Sources :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Composition_photographique

Notes

Les textes et les documents proposés dans cette page sont réservés à l'usage exclusif des étudiants ou stagiaires en formation d'arts appliqués.

Photographie : composition, cadrage

La composition consiste en l'arrangement délibéré des éléments d'une scène. Le but est de déterminer, de choisir et de disposer les éléments de façon « harmonieuse » de manière à faire sens, à communiquer des idées, des impressions au lecteur. La composition est un élément majeur de l'image photographique. Sur bien des points, la composition photographique s'inspire des règles de composition de la peinture occidentale :

– le cadrage du sujet (ce que l'on montre, ce que l'on ne montre pas),
– la disposition spatiale des objets dans l'image (perspective, profondeur de champ… donnent l'impression de profondeur à l'image bidimensionnelle),
– les lignes directionnelles ou vecteurs proposent sens de lecture, sous-entendent mouvement et créent la dynamique,
– le jeu sur les couleurs, les contrastes…

I. Règles planes

1. Règle des tiers

Elle consiste à placer les éléments clés de l'image sur des lignes imaginaires qui en séparent en tiers verticaux et horizontaux le cadre ou à leurs points d'intersection. On dégage ainsi, le sujet et les éléments importants (comme l'horizon dans un paysage) du centre de la photo.
Une photographie composée selon la règle des tiers est supposée plus dynamique qu'une image symétrique.

2. Simplification de la vue

Pour apporter de la lisibilité à son sujet, il convient de le faire ressortir nettement en limitant les distractions , les objects perturbants pour le regard : simplification de l'environnement par une profondeur de champs limitée au sujet, mise hors-champs des éléments non significatifs, cadrage au plus près…

3. Règle de l'impair

La « règle de l'impair » suggère qu'un nombre impair d'objets donne l'impression d'une plus grande dynamique qu'un nombre pair. Ainsi, une photographie avec plus d'un sujet devrait selon cette règle, comporter au moins trois sujets. Un corollaire de cette règle est qu'il est agréable de voir des objets composés en triangle.

4. Point de vue

« Le point de vue est l'expression d'une opinion sur un sujet donné ! »
La position que le photographe choisit face à son sujet, à l'objet de l'image, nous informe de ses intentions, nous indique la nature des relations qu'il entretient avec lui, ou qu'il cherche à sous-entendre, à induire (à hauteur d'œil, en plongée, ou en contre-plongée).
La distance est le second élément de ce vocabulaire (plan général, plan d'ensemble, plan moyen, plan américain, plan rapproché, gros plan).

Sources :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Composition_photographique

Notes

Les textes et les documents proposés dans cette page sont réservés à l'usage exclusif des étudiants ou stagiaires en formation d'arts appliqués.

5. Les lignes

a. Lignes fuyant vers les angles

Si l'image est amenée à avoir des lignes fortes, on peut la rendre dynamique en faisant fuir ces lignes vers un angle. C'est une façon d'éviter la ligne centrale qui coupe l'image et la rend statique.

b. Lignes en S

L'œil est spontanément attiré par les lignes en S. C'est une forme que l'on retrouve souvent avec les cours d'eau, les routes, ou les silhouettes humaines.

c. Mouvements et regards

Les mouvements et les regards forment des lignes implicites dans l'image. Il est de bonne pratique de laisser de l'espace pour laisser le sujet « respirer ».

d. Répétitions

On peut composer des images d'objets répétitifs, de façon à offrir à l'œil une multitude de détails. C'est la façon de composer des mosaïques, des patchworks ou des puzzles.

L'impression de profondeur, qui n'exclut pas la perception d'irrégularités dans la surface, tient à deux faits : *primo,* les objets apparaissent de plus en plus petits au fur et à mesure de l'éloignement et *secundo,* le cerveau « comprend » que leurs dimensions sont réparties de façon homogène dans toute la zone photographiée.

Selon le type d'objet, il est possible que la répétition entraîne la création de lignes plus ou moins fortes.

e. Cadres

A contrario des lignes qui lancent le regard vers l'extérieur, un élément graphique qui entoure le sujet comme un cadre concentre le regard vers la zone significative de la photographie.

Sources :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Composition_photographique

Notes

Les textes et les documents proposés dans cette page sont réservés à l'usage exclusif des étudiants ou stagiaires en formation d'arts appliqués.

II. Règles tri-dimensionnelles

Il existe des phénomènes liés à la présence de plan physiquement éloignés sur l'image. Comme le cerveau est entraîné à les utiliser pour reconstruire un carte tridimensionnelle, on peut en tirer parti pour souligner la distance. C'est une technique utilisée pour les photos de paysages.

1. Diffusion atmosphérique

Avec la distance, les objets paraissent de plus en plus estompés par l'atmosphère (profondeur optique). L'effet est accentué en présence de pluie, de fumée, de brouillard, ou toutes autres particules dans l'atmosphère.

2. Contrastes de couleurs

Les contrastes de couleurs font ressortir le sujet sur une photographie ; c'est la raison pour laquelle les bons photographes aiment utiliser des films diapositive à fort contraste (comme le Velvia ou le Kodachrome). Une image bien contrastée donne une plus grande impression de « piqué » (netteté) qu'une image délavée.

3. Tons clairs et tons foncés

Outre la facilité de lecture, un contraste de la luminosité entre les différents éléments d'une image permet de donner une impression de volume : les parties claires de l'image ont l'air plus proches du lecteur que les parties sombres. Certains photographes parlent de « sculpter avec la lumière », technique particulièrement flagrante avec le noir et blanc, spécialement pour le nu ou les portraits.

4. Couleurs chaudes et couleurs froides

Les couleurs chaudes tendent à ressortir sur les couleurs froides comme le clair le fait sur le sombre.

5. Silhouettes

On peut penser la silhouette comme le cas extrême du contraste clair/obscur, dans le cas où une silhouette noire se détache sur un fond plus clair. Il est également possible de tirer partie de la diffusion atmosphérique pour jouer sur des silhouettes de plus en plus claire qui se fondent au blanc.

6. Reflets et miroirs

Inclure des reflets dans une photographie peut aider le cerveau à reconstruire des volumes. C'est une façon astucieuse d'ajouter de l'information à l'image : une photographie remplie par un plan d'eau pourra ainsi contenir aussi une image de l'environnement ; un sujet pourra ainsi, être vu sous deux angles dans un miroir.

7. Ombres

Les ombres portées sur le décor fonctionnent un peu comme les miroirs, permettant soit d'ajouter de l'information sur le sujet pour en faciliter la compréhension du volume, soit d'ajouter sur l'image des informations sur des éléments hors-champ.
Les ombres portées sur le sujet permettent de « sculpter la lumière ».