

La composition

26-09-2007

La composition

La plupart des bonnes photos ne sont pas le fruit du hasard ! Les photos que vous admirez dans les expositions peuvent vous sembler des coups de chance. Mais la plupart du temps, elles sont l'œuvre du photographe. Mais comment créer une photo ? Il suffit d'abord d'apprendre les règles d'une bonne composition, présentées ici. Une fois que vous connaîtrez ces règles, vous comprendrez que la plupart des photos bien composées sont le fruit d'un travail planifié et consciencieux, d'une attente patiente ou encore d'une analyse rapide de la situation pour déterminer le meilleur moment de prendre la photo. Mais c'est plus simple qu'il n'y paraît. Vous verrez que vous intégrerez vite les règles de composition à votre réflexion dans votre recherche de sujets et qu'elles deviendront rapidement une seconde nature pour vous.

Il n'est pas nécessaire de chercher spécialement à bien cadrer à tous les coups lorsque l'on photographie. Les règles, même si elles sont simples et bien assimilées, deviennent trop contraignantes lorsque l'on cherche à les appliquer de façon systématique : pour de la photo de famille ou de souvenir, on peut les oublier un peu, car de toute façon ces photos auront un très grand intérêt pour nous ! La composition sert principalement lorsque l'on souhaite que les images aient également un intérêt pour les autres : même si le sujet n'intéresse pas, que l'approche n'apporte rien de nouveau, une image bien composée retiendra l'attention.

{mospagebreak heading=Introduction & title=Le cadrage}

Le Cadrage

est la première décision à prendre lorsque l'on cadre un sujet.

À l'horizontal

l'image, plus large que haute, est idéale pour les paysages, les groupes et tous les sujets larges. Ce format classique dégage une certaine stabilité.

À la verticale

Vous obtiendrez une photo plus haute que large, parfaite pour les portraits, et tous les sujets en hauteur. Plus dynamique, elle est aussi d'une lecture moins naturelle. Le haut et le bas de l'image sont perçus comme négligeables.

Optez pour un point de vue :

La position que vous adoptez par rapport à votre sujet crée des effets de perspective qui influent sur la perception de l'observateur.

- Au niveau de l'œil

Vous êtes au même niveau que votre sujet. La photo est neutre.

- En plongée

Vous êtes au-dessus de votre sujet. Son importance est réduite, il a l'air plus petit.

- En contre-plongée

Vous êtes plus bas que votre sujet. Plus massif, plus imposant, il vous domine.

{mospagebreak title=Lecture d'une image}

Lecture d'une image

L'œil est en effet mobile lorsqu'il contemple une image. L'individu ressentira sans doute l'impression d'être resté « scotché » sur place, mais ses yeux auront fait preuve d'autonomie et gardé leur réactivité ; ils se seront baladés sur la toile.

La lecture d'une image se fait de manière inconsciente mais toujours de la même façon : l'œil commence la lecture par l'angle supérieur gauche de l'image et descend en zigzag pour aboutir finalement à l'angle inférieur droit.

De façon inconsciente aussi, nous accordons une plus grande importance, et donc nous remarquons sur une photographie les éléments dans l'ordre suivant de priorité : les êtres vivants (hommes, animaux ...), les éléments qui se déplacent (voitures, nuages ...) puis enfin les éléments immobiles (maisons, objets, arbres ...).

Il faut donc tenir compte de ces différents paramètres lors de la prise de vue et éliminer du cadrage tous les éléments qui pourraient détourner l'œil de la personne qui regardera la photo.

Au delà de cette phase instinctive, notre esprit va ensuite décoder les différents messages transmis par l'image qui seront interprétés différemment d'une personne à l'autre, et qui fait que certaines d'entre elles vont aimer la photo et d'autres pas.

{mospagebreak title=Règles de composition}

Les règles de composition

Nombre d'or et règle des tiers

Le placement d'un sujet sur une photo doit obéir à la règle du nombre d'or. Cette règle a été définie à l'origine par un architecte romain afin d'établir une division inégale et dissymétrique des espaces qui paraîtrait très agréable et esthétique pour l'œil humain. La règle dit que le rapport entre la plus petite et la plus grande partie de l'image doit être équivalente au rapport entre la plus grande partie et le tout.

Mathématiquement parlant, 1.618 représente cette proportion idéale.

Concrètement, les formats correspondant à la règle du nombre d'or sont par exemple :

10,5 x 17 cm

13 x 21 cm

18 x 30 cm

24 x 39 cm

30 x 48.5 cm

40 x 64.7 cm

On notera que ces proportions correspondent à peu près aux dimensions des papiers photographiques.

Plus intéressant encore, on s'est servi de ce nombre d'or pour établir des lignes imaginaires qui découpent l'image en trois parties horizontales et verticales égales. Ces lignes sont appelées lignes de forces.

Pour un format 24x36

Afin d'obtenir les lignes d'or verticales, nous allons diviser 36 par 1,618 (ou $36 \times 0,618$). Cela donne 22,25. Nous traçons une ligne verticale à 22,25 de la gauche (GH) et une ligne verticale à 22,25 de la droite (EF).

Afin d'obtenir les lignes d'or horizontales, nous allons diviser 24 par 1,618 (ou $24 \times 0,618$). Cela donne 14,83. Nous traçons une ligne horizontale à 14,83 du haut (CD) et une ligne horizontale à 14,83 du bas (AB).

Les lignes de force et les points forts : La division du rectangle selon la règle d'or permet de déterminer les " lignes de force " horizontales (AB et CD) et verticales (EF et GH).

Les intersections de ces 4 lignes font ressortir les points forts de la photo.

Pour obtenir un cadrage harmonieux, il est donc conseillé de placer le point d'intérêt de la photo sur l'un des 4 points d'or ou sur les lignes d'or.

Il s'agit en fait des quatre points où il va être le plus attiré, donc les régions où vous devez placer les éléments les plus importants de votre photo (par exemple les yeux d'une personne). Attention, à l'inverse, de ne pas placer un détail qui n'a pas d'importance sur un point fort car ce dernier parasiterait le sens de votre photo.

Il en ressort la règle des tiers, qui doit être utilisée pour le cadrage. La proportion idéale en photographie est donc de 1 tiers pour 2 tiers.

La règle des tiers est une simplification de la règle du nombre d'or.

Il est plus facile au moment du cadrage de diviser la photo par 3 pour obtenir grossièrement les lignes d'or.

Décentrez votre sujet

Si vous placez votre sujet au centre de l'image, il ira directement le trouver et ressortira aussi rapidement de la photo qu'il y est entré. Or, une bonne image fonctionne de façon toute différente : elle accompagne l'œil vers le sujet et lui donne envie de s'attarder dans la composition. Autant que possible, elle doit même s'arranger pour le rendre « captif ».

Laissez de l'espace devant votre sujet

Dans le cadre étroit d'une photo, le sujet doit respirer ! Il est recommandé de mettre de l'espace devant les yeux d'une personne, afin que l'on puisse imaginer la continuité du regard. Cette recommandation vaut également pour les sujets mobiles (une voiture, une moto sur la piste, un cheval au galop …). Placez ainsi le sujet du côté opposé à celui de son déplacement pour suggérer son mouvement. Qu'il soit ou non en mouvement, réservez de l'espace devant votre sujet.

{mospagebreak title=Elements constitutif de l'image}

Les éléments constitutifs de l'image

Les lignes (droites, brisées, courbes ...) constituent un élément primordial. Les lignes brisées provoquent une impression d'instabilité.

Les diagonales créent une impression de profondeur, d'énergie, de mouvement dans l'image.

Les lignes courbes, quant à elles, expriment la douceur. C'est le cas des lignes en ellipse, en S ou encore en cercle. On peut combiner des courbes ou des cercles avec des lignes droites et construire une image plus complexe. L'éternel coucher de soleil sur la mer en est l'exemple type.

Les formes sont très variées et il convient de les placer correctement dans l'image afin de leur donner un impact important. Pour mettre en valeur une forme, il faut qu'elle se détache du fond de l'image. Les formes simples sont remarquées en premier par l'œil puis viennent les formes vivantes auxquelles nous sommes habitués (homme, animal ...), puis enfin, les formes originales construites sans logique apparente qui font travailler l'imaginaire.

Les lignes directrices

Une fois que l'on a compris le fonctionnement de l'œil et le balayage qu'il exécute, on en déduit comment attirer l'œil vers l'endroit qui nous intéresse. Pour cela, on va contrôler les lignes

directrices d'une image. Les lignes directrices sont définies par la direction des différents éléments de la photo.

Ici, une multitude de lignes directrices nous emmène au centre de l'image.

Les lignes directrices vont donc déterminer le caractère de l'image et en particulier le rythme. On va obtenir une photo avec un rythme statique si les lignes directrices dominantes sont horizontales ou verticales.

On obtient un rythme statique si les lignes directrices dominantes sont horizontales ou verticales (parallèles ou non).

On obtient un rythme dynamique avec des lignes obliques qui donne une sensation de rupture, d'instabilité.

On obtient un rythme pyramidal si les lignes directrices encadrent le sujet dans un triangle. Attention, les lignes directrices ne doivent pas amener vers des endroits sans sujet ou vers l'extérieur de l'image mais doivent, au contraire, guider l'œil vers le sujet principal.

Composer une photo va donc consister à ordonner les différents éléments et les hiérarchiser. On va ensuite se servir des lignes de forces et des points forts pour placer les bons éléments aux bons endroits et accentuer les lignes directrices pour qu'elles amènent vers le sujet principal de notre photo.

Les formes

Il faut placer correctement les formes élémentaires dans une image. Ce placement va donner un certain impact à la photographie. Pour qu'une forme ressorte, il faut qu'elle se détache du fond de l'image.

Il existe plusieurs formes élémentaires :

Le carré est symétrique et donne une impression de calme et de stabilité. Il vaut mieux l'accompagner d'autres formes sinon la photo risque d'être trop plate.

Le triangle ascendant est une forme harmonieuse qui donne une impression de calme et d'équilibre (une base solide). C'est aussi une forme de spiritualité (elle pointe vers le ciel).

Le triangle descendant accélère le mouvement du regard et donne une certaine impression d'insécurité.

Le cercle symbolise l'infini, la douceur, l'harmonie, il donne donc l'impression d'un équilibre parfait.

Le rectangle horizontal évoque une atmosphère paisible, le repos mais il peut également donner l'impression de lourdeur et de froideur.

Le rectangle vertical exprime la puissance, la force et la solidarité. Il peut aussi servir à dramatiser une composition.

{mospagebreak title=Les masses et leur équilibre}

Les masses et leur équilibre

La composition d'une photo doit également prendre en compte le poids visuel de chaque élément, c'est-à-dire son contexte, sa forme et son contraste afin d'équilibrer son image.

Equilibre des masses

L'impact d'une grosse masse est très important et va monopoliser l'attention au détriment des masses plus petites.

La première chose à faire pour équilibrer une image est de compenser les masses entre elles.

Il faut donc prendre en compte plusieurs paramètres :

- Leurs dimensions
- La disposition des masses les unes par rapport aux autres
- Les distances qui les séparent

Il faut savoir que pour un meilleur équilibre, on va placer la plus grande masse vers le bas afin d'asseoir la photo.

Equilibre des tons

Un équilibre des tons s'obtient si un élément de petite taille a autant d'impact qu'un élément de plus grande taille. En fait, l'environnement autour de la plus grande masse doit s'approcher de sa tonalité, ainsi la masse est estompée, elle a moins d'importance.

Equilibre des teintes

De la même façon, il faut que l'élément de petite taille apporte autant d'impact qu'un élément plus grand. Pour obtenir cet équilibre, la teinte de la plus petite masse doit être très forte et marquante.

Les textures pour renforcer l'intérêt de l'image

Les textures peuvent donner de l'intérêt à une image. Quand on voit une texture sur une photo, on imagine ce que l'on ressent en la touchant, et on entre vraiment dans l'histoire racontée par l'image.

Travailler sur les textures est une excellente idée lorsqu'on prend des photos de pierres, de murs, de surfaces, de mains ...

Pour que les textures se révèlent, il faut une lumière qui soit orientée presque de la même manière que la texture (pour avoir le plus d'ombres possible).

Par exemple, les textures de surfaces horizontales se révèlent au lever et au coucher du soleil en lumière naturelle, lorsque le soleil est en position basse.

{mospagebreak title=Conclusion}

Conclusion

Transgressez les règles établies !

Encore une fois, ces règles sont empiriques et ont été utilisées pendant des siècles dans des domaines aussi variés que l'architecture ou la peinture. Rien ne vous oblige à les respecter à la lettre, et une photo ne respectant pas ces règles ne sera pas nécessairement une mauvaise photo.

Pour terminer, n'oubliez jamais que votre photo doit raconter quelque chose, elle doit faire passer un message, une émotion. Il est donc conseillé de ne montrer qu'un seul sujet principal. Toutes les règles que vous venez de lire ne doivent servir qu'à vous aider à retranscrire vos sentiments, en mettant du sens dans votre composition et en comprenant comment l'inconscient de chacun va interpréter votre photo.