Ombre et lumière / Fiche technique

Les cinéastes aiment travailler avec les ombres et les lumières. Jouer à masquer, à mettre en valeur, à dessiner des espaces. Quel effet le travail de la lumière produit-il sur nous, spectateur ? Est-ce que les ombres et lumières participent de ce que l’on ressent en regardant le film ? Est-ce que cela nous procure toujours la même émotion ? Pourquoi garder un personnage dans l’ombre ? Avons-nous envie de découvrir ce qui se tapit dans l’ombre ? Avons-nous envie que la lumière se fasse ?

[[](https://www.photophiles.com/images/stories/photo_theme/ombre_1.jpg)](https://www.photophiles.com/images/stories/photo_theme/ombre_1.jpg)L'ombre et la lumière sont à la fois l'angélisme et le démoniaque, mutuellement elles révèlent et cachent les choses. Elles sont tour à tour voilées dans l'ombre et étincelantes avec la grâce de la lumière. Même si la réalité n'est pas seulement faite de noir et blanc, ces deux opposés cohabitent souvent dans une même image. Les contrastes qui en émanent par leur confrontation aboutissent à une force expressive.

[[](https://www.photophiles.com/images/stories/photo_theme/ombre_2.jpg)](https://www.photophiles.com/images/stories/photo_theme/ombre_2.jpg)L'ombre et la lumière surgissent de presque nul part, évanescentes elles apparaissent et disparaissent au gré du temps, elles sont par définition insaisissables et impalpables. Seule la prise de vue photographique permet de montrer la magie de cette dualité fraternelle. En effet l'ombre et la lumière sont les deux faces déterminantes de la photographie, souvent elles se font un face-à-face perpétuel dans des compositions surprenantes. Elles ne sont jamais neutres. Ainsi elles peuvent être une forme autonome se superposant à une réalité déjà présente. Les chaises de Edouard Boubat sont l'expression même de l'ombre sinueuse d'un objet, elles sont presque ironiques puisqu'elles sont en fusion signifiant presque un baiser ou un cœur.

[[](https://www.photophiles.com/images/stories/photo_theme/ombre_3.jpg)](https://www.photophiles.com/images/stories/photo_theme/ombre_3.jpg)Ensemble elles modulent les formes et englobent les contours. Elles sont le reflet d'un contexte et créent une atmosphère, tout en conférant une profondeur à un support bidimensionnel. Elles contribuent à exprimer une émotion, une sensation. Elles peuvent être une simple forme sombre qui se superpose à une réalité déjà présente. La lumière est très forte et l'ombre surgit de ce mur, elle est cherchée par ceux qui s'essoufflent sous la chaleur comme cette femme et les oies tout autour d'elles. Cette ombre des feuilles avec la puissante lumière tend à esthétiser une réalité rude.

Le contraste ombre et lumière peut contenir une valeur esthétique importante. Willy Ronis entrelace l'image en mouvement des jambes d'une femme à celle de l'ombre et de la lumière reflétées dans une flaque d'eau. De ce fait, elles sont prises dans le flux du réel et ne peuvent échapper à l'objectif du photographe. Même si la nuit tous les chats sont gris, dans cette atmosphère inquiétante se reflète une matière grâce à ces ombres et ces lumières tranchantes. Sous l'éclairage d'un réverbère une silhouette se distingue contre un mur, puis son ombre poursuit la ligne de son corps.

Le caractère nocturne de certaines photographies confère un mystère à un corps difficile à identifier. Le noir de la nuit cache les formes mais la lumière résiduelle en accentue les contours. Attention il n'y a pas seulement l'ombre qui cache et dissimule, la lumière foudroyante peut annihiler le réel tout entier. Ce sont des masses entières qui sont englouties.

Le photographe Man Ray a usé de manière très particulière de l'ombre et de la lumière avec sa technique du rayogramme où seuls ces deux contrastes permettent de donner un sens à l'image. De ces deux corrélats, il en a fait une esthétique qui lui est spécifique où il donne corps à des images étranges et insolites. En fait il s'agit de faire une photographie par la simple exposition à la lumière d'objets posés sur du papier photographique, c'est l'une des méthodes les plus anciennes de la photographie. Selon le hongrois Moholy-Nagy qui explore également de manière radicale le procédé du photogramme est " le mode de représentation le plus lumineux le plus parfait"

Jouer avec la lumière

Lumière dure

La lumière dure est caractérisée par les ombres ! Beaucoup d’ombre et des ombres très “fortes” que l’on distingue facilement.

Quand une lumière est dure il est très simple de trouver la source et la direction de cette lumière, l’exemple le plus simple est le soleil ! C’est un point lumineux très éloigné de votre sujet et qui provoque des ombres fortes (surtout à midi !)

Lumière douce

La lumière douce quant à elle est caractérisée par une source très proche de votre sujet et elle produira très peu d’ombres. C’est un choix idéal pour les portraits ou les produits par exemple.

Pour créer du mystère

L’ombre est lié à l’obscurité et aux éléments “cachés”, rien de mieux donc pour ajouter un petit effet mystérieux à votre image en tentant de faire deviner un élément ou de créer une atmosphère.

Jouer avec les silhouettes

Vous pouvez opter pour la silhouette pour présenter le sujet de votre photo sous un autre angle.

Créer un contraste

Le contraste ombre/lumière est toujours un élément fort et une technique redoutable.

Composer grâce aux ombres

Vous pouvez aussi utiliser des techniques de composition grâce à une ombre dans votre image, votre sujet principal deviendra l’ombre par exemple.

L’importance de la taille de la source

Faites toujours attention à la taille de votre source principale de lumière. En effet plus la source sera grande plus votre sujet sera éclairé de manière douce et uniforme. A l’inverse une source de lumière très petite n’éclairera qu’une partie du sujet et ajoutera du contraste.

L’importance de la distance de la source

Tout comme la taille, la distance source/sujet est un facteur très important. Plus une source de lumière est proche, plus la lumière sera “douce” et diffusée uniformément (et plus une source sera éloignée et ce sera l’inverse). En fait c’est très simple, lorsque vous éloignez une source de lumière vous réduisez sa taille par rapport au sujet ! Et plus vous l’approchez plus vous l’agrandissez “virtuellement”.

Le point de vue et lexique

L’échelle des plans : ce que l'on voit du personnage dans le cadre

L’angle de vue : la place de la caméra par rapport au personnage

La composition : les lignes dans l’image

La lumière : lumière, ombre, contre-jour

Champ : Désigne le fragment d’espace donné à voir, délimité par les quatre côtés du cadre.

Contre-champ : Désigne le fragment d’espace opposé (à 180°) au champ.

Champ-contrechamp : Figure combinant alternativement les deux figures précédentes.

Hors-champ désigne tout l’espace non montré par le champ, mais dont l’existence est suggérée par celui-ci.

Plans : américain (des cuisses à la tête), large (focus), d’ensemble (tous), gros-plan, moyen (de la tête aux pieds)