

FOCUS 01 RÉSUMÉ

COMPOSER AVEC LA LUMIÈRE

PHOTO (ET) GRAPHIE CYANOTYPE RYTHME PLEIN / VIDE

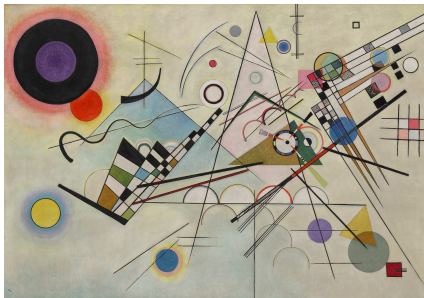
? COMMENT UNE IMAGE PEUT-ELLE ÊTRE À LA FOIS EMPREINTE LUMINEUSE ET COMPOSITION GRAPHIQUE ?

DÉFINITION Composer consiste à organiser volontairement les éléments dans un format. En cyanotype, la lumière enregistre des contacts ; l'artiste choisit pourtant les formes, les intervalles, les transparences et les réserves qui guideront le regard.

1 LES ÉLÉMENTS DE LA COMPOSITION

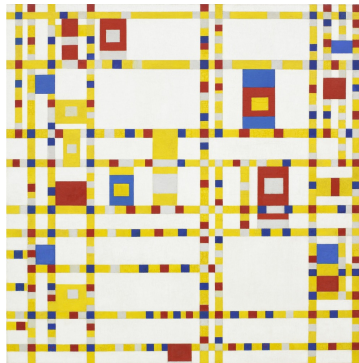
FORMAT	FORMES	LIGNES	RYTHME	PLEIN VIDE	LUMIÈRE
orientation limites échelle	objets traces silhouettes	axes gestes directions	répétitions variations intervalles	masses réserves équilibre	opacité transparence superposition

2 DES COMPOSITIONS DIFFÉRENTES PRODUISENT DES SENSATIONS DIFFÉRENTES

DYNAMIQUE ET OUVERTE

Vassily Kandinsky, *Composition 8*, 1923.

GRILLE ET RYTHME

Piet Mondrian, *Broadway Boogie Woogie*, 1942-1943.

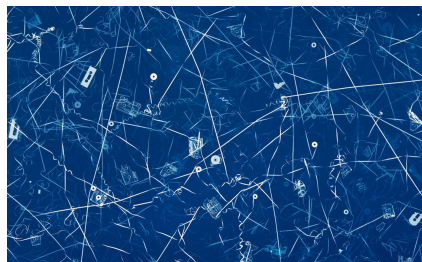
VIDE ACTIF

Hasegawa Tōhaku, *Pins*, fin du XVIe siècle.

FIGURATION PAR EMPREINTE

Anna Atkins, *Dictyota dichotoma*, 1843-1853.

ABSTRACTION ET ALL-OVER

Christian Marclay, *Untitled (Songs)*, 2007.

DIAGONALES ET RÉPÉTITION

Alexandre Rodtchenko, *L'Escalier*, 1930.

STABLE	DYNAMIQUE	DENSE OU AÉRÉE	FIGURATIVE OU ABSTRAITE
horizontales verticales régularité	diagonales courbes ruptures	accumulation ou respiration	objet reconnaissable ou formes autonomes

OBSERVER PUIS CROQUER DANS LE CARNET

? KANDINSKY

Repérez trois formes répétées. Quelles variations et quelles diagonales donnent du rythme à la composition ?

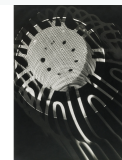
🔪 Dans le carnet : 1 fait visible → 1 procédé → 1 effet.

? TŌHAKU

Où se situe le vide principal ? Comment sépare-t-il et relie-t-il les groupes de pins ?

🔪 Dans le carnet : 1 fait visible → 1 procédé → 1 effet.

🔪 UNE RÉFÉRENCE À CROQUER PARMi LES TROIS

László Moholy-Nagy, *Photogramme*, années 1920.

Dans le carnet : croquez la structure en 8 formes ou lignes maximum. Faites apparaître un plein, un vide actif et une répétition.

🔪 **À NOTER DANS LE CARNET** Une composition organise un parcours du regard. Elle hiérarchise les formes par les directions, les répétitions, les accents et le rapport entre les pleins et les vides.

02 LIRE UNE COMPOSITION

Observer avant de modifier son premier cyanotype

QUESTION Où le regard entre-t-il dans votre image, que suit-il ensuite et où peut-il respirer ?

COMPOSER NE SIGNIFIE PAS REMPLIR LE SUPPORT

Une image réussie n'est ni obligatoirement centrée, ni entièrement remplie. Elle hiérarchise : certaines formes attirent immédiatement, d'autres accompagnent le regard, tandis que des zones moins occupées permettent une pause ou isolent un élément.

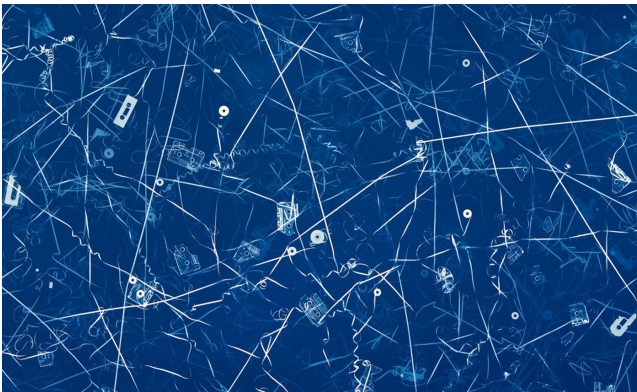
QUESTION	CE QUE JE REPÈRE	CE QUE JE PEUX INTERPRÉTER
Qu'est-ce qui attire d'abord ?	taille contraste netteté isolement	un point focal et une hiérarchie
Comment l'œil circule-t-il ?	directions gestes répétitions alignements	un parcours calme heurté circulaire ou ascendant
Comment le plein et le vide s'équilibrent-ils ?	masses zones bleues réserves blanches	densité respiration isolement tension
Que fait la lumière ?	opacité transparence superposition temps	silhouette profondeur trace ou effacement

LA MÉTHODE EN QUATRE OPÉRATIONS

- **1 DÉCRIRE UN FAIT LOCALISÉ** Une grande réserve blanche occupe le centre tandis que les traces se concentrent sur les bords.
- **2 NOMMER LE PROCÉDÉ** contraste plein vide et composition centrifuge.
- **3 EXPLIQUER L'EFFET** le regard contourne le centre et circule vers les limites du format.
- **4 RELIER À UNE INTENTION** le vide devient une respiration ou l'attente d'une apparition.

EXERCICE DIAGNOSTIQUER AVANT DE RECOMMENCER

ŒUVRE REPÈRE

Christian Marclay, *Untitled (Songs)*, 2007, cyanotype sur papier.

VOTRE PREMIER ESSAI

Entourez le point focal, tracez deux directions et coloriez le vide principal.

APPLICATION Relevez un fait visible dans l'œuvre de Marclay, puis effectuez la même opération sur votre premier cyanotype.

FAIT OBSERVÉ où quoi par rapport à quoi	PROCÉDÉ ligne rythme masse vide contraste
EFFET entrée trajet arrêt tension respiration	SENS ce que l'organisation rend visible ou sensible

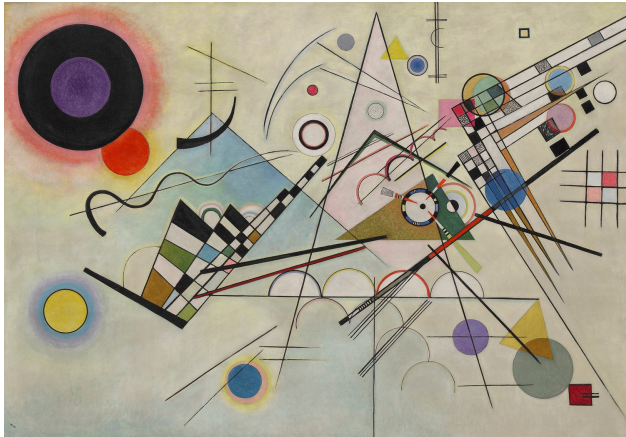
À RETENIR On ne commence pas par appliquer une règle. On part d'un fait visible, on nomme le procédé, puis on explique son effet sur le regard et sur la sensation produite.

03 RYTHMER UNE COMPOSITION

Répéter varier accentuer interrompre

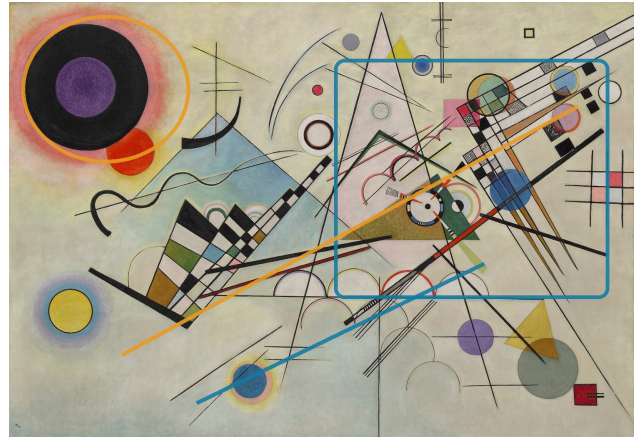
QUESTION Comment répéter des formes sans rendre la composition monotone ?

ŒUVRE

Vassily Kandinsky, *Composition 8*, juillet 1923, huile sur toile, 140 × 201 cm, Solomon R. Guggenheim Museum, New York.

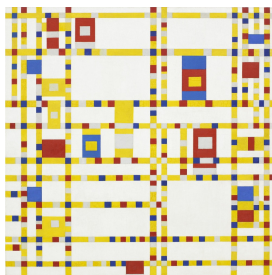
SCHÉMA POSSIBLE

Le grand cercle, la zone dense et les diagonales organisent plusieurs vitesses de lecture.

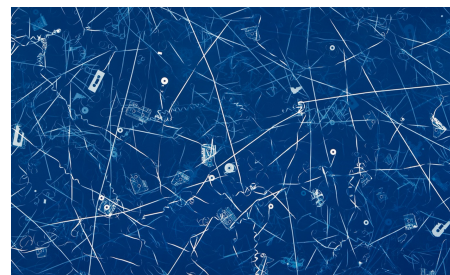
ANALYSE PRÉCISE

- **Répétition** cercles, lignes et angles reviennent dans toute la surface. Cette reprise crée une continuité visuelle comparable à une pulsation.
- **Variation** les dimensions, les couleurs, les épaisseurs et les orientations changent. Les formes appartiennent à une même famille sans devenir identiques.
- **Accents** le grand cercle sombre à gauche forme un premier foyer ; la concentration de formes à droite lui répond. Leur différence de taille équilibre deux masses inégales.
- **Directions** les diagonales traversent les groupes et empêchent l'image de se figer. Certaines lignes sortent du cadre : la composition paraît ouverte.

RYTHME SYNCOPÉ

Piet Mondrian, *Broadway Boogie Woogie*, 1942-1943, huile sur toile, 127 × 127 cm, Museum of Modern Art, New York.

RYTHME ALL-OVER

Christian Marclay, *Untitled (Songs)*, 2007, cyanotype sur papier.

- **Mondrian** la grille régulière est animée par des carrés colorés de tailles et d'intervalles variables : la répétition est constamment relancée.
- **Marclay** les traces linéaires couvrent presque toute la surface sans centre unique. Le regard circule dans un réseau continu, ralenti par quelques nœuds plus denses.

APPLICATION Sur une reproduction, soulignez une répétition, entourez trois variations et marquez une rupture. Proposez ensuite comment reprendre ces opérations dans votre cyanotype.

FAIT OBSERVÉ où quoi par rapport à quoi

EFFET entrée trajet arrêt tension respiration

PROCÉDÉ ligne rythme masse vide contraste

SENS ce que l'organisation rend visible ou sensible

À RETENIR Le rythme visuel naît d'une répétition organisée. La variation et la rupture créent des accents ; les intervalles produisent les pauses.

04 FAIRE AGIR LE PLEIN ET LE VIDE

Le vide n'est pas ce qui reste après avoir composé

QUESTION Comment une zone presque vide peut-elle devenir aussi active qu'une forme ?

ŒUVRE

Hasegawa Tōhaku, Pins, fin du XVIe siècle, encre sur papier, paire de paravents à six feuilles, chaque écran 156,8 × 356 cm, Tokyo National Museum.

PLEINS ET INTERVALLES

Les groupes d'arbres apparaissent et disparaissent ; la zone claire centrale devient brume, distance et passage.

ANALYSE PRÉCISE

- **Des pleins discontinus** les pins se regroupent en masses plus ou moins sombres. Leur densité varie : certains troncs sont nets, d'autres semblent se dissoudre.
- **Un vide actif** le papier laissé clair ne constitue pas un fond neutre. Il sépare les groupes, ouvre la profondeur et fait éprouver la brume qui masque une partie du paysage.
- **Un rythme de disparition** le regard passe d'un groupe d'arbres à l'autre. Les intervalles ralentissent la lecture et donnent à la composition une durée silencieuse.
- **Un intervalle relationnel** on peut rapprocher ce rôle de la notion japonaise de ma : un espace entre les formes qui organise leur relation. Ce n'est pas un trou qu'il faudrait combler.

RÉSERVE ET SILHOUETTE

Anna Atkins, Dictyota dichotoma, dans Photographs of British Algae Cyanotype Impressions, 1843-1853, cyanotype.

PLEINS GRAPHIQUES ET INTERVALLES

Alexandre Rodtchenko, L'Escalier, 1930, photographie argentique, 29,6 × 42 cm, Centre Pompidou, Paris.

- **Chez Atkins** l'algue opaque protège le papier de la lumière et laisse une silhouette claire. La réserve devient la figure ; son orientation et l'espace autour d'elle déterminent l'équilibre.
- **Chez Rodtchenko** les bandes noires et blanches découpent l'image en intervalles réguliers. La diagonale, l'ombre et la petite figure humaine transforment cette grille en mouvement.

APPLICATION Dessinez trois miniatures : une image dominée par le plein, une par le vide, puis une composition dissymétrique où une petite forme équilibre une grande masse.

FAIT OBSERVÉ où quoi par rapport à quoi

PROCÉDÉ ligne rythme masse vide contraste

EFFET entrée trajet arrêt tension respiration

SENS ce que l'organisation rend visible ou sensible

À RETENIR Dans un cyanotype, le blanc est une réserve protégée de la lumière et le bleu une zone exposée. Leur rapport doit être composé : quantité, forme, place et intervalle.

05 ENTRE FIGURATION ET ABSTRACTION

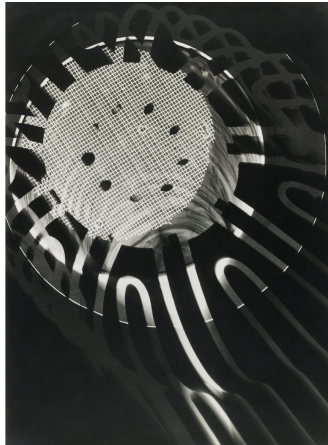
La lumière peut décrire un objet ou transformer sa trace

QUESTION Quand l'empreinte d'un objet devient-elle une organisation autonome de formes ?

FORME RECONNAISSABLE

Anna Atkins, *Dictyota dichotoma*, 1843-1853, cyanotype.

FORMES LUMINEUSES

László Moholy-Nagy, *Photogramme*, années 1920, photographie sans appareil.

TRACE DU PROCESSUS

Meghann Riepenhoff, *Littoral Drift Nearshore 209*, 2015, cyanotype exposé au soleil et à l'eau de mer.

COMPARER

- **Figuration** l'image conserve une relation reconnaissable avec son référent. Chez Atkins, la silhouette et les ramifications permettent d'identifier une algue.
- **Abstraction** l'image privilégie formes, valeurs, rythmes et matières sans devoir représenter un objet identifiable. Chez Moholy-Nagy, transparences et superpositions construisent une profondeur lumineuse.
- **Empreinte et processus** chez Riepenhoff, l'eau, le sel, le support sensibilisé et la durée d'exposition participent directement à l'image. La composition résulte d'un protocole qui accueille une part d'imprévu.
- **Passage de l'un à l'autre** un objet reconnaissable peut devenir presque abstrait par le gros plan, la répétition, le changement d'échelle, la superposition ou la fragmentation.

CADRER DE PRÈS	RÉPÉTER	SUPERPOSER	FRAGMENTER	CHANGER D'ÉCHELLE
FIGURATIF	SIMPLIFIÉ	AMBIGU	PRESQUE ABSTRAIT	ABSTRAIT
.....				

APPLICATION Placez les trois œuvres sur cet axe et justifiez chaque position par un fait visible et un procédé. Situez ensuite votre premier cyanotype.

FAIT OBSERVÉ où quoi par rapport à quoi	PROCÉDÉ ligne rythme masse vide contraste
.....	
EFFET entrée trajet arrêt tension respiration	SENS ce que l'organisation rend visible ou sensible
.....	

MICRO-EXPÉRIENCE UN MÊME OBJET, TROIS TRANSFORMATIONS

GROS PLAN	SUPERPOSITION	FRAGMENTATION
croquis	croquis	croquis

À RETENIR Figuration et abstraction ne sont pas deux cases fermées. Une même composition peut associer une forme reconnaissable à un rythme, un cadrage ou une matière abstraits.

06 REPRENDRE SON CYANOTYPE

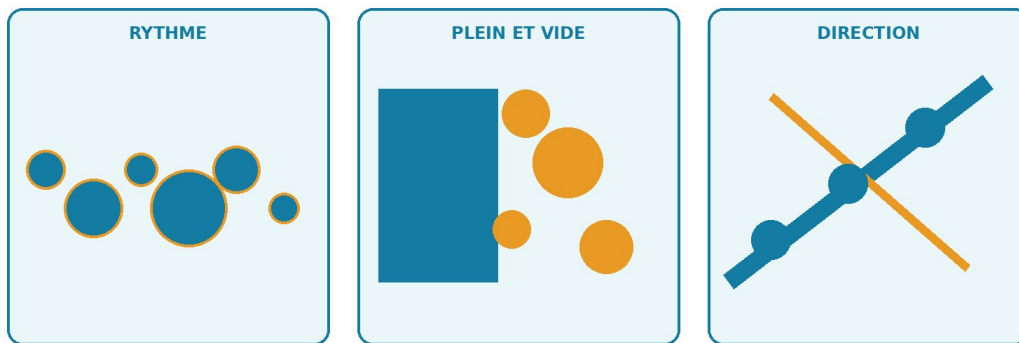
Transformer une première expérience en composition intentionnelle

QUESTION Quels choix précis allez-vous modifier pour que la composition soit immédiatement perceptible ?

DEMANDE

À partir de votre première expérimentation, réalisez un second cyanotype qui ne se contente pas d'enregistrer des objets. La composition devra rendre visibles au moins trois choix : une structure dominante, un rythme et un rapport volontaire entre plein et vide.

1 FAIRE TROIS ESSAIS DE COMPOSITION

TROIS PISTES À TRANSFORMER

Ne recopiez pas ces schémas : utilisez les opérations rythme, plein / vide et direction pour produire trois miniatures différentes.

1 DIAGNOSTIQUER	une réussite et une faiblesse du premier cyanotype
2 VARIER	nombre taille orientation espacement et transparence des éléments
3 CHOISIR	la miniature dont le parcours du regard correspond le mieux à votre intention
4 ANTICIPER	ce qui restera blanc deviendra bleu ou produira un gris selon l'opacité et l'exposition

2 FORMULER SES CHOIX AVANT L'EXPOSITION

CHOIX	FAIT VISIBLE ATTENDU	EFFET RECHERCHÉ
STRUCTURE		
RYTHME		
PLEIN ET VIDE		

3 VÉRIFIER LE PROJET

☐ Une direction ou structure domine	☐ La répétition comporte des variations	☐ Le vide joue un rôle identifiable
☐ Au moins deux degrés d'opacité sont utilisés	☐ Le point focal est volontaire	☐ Je peux expliquer : fait, procédé, effet, sens

SYNTHÈSE À CONNAÎTRE

COMPOSITION organisation volontaire du format	RYTHME répétition, variation, rupture, intervalle	POINT FOCAL zone qui attire d'abord le regard
RÉSERVE zone protégée de l'action de la lumière	VIDE ACTIF intervalle qui isole, relie ou fait respirer	HASARD CONTRÔLÉ protocole préparé qui accueille l'imprévu

PHRASE MODÈLE Dans mon cyanotype, on observe un fait précis. J'utilise un procédé de composition qui produit un effet sur le regard et rend sensible une intention.