CLUB PHOTO Tournan-en-Brie

ombres & LUMIÈRE

L’équilibre des masses ou le poids visuel

De quoi s’agit-il ?

- Une masse est une des composantes d’une photo
  - ✓ Surface,
  - ✓ Espace coloré,
  - ✓ Objet,
  - ✓ Personnage,
  - ✓ …
- Le but est de répartir les masses de façon harmonieuse à l’œil du lecteur.
  - ✓ Exploration de l’image.
  - ✓ Travail de l’œil et du cerveau
- Nota :
  - ✓ Une image non équilibrée n’est pas forcément une mauvaise image.
  - ✓ Une image équilibrée n’est pas forcément une bonne image.

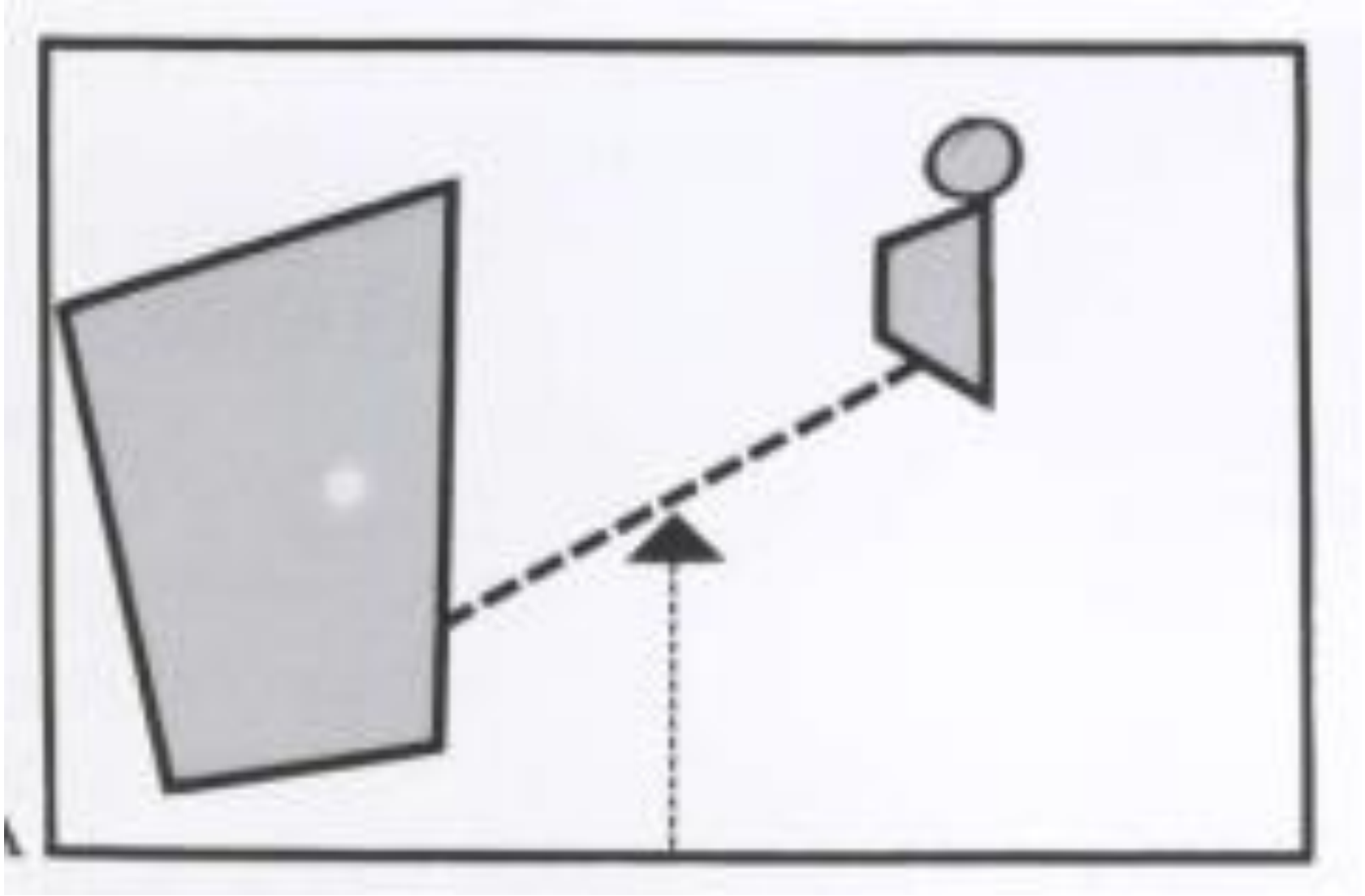
Cela donne une impression de vitesse dans le cas présent

Quelques définitions

- Une image est équilibrée
  - ✓ Lorsque les parties gauche et droite de la photo attirent le regard du spectateur de la même manière,
  - ✓ Et que tous ses éléments attirent l'œil de façon égale.

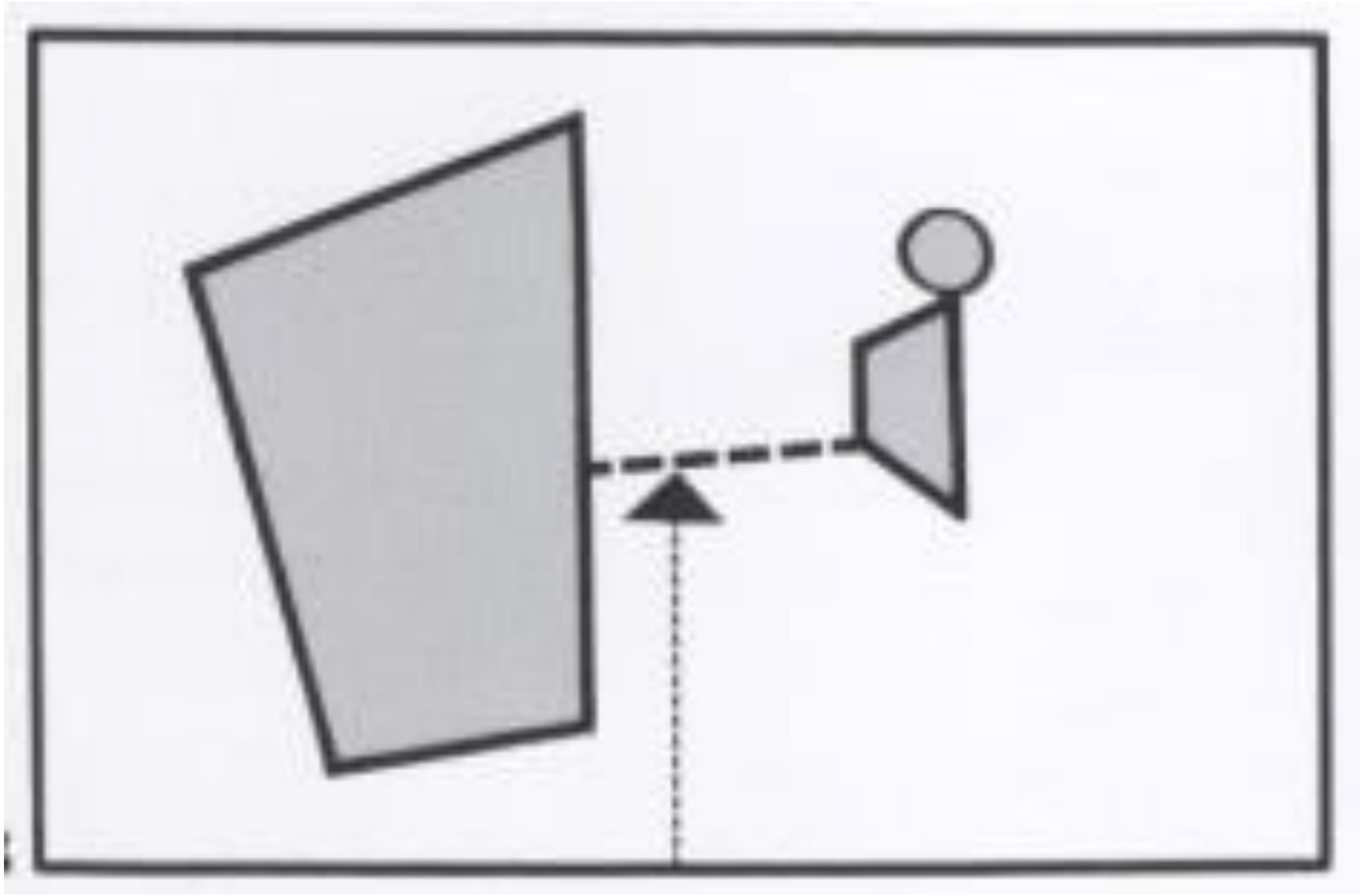
- L'équilibre entre la division gauche et droite de l'image a un impact visuel significatif.
- L'équilibre entre le haut et le bas de la photo est beaucoup moins fort.

- Il s'agit alors d'estimer le poids visuel de chaque élément et d'obtenir l'équilibre voulu entre l'élément que l'on entend privilégier et l'élément voulu de moindre importance.

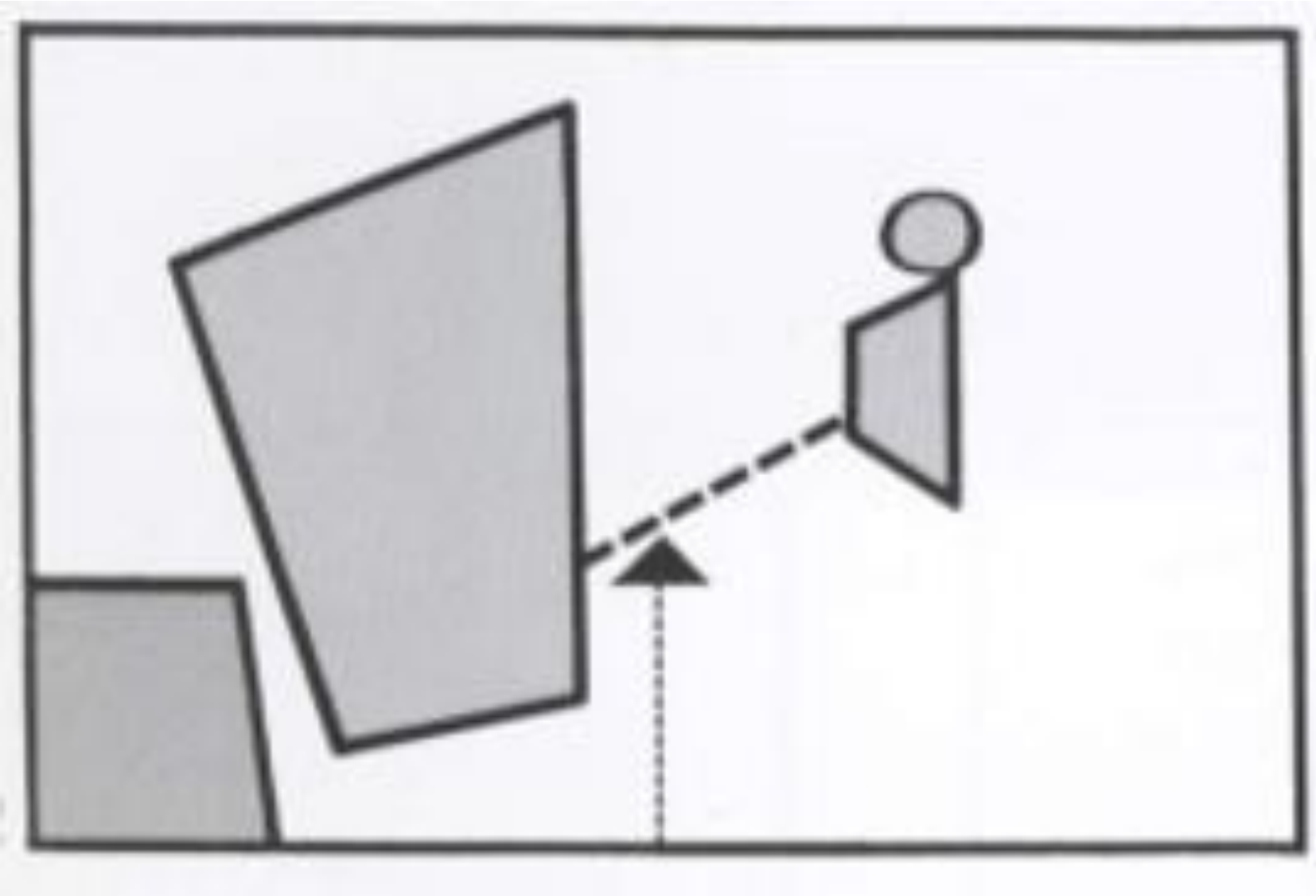


Le point d’équilibre d’une composition se situe au centre de l’image.

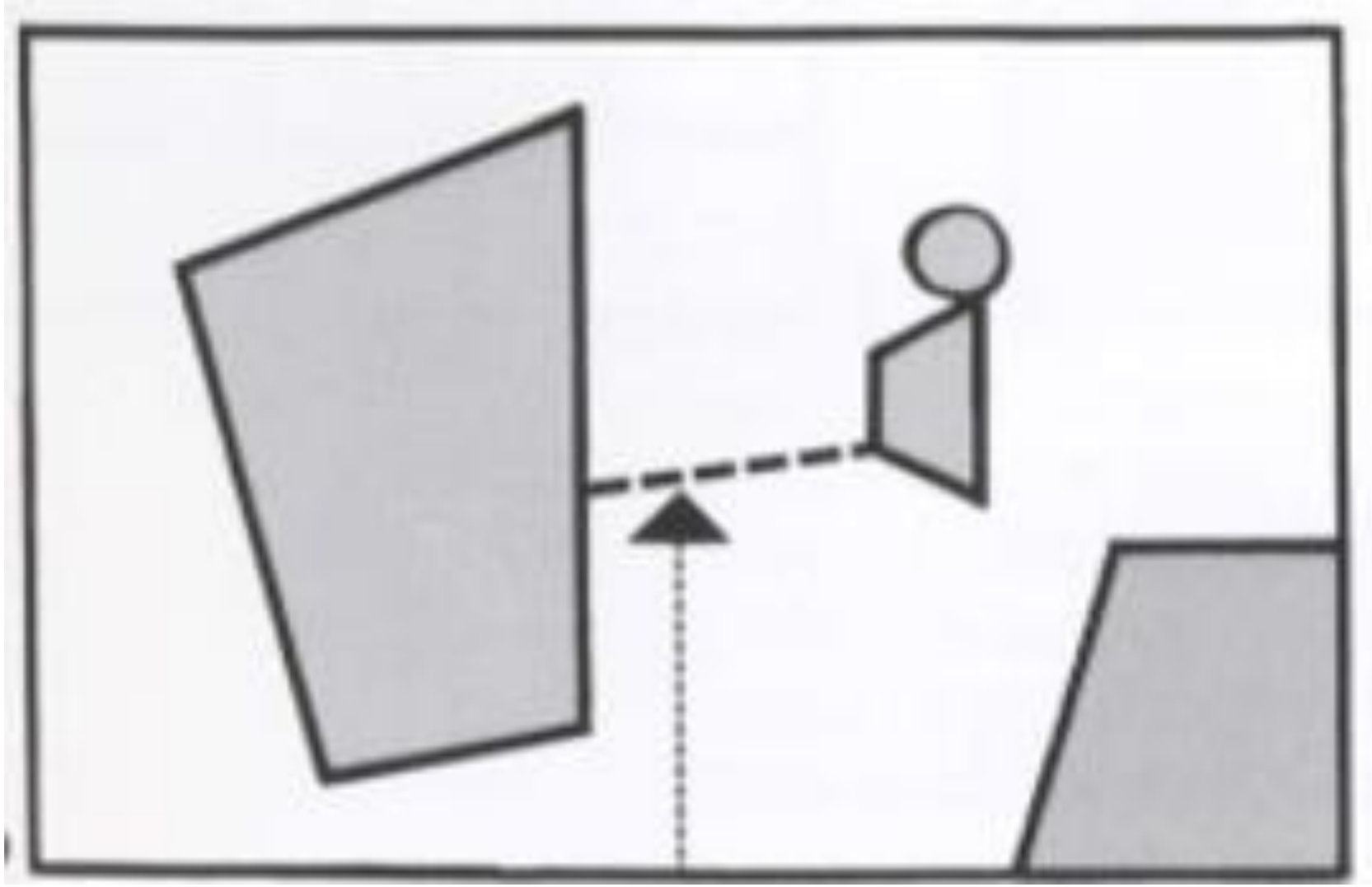
Une masse importante déséquilibre la composition du côté gauche.
Elle attire fortement l’attention au détriment de l’élément plus petit.



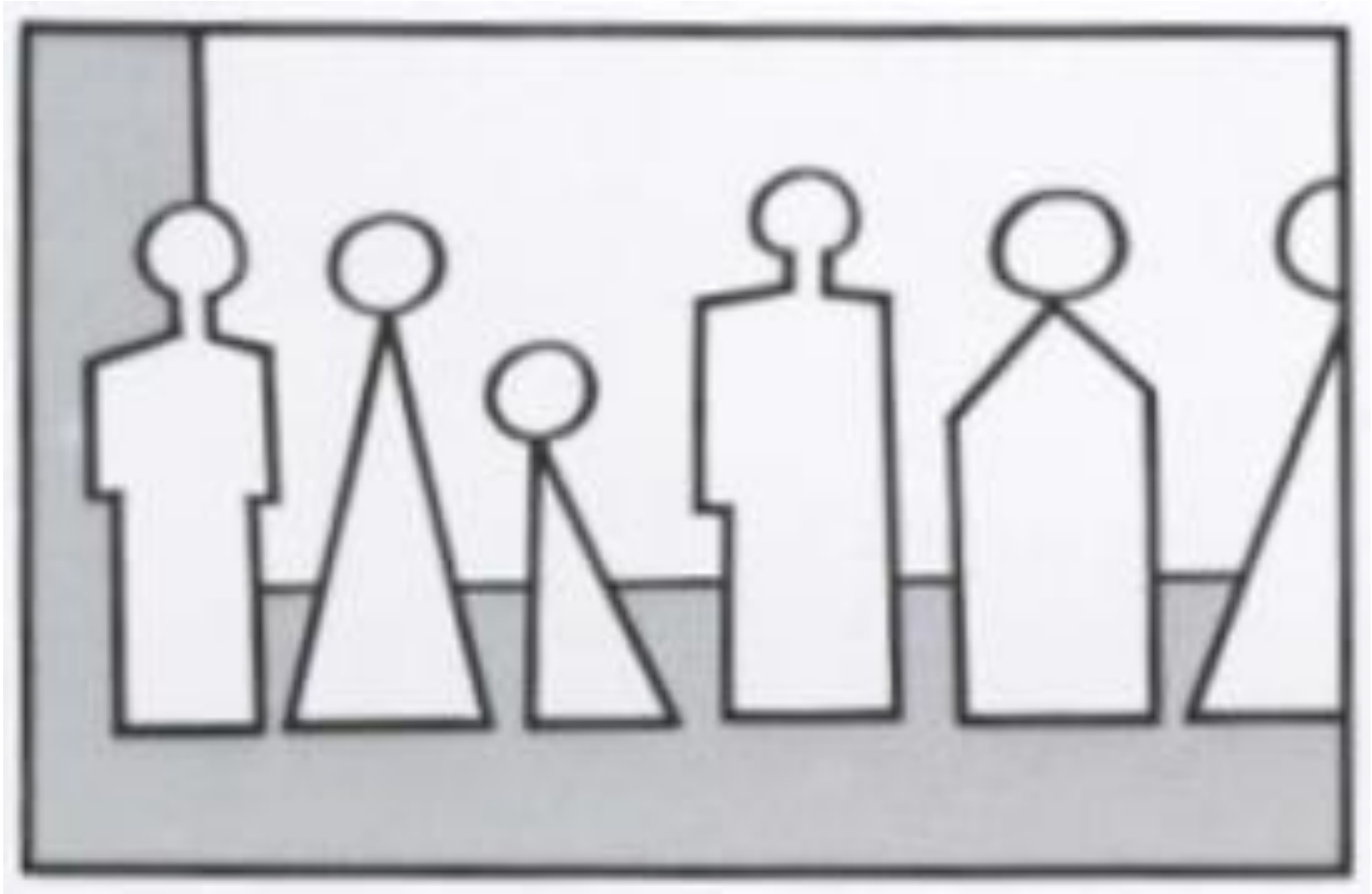
En déplaçant cette masse vers le point d’équilibre, on rééquilibre la composition.



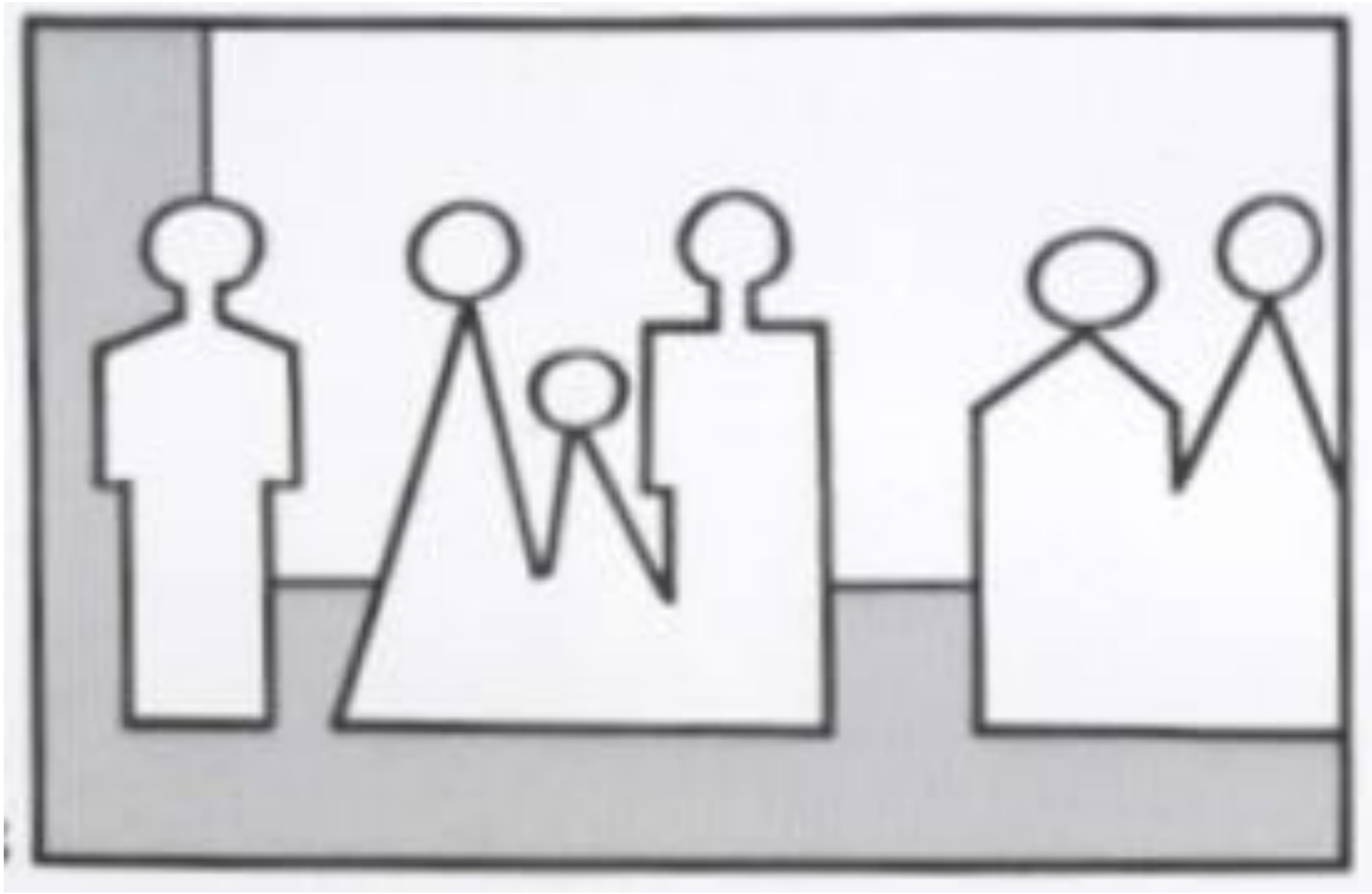
L’ajout d’un troisième élément à gauche déséquilibre à nouveau la composition



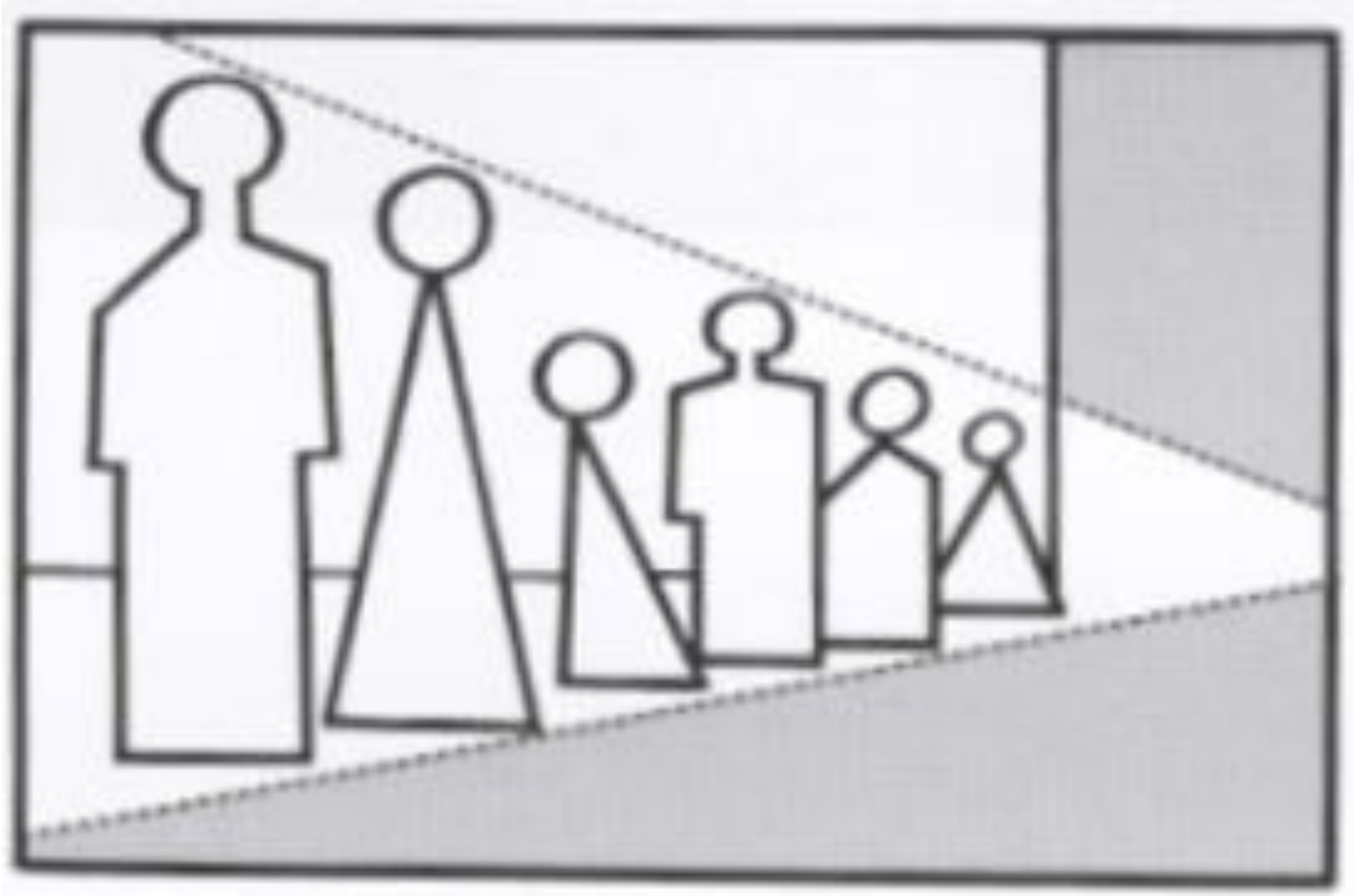
La composition sera rééquilibrée si nous plaçons ce nouvel élément de l’autre côté, là ou le plateau de la balance est moins chargé.



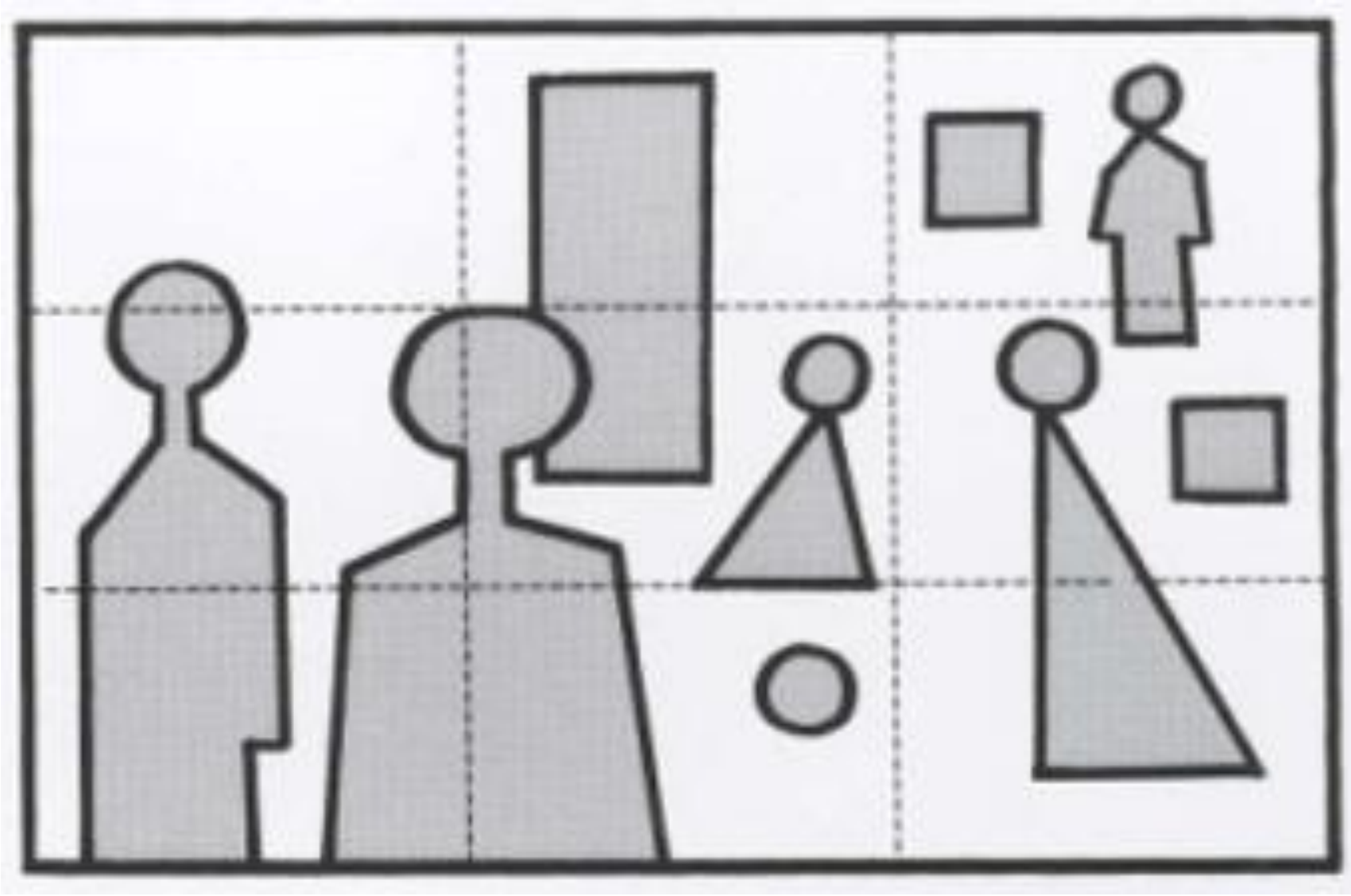
Une surface trop sagement ordonnée ne plaît pas plus au regard qu’une surface anarchiquement composée. A plus forte raison, lorsque les éléments de la composition sont de même volume.



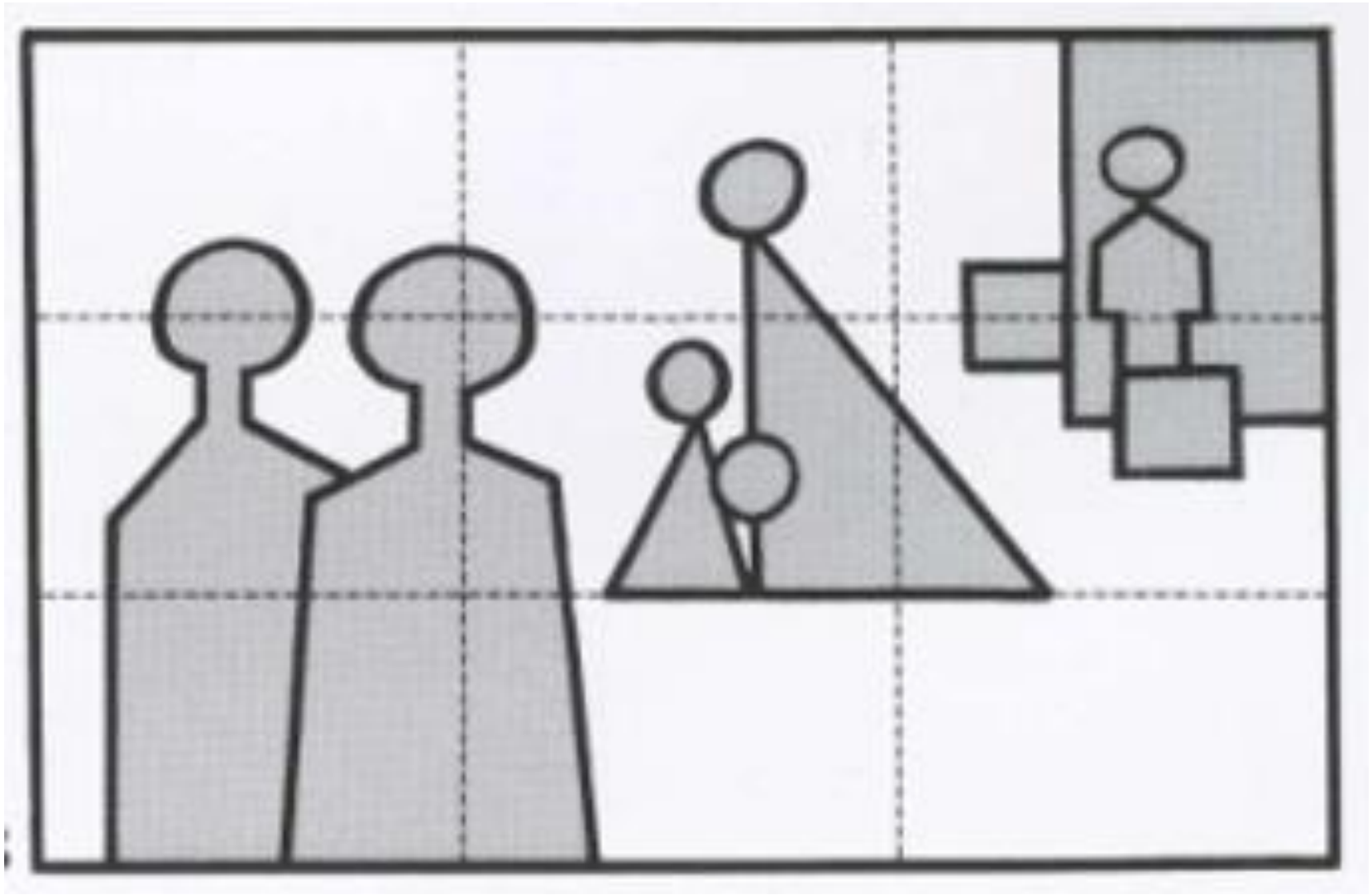
On regroupera donc ces éléments en plusieurs masses distinctes, autant que possible en volume inégal.



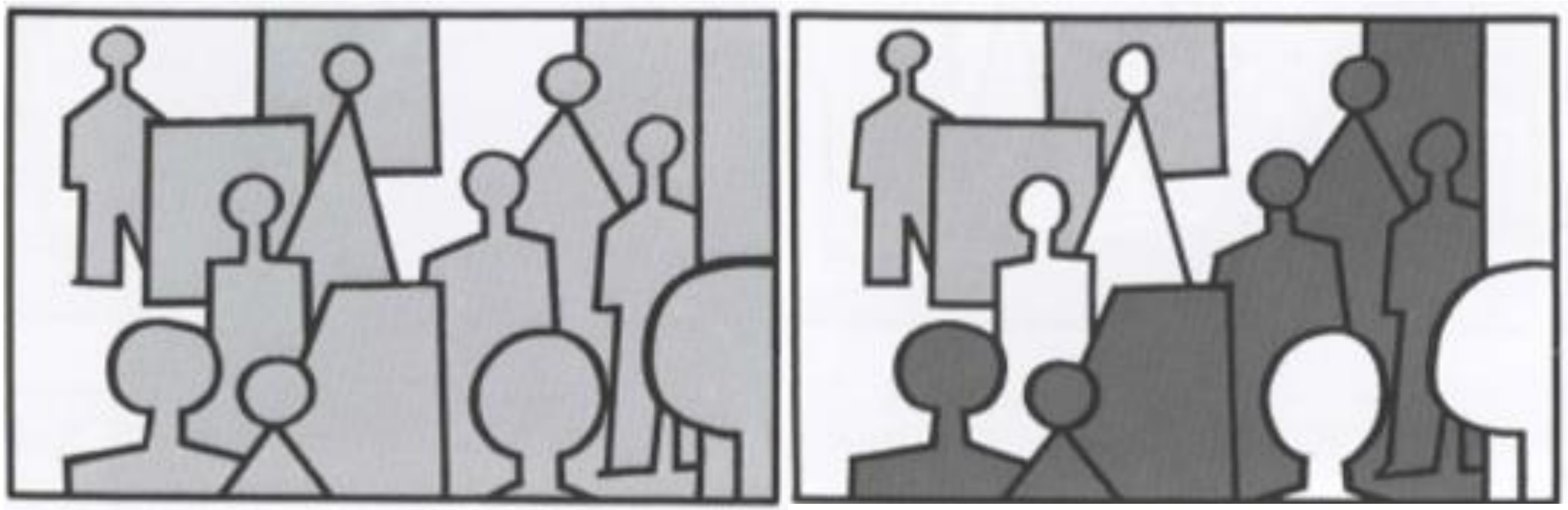
La solution de mise en perspective offre un double avantage : l'alignement des éléments trop horizontal sera rompu et les espaces vides entre chaque deviendront inégaux par le fait du jeu de la perspective.



Dans une composition éclectique l’œil ne parvient pas toujours à se repérer et donc saisir les intentions du photographe. Cela donne aux éléments l’impression de flotter.



On priviligiera une repartition des masses pour regrouper les éléments les plus anecdotiques. Afin qu ils n’attire pas trop inutilement le regard. Cela permet de faciliter la lecture de l’image et d’engendrer une composition plus facilement lisible.



Le regroupement sur la valeur couleur permettra d’unir plusieurs éléments distincts et de marquer plus distinctement les différents plans de l’image.

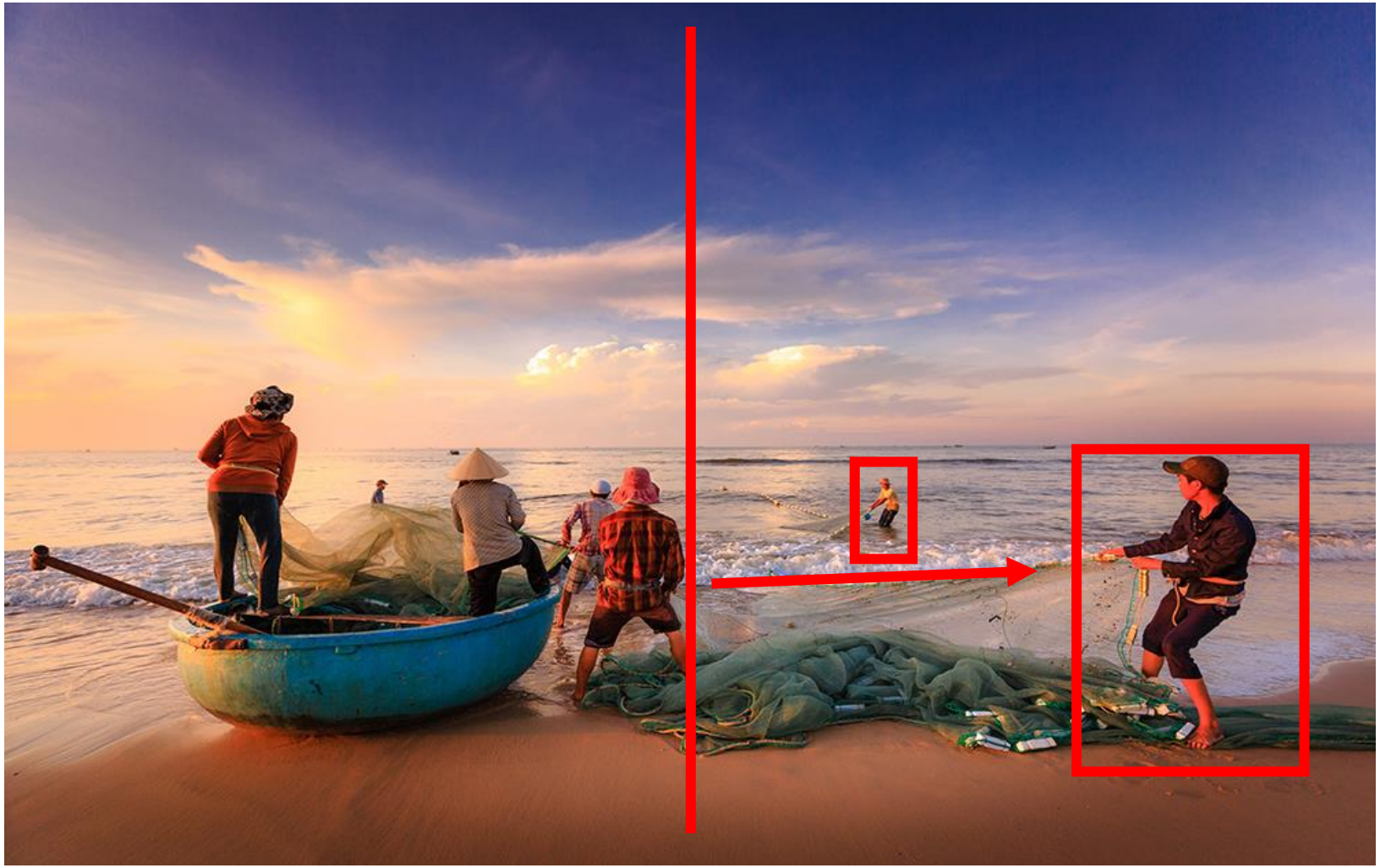
Qu’est-ce qu une image non équilibrée

Tout simplement une image où je ne retrouve pas de répondant à un de mes 2 volets, lorsque je la coupe en 2 parties droite et gauche.

Cela n’est cependant pas une mauvaise image

Il faut savoir utiliser cette notion pour donner de la tension visuelle, du dynamisme. Le cerveau aime combler le vide

Lorsqu’une image présente une forte disparité de poids visuel entre ses deux côtés, elle va instaurer une tension avec le spectateur. Cela n’est cependant pas nécessairement une mauvaise chose. Certaines images ont même besoin de ce déséquilibre pour dynamiser la scène en y apportant du mouvement et de la tension. Une scène déséquilibrée peut donner du dynamisme ou de la tension visuelle



Les nuances du bateau et du filet s’accordent et se contrebalance. Tous les visages sont tournés sauf un qui donne un poids visuel aussi important que le autres plus nombreux. Le fait de tirer le filet apporte de la dynamique sur le côté droit également. L'oeil circule entre ce personnage qui tire le filet, la barque et les personnages de dos, et même le long de la ligne du filet jusqu'au petit personnage tout au bout.

Les différents types d’équilibres

- Equilibre symétrique
- Equilibre radiale
- Equilibre asymétrique
- Equilibre crystallographique ou mosaique

Equilibre radial

Les éléments visuels rayonnent à partir d'un point central commun. L'équilibre radial n'est pas très souvent utilisé dans la conception. Son avantage est que l'attention trouve et tient facilement un point focal - exactement au centre. C'est généralement la partie la plus remarquable de la composition.

Equilibre radial

Cela reste aussi assez statique

Equilibre mosaïque (cristalloide)

C'est un chaos équilibré, comme dans les peintures de Jackson Pollock. Une telle composition n'a pas de points focaux importants et tous les éléments sont également responsables. Le manque de hiérarchie, à première vue, forme un bruit visuel, mais tous les éléments correspondent et forment un tout cohérent.

Tableau Samba Diallo

Equilibre symétrique pure

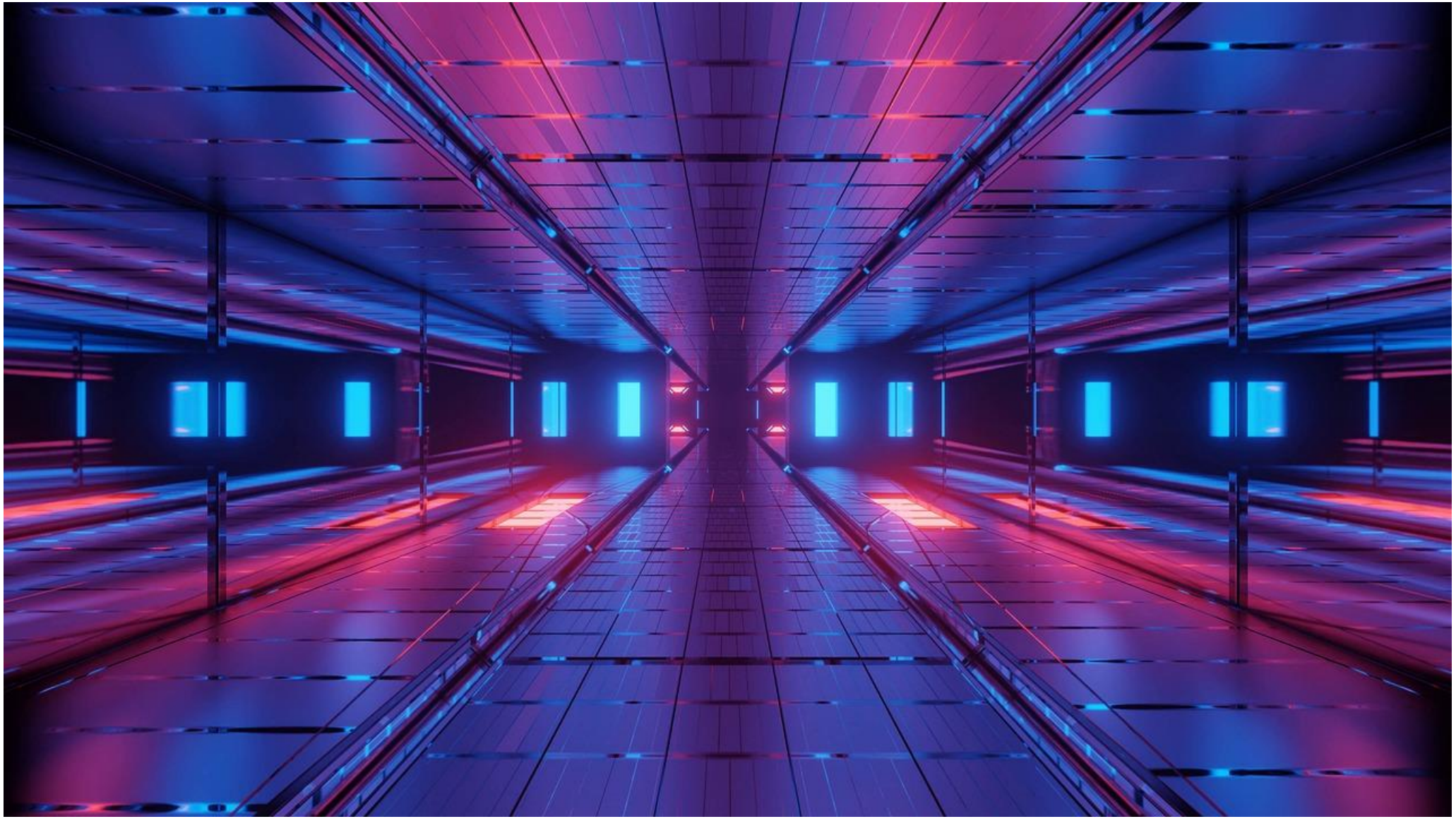
Cela donne des images très statiques pour ce qui n’est pas humain/animalier, mais reste agréable à l’oeil

Equilibre symétrique

Equilibre symétrique

Equilibre symétrique haut vs bas

Equilibre symétrique réfléchissant

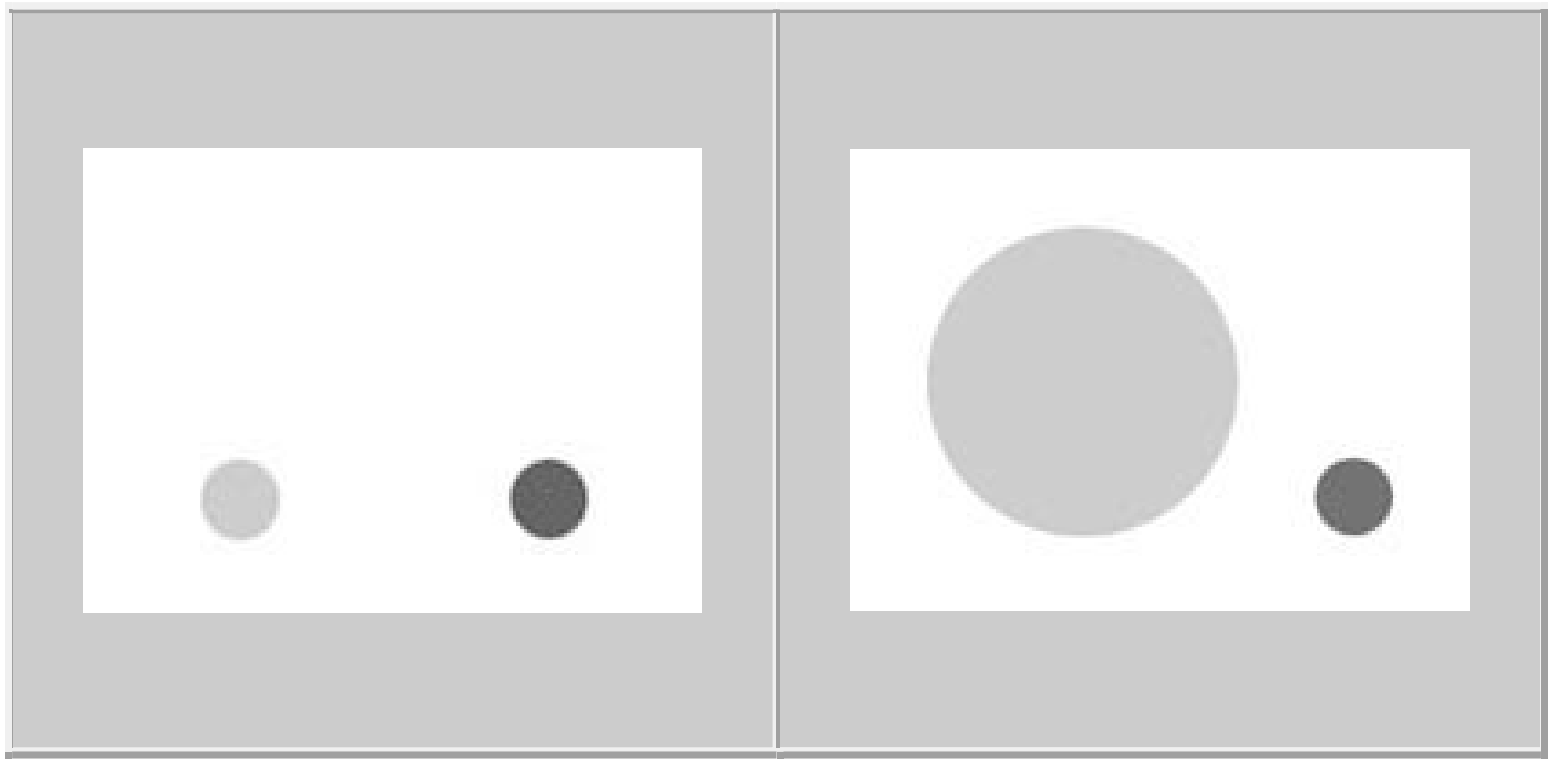


L’équilibre asymétrique

Les différents leviers pour équilibrer les images

- Les tons
- Les couleurs
- La taille
- La texture
- La netteté
- La place des éléments
- Les êtres vivants
- Les formes et 3 D

Les tons



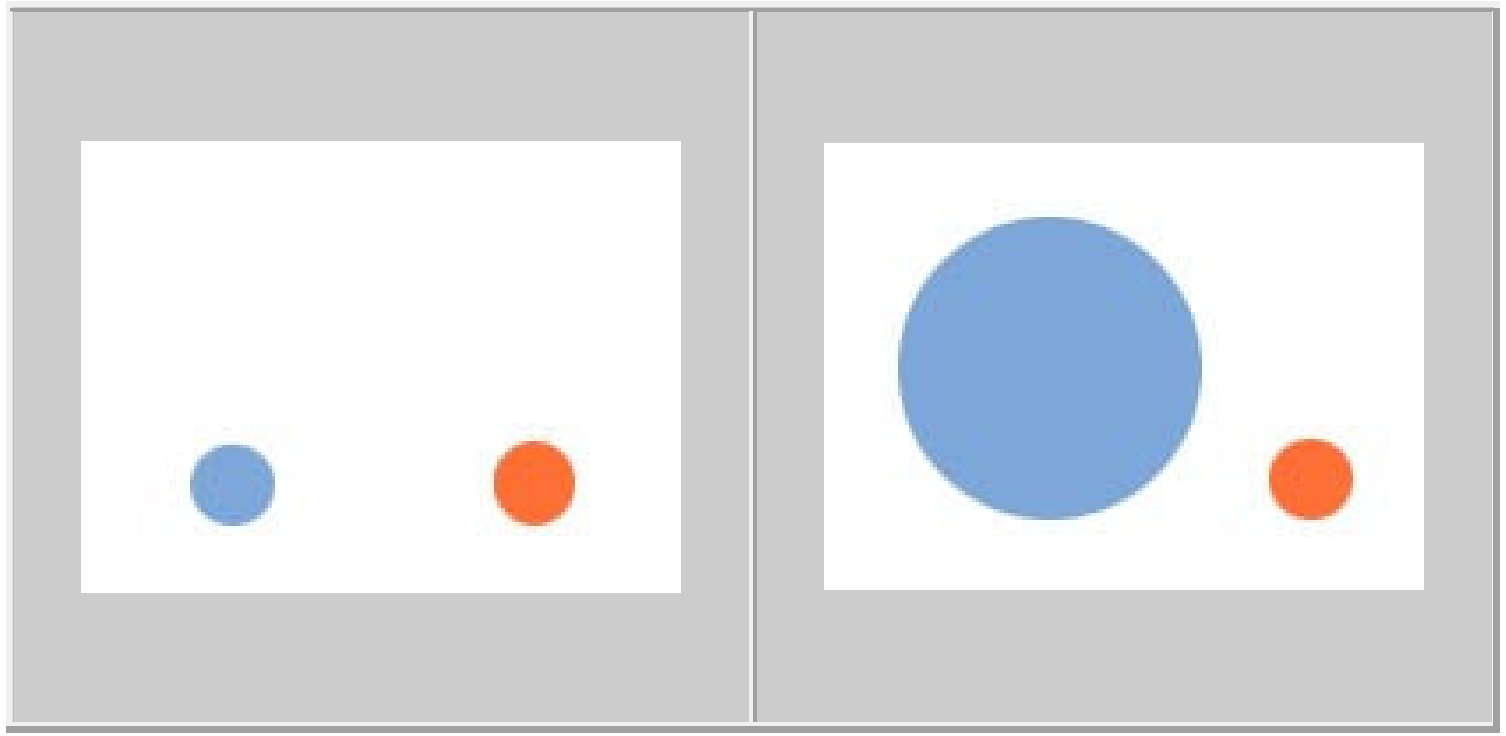
Nous constatons qu'un cercle clair est ressenti comme étant plus léger qu'un cercle foncé (figure de gauche) qui lui, semble plus pesant. Pour que le cercle clair semble "peser le même poids" que le cercle foncé, il sera nécessaire de lui conférer une dimension plus importante (figure de droite) ou éventuellement, de multiplier le nombre de petites surfaces claires.

Les éléments sombres sont plus lourds que les éléments clairs. Plus le contraste de valeur (entre l'objet et l'arrière-plan) est élevé, plus le poids de l'objet sera lourd.

les objets sombres du premier plan ont le plus de poids et attirent le regard. Le contraste de l’arrière-plan plus clair ajoute de l’intérêt sans dominer la scène.

Bien que le poids visuel du sujet de gauche soit plus important, cette image reste bien équilibrée grâce à une teinte plus vive sur la droite du cadre. Le foulque renforce aussi cette impression.

Les couleurs



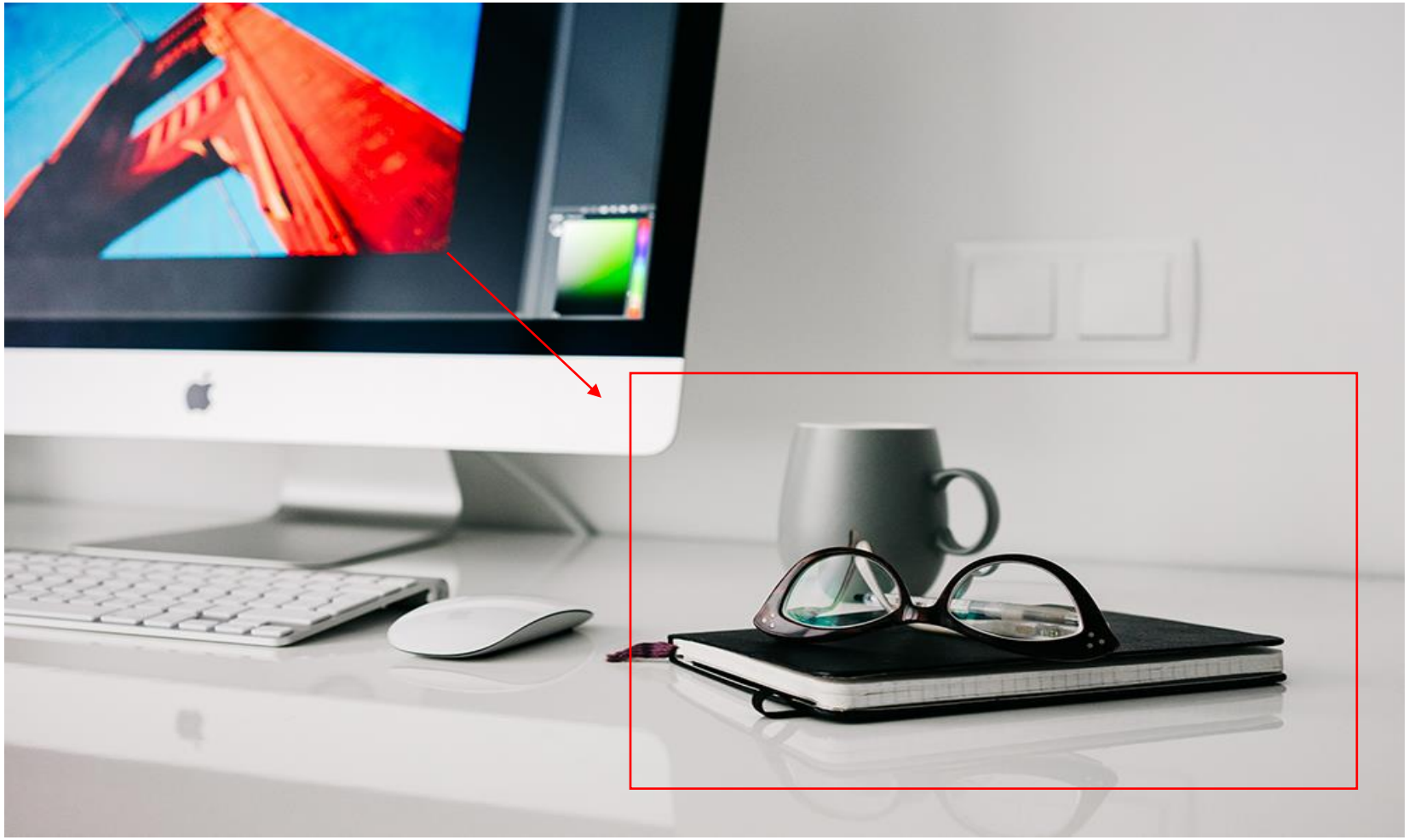
Nous pouvons constater qu'une couleur froide, ici le bleu, semble plus "léger" qu'une couleur chaude, ici l'orangé, simplement parce qu'une couleur froide est plus discrète (introvertie) et qu'une couleur chaude attire et retient davantage le regard (extravertie). Aussi, pour que la masse froide équilibre la masse chaude, il sera nécessaire d'augmenter la taille de la surface peinte avec la couleur froide. Mais on pourra tout aussi bien multiplier le nombre de surfaces froides pour équilibrer la masse chaude.

Voici une composition un petit peu concentrée au même endroit. Cette image aurait pu être recadrée en carré, voire composée autrement.

un recadrage au format carré, restitue une composition qui paraît plus équilibrée. L'image est plus « stable » et l'œil va circuler entre les différents éléments de l'image. Plus longtemps l’œil circule dans l'image, plus longtemps le spectateur est intéressé.

Je déplace les 2 petites tomates sur la droite. Il est evident que je déséquilibre totalement mon image.

Si je fais l’opération inverse, ça va me permettre au contraire de rééquilibrer l’image et de faire contrepoids au pot de tomates et à la bouteille de lait. On occupe ainsi mieux l’espace de la photographie.



Le bloc-notes, les lunettes, la tasse sont nettes et le reste est flou. Cette masse, constituée de ces petits objets nets, est contrebalancée simplement par l'écran même flou à cause de la couleur. C'est à dire que le rouge va attirer plus l'œil et cela suffit à contrebalancer les objets et à permettre un équilibre dans la composition de cette image. L'œil va naviguer d'une chose à l'autre, attiré par ces masses… Dans ce cas, ce n’est donc pas la taille qui joue, mais la couleur.

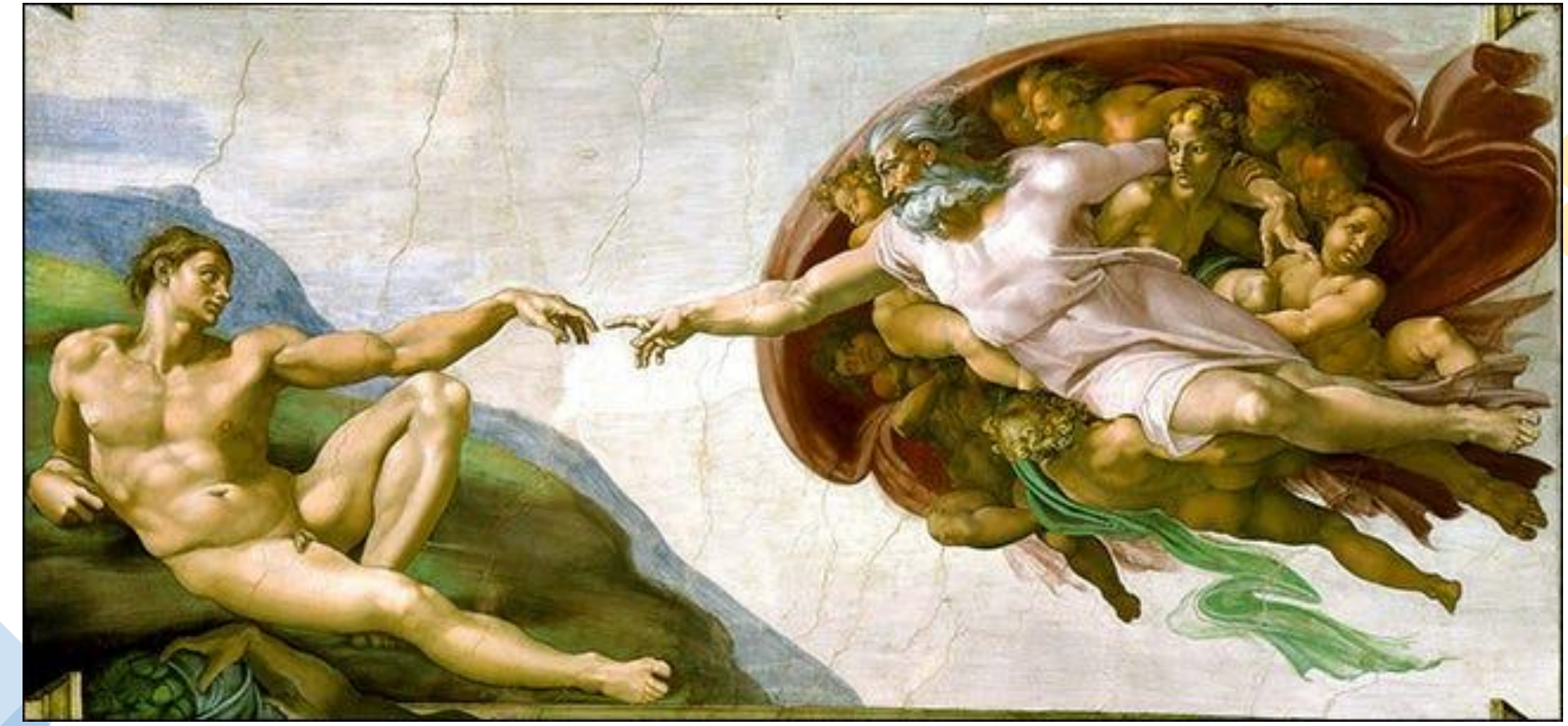
La jetée et le rocher d’avant plan s’équilibre simplement avec la balise rouge très chaude.

Les masses colorées

- Dans une composition, les formes et les volumes ne sont pas les seuls qui demandent à être équilibrés. Les surfaces colorées, les blancs les noirs et les demi-teintes seront ordonnés, sinon regroupés, en un certain nombre de « masses colorées », plus ou moins vives, plus ou moins claires ou sombres, etc …. En vue d'obtenir un certain équilibre chromatique de la composition.

- On peut aussi jouer sur l'éclairage (le clair obscur) pour relier et unifier les masses, soit qu'elles se fondent dans un obscur simplificateur, soit on les plonge au contraire dans un bain de lumière unificateur,

Les masses colorées

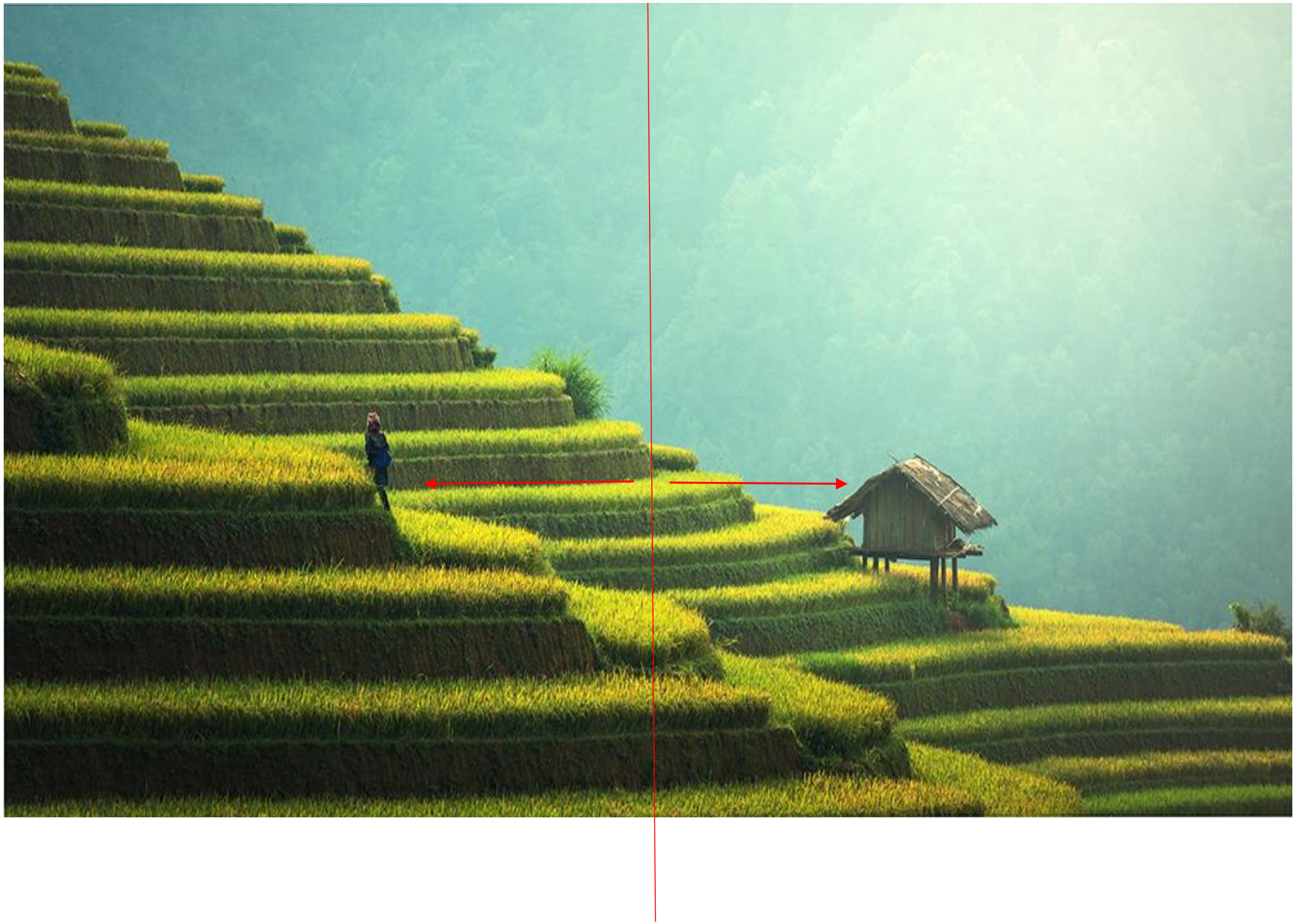


Ici un bon exemple d'équilibre asymétrique ne venant pas de la photographie, mais de l'art. La création d'Adam de Michel-Ange est merveilleusement équilibrée: Adam et la terre ont le même poids visuel que Dieu et le chœur des anges.

Les êtres vivants

Bien que l’humain soit placé sur une ligne de force, le composant animal placé à l’extrême gauche en asymétrie équilibre l’image

Dans la partie droite nous avons un cabanon et dans la partie gauche un personnage tout petit. Mais ce personnage si petit, à cette endroit, permet de faire contrepoids à la masse de la cabane.

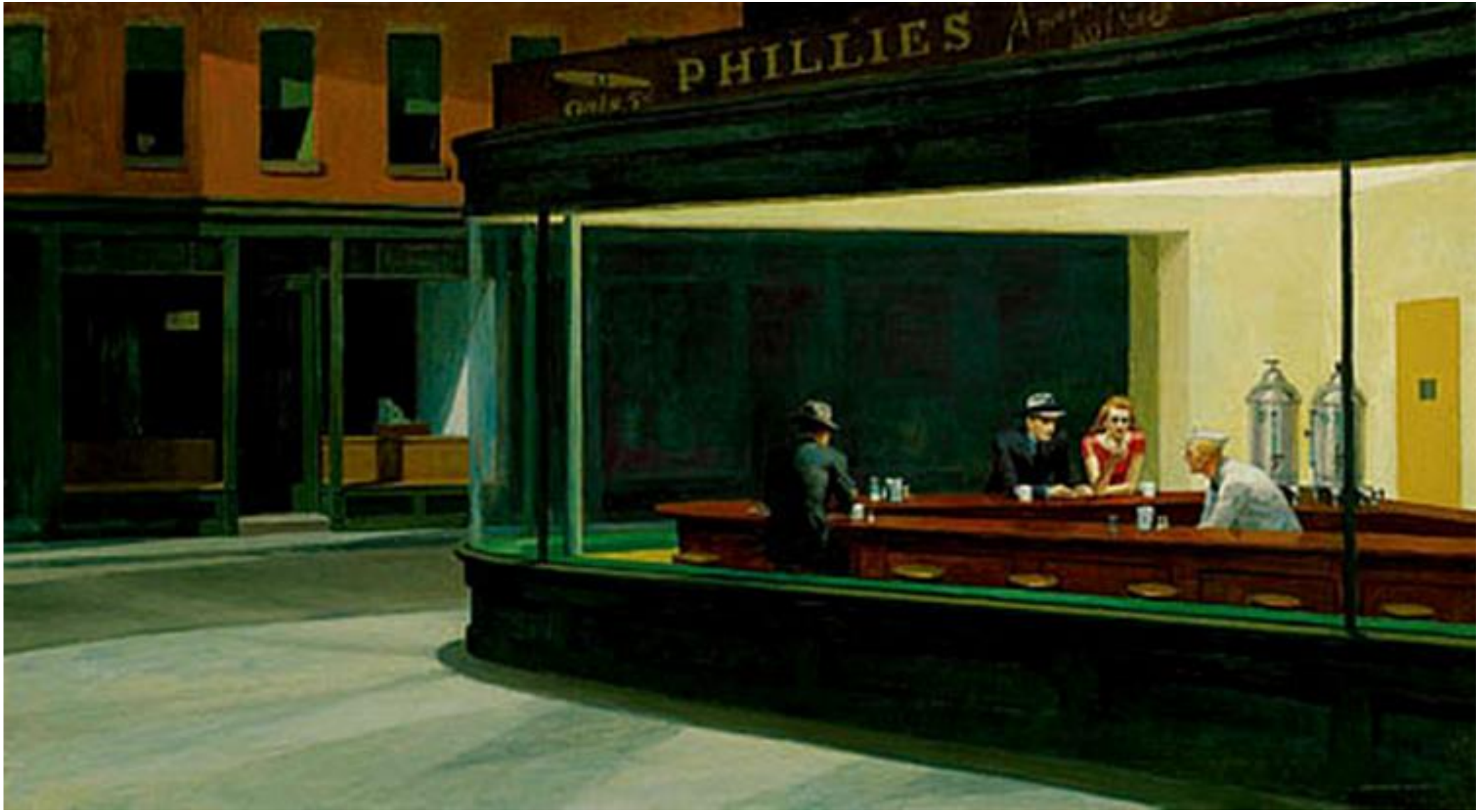


La construction de l’image est faite sur l’axe verticale et les masses s’équilibrent comme sur notre premier exemple.

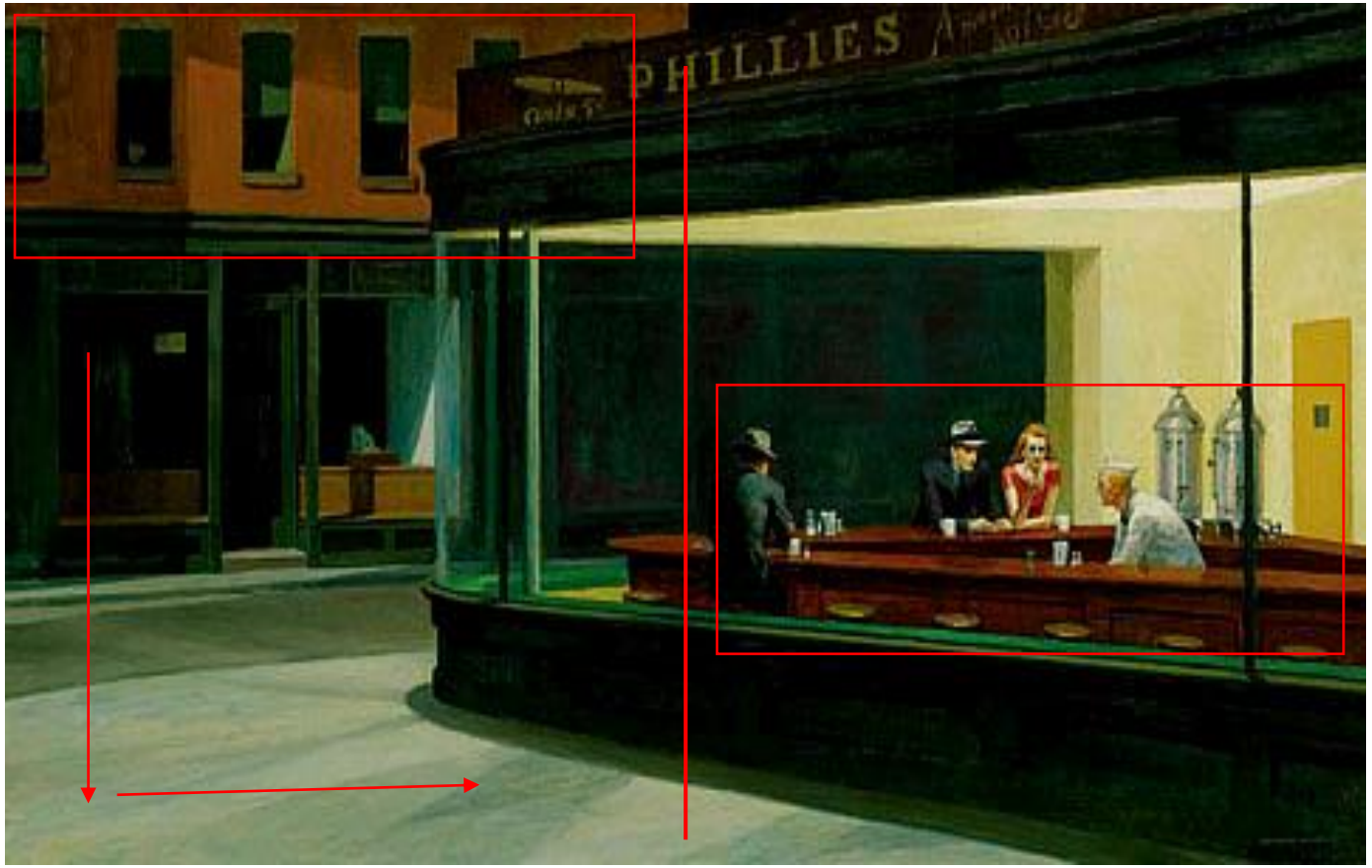
Si l’on enlève le personnage, on obtient une image très jolie avec les lignes qui conduisent les regards vers la cabane. Mais elle reste beaucoup moins forte qu’avec ce tout petit personnage. Pourquoi ?

Tout simplement parce que l’humain attire plus le regard que ce qui est inanimé. Donc cette petite masse suffit à contrebalancer la cabane.

Les valeurs claires, presque blanches des chevaux de gauche et de droite s'équilibrent réciproquement, de même que les couleurs chaudes des deux chevaux orangés et les gris neutres de ceux qui sont couchés au sol. Les éléments linéaires formés par les lances se répondent de gauche à droite. Dans la moitié supérieure, de petites masses à droite équilibrent celles de gauche. Tout cela est réparti autour d'un repère (le fléau de la balance) formé par le grand cheval clair légèrement décalé par rapport au centre. Nous sommes encore ici dans le cas de figure d'une symétrie relative qui prend peu de distance avec la symétrie absolue. De nombreuses grandes compositions sont basées sur ce principe.



Célèbre tableau de E.Hooper



L'intérêt visuel est nettement déporté vers la droite, là où se trouvent les personnages et la lumière la plus contrastée par rapport aux valeurs sombres dominantes. Des lumières plus discrètes au sol et dans le mur rouge suffisent à contrebalancer les valeurs claires situées à droite sans pour autant détourner le regard du spectateur. De même, quelques détails dans l'architecture et sur la route permettent de contrebalancer les détails localisés dans la moitié droite, nous sommes dans un espace 3D. La tâche rouge du comptoir est contrebalancée par le rouge brunâtre du mur à gauche. S'il n'y avait eu ces éléments savamment dosés répondant à la volonté de traduire plastiquement le sujet (impression d'isolement célèbre chez ce peintre), la composition était entraînée dans un déséquilibre certain.

Les lignes sont aussi très puissantes pour l’équilibre des images.

Le regard donne du poids à l’espace vide dans lequel il se dirige.

Equilibre plus plus ….

Nous avons ici plusieurs cas d’équilibre à percevoir

Sur ce focus nous avons un équilibre entre les parties claires de l'industriel et sombre sur la nature, agréable à l'oeil, même si cela reste simple, banal.

Ainsi une des partie équilibrante de l'image est elle-même équilibrée

Listons les parties qui s’opposent ou se contrebalancent

Nous sommes dans un environnement d’équilibre asymétrique et symétrique dit « refléchissant ».

Mais nous avons aussi quelque chose de suggestif, à savoir, l'effet de l'industrialisation sur la nature.

Nous avons donc un équilibre visuel très fort ainsi qu'un équilibre de sentiment, ces oppositions peuvent être de plusieurs natures, ancien vs nouveau, joie vs pleur, parent vs enfant…….

« Le dessert de gaufrettes » de Baugin. Exemple de la bonne répartition des masses.
A gauche le pan de mur rectangulaire constitue le contrepoids du carafon circulaire. Le verre quant à lui compense vers le haut la masse circulaire de l'assiette de gaufrettes. Cette dernière tend à ramener le regard vers le centre de la composition. On notera l'effet de déséquilibre.

Equilibre et marketing ….

en quelques exemples

Un équilibre symétrique qui s’étend jusqu’aux bord du cadre

Exemple de symétrie à la fois horizontale et verticale, réalisant un équilibre visuel ressemblant à un chaos ordonné. Un équilibre symétrique horizontal et vertical est une symétrie réfléchissante.

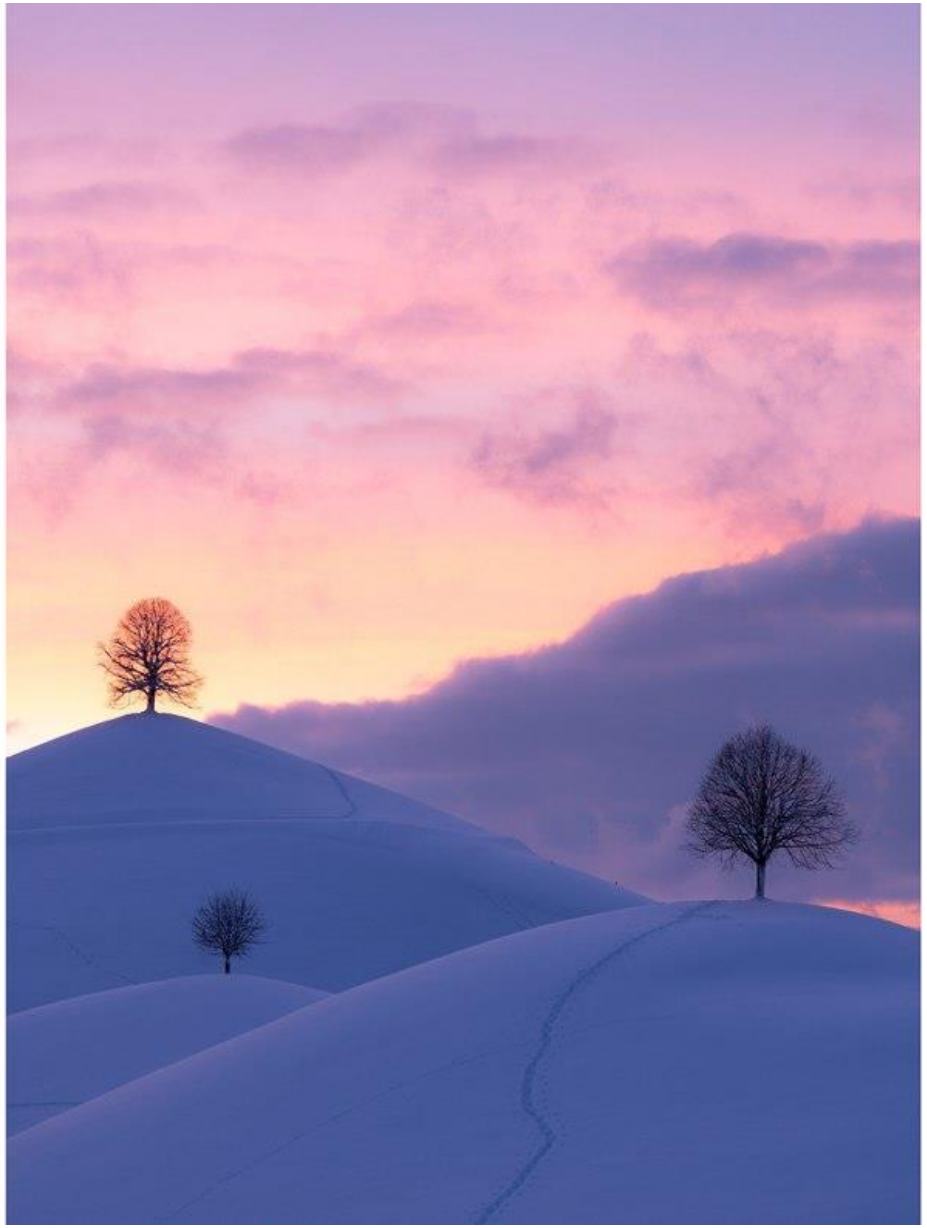
Investing in Science to Improve Global Health

Adjuvant is a new type of investment firm. We finance the most promising life science technologies for high-burden public health challenges. We see enormous opportunity in historically overlooked market segments, and we leverage our unique expertise to translate these opportunities into social and financial returns for our investors.

Autre exemple d’équilibre asymétrique …

Le bouton blanc ressort de cette composition qui possède un équilibre asymétrie réfléchissant . C’est là le besoin de cliquer

Ikéa, une construction d’image assez équilibrée au travers des pages du catalogue



L’équilibre dans un format portrait fonctionne de la même manière qu’avec un format paysage. La composition doit en revanche être travaillée avec plus de minutie, car le cadre plus serré laisse une marge de manœuvre plus réduite entre le centre de la photo et le bord du cadre. Or, nous avons vu que plus les objets sont proches du cadre, plus leur poids visuel est important et plus ils risquent de déséquilibrer l’image. Cependant, dans une image verticale, les moindres objets décentrés se rapprochent déjà très fortement du cadre.

B. Brandt

Un gros travail sur les formes arrondies entre la chaises le coprs de la femmes et les formes angulaires sur la droite de l'image.
Un travail sur l'économie de composant qui facilite la lecture.
Une chaise foncée en premier plan qui tend à ajouter une certaine angoisse.
On aperçoit maintenant un équilibre entre la droite et la gauche de l'image, avec ce corps dans les tons clairs. Ce corps reste emprisonnée entre 2 masses noires pour rendre l'image plus oppressante.

Et que diriez-vous d’une lecture photo Prise sous cet angle ?