

L'état du photographe :

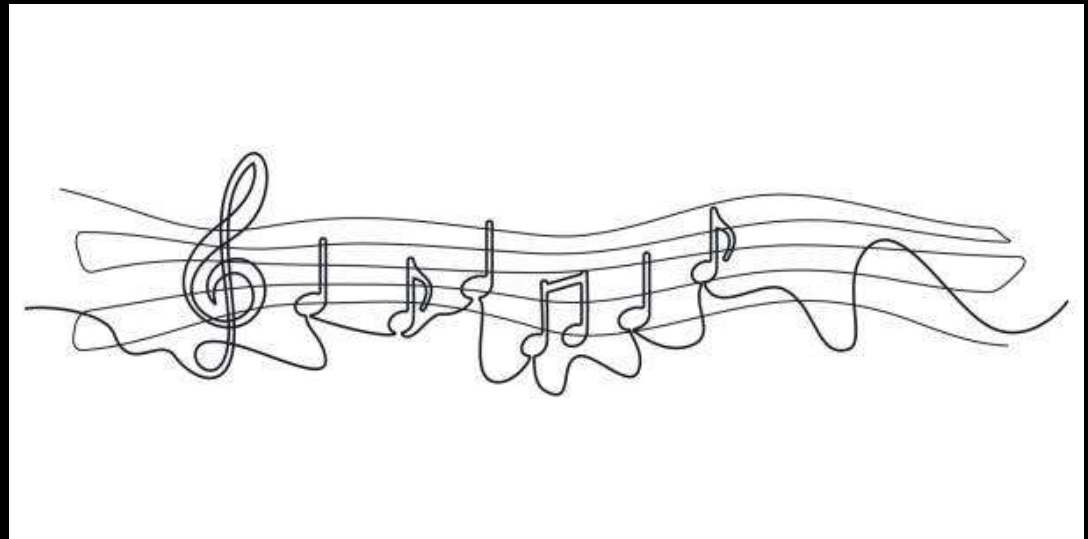

Valable quelque soit son niveau =
humilité

Apprentissage par niveau

Réapprendre le geste

Qu'est ce qui fait qu'une photo est réussie ?

1 • Emotion

2 • Sujet

3 • Lumière

4 • Netteté

5 • Couleurs

6 • Composition

Diapositive 2

- JCJ4** Subjectif : EMOTION = du latin EMOTERE "mettre en mouvement". ==> ce qui ve faire que vous allez agrandir une photo, liker ou s'approcher) et SUJET
Objectif : LUMIERE, NETTETE, COULEURS (harmonie entre elles ET correspondance avec l'émotion), COMPOSITION.
Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023
- JCJ14** Même si une photo est très technique, si elle ne provoque pas d'émotion elle ne sera pas retenue.
Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

Suivre les conseils des maitres :

Enseignement de Stephen Shore :

Comment voir avec conscience et attention pour ce nourrir l'esprit ?

Il s'agit pour lui de fuir la quête du hasard

Mais passe par l'acquisition d'une méthodologie :

- 3 chapitres sur la construction des images
- 2 chapitre sur la construction mentale des images

4 attributs pour passer d'un monde qui nous entoure à une photographie.

Il s'agit de la grammaire visuelle de base d'un photographe, ils définissent le contenu et la structure de l'image :

La planéité → créer un lien entre les plans

Le cadrage → défini l'espace

L'instant → fige le temps

La mise au point → hiérarchise

Son livre : leçon de photographie

Diapositive 3

JCJ3

Stephen Shore photographe de l'ordinaire.

« Voir quelques chose de spectaculaire et le reconnaitre comme possibilité photographique ne représente pas une avancés spectaculaire... Mais voir quelque chose d'ordinaire, quelque chose que vous verriez tous les jours et le reconnaitre comme une possibilité photographique – C'est ce qui m'intéresse. »

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

JCJ5

La planéité

T. STRUPH (JCJ6) (page de la série Paradise)

L.FRIENDLER 1971

G. BASILICO 1984

Diapositive 4

JCJ5 Jean-Christophe JAVALT; 17/10/2023

JCJ6 La planéité :
Transformer le réel en photographie réclame d'être attentif et souvent de faire un pas de côté. Cela permet de gérer le rapport des éléments par rapport aux autres. La différence peut être importante entre le lisible et l'illisible. Photo de L.FRIENDLER
Il s'agit de créer de l'espace dans l'image pour permettre au lecteur de mieux rentrer dans celle-ci. Photo de G. BASILICO ou pas T. STRUPH
Jean-Christophe JAVALT; 17/10/2023

Le cadre

S. SALGADO 1985

Y. MARCHAND et
R. MEFFRE

M. PARR 1985

N. ARAKI JCJ7

Diapositive 5

JCJ7

Le deuxième attribut est le cadre :

Au même titre que la planéité a pour enjeu de faire rentrer un monde 3D dans un de 2D, le cadre doit nous faire passer d'un monde infini à un support avec 4 limites définies.

Le cadre souligne donc le contour de la photographie, il doit permettre de renforcer les choix du photographe. Tout comme le plan, le cadre propose un rapport visuel entre le contour et la forme de l'image. Sur la photo de Y. MARCHAND et R. MEFFRE, la rectitude du bâtiment est en cohérence avec les bords de l'image.

Le cadre permet aussi d'unifier les actions dispersées dans une photo. S. SALGADO a volontairement laissé du « vide au bord de son cliché pour concentrer notre regard sur la scène du centre.

Le cadre peut avoir deux natures ; il peut être passif (ouvert) comme dans l'image de M. PARR. En effet, le cadre ne correspond pas aux bords de l'image puisque l'action reproduite dans l'image commence dans le cadre et se poursuit en dehors, ce qu'on appelle le hors cadre (direction du doigt du personnage à droite et le regard de l'enfant à gauche).

Il peut être aussi passif (fermé), photo de N. ARAKI ; dans ce cas la structure de l'image part du cadre et progresse vers l'intérieur pour nous y laisser, rien de nous pousse à en sortir.

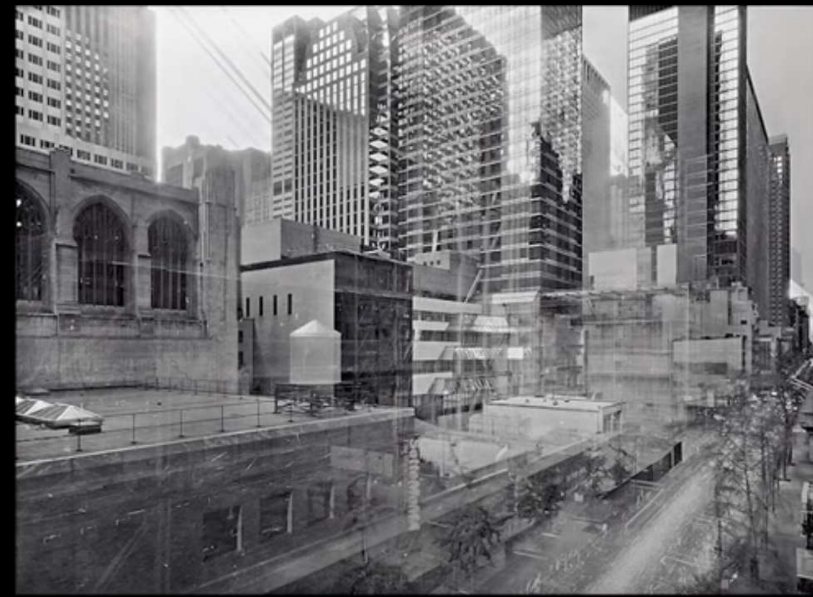
Jean-Christophe JAVAUULT; 17/10/2023

L'instant

R. AVEDON
1981

B. GILDEN
1979

M. WESELY
2001-2003

Diapositive 6

JCJ8

L'instant :

C'est le troisième attribut retenu par Stephen Shore. R AVEDON a attendu longtemps pour que le serpent dessine une forme agréable répondant aux formes du mannequin, il a saisi de plus le moment où le serpent tire la langue.

L'instant peut être fixé au 1/250ème pour saisir un grain du temps qui s'écoule (photo de R GIDEN) ou alors il peut être fixé sur un temps très long pour fixer le mouvement au prix d'un flou expressif. Cela peut représenter l'éternité comme sur ce cliché de M Wesley dont le temps de pose est de plusieurs années.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

La mise au point

J. MEYEROWITZ
1977

J. GROOVER J.C.J.95

Diapositive 7

JCJ9

La mise au point est le dernier élément qui permet de transformer le monde en photographie.

Elle ne donne pas simplement la représentation du monde d'un certain point de vue mais elle permet aussi de donner une hiérarchie de certains éléments par rapport à d'autres. J. MEYEROWITZ

A de rare exception près (objectif à décentrement), le plan de netteté est parallèle à notre capteur photographique. Il a pour objet d'isoler un objet par rapport à tous les autres éléments (J. GROOVER). Naturellement l'œil du spectateur est attiré par cette netteté.

Le choix du photographe peut être de ne privilégier aucun des plans et comme sur la troisième photo laisser tous les sujets de l'image sur le même plan et donc avoir une netteté totale.

Jean-Christophe JAVALT; 17/10/2023

Le plan, le cadre, l'instant, la mise au point

- Emotion

- Sujet

- Lumière

- Netteté

- Couleurs

- Composition

Diapositive 8

JCJ10

Nous venons de voir par les yeux d'un maître ce qui nous est familier :

La mise au point : est obtenue par l'auto-focus ou la mise au point manuelle ou encore par la profondeur de champ induite par l'ouverture.

L'instant : c'est le choix de la vitesse d'ouverture.

La planéité et le cadrage correspondent à la composition. L'ensemble de ces éléments vont concourir à donner plus d'impact à votre photographie.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

La composition

Connaitre les règles, les pratiquer beaucoup puis ...

... s'en affranchir volontairement.

Une grande partie des images sont empruntées au formateur Olivier Rocq. Les autres aux différents auteurs ayant participé aux concours de la FPF

Plan

- Définition
- 15 astuces sur le terrain
 - Le positif
 - Le négatif
 - Le neutre
 - Le trépied
 - Les superpositions
 - Le cadre
 - L'avant-plan
 - Les focales
 - Les bords de l'image
 - Eviter le 50/50
 - Le panorama
 - Les hauteurs de prise de vue
 - Autour du sujet
 - Respecter les règles
 - Surprise !
- Composer
 - Le cadre
 - La tonalité
 - Les lignes
 - La profondeur

Diapositive 10

JCJ13

Comment ordonner cela ?

Après une courte définition, je vous propose de faire nos gammes sur le terrain puis de balayer les 4 éléments principaux qui font une composition.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

Une définition :

« La composition est l'art d'organiser les éléments d'une photo autour de votre sujet,

le but étant de valoriser au maximum ce dernier. »

Comment peut on évaluer une composition ?

- Evaluation du positif

- Ce qui apporte un plus : le sujet principal, sujet secondaire (ex un ciel coloré)

Diapositive 13

JCJ15

Sujet principal le bateau, il est aussi mis en valeur par l'élément secondaire que représente le ciel.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

Comment peut on évaluer une composition ?

- Evaluation du positif

- Evaluation du négatif

- Ce qui apporte un plus : le sujet principal, sujet secondaire (ex un ciel coloré)

- Ce qui nuit à la lecture (voitures garées, vilaines herbes, poteaux, câbles électriques etc)

Diapositive 15

JCJ16

Le négatif c'est tout ce qui va contribuer à détourner le regard du spectateur de ce que le photographe a voulu être son sujet.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

Comment peut on évaluer une composition ?

- Evaluation du positif
 - Evaluation du négatif
 - Evaluation du neutre
- Ce qui apporte un plus : le sujet principal, sujet secondaire (ex un ciel coloré)
 - Ce qui nuit à la lecture (voitures garées, vilaines herbes, poteaux, câbles électriques etc)
 - Ce qui ne nuit pas à l'image mais n'apporte rien à la mise en **valeur du sujet** (ex ciel uni qui occupe une grande superficie de la composition)

15 conseils sur le terrain

- **1. MAXIMISER LE POSITIF REMPLIR LE CADRE**
 - **2. SUPPRIMER LE NÉGATIF**
 - **3. MINIMISER LE NEUTRE**
- REMPLIR LE CADRE, NETTETÉ, COULEUR, LUMIÈRE
 - SOIT PAR RECOMPOSITION, SOIT EN ÉVALUANT VOTRE CAPACITÉ À EFFACER CERTAINS ÉLÉMENTS EN POST-TRAITEMENT
 - SOIT PAR RECOMPOSITION, SOIT EN ÉVALUANT VOTRE CAPACITÉ À RECADRER EN POST-TRAITEMENT

Diapositive 18

JCJ18 L'œil est attiré par la netteté, la lumière, l'humain (plus précisément par l'œil de l'Homme), le texte, la saturation des couleurs, le vivant. (Non hiérarchisé).
Il faut évidemment privilégier la suppression du négatif à la prise de vue. Quand cela n'est pas possible, il faut évaluer la possibilité de le faire au recadrage (perte de pixels) ou par le post traitement (tampon PS par exemple).
Idem pour le neutre.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

JCJ19 Suivent 3 images (concours régionaux couleur)
Fonctionnent-elles ?

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

JCJ21

Diapositive 22

JCJ21

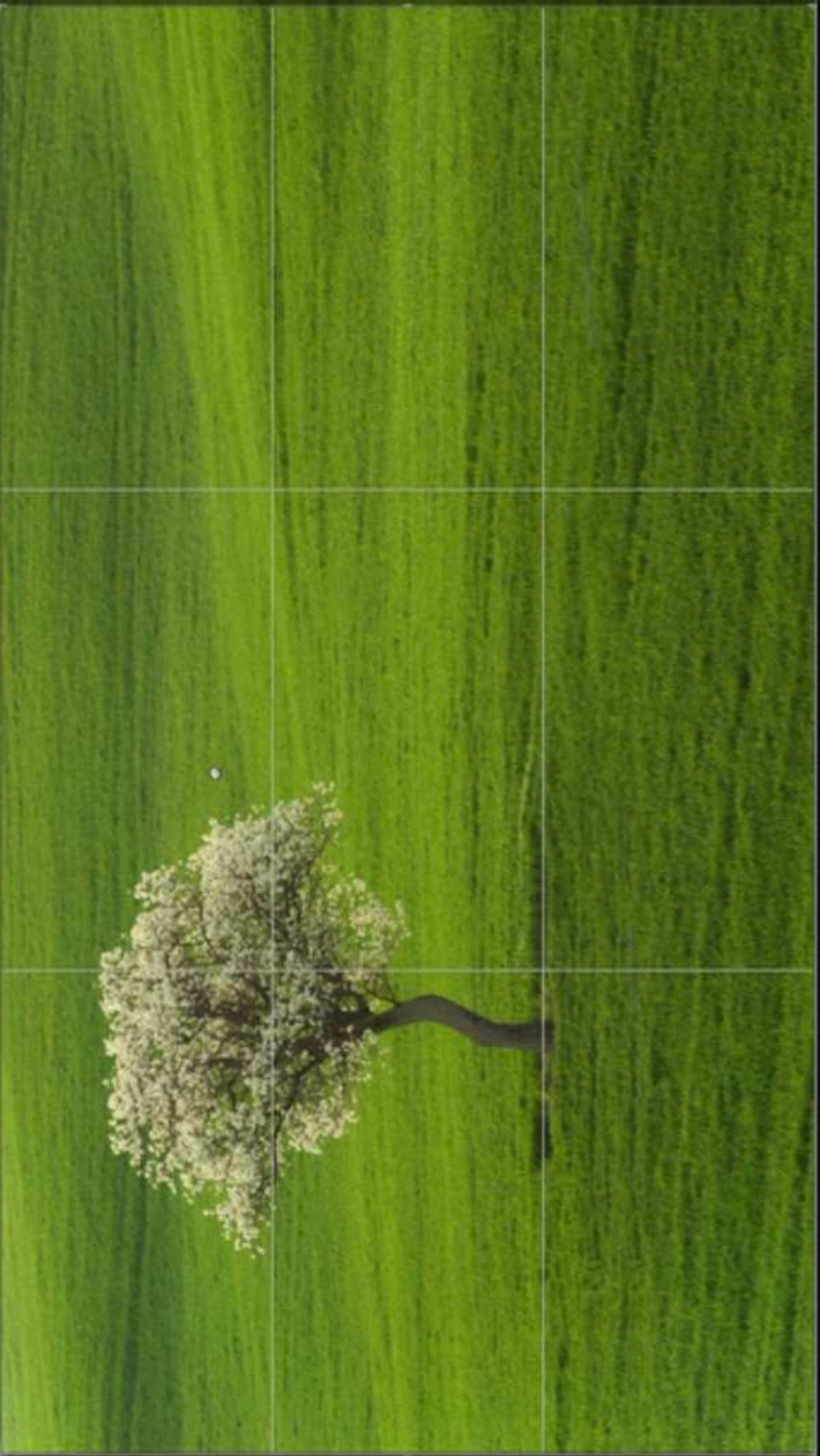
Analyse de cette image :

Élément négatif • le fil électrique = suppression en post-traitement.

Le ciel tout blanc et même surexposé (analyse de l'histogramme) peut être considéré comme négatif. Un recadrage en 16/9 avec l'arbre sur un point fort au tiers (nous y reviendrons)

Il resterait à traiter la lumière pour rendre cette image plus intéressante par du Dodge and Burn : éclaircissement de certaines zones lumineuses et assombrissement à l'inverse de certaines zones des tons sombres pour sculpter la lumière (en conformité avec l'étymologie du mot PHOGRAPHE).

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

Diapositive 24

JCJ22

Analyse de cette image :

Le sujet, le positif : la chapelle, les arbres, (remarquez que chaque élément à son propre espace), le personnage même si son cabas bleu attire trop le regard et qu'il est aligné avec l'angle de la maison).

Le neutre : le ciel sans matière mais cela met la silhouette des arbres en valeur donc cela est acceptable. Le premier plan est presque du négatif car il est fort présent.

Le négatif : la poubelle, les panneaux de signalisation sur la droite, le poteau électrique, les flaques devant.

A suivre une interprétation au format 16/9, mise en avant du sujet par l'ajout de lumière sur la chapelle, l'avant plan a été rempli de neige (en fait il s'agit juste d'éclaircissement du sol par des dégradés linéaires), il reste éventuellement à éliminer la poubelle et les panneaux ainsi que le poteau électrique. A noter qu'il serait utile aussi de désaturer le sac de l'homme.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

15 conseils sur le terrain

- **4. PAS DE TREPIED**
 - Pendant la recherche de composition, travaillez à main levée ou mieux encore avec votre smartphone.
- **5. SURVEILLER LES SUPERPOSITIONS**
 - Faites en sorte que chaque élément important de votre photo est son propre espace.
- **6. VARIEZ LES CADRAGE**
 - Paysage, portrait ou carré.

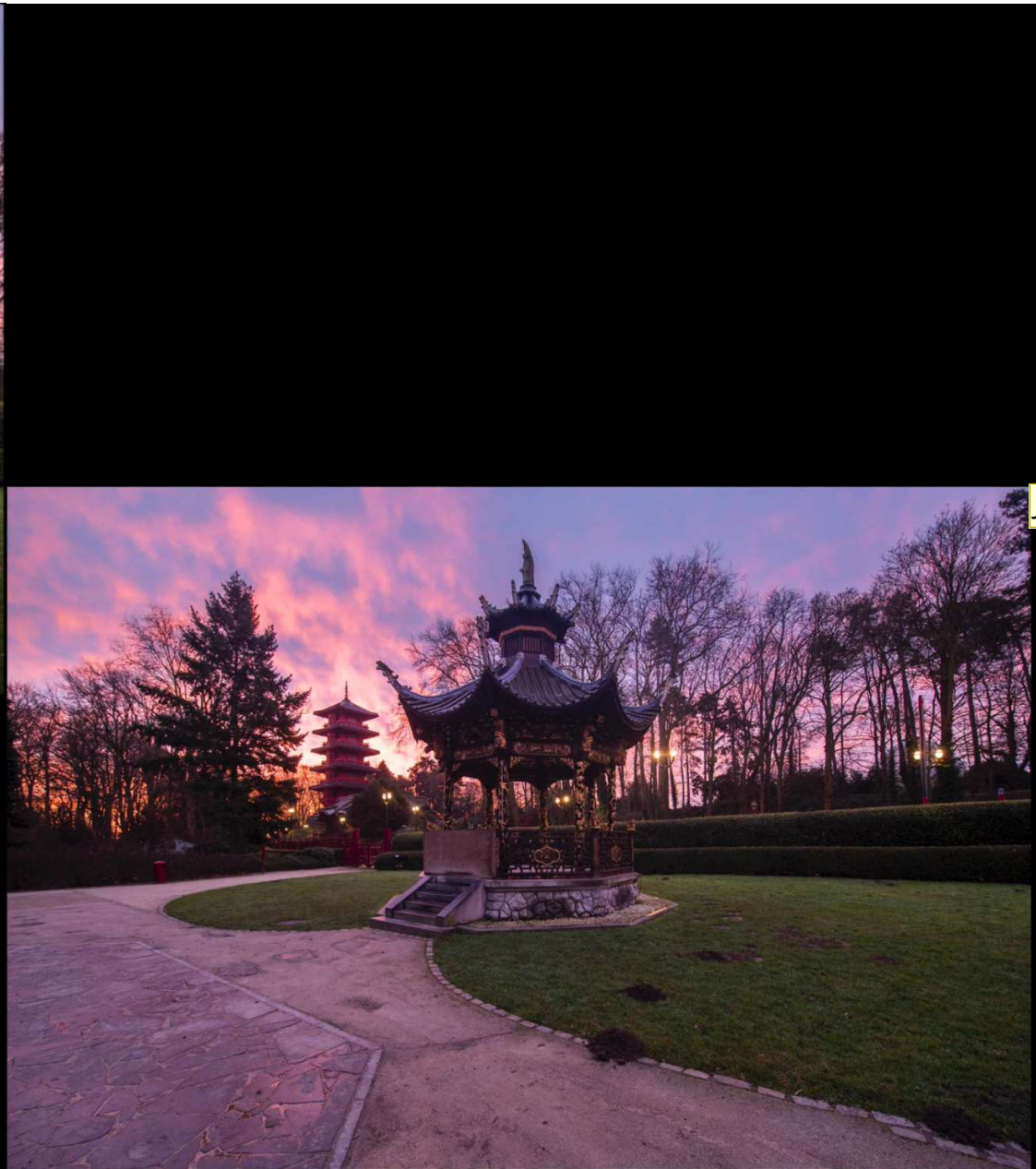
Diapositive 27

JCJ23

Eléments négatifs : la poubelle, les poteaux, mais aussi la superposition du kiosque avec la tour à l'arrière et l'arbre sur cette dernière. L'essai suivant en portrait est encore pire !

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

Diapositive 29

JCJ24

Les deux essais suivants sont plus satisfaisant, en particulier celui en bas à droite qui est plus radical. L'amélioration est due à la présence d'une ligne directrice et à ce que chaque sujet a son propre espace. Il reste quelques éléments à corriger (la poubelle par exemple).

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

Erreur à ne pas commettre !

Les bases de la composition : le cadre

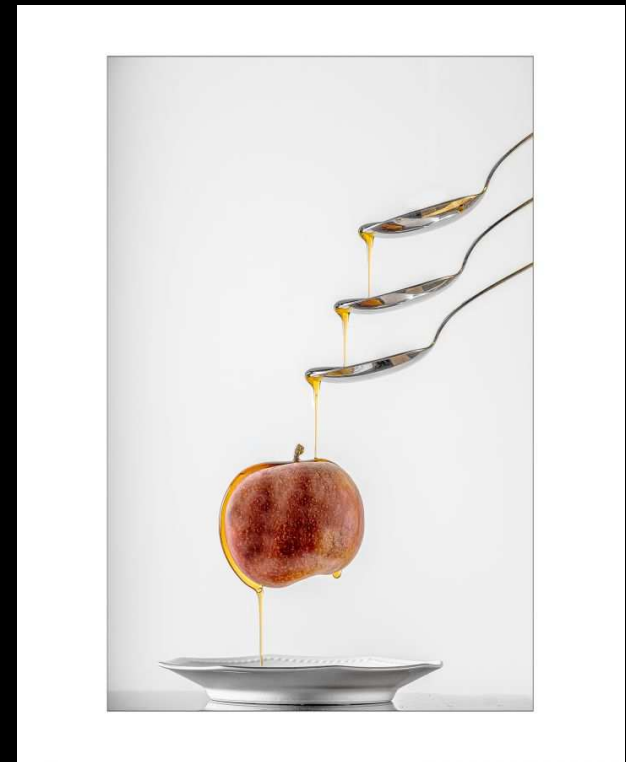
En fonction de votre appareil mais aussi du recadrage au post traitement.

Format carré

Format paysage

Format portrait

15 conseils sur le terrain

- **7. CHERCHER UN AVANT PLAN**

- Cherchez systématiquement des lignes directrices.

- **8. VARIER LES FOCALES**

- La focale peut changer complètement la visualisation de la scène

- **9. INSPECTER LES BORDS DE L'IMAGE**

- Zoomez dans votre Live View et virez toutes les informations affichées.

Recherchez un avant plan

JCJ25

Diapositive 34

JCJ25

Le premier plan renforce la présence du village.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

JCJ26

Diapositive 35

JCJ26

Cette photographie prise à hauteur de vue est classique. Elle est informative mais ne transmet aucune émotion. Dommage alors qu'il suffisait de quitter la route, de descendre l'appareil au sol et de fermer le cadre par le feuillage.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

Variez le cadrage, les focales

JCJ28

Diapositive 37

JCJ28

Ces 5 clichés montrent la variété des choix alors que le photographe n'a pas quitté son emplacement.

La scène générale prise au 340mm.

La vue générale permet de voir tout le potentiel qui peut être retiré d'un travail approfondi.

Avec la même scène le résultat est complètement différent. Aucune ne peut être considérée comme LA bonne image : seul compte l'intention de l'auteur.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

Variez les focales c'est un moyen de gérer la profondeur

Compression des distances

JCJ29

Inspecter les bords de l'image

Diapositive 39

JCJ29

Sur chacun de ces quatre clichés les bords de l'image montrent des éléments qui font baisser l'attention du spectateur sur le sujet : poteau et zones trop lumineuses sur les deux premiers clichés , arbre coupé et enseigne lumineuse sur les 2 autres.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

15 conseils sur le terrain

- **10. EVITEZ le 50/50**
 - Sauf dans les symétries, privilégiez soit l'avant-plan, le ciel ou l'arrière-plan. En cas de doute faites les deux compositions sur le terrain.
- **11. PENSEZ AU PANORAMA**
 - Lorsque vous n'avez pas assez de recul, pensez au panorama horizontal, vertical et par bandes.
- **12. VARIEZ LES HAUTEURS DE PRISE DE VUE**
 - De haut d'en bas, au raz du sol. Variez les possibilités.

Diapositive 42

JCJ30

Eviter le 50/50 qui est neutre donc nuisible à l'émotion. Sauf évidemment sur les symétries telles que ce cliché présentant un reflet.

Si vous hésitez entre un beau ciel et un bel avant plan, faites deux photos et éventuellement vous les assemblerez.

Si vous n'avez pas assez de recul ou si vous n'avez pas de grand angle pour prendre à gauche et à droite, pensez panorama (horizontal ou vertical).

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

Variez les hauteurs de prise de vue

Diapositive 44

JCJ31

Nous l'avons vu avec la photo du château, varier les hauteurs de prises de vue permet de troubler le spectateur. Ce qu'a parfaitement réussi le photographe de cette image.

En variant les points de vue vous aurez des photos plus fortes car moins prévisibles.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

15 conseils sur le terrain

- **13. TOURNEZ AUTOUR DE VOTRE SUJET**
 - Quand c'est possible faite le tour complet du sujet
- **14. SUIVEZ LES REGLES**
 - Assurez au moins un cadrage classique pour être sûr d'avoir au moins une bonne photo

Diapositive 45

JCJ32

Tournez autour de votre sujet à 360° est indispensable pour s'assurer de ne pas manquer un angle avec un arrière-plan plus intéressant. En proxi ou en macro, ce conseil est primordial.

Suivez les règles que nous allons voir, sur le terrain, assurez un premier cliché « classique » respectant les règles puis explorez.

La première image ne créera pas de frustration si vos brouillons se révèlent insatisfaisant.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

15 conseils sur le terrain

•15. BRISEZ LES REGLES

Une fois que vous êtes sûr d'avoir une bonne photo, lâchez vous !
Tentez des cadrages improbables, amusez vous !

La base de la composition

- Le cadre
- La tonalité
- Les lignes
- La profondeur

Diapositive 47

JCJ33

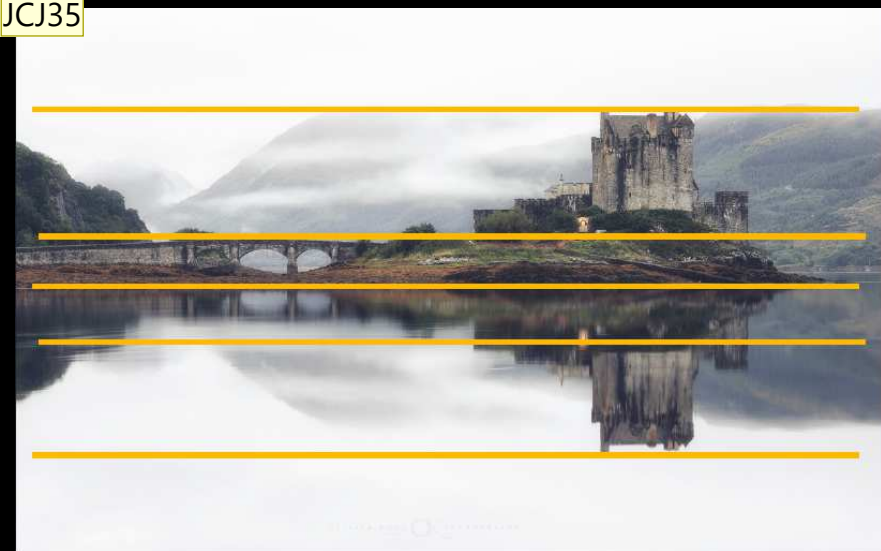
Il est possible de lister les différentes possibilités de composition.

La composition est la manière d'organiser des éléments dans une image.

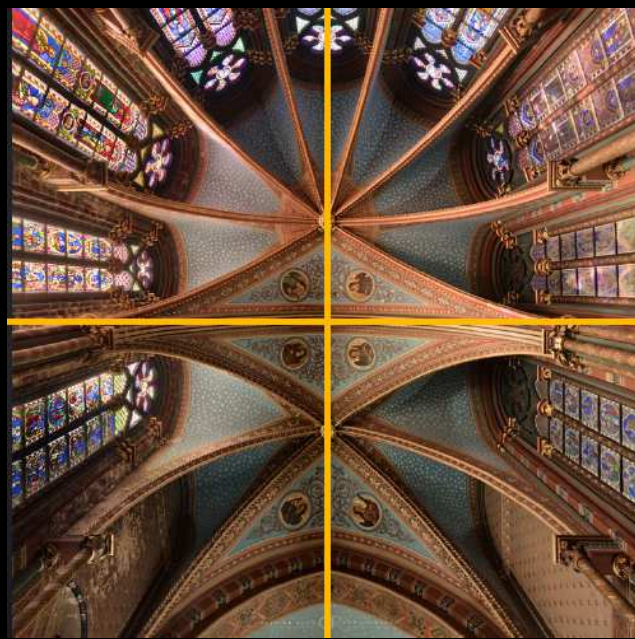
Les éléments principaux peuvent être : un sujet, une couleur, une lumière. Ils peuvent être mis en valeur ou accentués par un volume, un contraste, des lignes directrices réelles ou intuitives, des couleurs, du « vide », de la netteté ou du flou.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

JCJ35

Lignes horizontales en format paysage

Diapositive 48

JCJ35

Le cadre est par la forme de votre capteur. Même s'il existe des boitiers qui ont des formats carrés cela reste rare. Ce format a été imposé au début d'Instagram c'est pourquoi il y en a eu beaucoup à une époque. Vouloir un format carré vous oblige à anticiper le recadrage au post-traitement.

Le format carré est bien approprié aux compositions sans ligne qui conduisent au sujet, aux symétries, aux sujets centrés.

Le format paysage est souvent caractérisé par une dominance des lignes horizontales alors que le format portrait l'est par les lignes verticales.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

La tonalité

TONALITÉS

CONTRASTE DE COULEURS

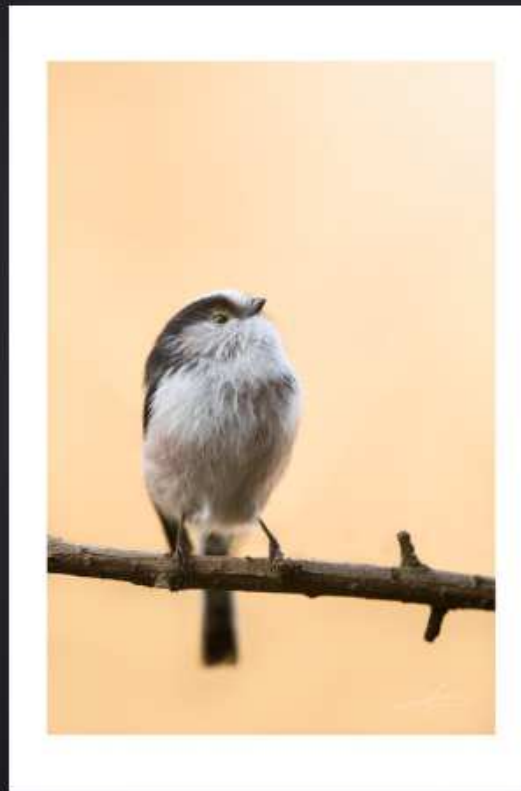
Diapositive 49

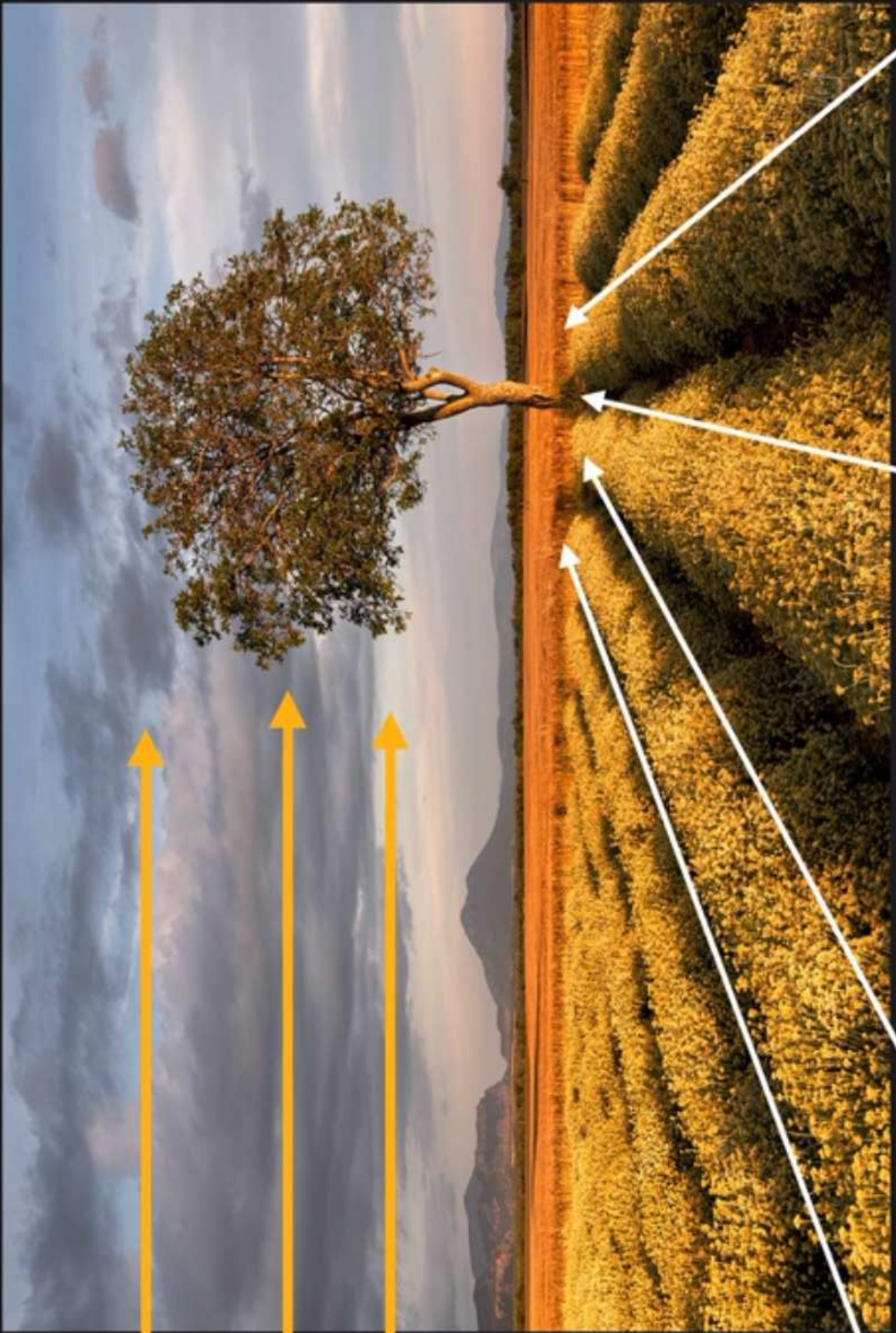
JCJ36

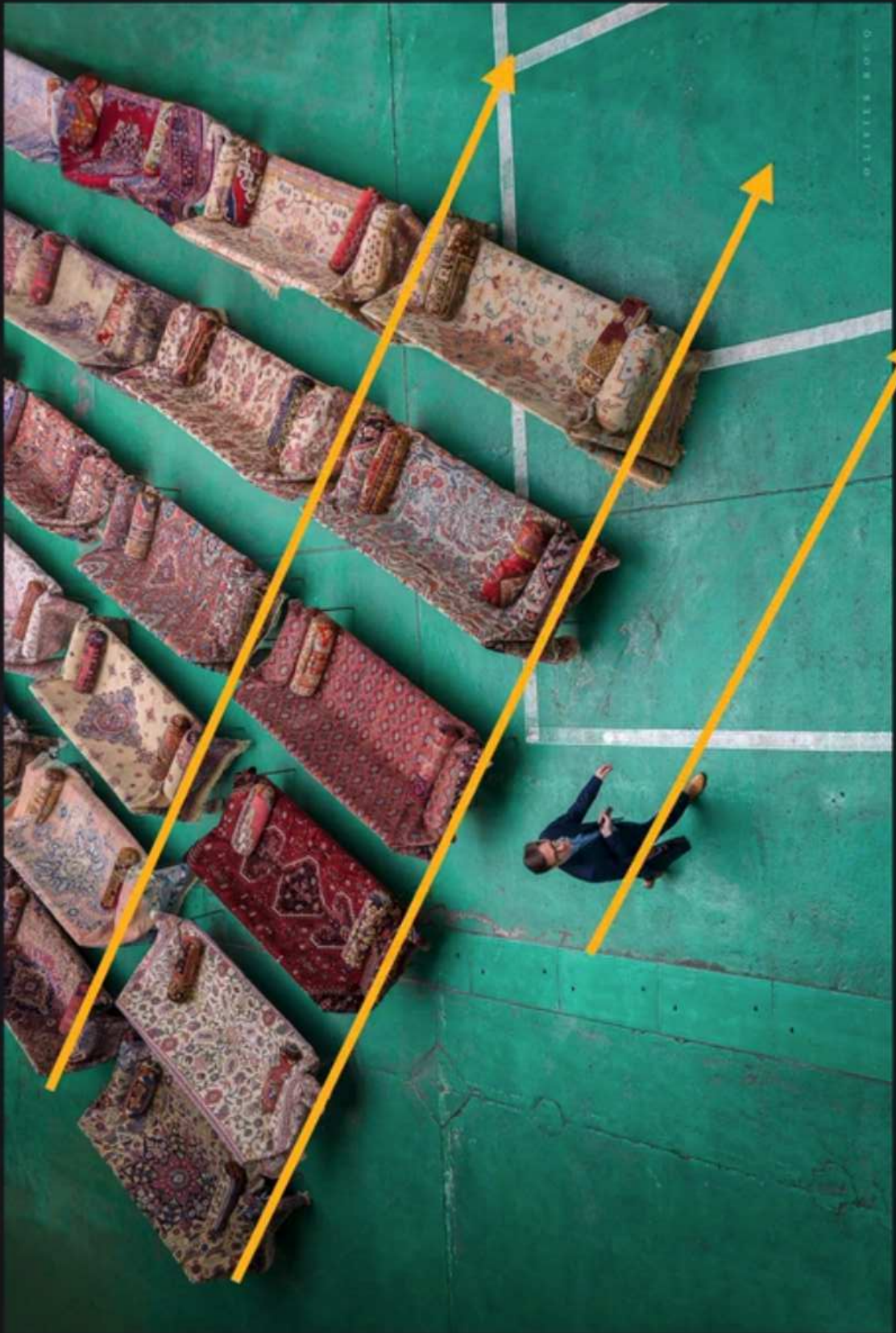
Il est possible aussi de se servir des tonalités, du contraste, des couleurs, de la luminosité pour mettre en valeur le sujet.

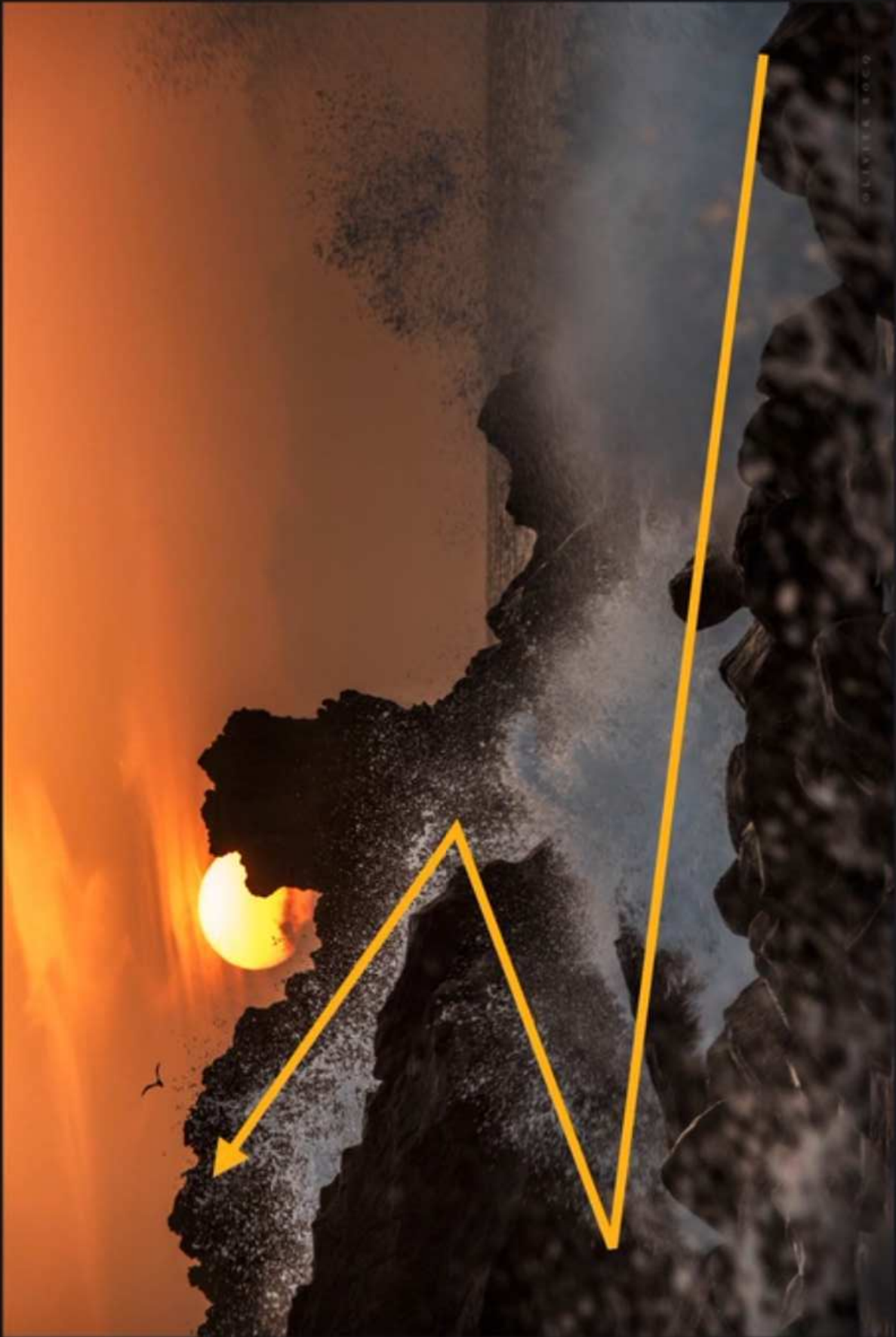
Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

Clair obscur, espace négatif, contraste couleur

La signification des lignes

- Les lignes horizontales

- Sérénité, calme, stabilité

- Les lignes verticales

- Hauteur, pouvoir, dignité, classe

- Les diagonales

- Mouvement, tension, dynamisme

- Les courbes

- Douceur, féminité, beauté

Diapositive 56

JCJ37

Par convention culturelles les lignes sont aussi expressives :

Horizontal = lit

Portrait des présidents toujours en portrait

Pour du sport essayez de privilégier les diagonales qui apportent du dynamisme.

Il est important d'avoir une certaine logique entre votre intention et vos choix.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

La gestion de la profondeur peut être aussi donnée par

La netteté

La notion de distance est donnée par la différence de grandeur des lavandes

Diapositive 57

JCJ38

La photographie est contrairement à notre vision en 2D, elle trouble la réalité de distance.

Il peut être intéressant de retrouver cette troisième dimension manquante.

Cela peut se faire par la netteté, le rapport entre ce qui est près ou loin ou entre la taille relative de deux sujets identiques.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

Par la taille relative des sujets

Par les ombres et les lumières

Mais aussi

Par le focus, c'est-à-dire le point de netteté

Par compression des distances

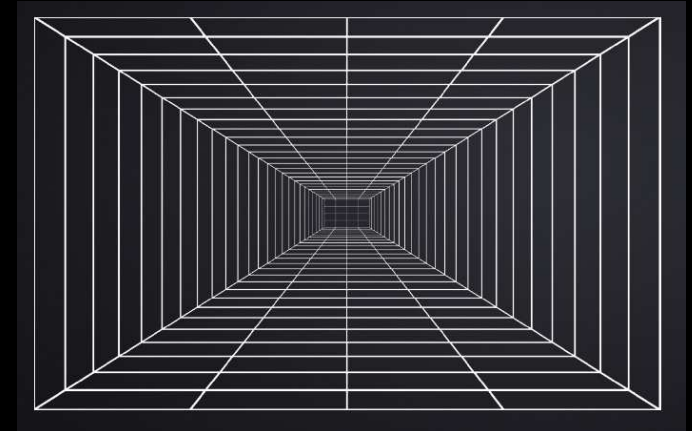
Concentrons nous sur notre sujet : la composition. On peut lister les différentes règles

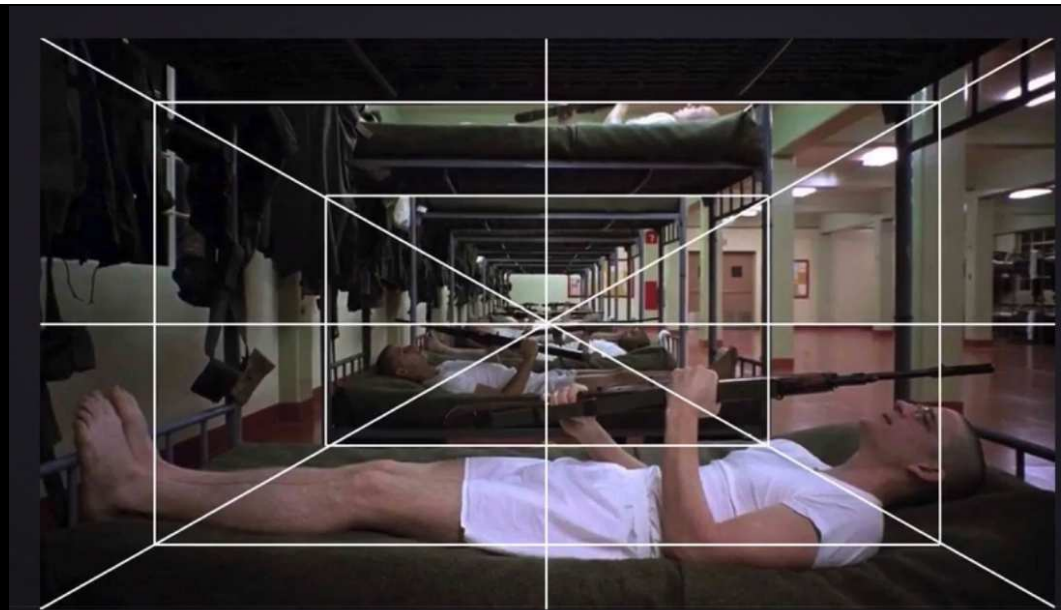
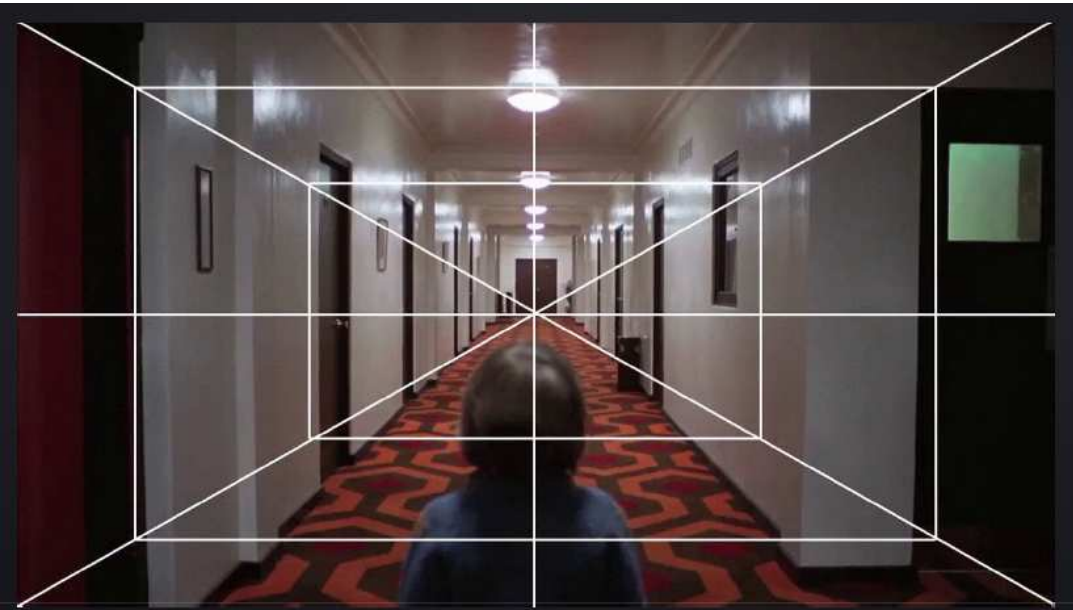
- Centrer
- Règles des tiers
- Le triangle d'or
- Rectangle d'or, spirale

- Les diagonales
- En triangle Z, S, L
- En triangle
- Le cadre dans le cadre

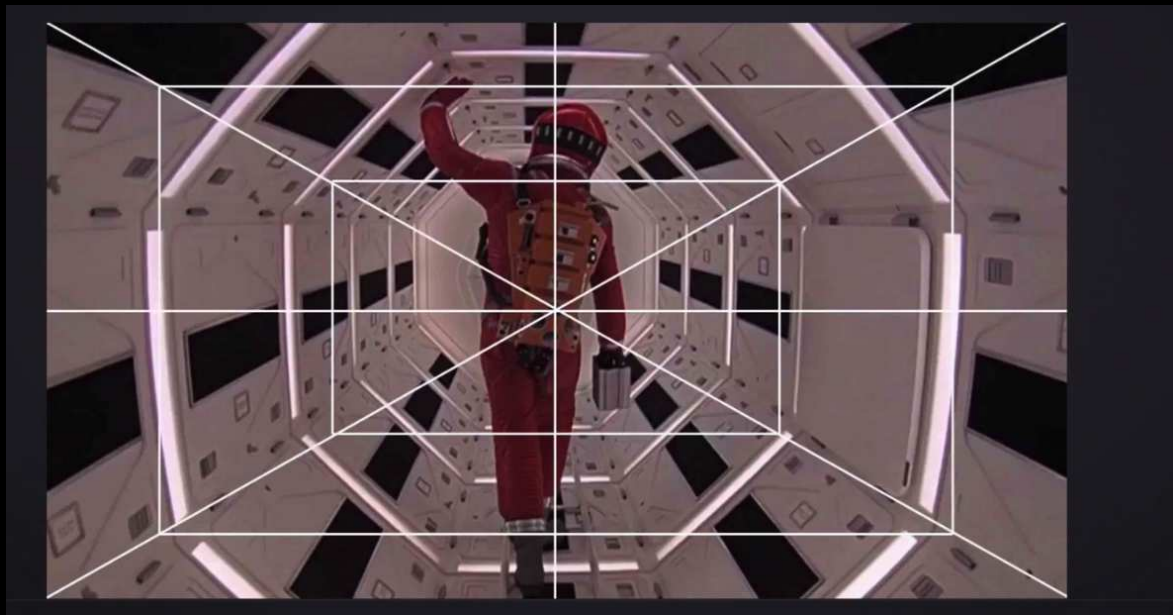
Composition centrée

- Placez le sujet important au centre
- Fonctionne bien dans les cas de symétrie
- Peut rapidement devenir ennuyeuse
- Permet de donner de la profondeur utilisation du grand angle

3 scènes tirées de film
de Kubrick.

Perspective frontale à 1 point de fuite

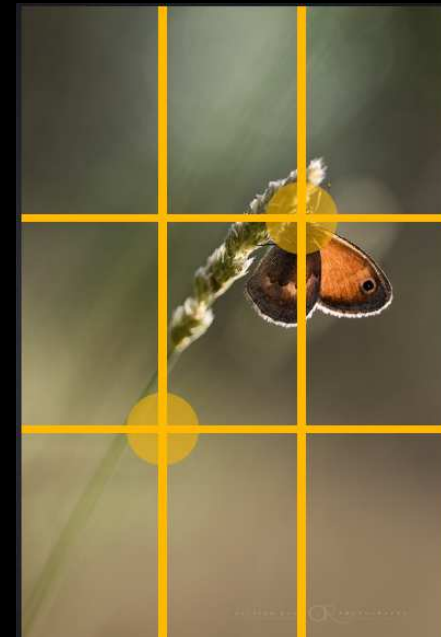

L'image de notre
ami Stéphane qui a
été récompensée
lors de concours
monochrome du
début d'année.

Composition règle des tiers

- L'image est divisée en 9 parties égales par 2 lignes horizontales et verticales espacées identiquement
- Les éléments importants sont placés le long de ces lignes ou à leurs intersections. Ces points sont appelés points forts.
- Créé plus de dynamisme de force que la composition centrée
- Fonctionne bien dans les compositions graphiques, plates, à 2 dimensions

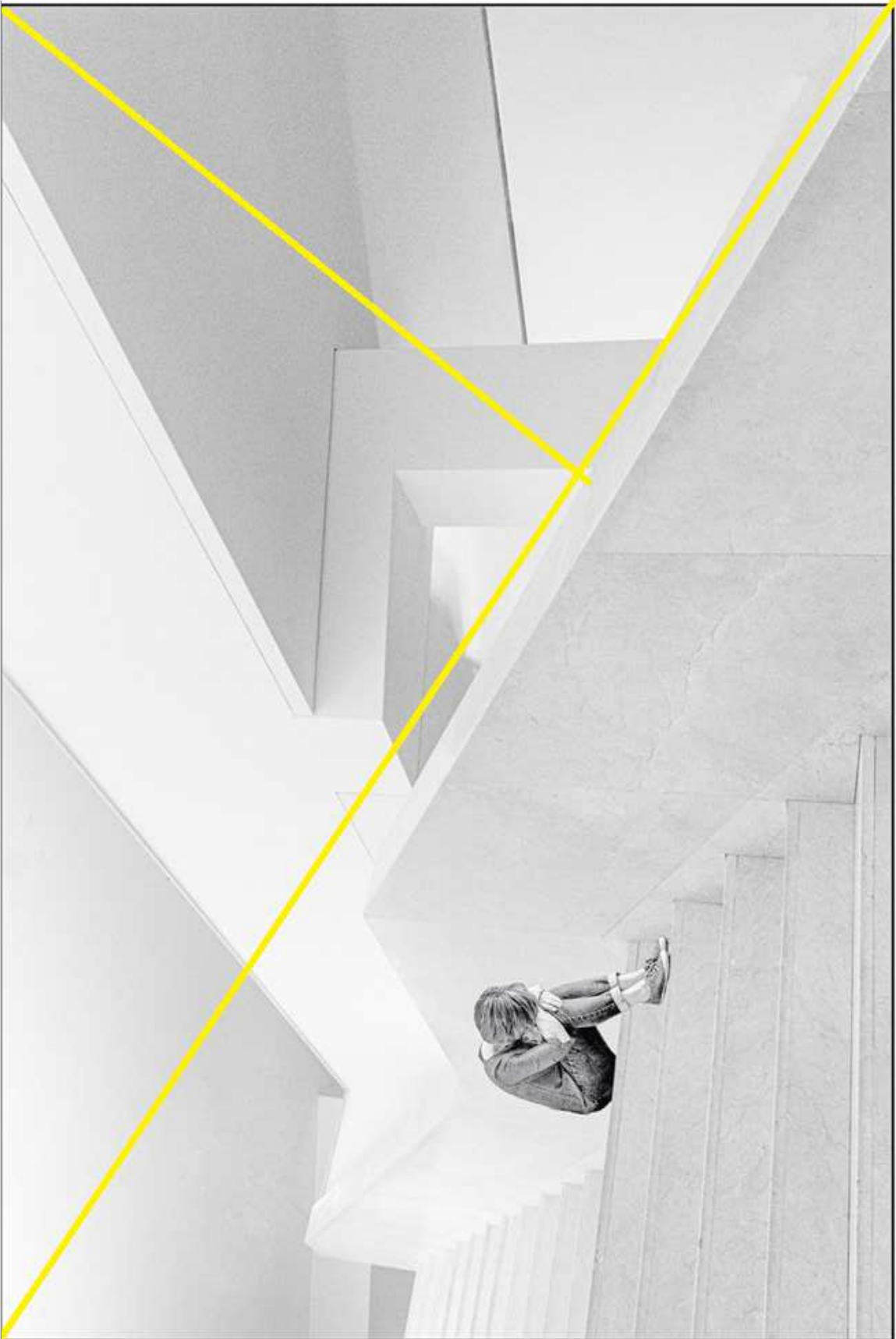

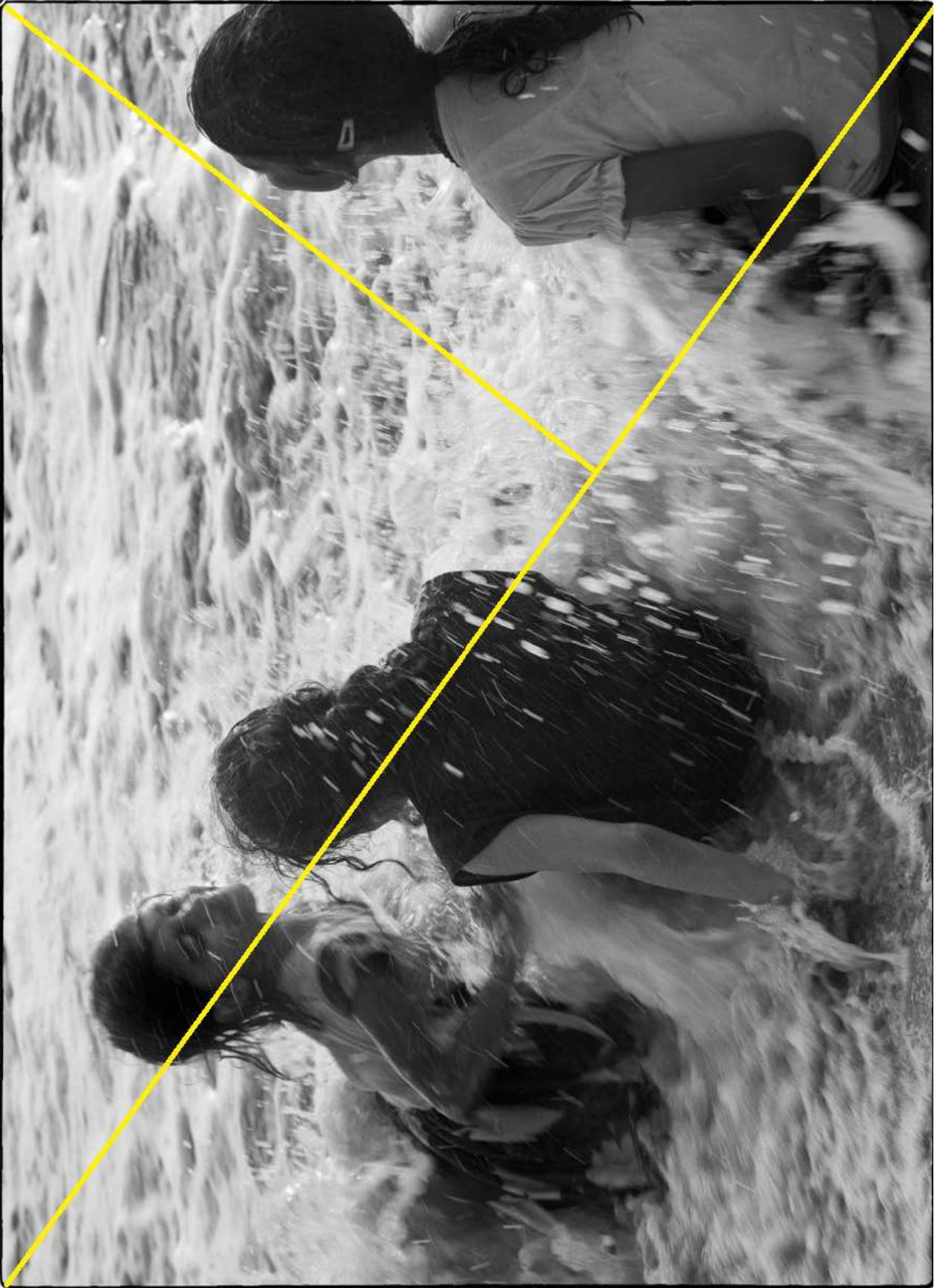

Composition triangle d'or

- L'image est divisée en trois ou 4 triangle par une diagonale
- La diagonale principale, appelée majeur, divise l'image en deux d'un coin à l'autre.
- La seconde ligne rejoint le coin à la diagonale majeure perpendiculairement et est appelée ligne réciproque.

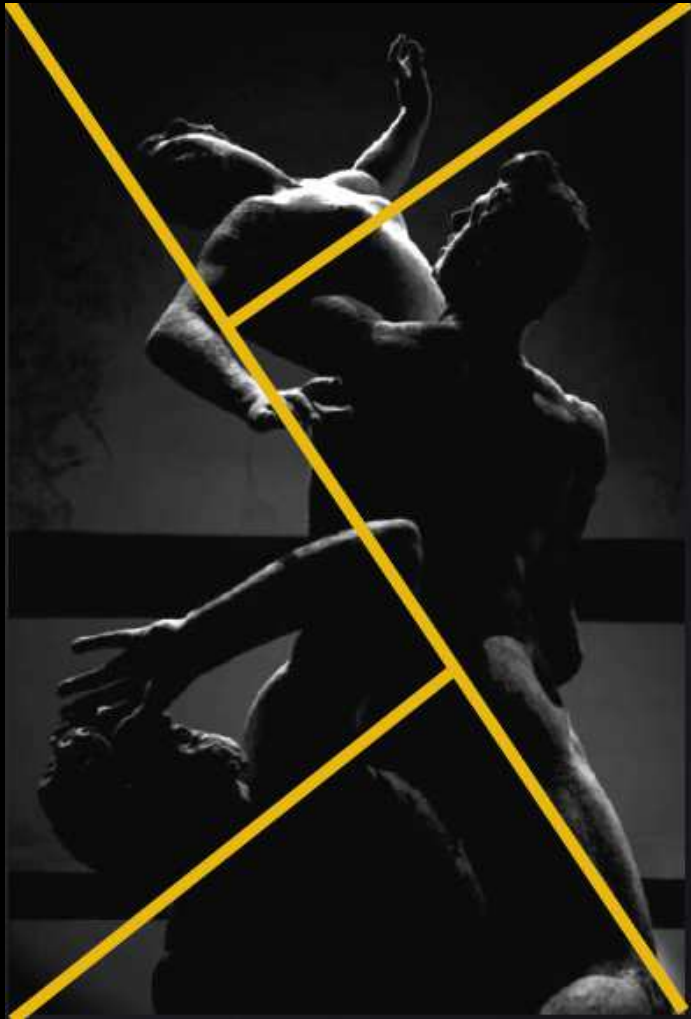
Composition triangle d'or

- L'image est rendue plus dynamique par la diagonale
- La composition est mieux remplie par la présence d'une sujet à l'intersection des lignes
- Chaque triangle a le même ratio basé sur le nombre d'or Phi = Φ 1,618033989
- Fonctionne très bien avec des images avec une forte perspective, en architecture ou simplement pour remplir efficacement le cadre.

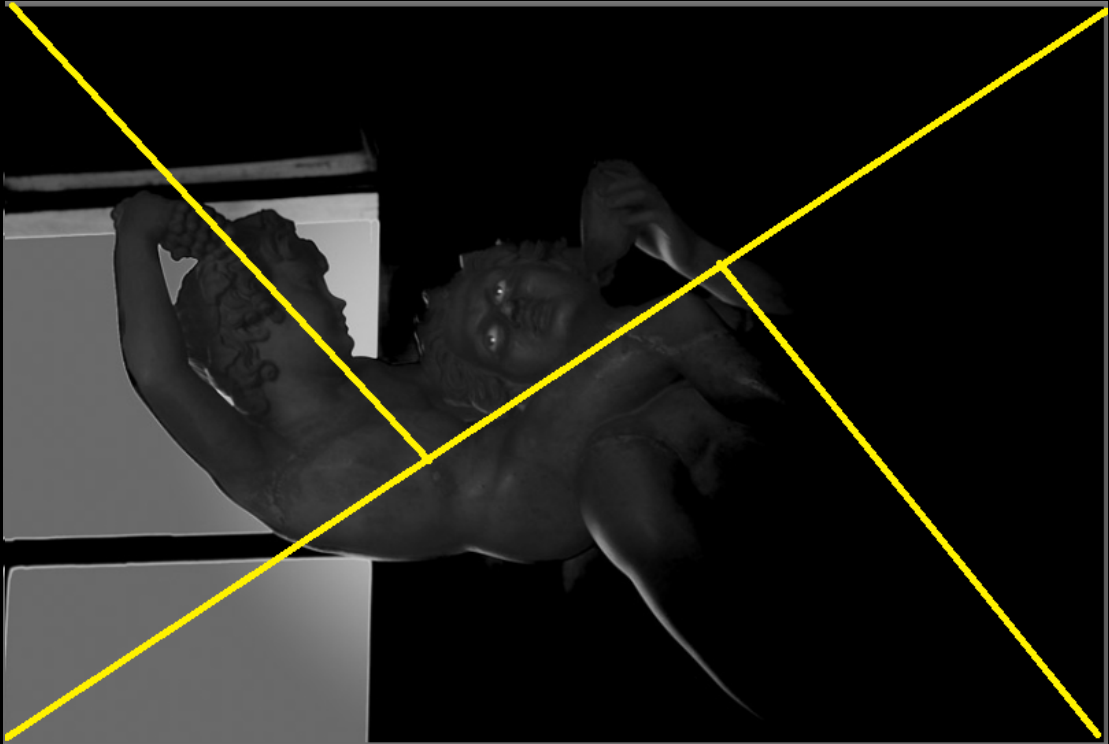
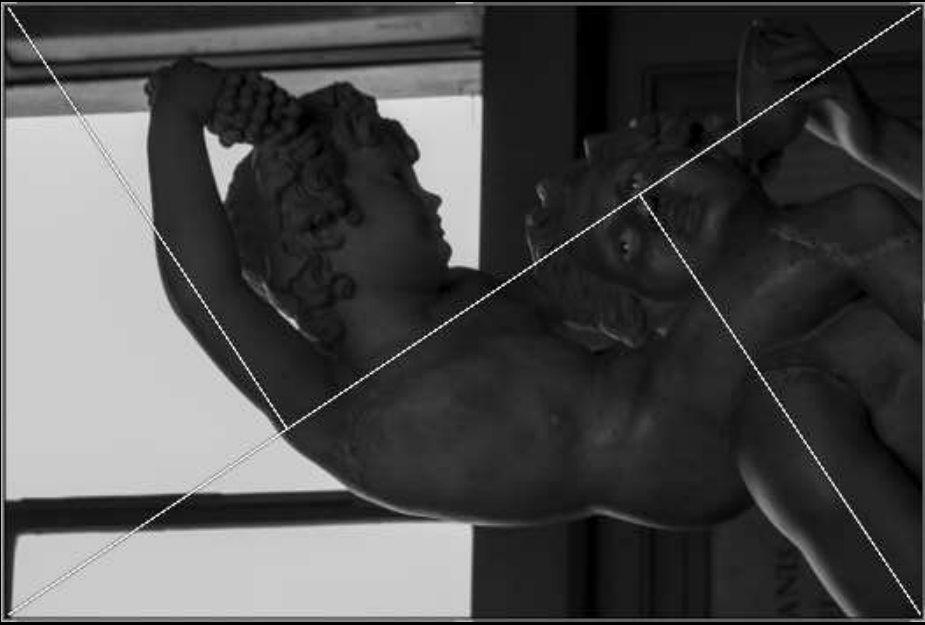
Next

Composition parfaite, idéale.

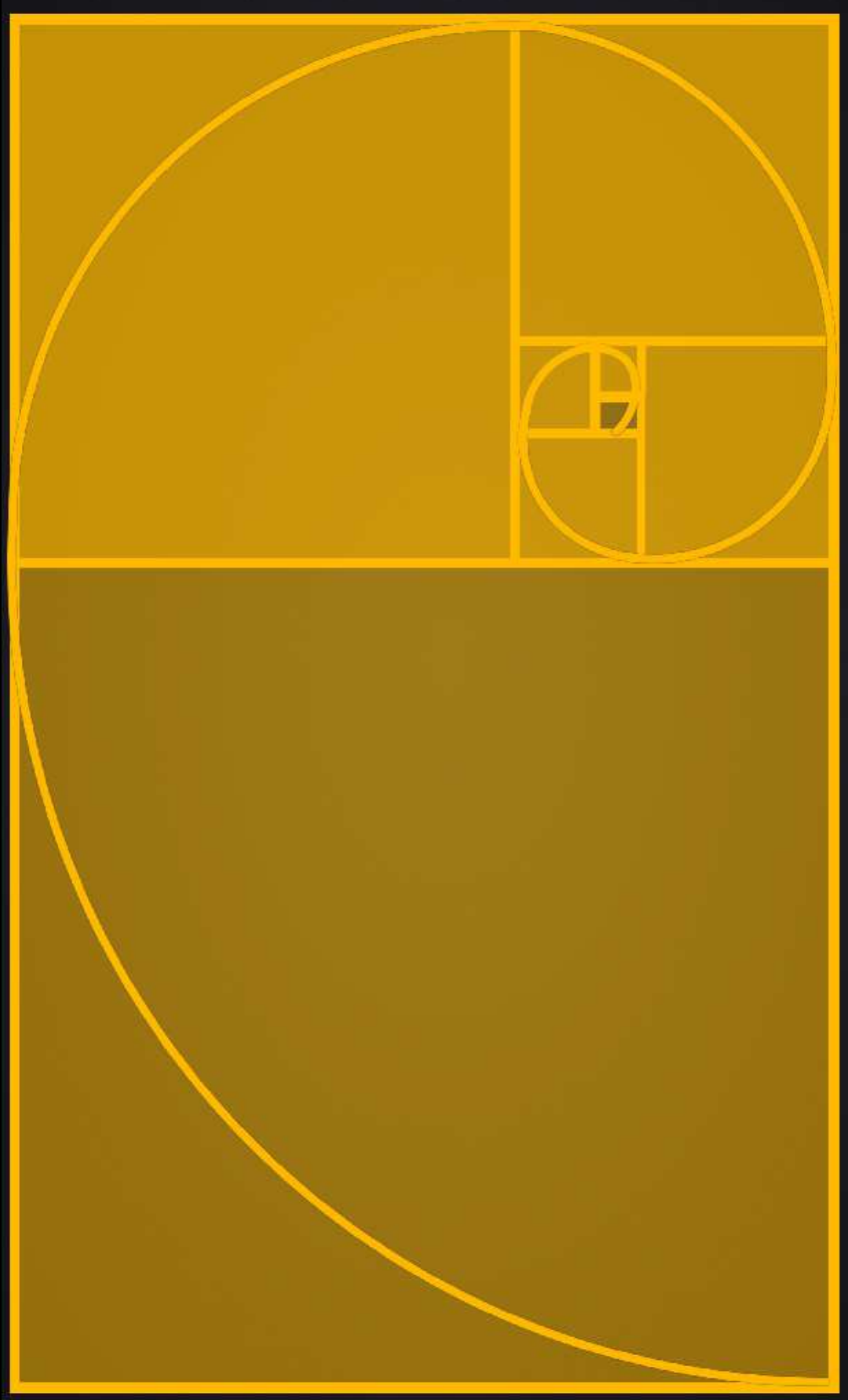
La composition ainsi choisie
donne plus de dynamisme à
celle-ci

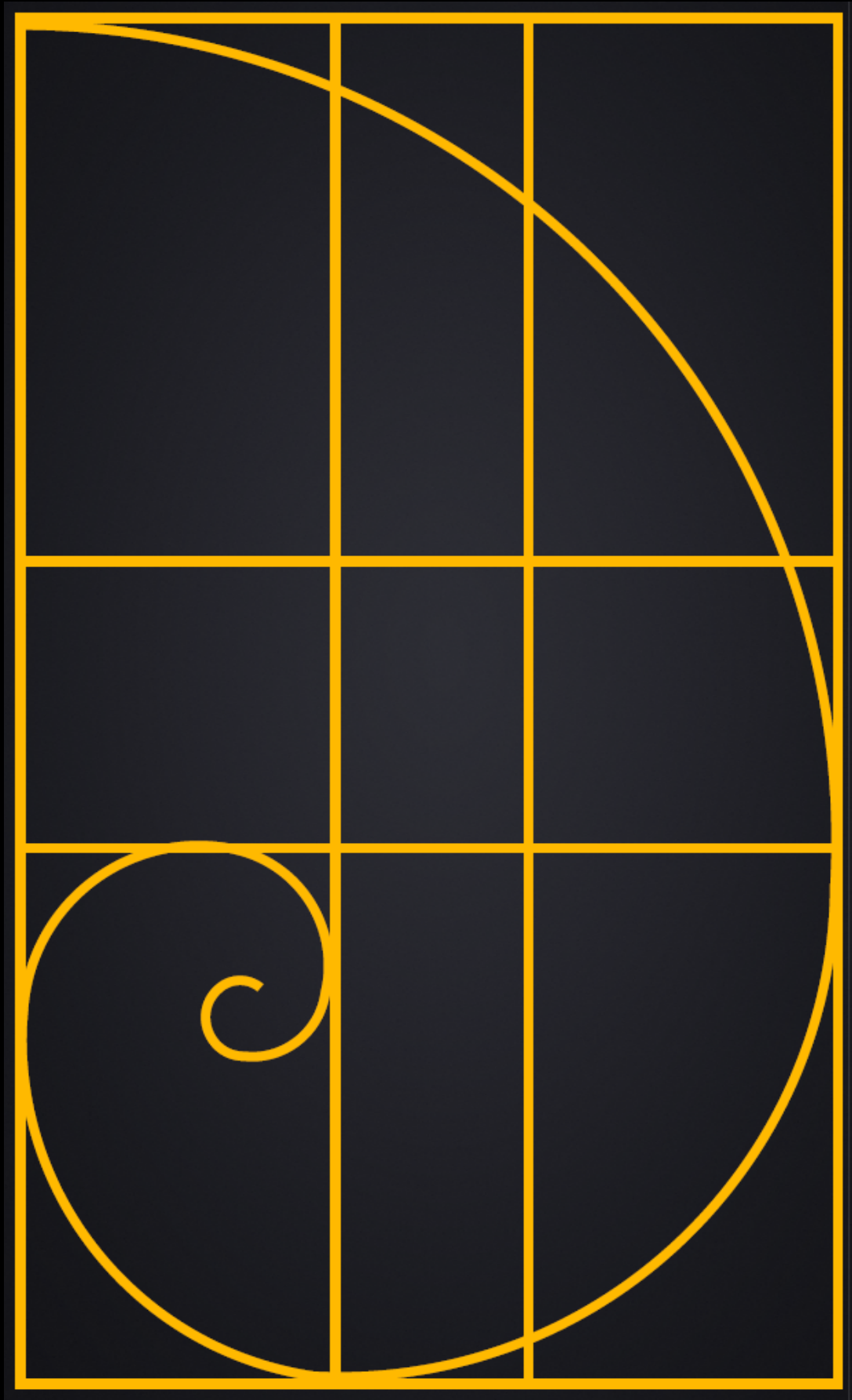

Composition rectangle d'or et spirale

- Décrit une proportion particulièrement plaisante où la plus grande superficie est divisée par un carré parfait, le rectangle résultant ayant la même proportion que le rectangle initial
- En reliant les points d'intersection on obtient une spirale présent un peu partout dans la nature (ouragan, coquillage, etc.).
- Basée sur le nombre d'or, cette proportion est une excellente alternative à la règle des tiers car elle parait plus naturelle, moins calculée.
- La spirale fonctionne très bien pour montrer la profondeur

Diapositive 78

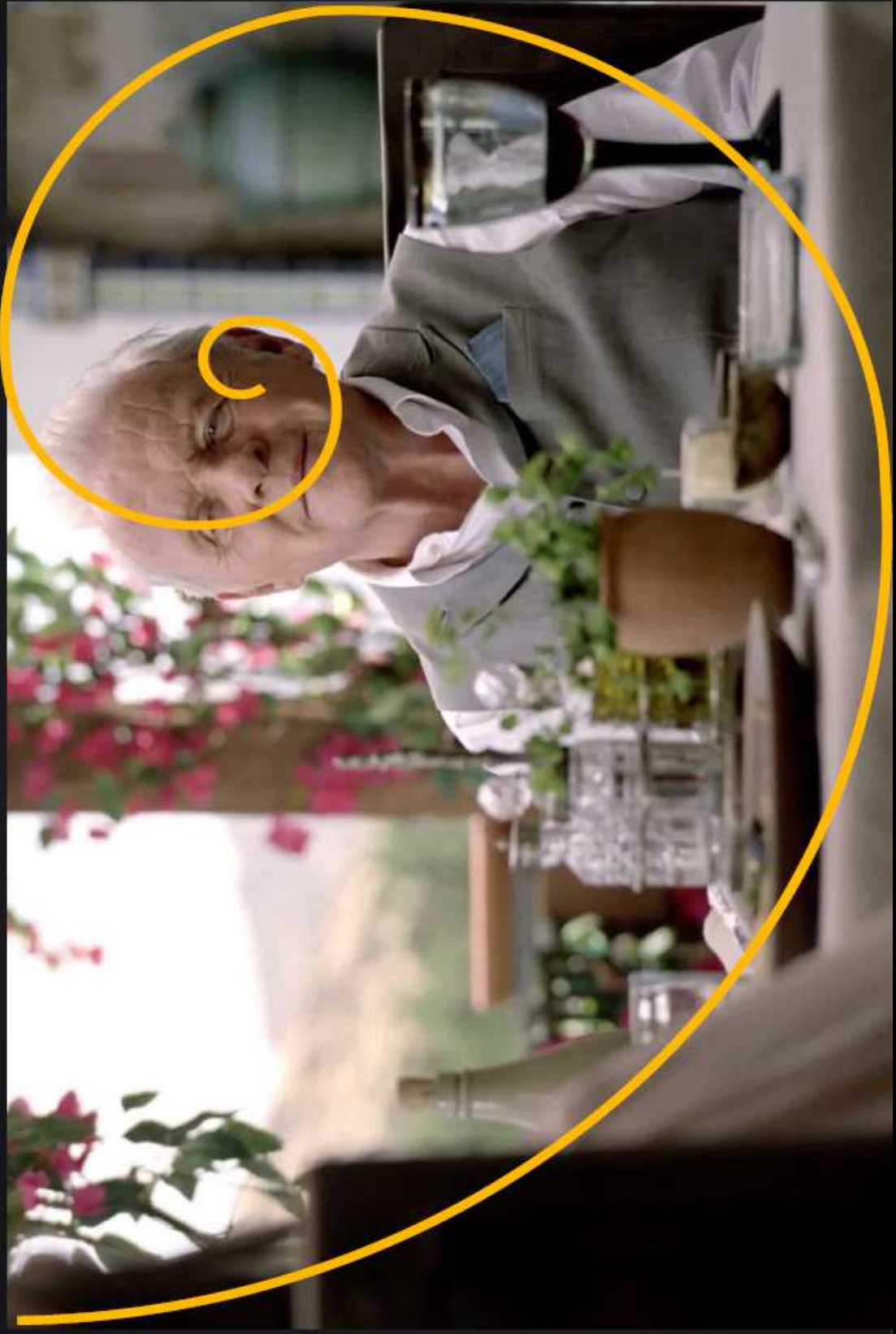
JCJ39

Lorsque vous photographiez un paysage, plutôt que d'utiliser la règle des tiers, utilisez la règle d'or, celle-ci semble plus naturelle.

Même si elle est basée sur une formule mathématique, elle semblera, au spectateur, moins calculée.

Suit quelques exemples de cette composition. Certaines applications sont récentes (au cinéma, Salvador Dali) d'autres plus lointaines (Léonard de Vinci) voir historique (l'acropole). Cette dernière prouve que la règle n'est pas une invention de notre époque.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

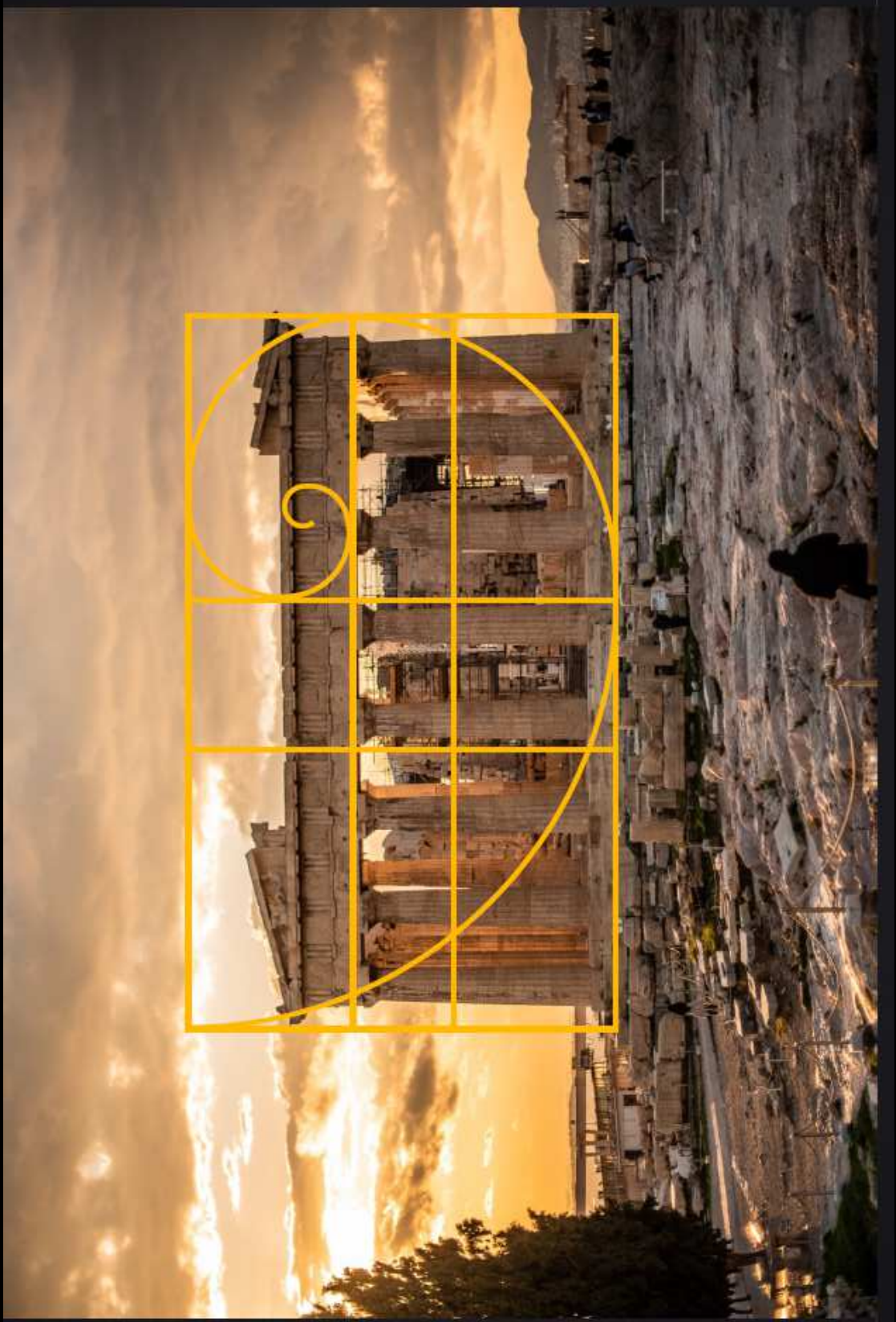

STUDIO CITY

Les diagonales

- Similitudes avec le triangle d'or
- En reliant les points d'intersection on obtient une spirale présent un peu partout dans la nature (ouragan, coquillage, etc.).
- Fonctionne bien avec des scènes complexes en particulier les groupes de personnes
- Il y a 2 diagonales dominantes : la baroque et la sinistre

BAROQUE

SINISTRE

Diapositive 87

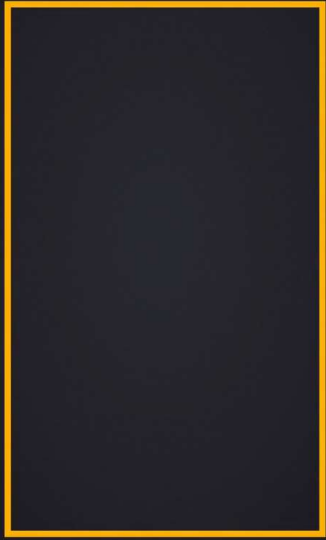
JCJ40

Evidemment en peinture où l'artiste crée de toute pièce une composition, nous retrouvons celles-ci.

Pour votre culture générale : Sinistre vient du grecque Sinistra qui veut dire gauche !

Ce qui suit est difficilement reproductible à notre place car il s'agit de composition maîtrisée. Annie Leibowitz, célèbre photographe de groupe en a fait sa spécialité.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

BAROQUE

SINISTRE

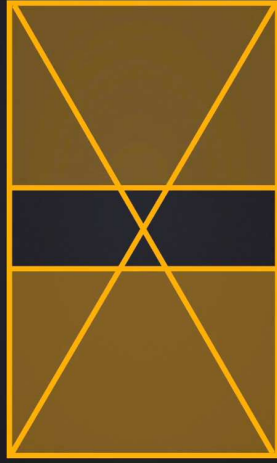
BAROQUE

SINISTRE

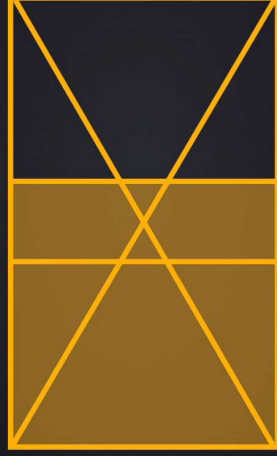
BAROQUE

SINISTRE

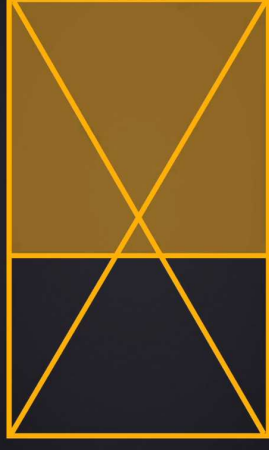
BAROQUE

SINISTRE

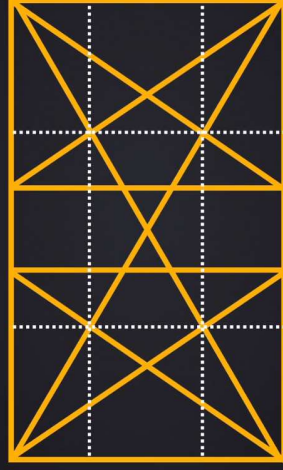
BAROQUE

SINISTRE

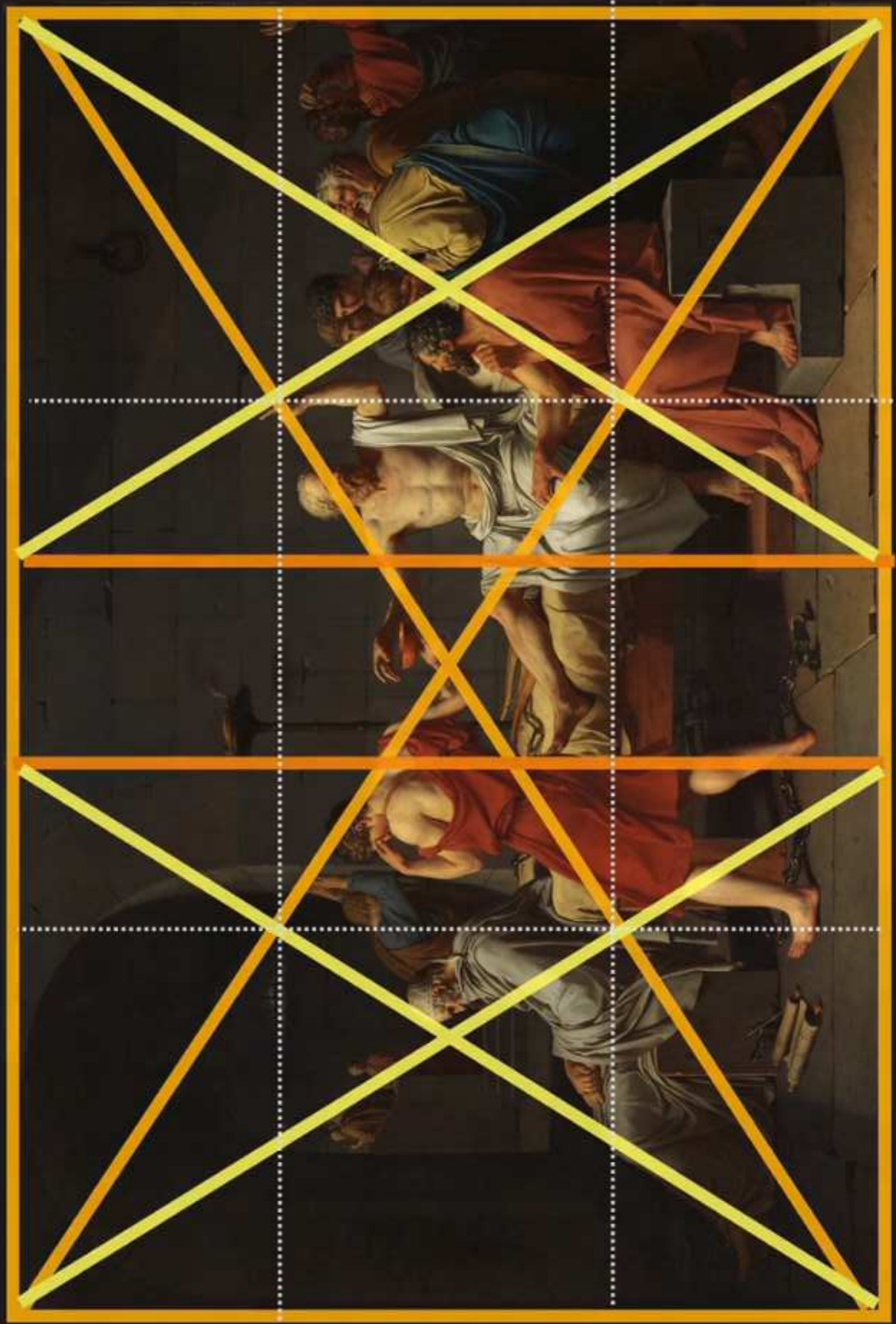
BAROQUE

SINISTRE

BAROQUE

SINISTRE

Les compositions en Triangle, Z, S ou L

- Il ne s'agit pas de photographier l'un de ces éléments !
- Ce sont ces formes qui vont guider le regard vers votre sujet

Les composition en triangle, Z

Les composition en triangle S, L

Les composition en triangle

Diapositive 96

JCJ41

La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix qui a une symbolique forte : le peuple sur la base la plus large est mort pour un élément plus élevé qui est la liberté placée au sommet du triangle.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

Le cadre dans le cadre

- Permet d'attirer plus l'attention vers le sujet et ajoute de la profondeur
- Arbres, portes, tunnels ...
- L'effet fonctionne souvent mieux lorsque le cadre est plus foncé que le sujet. En effet, le regard est attiré par les parties plus lumineuses.

Diapositive 97

JCJ42

Lorsque vous êtes dans un lieu, observez et cherchez tout ce qui pourrait vous servir de cadre pour concentrer le regard sur votre sujet.

Vous obtiendrez souvent une photo beaucoup plus forte que celle faite par un touriste lambda.

Tout peut servir de cadre ...

Jean-Christophe JAVALT; 17/10/2023

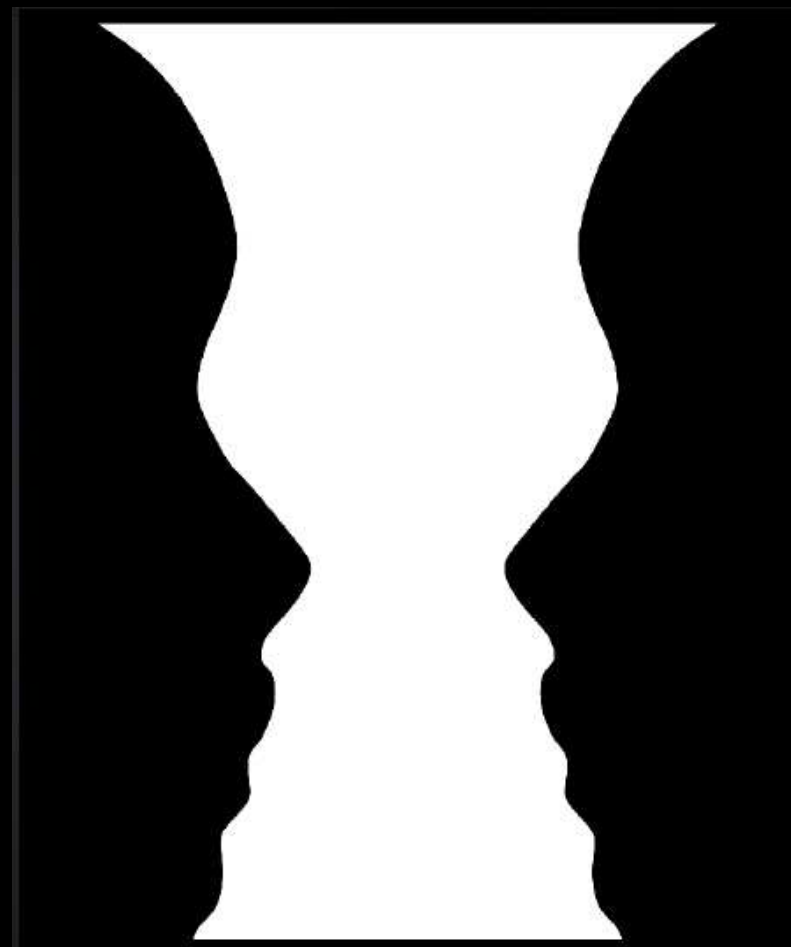

Pour finir ... la théorie visuelle

- Le principe de Gestalt

Théorisé en 1920 par 3 psychologues Allemands.

La Gestalt est une théorie de la Forme : elle vise à identifier une Forme qui cherche à émerger du Fond. Cette théorie émet l'hypothèse qu'un humain **tend à organiser des éléments visuels en un « tout unifié »** quand certains principes s'appliquent.

Diapositive 102

JCJ43

Pour terminer, je vous propose de survoler une théorie qui peut aussi être utilisée pour composer.

Gestalt en Allemand veut dire « forme ».

Le principe est que, en fonction de la manière dont on regarde, on dissociera le tout des parties qui le compose. De fait le tout forme plus (+) que les parties qui le composent.

Voir plus profondément sur Internet exemple : [Psychologie de la forme — Wikipédia](#)

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

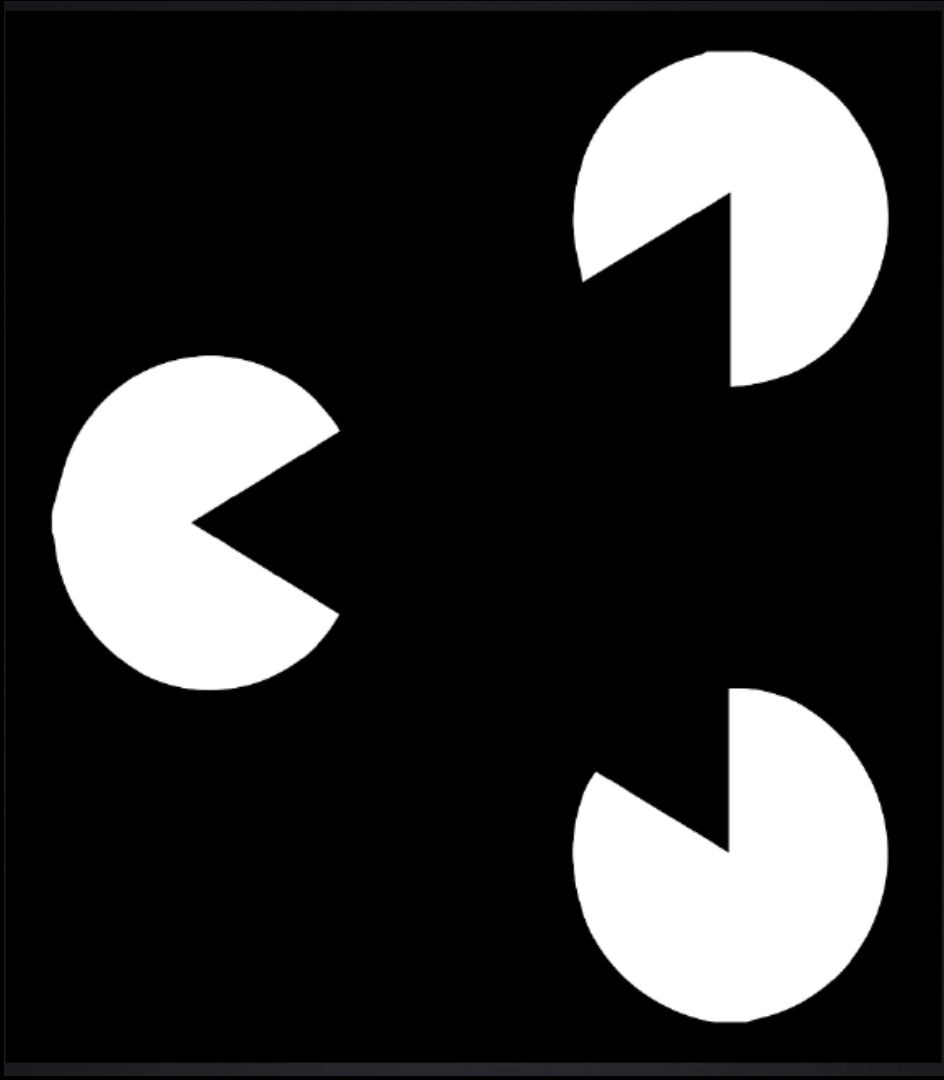

Image
normalement
animée

La Gestalt repose sur 6 principes fondamentaux de la perception humaine

- **Le principe de continuité** : L'œil est contraint d'aller d'un objet à un autre
- **Le principe de clôture** : L'esprit clôt une forme incomplète ou un espace non fermé
- **Le principe de similarité** : Lorsque 2 objets se ressemblent, l'esprit tend à les percevoir comme un groupe

- **Le principe de proximité** : L'esprit imagine naturellement une relation entre 2 objets proches l'un de l'autre
- **Le principe de symétrie** : L'œil associe 2 objets symétriques comme un même groupe unifié
- **Le principe figure-fond** : L'esprit sépare naturellement un objet de son fond (background)

JCJ44

On en tire la règle des impairs

Diapositive 106

JCJ44

La règle des impairs est tirée de ce principe. En effet, si vous mettez une paire d'avion comme sur la photo ci-contre, votre regard ira sans cesse de l'un à l'autre. Il vaut mieux utiliser un nombre impair.

Evidemment cela ne veut pas dire qu'il faut fuir les paires. Beaucoup d'images fonctionnent parfaitement avec des chiffres pairs mais il faut être beaucoup plus vigilant et s'appuyer sur d'autres moyens pour concentrer le regard.

Jean-Christophe JAVALT; 17/10/2023

Grâce à cette théorie

Diapositive 108

JCJ45

Grace à cette théorie, on a compris que notre cerveau cherche toujours à dissocier une forme de son environnement. Il est difficile de percevoir l'arrière et l'avant plan en même temps.

C'est un principe extrêmement utile en photographie.

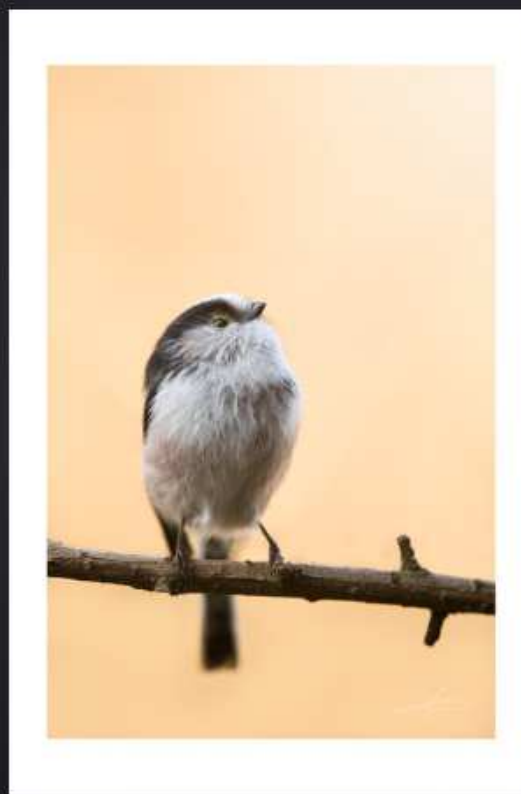
Nous nous appliquerons à donner du contraste entre l'un et l'autre par quelques astuces (contraste lumineux, par séparation des sujets -pas de superposition-.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

En photographie, nous ~~peuven~~ devons jouer sur ces principes pour mettre en valeur le sujet

Clair obscur, espace négatif, contraste couleur

Diapositive 110

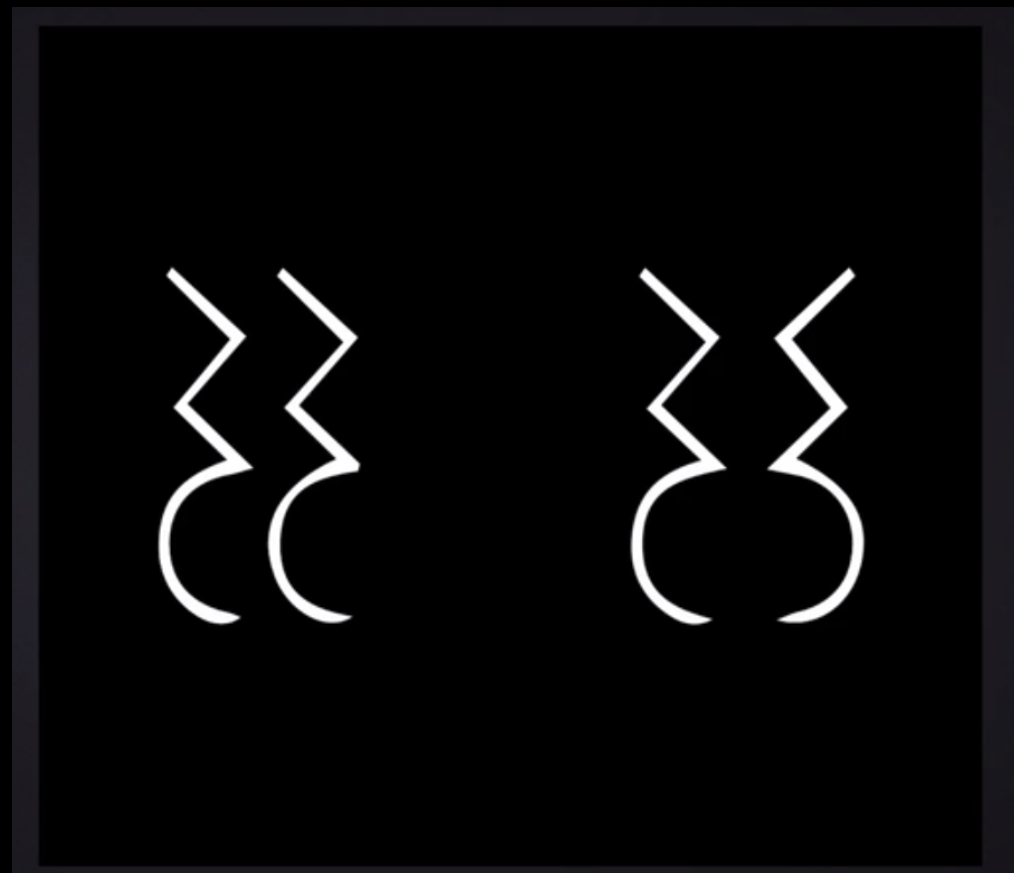
JCJ46

Je vous ai proposé tout à l'heure ces 3 images, elles répondent à ce principe.

Pour mieux distinguer des éléments comme un ensemble, nous pouvons aussi utiliser la symétrie.

Jean-Christophe JAVAULT; 17/10/2023

La symétrie

Diapositive 111

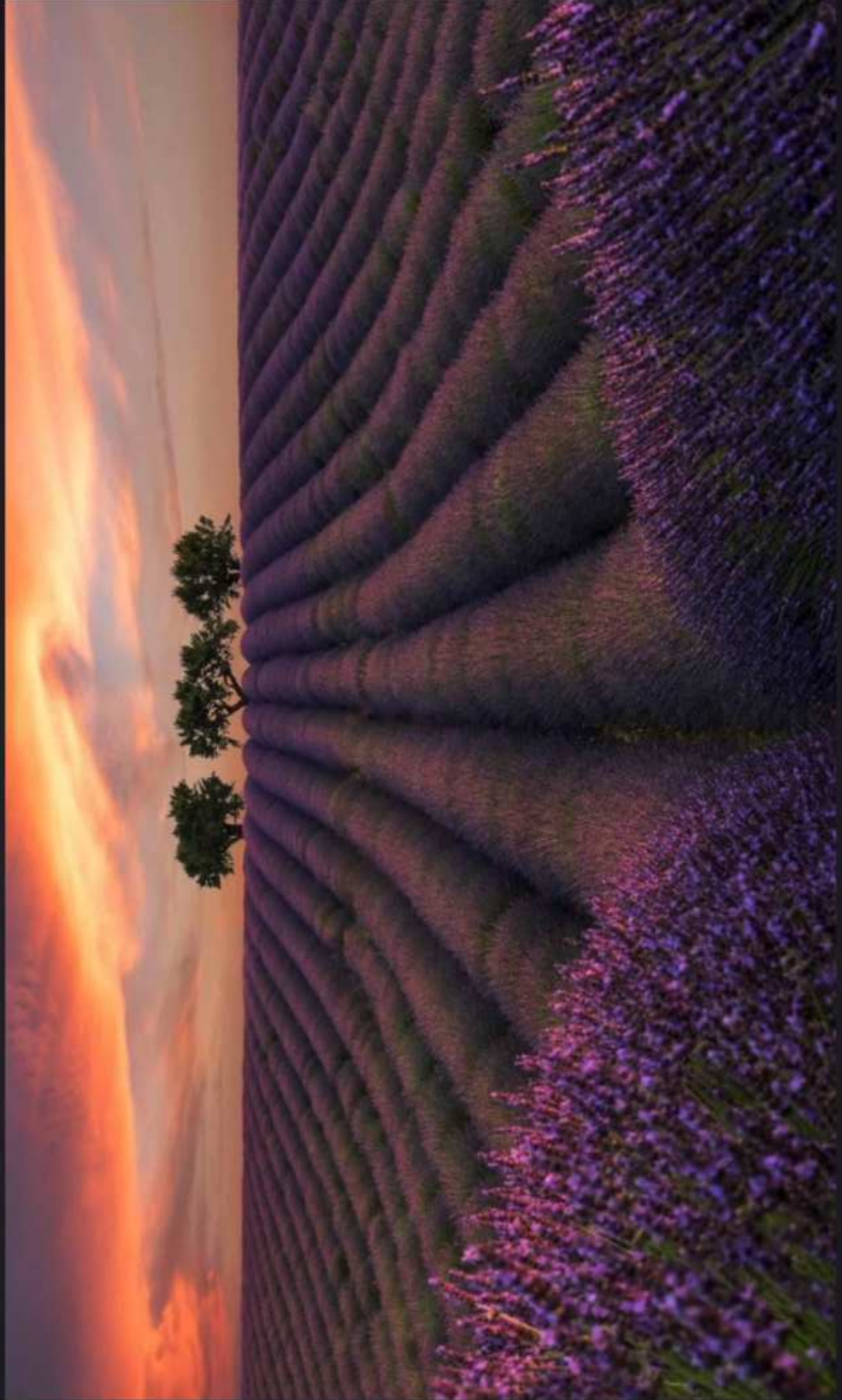
JCJ47

A gauche les éléments nous apparaissent séparés, alors qu'en les plaçant en miroir ils nous apparaissent comme un tout.

Attention la symétrie doit être parfaite pour fonctionner.

Pour ne pas ennuyer le spectateur, il faut aussi savoir le surprendre par une rupture.

Jean-Christophe JAVAUULT; 17/10/2023

Art
MUSEUM

Equilibre et rupture

En photographie, nous pouvons jouer sur ces principes pour créer des illusions

En photographie, nous pouvons jouer sur ces principes pour créer des illusions

Les règles ne sont pas opposables, elles peuvent se combiner

Conclusion

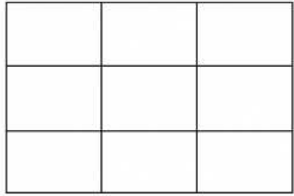
- **TOUS CES PRINCIPES NE DOIVENT PAS NÉCESSAIREMENT ÊTRE UTILISÉS DE MANIÈRE SÉPARÉE MAIS EN CONJONCTION POUR CRÉER DES IMAGES PLUS FORTES !**
- **TOUS CES PRINCIPES DE COMPOSITION NE SONT QUE DES GUIDES, LES UTILISER VOUS PERMETTRA À COUP SÛR D'AMÉLIORER VOS PHOTOS, MAIS N'OUBLIEZ JAMAIS QUE LES RÈGLES EN ART PEUVENT BRIDER VOTRE CRÉATIVITÉ !**
- **ALORS ASSIMILEZ LES, UTILISEZ LES ET PUIS OUBLIEZ LES ! ET PUIS DE TEMPS À AUTRE LORSQUE VOTRE CRÉATIVITÉ EST EN BERNE, REVOYEZ LES ET RÉESSAYEZ DE LES APPLIQUER POUR STIMULER À NOUVEAU VOTRE VISION !**
- **COMME LES MUSICIENS NOUS AVONS BESOIN DE FAIRE NOS GAMMES**

Pour démarrer vos bonnes résolutions :

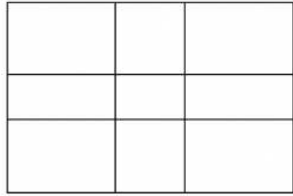
- Présentation par Agnès B. (non pas la créatrice de mode ! *
et Véronique P. le 6 novembre d'une proposition de sortie
afin de travailler votre vision
- Travail en groupe

* NDR 😊

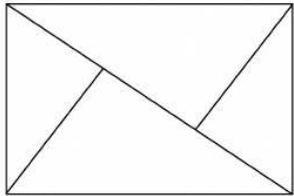
COMPOSITIONS

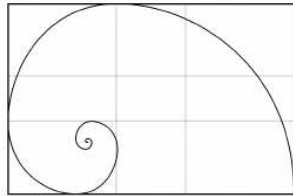
REGLE DES TIERS

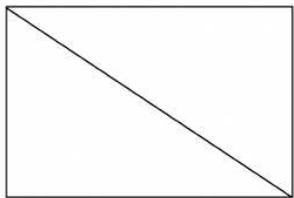
NOMBRE D'OR

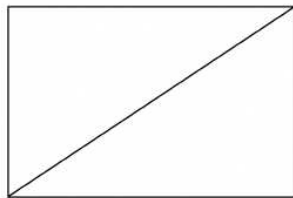
TRIANGLES D'OR

SPIRALE D'OR

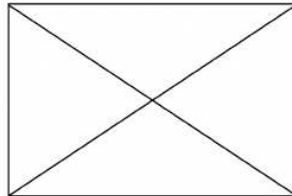

SINISTRE

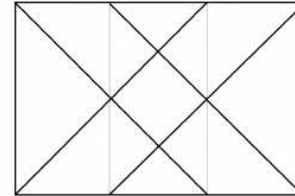

BAROQUE

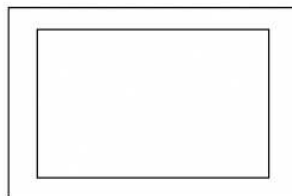
COMPOSITIONS

SYMETRIE

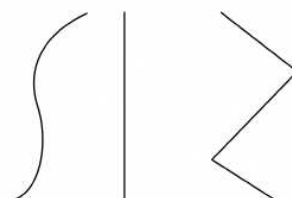
DIAGONALES

CADRE DANS LE CADRE

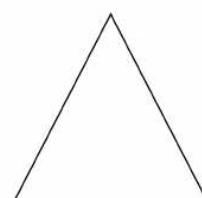
PERCEPTION
FIGURE-FOND

S

L

Z

TRIANGLE

A télécharger sur le site
du club pour travailler sur
le terrain.

Merci de votre attention