

Le Cadrage d'une Page dans un Carnet de Voyage

Mettre en Scène Votre Histoire

Le Cadrage : L'Art de Raconter Visuellement

- Le cadrage est l'art de décider ce qui entre et ce qui sort de votre dessin.
- Dans un carnet de voyage, c'est une étape cruciale pour raconter votre histoire de manière efficace et engageante.
- Il ne s'agit pas seulement de dessiner ce que vous voyez, mais de choisir la meilleure manière de le présenter sur la page.

1. Comprendre l'Objectif de Votre Page

Avant le Premier Trait

Avant de dessiner la première ligne, demandez-vous

- **Quel est le point focal de cette page ?**
 - Un monument, une scène de rue, un portrait, ou une ambiance générale ?
- **Quelle émotion ou quelle information voulez-vous transmettre ?**
 - La joie, la sérénité, l'effervescence, un fait historique ?
- **Comment cette page s'intègre-t-elle dans le récit global de votre carnet ?**
 - Est-elle une anecdote, un panorama, un gros plan ?

2. Limites et Organisation Visuelle de Votre Composition

Cadrer implique de prendre en compte plusieurs éléments

- **Les Marges**

- Marge blanche : ordre, élégance
- Dessin qui déborde : dynamisme, immersion.

- **Le Format et l'Orientation**

- Portrait (vertical) ou Paysage (horizontal), selon le sujet et l'effet recherché.

- **La Composition**

- Agencement des éléments (sujets, texte, collages...) pour guider l'œil et créer un équilibre
- Utilisez la règle des tiers, la section dorée, les lignes directrices

- **L'Espace Positif et Négatif**

- Positif : Le sujet principal de votre dessin
- Négatif : L'arrière-plan ou les zones vides autour du sujet
- Un bon équilibre est crucial pour que le dessin respire et que le sujet soit mis en valeur.

- **L'Intégration du Texte et des Éléments**

- Pensez à la manière dont les notes, légendes, tickets, photos s'intègrent harmonieusement à votre composition sur la page.

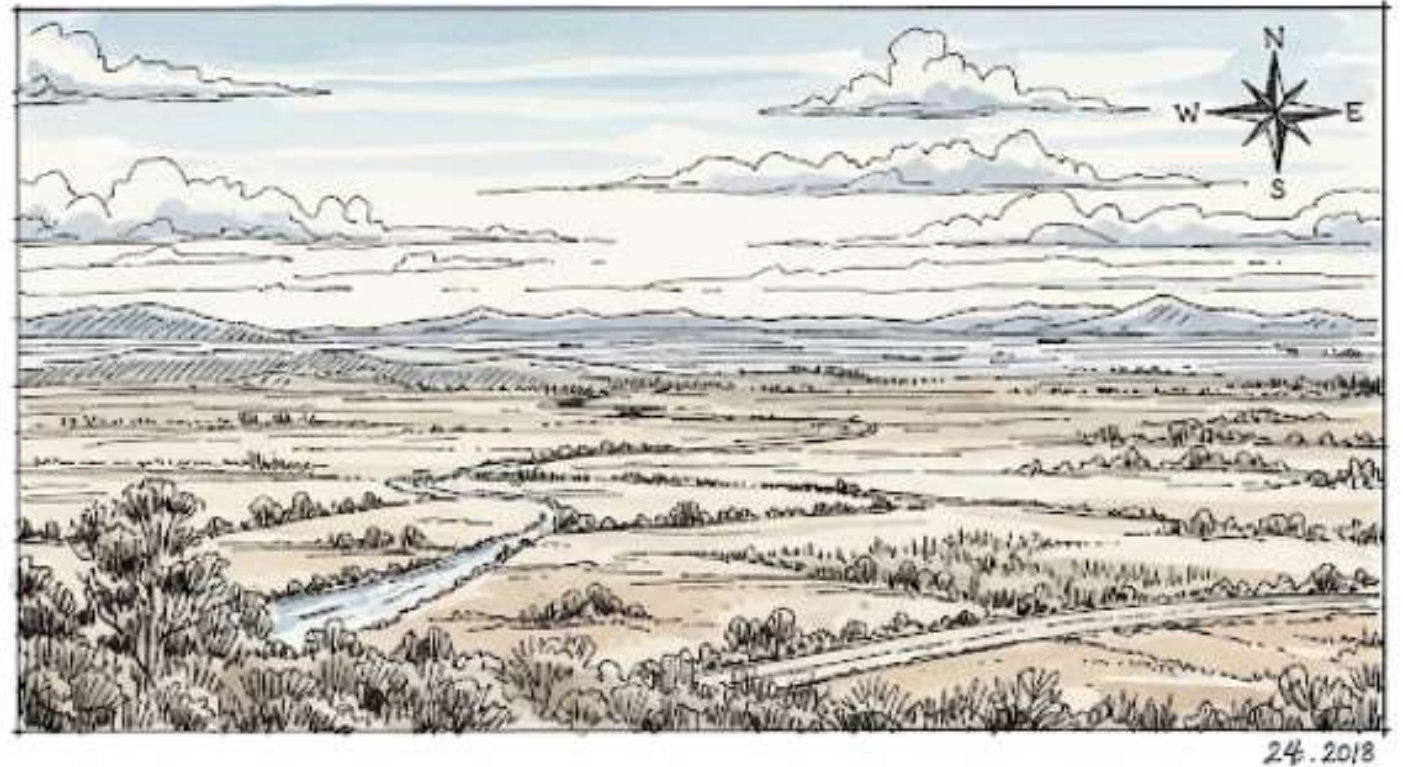
3. Types de Cadrage : Panoramique (Vue Large)

■ Quand l'utiliser

- Pour des paysages vastes, des scènes de foule, ou pour donner un sens du lieu général
- Permet d'inclure beaucoup d'éléments et de situer le spectateur.

■ Comment le réaliser

- Utilisez la largeur de votre page (ou deux pages juxtaposées) pour capturer l'étendue.
- Pensez à une ligne d'horizon forte pour structurer l'espace.
- Cadrage horizontal classique ou vertical pour des éléments très hauts (clocher, gratte-ciel)

3. Types de Cadrage : Gros Plan (Détail)

■ Quand l'utiliser

- Pour mettre en valeur un détail spécifique qui a attiré votre œil : une texture, un visage, un objet particulier, une inscription
- Invite le spectateur à se rapprocher et à percevoir la nuance.

■ Comment le réaliser

- Remplissez une grande partie de la page avec votre sujet
- N'hésitez pas à couper des éléments sur les bords pour accentuer le focus
- Le sujet peut être centré ou décentré selon la composition.

3. Types de Cadrage : Plein Pied / Mi-Corps

■ Quand l'utiliser

- Pour représenter une personne ou un objet dans son intégralité, tout en montrant une partie de son environnement
- Utile pour les portraits en situation, les scènes de vie.

■ Comment le réaliser

- Assurez-vous que le sujet principal soit entièrement visible
- Laissez suffisamment d'espace autour pour donner du contexte sans que l'arrière-plan ne devienne le sujet principal.

Plein Pied:

Mi-Corps:

3. Types de Cadrage : Fragmenté / Multiple

■ Quand l'utiliser

- Pour montrer plusieurs aspects d'un même lieu ou sujet sur une seule page
- Parfait pour une série de petits détails, ou pour montrer l'évolution d'une scène au fil du temps.

■ Comment le réaliser

- Divisez votre page en plusieurs petites fenêtres ou cadres
- Ces cadres peuvent être réguliers (vignettes de bande dessinée) ou irréguliers, se chevauchant ou se complétant, pour créer un effet plus dynamique.

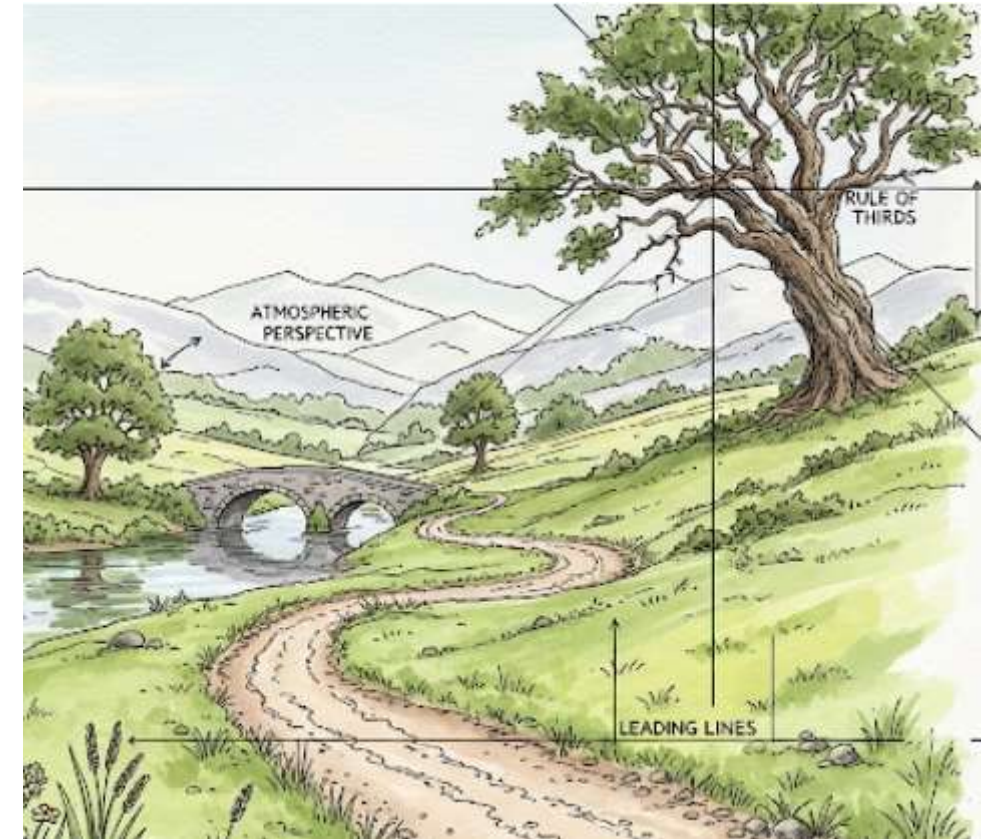
4. Les Règles de Composition pour un Cadrage Efficace

■ Quand l'utiliser

- Pour montrer plusieurs aspects d'un même lieu ou sujet sur une seule page
- Parfait pour une série de petits détails, ou pour montrer l'évolution d'une scène au fil du temps.

■ Comment le réaliser

- Divisez votre page en plusieurs petites fenêtres ou cadres
- Ces cadres peuvent être réguliers (vignettes de bande dessinée) ou irréguliers, se chevauchant ou se complétant, pour créer un effet plus dynamique.

4. Les Règles de Composition (suite)

■ Le Négatif/Positif (Forme et Contre-Forme)

- Dessinez le sujet, mais aussi l'espace qui l'entoure. L'espace négatif est tout aussi important pour définir la forme du sujet et créer une composition intéressante.

■ Le Point de Vue

- Cadrer c'est aussi choisir votre point de vue
- À hauteur d'homme, en plongée (vue d'en haut) ou en contre-plongée (vue d'en bas) ? Chaque point de vue change radicalement la perception du sujet.

4. L'Expérimentation et la Spontanéité

L'Esprit du Carnet de Voyage : La Liberté Créative

Le carnet de voyage est un espace de liberté. N'hésitez pas à :

- **Dessiner des cadres « instantanés »**
 - Laissez votre instinct guider le crayon.
- **Dépasser les bords de la page**
 - Suggérer que la scène continue, inviter l'imagination.
- **Combiner les approches**
 - Une page peut contenir un grand paysage et plusieurs petits détails fragmentés.
- **Utiliser le texte**
 - Compléter le cadrage en ajoutant informations, émotions ou anecdotes non rendues par le dessin seul.

Exercice 1 : Le Storytelling par la Grille

■ Objectif

- Raconter une mini-histoire avec plusieurs vignettes.

■ Matériel

- Votre carnet, un stylo noir, et un sujet simple (votre petit-déjeuner, une personne qui attend un bus, un chat qui dort).

■ Consignes

1. Tracez une grille simple sur une page (3 à 4 rectangles de taille égale).
2. Observez votre sujet et imaginez une courte séquence : le sujet qui s'installe, une action, la fin de l'action.
3. Remplissez chaque case avec un croquis rapide représentant une étape de cette séquence.
4. Ajoutez une ou deux lignes de texte sous chaque vignette pour clarifier l'histoire.

■ Exemple

- Montrez un chat en 3 étapes : il s'étire, il se met à la fenêtre, il s'endort au soleil.

Exercice 1 : Le Storytelling par la Grille (un chat au soleil)

Vignette 1

[Croquis rapide d'un chat qui s'étire, les pattes avant tendues vers le haut et le dos courbé.]

Texte 1

Le réveil est difficile. Un bon étirement pour commencer la journée...

Vignette 2

[Croquis rapide du chat assis, observant par la fenêtre, sa silhouette découpée par la lumière vive.]

Texte 2

La lumière est parfaite. Direction le rebord de la fenêtre pour la meilleure place.

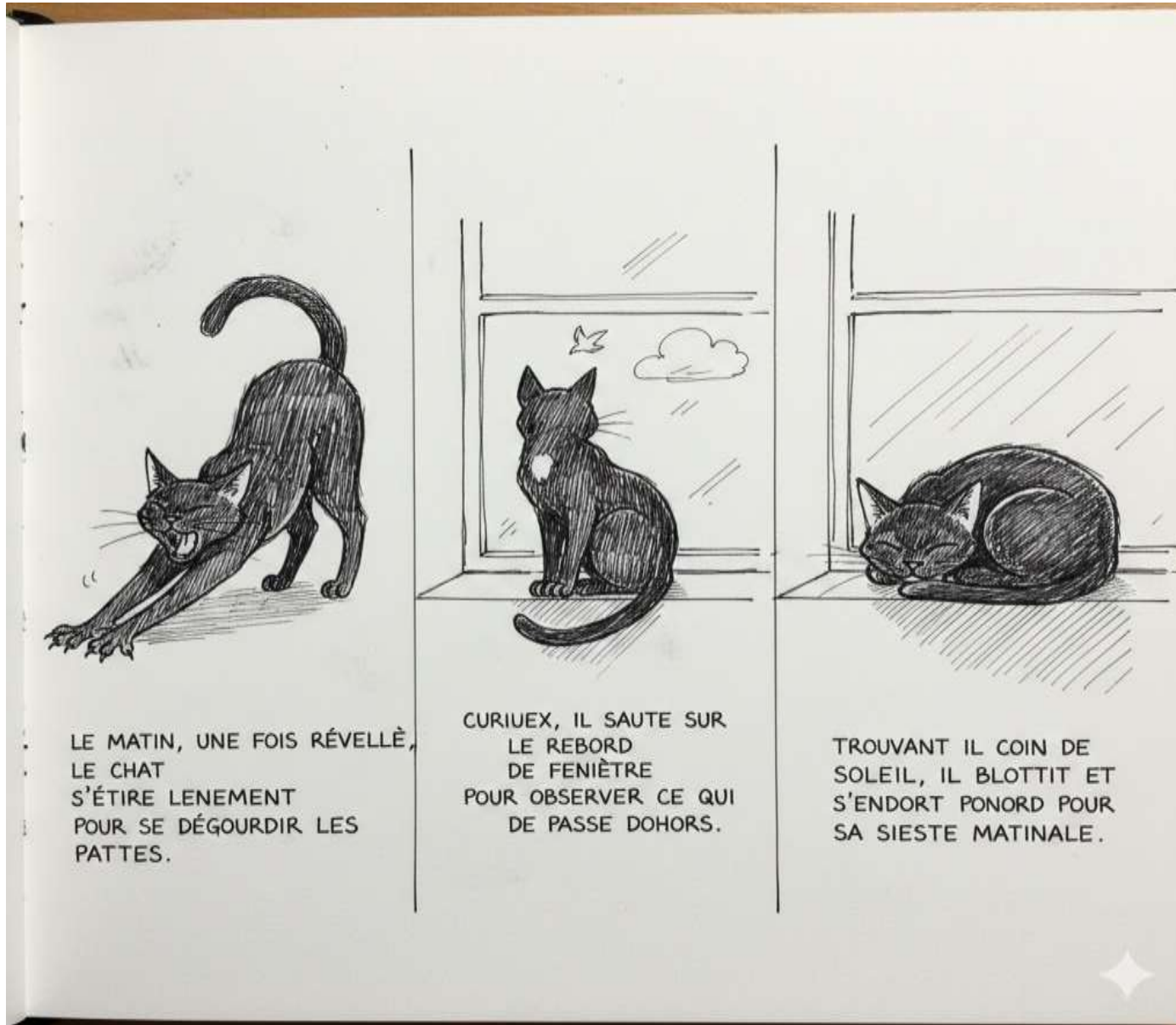
Vignette 3

[Croquis rapide du chat roulé en boule sur un coin de tapis ou un coussin, une ligne simple indiquant les yeux fermés et des rayons de soleil.]

Texte 3

La mission est accomplie. Le soleil est chaud, le sommeil est profond.

Exercice 1 : Le Storytelling par la Grille (un chat au soleil)

Exercice 1 : Le Storytelling par la Grille (un toast matinal)

Vignette 1

[Croquis d'une main tenant un couteau qui étale du beurre ou de la confiture sur un morceau de pain (ou un toast), de la vapeur s'échappant d'une tasse de café en arrière-plan.]

Texte 1

Le moment sacré : étaler le beurre sur le toast encore chaud et croustillant.

Vignette 2

[Croquis se concentrant sur le visage d'une personne (ou juste sa bouche) prenant une première bouchée du toast, les yeux fermés dans un signe de satisfaction.]

Texte 2

Première bouchée. Un mélange de chaud, de sucré et de croquant. Délicieux.

Vignette 3

[Croquis montrant le coin de la table, le toast a disparu, seule la tasse de café est à moitié vide avec des miettes à côté.]

Texte 3

Mission accomplie. Juste le café à savourer et quelques miettes témoins.

Exercice 1 : Le Storytelling par la Grille (l'arrosage oublié)

Vignette 1

[Croquis d'une plante en pot sur un rebord de fenêtre. Les feuilles sont droites et joyeuses. Il y a un soleil simple qui brille à l'extérieur.]

Texte 1

La plante se porte à merveille au soleil. Elle attend sagement son entretien.

Vignette 2

[Croquis de la même plante deux jours plus tard. Les feuilles sont molles et commencent à s'affaïsser, pointant vers le bas. Le pot est incliné, montrant un léger drame.]

Texte 2

Aïe ! Deux jours sans eau. Elle crie à l'aide en pliant ses pauvres feuilles.

Vignette 3

[Croquis d'une main tenant un arrosoir qui verse de l'eau sur la plante. Les feuilles de la plante, déjà un peu redressées, semblent "boire" avidement. Le sol est humide.]

Texte 3

Sauvée ! Quelques gouttes suffisent pour ramener la vie et la dignité des feuilles.

Exercice 1 : Le Storytelling par la Grille

- **Pourquoi cet exemple fonctionne-t-il ?**
 - Clarté de l'action : L'histoire raconte un début, un problème (l'oubli), et une résolution (l'arrosage).
- **Contraste visuel :**
 - On voit clairement l'état de la plante évoluer entre les vignettes : joyeuse, affaissée, revigorée.
- **Simplicité du sujet :**
 - Une simple plante permet de se concentrer sur l'état général sans trop de détails complexes.

Vous pouvez utiliser le même principe avec n'importe quel sujet simple : un chien jouant avec une balle, une tasse de café qu'on boit, un livre qu'on commence et qu'on finit...

Exercice 2 : L'Essentiel et les Détails

■ Objectif

- Mettre en valeur un sujet central tout en capturant son essence à travers ses détails.

■ Matériel

- Votre carnet et un sujet complexe (un bâtiment ancien, un arbre particulier, une table de café).

■ Consignes :

- 1. Dessinez le sujet principal au centre de votre page.
- 2. Laissez de l'espace autour.
- 3. Autour de votre dessin principal, ajoutez des vignettes isolées et légendées des détails qui vous ont marqué
 - Une ornementation sur la façade d'un bâtiment
 - La texture de la pierre
 - Le motif d'une chaise
 - Une fenêtre spécifique.
- 4. Tracez des lignes ou des flèches du détail vers la zone correspondante du dessin principal pour créer un lien visuel.

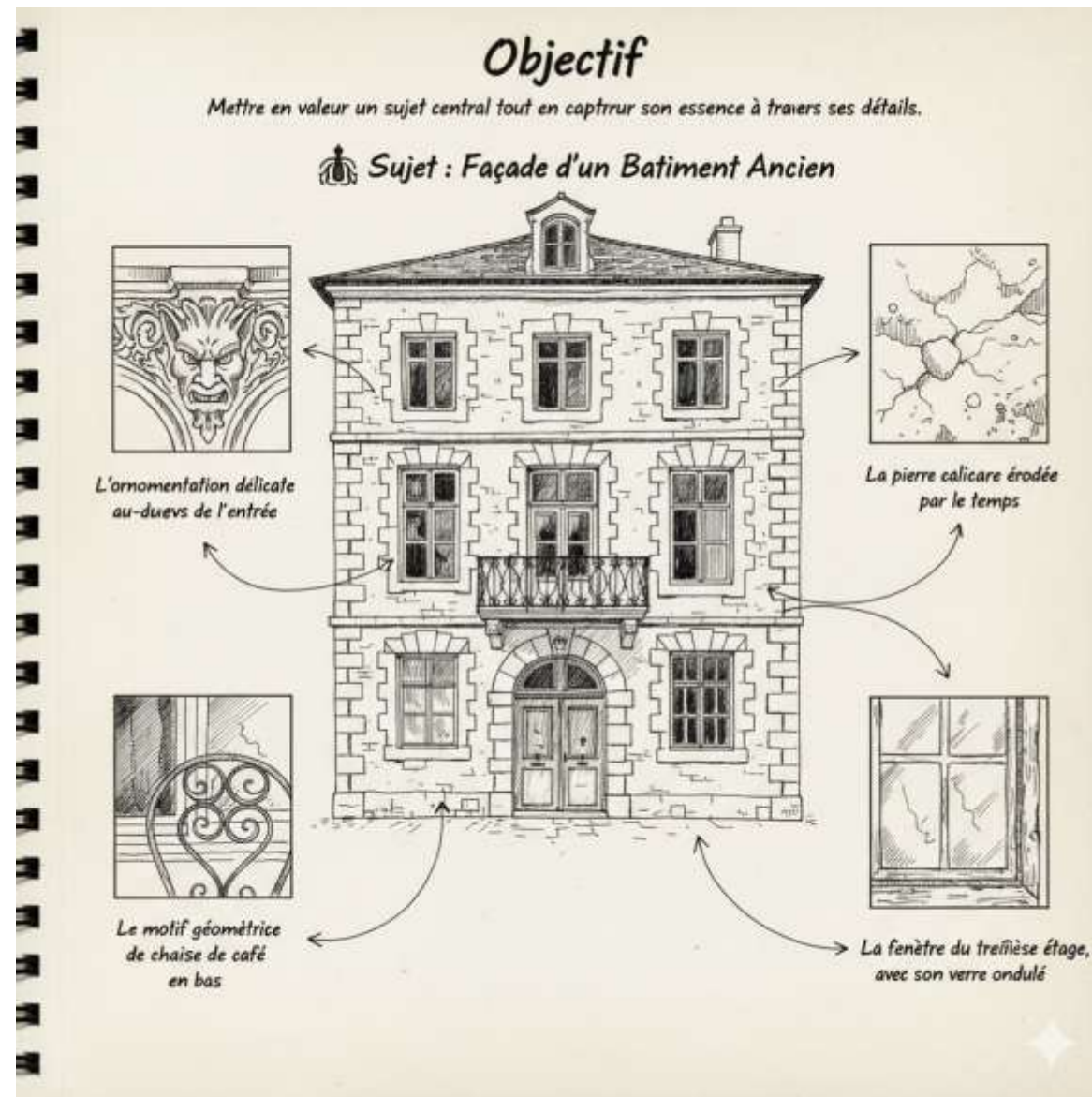
Exercice 2 : L'Essentiel et les détails (Façade d'un bâtiment ancien)

- Description du visuel :
 - Au centre de la page, un dessin principal, de taille moyenne, représente la façade d'un vieux bâtiment en pierre. On y distingue des fenêtres, une porte, et quelques éléments d'architecture générale (balcon, corniche simple).
 - Autour de ce dessin central, dans l'espace laissé libre, on trouve quatre vignettes distinctes :
 - En haut à gauche : Une vignette rectangulaire montrant un détail ornemental précis (par exemple, une tête de gargouille sculptée, un blason au-dessus d'une porte, ou un motif floral stylisé). Légende : "L'ornementation délicate au-dessus de l'entrée. Une flèche relie cette vignette à l'emplacement correspondant sur le dessin central du bâtiment.
 - En haut à droite : Une vignette carrée se concentrant sur la texture de la pierre. On y voit des lignes, des creux, des marques d'usure, ou même un peu de mousse. Légende : "La pierre calcaire érodée par le temps. Une flèche relie cette vignette à une section de mur sur le dessin central.

Exercice 2 : L'Essentiel et les détails

- En bas à gauche : Une vignette verticale représentant le motif d'une chaise (ou un élément de mobilier si le bâtiment est un café). Par exemple, le dossier en fer forgé d'une chaise de terrasse ou un motif de tissu ancien vu à travers une fenêtre.
Légende : "Le motif géométrique de la chaise de café en bas. Une flèche relie cette vignette à une zone près du rez-de-chaussée ou d'une fenêtre sur le dessin central.
- En bas à droite : Une vignette horizontale isolant une fenêtre spécifique du bâtiment. On peut y voir le cadre abîmé, les reflets, ou une légère déformation du verre ancien.
Légende : "La fenêtre du troisième étage, avec son verre ondulé.
- *Une flèche relie cette vignette à la fenêtre concernée sur le dessin central.

Exercice 2 : L'Essentiel et les détails

Exercice 2 : L'Essentiel et les détails (un Vieil arbre au parc)

■ Description du visuel :

- Au **centre de la page**, un dessin principal d'un **vieil arbre imposant**. Il a un tronc large et noueux, des branches épaisses qui partent dans plusieurs directions, et un feuillage dense mais non détaillé (juste la forme générale de la canopée). Son aspect général suggère l'âge et la robustesse.
- Autour de ce dessin central, quatre vignettes isolées mettent en lumière des détails :

En haut à gauche

- Une vignette horizontale montrant la texture de l'écorce. On y voit des crevasses profondes, des rides, des lichens verts ou gris collés à la surface.

Légende : "L'écorce rugueuse, pleine de rides et de lichens."

Une flèche relie cette vignette à la base du tronc de l'arbre central.

Exercice 2 : L'Essentiel et les détails (un Viel arbre au parc)

En haut à droite

- Une vignette représentant un nœud ou une cavité dans le tronc. Il peut y avoir un petit trou, ou une partie où une branche a été coupée et le bois a cicatrisé de manière intéressante.

Légende : "Le creux mystérieux, peut-être un abri pour des petits animaux."

Une flèche relie cette vignette à une zone spécifique du tronc principal.

En bas à gauche :

- Une vignette montrant une feuille ou un groupe de feuilles spécifique de l'arbre, avec ses nervures et sa forme particulière. Si c'est un arbre fruitier, cela pourrait être un fruit.

Légende : "La forme unique de ses feuilles (ou de son fruit, si pertinent)."

Une flèche part de cette vignette vers une section du feuillage de l'arbre central.

En bas à droite :

- Une vignette se concentrant sur les racines apparentes de l'arbre. Elles peuvent être torsadées, s'étendant à la surface du sol comme des serpents, ou juste une texture particulière du sol autour du tronc.

Légende : "Les racines puissantes, s'ancrant profondément dans la terre."

Une flèche relie cette vignette à la base de l'arbre, là où les racines rencontrent le sol.

Exercice 2 : L'Essentiel et les détails

Objectif

Mettre en valeur un sujet central tout en capturer son essence à travers ses détails.

Sujet : Un Vieil Arbre au Parc.

L'écorce rugueuse, pleine de rides et lichens.

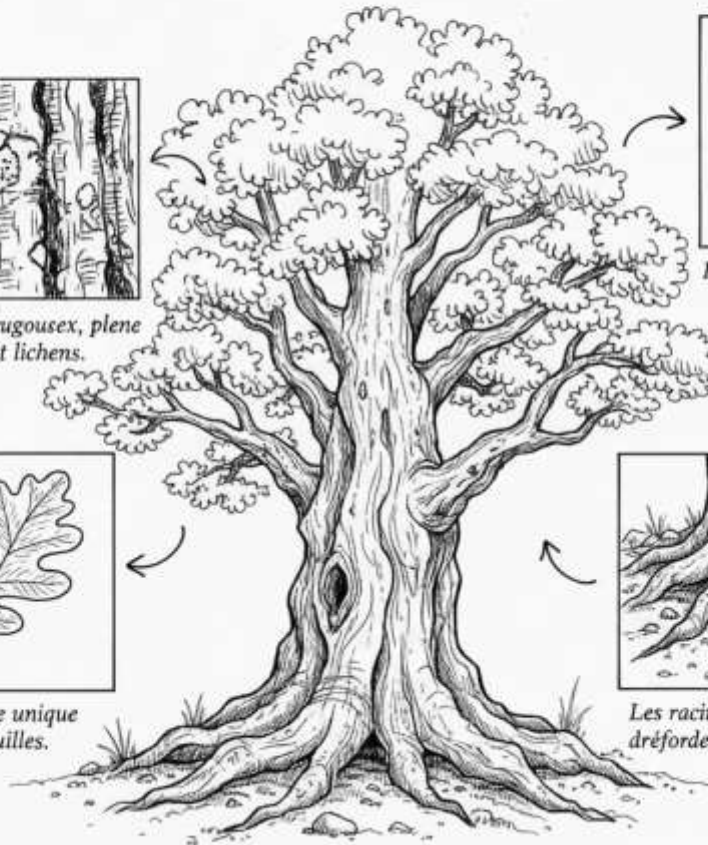
Le creux mystérieux, peut-être un abri pour des petits animaux.

La forme unique de ses feuilles.

Les racines puissantes, s'ancrant profondément dans la terre.

Exercice 2 : L'Essentiel et les détails (une table de café)

Description du visuel :

Au **centre de la page**, le dessin principal montre une **table de café ronde ou carrée vue de dessus (ou légèrement en perspective)**. Sur cette table, on trouve quelques éléments de base comme une tasse à moitié vide, un sucre en sachet froissé, et peut-être le coin d'un journal ou d'un livre.

Autour de ce dessin central, quatre vignettes de détails complètent la scène :

En haut à gauche : Une vignette isolant la **texture de la surface de la table**. Si elle est en marbre, on verrait les veinures ; si elle est en bois, le grain et quelques éraflures ; si elle est en métal, des reflets et des marques circulaires.

Légende : "Les marques circulaires et les rayures sur le plateau de la table."

Une flèche relie cette vignette à la surface principale de la table.

En haut à droite : Une vignette se concentrant sur la **tasse et la petite cuillère**. On peut y voir les reflets du liquide (café ou thé) ou la façon dont la cuillère repose sur la soucoupe.

Légende : "Le reflet du ciel dans le reste du café froid."

Une flèche relie cette vignette à la tasse sur la table centrale.

En bas à gauche : Une vignette montrant un **détail du piètement de la table** (la base). Souvent, les pieds des tables de café ont des formes particulières (en fonte, en croix, etc.) qui peuvent être intéressantes à croquer.

Légende : "Le pied en fonte ornementé, fixé au sol."

Une flèche relie cette vignette à la base de la table dans le dessin central.

En bas à droite : Une vignette mettant en lumière un **objet secondaire** laissé sur la table ou à côté : un sucre en sachet froissé, une miette de croissant isolée, ou un coin de nappe froissée.

Légende : "Le sachet de sucre froissé, un indice de la consommation passée."

Une flèche relie cette vignette à l'objet secondaire sur le dessin de la table.

Exercice 3 : L'Effet Collage en Flux

■ Objectif

- Créer une page dynamique et sans contrainte, qui transmet une sensation de mouvement ou de spontanéité.

■ Matériel

- Votre carnet et un lieu qui « grouille » de vie (un marché, une rue passante, un parc).

■ Consignes :

- 1. Commencez par un croquis au milieu de la page, par exemple un personnage ou une scène.
- 2. Sans vous soucier de la perspective, ajoutez un deuxième croquis plus grand ou plus petit qui empiète sur le premier.
- 3. Continuez d'ajouter des vignettes qui se chevauchent, se juxtaposent ou se placent librement sur la page.
- 4. Utilisez des lignes de connexion, des légendes manuscrites ou des petits textes pour guider l'œil d'une scène à l'autre.

■ Astuce

- Cet exercice est parfait pour les croquis rapides et les moments fugaces. Ne vous souciez pas de la perfection, le but est de capturer l'énergie de la scène.

Conclusions

Transformez vos Observations en Histoires Captivantes

En maîtrisant le cadrage, vous transformerez vos observations en histoires visuelles captivantes, faisant de chaque page de votre carnet de voyage une œuvre unique et personnelle.