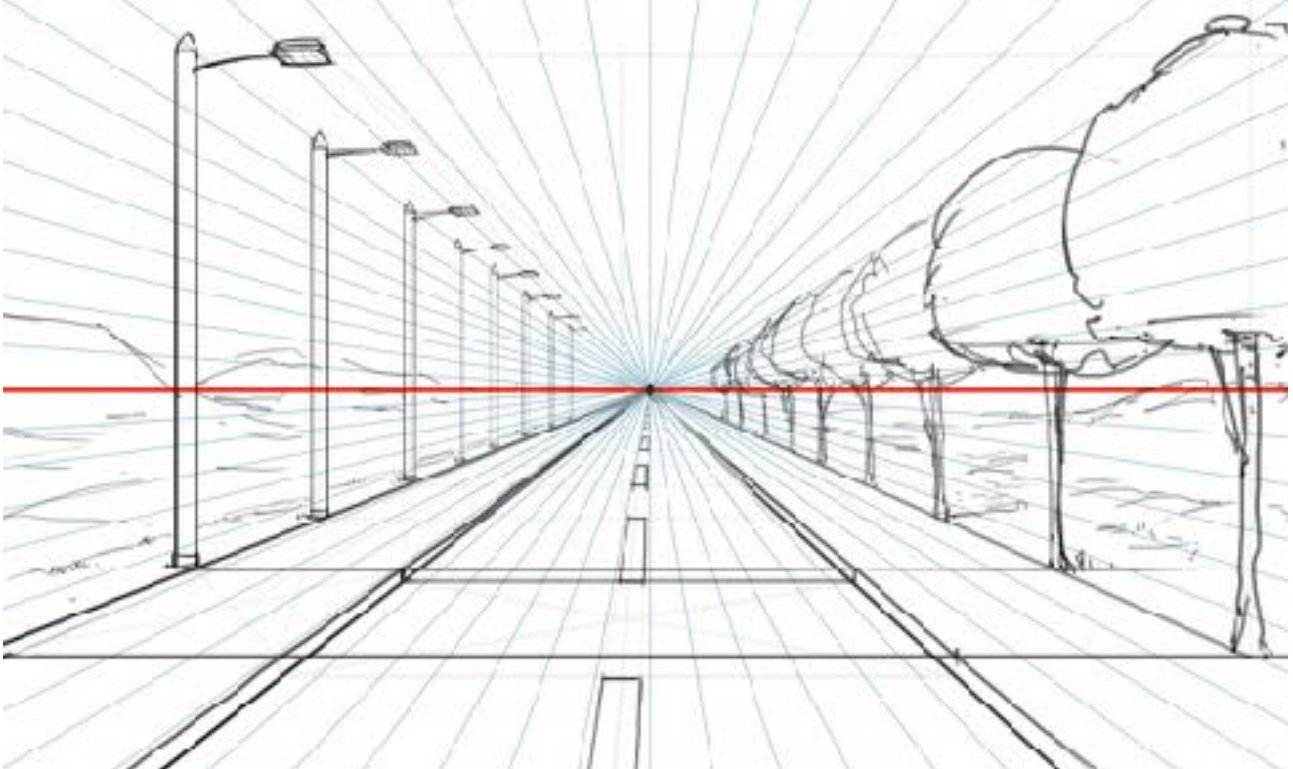
Elle est placée en fonction de la hauteur d'où nous prenons notre photographie par rapport au cadre de notre image. Nous remarquons entre autres que sur la première image, deux tiers du dessin sont réservés au sol et un tiers seulement est réservé au ciel. Dans la seconde nous voyons qu'avec une ligne placée au milieu de l'image, la proportion **sol et ciel** est équivalente. Et enfin dans la dernière, il ne reste plus qu'un tiers pour le sol alors que deux tiers sont réservés au ciel.

Perspective

1/ ligne de vision haute. Regard à hauteur du feuillage. Impression d'être en hauteur.

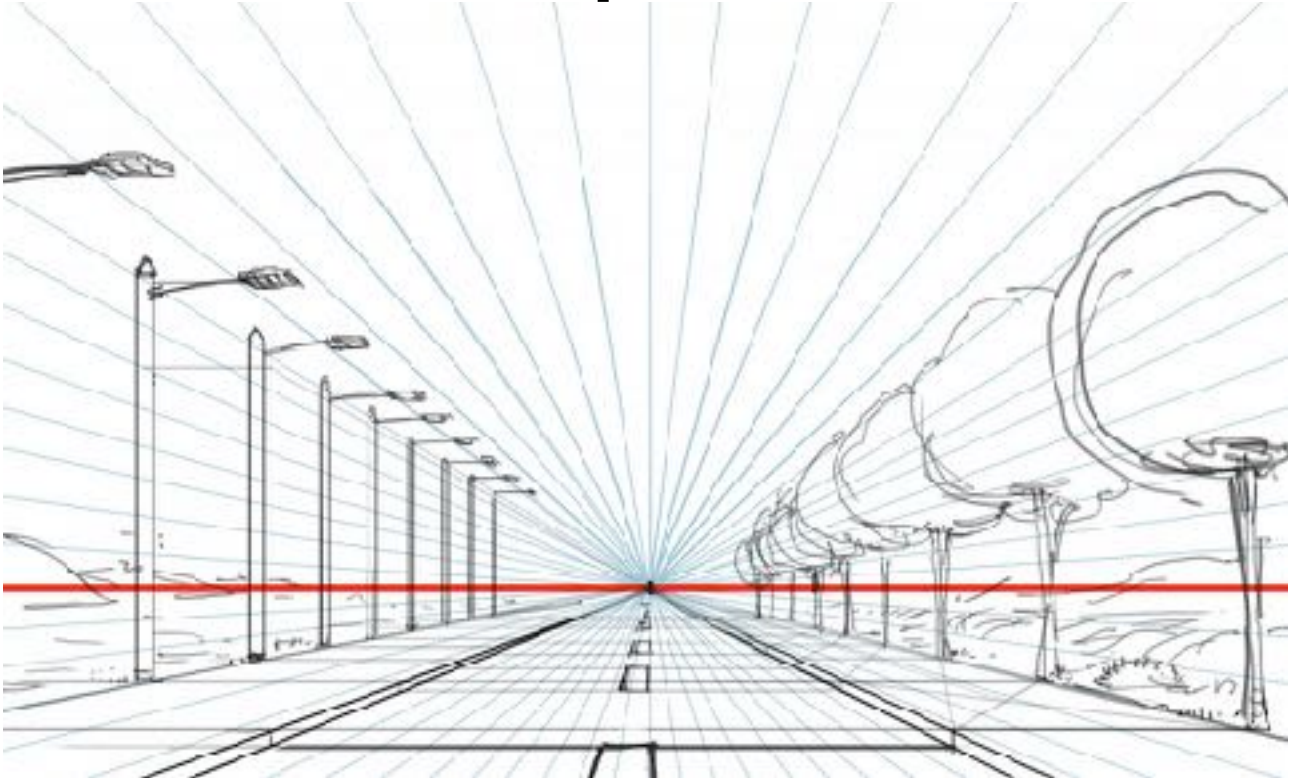

2/ ligne de vision au milieu. Regard à hauteur d'homme.

3/ Ligne de vision basse. Regard plus proche du sol.

Perspective

Le choix du positionnement de la **ligne d'horizon** détermine, dans un premier temps d'où est **observé la scène**. Dans un second temps, elle permet de focaliser l'attention sur un point précis du dessin.

En conclusion, la première chose à faire quand vous dessinez une scène (paysage, personnage, architecture...), c'est tracer une ligne d'horizon pour **déterminer la hauteur et le positionnement de l'observateur**.

Perspective

5- L'orientation et le cadrage d'une image

Ligne d'horizon et changement d'angle

Non, nous n'allons pas parler de mathématique ici, mais vous allez comprendre ce qu'il en est en regardant ces trois cas de figures.

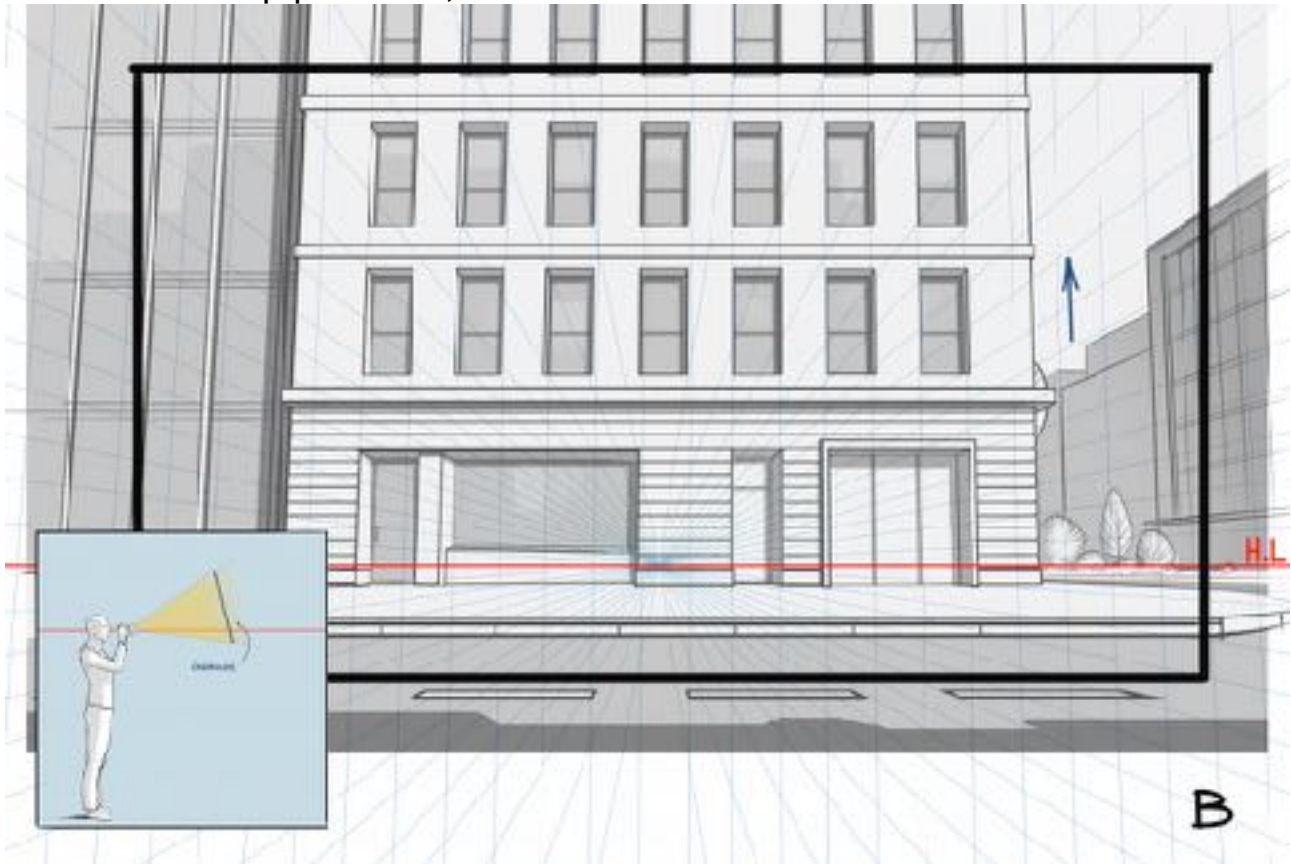
A– Sur cette première image, **la ligne de vision est parfaitement au milieu de notre cadre** et l'appareil photo est parallèle au sol. Toutes les verticales sont alors perpendiculaires à la ligne d'horizon et parallèles entre elles.

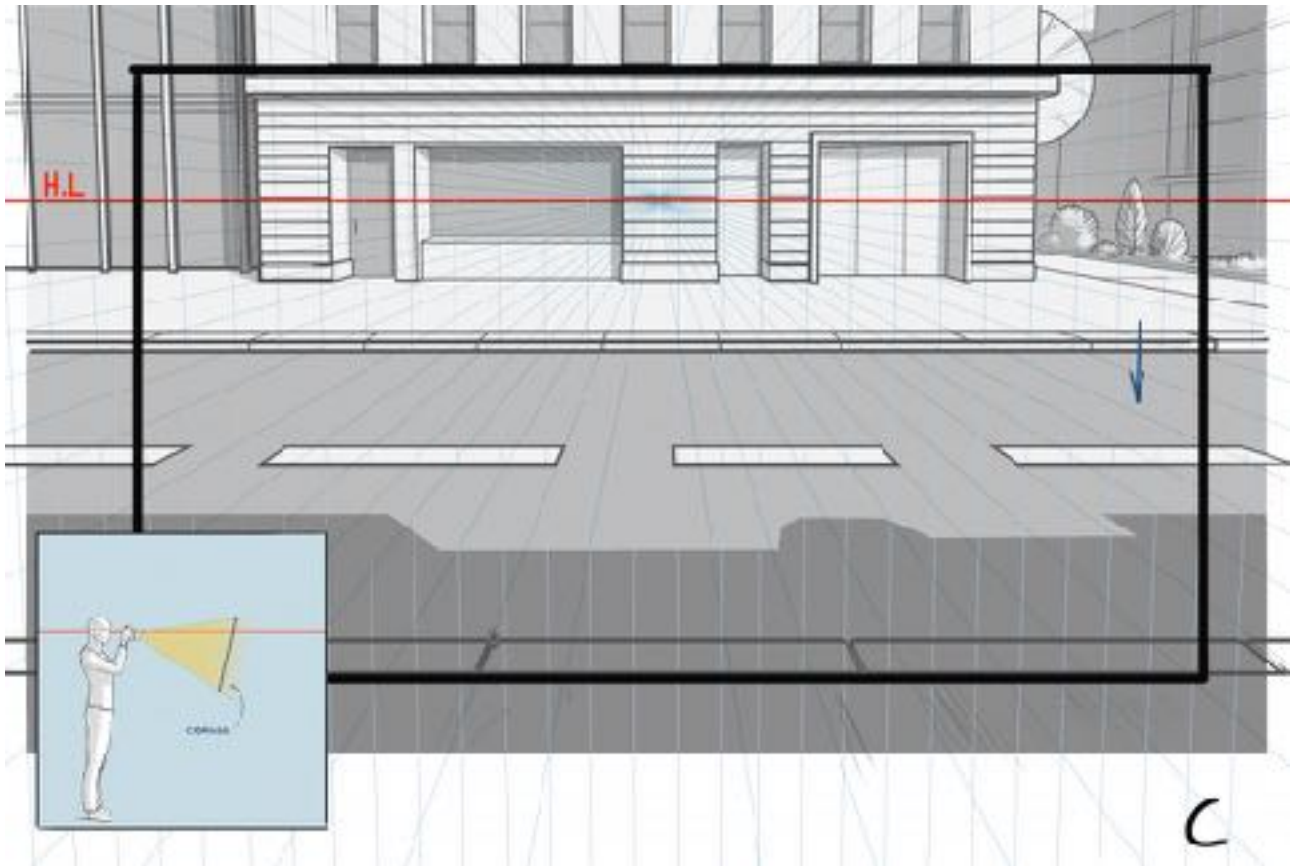
Perspective

B– En changeant simplement l'angle de mon appareil (en regardant vers le haut par exemple) nous remarquons que la ligne d'horizon descend. Toutes les **verticales** semblent alors **converger vers un même point** qui se trouve beaucoup plus haut, hors du cadre.

Perspective

C– Dans ce dernier cas de figure, nous allons orienter non plus notre **appareil** vers le haut, mais **vers le sol**. C'est l'effet inverse qui est alors observable. La ligne d'horizon remonte dans notre cadre, et les **verticales convergent** non plus vers le haut, mais vers un point tout **en bas**.

Ce simple changement d'angle induit **des modifications considérables** dans vos perspectives. La ligne d'horizon n'est pas simplement modifiable en changeant de hauteur, mais aussi en changeant d'angle. Le changement d'angle influencera aussi vos lignes verticales. C'est ce que nous appelons dans plusieurs domaines liés à la manipulation d'image (photographie, dessins, cinéma...) **la plongée** (figure C) et **la contre-plongée** (figure B). Quand vous dessinez une scène, vous devez constamment réfléchir au positionnement de l'observateur, et **questionner le placement de votre cadre**.

Perspective

La ligne d'horizon est en réalité fixe. C'est votre regard qui la positionne autrement. Une ligne de vision n'est **pas obligatoirement parallèle à votre cadre**. Il suffira de pencher la tête sur le côté pour qu'elle ne le soit plus.

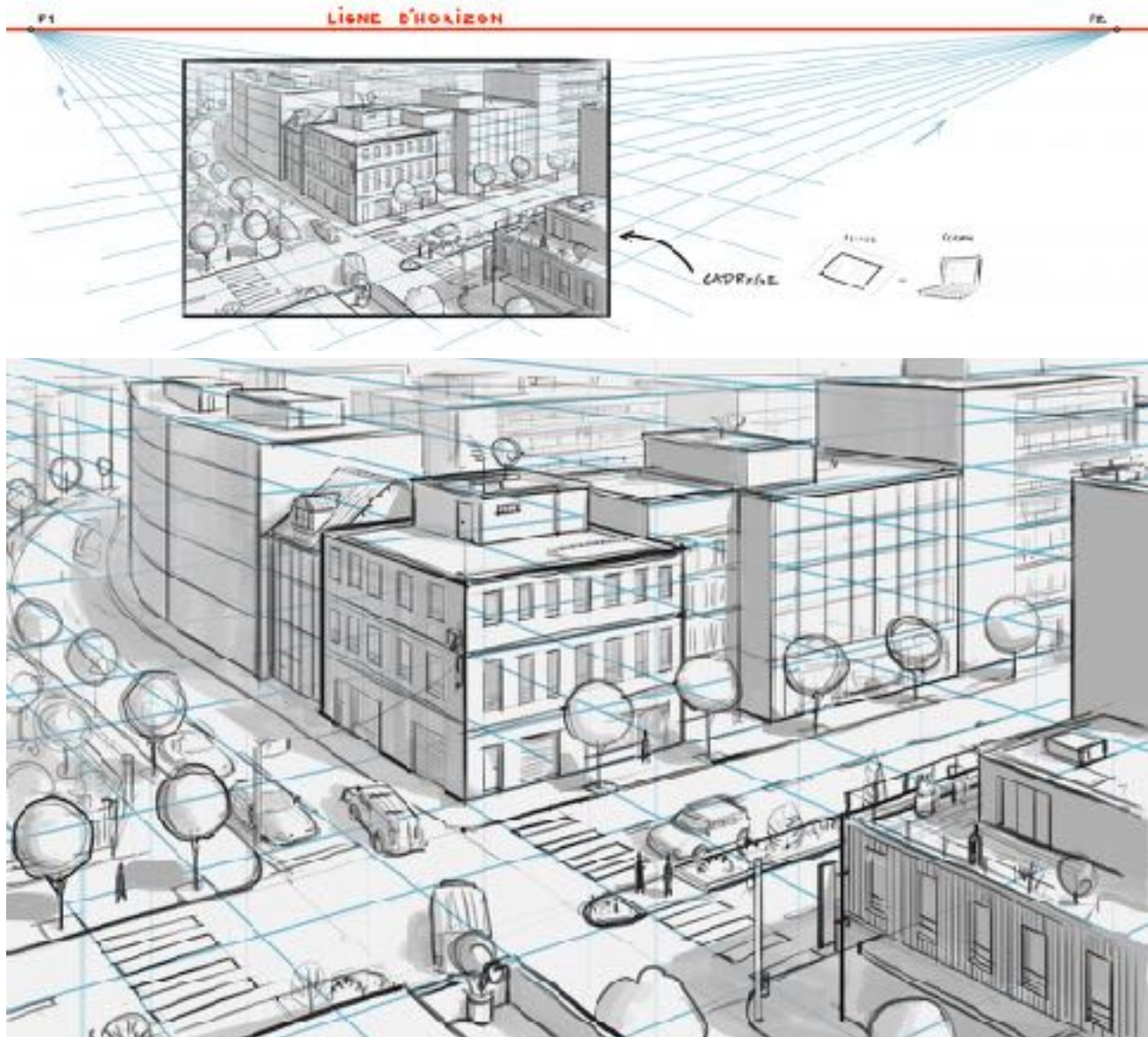

Remarque:

La construction d'une image se fait par rapport à un cadre que nous appellerons, tout simplement le **cadrage**. Ce cadre correspond, pour le dessin à une feuille de papier, ou aux bordures de vos photos pour la photographie. Ce cadrage vous permet de vous focaliser sur une scène en particulier.

Perspective

Vos **points de fuite**, ou **ligne d'horizon** peuvent néanmoins se retrouver **hors du cadre**. Mais la construction de votre perspective reste la même. Rien ne vous empêche de scotcher une feuille supplémentaire, ou d'agrandir votre format Photoshop pour aller chercher votre ligne d'horizon et donc vos points de fuites.

Perspective

6- Placement du ou des points de fuite

Ligne d'horizon et point de fuite, quelle est la prochaine étape?

Une fois notre ligne d'horizon tracée,(comme sur l'image ci-dessus) il ne nous reste plus qu'à placer nos points de fuites.

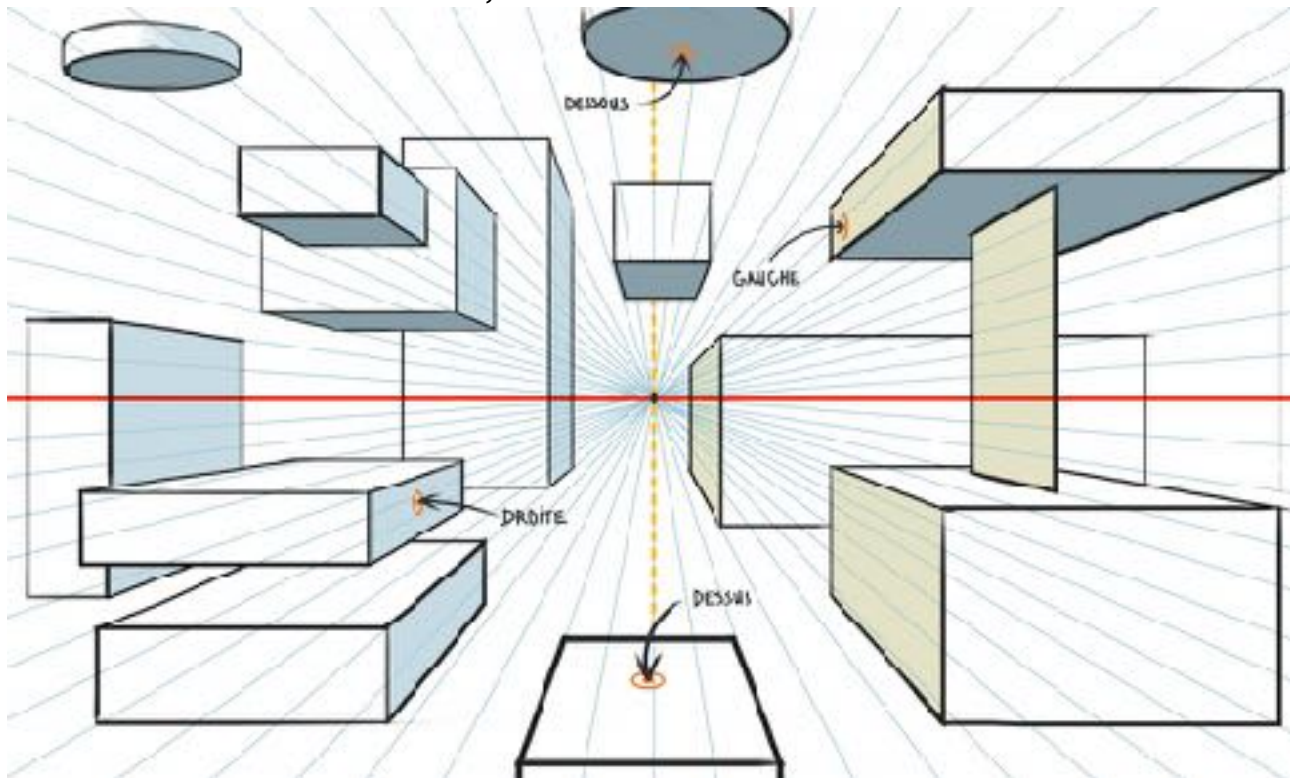
Les points de fuites concernant les **horizontales** sont **toujours**, et j'insiste **toujours**, placés **sur** la ligne d'horizon. Que vos perspectives possèdent 1 ou 30 points de fuites différents, ils seront toujours positionnés sur cette ligne.

L'inverse est aussi possible: pour retrouver une ligne d'horizon il suffit de trouver les points de fuites et de les relier entre eux.

Perspective

7- Particularités de la perspective

Face visible et face cachée, au dessus et en dessous.

Sur cette perspective à un point de fuite nous pouvons remarquer d'autres propriétés importantes. Voici une scène comportant plusieurs volumes placés à distances et hauteurs variables.

Nous pouvons observer plusieurs choses sur ce dessin:

-Premièrement, tous les objets placés **au dessus de la ligne de vision** laissent apparaître leurs faces du **dessous**. Étant donné que la ligne de vision représente le regard, alors nous serons en mesure de voir le dessous de chaque objet. Comme quand vous regardez vers le haut dans votre salon, vous pouvez observer votre plafond.

-À l'inverse, les objets en **dessous de la ligne de vision** laisseront apparaître leurs faces **de dessus**. Nouvel exemple: orientez votre regard vers votre plancher et observez le dessus du plancher et de votre canapé.

-Tout objet placé à **droite** du point de fuite laissera apparaître sa **face de gauche** et tout objet se trouvant à **gauche** montrera sa **face de droite**.

Perspective

Ces quatre particularités sont valables pour les perspectives à 1, 2 ou 3 points de fuite.

Remarque:

Les volumes qui coupent la ligne de vision ne laissent apparaître **ni la face du dessus ni celle de dessous**. Ceux qui sont alignés dans l'axe du point de fuite ne montrent **ni la face de droite ni celle de gauche**.

Ces propriétés sont visibles à l'œil nu, pour peu que vous trouviez les points de fuite. Surtout, pas **d'inquiétude si votre volume peut paraître plat** lorsque vous vous **approchez de la ligne de vision**. Une feuille de papier placée pile sur la ligne de vision apparaîtra comme une ligne toute plate. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire cet article!.

Utiliser la perspective dans vos photos leur donne de la force.

En effet, une photo est en **deux** dimensions, mais elle représente un monde qui lui est en **trois** dimensions. Et le fait de réussir par des techniques graphiques à reproduire l'impression qu'il existe trois dimensions sur un cliché plat, donne du **réalisme** et de la **force** à vos clichés.

Perspective

Ici, la rampe de l'escalier forme une perspective qui donne presque l'impression qu'on peut mettre un pied dans l'image.

Comment intégrer cette perspective dans vos clichés ?

Sans rentrer dans les détails des différents types de perspectives (on y reviendra peut-être dans un prochain article), la manière la plus simple est d'**intégrer des lignes de fuite** dans vos images. L'exemple de la rampe d'escalier dans

Perspective

la photo ci-dessous est assez classique, mais cela fonctionne aussi avec des lignes plus ou moins imaginaires :

Ici, la ligne de fuite est formée à la fois par le garde-fou du pont, mais est également doublée par l'alignement de la tête avec le réverbère, et à l'arrière-plan le lampadaire.

Il faut prendre garde à un **piège** : si vous intégrez une ou plusieurs lignes de fuite à votre image, il faut savoir que ces lignes de force **guident le regard** dans l'image. Autrement dit,

Perspective

si le **sujet** de la photo (la personne par exemple) **ne se situe pas** sur une de ces lignes de fuite (ou à leur intersection par exemple), les personnes qui regardent la photo risquent de se focaliser sur **autre chose que le sujet**, ce qui produit bien souvent des photos moyennes voire mauvaises.

Il faut donc l'utiliser **avec soin**. Par ailleurs, je ne suis pas en train de dire que **toutes** les bonnes photos jouent avec la perspective, ni que les photos qui utilisent cet effet sont **forcément** bonnes. Il ne faut évidemment pas chercher la perspective **à tout prix**, mais quand elle est présente dans le décor, il peut être intéressant de l'**inclure**, même si elle est légère.

Ici, la perspective ne saute pas forcément aux yeux, mais elle guide subtilement le regard vers le sujet, à savoir la petite cerise du bracelet.

Perspective

Astuces pour la photographie urbaine

Les grandes villes ont toujours attiré beaucoup de monde, et elles attirent également une flopée de photographes qui pratiquent la photographie urbaine : la ville est un terrain de jeu immense, et comme je vous l'avais déjà conseillé, il faut que vous appreniez à lever les yeux pour découvrir des choses insoupçonnées.

Pour vous aider à appréhender ce terrain de jeu, voici quelques conseils assez simples mais qui valent la peine d'être écoutés.

Deux objectifs, ça suffit

En ville, pas la peine de se charger inutilement, et 2 objectifs peuvent suffire : un objectif grand angle pour capturer les vues

Perspective

d'ensemble, et un zoom transstandard pour réaliser le reste de vos prises de vue, avec la possibilité de se focaliser sur certains détails de façade ou des scènes éloignées.

La ville a ses heures, respectez-les

La ville est réglée comme une montre suisse, alors apprenez à en profiter. Selon les heures de la journée, vous aurez des personnes différentes dans la rue. Par exemple, aux heures de pointe, la circulation sera très dense, et la majeure partie des personnes dans la rue seront les gens qui se rendent sur leur lieu de travail. Au milieu de la journée, vous croiserez les personnes qui vont faire du shopping et le soir vous trouverez les fêtards. Ce n'est pas une science exacte, mais en fonction des heures le public change, ce qui vous donnera des atmosphères et des émotions différentes.

Les lève-tôt pourront quant à eux profiter de la ville en exclusivité, car le matin les rues sont presque vides. Cette

Perspective

absence de présence humaine vous permettra de réaliser des photos inattendues, et surtout de focaliser votre attention sur les bâtiments plutôt que sur les gens dans la rue.

Les meilleurs moments de la journée sont la fin d'après-midi et le matin très tôt, comme c'est le cas pour tout type de photo

Un peu de patience sera nécessaire si vous êtes dans une rue et que vous voulez le moins de monde possible sur votre photo. D'ailleurs, une technique de superposition de plusieurs images permet de supprimer les sujets mobiles sur une photo en ne gardant que les parties qui se répètent sur l'image (superposition des zones identiques). Ainsi, 3 photos prises à quelques secondes d'intervalles permettent de supprimer un passant se trouvant sur la photo.

Trouvez des perspectives originales

La ville est pleine de lignes et de formes, et il vous sera facile de trouver des perspectives assez originales en essayant des points de vue originaux : par exemple en montant sur des toits, des terrasses, ou en posant votre appareil au sol. Ne vous limitez pas à prendre des photos des rues en mode paysage, mais partez à la recherche de la photo qui sera la plus originale.

Perspective

Faites jouer les contrastes

En ville, vous aurez souvent l'occasion d'observer des contrastes entre les formes des bâtiments, leurs couleurs ou les personnes présentes sur la photo. Capturez cette terre de contraste en faisant ressortir un élément qui par exemple n'a pas sa place dans le paysage.

La majeure partie des villes est en constant changement. De vieux bâtiments sont remplacés par des grandes tours par exemple. Parfois, cela donne un contraste saisissant entre l'ancien et le nouveau et la juxtaposition de ces deux éléments vaut le coup d'être pris en photo.

Perspective

Localisation !

Comme toujours, le lieu de prise de vue de votre photo est très important, alors soyez très attentif à cela. Certains photographes passent des heures à scruter une zone spécifique en étant à la recherche d'angle de vue et de prise de lumière intéressants. D'ailleurs, d'un jour à l'autre, un endroit peut changer du tout au tout. C'est aussi le cas en fonction de l'heure de la journée, surtout en ce qui concerne la lumière. Faites l'expérience de revenir plusieurs fois au même endroit à des heures ou jours différents, vous verrez que le lieu où vous êtes n'a plus du tout le même visage qu'auparavant.

Focalisez vous donc sur une zone plutôt restreinte, et explorez chaque partie avec minutie, rien ne sert de se disperser quand on peut trouver des trésors près de chez soi.

Travaillez par thème

La ville se prête très bien à la photo par thème : scènes de vie, buildings, panneaux, enseignes... Profitez-en pour faire ressortir un thème dans votre travail. Je pense que si je devrais faire quelque chose ce serait un thème « métro, boulot, dodo ». Un thème « travail matinal » avec tous les commerces qui ouvrent et les livraisons pourrait être aussi quelque chose à réfléchir.

Fondez-vous dans la masse

En ville, avec votre barda sur le dos (façon de parler), on peut vous voir arriver de très loin. Si vous cherchez à capturer des moments humains sans vous faire voir, il faudra se fondre dans la foule. Un conseil parmi tant d'autres : asseyez vous à la terrasse d'un café qui se trouve près d'une intersection très fréquentée pour pouvoir prendre quelques photos sans être vu.

Perspective

Profitez des lumières de la ville

En pleine nature, quand le soleil se couche, il devient très difficile de faire de bons clichés, surtout par manque de lumière. La ville étant très souvent pleine de lumière, profitez-en pour faire quelques photos de nuit en tirant partie de cette atmosphère spéciale créée par les lampadaires. L'usage d'un trépied peut être un plus, mais parfois attention, trépied et environnement urbain ne font pas bon ménage.

Jouez avec les gratte-ciels

Si vous êtes dans une ville qui possède des tours en métal et verre, vous pouvez jouer avec les reflets sur la surface pour compenser vos photos. N'hésitez pas également à vous mettre à leur pied et à shooter en l'air, l'effet est très connu et utilisé sur de nombreuses photos « business », mais c'est toujours marrant de faire ses propres photos.

Perspective

Vous êtes à la campagne, pas de problèmes !

Ces conseils peuvent aussi très bien être utilisés dans de plus petites villes, villages ou la forêt....

