

PHOTOGRAPHIE

Savoir composer

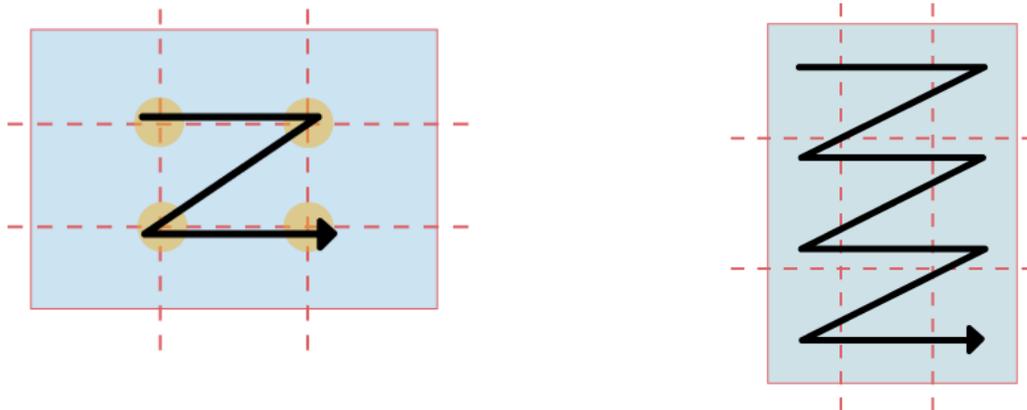
Août 2009

ENJEUX

Réaliser une bonne photographie, c'est avant tout savoir composer, c'est-à-dire disposer le sujet dans la photographie, mais aussi savoir construire et assembler les éléments environnants. En effet, il s'agit de rendre votre photographie « lisible » et compréhensible. Savoir mettre en valeur, attirer le regard, conduire la lecture sont autant d'objectifs que vous pouvez appliquer grâce à quelques conseils simples.

LA LECTURE D'UNE IMAGE

Il est démontré, par des recherches scientifiques, que la lecture d'une image n'a rien d'aléatoire ; elle répond à un cheminement visuel déterminé, à un mécanisme défini selon des codes culturels. Notre culture occidentale visionne par le « balayage en Z » (de haut en bas, de gauche à droite).

Ce balayage s'explique par le champ de vision étroit de l'œil humain : nous sommes donc obligés de parcourir une image via un mouvement continu et rapide pour percevoir l'image dans sa globalité. Vous remarquerez qu'il est plus aisé d'appréhender une photographie horizontale que verticale (beaucoup moins de mouvements de l'œil).

Pour autant, cette méthode d'exploration n'est pas immuable. L'œil modifie sa trajectoire lorsqu'il est attiré par :

- les couleurs vives et claires (contrairement aux zones sombres, floues ou sans détail).
- la présence d'une apparence humaine ; sur cette personne, le visage attire le plus ; sur ce visage, les yeux ont le plus d'importance.
- une forme plus grande proche de l'objet observé.

LES REGLES DE COMPOSITION

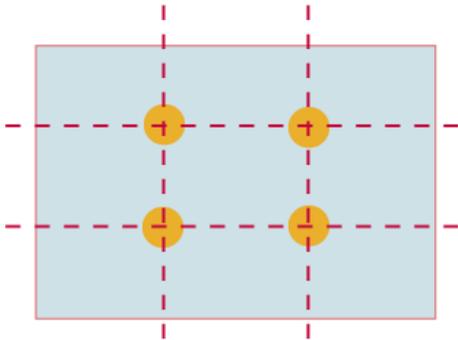
Cadrage horizontal ou vertical ?

La première question à se poser est de savoir dans quel sens prendre votre photographie. Tout dépend de l'effet que vous voulez lui donner.

	Horizontal	Vertical
Parcours des yeux	Respecte le parcours des yeux (de gauche à droite)	Demande un effort à l'œil qui accordera moins d'importance aux éléments situés tout en haut ou tout en bas de l'image
Convient à...	Scène généraliste (ex : paysage, groupe de personnes)	Portrait et aux actions verticales (ex : grandeur d'un immeuble)
Impression communiquée	Calme, profondeur, distance	Action, proximité

Le nombre d'or et la règle des tiers

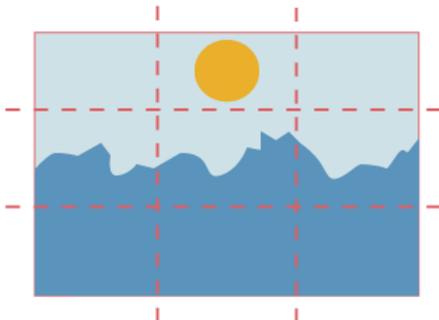
Le nombre d'or [dont le principe est que le « rapport entre la plus petite et la plus grande partie est équivalent au rapport entre la plus grande partie ou le tout » soit 1,618] représente un idéal esthétique depuis des siècles. Appliqué à la photographie, il permet de tracer des lignes imaginaires qui découpent l'image en 3 parties égales (verticalement et horizontalement).

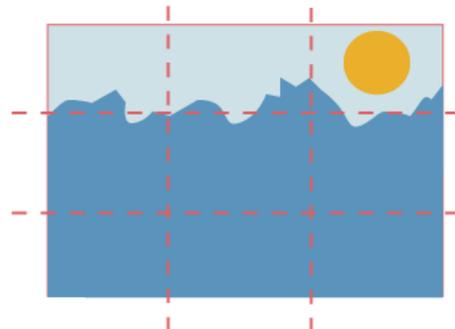
Pour dynamiser la photographie, il convient de situer le sujet sur le 1/3 de son viseur (que ce soit horizontalement ou verticalement).

Aux intersections de ces lignes, on constate la présence de 4 points forts. Ces zones, qui attirent particulièrement l'œil, sont les zones où vous devez situer les éléments pertinents de votre photographie.

Application :

NON : Aucun élément n'est mis en valeur.

OUI : Les sommets sont mis en valeur (sur une ligne de force). Pour mettre le soleil en valeur, il aurait fallu le situer sur le point de force en haut à droite par exemple.

Les lignes directrices

Les lignes sont l'ossature de l'image et donc la structure de la composition photographique. Elles conduisent l'œil au sujet mais donnent du rythme et du sens.

Quelques astuces :

Dynamique	Rythme	Signification	Exemples
Lignes horizontales	Statique	Etendue, calme, repos, douceur	Une vue de la mer
Lignes verticales	Statique	Solidité, puissance, élévation	Une façade de cathédrale
Lignes obliques	Dynamique	Mouvement, agitation, mais aussi instabilité, déséquilibre, confusion	Des branches d'arbre qui s'entrecroisent

Les formes

La forme des sujets photographiés ou des éléments environnants peut aussi agir sur le sens dégagé par l'image et la perception du lecteur.

Forme	Impression	Symbolique
Carré	Calme et stabilité	Aboutissement, perfection
Triangle ascendant	Harmonie, calme, équilibre (car la base est solide)	Spiritualité (pointe vers le ciel)
Triangle descendant	Insécurité	/
Cercle	Equilibre parfait	Infini, douceur, harmonie
Rectangle horizontal	Atmosphère paisible mais aussi lourdeur et froideur	/
Rectangle vertical	Puissance, force, solidarité	/

Leur positionnement joue un rôle aussi :

- Pour une image horizontale, les éléments à gauche vont représenter le passé, ceux de droite le futur.
- Pour une image verticale, les éléments en haut rappellent la spiritualité, à l'inverse ceux à la base représentent la matérialité.

LES POINTS DE VUE

La position choisie par le photographe indique son rapport avec le sujet et est porteuse de sens. Elle retranscrit des sentiments.

Position	Sentiment exprimé
Plongée (le photographe est situé plus haut que son sujet)	-Solitude et détresse du sujet. / Photographe dominant. -Perspectives écrasées et éléments déformés. -Sujet rapetissé.
Hauteur d'œil (le photographe est situé aussi haut que son sujet)	-Egalité. -Sujet non déformé.
Contre-plongée (le photographe est situé plus bas que son sujet)	-Puissance et domination du sujet. / Photographe « soumis ». -Perspectives accentuées, réduction des plans horizontaux. -Sujet mis en valeur mais déformé tout de même.

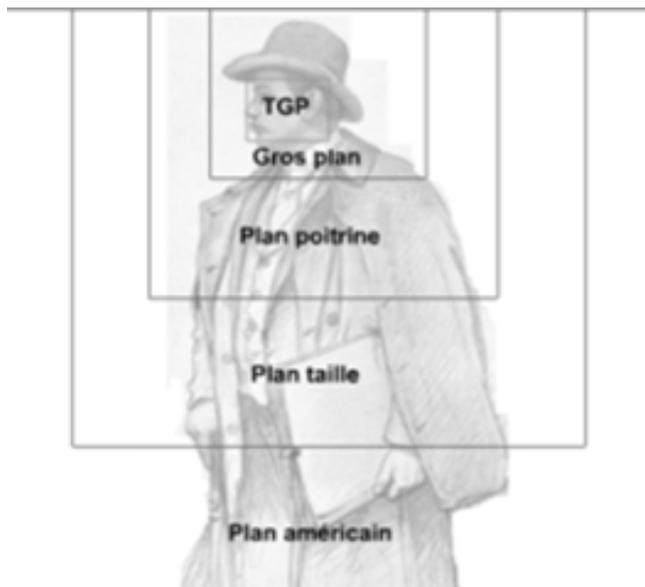
De même, la distance entre le photographe et le sujet joue un rôle important :

- Si le point de vue est rapproché, une certaine proximité sera traduite.
- Si le photographe s'éloigne de son sujet, on ressentira une distance.

LES PLANS

Quand on parle de « plan », deux sens apparaissent :

- Les différents cadrages basés sur le découpage de la silhouette humaine.

TGP : très gros plan (détail d'un élément du visage)

Gros plan : le décor environnant est quasiment inexistant

Plan rapproché : comprend le plan poitrine et le plan taille

Plan américain : cadrage du sujet à mi-cuisse

Plan moyen : le sujet apparaît en pied

Plan d'ensemble : sujet identifiable et intégré à l'environnement

Plan général : sujet non mis en valeur (peu reconnaissable) intégré à son environnement

- La profondeur d'immersion dans une photographie :

©William Delhomme

Le premier plan ou avant-plan : ici le premier arbre.

Le plan du sujet ou souvent plan de netteté : le tracteur.

L'arrière plan ou fond de l'image : le second arbre.

Les plans intermédiaires (devant ou derrière le sujet) qui participent à la lecture de l'image.

Pour donner de la profondeur à une image et exploiter les perspectives, il est possible de jouer avec les éléments du décor pour composer plusieurs plans ; l'œil sera ainsi instinctivement guidé.

DERNIERS CONSEILS

Essayer de concrétiser :

- Le regard : la direction du regard donne une dynamique à la photographie. En décentrant le sujet, vous permettez au regard de se projeter au-delà du cadre de la photographie.
- Le mouvement : comme pour le regard, il convient de laisser de l'espace devant le sujet en mouvement pour accompagner l'idée d'élan et lui laisser le champ visuel pour se déplacer.
- Les couleurs : opter pour des couleurs très contrastées permet de faire ressortir l'élément de votre choix.

Pour aller à l'essentiel :

Viser un seul sujet : l'œil doit aller à l'essentiel

Créer une composition asymétrique (il faut rompre la monotonie)

Tirer parti de l'espace libre (aérer et appuyer le mouvement ou regard de votre sujet)

Suggérer les volumes et reliefs (grâce aux jeux de lumière et ombre notamment)

Utiliser les codes lectures implicites (ex : tourner le regard vers la droite exprime la projection vers l'avenir ; sur la gauche, vers le passé)

WEBOGRAPHIE

Florence GRIMAULT – Stagiaire Photothèque

Terres d'Innovation

44 rue d'Alésia - 75682 PARIS Cedex 14 – 01 53 91 45 00