

THÈME

L'ART DE LA COMPOSITION ET DU CADRAGE

INITIATION À LA COMPOSITION

DATE

19/09/2017

INTERVENANT

PR POUR REFLETS & ECHOS

Sommaire

- Introduction
- Le sujet
- Le cadrage, point de vue
- Points d'intérêts, points forts
- Les lignes directrices
- L'équilibre des masses

Introduction

Quand nous comparons plusieurs images techniquement bonnes certaines nous attire plus que d'autres.

Pourquoi?

Elles ont un meilleur agencement des éléments constitutifs, elles sont plus équilibrées.

Ces photos sont mieux composées

C'est grâce à une bonne composition que vous aurez un impact de l'image plus fort.

Le but est d'aller au-delà de l'image souvenir pour aller vers une image plus créative.

Introduction

Les photos bien composées respectent des règles syntaxiques

L'objet de ces règles est principalement de faciliter la lecture de l'image.

Le contenu de l'image, la disposition des différents éléments, le cadrage du sujet, les angles de vue, appartiennent au langage commun de tous les gens qui s'exprime par du visuel.

Le sujet

Que faut il regarder?

Qu'est ce que j'ai envie de montrer?

Le message doit être simple.

Les meilleures images sont celles qui tendent au maximum de simplicité et ne développent pas plusieurs discours.

Un cadrage —> Un sujet

Photo de Christian Richter

Cadrage, Point de vue

Cadrer un sujet, c'est choisir :

- ◆ **le format de l'image**
- ◆ **le plan de l'image (à quelle distance il sera vu, dans le lointain ou, au contraire, vu de près)**
- ◆ **l'angle de vue sous lequel il sera le plus expressif**

En pratique, quelle que soit la technique utilisée : peinture, illustration, photographie, bande dessinée, etc., le cadrage expressif du sujet suppose plusieurs choix successifs concernant le format, le plan et l'angle de vue.

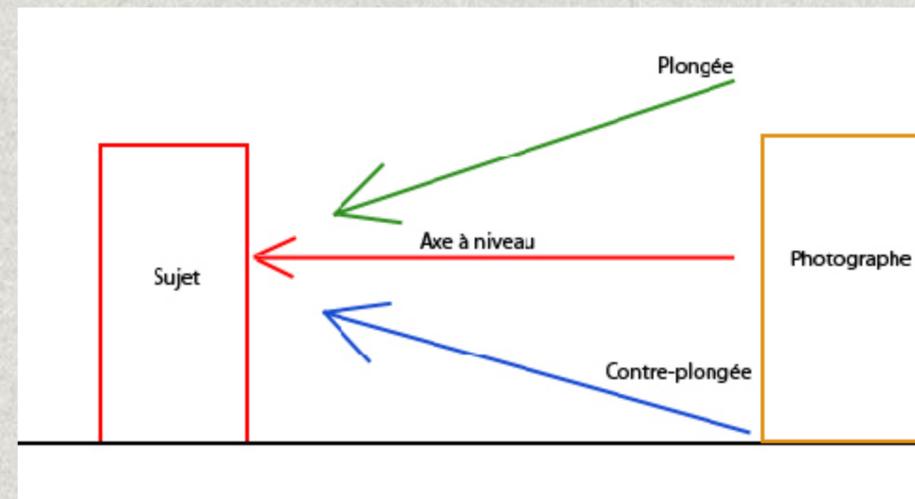

Cadrage, Point de vue

Tout angle de vue échappant à la normale possède en effet sa propre signification, sa propre valeur psychologique

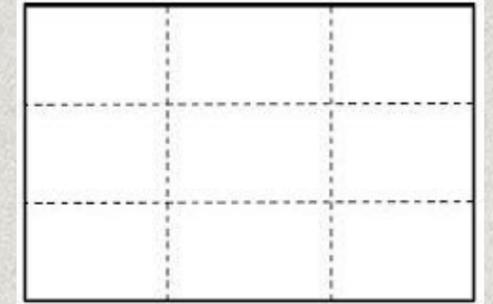
Les angles de vue

- ◆ l'angle normal
- ◆ la plongée
- ◆ la contre plongée
- ◆ au raz du sol

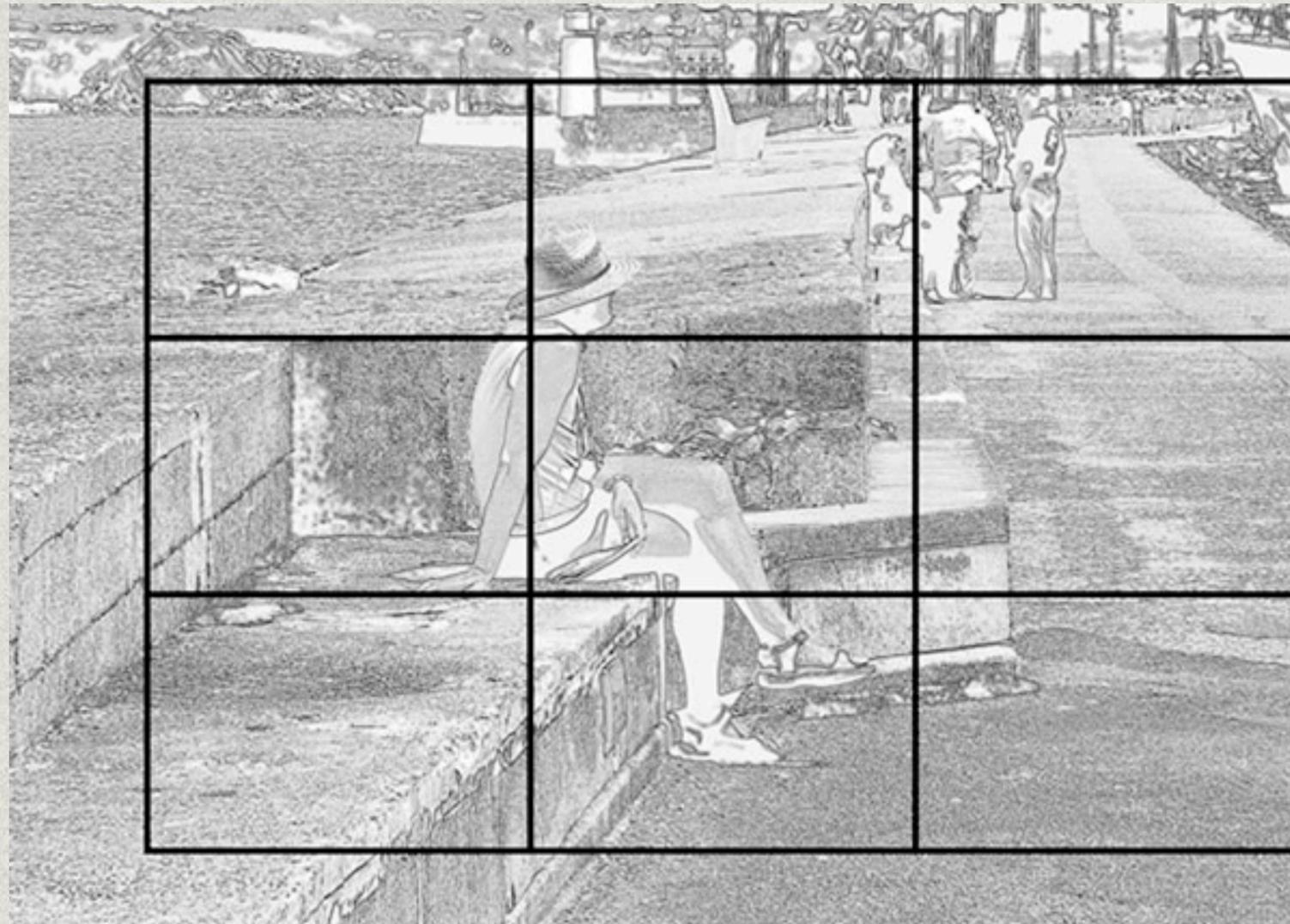

Points d'intérêts, points forts

La règle des tiers

**La règle des tiers convient à n'importe quel format d'image.
Cette règle est considéré aujourd'hui comme un heureux condensé de toutes les observations
et expériences antérieures relatives à l'équilibre et à l'harmonie d'une composition.**

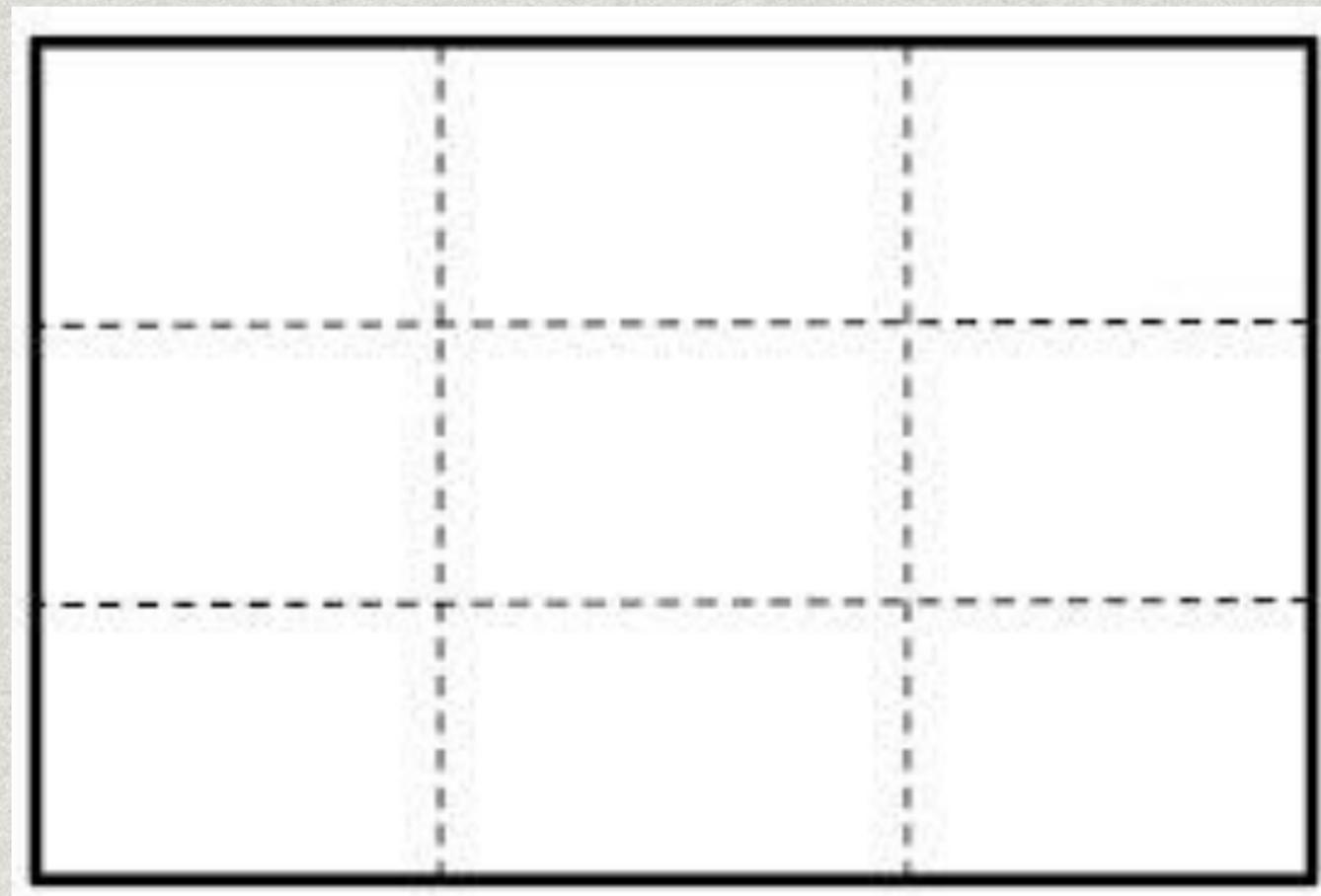

Points d'intérêts, points forts

Lignes de Force

Il ne faut pas confondre "**lignes directrices**" et "**lignes de force**".

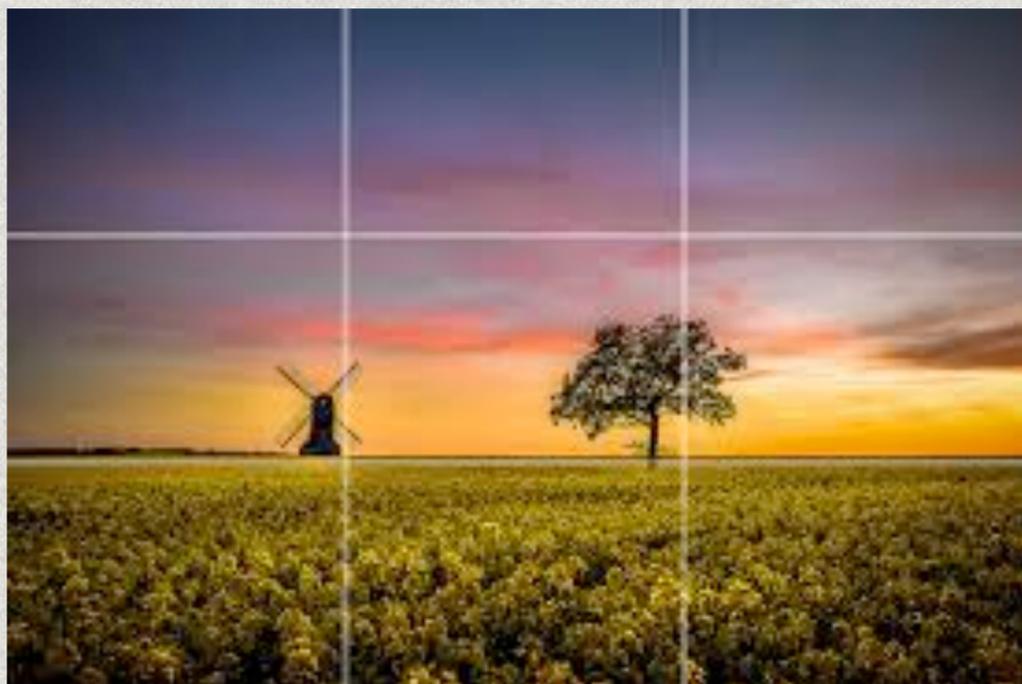
Les "**lignes de force**" sont les grandes lignes naturelles de l'image : diagonales, axes horizontaux et verticaux, déterminées par le partage de l'image selon la règle des tiers, elles sont indépendantes de la composition.

Points d'intérêts, points forts

Lignes de Force

Quel que soit le sens dans lequel une image se présente (en hauteur ou en largeur), il existe certaines lignes de force naturelles où l'œil se pose avec plus de satisfaction et où il revient volontiers lors de l'exploration continue de son champ visuel parce qu'elles ne sont ni trop froidement centrées sur les axes de l'image, ni trop franchement excentrées.

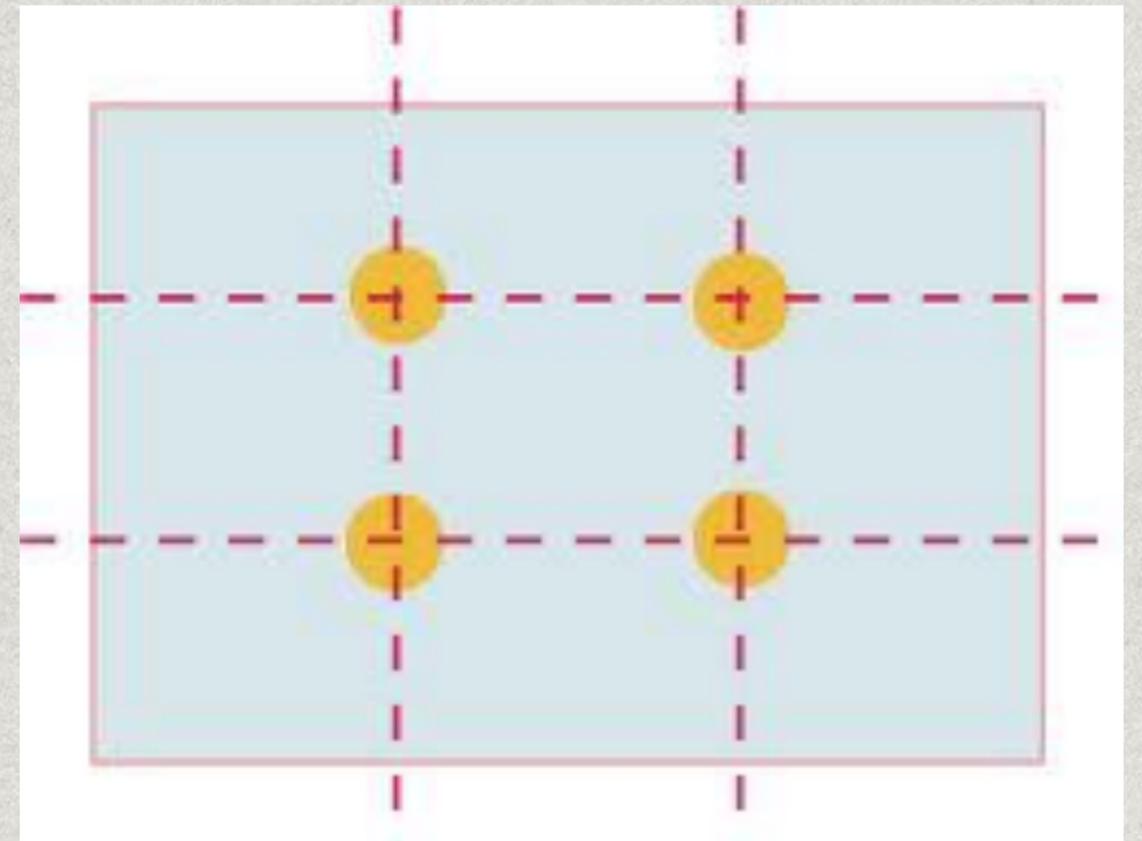
Photographe Paul Benns

Points d'intérêts, points forts

Points d'intérêts

Au nombre de quatre ces points d'intérêt naturels de l'image se situent très exactement à l'intersection des diagonales et des grandes lignes de force issues de la règle des tiers.

Tout objet, placé sur l'un de ces points ou du moins dans leur environnement immédiat, sera toujours mieux et plus vite perçue que les figures similaires et de même volume qui l'entourent

Points d'intérêts, points forts

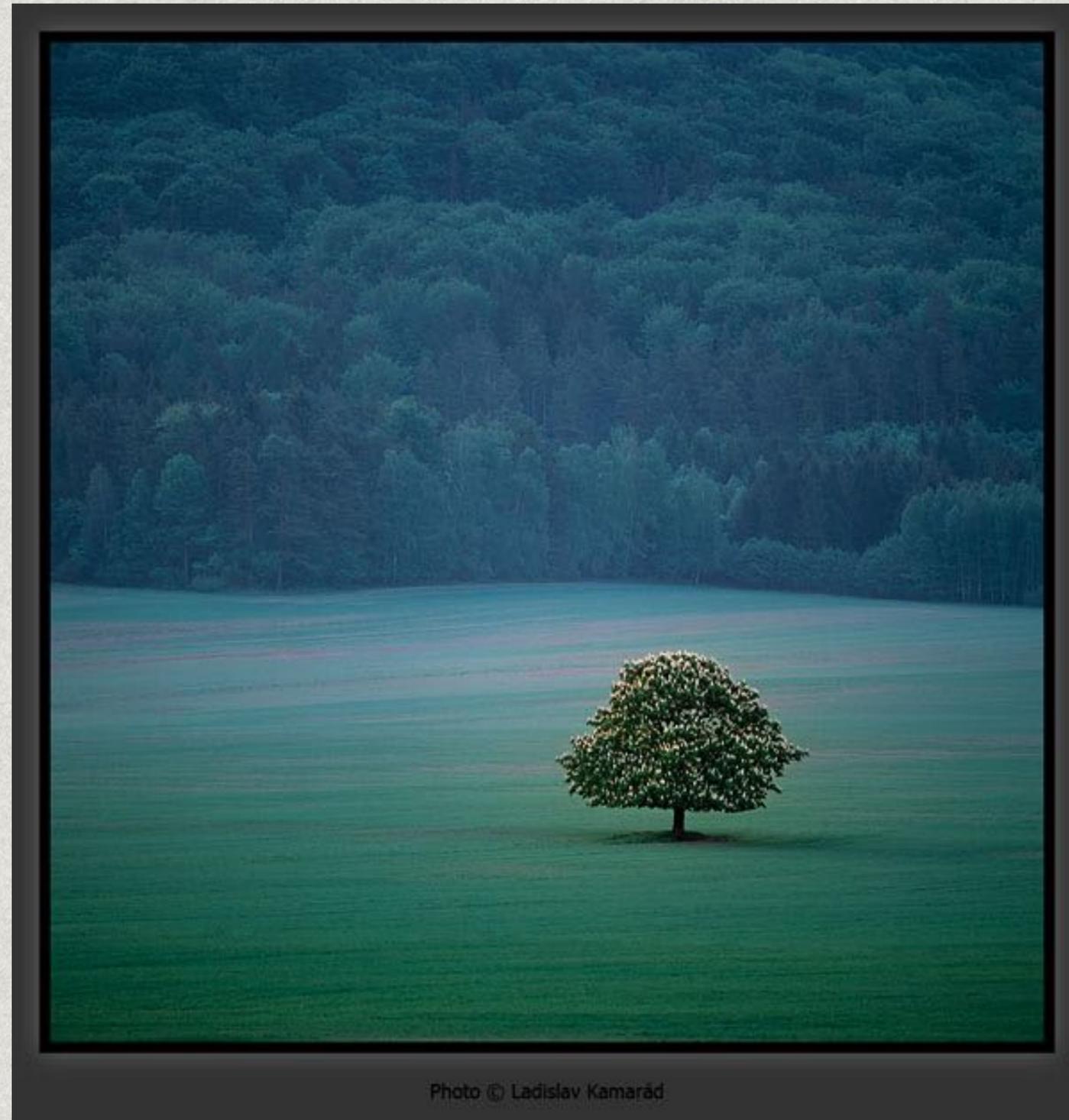

Photo de Ladislav KAMARAD

L'art de la composition

Les lignes directrices

- ◆ **Les compositions basées sur l'horizontale**
- ◆ **Les compositions basées sur la verticale**
- ◆ **Les compositions basées sur le triangle**
- ◆ **Les compositions basées sur la diagonale**
- ◆ **Les compositions basées sur les lignes sinueuses**

Les lignes directrices

Ligne Horizontale

Grande plaine dénudée, mer calme, etc. le long desquelles le regard glissera sans à-coups, donnent une impression de calme, de détente, de paix, de tranquillité, de repos ou de sérénité.

Néanmoins, lorsqu'aucun élément ne vient briser une longue horizontale, elle donnera facilement une impression de monotonie.

Photo de Martin HENSON

Les lignes directrices

Ligne Verticale

Plus rythmées, elles sont aussi plus difficiles à déchiffrer, compte tenu de la naturelle réticence de l'œil pour les mouvements verticaux.

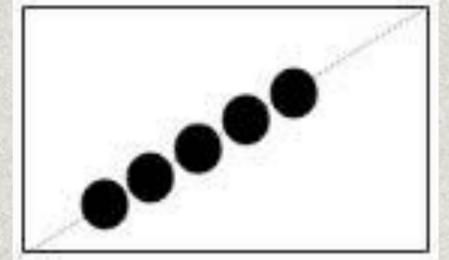
De plus, lorsque plusieurs lignes directrices verticales sont posées côte à côte, sans lien véritable, la composition peut donner l'impression de manquer d'unité.

Photographes inconnus

Les lignes directrices

Les compositions basées sur la diagonale

Bon compromis entre le paisible étalement d'une composition horizontale et l'abrupt d'une composition franchement verticale, ce sont des compositions éminemment dynamiques. Les diagonales créent une impression de profondeur, de mouvement dans l'image.

Photo de Philippe ROCHAIS

Les lignes directrices

Diagonale Descendante

Composition la plus dynamique, parce que l'œil glisse facilement de gauche à droite le long de sa pente naturelle.

Elle accentue l'idée de mouvement ou de mobilité du sujet, en particulier lorsqu'il est représenté se déplaçant lui-même de gauche à droite.

Mais aussi, en certains cas, elle peut renforcer l'idée de chute ou de mouvement descendant.

Glissant tout naturellement et facilement sur la pente de la diagonale, le regard aura souvent tendance à poursuivre son chemin hors du cadre de l'image.

Photo de Martin HENSON

Les lignes directrices

Diagonale Montante

Composition plus énergique parce que l'œil doit relativement peiner pour remonter sa pente.

Une composition basée sur cette diagonale suggérera donc facilement l'idée d'ascension, de montée, d'effort dynamique, de tension vers un but plus ou moins défini.

Jbecker
EventPhotographer

Les lignes directrices

Compositions basées sur le triangle

La composition en triangle c'est comme des diagonales montantes et descendantes. C'est une solution de composition très vivante. La base du triangle stabilise la composition.

Photos de Philippe ROCHAIS

Les lignes directrices

Lignes courbes, sinueuses

Elles sont particulièrement agréables à l'œil lorsqu'elles ne sont pas trop régulières.

Elles donnent une sensation d'harmonie, de douceur, de bien-être, sinon de sensualité. La ligne en "S", en particulier, heureuse combinaison d'une courbe et d'une contre-courbe, qualifiée de "ligne de beauté" par le peintre anglais Hogarth, est l'une de celles que l'on retrouve le plus souvent dans les œuvres d'art de toutes les époques.

Photo de Martin HENSON

L'équilibre des Masses

Introduction

**On désigne par masse, toute forme ou volume distinct de son voisin.
Mais il peut aussi bien s'agir de simples surfaces planes ou de surfaces colorées.**

La nécessité de répartir les masses s'explique, une fois de plus, par le travail de l'oeil explorant la surface de l'image.

Chaque « masse », chaque forme, chaque élément distinct, constitue en effet un point d'ancrage pour le regard, qui le captera et se fixera plus ou moins longtemps, compte tenu de son importance par rapport aux éléments voisins.

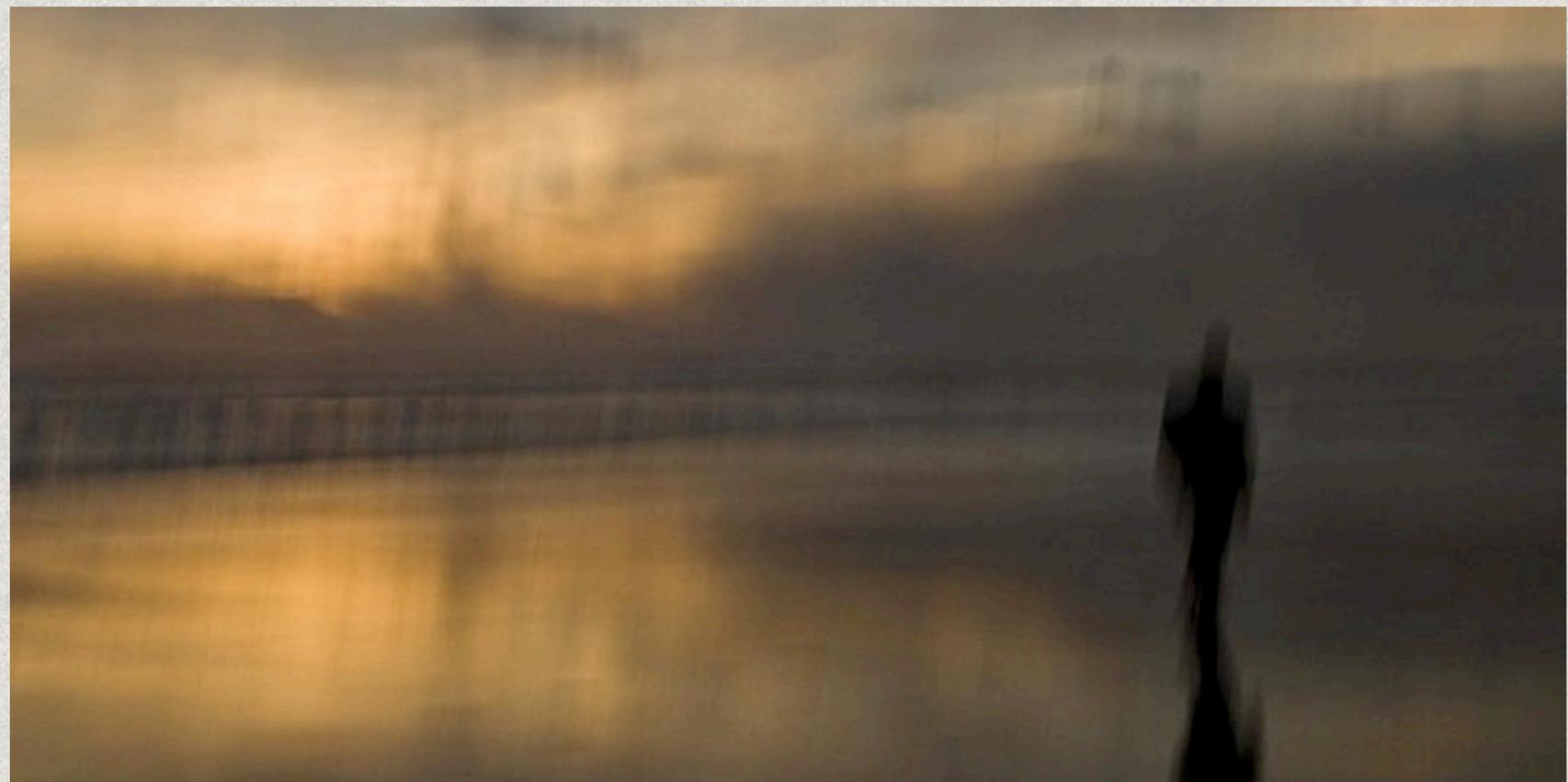

L'équilibre des Masses

L'équilibre est une des caractéristiques des bonnes compositions en photographie. Nous pourrions définir ce concept comme étant la façon dont les éléments d'une image sont agencés pour créer un sentiment de stabilité. Votre image est un ensemble de plans, tous les éléments qui les composent doivent être équilibrés pour produire une image harmonieuse.

Selon la photographe Eva Polak, 7 facteurs de base sont à prendre en compte :

- La couleur,
- La taille,
- Le contraste,
- La texture,
- L'isolement,
- La quantité,
- L'orientation.

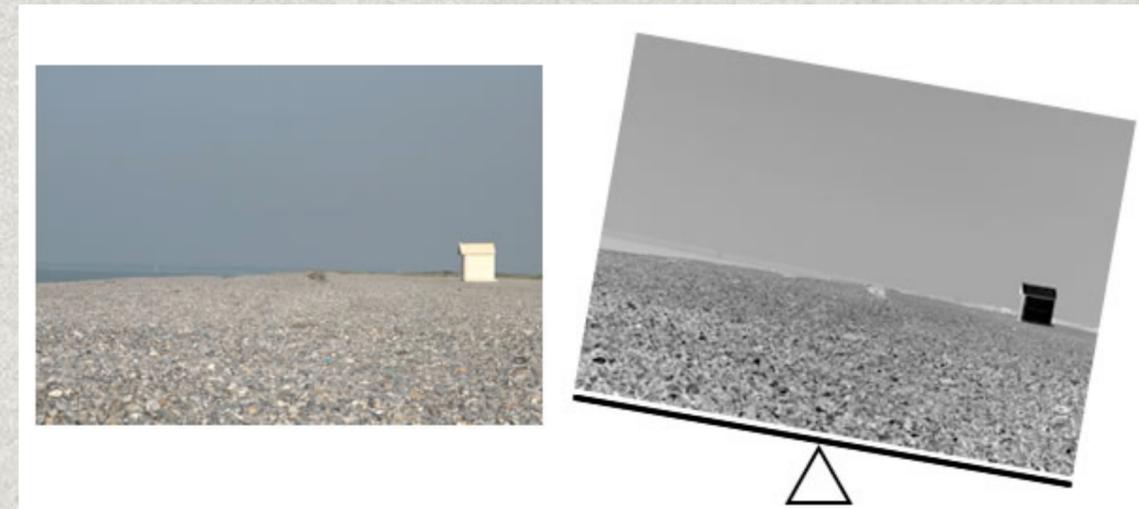
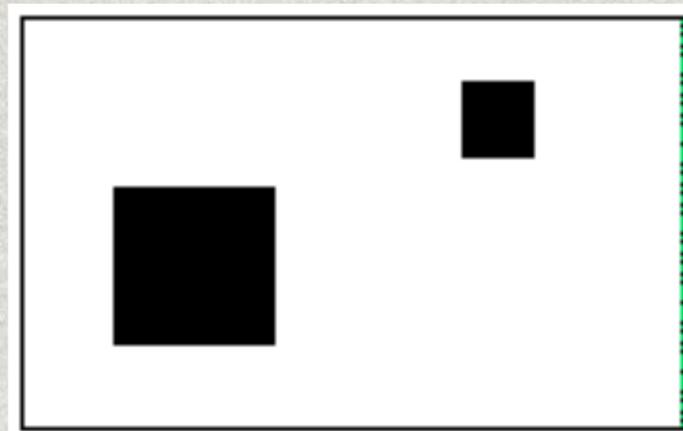
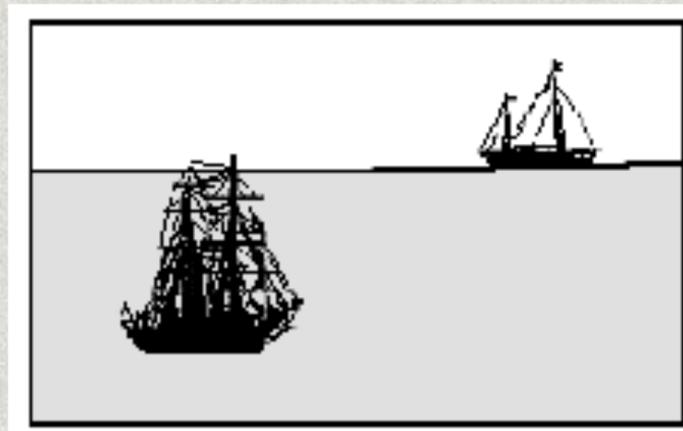

L'équilibre des Masses

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,

Mais également la hiérarchie des objets.

Conclusion

Vous ne devez pourtant pas essayer d'appliquer ces règles de composition de façon rigide. Si vous cherchez à utiliser ces règles pour chacune de vos photos, vous obtiendrez alors l'effet inverse.
des images répétitives et monotones

La photographie n'est pas seulement une technique, c'est aussi un art ! Il peut donc être intéressant de les contourner ou carrément de les prendre à contre-pied.

Je vous recommande juste de vous entraîner et de bien les maîtriser pour pouvoir ensuite vous en affranchir et les contourner.

Photo Ragnar Axelsson

FIN