

LES REGLES DE LA COMPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Par Francis Vergnes

SAVOIR APPLIQUER LES REGLES

- Les techniques de composition sont difficiles à maîtriser. Contrairement aux aspects purement techniques de la prise de vue, comme l'exposition, la balance des blancs, la mise au point, la composition n'est pas une science exacte.
- C'est quelque chose de très subjectif basé sur les goûts personnels.
- Mais, sans règles précises, composer des images peut devenir compliqué.

Choix du cadrage

- Une des premières choses à faire est de déterminer ce qu'il faudra conserver **ou pas** dans la photo;
- **Concrètement, vous devrez attendre qu'une personne gênante sorte du cadre, enlever les brins d'herbe autour de la fleur à photographier...**
- Une 1ère règle consiste à **simplifier le plus possible le sujet**. Aller à l'essentiel.
- Un simple recadrage, se rapprocher du sujet, retirer les éléments inutiles :
- **SE DEPLACER et REGARDER**
d'ABORD AVEC SES YEUX.

CADRAGE

- -Cadrer c'est choisir ce qui fera partie de l'image et ce qui n'en fera pas partie.
- Le cadrage permet de déterminer comment on envisage le sujet dans son environnement.
- **-Cadrer large permet d'insister sur les liens que le sujet entretient avec son environnement.**
- **-Cadrer serré permet au contraire d'isoler le sujet pour se concentrer uniquement sur lui.**

Choix focale

- -Le cadrage est obtenu en choisissant un objectif possédant un angle de champ adéquat directement lié à la focale.
- -Plus la focale est courte,plus on cadre large.
- -Plus la focale est longue,plus on cadre serré.
- Dans l'absolu,il faudrait disposer d'une vaste gamme d'objectifs pour pouvoir tout cadrer précisément;l'hypothétique zoom 16X300 mm fait donc fantasmer plus d'un photographe.
- En pratique,on se rend compte,après quelques années,que chaque photographe adopte un point de vue et une manière de cadrer,qu'une amplitude de focale x4 (par rapport à sa focale fétiche)est souvent suffisante.
- Un reporter utilisera des focales de 16 à 80 mm;un photographe animalier de 100 à 600 mm.

Cadrer et recadrer

- -Henri Cartier Bresson **s'imposait de cadrer juste dès la prise de vue(avec juste raison)**
- -Aujourd'hui recadrer ses photos depuis l'ordinateur n'est plus tabou;ce qui laisse la possibilité de modifier le format(panoramique,carré,libre) d'autant que les réflex actuels sont très largement dotés en pixels.
- -Une réserve s'impose: par exemple,obtenir le cadrage d'un 50mm à partir d'une photo prise avec un 24 mm et un appareil de 24 millions de pixels,génèrera une photo de 6 millions de pixels.
- **-Donc rien ne vaut un bon choix de focale dès la prise de vue et se limiter à des recadrages légers.**

- Après avoir décidé ce que vous souhaitez conserver dans l'image, déterminer le point de vue.
- Évaluez quels éléments du sujet sont essentiels et regardez ce que peut apporter un angle ou une position autre que le point de vue à hauteur des yeux :
- - **Se placer en plongée ou contre-plongée peut totalement transformer la scène.**
 - **Un mauvais cadrage ne mettra pas en valeur le sujet principal ou pire, donnera l'impression qu'il est perdu dans l'image**
 - **« ON NE PREND PAS UNE PHOTO : ON LA FAIT »**
 - ***Ansel Adams***

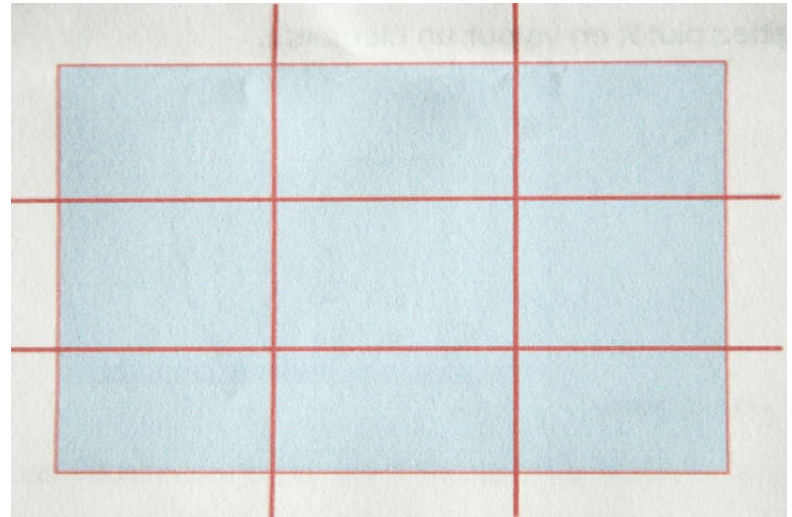
- Choix du cadrage

- Le cadrage **horizontal** correspond à la vision humaine;il souligne l'étendue horizontale du sujet.
- Le cadrage **vertical** souligne l'étendue verticale du sujet.
- Il convient aux portraits de même que le format **carré**.
- **Horizontal** :impression de calme,de profondeur.
- **Vertical** :impression d'action et de proximité

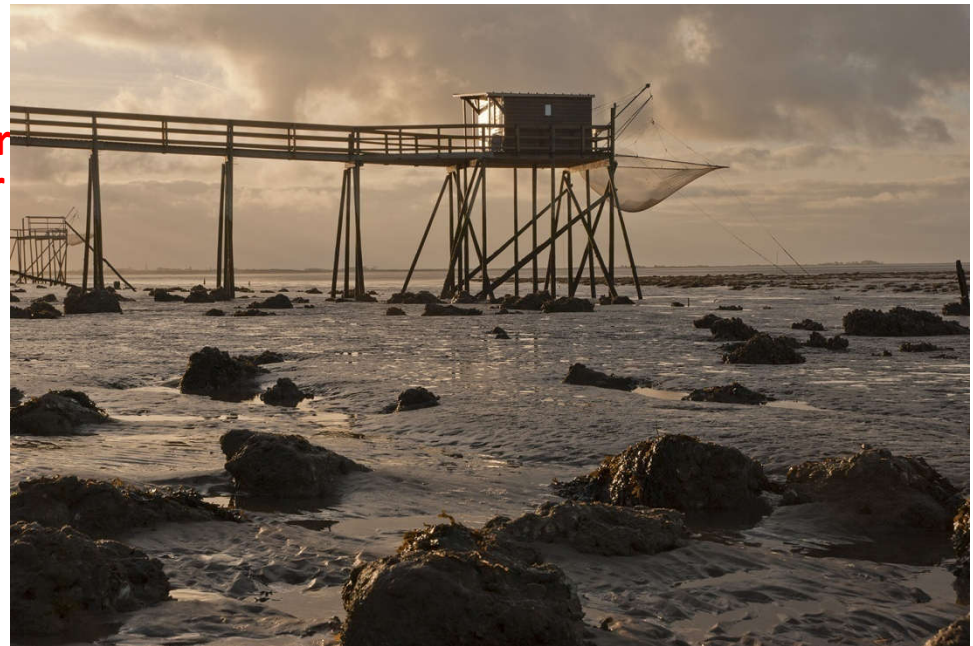

LA REGLE DES TIERS

- Imaginez que votre photo est divisée en 9 segments égaux par 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales.
- **La règle des tiers stipule que vous devez positionner les éléments les plus importants le long de ces lignes ou à leurs intersections**

- La proportion idéale en photographie est de 1 tiers pour 2 tiers.
- Si on cadre son sujet au centre de l'image, la photo risque d'être plate, sans vie
- Pour dynamiser la photo et renforcer son esthétisme, il faut veiller à placer le sujet au tiers du viseur (utiliser le quadrillage de l'appareil).
- Attention de ne pas placer un détail sans importance sur un point fort au risque de parasiter le sens de la photo

REGLE DES IMPAIRS

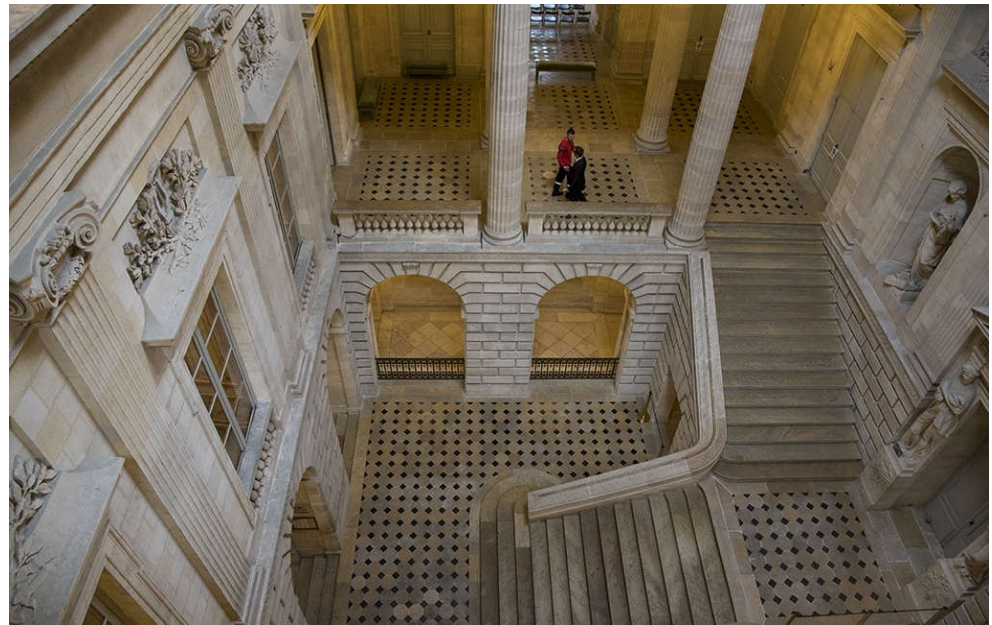
- Une image est visuellement plus attirante si le **nombre de sujets est impair**. Ex: s'il y a plusieurs personnes, en photographier 3 ou 5 plutôt que 4. Idem pour des fleurs;
- A l'inverse, si vous souhaitez prendre la règle à contre-pied, en photographiant 2 sujets, vous pouvez accentuer cette impression en utilisant la **symétrie**: 2 personnes qui se regardent peuvent créer une image forte.

- **Le point de vue normal
« à hauteur d'œil »**
- Sujet et photographe sont au même niveau : l'appareil est tenu horizontalement.
- Ce point de vue respecte les perspectives

- **Le point de vue en plongée:**
 - Le photographe domine le sujet.
 - Ce point de vue écrase les perspectives.
 - Cadrer **serré** pour éviter les éléments parasites.
- Eviter la plongée pour photographier un jeune enfant.
- **Il faut se mettre à sa hauteur**

- **Le point de vue en contre-plongée:**
- Le sujet domine le photographe.
- Ce point de vue accentue les perspectives. Les éléments proches sont accentués.
- Avec ce point de vue, le spectateur est **dominé** par le sujet

LAISSER DE L'ESPACE POUR LE REGARD OU LE MOUVEMENT DU SUJET

- Si votre sujet(humain ou animal regarde dans une direction,il vaut mieux le placer dans la direction opposée à son regard.
- Laisser de l'espace dans cette direction permet de mieux **s'immerger** dans l'image et met à l'aise la personne qui regarde la photo.
- Celà permet de créer un **mystère** surtout si le sujet présente une émotion forte (rire,peur,étonnement...)
- Cette même règle s'applique pour les sujets en mouvement.

REEMPLISSEZ LE CADRE

- Ça peut paraître évident, mais si votre sujet est trop petit sur la photo, il aura du mal à attirer l'attention;
- Remplir le cadre avec son sujet peut donner beaucoup d'intensité à vos images.
- Evidemment, vous pouvez prendre cette règle à contre-pied : une personne isolée dans un endroit désert et toute petite sur le cliché peut produire une image forte. (ou bien tout autre sujet)

UTILISEZ LES CADRES NATURELS

- Cette technique consiste à **placer votre sujet dans un cadre naturel** (une fenêtre, un tunnel, meurtrière d'un château...)
- Le but est qu'il reste **2 choses** dans votre image: le sujet et le cadre qui ne sert qu'à attirer l'attention vers le sujet .
- Ce principe donne de la profondeur à l'image et bien sûr mène l'œil vers le sujet.

QUELQUES EXEMPLES DE COMPOSITION

- **Composition en diagonale.**
- L'image est partagée en 2 suivant une diagonale.
- (la plupart des tableaux de Rembrandt avec une moitié éclairée et l'autre laissée dans l'ombre.)

- La composition en S.
- Elle est applicable pour les paysages, mais aussi pour les photos de nu.

- Composition en triangle ou en pyramide.

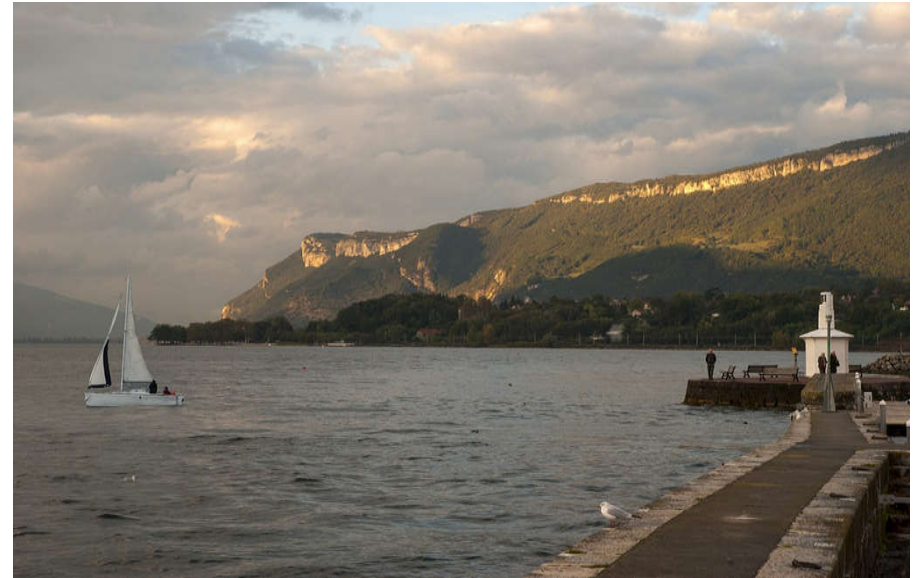

- **La composition en lignes radiantes:**
- Des lignes droites partent du **sujet principal toujours décentré**, ce qui donne un effet à la photo.
- Les lignes droites sont les plus déterminantes sur la composition d'une photo.
- **Les lignes horizontales favorisent l'idée de calme**, alors que les **lignes verticales accentuent la puissance**.

- Le sens de lecture d'une image :
- Nous lisons les textes mais aussi les images de gauche à droite et de haut en bas.
- L'œil balaye la photo de l'angle supérieur gauche à l'angle inférieur droit.
- Importance de placer le sujet principal de manière à ce qu'il soit vu le plus rapidement possible.

- **La lumière est le facteur essentiel** qui donne du volume au sujet car une photo n'a que 2 dimensions.
- On ne peut donner une 3e dimension que par le jeu des valeurs créées par l'éclairage.(artificiel en studio,naturel par ailleurs,ou bien par les 2).
- L'ombre aussi cisèle les formes que ce soit l'ombre propre soulignant les volumes de l'objet,ou l'ombre portée sur les autres objets et sur le fonds.

- **Reflets et miroirs:**
- Inclure des reflets dans une photo peut aider le cerveau à reconstruire des volumes. C'est aussi une façon astucieuse d'ajouter de l'information à l'image :
- Une photo sur un plan d'eau pourra ainsi contenir une image de l'environnement; un sujet pourra être vu sous 2 angles dans un miroir.

- **La symétrie**

- Qu'ils soient naturels ou artificiels, les
- éléments symétriques peuvent être à la base de compositions intéressantes.
- Les bâtiments, monuments et plus généralement l'architecture se prêtent bien à ce genre de composition

- **Montrez l'échelle**

- Il s'agit là de donner au spectateur une idée de la taille de ce que vous photographiez. Si vous montrez un paysage ou monument sans inclure aucun visuel de référence, l'image sera moins forte.
- Incluez un personnage ou tout autre repère dont nous connaissons la taille.
- Faire 2 photos du même sujet avec et sans personnage ou repère.

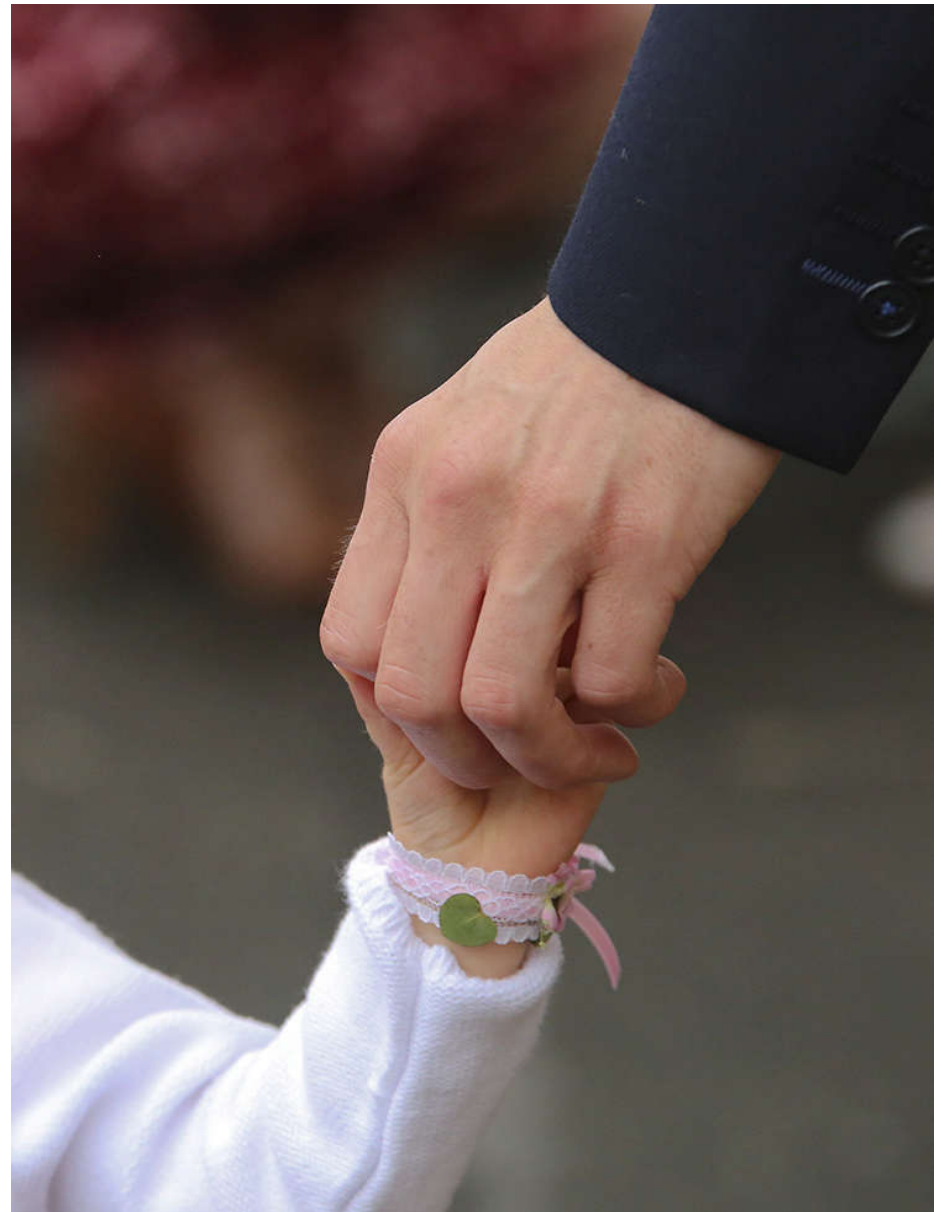
- **Cherchez les formes**
- **Géométriques**
- Un hublot, un panneau de circulation, une cage d'escalier etc... sont des sujets que vous pouvez photographier en trouvant un angle de vue qui va bien, pour donner un rendu créatif.

Coupez

N'hésitez pas à ne cadrer qu'une partie du corps ce qui accentuera encore l'attrait de la lecture.

En focalisant le regard sur un pied, une main, le visage et en évitant de le distraire avec le reste, votre photo sera plus forte.

- **La profondeur de champ**

- Elle a un impact majeur sur la composition d'une photo.
- Un faible profondeur de champ(ou grande ouverture) isole le sujet de son environnement.
- A l'inverse,une grande profondeur de champ (ou petite ouverture) replace le sujet dans son contexte en montrant ce qui l'entoure.

- **CONCLUSION**

- Les règles classiques de la composition doivent être assimilées, mais peuvent (parfois doivent) être transgressées.
- Le but d'une image est de transmettre une émotion au spectateur.
- Toutes les transgressions sont autorisées si cet objectif est atteint.

— « Même l'endroit le moins intéressant, le plus banal, le plus laid, peut, l'espace d'un instant, devenir magique à mes yeux. »

—

-

William Eggleston