

ATELIER D'ANALYSE D'IMAGE

6 NOVEMBRE 2012

Miroir

Photo de Amaury Marquez

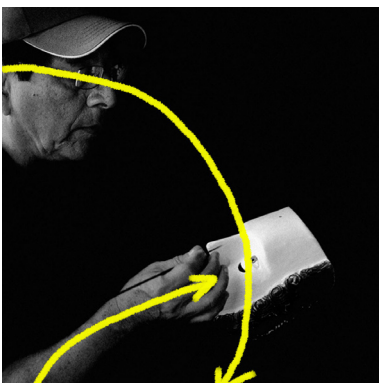

Première impression

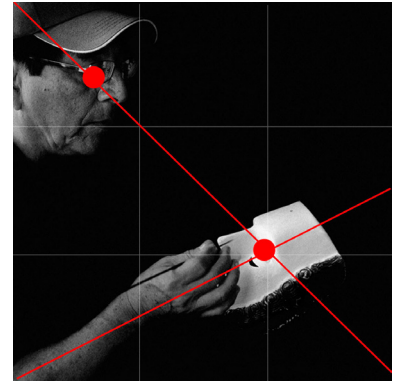
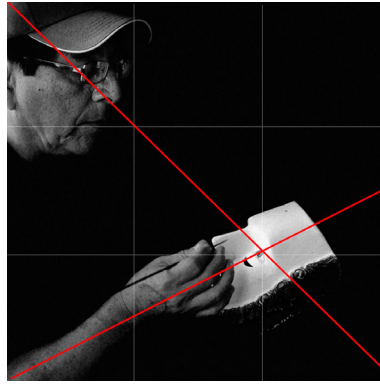
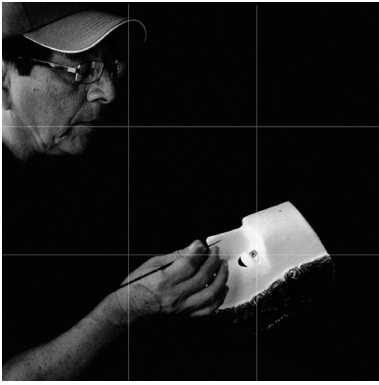
Un homme coiffé d'une caquette dessine sur un masque blanc. Le noir profond et dense contraste très fortement avec le blanc du masque. Ce noir profond évoque le mystère. Quelle figure l'homme va-t-il dessiner sur le masque ? Mais au fait, qui regarde qui ?

L'image est dans le format carré, sur lequel nous reviendrons plus tard, en raison de sa particularité

Etude de la composition

Le regard entre dans l'image par le bord supérieur gauche, le visage de l'homme puis est attiré par la masse blanche du masque, descend vers le bas de l'image, en sort, et fait une sorte de looping pour revenir suivre le bras et la main de l'homme pour s'arrêter de nouveau sur le masque. Il a alors tendance à tourner entre le masque et le bras du personnage, sans trop revenir au visage.

Lorsqu'on matérialise les tiers de l'image, la diagonale du haut gauche vers le bas droit, la ligne oblique du bras ainsi que les points formés par les yeux du personnage et du masque, on constate que le visage de l'homme est placé dans la carré du haut à gauche et l'oeil du masque à la fois sur un point fort du carré, ainsi qu'à l'intersection des deux lignes obliques. La construction qui s'appuie sur des éléments structurants semble rigoureuse au premier abord. Il se dégage toutefois une impression de déséquilibre dans cette image. Ce déséquilibre peut être mis en évidence en renforçant les masses claires de l'image.

Cette mise en valeur des zones claires permet de constater :

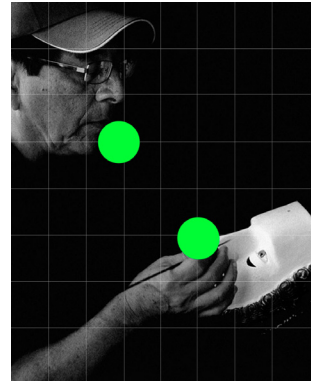
- Un déséquilibre entre le haut et le bas de l'image, entre le visage et le masque.
- Que le personnage n'a qu'une seule main, un seul bras.
- Que les larges zones noires, en bas et à droite de l'image, renforcent le déséquilibre en supprimant la stabilité du format carré. Le choix de ce format confère aussi un aspect statique, et attentiste au personnage.

La symbolique du carré

Le carré est la forme géométrique de l'équilibre absolu. Le rapport parfait des côtés (1 sur 1) exige une division très précise de l'espace. Ainsi, une distribution irrégulière des points, des lignes et des surfaces peut altérer le caractère d'équilibre du carré.

Peu de motifs s'adaptent parfaitement au carré. C'est pourquoi, je proposerai un recadrage de cette image dans un format vertical et rectangulaire.

Proposition de recadrage

Ce recadrage permet :

- De donner plus de dynamique à la scène.
- De modifier la relation entre le personnage et le masque. En effet, en divisant la surface selon les tiers, ou la section d'or ($3/5$), c'est la main de l'artiste qui se trouve sur un point fort et devient en relation directe avec le visage du personnage. Le masque restant plus passif.
- À l'œil de circuler librement en permanence entre le visage et la main, sans sortir du cadre.

Promenade d'ombres

Photo de Amaury Marquez

Première impression

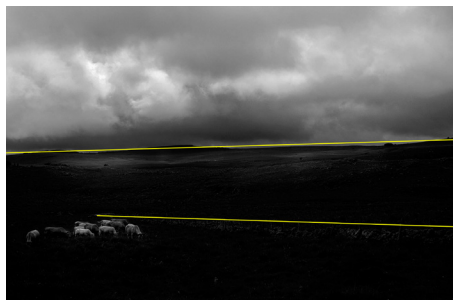
Image d'un paysage de l'Aubrac (?) fortement contrastée. Le caractère paisible des bovins s'oppose à la dureté du sol et aux nuages menaçants. l'accentuation du contraste lui confère un caractère surnaturel.

Le format de l'image d'environ 1,5 indique qu'elle a été très peu recadrée.

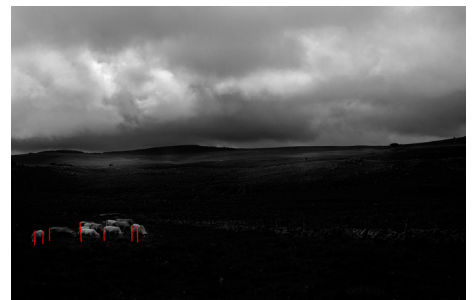
Analyse de la composition

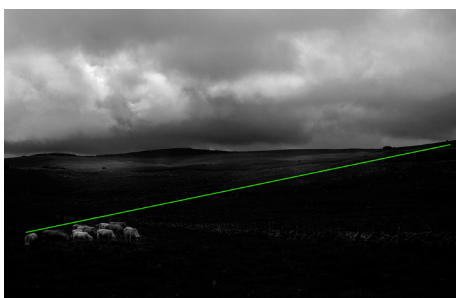
1 - Règle des tiers

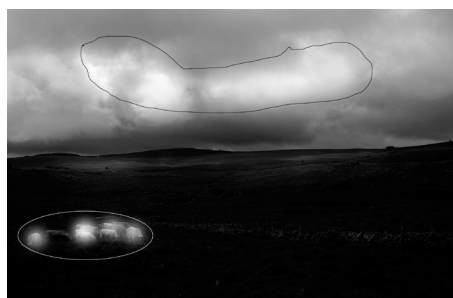
2 - Lignes horizontales

3 - Lignes verticales

4 - Lignes obliques

5 - Masses claires

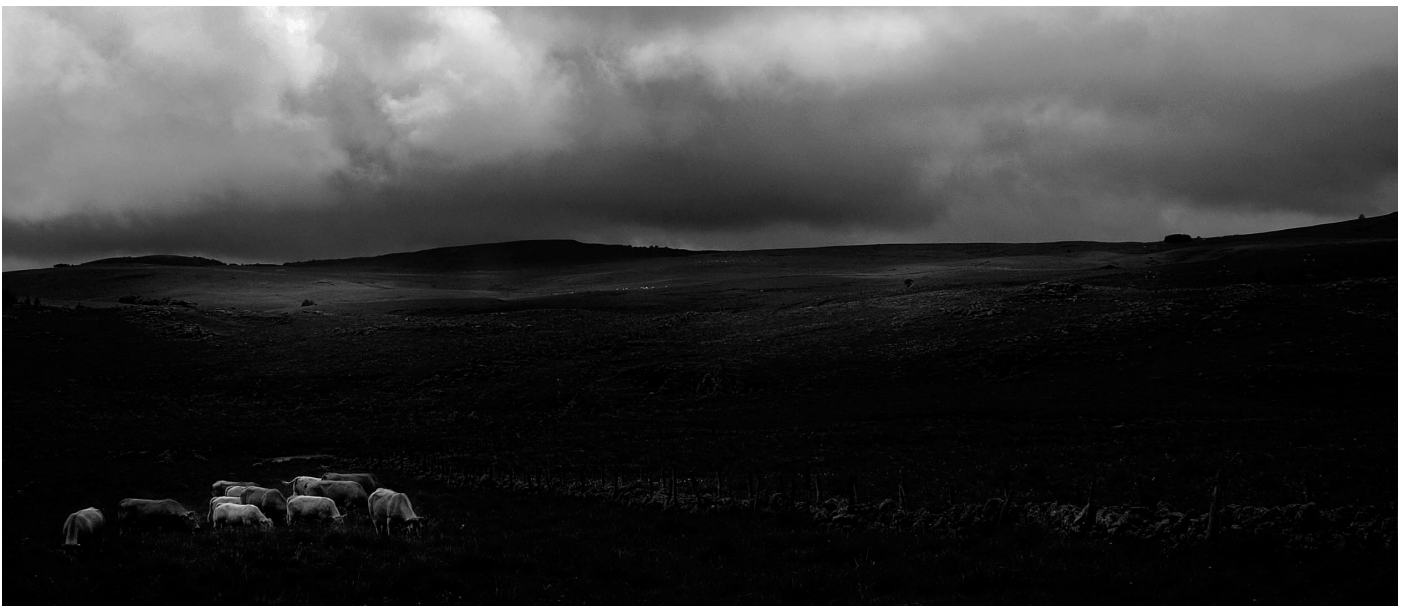
6 - Points de déséquilibre

Le cadrage horizontal, donne un léger effet de panoramique. qui convient bien à la scène. L'image comporte des lignes horizontales (vignette 2), des lignes verticales (vignette 3), une ligne oblique (vignette 4), des masses claires (vignette 5) et quelques points de déséquilibre (vignette 6).

Une division par tiers montre qu'aucune ligne de l'image, ou aucun point ne se trouve situé sur un point fort ou une ligne de force théorique. Les lignes obliques et horizontales entraînent le regard hors de l'image, vers la droite. En outre, la ligne d'horizon coupe l'image en deux par le milieu, ce qui en général est à éviter.

Propositions d'amélioration

Un recadrage dans un format plus panoramique, comme ci-dessous au format cinémascope (rapport de 2.3), donne plus de dynamisme et davantage d'espace au troupeau. Le contraste des masses claires et sombres est renforcé par une différence notable de surface.

Un éclaircissement de la vache la plus sombre (la seconde en partant de la droite), un léger éclaircissement du mur de pierre et l'effacement des différents points de déséquilibre améliorent l'équilibre global de l'image.

La belle

Photo de amaury Marquez

Première impression

Il s'agit d'une image en couleur d'un mannequin dans une vitrine, avec le reflet de la rue sur la vitre. Les couleurs pastels sont agréables et douces. L'image est dynamisée par des contrastes de lignes (lignes brisées, lignes droites et courbes) ainsi que des contrastes de formes (triangle et cercles).

Elle ne se dévoile pas au premier regard ; il y a une ambiguïté entre ce qui est à l'intérieur et ce qui se trouve à l'extérieur. La tête du mannequin, par exemple, n'apparaît pas à l'intérieur de prime abord.

Analyse de la couleur

L'impact des couleurs est assez intéressant à étudier. Des prélèvements à la pipette à différents endroits donnent les résultats suivants (RVB) :

- Le vêtement du manequin 66, 61, 54

- Le reflet du bâtiment dans la vitrine 94, 98, 87.....

- Le décor derrière le manequin 80, 73, 65.....

La moyenne des trois mesures précédentes donne 80, 77, 69.....

La couleur complémentaire de cette moyenne, donne 175, 182, 186.....

Soit une couleur très proche de celle du ciel mesurée à 171, 185, 201.....

(voir aussi <http://colorscheme designer.com/>)

Les couleurs dont la surface est la plus grande sont complémentaires avec la couleur du reflet du ciel dans la vitre et en harmonie avec la couleur du chapeau.

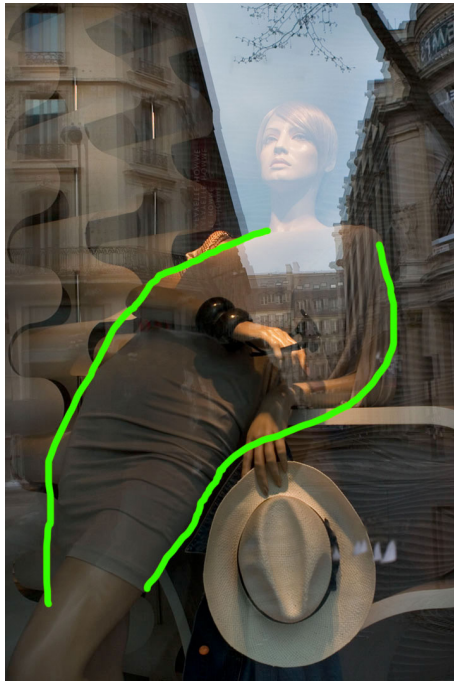
Analyse de la composition

L'entrée dans l'image s'effectue sur la masse claire en forme de triangle composée par le reflet du ciel et dont la pointe met en évidence le visage du manequin. Ce visage complété par les deux mains et le chapeau forme une ligne optique qui suit une ligne forte de l'image.

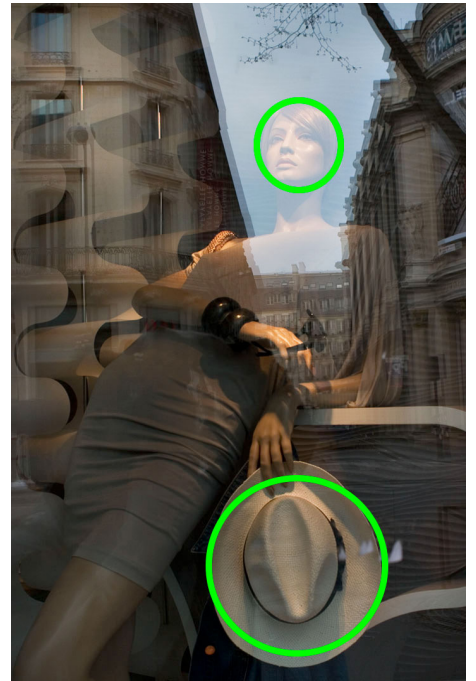

Lignes brisées

Courbes

Cercles

Horizontales

Verticales

Obliques et triangles

Points de déséquilibre