

Premières observations : Décrypter une photo

Développer votre regard d'artiste pour le carnet de voyage

Pourquoi Décrypter une Photo avant de Dessiner ?

- Le dessin, c'est d'abord voir. Une photo est un excellent terrain d'entraînement.
- Apprendre à simplifier le réel, essentiel pour le croquis rapide.
- Comprendre les bases de la composition et de la lumière.
- Un entraînement sans pression avant le "vif".

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

L'impression générale / première lecture

- Objectif :
 - Capter l'ambiance et le ressenti immédiat.
- Questions clés :
 - Sujet principal ? Émotion ? Heure de la journée ? Saison ?
- Exercice :
 - Regarder 10 secondes, noter 3-5 mots-clés.

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

- **Quelle est la première chose qui attire votre œil**
 - La brume épaisse, l'horizon flou, ou les silhouettes sombres des arbres et du ponton.
- **Quelle émotion se dégage de cette image ?**
 - Un sentiment de calme profond, de mystère, ou de mélancolie.
- **Quelle est l'ambiance générale ?**
 - Très sereine et brumeuse, presque éthérée. L'atmosphère est sombre ou très adoucie par la brume, créant un contraste faible.
- **Quelle heure de la journée semble-t-il être ?
Quelle saison ?**
 - Il s'agit probablement du lever du soleil (ou très tôt le matin) en raison de la brume qui se lève sur l'eau et de la lumière très douce. La saison pourrait être l'automne ou le début du printemps.

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

Identifier le Sujet Principal et le Point Focal

- Ce qui attire l'œil en premier et comment.
- Le point focal n'est pas toujours au centre

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

Le Point Focal : L'Ancre de la Composition

Le point focal, ou centre d'intérêt, est l'élément visuel principal d'une œuvre (photo, tableau, dessin) sur lequel le regard du spectateur se pose en premier. C'est l'ancre de votre composition, l'endroit où toute l'action ou le sens de l'image est concentré. Déterminer et renforcer le point focal est essentiel, car il répond à la question : *« Qu'est-ce que je veux que mon public voie en priorité ? »*

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

Comment Identifier le Point Focal

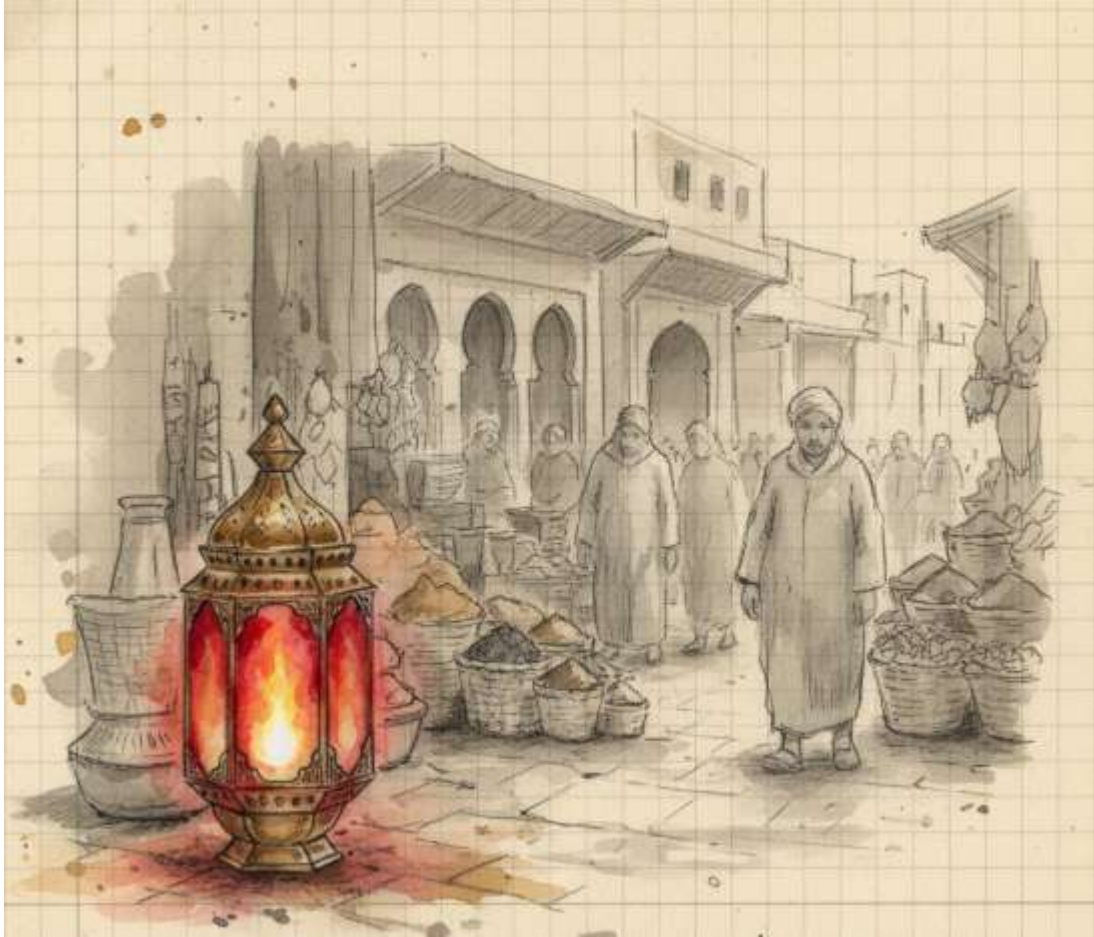
Un point focal n'est pas toujours au centre géométrique de l'image. Il est défini par la façon dont le photographe ou l'artiste utilise les outils de composition pour guider l'œil :

- **L'unicité (Le Quoi)** : Il s'agit d'un objet unique, un personnage, un bâtiment particulier, ou un détail qui raconte une histoire.
- **La Position (Le Où)** : Il est souvent placé sur un point fort de la composition, comme les intersections de la Règle des Tiers (imaginez un damier 3x3).
- **Le Contraste (Le Comment)** : C'est le moyen le plus puissant pour attirer l'œil. Cela peut être :
 - Contraste de Couleur : Un objet rouge dans un décor gris.
 - Contraste de Luminosité : Un sujet clair sur un fond sombre (ou inversement).
 - Contraste de Netteté (Mise au Point) : L'élément est parfaitement net, tandis que l'arrière-plan (ou le premier plan) est flou (faible Profondeur de Champ).

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

Comment Identifier le Point Focal

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

Techniques pour Renforcer le Point Focal

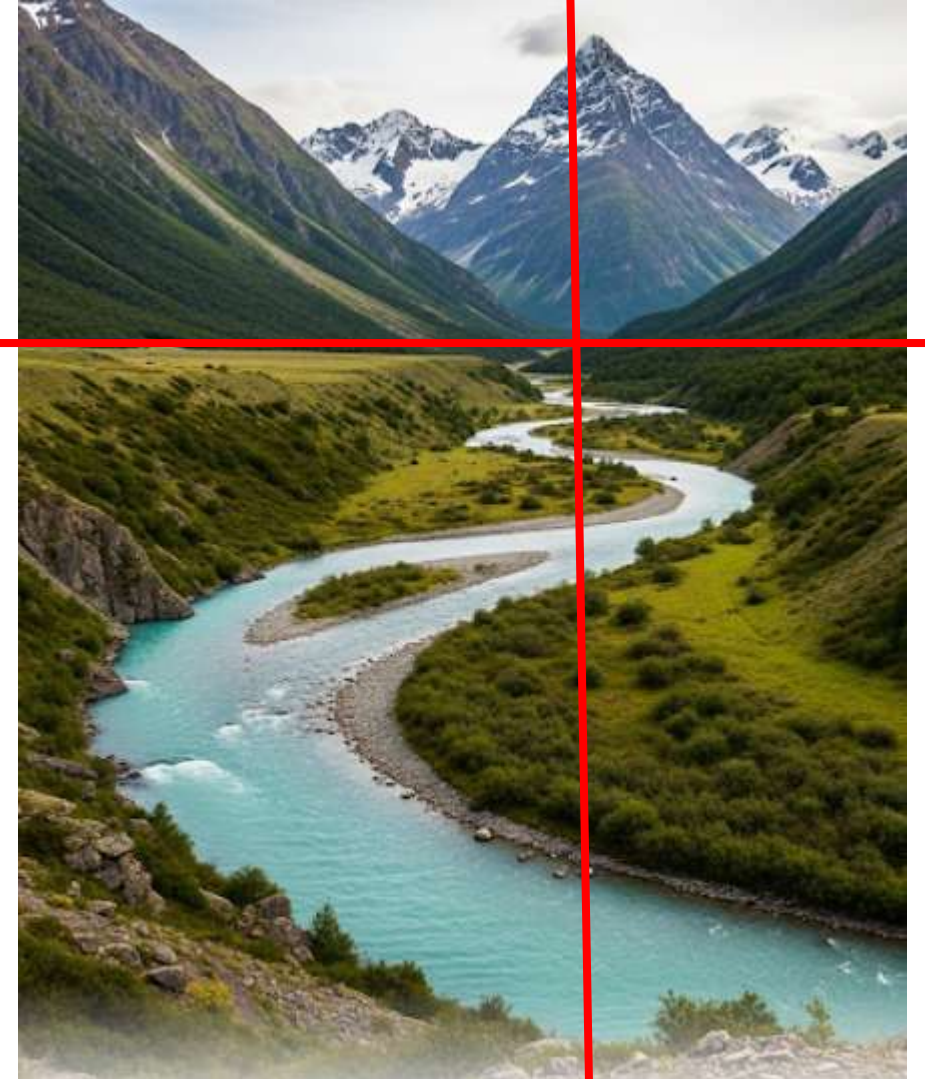
Une fois l'élément central choisi, diverses techniques permettent de s'assurer que le regard y est immédiatement attiré

Technique	Explication	Objectif Composé
Règles de Composition	Placer le sujet sur les lignes ou les intersections de la Règle des Tiers ou de la Spirale d'Or (nombre d'or).	Éviter la monotonie d'un sujet trop centré.
Lignes Directrices	Utiliser des lignes naturelles de la scène (routes, clôtures, bords de rivière) qui mènent directement au sujet.	Créer un chemin visuel vers le point focal.
Isolation par la Netteté	Utiliser une faible profondeur de champ (grande ouverture comme f/2.8) pour que seul le sujet soit net et que le fond soit un flou artistique (Bokeh).	Détacher le sujet du fond pour l'isoler et le mettre en valeur.
Cadrage Naturel	Utiliser des éléments du premier plan (arbres, arches, fenêtres) pour "encadrer" le point focal.	Accrocher le regard dans l'image et le diriger vers le centre d'intérêt.

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

Analyse de la Composition (Partie 1)

- **La Règle des Tiers :**
 - positionnement du sujet principal.
- **Les Lignes Directrices :**
 - routes, murs, ombres qui guident le regard.

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

La Règle des Tiers : Équilibrer votre Composition

La Règle des Tiers est le principe de composition le plus connu et le plus utilisé en photographie, en peinture et en design. Son objectif est de rendre l'image plus dynamique, plus équilibrée et plus agréable à l'œil que si le sujet était simplement centré.

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

Le Principe de la Grille

La Règle des Tiers consiste à diviser votre image en neuf rectangles égaux en traçant deux lignes horizontales et deux lignes verticales imaginaires.

- Les Lignes de Force :
 - Les quatre lignes créées par cette division sont appelées les "lignes de force".
- Les Points Forts :
 - Les quatre intersections de ces lignes sont appelées les "points forts" (ou points de force).

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

Comment l'Appliquer

L'analyse de la composition consiste à vérifier si les éléments clés de l'image (le point focal, l'horizon, les lignes importantes) se trouvent le long de ces lignes ou sur ces points.

Élément à placer	Application de la Règle des Tiers
Le Sujet Principal / Point Focal	Au lieu de centrer votre sujet, placez-le sur l'un des quatre points forts . C'est là que l'œil du spectateur est naturellement attiré en premier.
L'Horizon (en paysage)	Évitez de couper votre photo en deux en centrant l'horizon. Placez-le plutôt sur la ligne horizontale supérieure (pour mettre en valeur la terre) ou sur la ligne horizontale inférieure (pour mettre en valeur le ciel).
Les Lignes Verticales	Utilisez les lignes verticales de la grille pour aligner les éléments hauts, comme des arbres, des personnages ou des bâtiments.

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

Les lignes naturelles guident l'œil :

- Lignes Directrices Claires :
 - Les rangées d'arbres et les chemins sur le sol forment des lignes convergentes (lignes directrices).
- Direction du Regard :
 - Ces lignes, partant de l'avant de la photo, guident le regard du spectateur en profondeur, menant directement vers le point focal au loin (le groupe d'arbres ou la lumière à l'horizon).
- Profondeur et Dimension :
 - En utilisant des lignes directrices, le photographe crée une forte impression de perspective et de profondeur, donnant à l'image une dimension tridimensionnelle, même sur un support plat.

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

Analyse de la Composition (Partie 2)

■ Les Formes et Masses :

- agencement des grandes formes géométriques.
- Comment les grandes formes (bâtiments, groupes de personnes, masses végétales) sont-elles agencées ?
- Sont-elles équilibrées ?
- Y a-t-il une forme dominante (triangle, cercle, rectangle) ?

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

Analyse de la Composition (Partie 2)

- **L'Équilibre** : symétrie vs asymétrie.
 - L'équilibre est un concept essentiel en composition. Il s'agit de distribuer visuellement le poids des éléments dans l'image de manière équilibrée. Il existe deux types d'équilibre : l'équilibre symétrique et l'équilibre asymétrique.
 - **L'équilibre symétrique** est obtenu lorsque les éléments sont placés de manière identique de part et d'autre de l'image, créant ainsi une symétrie parfaite. Cela peut donner une impression de calme et d'harmonie, mais il faut faire attention à ne pas rendre l'image trop statique.

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

Analyse de l'équilibre

Dans cette image, l'équilibre est clairement symétrique (ou quasi-symétrique)

- Stabilité :
 - Les éléments centraux (comme la structure ou le sujet principal) sont alignés avec l'axe vertical, donnant une forte sensation de stabilité, de calme et de formalité.
- Miroir :
 - Si l'on trace une ligne verticale au centre de l'image, les masses et les formes sont distribuées de manière très similaire de chaque côté, comme dans un effet de miroir.
- Point d'ancrage :
 - Le sujet est centré, ce qui ancre fortement le regard du spectateur et renforce la sensation d'un équilibre parfait.

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

Analyse de la Composition (Partie 2)

- **L'équilibre asymétrique**, quant à lui, implique de placer des éléments de différentes tailles ou de différentes valeurs tonales dans l'image afin de créer une balance visuelle intéressante. Cela peut ajouter du dynamisme et de l'intérêt à vos compositions

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

Analyse de la Composition (Partie 2)

- L'Espace Négatif :
 - son rôle dans la composition.

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

Analyse de la Lumière et des Ombres

- **D'où vient la lumière ?**
 - devant, derrière, côté, haut, bas
 - Cela affecte les zones éclairées et ombragées.
- **La lumière est-elle forte et directe**
 - créant des ombres nettes et bien définies)
 - ou diffuse et douce (créant des ombres subtiles et dégradées) ?
- **Quelle est la température de la lumière ?**
 - Est-elle chaude (soleil bas, matin/fin d'après-midi, tons jaunes/orangés) ou froide (ciel couvert, midi, tons bleutés/gris) ?

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

La Profondeur et les Plans

- **Premier plan :**
 - Ce qui est le plus proche de vous. Souvent plus détaillé, plus contrasté et plus grand.
- **Plan moyen :**
 - Là où se situe généralement le sujet principal.
- **Arrière-plan :**
 - Ce qui est le plus lointain. Souvent moins détaillé, plus pâle, avec des couleurs moins saturées (effet de perspective atmosphérique ou aérienne).
- **Perspective linéaire :**
 - Où sont les lignes parallèles qui semblent converger vers un ou plusieurs points de fuite à l'horizon ?

Les Étapes Clés du Décryptage d'une Photo

Analyse des Couleurs (pour les photos en couleur)

- Quelles sont les couleurs dominantes dans la photo ?
- Y a-t-il des couleurs qui se répètent ?
- Y a-t-il des contrastes de couleurs (chaud/froid, complémentaires) qui attirent l'attention ?
- Comment les couleurs contribuent-elles à l'ambiance (par exemple, des bleus froids pour une journée d'hiver sur le lac, des jaunes et oranges pour une scène de marché estival) ?

Application pratique : le croquis d'analyse

Le Croquis d'Analyse - Qu'est-ce que c'est ?

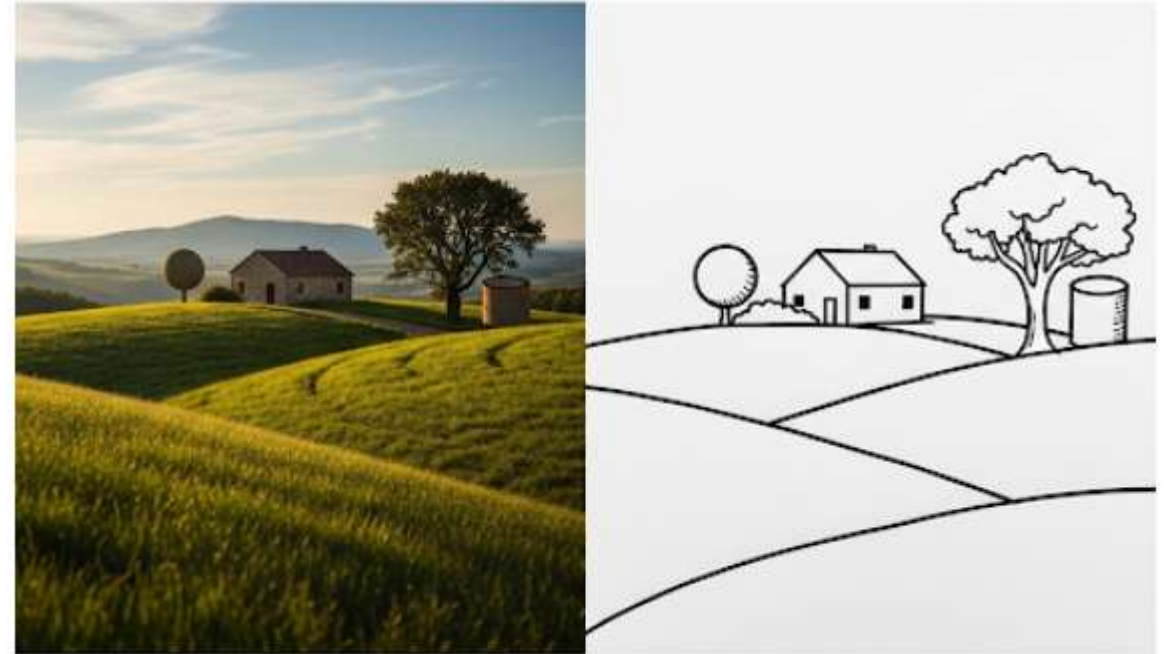
- Un dessin rapide et schématique.
- But :
 - Comprendre la structure sous-jacente, pas l copier.
- Importance :
 - Consolider l'observation, apprendre à simplifier.

Application pratique : le croquis d'analyse

Le Croquis de Composition et de Masse

- **Objectif :**
 - Isoler les grandes formes et les lignes de force.
- **Méthode :**
 - Utiliser des rectangles, triangles, cercles pour les masses.

Application pratique : le croquis d'analyse

Le Croquis de Lumière et d'Ombre (Valeurs)

- **Objectif :**
 - Comprendre la direction de la lumière et la répartition des ombres.
- **Méthode :**
 - Hachurer les grandes zones d'ombre, représenter les ombres portées.

Application pratique : le croquis d'analyse

Le Croquis de Profondeur et de Plans

- **Objectif :**
 - Visualiser l'illusion de la distance et les différents plans.
- **Méthode :**
 - Délimiter le premier plan, plan moyen, arrière-plan.

Conclusion : de l'analyse à l'action

Votre Regard Affûté

- **Récapitulatif :**
 - Pensez systématiquement à décrypter vos photos pour vos futurs croquis
- **Le décryptage comme tremplin pour une observation active et intuitive.**

"Apprenez à 'lire' le monde pour mieux le dessiner !"

Exercice 1 : Le Croquis de Composition et de Masse

■ Objectif

- Isoler la structure fondamentale de la photo, l'agencement des grandes formes et lignes.

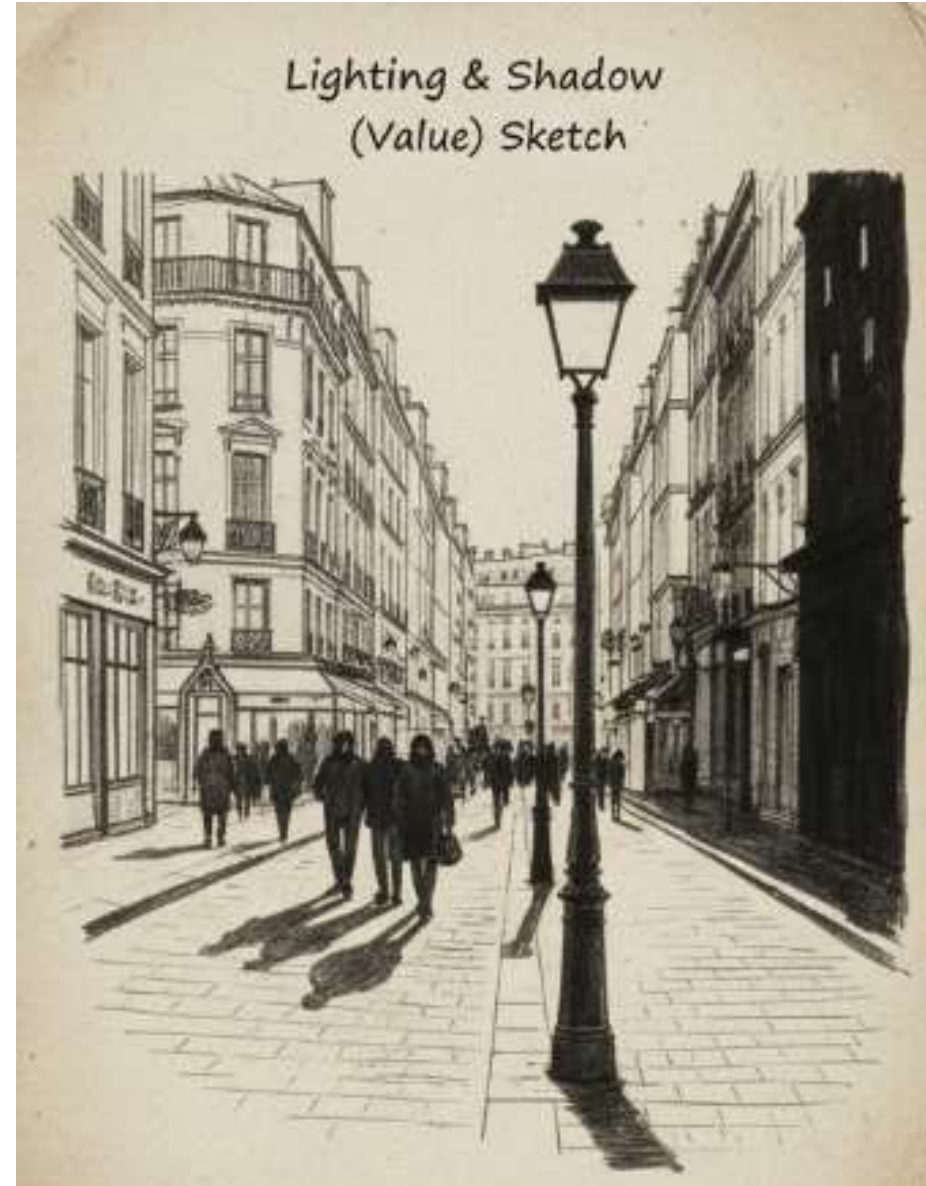
■ Comment faire

- Dessinez le format de la photo (rectangle)
- Avec des formes géométriques très simples (rectangles, triangles, cercles, lignes droites ou courbes), représentez les grandes masses (bâtiments, arbres, groupes de personnes, masses d'eau, formes de montagnes) et les lignes directrices (routes, horizons, murs)
- Ne vous souciez absolument pas des détails, des textures ou de la perspective parfaite. Concentrez-vous sur leur positionnement et leur taille relative.

■ ● Exemple

- Pour une photo d'une rue, par exemple, vous dessinerez des rectangles pour les bâtiments, une ligne pour la rue, et quelques cercles pour les masses de têtes de personnes.

Exercice 1 : Le Croquis de Composition et de Masse

Exercice 2 : Le Croquis de Lumière et d'Ombre (Valeurs)

■ Objectif

- Comprendre la direction de la lumière et la répartition des grandes masses d'ombre et de lumière.

■ Comment faire

- Repartez d'un croquis de composition simple ou du format de la photo
- Identifiez la source lumineuse et les zones éclairées
- Hachurez ou noircissez rapidement les grandes zones d'ombre (ombres propres sur les objets, et surtout les ombres portées sur le sol ou d'autres surfaces)
- Utilisez seulement 2 ou 3 valeurs : le blanc du papier pour les lumières, une hachure légère pour les demi-tons, et une hachure plus foncée ou une zone noircie pour les ombres profondes.

■ Exemple

- Si la lumière vient de gauche, les côtés droits des objets seront en ombre. Une grande ombre portée d'un bâtiment traversera la rue. Ce croquis montre le "squelette" lumineux de la scène.

Exercice 2 : Le Croquis de Lumière et d'Ombre (Valeurs)

Exercice 2 : Le Croquis de Lumière et d'Ombre (Valeurs)

Exercice 2 : Le Croquis de Lumière et d'Ombre (Valeurs)

Exercice 2 : Le Croquis de Lumière et d'Ombre (Valeurs)

Exercice 3 : Le Croquis de Profondeur et de Plans

■ Objectif

- Visualiser comment l'illusion de distance est créée dans la photo.

■ Comment faire

- Dessinez le format de la photo
- Tracez des lignes légères ou des séparations pour délimiter clairement le premier plan, le plan moyen (souvent le sujet principal) et l'arrière-plan
- Vous pouvez ajouter des flèches ou des notes pour indiquer la diminution des détails et du contraste avec la distance
- Repérez les lignes de fuite si la perspective linéaire est évidente.

■ Exemple

- Pour une photo du Lac Léman avec des montagnes en fond, vous délimitez le premier plan (rochers, eau proche), le plan moyen (le lac au centre), et l'arrière-plan (les montagnes floues).

Exercice 3 : Le Croquis de Profondeur et de Plans

Exercice 3 : Le Croquis de Profondeur et de Plans

Exercice 3 : Le Croquis de Profondeur et de Plans

Prochain cours du jeudi 16 et vendredi 17 Octobre

Cours : Dessin en mode carnet de voyage

Perspective à un point de fuite

Entr'Actes
L'esprit créatif

116

Entr'Actes : Reproduction interdite

Entr'Actes : Reproduction interdite