

LES REGLES DE COMPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

QU'EST-CE QUE LA COMPOSITION ?

- La composition est l'art d'arranger les différents éléments qui entrent dans le cadre photographié, de façon plaisante, agréable à regarder. Cette organisation doit être simple pour être efficace, et attirer très vite le regard du spectateur. C'est un des secrets des meilleurs photographes : sans composition réfléchie il n'y a pas de photographie.
- La composition est un art, les meilleurs peintres le maîtrisent depuis toujours, mais il est facile de vous approprier les principes essentiels pour les appliquer immédiatement à vos photos et obtenir de bien meilleurs résultats.
- Ces principes sont simples à comprendre, à la portée de tous, et ne nécessitent aucun investissement complémentaire. Il ne s'agit que de changer votre façon de cadrer, de remplir le champ de votre viseur, de voir votre sujet différemment.

LA COMPOSITION EN PHOTO PAR LA PRATIQUE

- Pour maîtriser la composition en photographie, il faut connaître ses principales règles de composition.

Et il faut savoir s'en éloigner aussi quand on les maîtrise. Mais en complément de ces règles, il existe de nombreux principes qu'il suffit de découvrir pour les appliquer immédiatement.

- Je vous propose de découvrir 24 de ces principes et leur champ d'application.

1. CHOISISSEZ UN NOMBRE IMPAIR DE SUJETS

- Une photo qui comporte un nombre impair de sujets s'avère plus dynamique. En regardant cette photo, votre œil va tourner dans le cadre, ce qui dynamise la scène. Avec un nombre impair de sujets, vous pouvez jouer sur l'équilibre de la composition, ce qui va donner plus de force à l'image.

2. MONTREZ L'ÉCHELLE

- Il ne s'agit bien sûr pas de photographier des échelles (!) mais de donner au spectateur une idée de la taille de ce que vous photographiez. Si vous montrez un paysage sans inclure aucun élément visuel de référence, l'image sera bien moins forte que si vous incluez un personnage, ou tout autre repère dont nous connaissons forcément la taille.
- En photographie de paysage faites toujours plusieurs vues avec et sans personnage. Vous pourrez ainsi choisir ultérieurement la photo qui s'avère la plus intéressante.

3. UTILISEZ LES LIGNES

- Toutes vos sujets comportent une ou plusieurs lignes. Et jouer avec ces lignes est un bon moyen de travailler vos compositions. Qu'il s'agisse de lignes droites seules ou d'assemblages de lignes, vous avez toujours de multiples possibilités à la prise de vue. Si vous photographiez une scène comportant une route, une voie ferrée, des rues, des bâtiments, des balustrades, il y a de nombreuses lignes à exploiter.

4. UTILISEZ AUSSI LES COURBES

- Une courbe n'est jamais qu'une ligne qui a pris un peu de rondeur non ? Aussi vous pouvez tout aussi bien utiliser les courbes pour renforcer vos compositions et donner une autre allure à vos photos. Les courbes se trouvent partout dans la nature : rivières, bords de mer, animaux, champs de neige, etc. Mais pensez également aux courbes plus artificielles comme les lacets de certaines routes ou les constructions métalliques bien particulières.

5. CADREZ SERRÉ

- Quand on débute en photographie, on a souvent tendance à voir large et à cadrer ... large. Mais certains sujets sont mieux mis en valeur par un cadrage plus serré, voire très serré. Concrètement, pour cadrer serré, il vous suffit de vous rapprocher de votre sujet ou de tourner la bague de votre zoom dans le bon sens !

6. CHANGEZ DE POINT DE VUE

- La composition de vos images va changer totalement selon que vous optez pour un point de vue ou un autre. La technique est bien connue en photographie d'enfants où il est recommandé de se baisser à la hauteur de vos sujets pour ne pas les 'écraser' dans l'image.
- Vous pouvez appliquer cette même règle à toutes vos photos. Baissez-vous (ou utilisez l'écran orientable de votre reflex), levez-vous mais ne restez pas nécessairement face à votre sujet à votre hauteur.

7. UTILISEZ LES BORDS

- Quand on débute en photographie, on prend soin de bien placer son sujet au centre de l'image. Cela nous paraît normal mais le résultat est rarement satisfaisant car ce type de composition est bien trop banal.
- En utilisant le bord du cadre, en décalant votre sujet, vous pouvez laisser le champ libre à l'imagination de celui qui regarde. Un personnage qui 'sort' ou qui 'entre' dans l'image par un des bords va donner une toute dimension à votre composition. Et à vos images.

8. HOMOGENÉISEZ LES ESPACES

- L'expression signifie tout simplement que si vous prenez la peine de donner le même espace à plusieurs zones proches d'une même photo, vous obtiendrez un résultat plus harmonieux.
- C'est particulièrement vrai lorsque vous photographiez une façade de maison ou tout autre sujet dans lequel un angle apparaît. Il suffit de donner la même place à chacun des bords pour que le résultat soit bien plus intéressant.

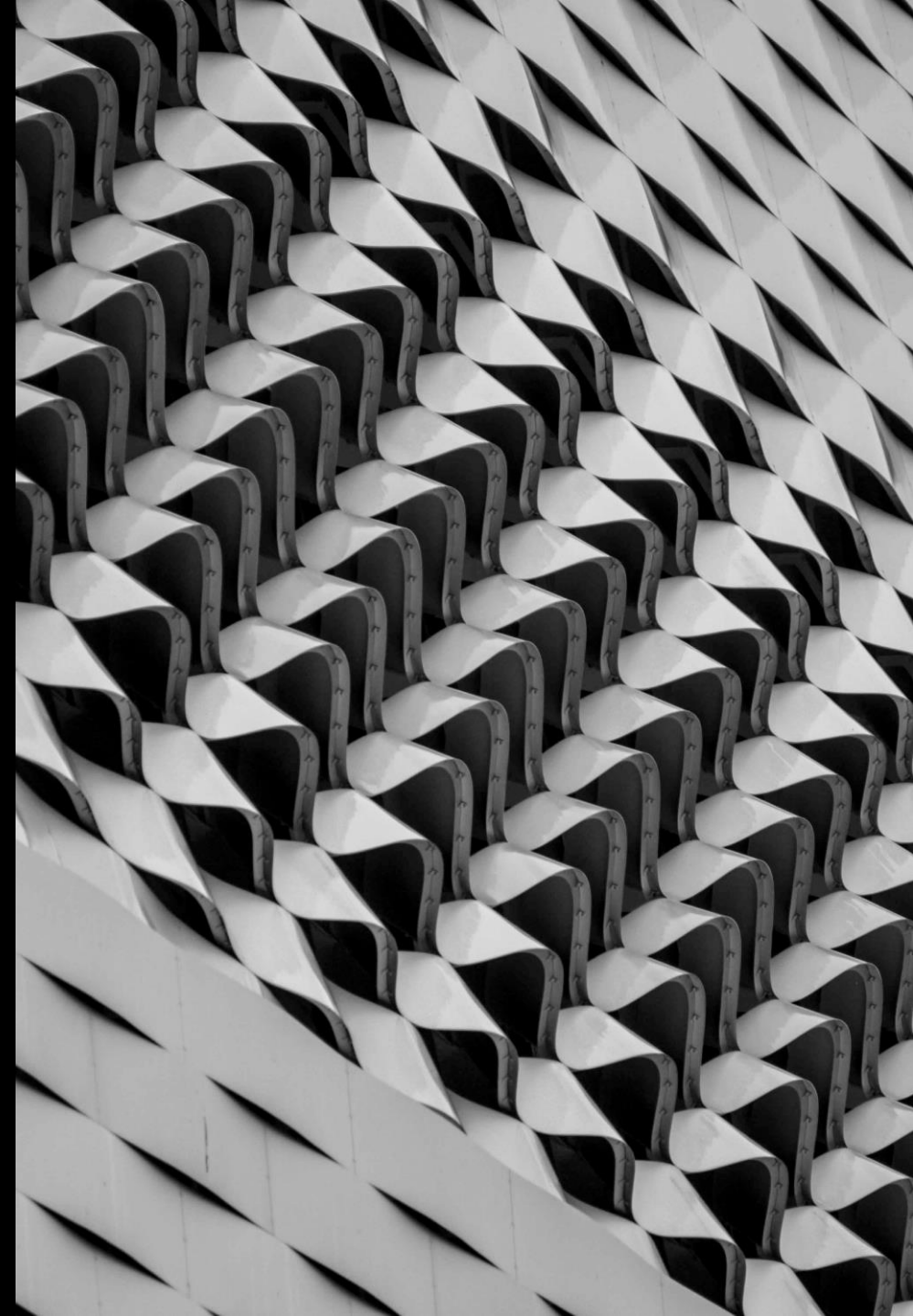
9. OSEZ LA PLONGÉE ET LA CONTRE-PLONGÉE

- Vous voulez donner le vertige à celui qui regarde votre photo ? Jouez l'effet plongée ou contre-plongée. La plongée consiste à viser vers le bas, alors que la contre-plongée consiste à viser vers le haut.
- Ce type de composition permet de déformer les différents plans de l'image pour 'grandir' les plus proches au détriment des plus éloignés. Faites attention cependant à doser l'effet avec modération, particulièrement avec un grand-angle, car les verticales vont partir dans un sens ou dans l'autre dès que vous pencherez votre boîtier.

10. CHERCHEZ LES FORMES GÉOMÉTRIQUES

- Je ne vais pas vous renvoyer à vos cours de primaire mais pourtant c'est en cherchant toutes les formes géométriques qui vous passent sous les yeux que vous allez faire des photos différentes, décalées.
- Vous avez probablement déjà croisé un hublot, un panneau de circulation, une bouche d'égout, une cage d'escalier, etc. Ce sont autant de sujets que vous pouvez photographier en trouvant un angle qui va bien pour leur donner un rendu très créatif.

11. JOUEZ LES REFLETS

- Qu'il s'agisse du soleil ou de certaines sources lumineuses, de nombreux reflets peuvent agrémenter vos compositions et vos photos. En jouant avec ces éléments visuels vous allez apporter à vos images une dimension nouvelle, vous allez montrer ce que les autres n'ont pas vu.
- Pensez à jouer la symétrie quand c'est possible, la plupart des meilleures photos de reflets sont parfaitement centrées et le reflet est à peu près aussi lumineux que le sujet initial.

12. UTILISEZ LE PREMIER PLAN

- Le premier plan d'une photographie peut souvent servir de cadre à l'arrière-plan. Si la tendance première est de placer le sujet principal devant et de plonger l'arrière-plan dans une zone de flou plus ou moins prononcé, il est tout à fait possible de faire l'inverse.
- Lorsque vous photographiez un monument, par exemple, incluez une partie du premier plan (par exemple des branches d'arbre) que vous prendrez soin de flouter généreusement afin de créer un cadre à votre sujet principal.
- Pour flouter l'avant-plan, faites la mise au point sur l'arrière-plan, le sujet, et choisissez une ouverture de diaphragme suffisamment grande (par exemple f/4 ou f/2.8) pour bien différencier les deux zones de la photo

13. UTILISEZ LE CONTRE-JOUR

- Le contre-jour est une des pires situations photographiques que le photographe ait à gérer. En effet, photographier avec le soleil en face de soi implique de mesurer avec grande précision la lumière afin que l'exposition de la scène soit correcte. Mais cela peut aussi devenir un atout.
- Les reflex récents sont de plus en plus performants en matière de mesure de lumière et savent même gérer les contre-jours désormais. Profitez-en ! Jouez avec le soleil et sa position dans le cadre. N'hésitez toutefois pas à faire plusieurs essais ou à utiliser la fonction bracketing de votre boîtier.

14. OSEZ LES SILHOUETTES

- L'effet silhouette s'obtient facilement si vous prenez la peine de vous positionner à contre-jour en visant votre sujet. Cet effet créatif apporte une dimension intéressante à votre composition puisqu'il permet de confondre le sujet et son environnement direct.
- En transformant un personnage en silhouette, vous pouvez masquer son identité, ce qui vous facilite la vie en photo de rue. Le noir et blanc se prête particulièrement bien à l'effet silhouette puisqu'il permet également de confondre sujet et repères visuels proches (panneaux, montants de portes, porches, etc.).

15. CHANGEZ DE FORMAT

- Votre reflex fait des photos au format 2/3, certains appareils hybrides ou compacts utilisent le format 4/3. Mais parfois l'un ou l'autre de ces formats ne permet pas d'obtenir la composition recherchée et il faut changer de format.
- L'autre format le plus courant, aussi vieux que la photographie elle-même, est le format carré utilisé à l'époque pas si lointaine des boîtiers moyen-format argentiques. Ce même format carré que l'on retrouve sur tous les réseaux sociaux à la mode (la photographie serait un éternel recommencement ?).
- Vous pouvez choisir le format carré dès la prise de vue sur certains boîtiers ou au post-traitement à l'aide d'un logiciel permettant de recadrer. Dans ce dernier cas, prenez votre futur cadre en compte dès la composition de l'image dans le viseur, cadrez suffisamment large pour pouvoir recadrer en carré par la suite.

16. MONTREZ-EN MOINS

- « A vouloir trop montrer on ne montre rien. A montrer moins on montre mieux. »
- C'est un réflexe assez naturel que de vouloir remplir le cadre avec tout ce que l'on voit de la scène photographiée. Vous vous dites que ce sera mieux, plus riche en information, mais au final vous passez à côté. Le spectateur qui n'est pas dans le même contexte que vous au moment où il voit la photo ne comprend pas pourquoi il y a un tel fouillis dans l'image. Il se perd. Allégez vos compositions et vous gagnerez en précision.

17. COUPEZ !

- Quand vous photographiez un être humain, vous vous sentez obligé de le représenter en intégralité. Et vous faites des pieds et des mains pour que tout rentre dans le cadre alors que ce n'est pas toujours évident. Et le résultat est souvent décevant.
- N'hésitez pas à ne cadrer qu'une partie du corps, ce qui accentuera encore l'attrait à la lecture. En focalisant le regard du spectateur sur un pied, une jambe, la tête et en évitant de le distraire avec le reste votre photo sera plus forte.

18. INCLINEZ !

- Il arrive parfois qu'un sujet bien particulier mérite un cadre un peu décalé, et une des solutions consiste à incliner votre boîtier dès la prise de vue pour faire pencher la photo. Ce type de cadrage qui semble bien étonnant au débutant permet de donner une dynamique à l'image quand le sujet s'y prête.
- Faites des essais, variez les inclinaisons pour inclure plus ou moins du sujet dans votre composition. Et retenez la photo la plus intéressante.

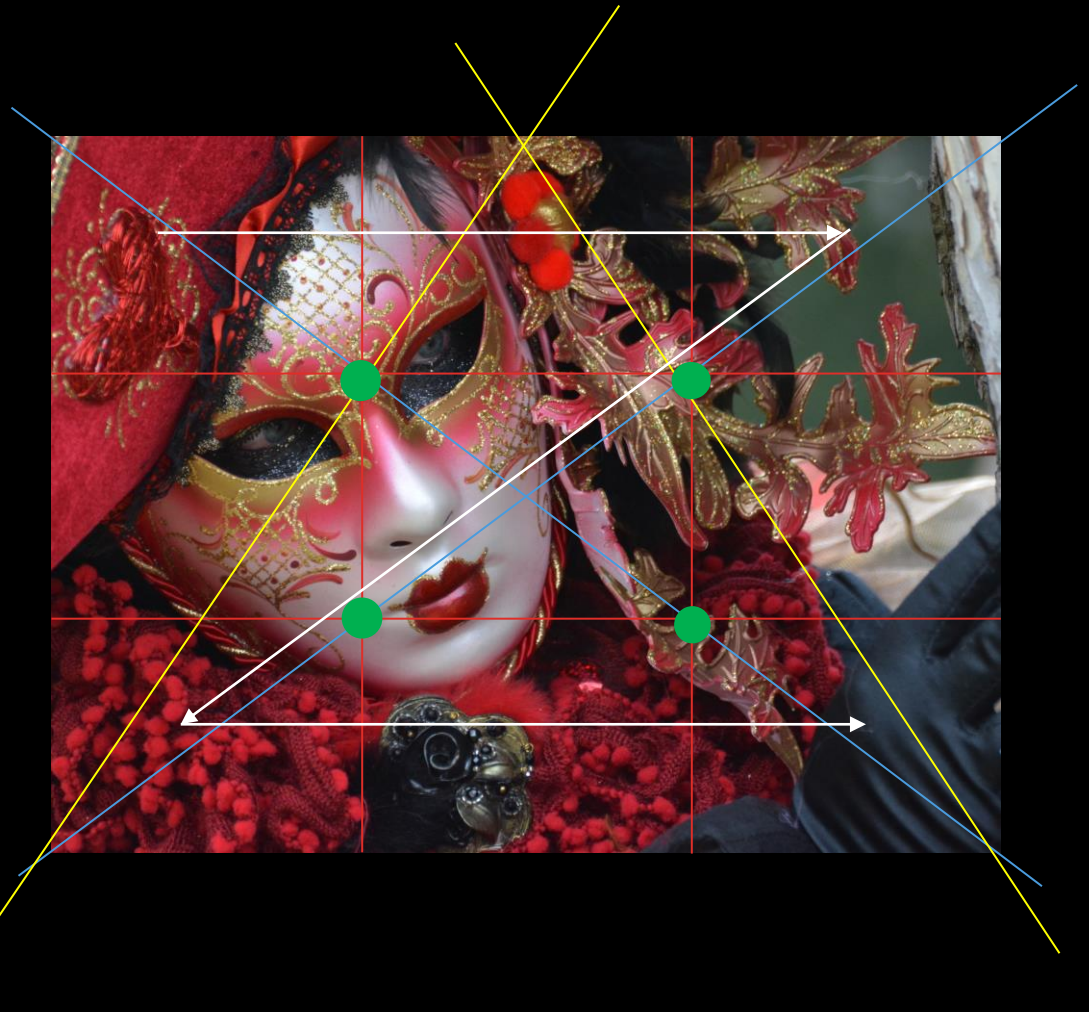
19. CENTREZ !

- S'il est vrai que centrer un sujet est une pratique que l'on évite quand on cherche à rendre ses photos plus intéressantes, il n'en reste pas moins que c'est parfois une bonne solution.
- Si votre sujet est très graphique, s'il comporte des lignes, une forme particulière, il est probable qu'en calculant bien le centrage et le point de vue, vous puissiez composer une photo bien plus forte que si vous ne centrez pas. C'est généralement vrai pour les vues en ville avec une perspective, les passages piétons, les poteaux et tous les sujets à motifs répétés.

20. PENSEZ AU POINT !

- Si vous ne devez garder qu'une seule règle de minimalisme en photographie, c'est le point qui s'impose. Ecartez tout ce qui perturbe la lecture, cherchez le point principal de votre image et concentrez-vous sur lui.
- Le point est cette zone de l'image qui va automatiquement et irrémédiablement attirer le regard du spectateur. Evitez tous les éléments perturbateurs qui détournent l'attention pour ne plus montrer que le point.
- Le point n'a pas de place précise dans la composition, il peut être au centre, dans un angle, sur un point fort (voir la règle des tiers).

21. UTILISEZ LES COULEURS CHAUDES ET LES COULEURS FROIDES

- Certains sujets s'accrochent très bien d'une composition basée exclusivement sur un jeu de couleurs. Plutôt que de chercher à montrer tous les détails d'une scène, jouez au contraire avec sa tonalité : les couleurs chaudes et les couleurs froides vont alors vous aider.
- Les couleurs chaudes sont celles qui tendent vers l'orange, en fin de journée par exemple. Et les couleurs froides tendent elles vers le bleu. Composez alors vos images en intégrant uniquement ces tonalités dans le cadre, et vous obtiendrez une ambiance appropriée à la scène. Vous ferez réagir le lecteur non plus sur le contenu de la photo mais sur le sentiment qu'elle procure en la regardant.

22. JOUEZ AVEC LE CONTRASTE DE LUMIÈRE

- S'il y a une notion de composition qu'il faut toujours avoir en tête, c'est le contraste. Prenez le temps d'observer la scène photographiée, et si elle s'y prête, par exemple une scène de ville en pleine lumière, alors cherchez les contrastes.
- Incluez dans votre composition les éléments de la scène plongés dans l'ombre ainsi que ceux qui sont en pleine lumière. Jouez avec les formes, les proportions, sans hésitez à augmenter le contraste au post-traitement si nécessaire. C'est une excellente façon de montrer ce que les autres n'ont pas vu et ça marche pratiquement à tous les coups !

23. JOUEZ AVEC LE CONTRASTE DE COULEUR

- Tout comme vous avez pu jouer avec la lumière, pensez à jouer avec les couleurs pour donner à vos photos une autre dimension. Là-aussi vous n'attirerez pas le regard en documentant la scène mais en proposant une autre interprétation, plus personnelle, jouant avec la sensibilité de celui qui regarde.

24. OSEZ LA SÉRIE

- Si la composition d'une image est importante pour que celle-ci ait de l'intérêt, il arrive parfois que cet intérêt vienne non de l'image en elle-même mais de la série à laquelle elle appartient. Ainsi certaines photos qui ont l'air quelconques au demeurant prennent une toute autre dimension quand elles participent à l'élaboration d'une séquence photographique.
- En fonctionnant par séquences, appliquez-vous à travailler la composition de chaque image pour qu'elle soit commune à toutes celles de la série. Imposez-vous des repères visuels et éliminez systématiquement toute image ne pouvant prétendre à participer à la série.

