

Au Présent du Subjectif

LA PHOTOGRAPHIE DANS TOUS SES ÉTATS !

Ce document est issu du site Internet « Au présent du subjectif », d'Anne-Laure Jacquart.

<http://aupresentdusubjectif.free.fr>

Le format carré, une mine d'or géométrique et photographique !

Sur une idée de Bernard, du très bon site "Histoire de voir", je vous propose une réflexion sur le format carré.

En quoi ce format est-il particulier ? Quelles possibilités photographiques offre-t-il ?

LE CARRE, UNE FORME GEOMETRIQUE IDEALE

Du point de vue **géométrique**, on pourrait dire que ce **parallélogramme aux propriétés étonnantes** frôle la perfection.

Des égalités de longueurs et d'angles à tout bout de champ (à tel point qu'il correspond à la fois à la définition du rectangle et du losange), **une régularité pleine de ressources !**

Pour ceux qui ont un peu zappé leurs cours de maths de primaire et de collège, je rappelle que le **carré est un quadrilatère qui a un angle droit et ses côtés égaux**. Cela engendre des diagonales égales et qui se coupent perpendiculairement. **Le carré est un outil géométrique au service de la photo !**

Tout d'abord, le carré a cette particularité de convenir parfaitement aux photographies géométrique et d'accepter les compositions centrées. Alors que les images de ce type sont souvent décrites en 24x36 (format rectangulaire), il est fréquent de voir, au format carré, des effets de symétrie ou un sujet centré.

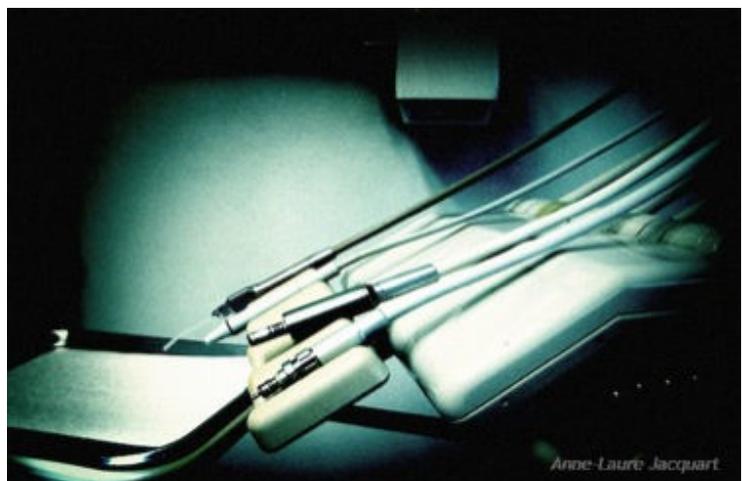
Attention ! Cela n'est pas une règle générale ! Mais une image graphique, au format carré peut parfois défier les règles de composition de manière tout à fait réussie. Cependant, je me rends compte que, personnellement, je le fais assez peu : j'ai un fort "penchant" pour les diagonales et les décalages aux tiers (j'ai fait quelques images dans cet état d'esprit ce matin, histoire de vous proposer une iconographie vaguement plus exhaustive) !

A l'opposé du format rectangulaire qui donne une dynamique en hauteur ou en largeur, le format carré est réputé pour être apaisant et harmonieux.

Le regard a un chemin circulaire ou suivant les lignes de force de l'image, mais s'éloigne peu de son point d'accroche. Il me semble que le carré est plus propice à une vision globale que les autres formats.

Le format ne définit pas un sens de lecture préférentiel.

De plus, le carré permet une mise en ambiance dans deux directions.

Quand le format horizontal nous permet un sujet et un décor sur le côté, et que le format vertical ne permet au décor que de se prolonger vers le haut ou vers le bas, le format carré nous donne de plus amples possibilités de construction et élargit notre champ de vision dans les deux sens (vertical et horizontal).

C'est dans ce format que la règle des tiers prend tout son sens.

Du sujet placé judicieusement, le regard peut prendre deux directions (horizontale ou verticale) sans que le format ne privilégie l'une ou l'autre (seule notre composition influencera sans doute notre lecture d'image !).

Par leur format simple et harmonieux et leur prédisposition aux cadrages épurés, les photographies carrées permettent d'étudier les différentes interactions possibles entre un élément photographié (plutôt géométrique) et le cadre de l'image.

POINTS DE REPERES POUR LES COMPOSITIONS GRAPHIQUES

Inscrire le sujet dans notre cadre ? Ou au contraire jouer le décalage, prendre le cadre à contre-pied ? Faire apparaître notre élément en entier ou le faire surgir en partie dans l'image n'en montrant qu'un côté, une pointe ?

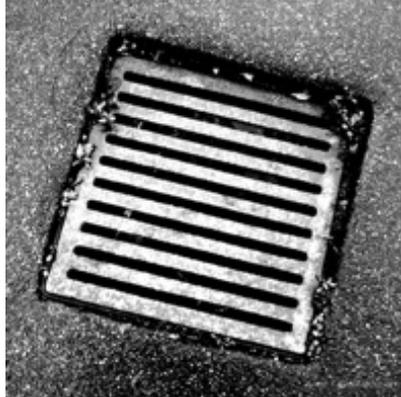
Et pourquoi pas simplement utiliser la ligne de séparation entre notre élément graphique et le reste de l'image pour construire notre photo ?

Pour illustrer ces différentes possibilités graphiques, Je n'ai pas hésité à aller photographier une plaque d'égout sous la pluie, ce matin. (!!)

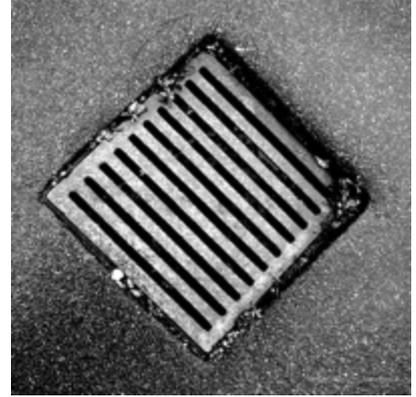
Élément inscrit en entier dans le cadre, parallélisme.

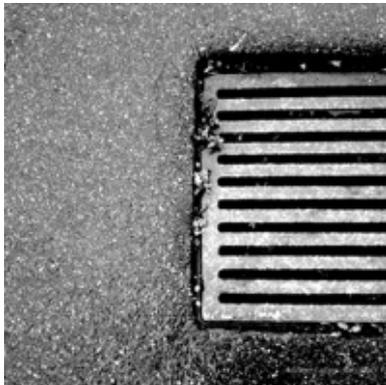
Élément en entier dans le cadre, décalage d'angle.

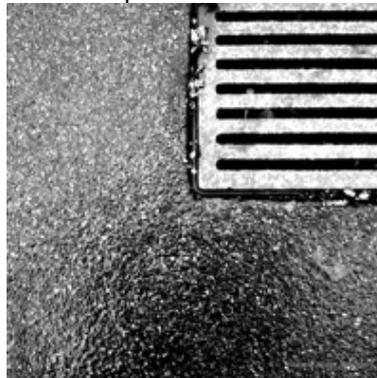
Élément en entier dans le cadre, construction diagonale.

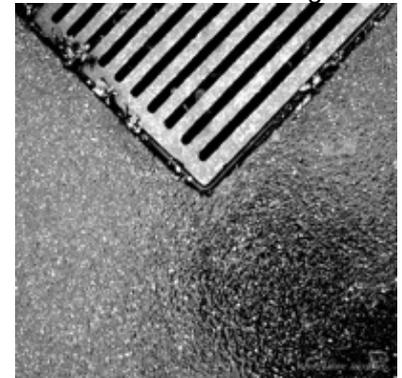
Élément coupé par le cadre, parallélisme.

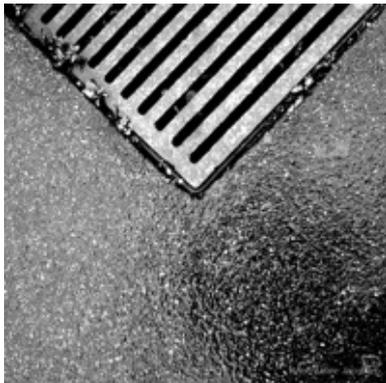
Élément coupé par 2 côtés du cadre ("en coin"), parallélisme

Élément coupé par le cadre, construction diagonale.

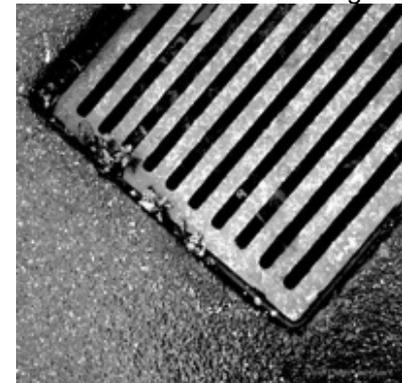
Accroche du sujet dans 2 angles consécutifs.

Accroche du sujet dans l'un des angles du cadre.

Accroche du sujet sur les bords du cadre et non dans les angles.

Il s'agit, d'un exercice, bien entendu, mais essayez donc de comparer ces images avec les "vraies" photographies illustrant cet article, ou avec vos propres photographies au format carré si vous en faites !

Vous vous rendrez compte que ma plaque d'égout **modélise la majorité des compositions graphiques possibles !**

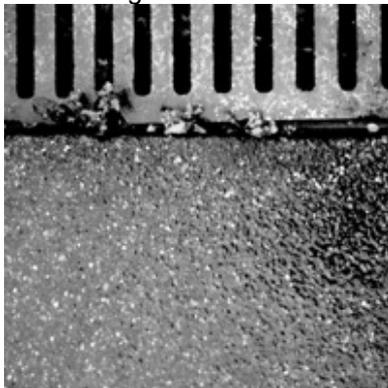
Ce qui est fondamental pour ce genre de photo, c'est de ne pas faire dans la demie-mesure et d'**affirmer ses choix**. Vous souhaitez une **symétrie**, qu'elle soit parfaite ! Une **compo centrée** ? Que ce soit réellement le cas !

C'est de cette manière que votre **image graphique** tiendra vraiment la route !

Bord de l'élément partageant le carré en 2 suivant la diagonale.

Bord de l'élément parallèle au cadre selon la règle des tiers

Bord de l'élément parallèle au cadre, partageant le carré en 2.

Bord de l'élément parallèle au cadre selon la règle des tiers

Cette table, ce building, cet escalier, cette fenêtre, comment vais-je les **inscrire dans mon cadre** et les **faire participer à la composition** ? Ils peuvent surgir par un angle ou par un côté du carré, ils peuvent s'orienter **parallèlement** aux bords du cadre ou créer un angle avec celui-ci... On retrouve la **même problématique graphique**.

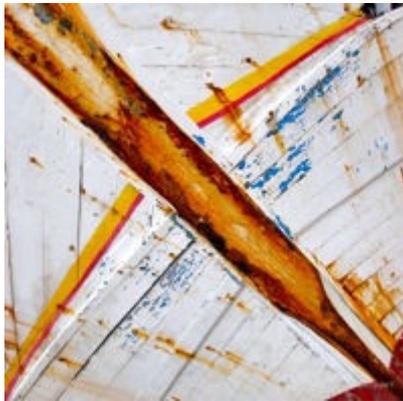
Vais-je utiliser une ligne ou une surface ? De quelle manière va-t-elle **couper le cadre** (dans un coin, sur un bord) ? Quel va être **l'angle entre cet élément et les bords du cadre** (Angle = 0 ou 90° -> composition en suivant le cadre, en parallèle ; Angle = 45° -> composition en diagonale ; Angle = une autre valeur -> composition plus libre) ?

En réalité, tous ces **éléments de composition** servent également au format 24x36 ! Mais les choses sont **moins complexes et plus faciles à caractériser** au format carré.

PARALLELISME ET DIAGONALES

De manière encore plus prononcée qu'au format rectangulaire, **jouer avec les diagonales est très attirant** lorsque l'on cadre en **carré** ! Ne vous en privez pas ! Sans que cela ne devienne systématique, les diagonales permettent des **constructions très dynamiques** et donnent un **fort impact à votre image**.

A défaut de véritable diagonale, la ligne qui part d'un coin pour s'achever sur un bord voisin du coin opposé peut être intéressante à travailler également, comme sur deux des photographies ci-dessus.

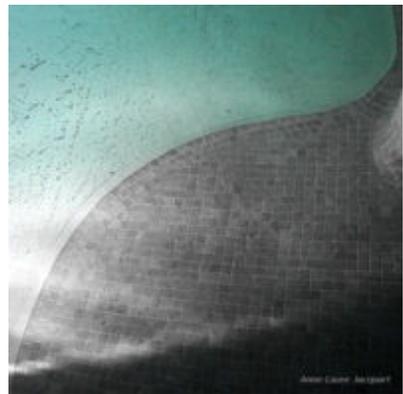
Cela rend l'utilisation de cette ligne moins systématique, et estompe un peu le côté géométrique tout en conservant une composition forte.

Les diagonales, en photographie, peuvent, bien entendu (Alleeeeez ! au diable la rigueur mathématique !!) se déformer pour onduler, s'entortiller ...

Elles aiment reprendre leur liberté !

Les formes circulaires s'associent d'ailleurs parfaitement avec le format carré.

L'utilisation des médianes ou des autres lignes parallèles à un bord de l'image engendrent des images plus stables, plus calmes.

Le carré, travaillé de cette manière donne une impression de sérénité par son format équilibré et le parallélisme entre les plans (surtout quand ceux-ci sont horizontaux).

Ce procédé est souvent exploité en photo de paysage où le rendu étagé est donné par la répartition dans l'image de zones "ciel", "champ", "chemin", etc. Les zones parallèles se répondent et créent des effets très intéressants lorsqu'elles sont de couleurs ou de densités variées.

INTEGRER L'HUMAIN DANS UNE IMAGE AU FORMAT CARRE

Nous avons évoqué beaucoup de sujets graphiques jusque là : paysages naturels et urbains, éléments géométriques. Ce sont les sujets les plus faciles à mettre en valeur au format carré. Cependant, il ne faut pas croire que réaliser un reportage au format carré et y intégrer des éléments humains n'est pas possible, ou n'est pas souhaitable ! Au contraire !

L'humain peut jouer deux rôles, que l'on peut distinguer. Parfois, le graphisme du décor est le point de départ de notre composition, les éléments humains viennent s'y intégrer pour créer des points forts.

Dans d'autres cas, l'humain peut lui-même se substituer à un élément géométrique !

Sa verticalité fait qu'il joue souvent le rôle d'élément allongé parallèle au bord. Lorsqu'il est assis, de profil, son corps forme même un angle !

Ainsi, l'humain nous fait entrer notre regard dans l'image ou le fait buter contre le cadre pour le faire repartir en sens inverse et l'empêcher de s'échapper. Il peut lui-même servir de structure à notre photographie.

Par contre, une **photo carrée** a besoin d'une **construction géométrique** et d'une **composition très soignées**. N'ayant de pas de sens de lecture préférentiel, le **regard** peut facilement **se perdre dans l'image** s'il n'a pas suffisamment de point de repère.

Ainsi, évitez les photos de groupe, ou de foule à ce format sauf si un des personnages se détache particulièrement.

CADRER AU FORMAT CARRE

Malheureusement, **peu d'appareils** permettent au **photographe** de **cadrer directement au format carré**.

Il y a ce fameux "**moyen format**" (pellicule **6×6**) qui permet, en argentique, de réaliser des photographies carrées, le **Polaroid**, qui est en voie de disparition actuellement, **Holga**, le compact russe très prisé par les amateurs de **lomographie**... Mais en numérique, cela est un véritable problème !

J'ai découvert il y a quelques mois que la **marque Ricoh** commercialisait des **compacts numériques permettant le choix du format à la prise de vue** : 3/2 comme la plupart des appareils photo réflex (le fameux format carte postale 10×15 de nos appareils argentiques), 4/3 comme la plupart des compacts numériques que l'on trouve sur le marché actuellement, ET 1/1 ... le **format carré** !

Les modèles permettant de cadrer en carré en numérique sont (selon mes informations) le **GRDII**, le **R8** et le **GX100** (avec lequel ont été faites de nombreuses photos illustrant cet article, en particulier celles de la désormais célèbre plaque d'égoût de mon parking !... il a le double avantage de faire du carré et de pouvoir s'emmener partout !). Le **Nikon P6000** a également cette fonction.

Et pourtant, cela change tellement la donne que de **cadrer directement au format carré** ! C'est la seule manière de pouvoir **jouer réellement avec les diagonales**, **d'exploiter toutes les possibilités de ce format riche en graphisme**. **Recadrer nos images** est bien sûr possible, même si cela ne permet **pas une composition aussi précise**. On se rendra compte, souvent, au **recadrage**, que notre œil nous a un peu trompé, qu'il manque une petite bande dans le sens de la largeur et la photographie que l'on pensait pouvoir **transformer en format carré** n'est pas adaptée à 100% à ce format...

L'autre problème vient **au tirage** ! Bien peu de labos proposent des tirages au format carré. cela nous oblige donc à **recouper**, et à payer le prix d'un 20×30 pour obtenir une photo au format 20×20 ... Même nos papiers photo pour imprimante ne proposent pas ce format, ce qui engendre également **une chute, une perte**. (pas très écologique tout ça !)

Le format carré, une mine d'or géométrique et photographique !
Anna-Laure Jacquart

Peut-on espérer que, dans l'avenir, le format carré se développe ?

Moi qui trouve nos **téléviseurs dramatiquement allongés horizontalement** et m'étonne que personne n'ait encore pensé à proposer des vidéos au format vertical ... j'ai bien peur que cela ne soit pas pour tout de suite.

Ceci est vraiment dommage car **cadrer avec un appareil qui fait des photographies carrées est une vraie initiation à la composition**. Quelle richesse de pouvoir regarder les choses autrement avec cette **géométrie** qui surgit dans l'image au moment où on s'y attend le moins et nous mène vers l'**abstraction et la composition graphique** !

D'ailleurs je connais quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de photographie mais qui, une fois mon GX100 réglé au **format carré** en main, ne s'arrête plus de **s'émerveiller de ce qu'il voit sur le petit écran** et ne lâche l'appareil qu'après de longues supplications de ma part !

Le carré a une magie qui faut apprivoiser puis laisser s'échapper...

NB : Peut-être aurez-vous envie retourner voir la [série sur les feuilles mortes](#), les [photographies du jugement du concours ferroviaire](#), ou certaines autres images au format carré pour y déceler de nouvelles choses ?

NB2 : Merci à mon parking et à cette plaque d'égout si disponible et patiente. Ce fut un plaisir (malgré la pluie) !