

LA COMPOSITION

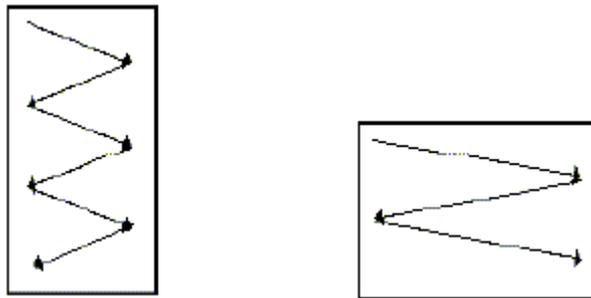
Le photographe doit "composer" son image c'est à dire organiser les éléments qui la composent afin de transmettre à celui qui la regarde le message souhaité.
Voici un condensé d'informations trouvées sur le Web.

Une bonne photographie est basée sur 3 points importants :

- **La technique** doit être principalement assimilée (profondeur de champs, vitesse d'obturation...) afin de se consacrer pleinement au cadrage et à la composition de l'image.
- **Le contenu** de l'image doit être intéressant pour le spectateur: original, expression d'un sentiment, émotif...
- **La composition** doit être travaillée.

Lecture de l'image:

Elle 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 nous remarquons donc sur une photographie les éléments dans l'ordre suivant de priorité:

1. les êtres vivants (hommes, animaux..),
2. les éléments qui se déplacent (voitures, nuages...)
3. 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 tout 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 qui fait que certaines d'entre elles vont aimer la photo et d'autres pas.

Néanmoins il existe **des règles bien établies**, et admises par le plus grand nombre, qu'il faut respecter pour obtenir une bonne composition.

Les règles principales de la composition :

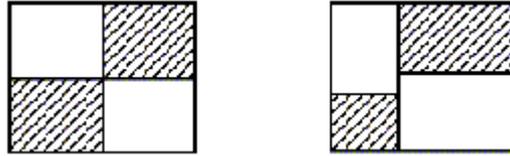
- Les formats :

- **Rectangulaire** : Le format classique comporte des lignes fortes qui dynamisent la photo.
- **Horizontal** : un cadrage horizontal donne une impression de calme, de profondeur et de distance.
- **Vertical** : un cadrage vertical donne une impression d'action et de proximité. De plus, un cadrage vertical est plus chaleureux qu'un cadrage horizontal.
- **Carré** : On peut faire des photos en moyen format (ainsi plus besoin de se poser la question horizontal ou vertical ?) mais ce format est assez monotone et ne convient qu'à peu de sujets...

LA COMPOSITION

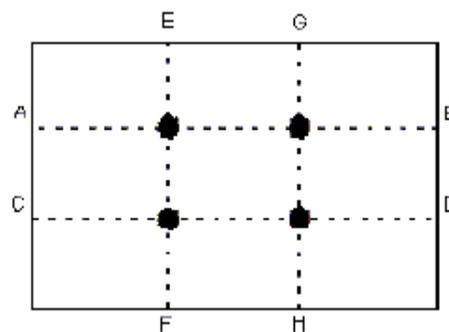
- **Les proportions** : La règle d'or en matière de division des espaces en parties inégales a été définie à l'origine par l'architecte romain Marcus Vitruvius Pollio. Selon lui une telle division (certes dissymétrique) paraîtra agréable et esthétique à notre œil si :

Le respect de cette proportion engendre des images dissymétriques mais beaucoup plus agréables à l'œil. En voici un exemple :

1/Symétrie=calme, statisme 2/Dissymétrie=dynamisme, mouvement

- **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 points forts d'une image.

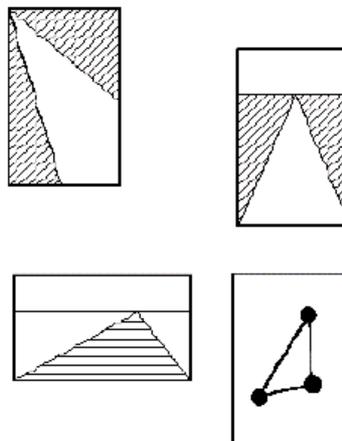
L'intersection des "lignes de force" produit **4 points forts**.

Une composition photographique basée sur ces éléments sera équilibrée.

On s'efforcera donc de **placer, sur les lignes de force, l'horizon (au tiers supérieur ou au tiers inférieur) ou les yeux d'un personnage (en général au tiers supérieur)**.

Le centre de l'image n'est pas un point fort et il convient donc de ne jamais y placer le sujet principal (sauf cas très particulier). Cette erreur est souvent faite par le débutant qui n'est pas non plus aidé par le collimateur autofocus centré qui l'influence. On appelle cela "mettre le sujet en plein dans la pastille".

- **Les angles forts** : Dans la nature il existe de nombreuses constructions angulaires remarquables. Une photographie composée selon l'un de ces angles forts, aura un impact considérable.

Ces angles forts permettent notamment de guider le regard de l'observateur vers un point fort de l'image.

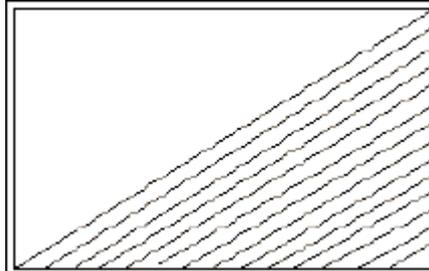
LA COMPOSITION

Les éléments constitutifs de l'image :

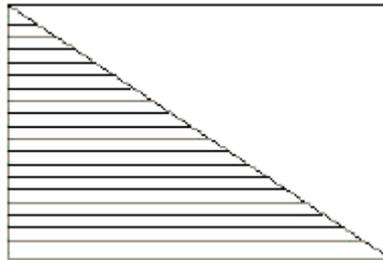
Pour composer l'image, le photographe dispose d'éléments simples qui permettent pourtant d'exprimer de nombreuses impressions.

Les lignes (droites, brisées, courbes...) constituent un élément primordial.

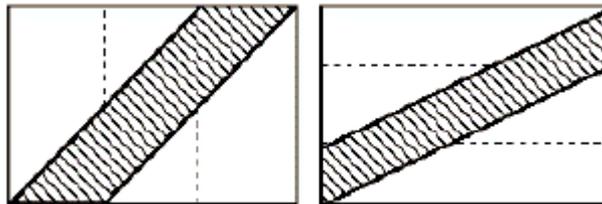
Les diagonales créent une **impression de profondeur, d'énergie, de mouvement** dans l'image:

La diagonale ascendante qui relie le coin inférieur gauche au coin supérieur droit est la plus harmonieuse.

La diagonale descendante, du coin supérieur gauche au coin inférieur droit, paraît plus puissante et semble entraîner le regard hors de l'image.

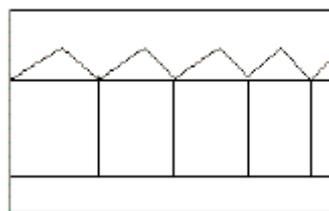

Diagonale basée sur la division par le nombre d'or: impact important.

Les lignes brisées provoquent une impression d'instabilité:

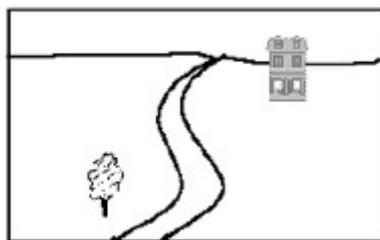

Ligne brisée non organisée.

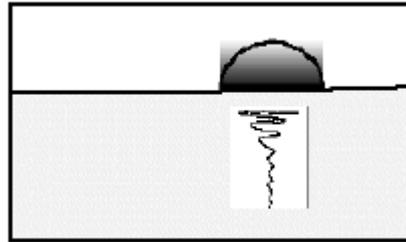
Ligne brisée qui dessine un motif.

Les lignes courbes, expriment la douceur. C'est le cas des lignes en ellipse, en S ou encore en cercle.

LA COMPOSITION

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:

Le point attire l'attention du regard lorsqu'il se trouve seul à l'intérieur d'une surface.

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. Comme nous l'avons vu précédemment, 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. Voici quelques exemples de formes et l'impression qu'elles donnent :

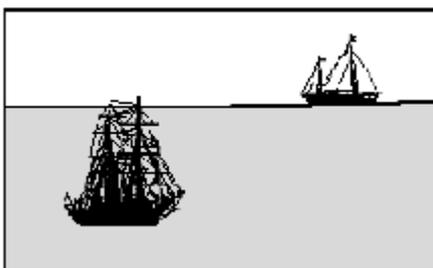
<i>Forme</i>	<i>Impressions</i>
Carré	Stabilité et calme
Rectangle horizontal	Repos, lourdeur, froideur
Rectangle vertical	Puissance, dramatisation
Cercle	Harmonie, douceur, équilibre
Triangle ascendant	Spiritualité
Triangle descendant	Insécurité, écrasement

Les masses et leur équilibre :

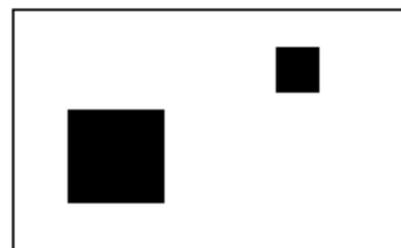
Pour assurer l'équilibre de l'image, il faut compenser les masses entre elles.

Pour compenser ces masses entre elles, on peut jouer sur:

- la dimension des masses
- les distances qui les séparent
- les densités de gris ou les couleurs de ces masses.
- le placement des masses les unes par rapport aux autres.

2 masses placées sur des points forts: pour un meilleur équilibre, la plus grande sera placée en bas pour asseoir la photo.

Il faut retenir qu'une **masse de grande surface monopolise** l'attention au détriment des masses plus petite. Son impact est donc plus important.

LA COMPOSITION

Représenter l'espace et la profondeur de champs :

Une photo est plane mais il est possible d'y représenter la troisième dimension en jouant sur le **positionnement des plans les uns par rapport aux autres**, en utilisant le fait que **plus un objet diminue de taille plus il paraît éloigné** et en utilisant l'effet de **perspective géométrique**.

Les plans disponibles :

- l'avant-plan, net ou flou, très proche
- le premier plan, toujours net, à mi-distance, contient le sujet principal
- l'arrière-plan, suggéré ou flou, se situe à plus longue distance et donne un fond à l'image
- les plans lointains ou l'infini, ferment le sommet de l'image

Le photographe doit donc veiller à utiliser une combinaison de ces plans qui lui permettra de rendre compte sur l'image finale de l'aspect tridimensionnel de la scène photographiée.

La perspective géométrique est l'effet optique qui fait apparaître à notre regard les lignes parallèles convergentes vers un point de fuite plus ou moins éloigné. L'emplacement du point de fuite sur ou en dehors de l'image peut indiquer la perspective:

- **au centre**: perspective naturelle
- **en haut**: effet de contre-plongée (prise de vue de bas en haut)
- **en bas**: effet de plongée (prise de vue de haut en bas)

En photographie noir & blanc on peut aussi exprimer une sensation de profondeur à l'aide des différentes valeurs de gris. D'une manière générale, le passage du foncé au clair indique l'éloignement (cas classique d'un paysage assez foncé dans le bas de la photo au premier plan et le ciel clair, en haut de la photo).

En photographie couleur on peut également utiliser les couleurs au service de la composition. Par exemple, les couleurs chaudes (jaune, orange, rouge) ont tendance à évoquer un mouvement excentrique, qui se rapproche du spectateur. A l'inverse, les couleurs froides (bleu, vert, violet) évoque plutôt un mouvement concentrique, qui s'éloigne du spectateur. En jouant sur ces propriétés, on peut accentuer par exemple le jeu de plan (couleurs chaudes au 1er plan, couleurs froides en arrière plan). Les couples de couleurs complémentaires (vert/rouge, bleu/orange, vert/violet) ont également des effets visuels intéressants pour la composition en mettant en vibration la couleur minoritaire.

Enfin, il existe aussi une symbolique des couleurs, que l'on peut utiliser à des fins expressives :

- **blanc** : vie, naissance, pureté, vertu, silence ;
- **jaune** : joie, stimulation (mais aussi vanité, gêne, maladie) ;
- **orange** : expansion, attention, stimulation ;
- **rouge** : fougue, excitation, passion, exubérance, danger, agressivité ;
- **vert** : détente, espérance, destin, hasard, jeunesse, nature ;
- **violet** : mystère, richesse (mais aussi malaise, trouble) ;
- **bleu** : calme, sérieux, spiritualité, fraîcheur, hygiène ;
- **noir** : austérité, pouvoir, menace, ténèbres, mélancolie, mort.

En plus de cet aspect visuel de la vision tridimensionnelle, l'objectif photo permet d'obtenir différents rendus d'une même scène en jouant sur la profondeur de champs et la zone de netteté contrôlée par une ouverture plus ou moins importante du diaphragme.

Enfin, notez que la **gestion de la lumière** joue aussi un rôle important dans la composition.

Voulez-vous que votre sujet principal soit très éclairé ? Peu éclairé ? Avec un éclairage doux et uniforme ? Avec un éclairage plus dramatique ?

En résumé, pour se consacrer pleinement à la composition des images, le photographe doit d'abord maîtriser parfaitement la technique pure (profondeur de champs, zone de netteté, vitesse d'obturation...). Dans un premier temps, il peut être utile de respecter les recommandations de base évoquées ci-dessus, afin de comprendre les règles élémentaires de composition et de se les approprier... pour devenir instinctives avec la pratique. Bien sûr, toutes ces règles de composition ne doivent pas apparaître simultanément sur une même photo, le tout étant d'utiliser l'effet approprié afin de réaliser une image percutante qui ne laissera pas indifférent celui qui la regarde. Puis, dans un second temps, vous pourrez plus facilement détourner ces règles ou vous en amuser sans pour autant produire de mauvaises photos.