

Composer une image

Composer une image

A large, abstract background image featuring swirling, translucent blue and purple liquid or smoke-like patterns against a white background.

Une idée
Un CHOIX

Noir et blanc ou

Couleur

CHOISIR

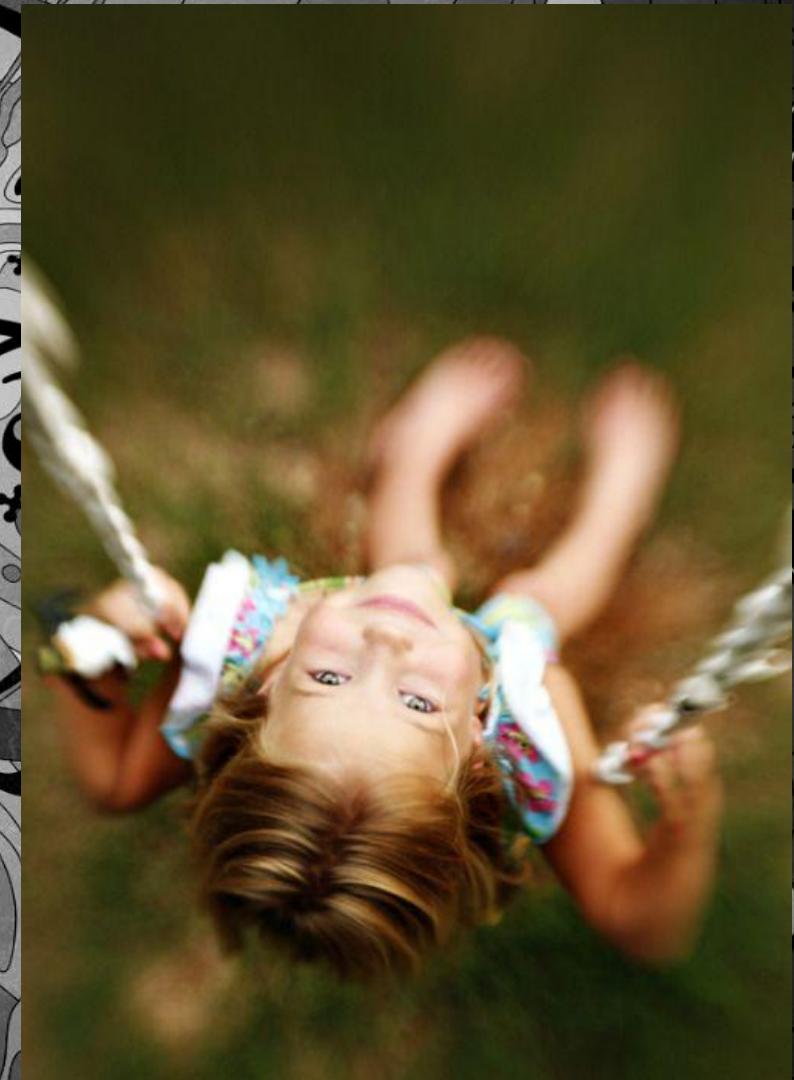
Noir et blanc ou

Couleur

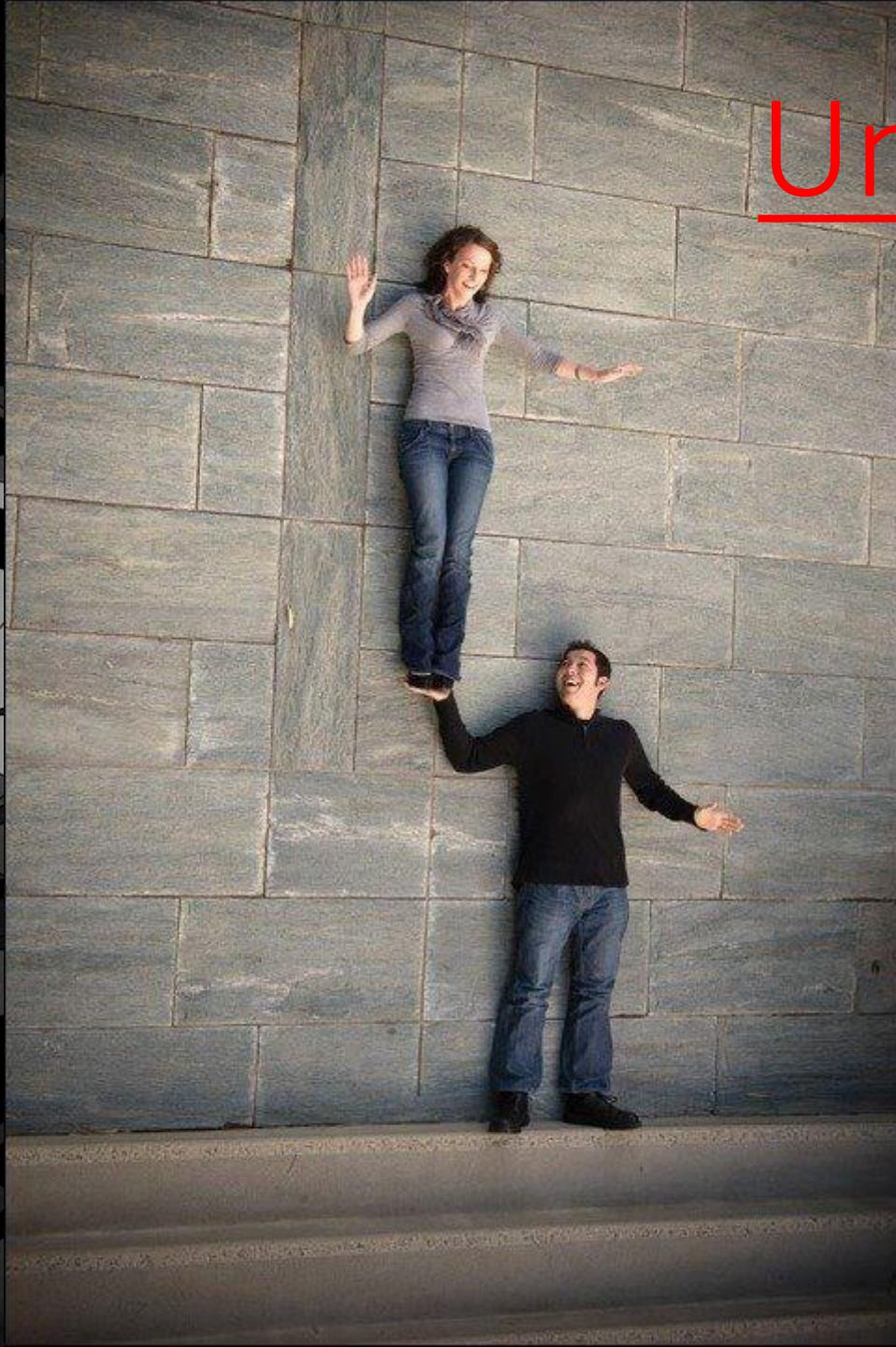
Noir et blanc ou

Couleur

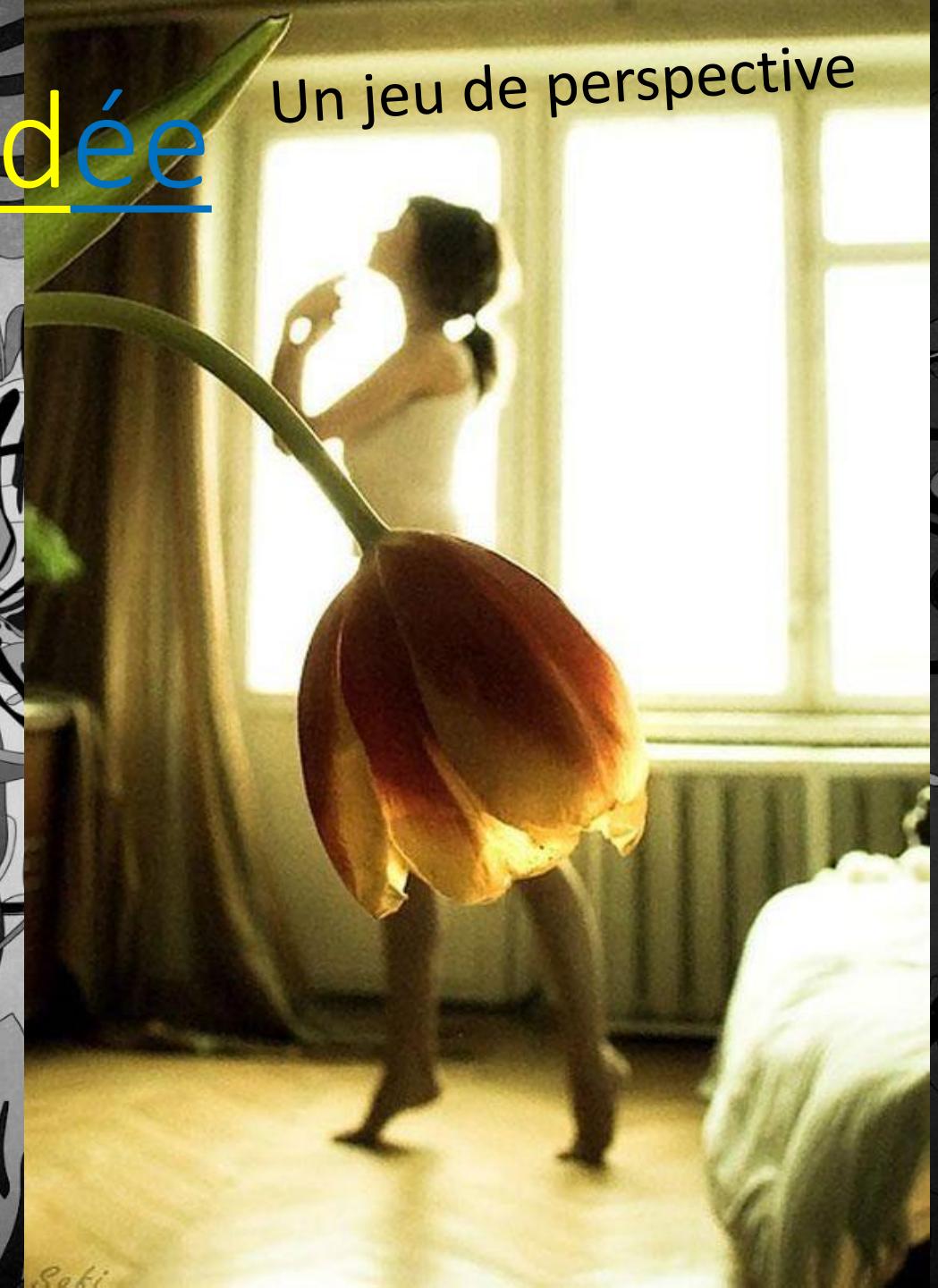

CHOISIR
Une idée

Une idée

Un jeu de perspective

Une idée

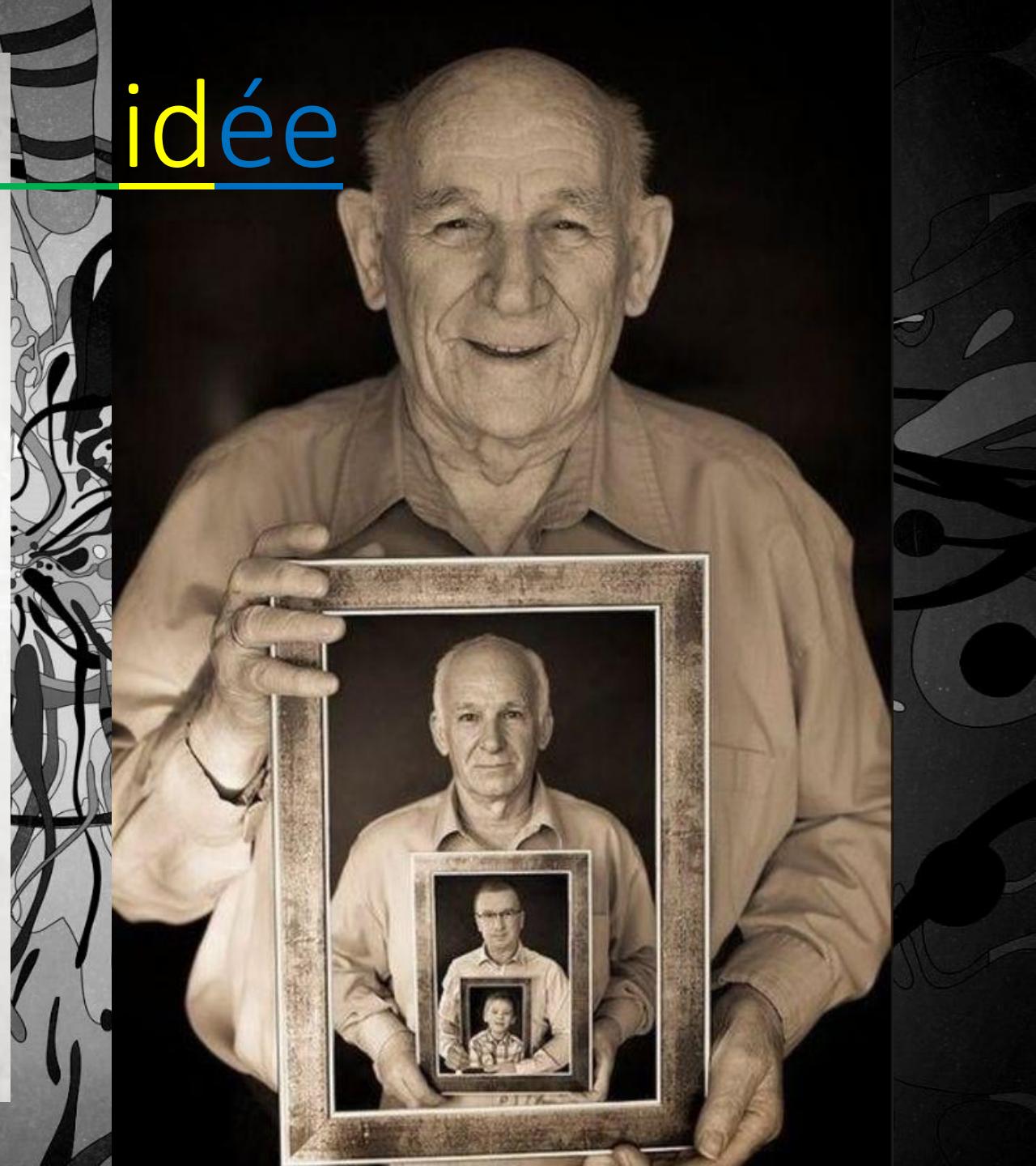

Une idée

Un jeu de miroir

Une idée

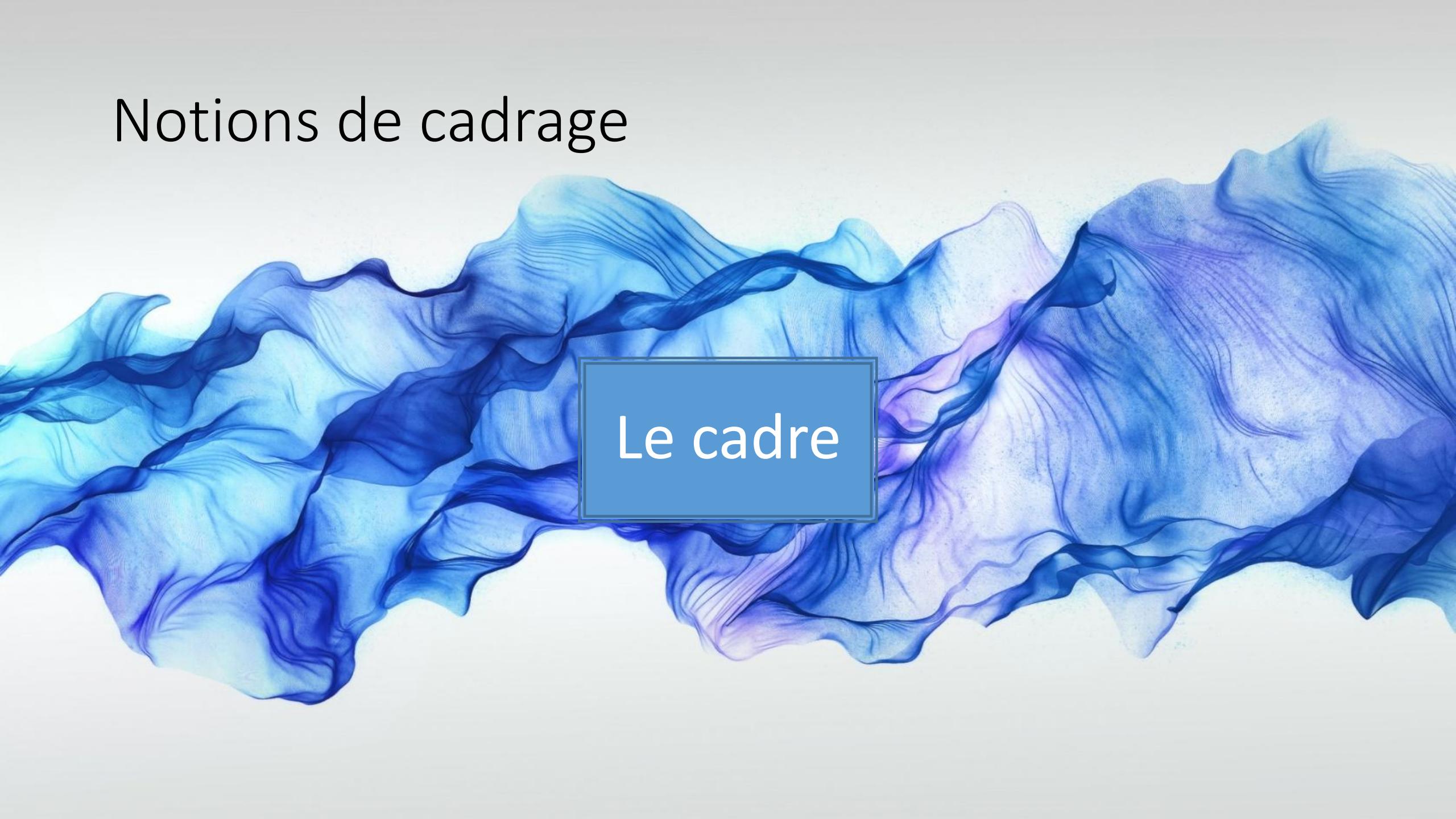

Une idée

Un jeu de lumière

Notions de cadrage

A large, abstract background image of a liquid substance, possibly water or ink, rendered in shades of blue, purple, and white. The liquid is depicted with organic, flowing, and undulating patterns, creating a sense of movement and depth.

Le cadre

Le Cadre

C'est l'espace dans lequel
on donne l'image à regarder.

Il correspond à la limite externe
de l'image.

En cinéma, on parle
de « **format** »
ou de « **ratio** »

Le Cadre

1,33:1

Format du cinéma muet, ainsi que celui du 16 mm et de l'ancien standard de télévision.

1,66:1

Format panoramique utilisé en Europe, ainsi que celui du super 16.

Il correspond au rapport **5/3**.

1,77:1

Format vidéo standard utilisé à la télévision et par certaines caméras grand public.

1,85:1

format panoramique le plus répandu, d'abord utilisé surtout en Amérique du Nord et désormais de plus en plus utilisé en Europe.

2,35:1

Format 35 mm anamorphosé.

En Cinéma

1,33:1
(4/3)

1,66:1

1,77:1
(16/9)

1,85:1

2,35:1
(Cinémascope)

2,55:1
(Cinémascope original)

Le Cadre

Les formats d'image actuellement utilisés pour la projection sont majoritairement :

1,85:1

2,39:1

Le cinémascope

« format large anamorphosé ».

Le Cadre

Problèmes ?

En scope, ratio 2,35:1

qui passe sur une TV 4:3

Cinéma sur 4:3

Le Cadre

Problèmes ?

En scope, ratio 2,35:1

qui passe sur une TV 16:9

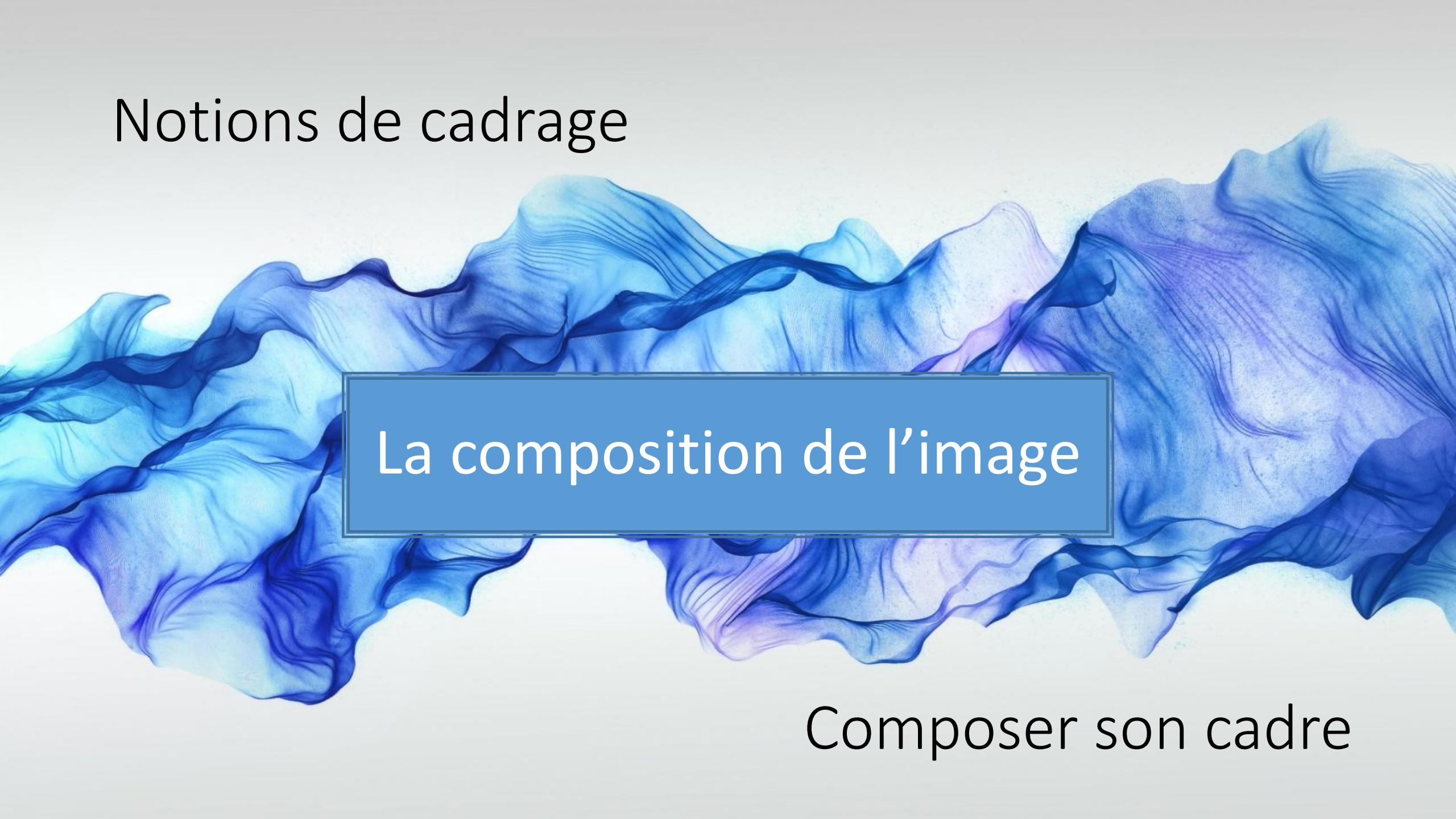
Le Cadre

Problèmes ?

Du coup, une tendance à centrer le sujet

Notions de cadrage

A large, abstract background image featuring swirling, translucent blue and white liquid or smoke-like patterns against a white background.

La composition de l'image

Composer son cadre

La composition de l'image

Le cadrage traduit un choix artistique.

→ Il constitue ce qu'on veut montrer.

En ciné, on dit « **In** » ou « **dans le champ** »

Ainsi, il définit ce qui est **Hors cadre** aussi.

→ C'est-à-dire l'espace autour du cadre.

En ciné, on dit « **Hors champ** »

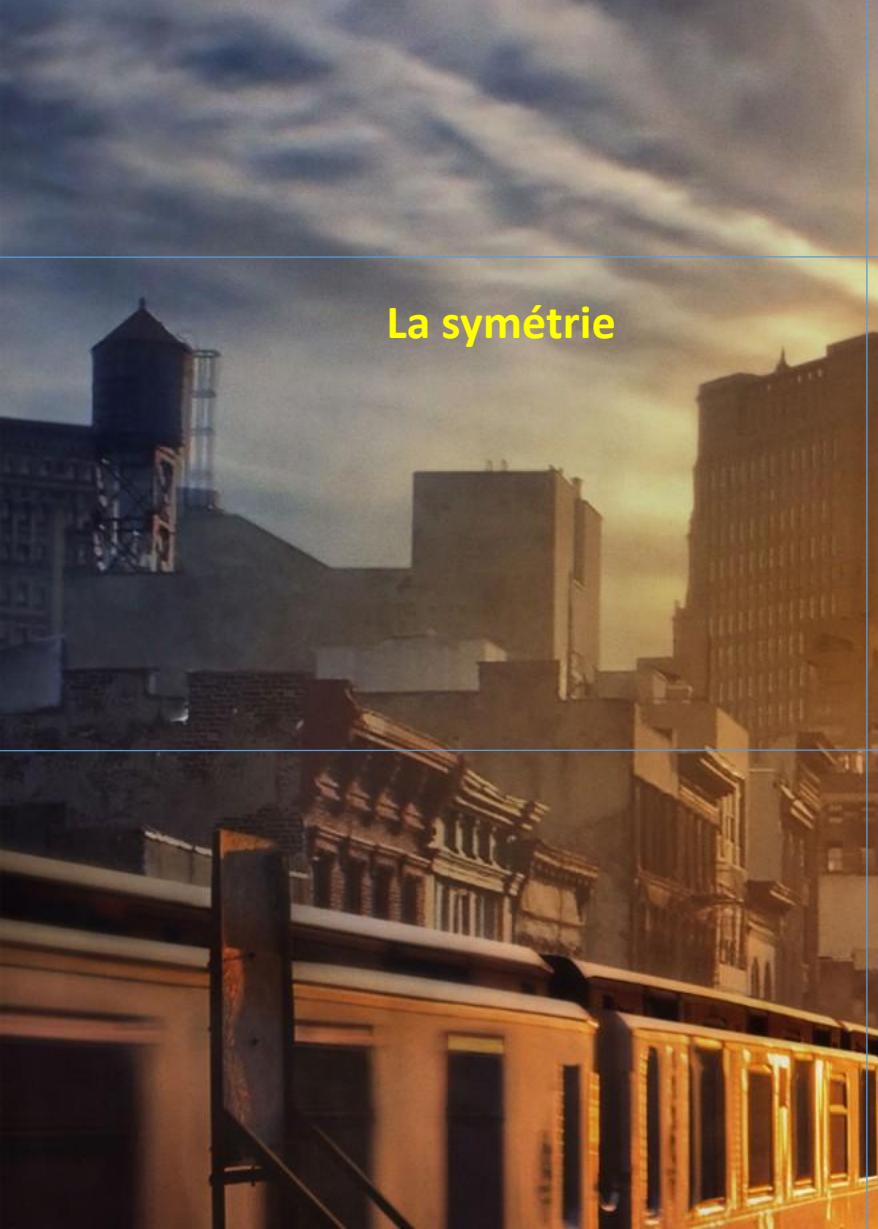
On compose son cadre par rapport à

des lignes de composition

un outil essentiel dans l'art du cadrage

Les lignes de composition

Ce sont les lignes issues des règles de composition communément admises.

La symétrie

Profondeur de champ
et zone de netteté

Sur-cadrage

La règle des Tiers

La **composition**, c'est la manière dont l'artiste **organise les éléments** de son image, en fonction de son **format** et de son **intention**

Les lignes de composition

Ce sont les lignes issues des règles de composition communément admises.

La symétrie

Profondeur de champ
et zone de netteté

La règle des Tiers

Sur-cadrage

Point de fuite
et perspectives

Les lignes de composition

Ce sont les lignes issues des règles de composition communément admises.

La symétrie

Lorsque deux parties sont semblables.
La symétrie est fonction de son axe.

Symétrie
horizontale

Symétrie verticale

Shining. Stanley Kubrick. 1980

Les lignes de composition

Ce sont les lignes issues des règles de composition communément admises.

La symétrie

Profondeur de champ
et zone de netteté

La règle des Tiers

Sur-cadrage

Point de fuite
et perspectives

Les lignes de composition

Ce sont les lignes issues des règles de composition communément admises.

Profondeur de champ

et zone de netteté

C'est la zone d'espace où le sujet photographié (zone de focus) est nette

Pascal Lecoeur

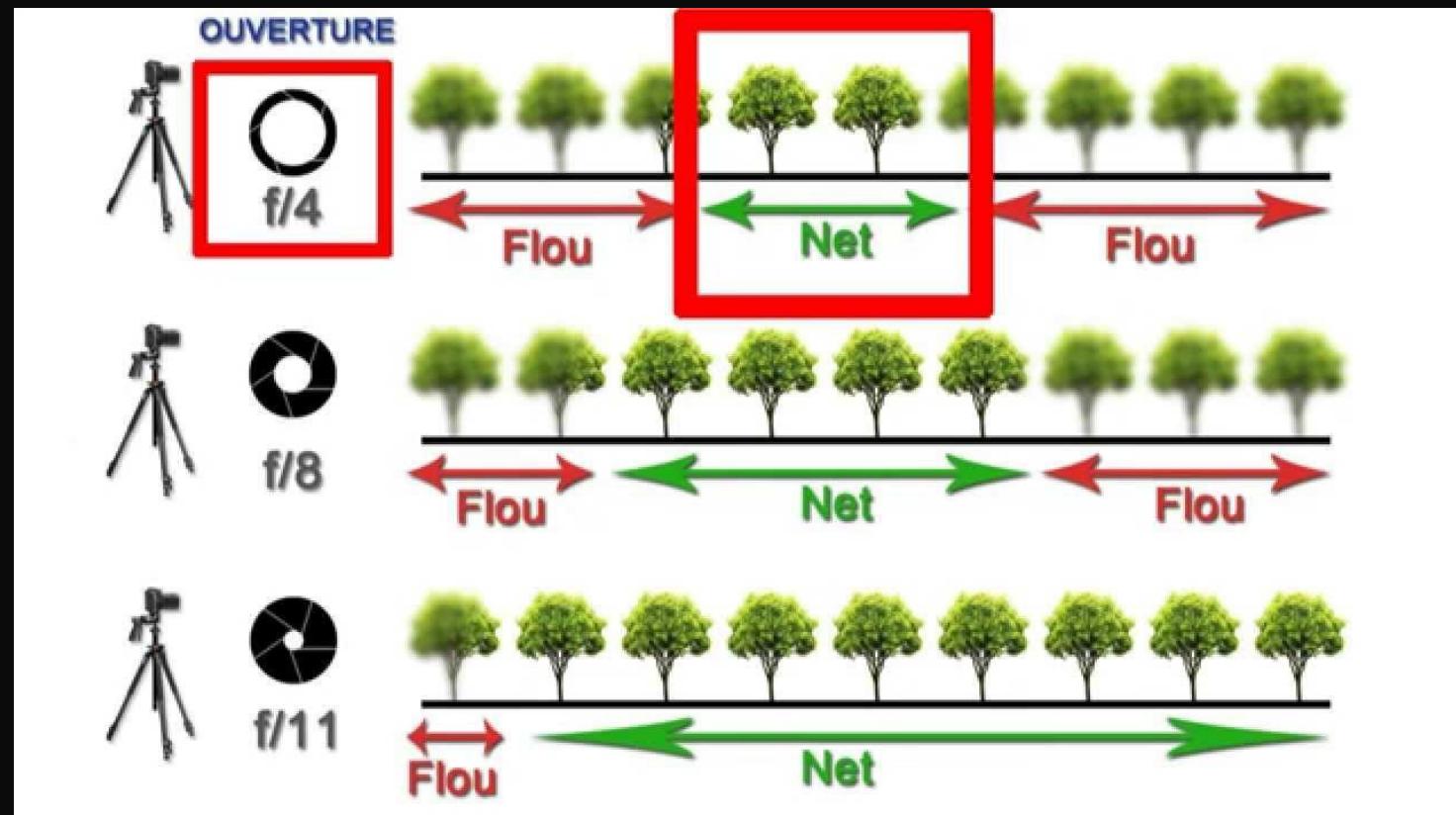

La taille de la zone de netteté est fonction de

1. l'ouverture du diaphragme

2. de la distance du sujet par rapport à l'objectif

3. De plein d'autres détails techniques : de votre objectif, de la qualité de vos optiques (f1,8 ?) et du fait d'avoir un appareil en full frame.

Antichrist. Lars Von Trier. 2009

Les lignes de composition

Ce sont les lignes issues des règles de composition communément admises.

La symétrie

Profondeur de champ
et zone de netteté

La règle des Tiers

Sur-cadrage

Point de fuite
et perspectives

Les lignes de composition

Ce sont les lignes issues des règles de composition communément admises.

C'est l'action de cadrer un personnage à l'intérieur d'un élément du décor (le plus souvent pour donner une sensation d'enfermement ou guider le regard du spectateur). On utilise une fenêtre ou une porte pour donner l'impression de créer un cadre à l'intérieur du cadre.

Sur-cadrage

Le sur-cadrage

Jeu d'emboîtement

St Jérôme dans son cabinet de travail,
Antonello Da Messine,
1475

Le sur-cadrage

Jeu d'emboîtement

St Jérôme dans son cabinet de travail,
Antonello Da Messine,
1475

St Jérôme dans son cabinet de travail,
Antonello Da Messine,
1475

Le sur-cadrage

Jeu d'emboîtement

Jouer avec le Surcadrage

Un cadre dans le cadre

Jouer avec le Surcadrage

Un cadre dans le cadre

Jouer avec le Surcadrage

Un cadre dans le cadre

Récapitulatif

Le surcadrage

Surcadrer renforce votre sujet alors que votre personnage principal est pourtant décentré.

=> **Orientation forcée du regard du spectateur**

Le surcadrage permet de jouer avec les limites figées du cadre (1:1,85) et de les faire bouger le temps d'un plan.

Les lignes de composition

Ce sont les lignes issues des règles de composition communément admises.

La symétrie

Profondeur de champ
et zone de netteté

La règle des Tiers

Sur-cadrage

Point de fuite
et perspectives

Les lignes de composition

Ce sont les lignes issues des règles de composition communément admises.

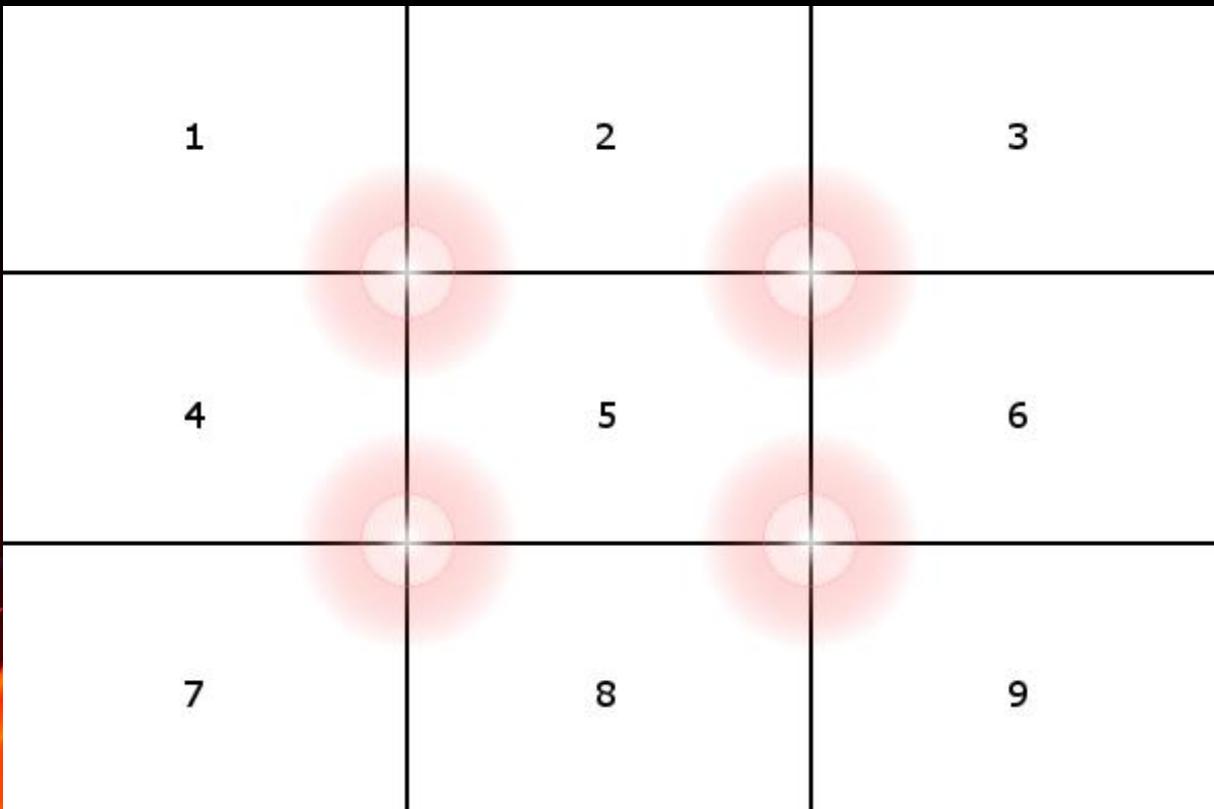
La règle des Tiers

Vous devez diviser votre image en neufs morceaux, pour imaginer ces lignes.

La **règle des tiers** est une règle de composition de l'image qui consiste à **placer le ou les éléments principaux de votre photo sur un point d'intersection d'une ligne verticale et d'une ligne horizontale.**

L'intérêt est de guider l'œil du spectateur.

La règle des tiers

Astuce :

On ne met rien d'important dans le carré n° 5 sauf si on travaille sur la symétrie.

La règle des tiers

On divise l'image en 3 tiers

2 lignes horizontales

2 lignes verticales

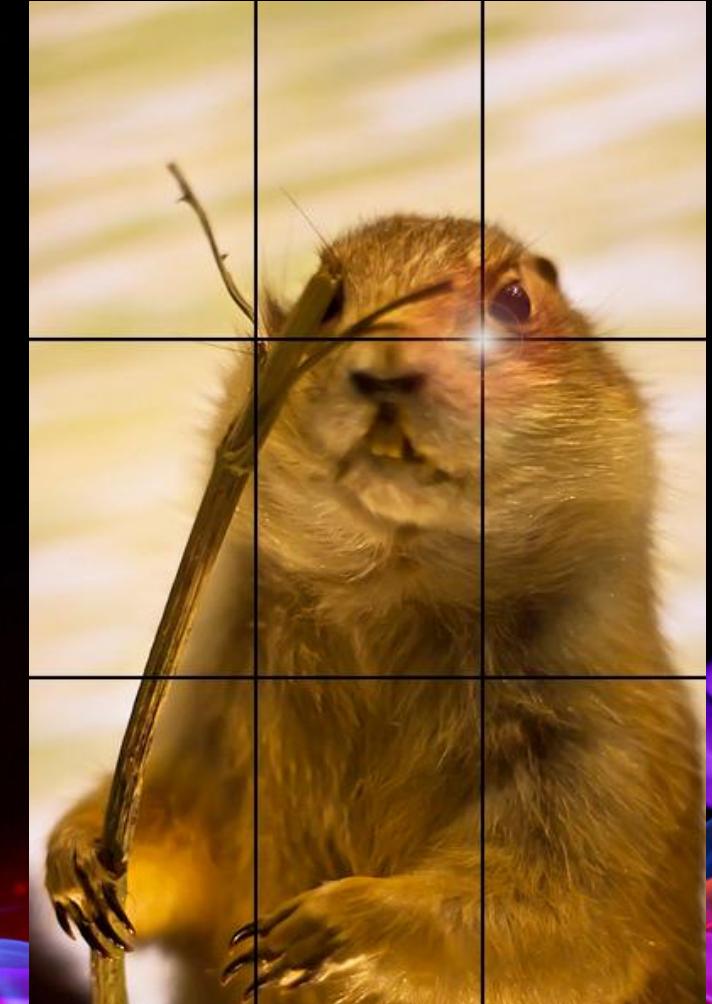
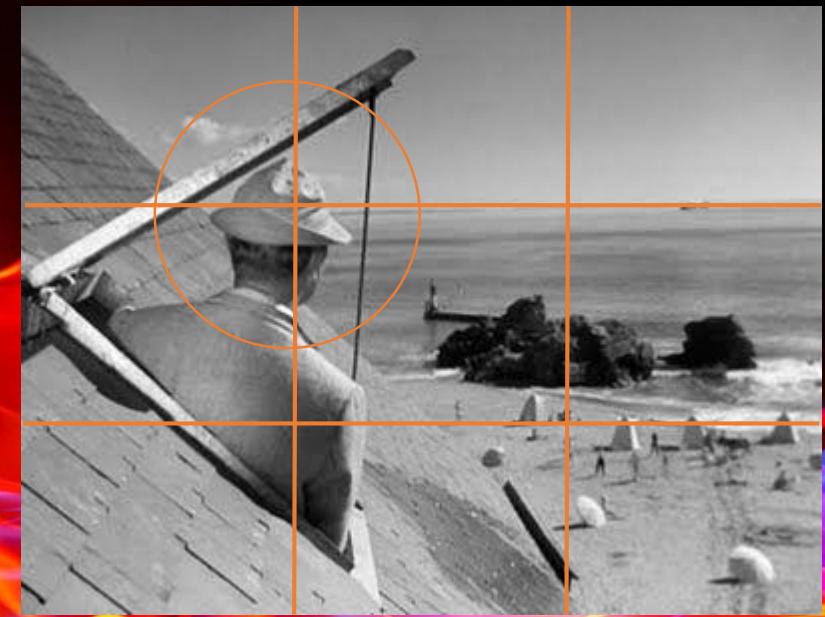
4 points forts

© www.lunacatstudio.fr

La règle des tiers

La règle des tiers

La règle des tiers

Placer son sujet dans l'image

Lorsqu'on filme les gens, il est courant d'aligner le corps sur une ligne verticale et ses yeux sur une ligne horizontale.

On laisse de « l'air » devant le regard du protagoniste.

La règle des tiers

Point d'intersection

Le sujet ou les éléments importants sont placés sur un ou plusieurs des quatre points d'intersection.

A contrario, un élément qui porte peu de sens situé à l'un de ces points peut perturber la lecture de l'image.

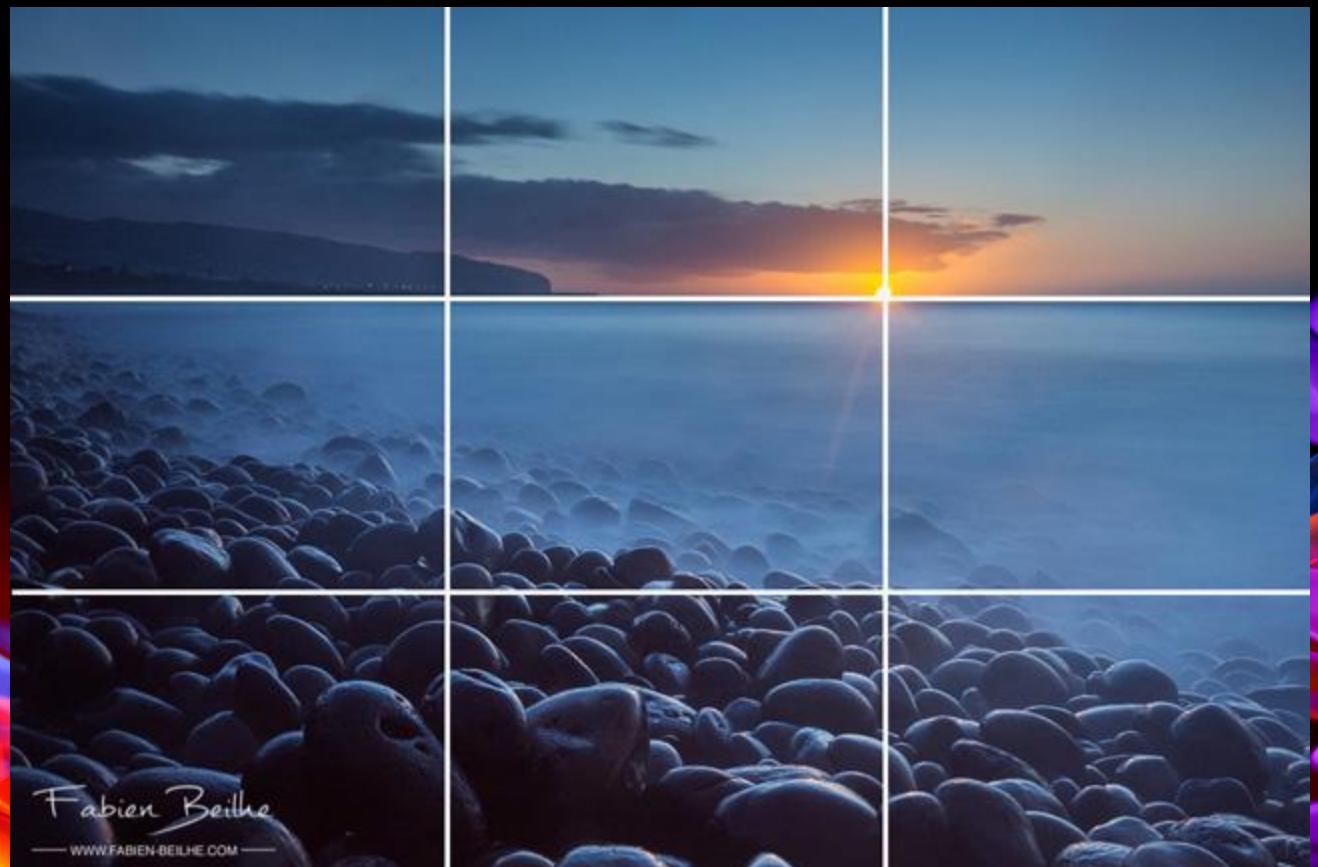
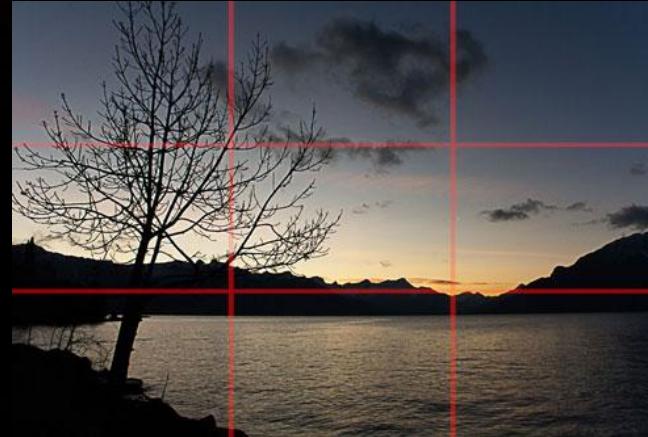

La règle des tiers

Une règle concernant l'horizon

Une interprétation de la règle des tiers s'applique à l'horizon lorsqu'on travaille avec des paysages.

On peut placer l'horizon sur la ligne du bas (au tiers de la hauteur) pour donner la priorité au ciel, et sur la ligne du haut (aux deux tiers de l'image) pour donner la priorité à la terre.

La règle des tiers

Le visage du dessinateur, le dessin du chien, le visage de son maître au premier plan, mais aussi le couple à l'arrière-plan, sont tous placés à proximité d'un point fort.

Photo de Henri Cartier-Bresson dessinant un chien à Montmartre

Mais une règle, c'est aussi quelque chose
dont il faut savoir s'affranchir parfois

Mr Robot

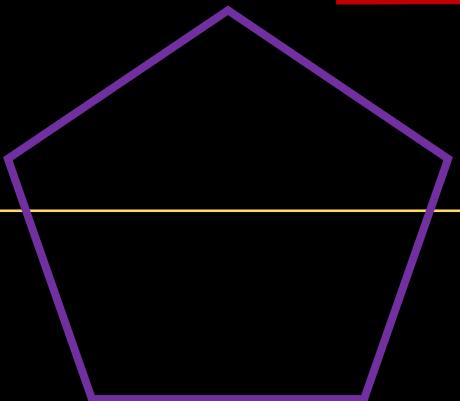
Il existe d'autres règles concernant la structuration de l'image.

Les figures mères

La suite fibonacci

Les formes géométriques

Les figures mères

Les figures mères

Un modèle humain qui nous entoure ! Une création de l'homme pour maîtriser le monde

Le Carré

Le Cercle

Le Triangle

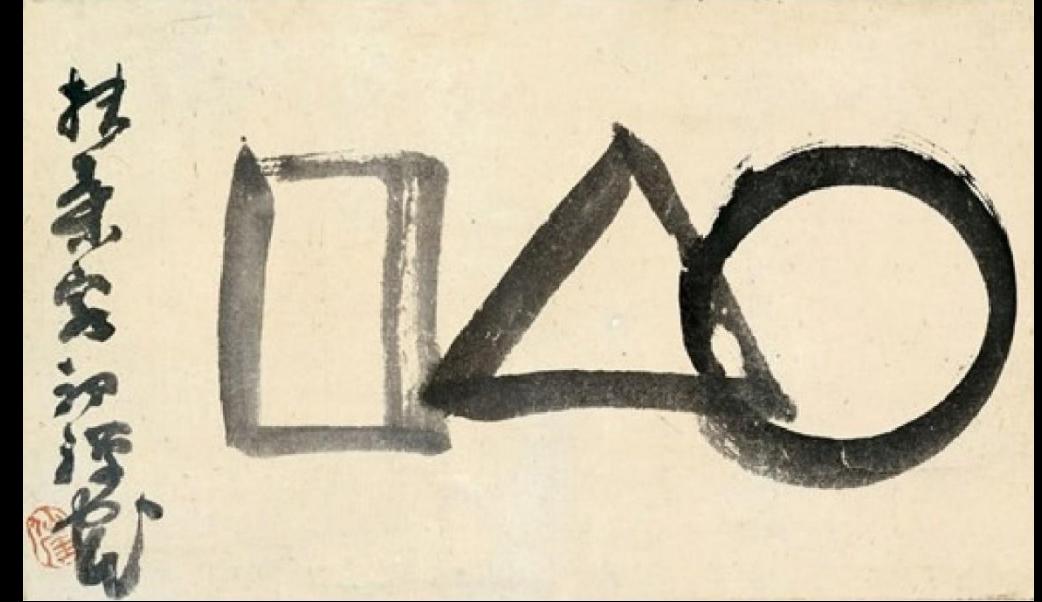

Le sens des formes géométriques

Chaque nombre a un sens, et le **langage des nombres** ne devient clair et lisible qu'à la lumière des formes.

Les trois modèles géométriques (cercle, triangle et carré) sont comme les **trois couleurs primaires** pour le peintre.

Ils sont nommés **formes archétypiques**, ou **figures mères**.

→ L'assemblage de ces trois modèles fait naître toutes les autres formes géométriques.

La droite horizontale.

Elle représente la stabilité, le **calme**, le repos, l'**ouverture**.

Elle peut aussi représenter la simplicité, la rigueur
ou la détermination

La droite horizontale.

Elle représente la stabilité, le **calme**, le **repos**, l'ouverture.

Elle peut aussi représenter la simplicité, la rigueur
ou la détermination

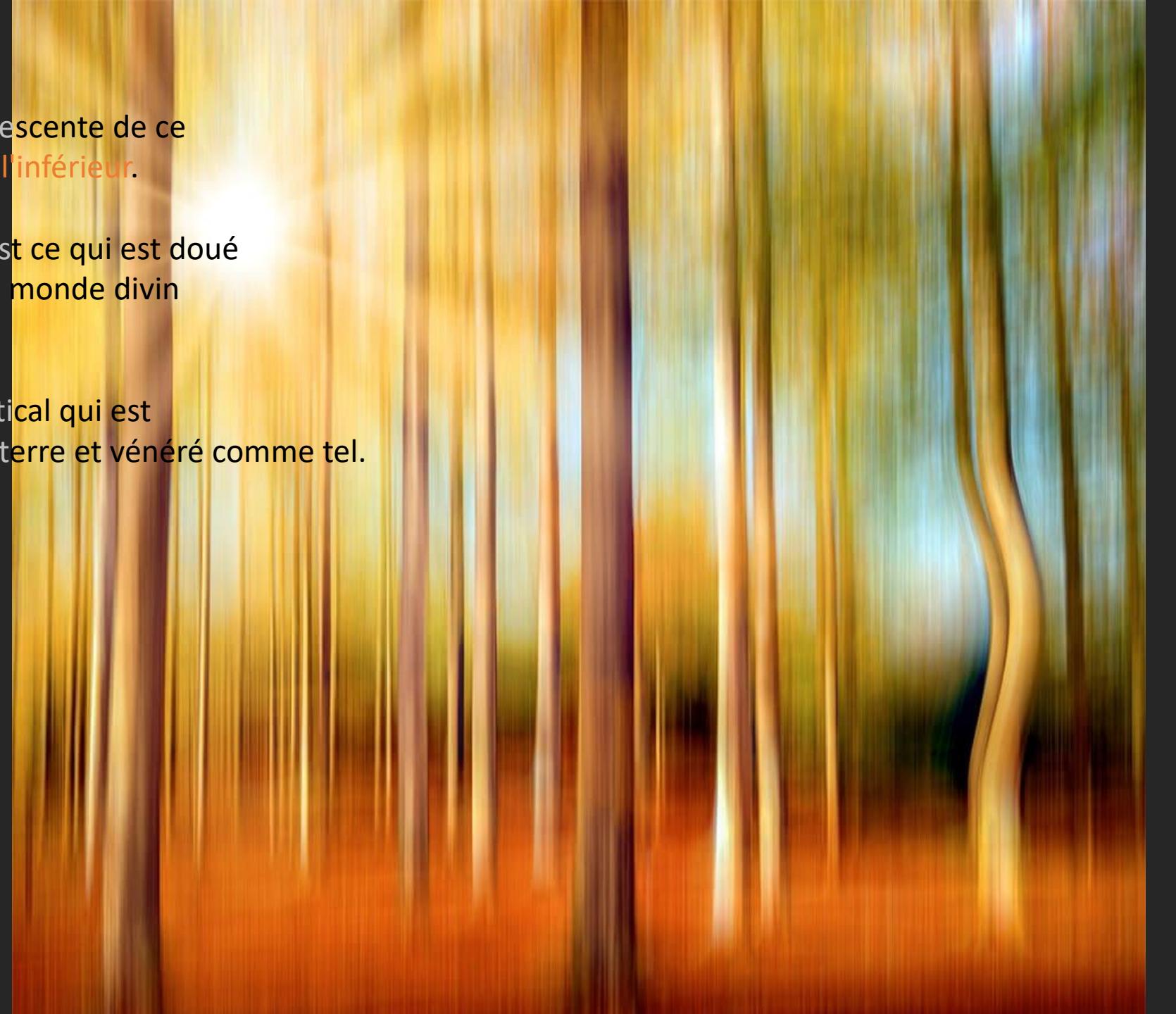
La droite verticale.

Elle représente l'**Esprit Divin**. Elle est une descente de ce "qui est en haut" en reliant le supérieur et l'**inférieur**.

Ce qui est debout, à l'image de l'humain, est ce qui est doué d'esprit, l'intelligence, étant le lien entre le monde divin et les mondes inférieurs.

C'est la symbolique de l'**arbre**, ce pilier vertical qui est dans les traditions le lien entre le ciel et la terre et vénéré comme tel.

Elle évoque la force, la dignité, la vérité,
Mais aussi la rigidité et l'immobilisme.

La droite verticale.

Elle représente l'Esprit Divin. Elle est une descente de ce "qui est en haut" en reliant le supérieur et l'inférieur.

Ce qui est **debout**, à l'image de l'**humain**, est ce qui est doué d'esprit, l'intelligence, étant le lien entre le monde divin et les mondes inférieurs.

C'est la symbolique de l'arbre, ce pilier vertical qui est dans les traditions le lien entre le ciel et la terre et vénéré comme tel.

Elle évoque la **force**, la **dignité**, la vérité,
Mais aussi la rigidité et l'immobilisme.

La diagonale.

Elle désigne un **mouvement**, qui est une **progression** ou une ascension selon le sens du tracé.

Ce mouvement peut être un mouvement temporel ou une capacité d'action, de faire.

Elle crée une dynamique.

Elle signifie aussi la chute ou le déclin

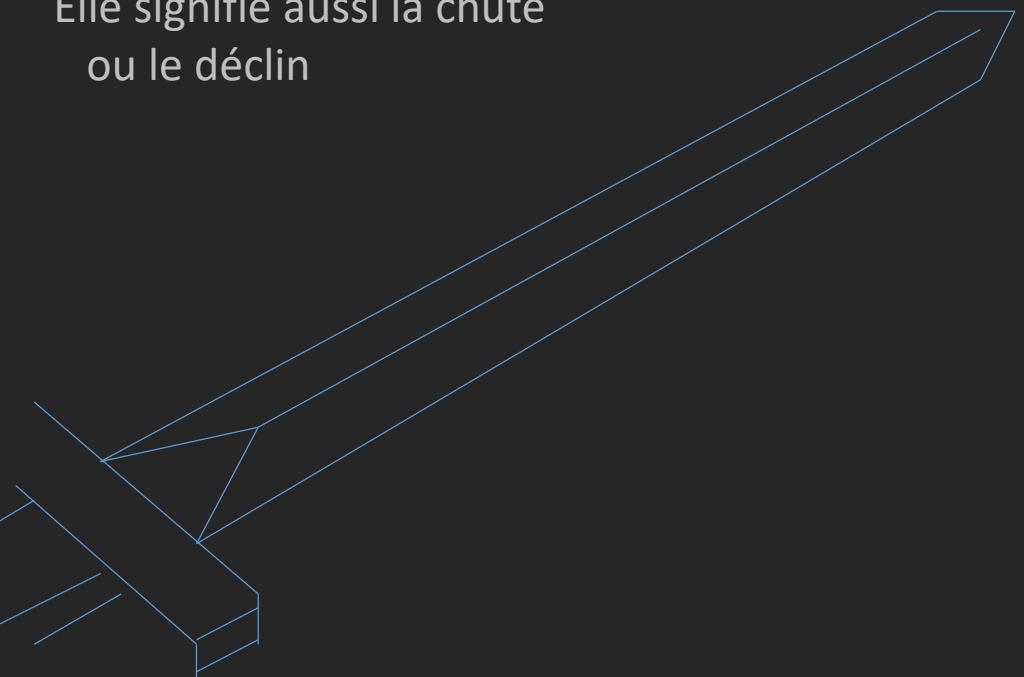

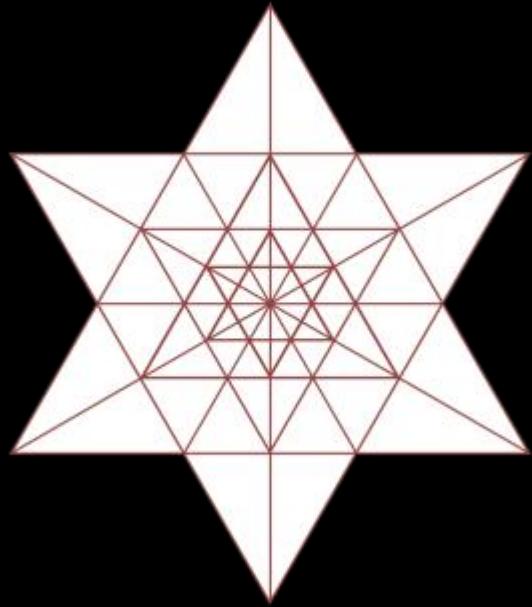
La diagonale.

Elle désigne un mouvement, qui est une progression ou une ascension selon le sens du tracé.

Ce mouvement peut être un mouvement temporel ou une capacité d'action, de faire.

Elle signifie aussi la chute
ou le déclin

Le Triangle

La triangulation : l'esprit

La sphère Intellectuelle
Symbole du « corps mental »

Symbol pythagoricien de la Sagesse, **le triangle** est aussi le symbole chrétien de la divinité et en particulier de la Trinité à travers les trois Personnes :

- Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Le triangle évoque également **la loi ternaire** universelle :

- temps (passé, présent et future),
- espace en trois dimensions,
- les 3 règnes (minéral, végétal et animal), etc...

Il est associé aux **qualités de l'esprit** (thèse, antithèse et synthèse).

Le Triangle

Il représente la sainte trinité,
l'harmonie,
la sécurité,
l'équilibre.

Symbol de la flèche qui inspire une direction.

A l'envers, le triangle n'est pas stable,
Il signifie le danger et l'instabilité.

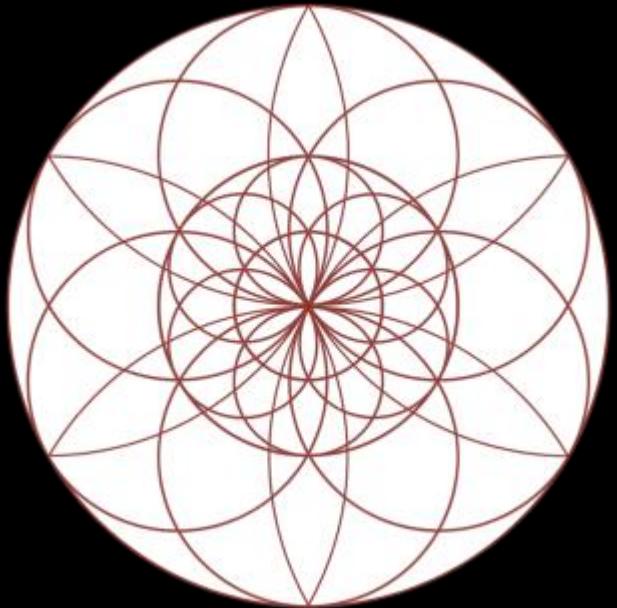
Le Triangle

Il représente la sainte trinité,
l'harmonie,
la sécurité,
l'équilibre.

Symbol de la flèche qui inspire une direction.

A l'envers, le triangle n'est pas stable,
Il signifie le danger et l'instabilité.

Le cercle

La rosace : l'âme

Symbole du Tout et de l'éternité, **le cercle** représente également le néant tant qu'il n'est pas animé par un point central, par une vie intérieure (qui l'emplie).

Il évoque aussi bien l'âme, que le « **corps émotionnel** ».

Le cercle est le symbole de la perfection.

Le cercle

Il représente le tout fini et infini,
l'unité et le multiple,
l'universalité,
l'éternité,
le plein,
la **perfection**,
l'absolu,
le divin.

Présent abondamment dans la nature.

Symbol de créativité et de **vie**.

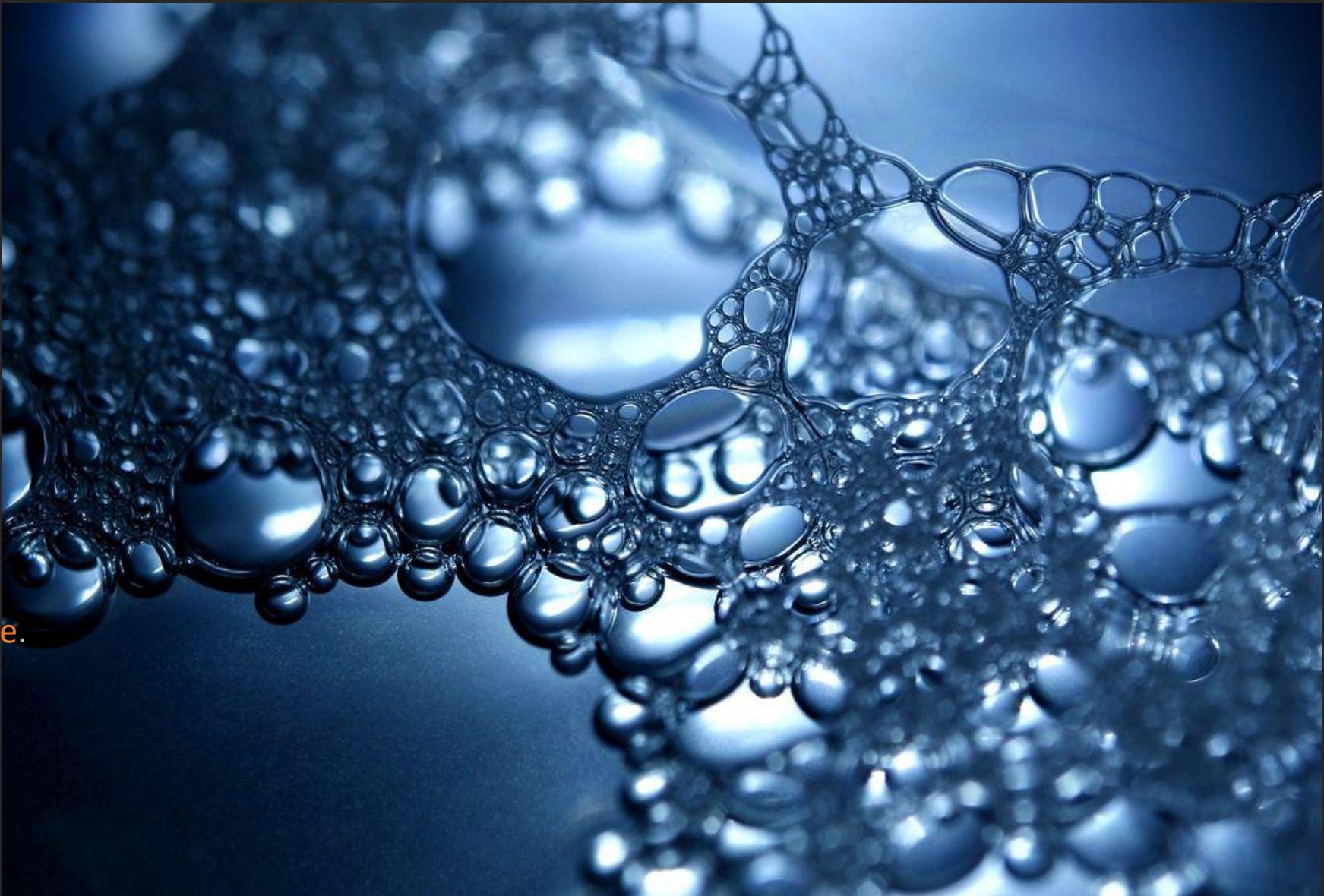
L'œil,
fenêtre de l'âme

Le cercle

Il représente le tout fini et infini,
l'**unité** et le **multiple**,
l'universalité,
l'**éternité**,
le plein,
la perfection,
l'absolu,
le divin.

Présent abondamment dans la **nature**.

Symbol de créativité et de **vie**.

Le cercle

Il représente le tout fini et infini,
l'unité et le multiple,
l'universalité,
l'éternité,
le plein,
la perfection,
l'absolu,
le divin.

Présent abondamment dans la **nature**.

Symbol de créativité et de **vie**.

La demi-sphère ou demi cercle.

Elle symbolise la présence de l'esprit divin et la plénitude.

Elle évoque **la féminité et à la fécondité**.

De fait, elle est apparentée à la **matrice** et au renouveau.

Mais selon l'orientation qu'elle prend, elle peut
Signifier la mollesse ou la soumission.

La demi-sphère ou demi cercle.

Elle symbolise la présence de l'esprit divin et la **plénitude**.

Elle évoque la féminité et à la fécondité.

De fait, elle est apparentée à la **matrice** et au renouveau.

Mais selon l'orientation qu'elle prend, elle peut
Signifier la mollesse ou la soumission.

La demi-sphère ou demi cercle.

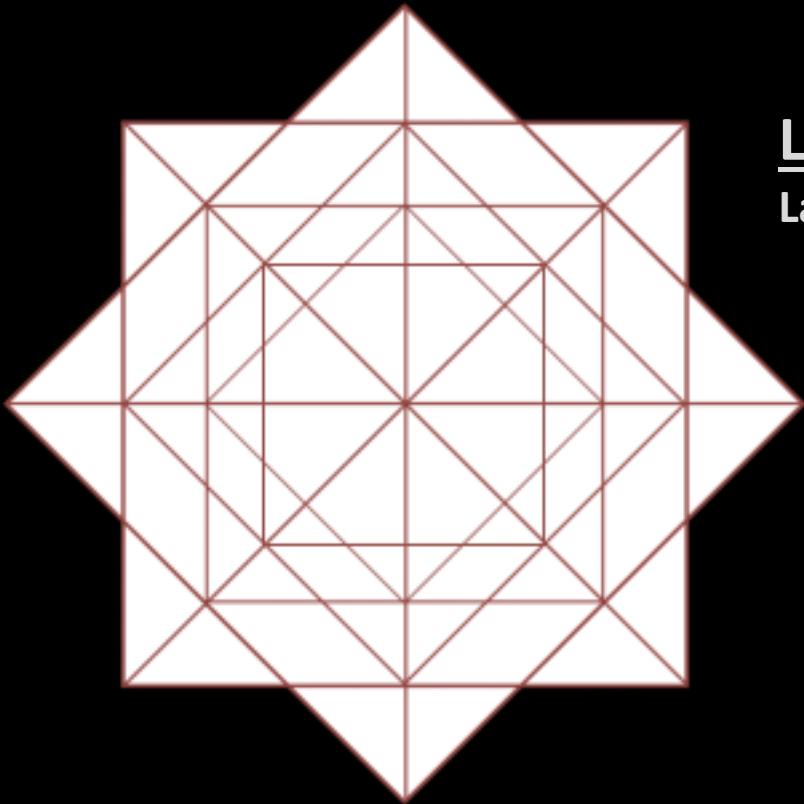
Elle symbolise la présence de l'esprit divin et la plénitude.

Elle évoque la féminité et à la fécondité.

De fait, elle est apparentée à la matrice et au renouveau.

Mais selon l'orientation qu'elle prend, elle peut signifier la mollesse ou la **soumission**.

Le carré

La Quadrature : le corps

Le **carré** est un symbole du monde réel (et particulièrement celui des Hommes).

Il évoque :

- les 4 éléments (Feu, Air, Eau et Terre),
- les 4 états de la matière (plasma, gaz, liquide et solide)
- les 4 points cardinaux (Nord, Sud, Est et Ouest).

Il est donc une image de **l'espace et de la matière**, de concrétisation et de stabilité.

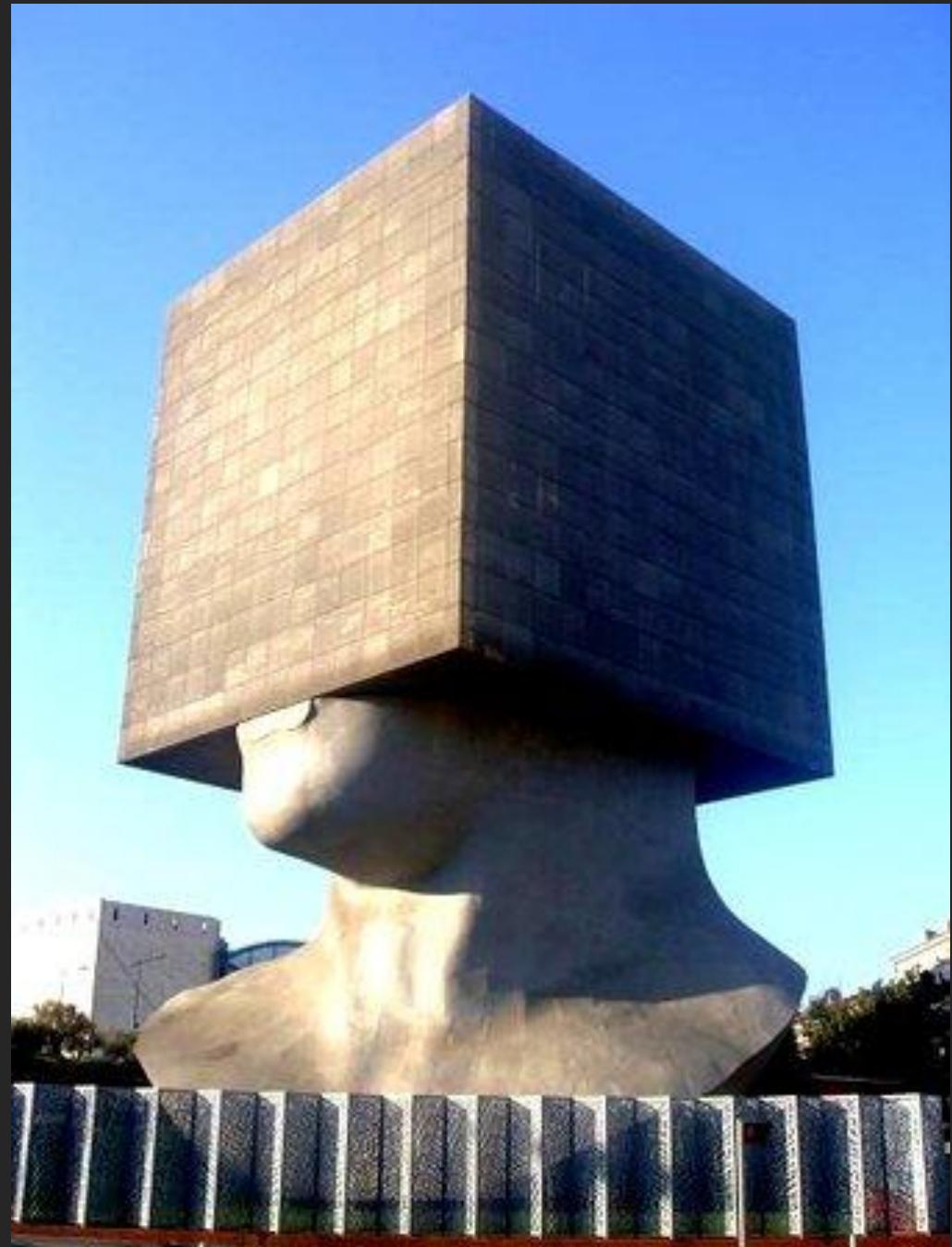
Le rectangle ou le carré.

À l'inverse du cercle ou demi cercle, il symbolise la terre et l'Homme dans son imperfection.

Le rectangle dans sa position verticale (à la française) est plus dynamique.

Le rectangle à l'horizontal (à l'italienne) produit un effet panoramique.

Le carré en position verticale, proche du losange, indique la dynamique du carré, le mouvement vital.

Le rectangle ou le carré.

À l'inverse du cercle ou demi cercle, il symbolise la terre et l'Homme dans son imperfection.

Le rectangle dans sa position verticale (à la française) est plus dynamique.

Le rectangle à l'horizontal (à l'italienne) produit un effet panoramique.

Le carré en position verticale, proche du losange, indique la dynamique du carré, le mouvement vital.

Le rectangle ou le carré.

À l'inverse du cercle ou demi cercle, il symbolise la terre et l'Homme dans son imperfection.

Le rectangle dans sa position verticale (à la française) est plus dynamique.

Le rectangle à l'horizontal (à l'italienne) produit un effet panoramique.

Le carré en position verticale, proche du losange, indique la dynamique du carré, le mouvement vital.

Le rectangle ou le carré.

À l'inverse du cercle ou demi cercle, il symbolise la terre et l'Homme dans son imperfection.

Le rectangle dans sa position verticale (à la française) est plus dynamique.

Le rectangle à l'horizontal (à l'italienne) produit un effet panoramique.

Le carré en position verticale, proche du losange, indique la dynamique du carré, le mouvement vital.

Le rectangle ou le carré.

À l'inverse du cercle ou demi cercle, il symbolise la terre et l'Homme dans son imperfection.

Le rectangle dans sa position verticale (à la française) est plus dynamique.

Le **rectangle à l'horizontale** (à l'italienne) produit un effet panoramique.

Le carré en position verticale, proche du losange, indique la dynamique du carré, le mouvement vital.

Le rectangle ou le carré.

À l'inverse du cercle ou demi cercle, il symbolise la terre et l'Homme dans son imperfection.

Le rectangle dans sa position verticale (à la française) est plus dynamique.

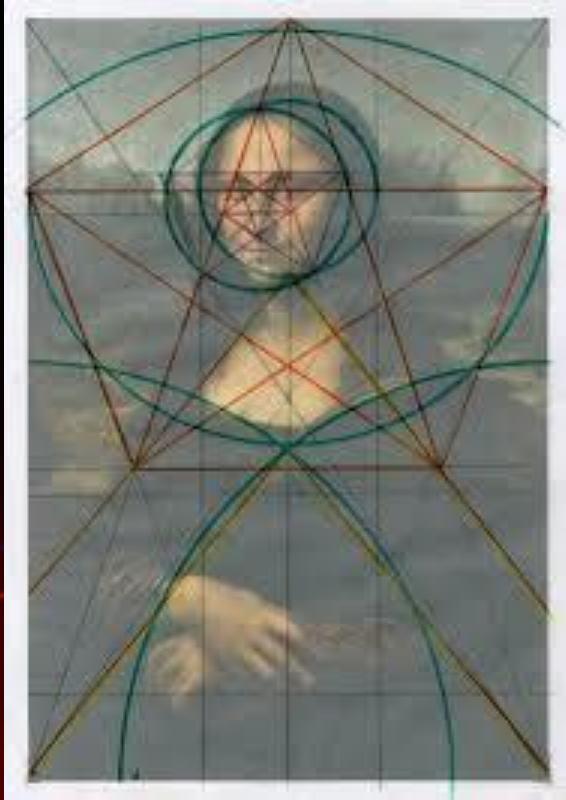
Le rectangle à l'horizontal (à l'italienne) produit un effet panoramique.

Le carré en position verticale, proche du losange, indique la dynamique du carré, le mouvement vital.

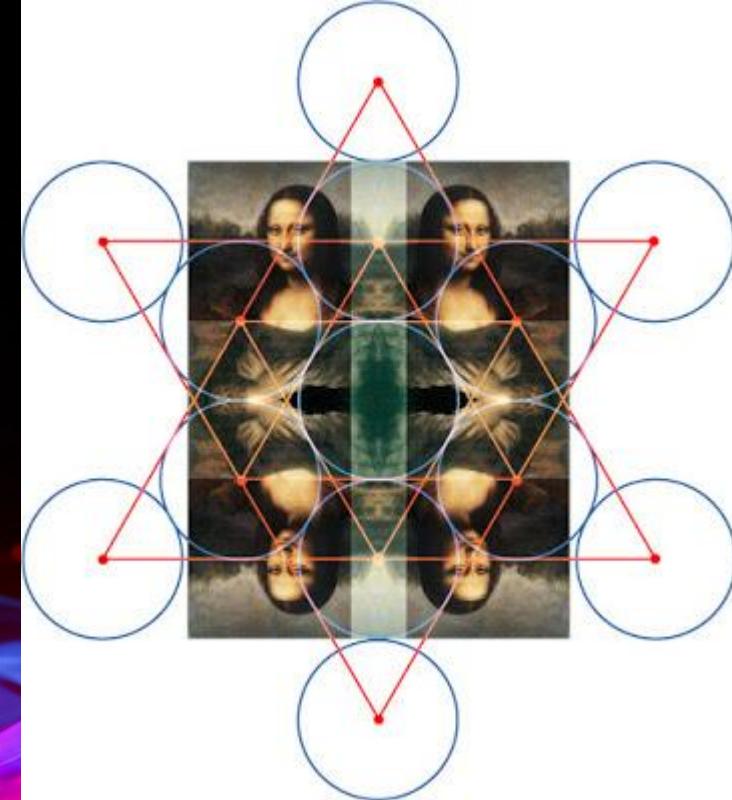

La suite de Fibonacci

Le créateur en quête de perfection, s'aide de la science pour tendre vers l'harmonie et l'esthétique.

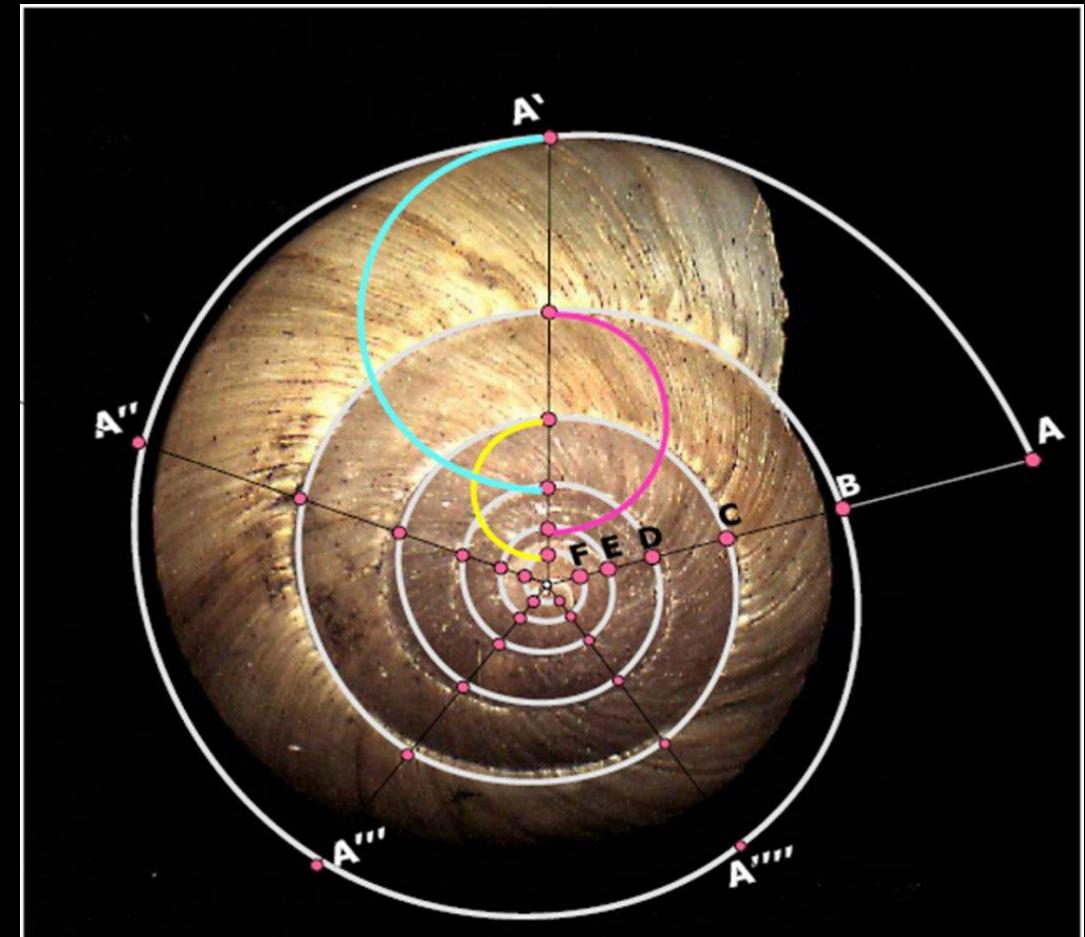
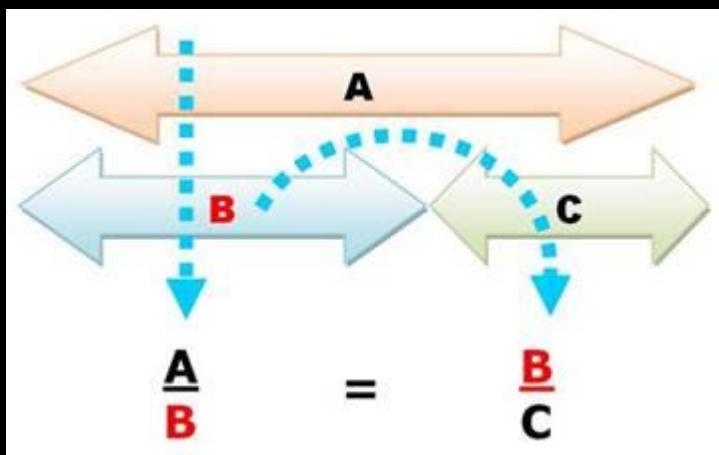
Le nombre d'or

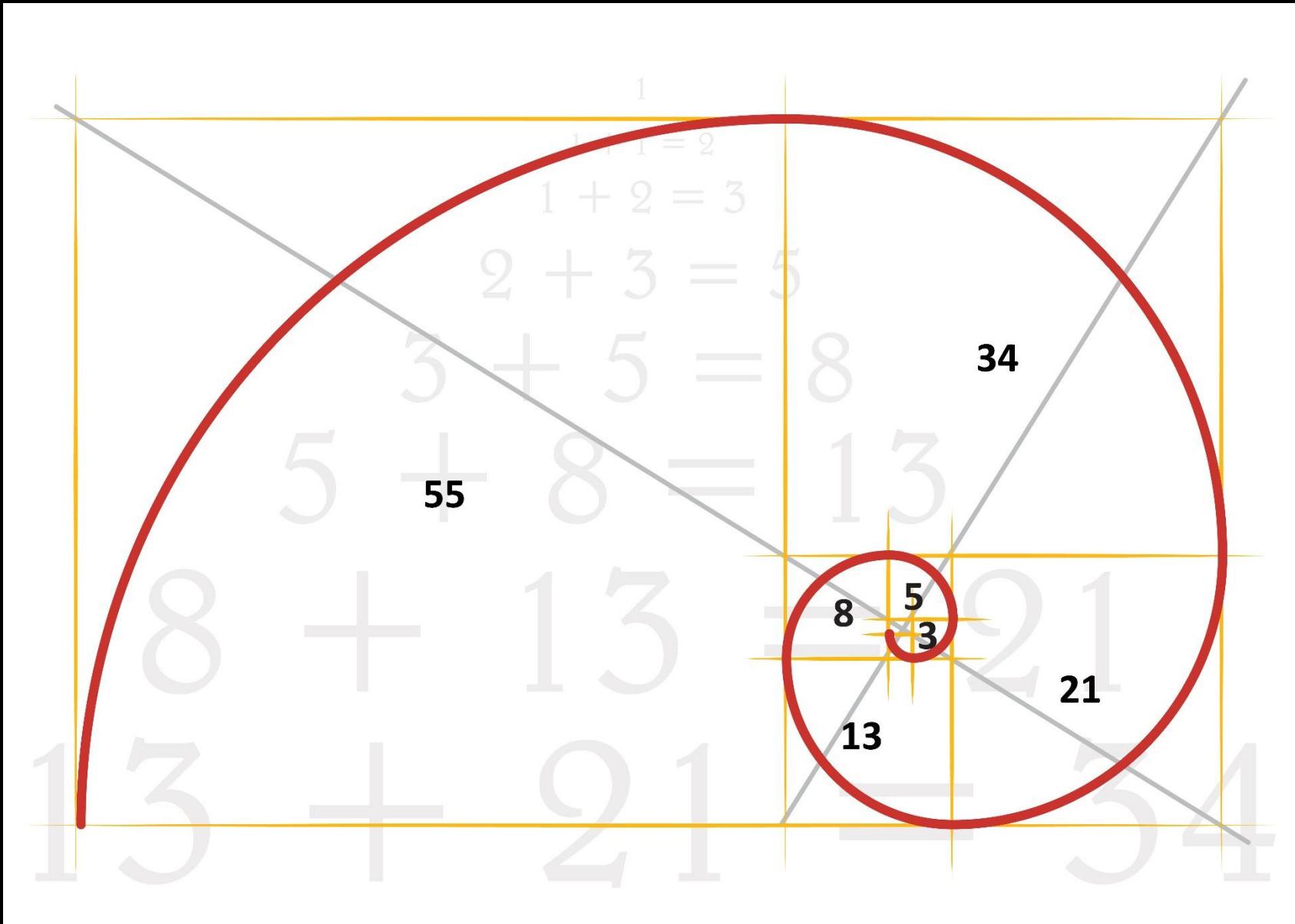

Le nombre d'or (aussi appelé divine proportion)
est justement défini par une proportion.

Un segment est coupé en deux selon la divine proportion si :

"le long est au moyen ce que
le moyen est au petit".

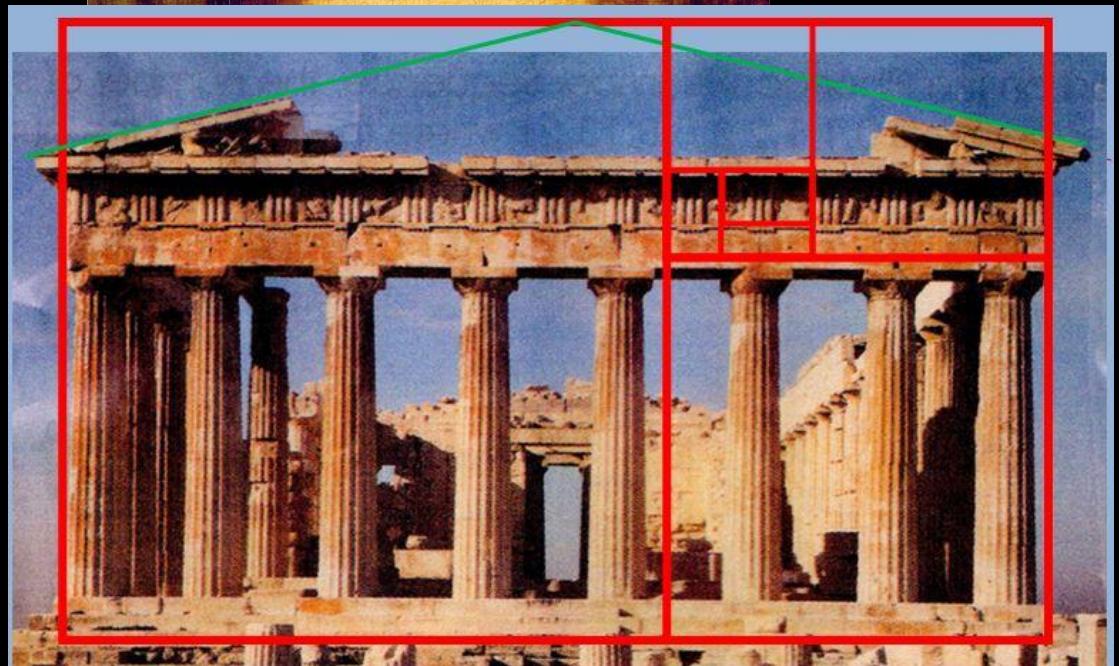
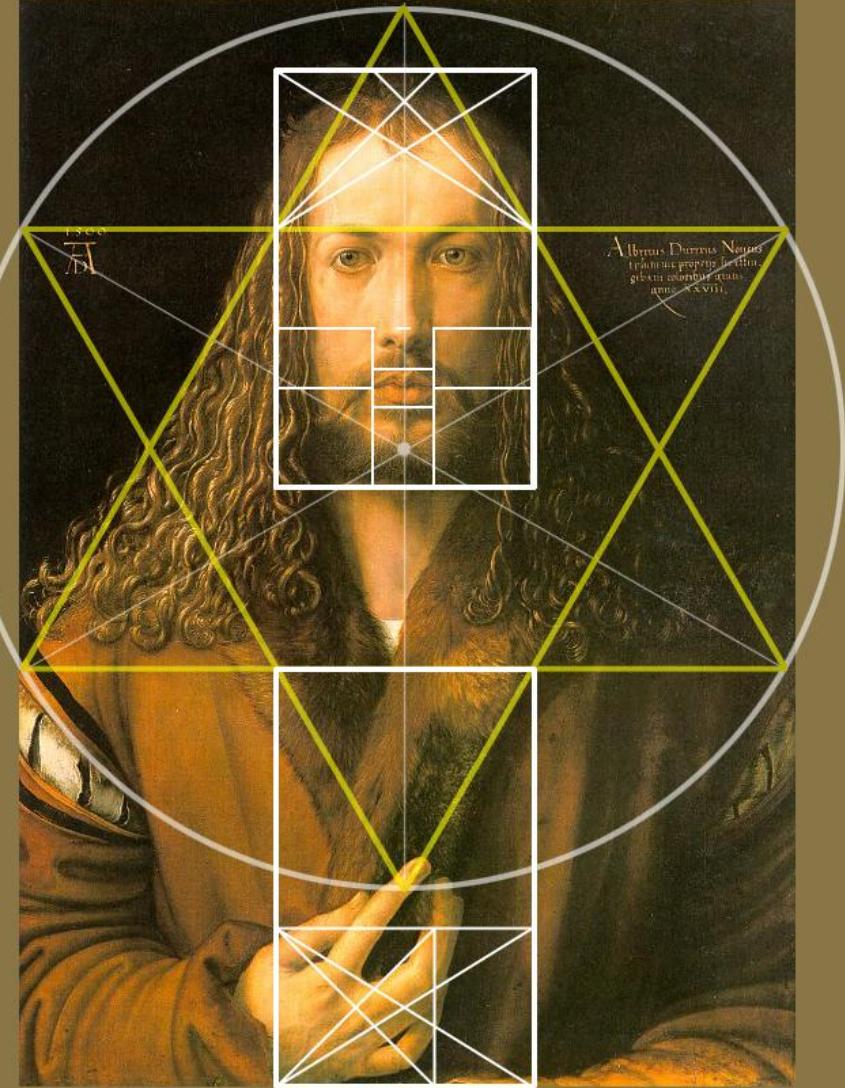
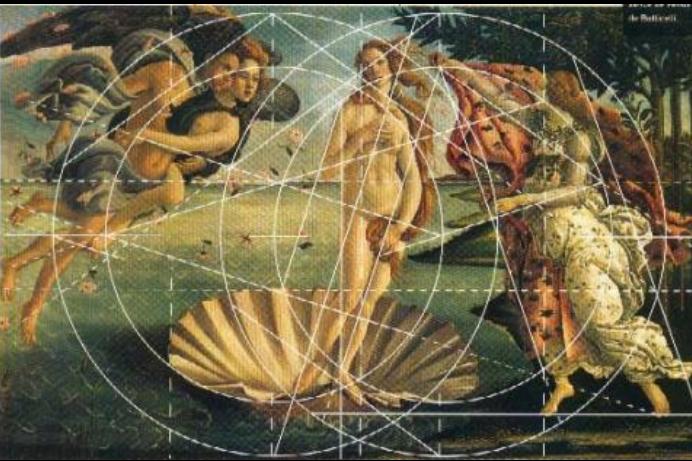
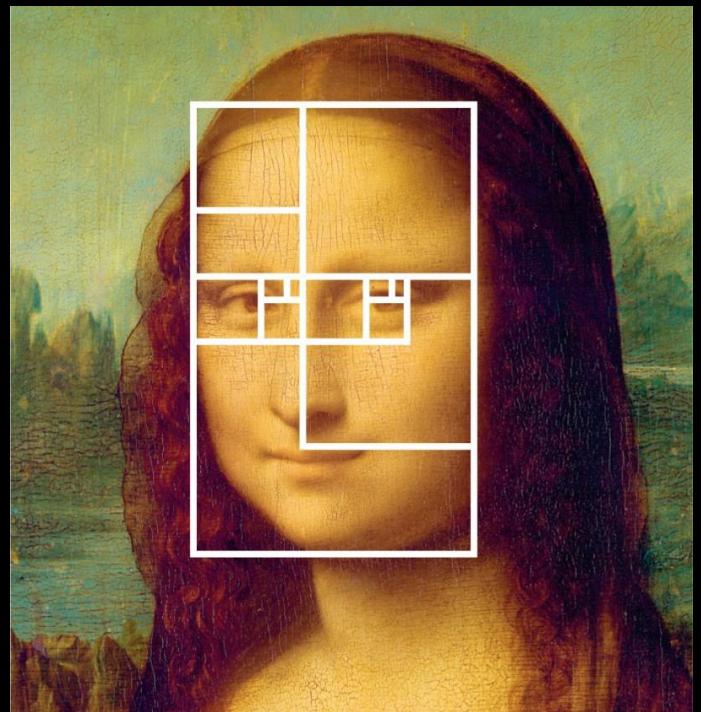

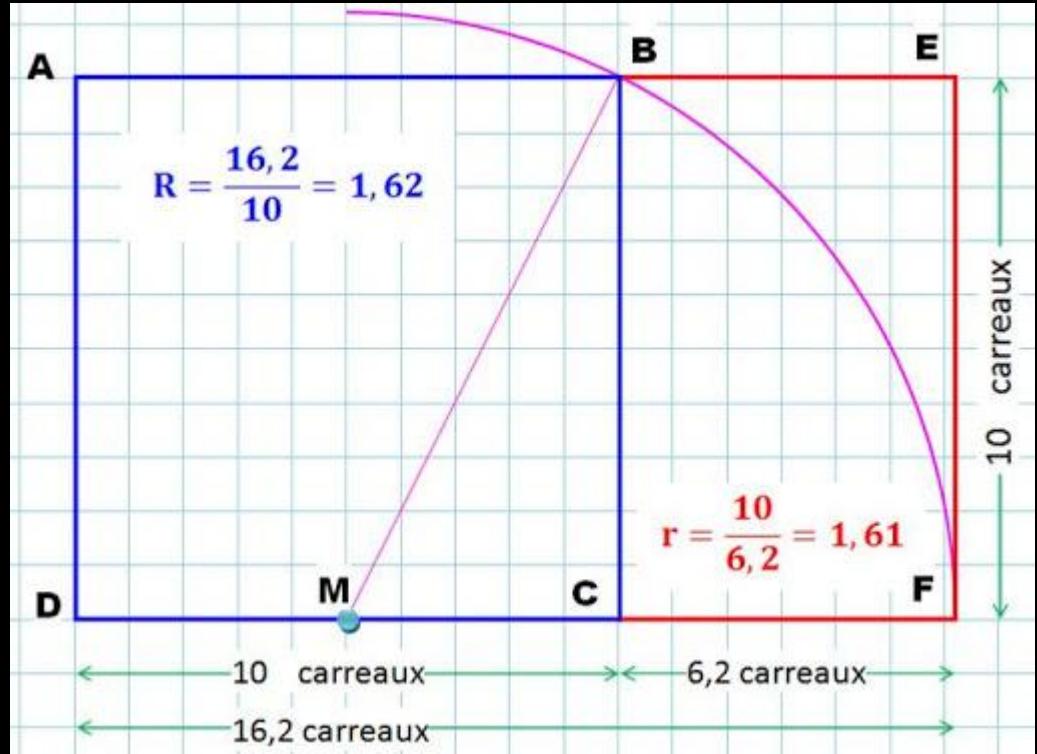

La suite Fibonacci

Léonard de Pise,
Mathématicien
(1175-1250)

Il découvre la suite
de nombres qui portera son nom
et observe le rapport.
Plus les nombres sont grands
et plus le rapport se rapproche
de la divine proportion,
le nombre d'or.

Pour les amoureux des maths
et ceux qui ont envie de savoir...

Étapes de construction

1. Je construis un carré ABCD de 10 carreaux de côté.
2. Je positionne le point milieu M, en bas (5 carreaux).
3. Je dessine un cercle de centre M et de rayon MB; il coupe la droite DC en F.
4. Le rectangle AEFD est un rectangle d'or.

Mesures et conclusions

1. Je mesure le grand côté DF: 16,2 carreaux
2. Le rapport (ou le quotient) entre les mesures de la longueur et de la largeur est

$$R = \frac{16,2}{10} = 1,62$$

Si je calcule le rapport pour le rectangle BEFC, je trouve

$$r = \frac{10}{6,2} = 1,61$$

Soit, à peu près la même valeur.

Ce nouveau rectangle BEFC est aussi un rectangle d'or.

Valeur exacte du nombre d'or

Le triangle BCM est rectangle, je peux lui appliquer le théorème de Pythagore:

La spirale est lisible dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, sur la photo du kite-surfeur sur une plage, le regard s'arrête d'abord sur l'immense voile rouge, puis il se porte vers le point de détail qu'est le concurrent se dirigeant vers le rivage.

Récapitulatif

Les règles de composition

- Repérer le sujet et placer son œil sur un **point d'intersection** (règle des tiers).
Ou
- Jouer avec la **symétrie** du décor et de fait, placer le sujet au centre.
Ou
- Utiliser le cadre en fonction des **éléments géométriques** du décor, de l'arrière plan, du 1er plan et de l'amorce de plan (**surcadrage**).
- Ouvrir le diaphragme pour avoir une **faible profondeur de champ**.
- **Laisser de l'air** devant le visage.
- Laisser **très peu d'air au-dessus de la tête**.

Les lignes de composition

Ce sont les lignes issues des règles de composition communément admises.

La symétrie

Profondeur de champ
et zone de netteté

La règle des Tiers

Sur-cadrage

Point de fuite
et perspectives

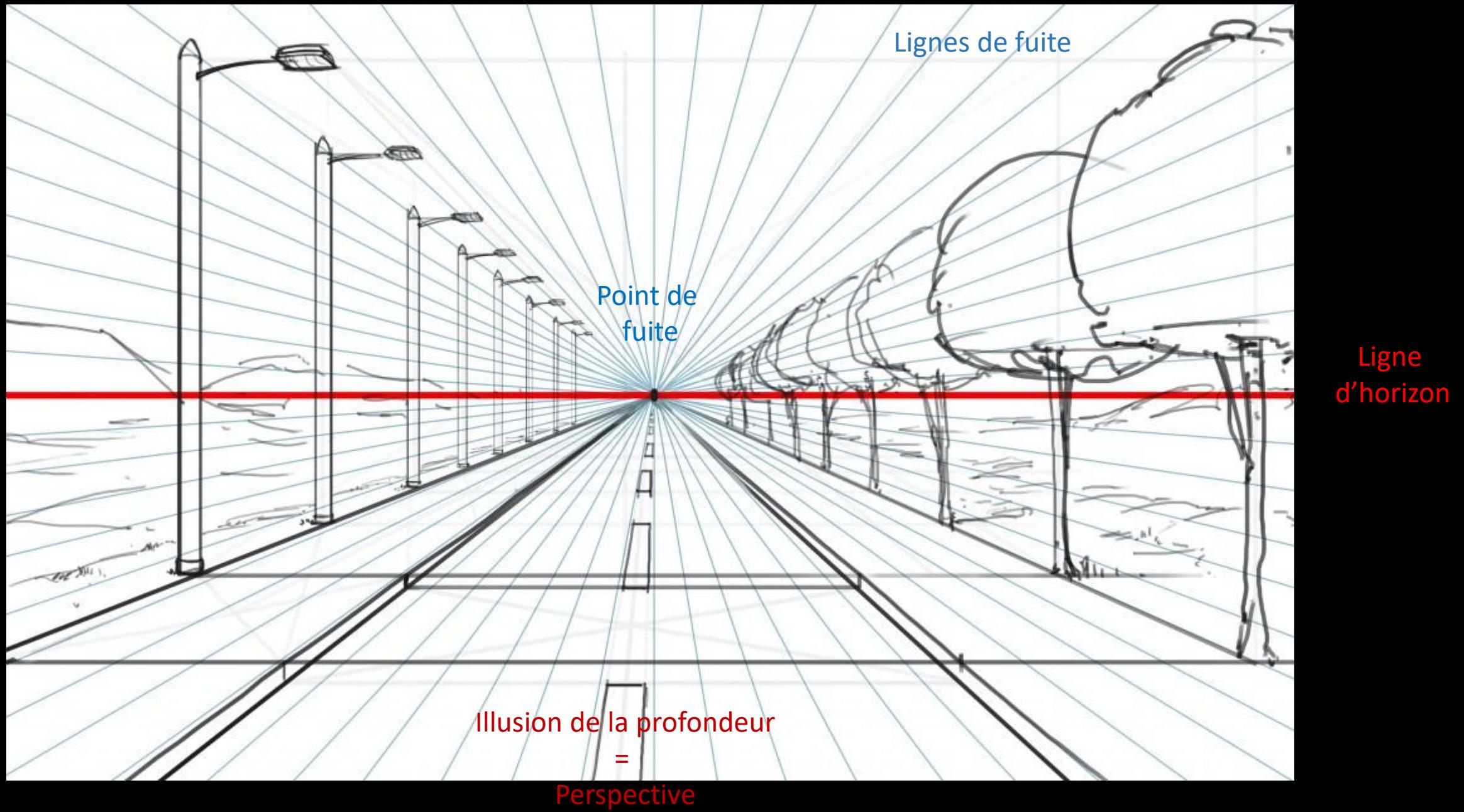
Les lignes de composition

Ce sont les lignes issues des règles de composition communément admises.

Le point de fuite est, dans une représentation en perspective, le point où se rejoignent vers l'infini devant l'observateur, des lignes dites fuyantes comme, par exemple, les rails d'une voie de chemin de fer : les deux rails parallèles dans la réalité du monde, se rejoignent vers le point de fuite dans le tableau.

Point de fuite
et perspectives

Les lignes de fuite (aussi appelées les “fuyantes”)

Les lignes de fuite sont des lignes plus ou moins imaginaires qui s'appuient sur des lignes (présentes sur la photo).

Elles ont comme point commun de pointer vers le même endroit.

Forçant, irrésistiblement, le regard vers la partie où convergent ces lignes de fuite : le point de fuite.

Cela peut donner une profondeur à la photo.

Ces lignes de fuites permettent d'apporter du dynamisme à l'image.

Les lignes de fuite (aussi appelées les “fuyantes”)

Les lignes de fuite sont des lignes plus ou moins imaginaires qui s'appuient sur des lignes (présentes sur la photo).

Elles ont comme point commun de pointer vers le même endroit.

Forçant, irrésistiblement, le regard vers la partie où convergent ces lignes de fuite : le point de fuite.

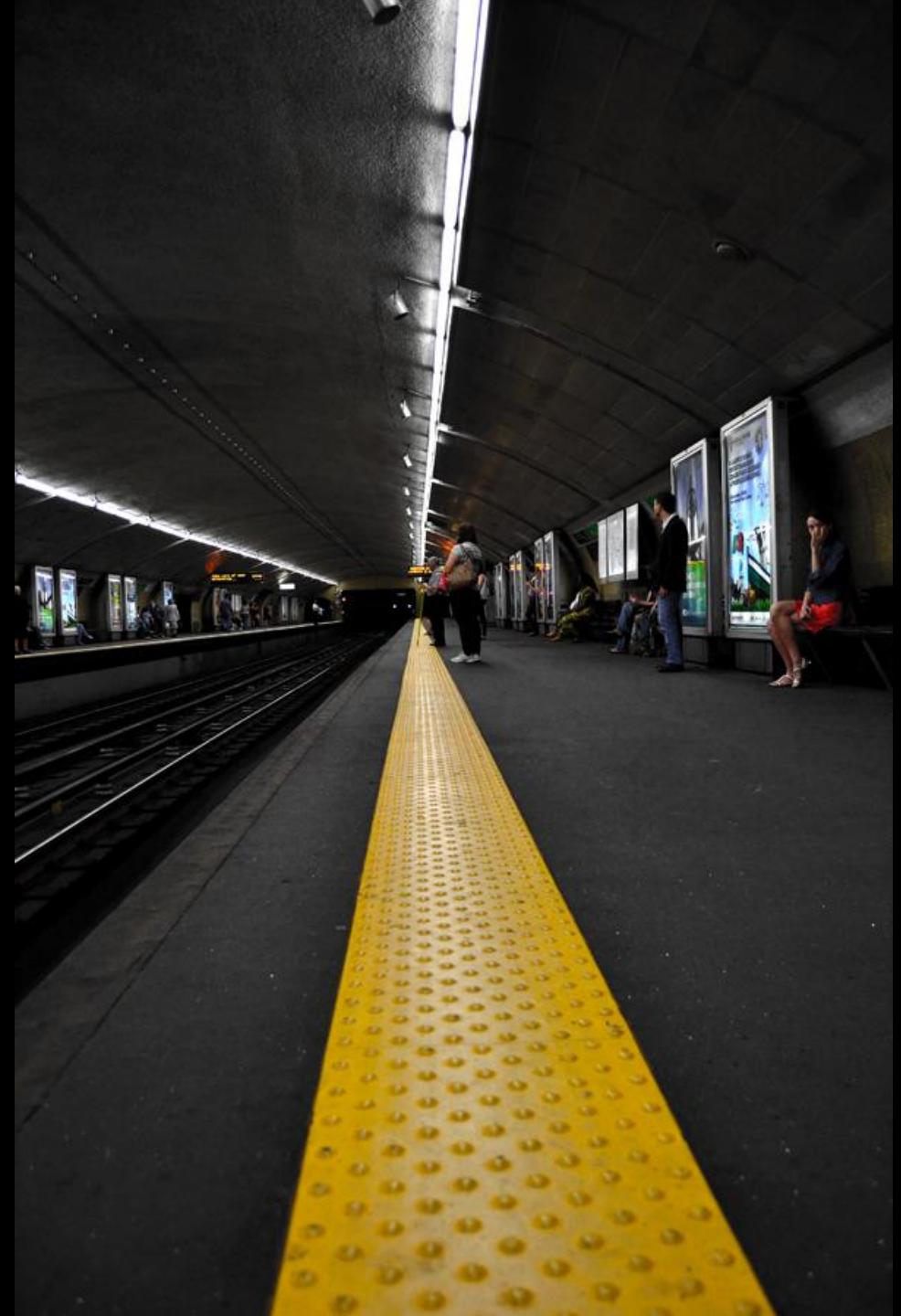
Cela peut donner une profondeur à la photo.

Ces lignes de fuites permettent d'apporter du dynamisme à l'image.

Point de fuite masqué

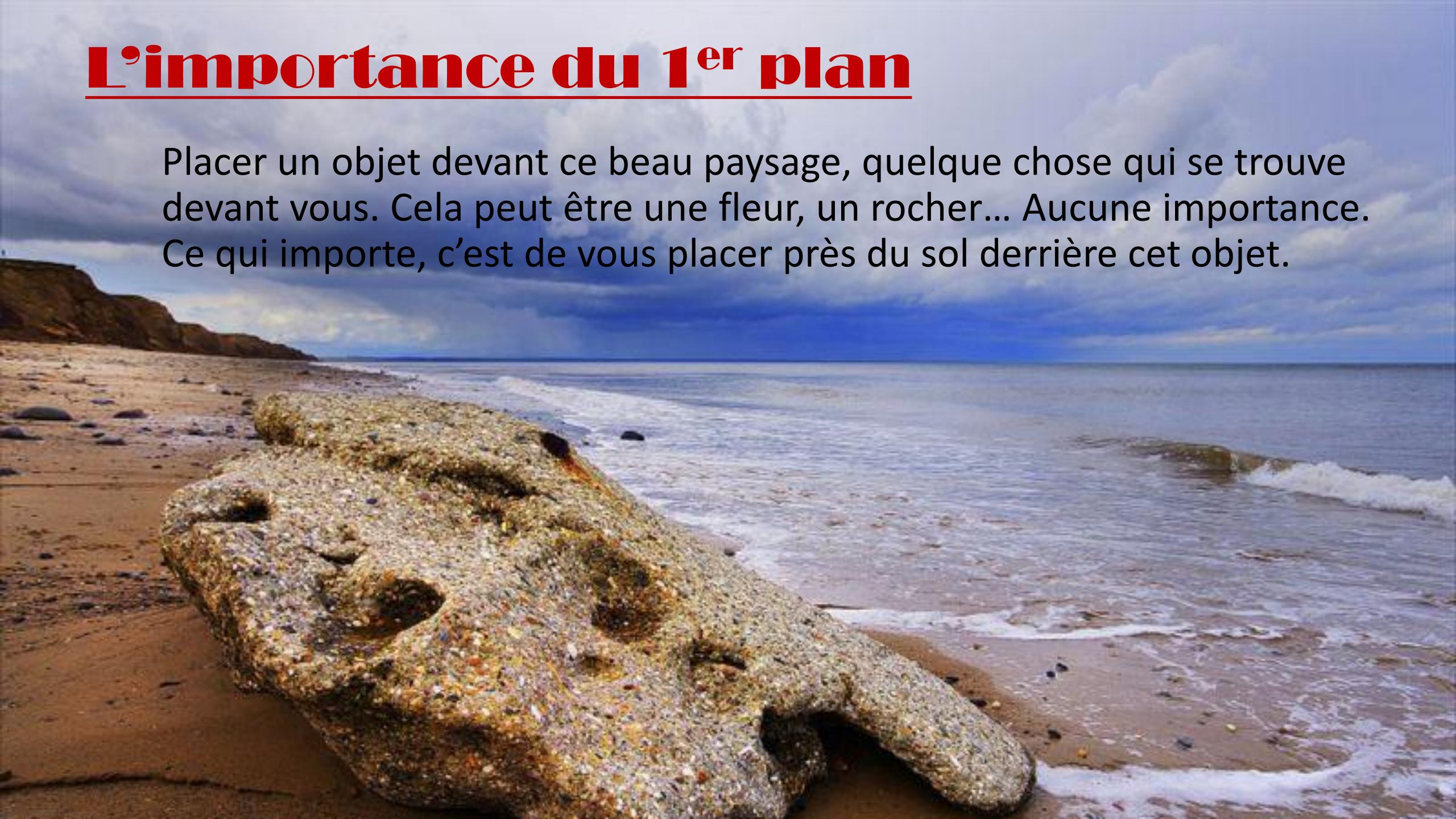

L'importance du 1er plan

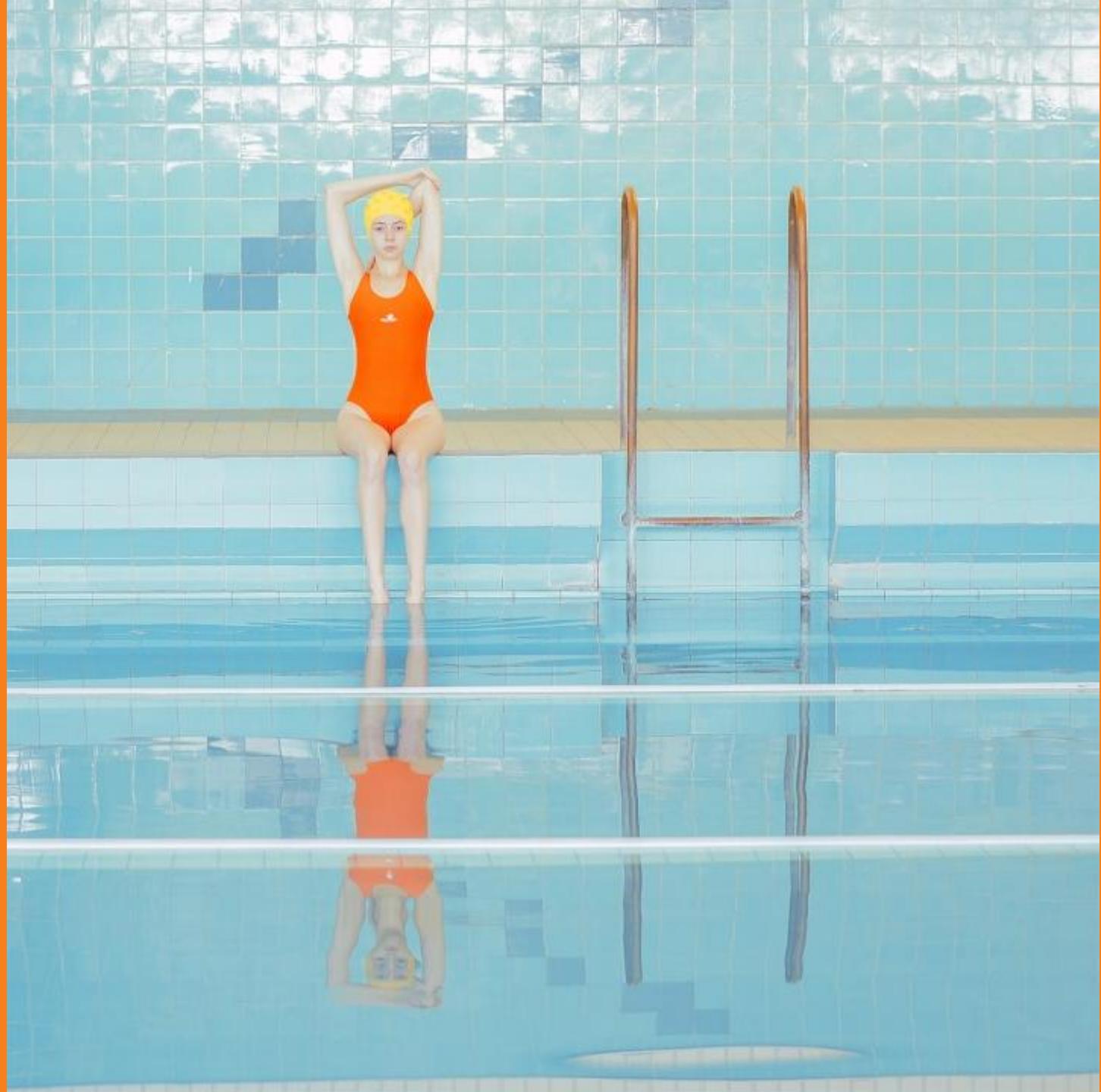
Placer un objet devant ce beau paysage, quelque chose qui se trouve devant vous. Cela peut être une fleur, un rocher... Aucune importance. Ce qui importe, c'est de vous placer près du sol derrière cet objet.

Astuces :

Lorsque vous photographiez une étendue d'eau => utilisez un reflet dans l'eau.

Quand vous êtes à la plage, trouvez une marque dans le sable ou un bout de bois pour votre 1er plan ou votre amorce.

Lorsque vous photographiez le matin ou le soir, utiliser les ombres.

Astuces

Lorsque vous filmez
un champ / contre champ

⇒ Utiliser une amorce
sur un personnage

Astuces

Lorsque vous filmez
un champ / contre champ

⇒ Utiliser une amorce
sur un personnage

Récapitulatif

Astuces de composition

- Ne laisser pas le premier plan vide
- Faire la mise au point sur le sujet.
- Utiliser une petite ouverture afin d'avoir un arrière plan flou, c'est super ! Mais c'est dangereux car risque d'avoir son sujet flou. Donc, à voir, selon les cas...

Eliminer le superflu

Une composition ne doit contenir que des éléments qui apportent quelque chose à l'image.

La règle des tiers

Eliminer le superflu

Amorce de plan

La première photo est une scène banale, tandis que la seconde photo fait la part belle à la moto du premier plan, le point fort en haut à gauche servant de point d'ancrage au réservoir jaune (*le seul jaune de la photo*). Le regard est ensuite attiré par la moto rouge du fond, moins nette que la première en raison d'une profondeur de champ volontairement réduite.

Récapitulatif

- Composer son cadre en fonction de ce qui est beau et éviter de cadrer un élément qui enlaidit ou alourdit l'image.
- Attention à l'arrière plan :
- De quelle couleur est-il ? Est-ce une couleur identique à mon sujet ?
- Faire légèrement baisser le menton au sujet (pour agrandir son regard).