

La composition – Le cadrage

Les bases

Qu'est-ce que la composition ?

La composition est la manière dont les différents éléments de l'image (les couleurs, les formes, les lignes, les différents plans) sont arrangés entre eux.

L'objectif d'une bonne composition est d'obtenir un équilibre entre les formes qui composent la photographie. Les règles utilisées pour la composition en photographie sont **quasiment toutes issues de la peinture et du dessin.**

Sens de lecture d'une photo !

Le sens de lecture d'une photo : façon dont le cerveau « lit » une image, infiniment **plus subtile et complexe** que sur un texte.

le sens de lecture d'une photo est le même que pour le texte. De gauche à droite, pour les personnes de culture latine. Des théories parlent de lecture en « Z » ou en « F » mais en réalité, le cerveau est surtout attiré par des choses bien spécifiques qu'il cherche à identifier à la vie réelle.

Le cerveau cherche d'abord à identifier une autre forme humaine ou un être vivant, point est très important pour les photographes car il en dit long sur l'importance de personne dans une image.

il y a des choses qui attirent le cerveau plus que d'autres, donc modifient le sens de lecture d'une photo :

- une zone nette
- une zone de haute lumière
- certaines couleurs
- une forme homogène
- un texte écrit

Les questions à se poser avant de cadrer

Mode paysage (horizontal) ou portrait (vertical) ?

Le champ de vision humain s'étendant en largeur, les photographes sont tout naturellement enclins à cadrer en largeur : le format « *paysage* », ou « *à l'italienne* » est le plus répandu. La forme des appareils photo, qui privilégie ce cadre, n'y est pas étrangère.

L'autre cadrage, en hauteur, est appelé « *portrait* » ou « *à la française* ». Comme il exige de pivoter l'appareil photo, ce qui est peu naturel, il est moins souvent utilisé.

Une composition en hauteur est généralement délibérément choisie, et donc plus mûrement réfléchie que le cadrage en largeur.

Recadrer d'un format vers un autre pose le même problème que le « zoom » dans l'image, à savoir une importante perte de résolution qui affecte la qualité de l'image.

Quel est le sujet de ma photo ?

De nombreuses photos laissent pensif : quel est le sujet ? Que voulez-vous montrer ? Le sujet doit être évident sinon le message ne passe pas. Posez-vous la question quand vous cadrez, mais aussi quand vous triez vos photos : **qu'est-ce que je veux montrer ?** Est-ce qu'un regard extérieur va comprendre immédiatement ?

Evitez de faire de la photo « pique-nique » (sic : J. C . Sevellec)

Pourquoi cette focale ?

Utiliser un grand-angle pour montrer un détail lointain, un paysage. Utiliser un télé-objectif pour ne montrer qu'un détail. Adapter la focale au sujet permet de mettre ce dernier en valeur. C'est aussi une façon de donner de la cohérence à une série, en utilisant une focale identique.

Pourquoi ces réglages ?

Ciels cramés, ombres bouchées, les automatismes du meilleur des boîtiers peuvent se tromper ! A vous de vérifier le résultat (l'histogramme sert à ça) et de modifier le ou les réglages qui doivent l'être.

Même chose pour la mise au point qui doit être faite là où vous avez envie qu'elle le soit et non ailleurs. Attention au manque de profondeur de champ, et donc au manque de netteté dans les zones qui vous intéressent. Attention aussi aux hautes sensibilités inutiles (bruit), aux vitesses trop lentes (*flous de bougés*).

Pourquoi ces intrus ?

Il est fréquent d'avoir des intrus dans certaines photos ! Ou un détail perturbant la lecture. Les plus communs sont : le papier sale au sol, le fil électrique qui traverse l'image, un personnage qui passe en arrière-plan.

Quand vous cadrez, prenez le temps de vérifier (regard circulaire) ce qu'il y a dans votre viseur car ce sera aussi sur la photo. Et patientez parfois quelques secondes pour que l'intrus disparaisse. Si c'est un déchet au sol, il suffit de le retirer et si c'est la poubelle qui gêne... Déplacez la un peu ou déplacez-vous.

Éliminer le superflu :

Une composition ne doit contenir que des éléments qui apportent quelque chose à l'image.

L'idéal est bien sûr de cadrer dès la prise de vue de manière à éliminer tous ces éléments superflus afin que la personne qui regarde la photo se concentre uniquement sur l'essentiel. C'est relativement facile lorsque le sujet est statique. Par exemple, un léger décalage de la visée permettra d'exclure du champ une poubelle (toujours la même!) qui gêne une rue en enfilade.

Dans un paysage naturel, zoomer un peu afin de resserrer le champ de vision exclura un édifice peu esthétique.

Mais parfois, il est impossible d'épurer une photo dès la prise de vue parce que les circonstances l'interdisent. La seule solution consiste alors à composer au mieux puis à recadrer par la suite.

(port de pêche - Lorient)

Isoler le sujet

Pour ne pas distraire l'oeil lors de la lecture d'une photo, **il est important d'isoler votre sujet de tous les éléments parasites possibles**. Cela peut être un poteau à côté de lui, une personne qui passe derrière, un camion en arrière plan, ou plein d'autres choses. Sans retoucher votre photo, il est possible d'isoler votre sujet de plusieurs manières.

Vous rapprocher de votre sujet afin qu'il devienne le centre d'attention de votre image.

Réduire la profondeur de champ autour de votre sujet afin d'atténuer l'arrière plan et de faire ressortir votre sujet.

(anonymous)

Donner de l'espace

C'est notamment le cas pour un portrait ou une photo d'un élément en mouvement. Pour qu'un portrait « respire » et que la photo ne donne pas l'air de l'oppresser, **vous devez laisser suffisamment d'espace près du visage, et surtout dans la direction du regard du sujet**.

Pour un mouvement, c'est la même chose : **laissez un peu d'espace dans votre cadrage dans la direction où va votre sujet**.

(FIL - Lorient)

l'espace négatif

Et si on brisait les règles avec l'espace négatif ?

L'élément de base d'une bonne photographie est le sujet. On se concentre sur un sujet, on le positionne correctement dans son cadre pour le mettre en avant et faciliter la lecture de la photo. Bien souvent, la mise au point est faite sur le sujet et on joue avec la profondeur de champ pour le faire ressortir.

Avec l'espace négatif, on ne se concentre plus sur son sujet mais sur le fond. On donne plus d'importance à ce qu'il y a autour.

Qu'est-ce que l'espace négatif ?

Pour faire simple, il y a deux espaces dans une photo : **espace positif** et **espace négatif**. L'espace positif se compose de votre sujet principal. L'espace négatif est lui composé du reste ex : l'arrière-plan.

Ici, on donne « *de l'importance* » à l'**espace négatif** pour mettre en avant son sujet donc son espace positif. En effet, une grande zone de « *vide* » permet de **renforcer son sujet** en l'isolant dans la composition.

Pour que la composition soit réussie, il faut respecter deux ou trois principes.

Brisons les règles correctement, respectons quelques règles :

- utiliser un espace négatif **plutôt neutre**
- utiliser un **grand espace négatif** (*très grand espace négatif*)
- utiliser l'espace négatif dans des compositions minimalistes

(Saint-Cado)

L'horizon - L'horizontale

Passons à présent à un autre aspect du cadrage qui est essentiellement la correction d'une composition mal maîtrisée : le redressement d'une photo penchée.

Un horizon penché « *horizons éthyliques et manque de rigueur* ».

Cela se produit généralement quand, concentré sur le sujet, le photographe oublie de vérifier les bords de l'image, notamment l'horizontalité et la verticalité.

Tenir un appareil photo parfaitement à niveau à main levée n'est pas évident.

Une inclinaison suffit pour qu'une photo qui aurait été parfaite ne le soit pas.

Sur certains appareils, un horizon artificiel aide à le tenir bien droit. S'il ne possède pas cette fonction, un niveau à bulle inséré dans la griffe porte-accessoire ou présent sur le trépied s'avère fort utile.

Cette erreur peut être corrigée en post-production mais fait perdre un peu de l'image.

(Saint-Pierre-Quiberon)

Les principes de cadrage

La règle des tiers :

La règle des tiers est sûrement **la règle de composition la plus connue des photographes**, sûrement parce que c'est aussi l'une des plus simples à mettre en œuvre.

Pour l'appliquer, il suffit d'imaginer un quadrillage dans votre viseur (ou sur toute image que vous regardez) en **tirant des lignes, 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales pour créer 9 zones égales**.

La règle des tiers indique que vous devez positionner les éléments les plus importants de votre scène **le long de ces lignes (lignes de force) ou à leurs points d'intersection (points de force)**.

En composant ainsi, vous donnez un sens de lecture à votre image, et apportez un intérêt au sujet principal. Simple à visualiser mentalement, la règle des tiers vous offre une parfaite façon de **composer simplement** vos images.

(Locmiquélic)

Pour vous aider, certains appareils photo proposent même une option permettant de superposer la grille des tiers directement dans le viseur, rendant encore plus facile l'utilisation de cette règle de composition.

(Massimo Della Latta)

La symétrie

Dans notre environnement, nous sommes entourés de symétrie et de motifs, qu'ils soient naturels ou artificiels.

La symétrie est un outil de composition **extrêmement puissant** qui attire immédiatement l'attention.

Qu'ils soient naturels ou artificiels, les **éléments symétriques** peuvent être à la base de compositions intéressantes. Il n'y a souvent pas besoin d'aller chercher très loin, la symétrie est omniprésente dans notre environnement quotidien !

Par symétrie, on peut entendre plusieurs choses :

- **Un seul sujet centré dans l'image pour insister sur sa symétrie** un élément exactement en plein milieu du cadre.

(An-Tsun Hsueh)

- **Deux sujets qui se complètent**, chacun étant dans une position de symétrie par rapport à l'autre si l'on devait couper la photo en deux.

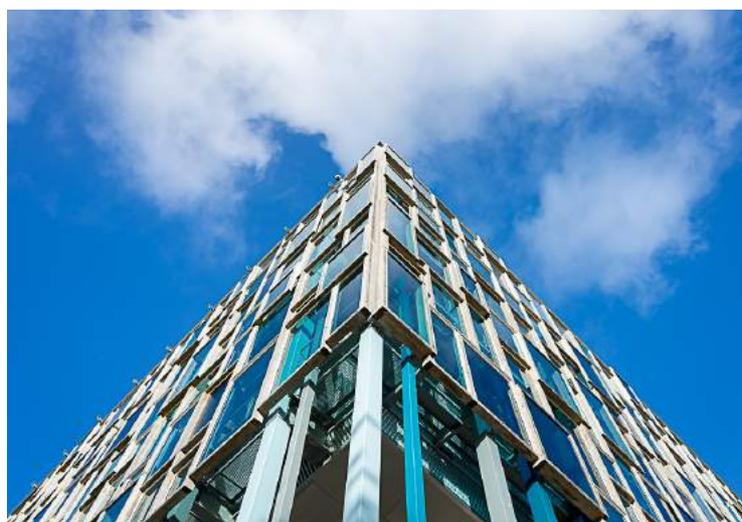

(Leif Lodal)

L'utilisation des réflexions est par exemple une excellente occasion d'utiliser la symétrie dans vos compositions.

Les bâtiments, les monuments et plus généralement l'architecture se prêtent bien à ce type de composition. En choisissant une **composition centrée** pour prendre ce bâtiment en photo, vous réalisez une image **équilibrée**.

(Pérystyle - Lorient)

Attention, la symétrie ne pardonne pas le moindre petit écart donc travaillez bien votre cadre, voir à redresser légèrement votre image en post-production par la suite.

Les lignes – Les lignes directrices

Les lignes directrices se réfèrent à une technique de composition où **la perspective est mise en avant**.

(Domaine de Kerguehennec - 1000 pots – Jean-pierre Raynaud)

Lorsque nous regardons une photo composée ainsi, **notre œil est naturellement guidé** vers le long de ces lignes.

En pensant comment vous les placez dans votre composition, vous affectez la façon dont le spectateur visualise l'image.

Le fait d'utiliser les lignes directrices permet de **diriger le regard** sur un parcours que vous avez pris soin de définir. Cela peut être vers un sujet ou en direction d'un lieu.

Grâce aux nombreuses lignes présentes dans notre quotidien, cette règle de composition vous ouvre un champ d'applications très vaste.

(base sous-marine - Lorient)

Les lignes droites, qu'elles soient verticales ou horizontales, suggèrent **l'équilibre** et **la régularité**, tandis que si elles sont de nature courbées, elles vont plutôt **caractériser le mouvement**.

Le dynamisme global de l'image est ainsi assuré grâce à la convergence des lignes directrices **amenant vers un point de fuite**.

Les diagonales

Les diagonales sont l'un des éléments les plus puissants et fondamentaux de la composition.

Il existe trois lignes principales: horizontale, verticale et diagonale. Leurs intensités varient selon leurs angles (la ligne horizontale étant la moins dynamique et la diagonale la plus dynamique).

(Henri Cartier-Bresson)

Le cadre dans le cadre

Il est possible d'utiliser les éléments présents dans la scène pour créer un cadre dans l'image. Placer un cadre supplémentaire dans la composition permet d'attirer l'œil naturellement vers le point d'intérêt principal.

(Ute Scherhag)

L'intérêt de rajouter de la matière autour de l'image permet d'**accentuer l'effet de profondeur** et oblige le spectateur à se focaliser sur le sujet principal. Pour rentrer encore plus dans l'image, l'effet sera d'autant plus marqué si le cadre est flou.

Atelier Photo – La Garde du Vœu - Hennebont

Remplir le cadre :

Souvent, un sujet important se trouve noyé parmi les éléments d'une scène que l'on ne souhaite pas photographier.

La règle à connaître est simple : **il faut remplir le cadre de votre photo avec votre sujet.**

Il arrive souvent qu'une photo manque d'intensité car le sujet principal n'occupe pas suffisamment de place dans le cadre. Il se retrouve alors « perdu » au milieu d'éléments. En remplissant le cadre, vous concentrez l'attention sur votre sujet et uniquement sur lui.

Rapprochez-vous de votre sujet pour remplir le cadre.

Comme le disait le grand photographe Robert Capa, « **si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez près** ».

En remplissant le cadre avec votre sujet, vous allez lui donner toute l'attention qu'il mérite et cela se ressentira dans l'impact final de votre photo.

(Salon du tatouage - Lorient)

la règle des triangles

Comment utiliser la technique des triangles pour composer ses photos et les rendre plus attractives pour l'observateur.

Avez-vous déjà regardé une photo en vous demandant pourquoi elle attire votre attention alors que le sujet est banal ? Il y a plusieurs réponses à cette question; notamment la fameuse règle des tiers, toutefois il y en a une autre un peu moins connue des débutants, il s'agit de la technique consistant à utiliser la disposition en triangle des divers éléments qui forme une photo.

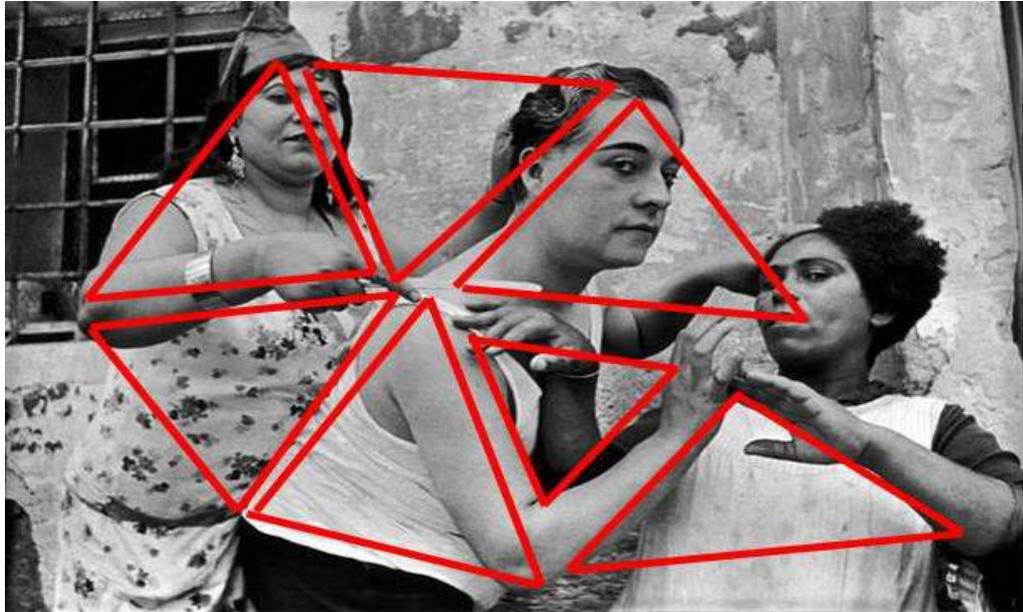

(Barb Stitzer)

Cette image emblématique de la seconde guerre mondiale prise en 1945 (Barb Stitzer), est composée de deux principaux triangles qui permettent de donner toute sa puissance à cette scène. Ils nous forcent à regarder ces soldats triomphants et à participer à leur victoire. Cette photo est renforcée par la position des soldats qui brandissent avec force et fierté le drapeau américain.

Un autre exemple

La photo ci-dessous, réalisée par Henri Cartier-Bresson, est un très bon exemple. Ici, la règle des tiers ne pouvait pas fonctionner, il a donc utilisé la composition en triangle.

(Henri Cartier-Bresson)

Nous pouvons voir ici sept triangles formés par les sujets. L'ensemble est donc visuellement renforcé par cette technique. Une scène en apparence peu intéressante, devient plus attrayante car les triangles empêchent le regard de se perdre dans l'image en formant un « piège » qui capte le regard.

spirale de Fibonacci

Juste pour information. Leonardo Fibonacci (mathématicien (1,1,2,3,5,8,13,21))

Image de départ à recadrer

Utilisation de la spirale de Fibonacci

(Irlande - Comté de Clare)

Image finale

Quelques petites règles en plus...

Changer de point de vue

(Kilkenny - Ireland)

Utiliser la profondeur de champ

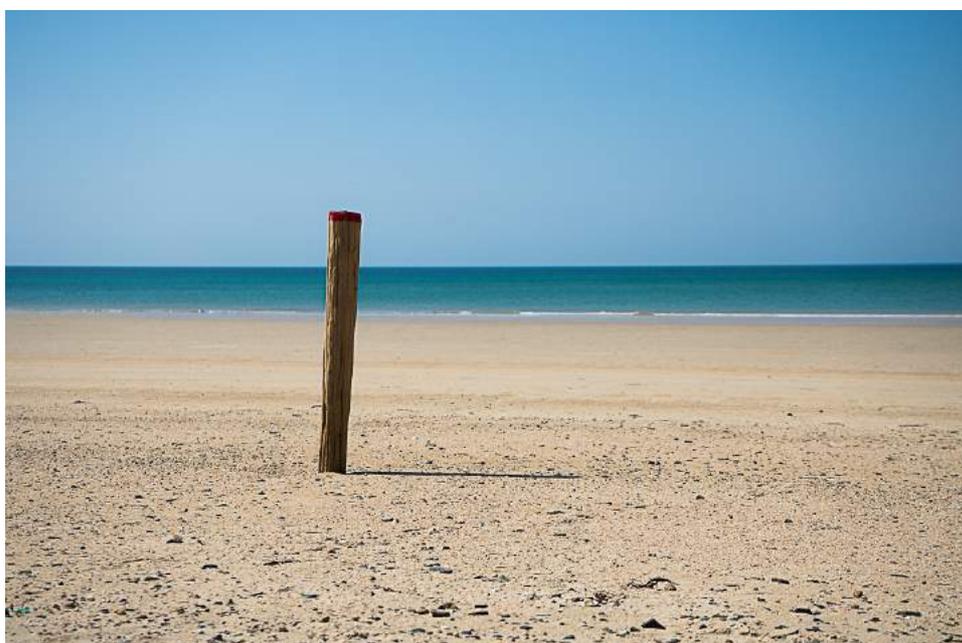
(Barneville-Carteret - Manche)

Jouer avec le contraste

(Christophe Verot)

Simplifier la composition : le minimalisme

(Barneville-Plage - Manche)

La règles des impairs

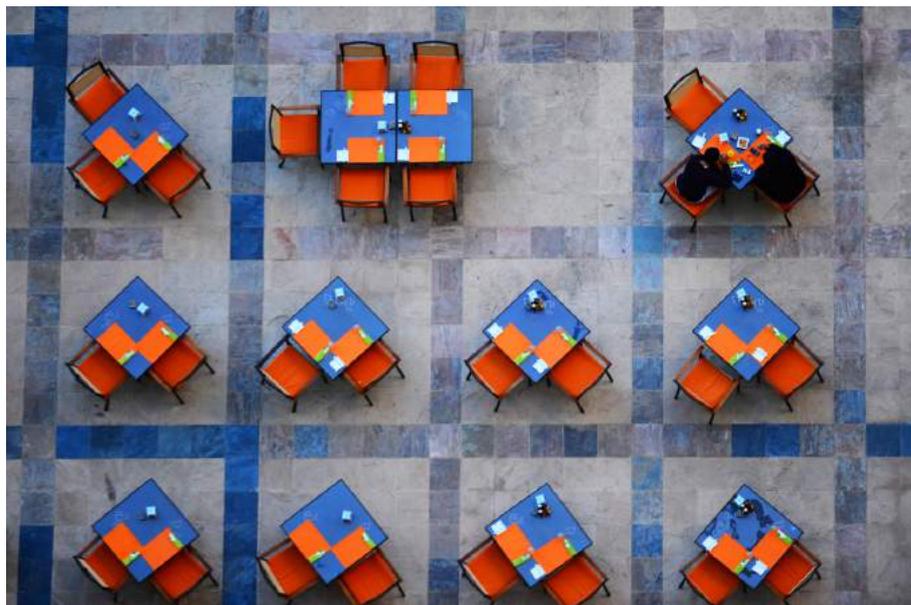

Utilisez les bords

(Bassin à flot - Lorient)

Cherchez les formes géométriques

(Bahaadeen Al Qazwini)

Jouez les reflets

(Boris hristov)

Jouez avec la couleur

(Massimo Della Latta)

(Hennebont)

Les motifs : jouez avec les répétitions

(Musée de l'automobile - Mulhouse)

La texture

(Z.I. Du Porzo)

Briser les règles : il n'y a pas de règles

Pour conclure cet exposé, il est important de rappeler que ces règles de composition ainsi que toutes les autres règles que vous apprenez en photographie n'ont qu'une utilité : **vous expliquer le fonctionnement des choses**.

Les règles de composition représentent un excellent point de départ pour s'initier à la composition.

Une fois les règles expliquées, **il est important de rapidement s'en défaire et à les transgresser**, afin de pouvoir réaliser votre propre vision photographique.

D'ailleurs, parmi les règles de vie du Dalai-Lama, voici celle qui convient parfaitement pour cet exposé : « **apprenez les règles pour savoir comment les transgresser correctement** ».

(Henri Cartier-Bresson)

*(Pied coupé, pas droite, personnage tronqué, manque de champ devant les 2 fillettes, définition limite.)
Mais quel image !*