

COMPOSITION

ET CADRAGE

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.

Composition et Cadrage

*Pour ce faire, mieux vaut être dynamique et attentif à ce qui se passe dans le cadre.
Heureusement, il existe quelques règles bien pratiques qui marchent à peu près à tous les coups.*

Cadrer, c'est sélectionner

Prendre une photo, c'est toujours *faire le choix* de ce que vous *montrez*, et de ce que vous voulez *exclure*.

C'est important de faire son choix au moment de déclencher.

Vous *ne pourrez pas tout montrer*, il faudra aller à l'essentiel pour que l'image reste lisible.

Cadrer, c'est sélectionner

Savoir se positionner pour un bon cadrage.

« Si ta photo n'est pas bonne, c'est que tu n'es pas assez près ou mal positionné »

*Avant de prendre une photo, **positionnez** vous dans l'espace. N'hésitez pas à tourner autour de votre sujet pour trouver l'angle le plus intéressant, ou pour dégager un arrière-plan qui vous plaît davantage.*

Lecture d'une image

Sens de lecture d'une photo

Le sens de lecture d'une photo , n'a que très peu à voir avec celui du texte.

La façon dont le cerveau « lit » une image est infiniment plus subtile et plus complexe.

D'abord une lecture rapide, instantanée de la scène puis une autre plus complexe durant laquelle les éléments de l'image sont « décodés » analysés et reliés entre eux.

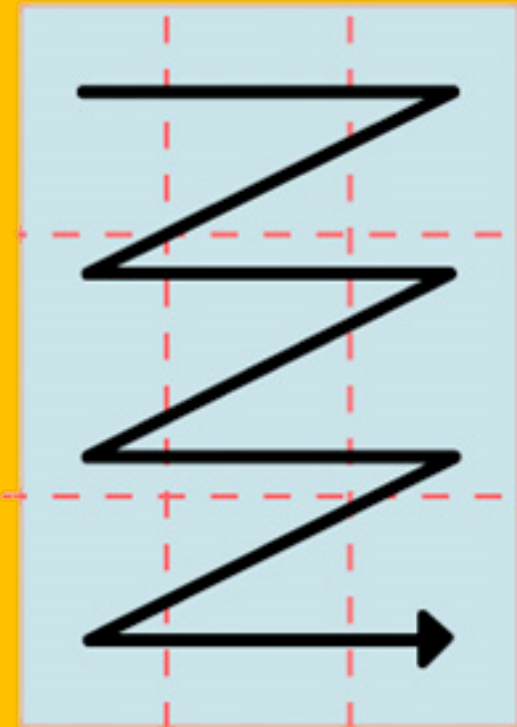
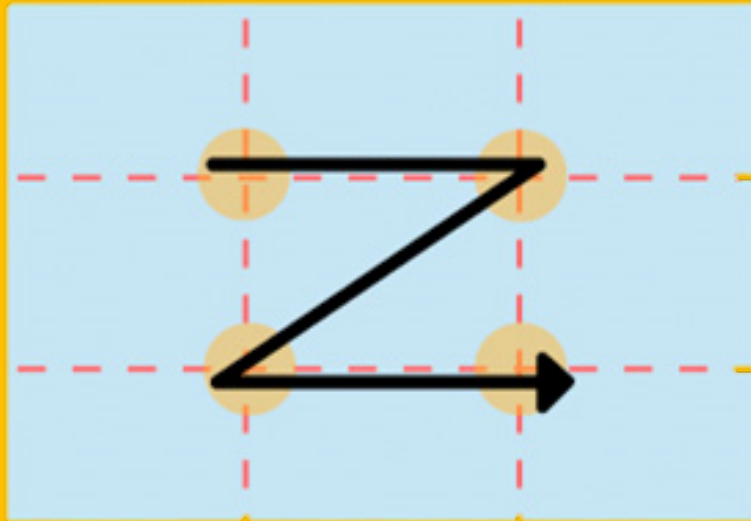
Lecture d'une image

Quel est le sens de lecture d'une photo ?

On dit souvent que le sens de lecture d'une photo est *de gauche à droite* pour les personnes de culture *latine* ou *de droite à gauche* pour ceux écrivant en langue *arabe*.

D'autres 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 dans la vie réelle comme dans une image.

Lecture d'une image

Lecture d'une image

que perçoit le cerveau ?

Le cerveau commence par *redresser l'image*, puis se sert des *couleurs perçues* dans la zone de la Fovéa (centre de l'œil) pour simuler celles non perçues.

Il va ensuite donner l'impression de *la netteté*, notamment en périphérie alors que *l'œil voit plutôt mal sur les côtés*.

Le cerveau compense aussi les diverses *faiblesses de notre vue* (reconstitution des scènes rapides, création de la perspective, etc.).

Lecture d'une image

Que regarde t-on en premier dans une image ?

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

Placer une personne à droite ou à gauche de votre composition et le sens de lecture d'une photo change instantanément.

Lecture d'une image

Les éléments qui attirent l'œil

- *forme humaine ou un être vivant*
- *Une zone nette*
- *une zone de haute lumière*
- *certaines couleurs*
- *une forme homogène*
- *un texte écrit*

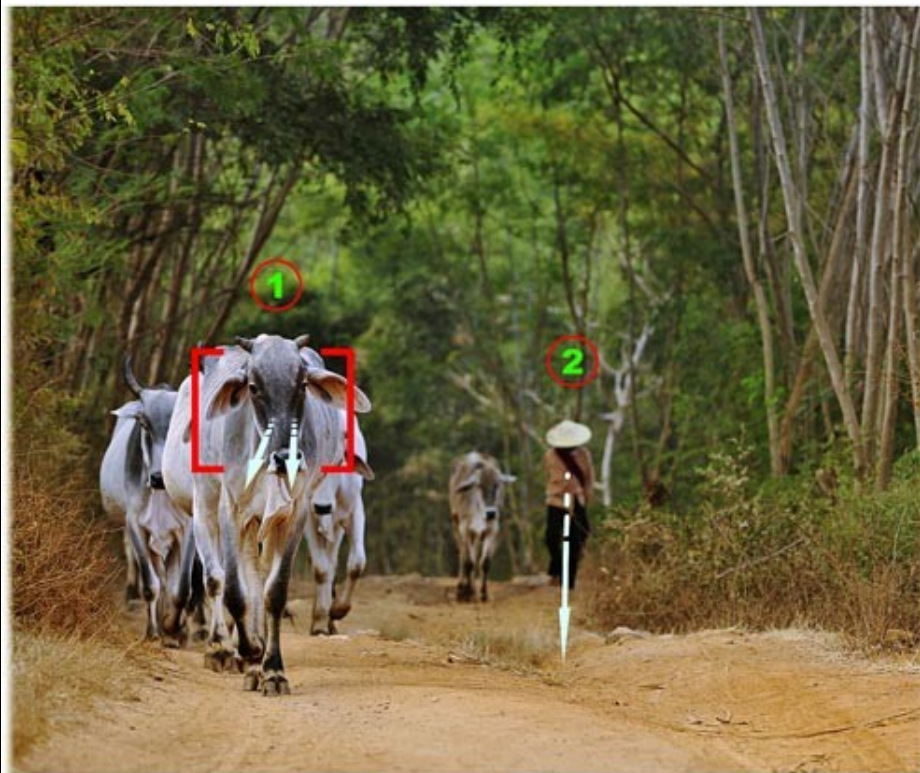

Lecture d'une image

La netteté

Une partie nette de l'image attire davantage qu'une partie floue.

Du coup le sens de lecture d'une photo et son interprétation en sont modifiées.

[] Mise au point sur la vache dont les yeux sont visibles : la vache est suivie par le berger

[] Mise au point sur le berger qui a les yeux ouverts qui semble pousser le troupeau

Les premiers choix à faire

HORIZONTAL OU VERTICAL ?

D'une façon générale, une image paraît mieux équilibrée, plus stable si elle est placée en largeur car ce cadrage correspond à une vision humaine.

En effet nos yeux balayent l'espace de gauche à droite, d'où cette impression...

Les premiers choix à faire

HORIZONTAL OU VERTICAL ?

Enfin, le balayage horizontal explique pourquoi une photographie avec *des dominantes horizontales sera reposante pour l'œil*

(évoque le calme, la profondeur et permet d'élargir l'image)

alors que *des dominantes verticales seront fatigantes*

(évoquent la rigidité et permettent d'allonger l'image)

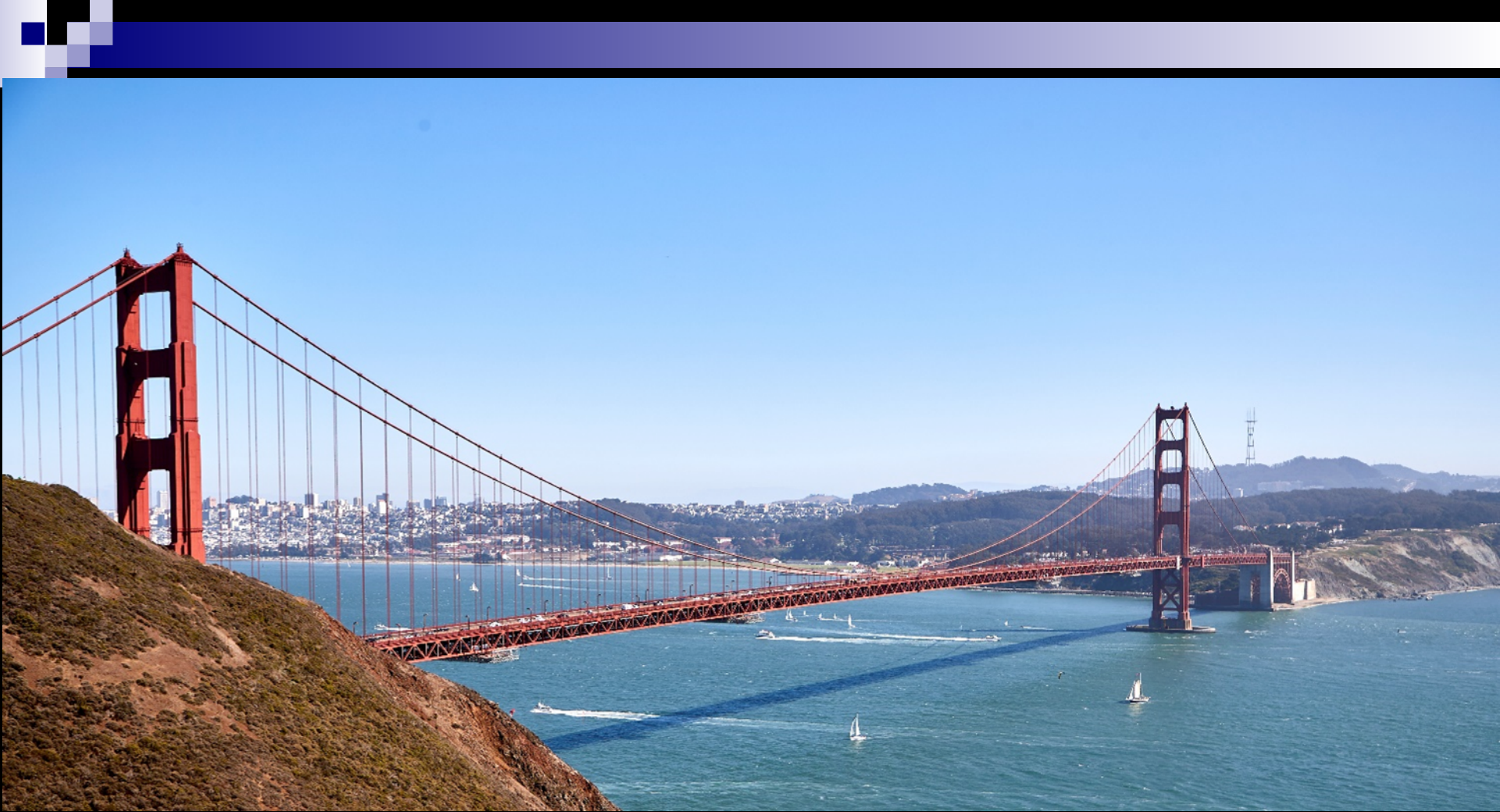
Des dominantes obliques seront plutôt agréables et briseront la monotonie !

CADRAGE HORIZONTAL

*On appelle cadrage horizontal,
le format « paysage ».*

*Il convient tout à fait à la prise de vue d'une
scène générale (paysage, groupe de personnes...)
et toutes les actions qui se déroulent sur la
largeur.*

CADRAGE VERTICAL

L'œil est moins habitué aux compositions verticales (*format « portrait »*) car il doit balayer la photo de haut en bas.

De plus, une impression d'optique nous fait croire qu'une photo *cadrée verticalement* est *plus grande* qu'une photo prise horizontalement

Du coup, l'œil humain accorde moins d'importance aux éléments se situant tout en haut ou tout en bas de l'image.

LE SUJET CENTRÉ

*Ce choix peut-être considéré comme **une solution de facilité**, mais on s'en moque.*

*Si c'est le B.A.-ba, c'est bien parce que ça marche ! **Centrer le sujet fonctionne dans la plupart** des cas, et on a parfois une grille sur l'écran (ou dans le viseur) de l'appareil pour nous aider.*

Le regard sait clairement où se diriger, l'image est facile à lire.

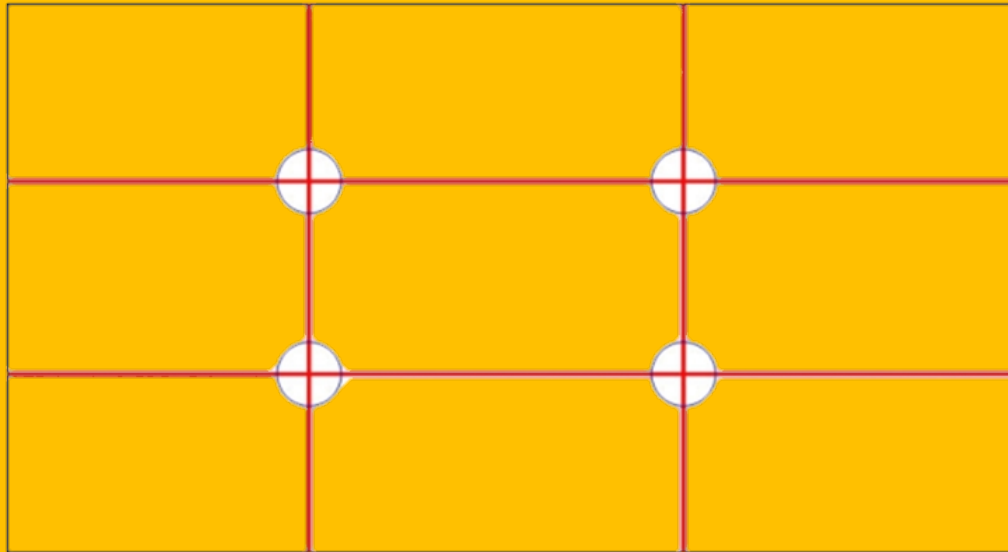
LA REGLE DES TIERS

La règle des tiers est une règle de composition utilisée pour réaliser des photos aux proportions harmonieuses.

*Elle s'applique en fait à toutes les images, peintures, dessins, etc. Il s'agit simplement de **diviser l'image en 3 tiers** et à placer le sujet sur l'une de ces lignes ou de l'un des points d'intersection.*

C'est l'une des premières règles de composition que le débutant apprend.

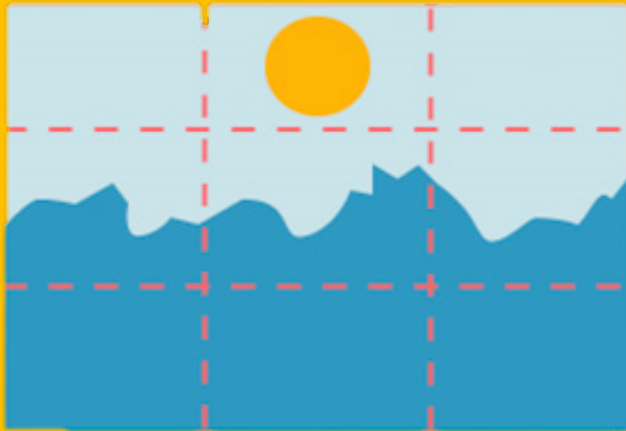
LA REGLE DES TIERS

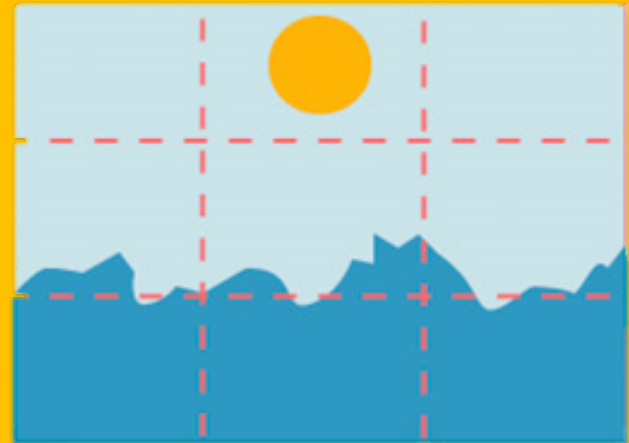
Ces lignes sont appelées lignes de forces.

Les intersections de ces 4 lignes font ressortir les points forts de la photo

LA REGLE DES TIERS

*Il faut éviter de
centrer le sujet*

*Mettez en valeur
plutôt un élément*

LE NOMBRE D'OR

Cela ne vous est-il jamais arrivé, en observant une photo, de voir qu'elle n'avait en principe pas de proportion « équilibrée » mais qu'elle était tout de même plus séduisante qu'une photo qui affichait un plus grand équilibre ?

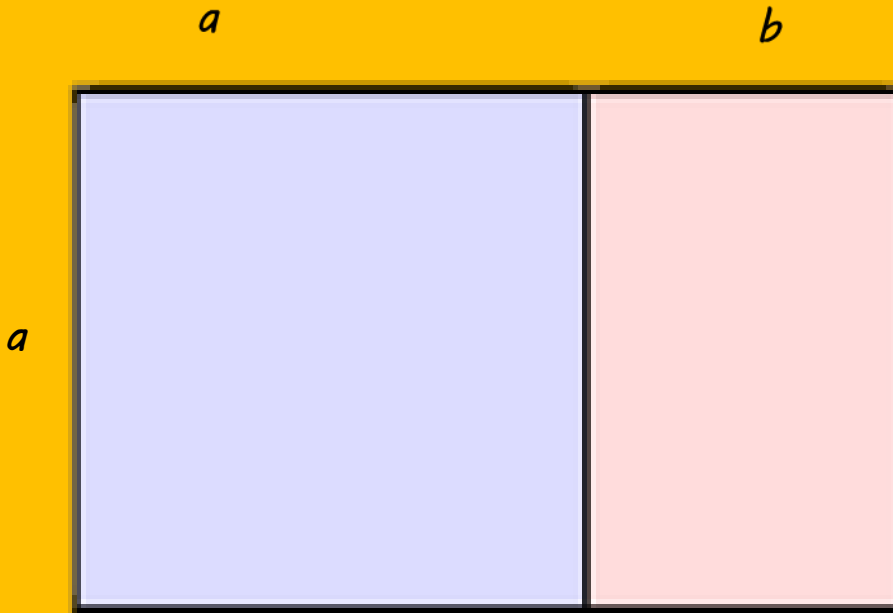
LE NOMBRE D'OR

Le nombre d'or, connu sous le nom de Phi ϕ est une Proportion Divine, ou Ratio de Fibonacci c'est un peu comme π (pi) : c'est un nombre irrationnel (avec une infinité de décimales), qui vaut environ $\phi = 1,618033989\dots\dots\dots$

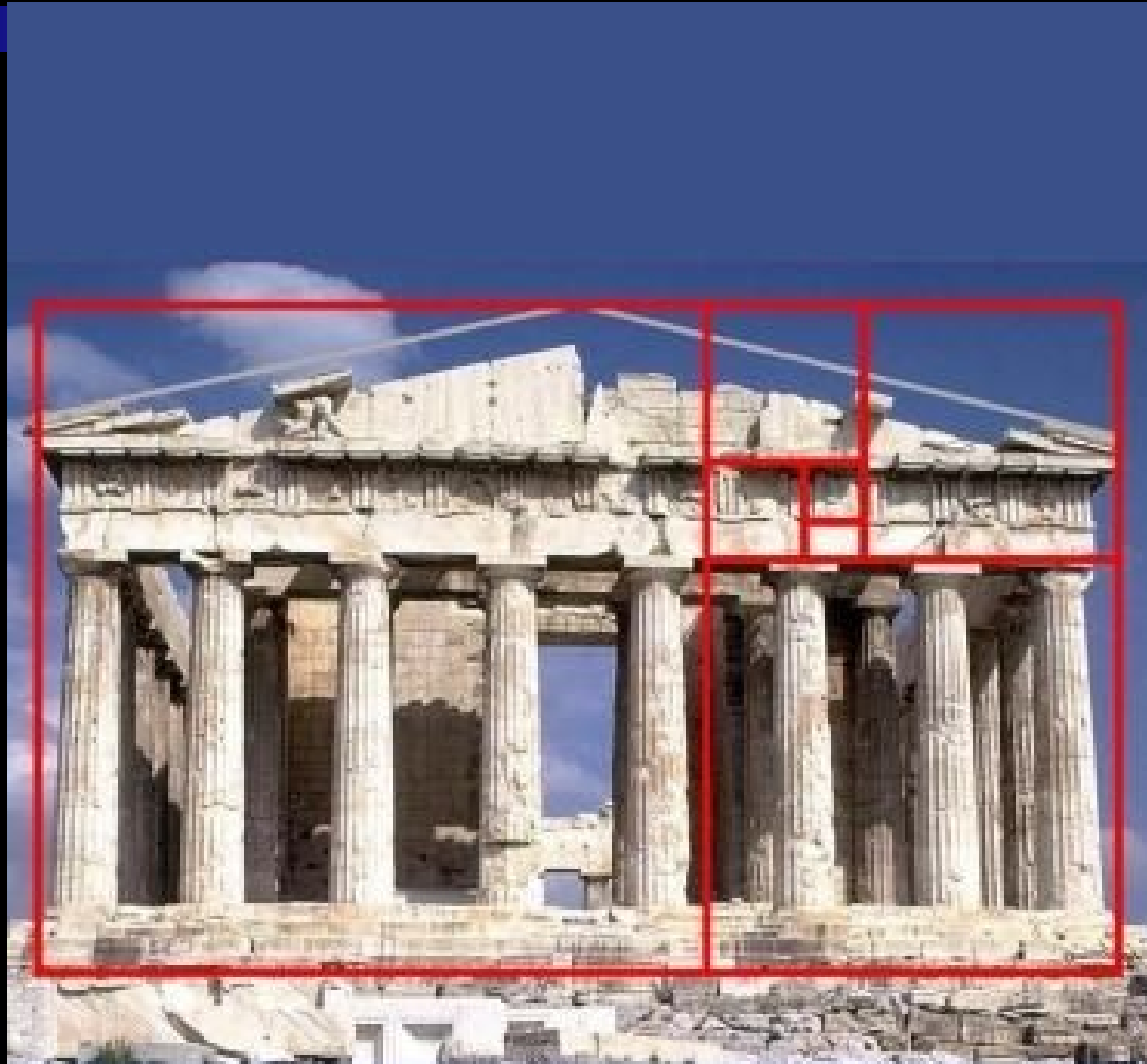
RECTANGLE D'OR

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \underline{\underline{\phi}}$$

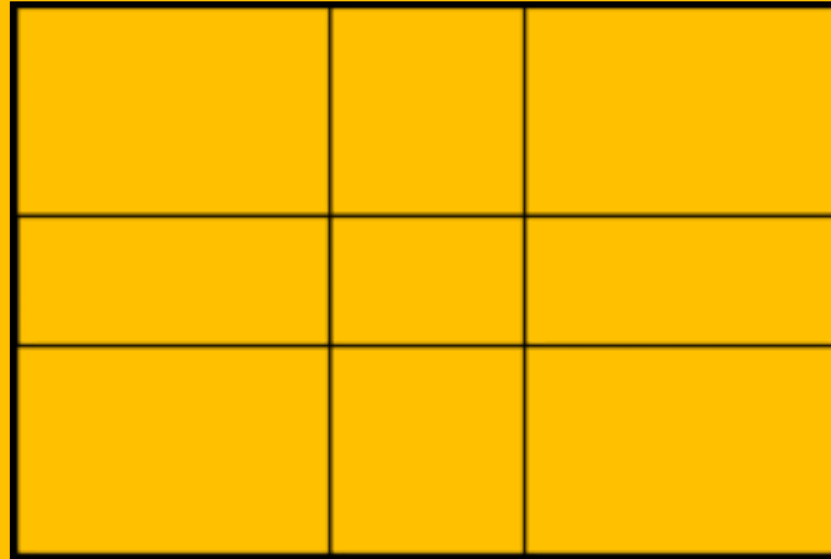
$$\phi = 1,618033989..$$

De savants calculs permettent d'en tirer un rectangle d'or.

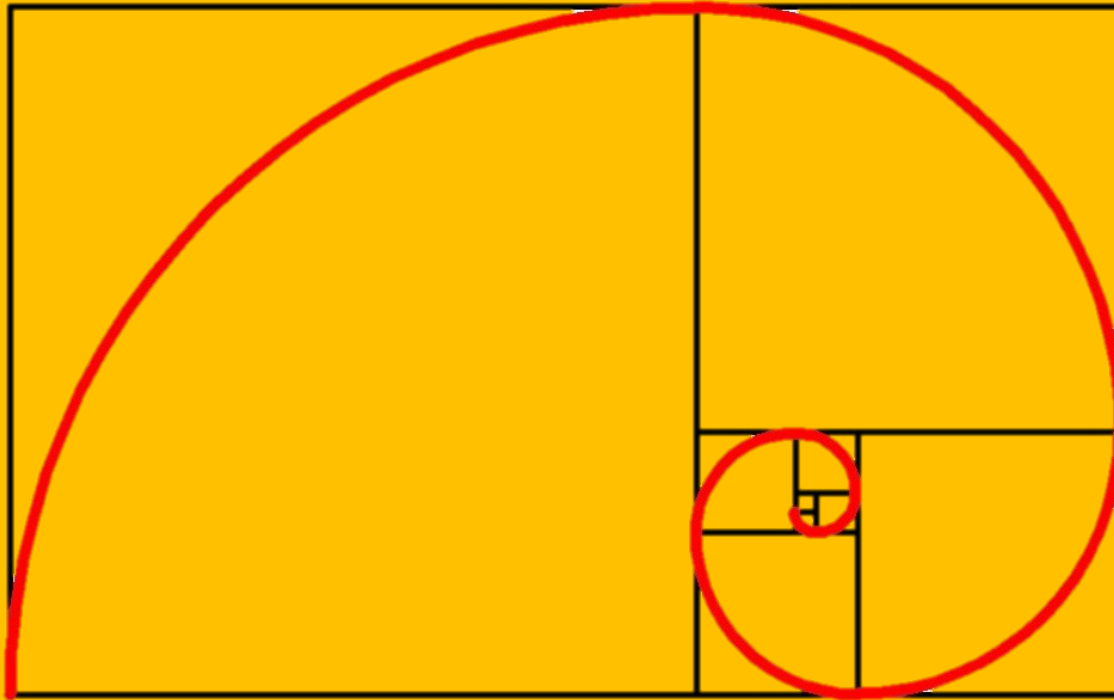
RECTANGLE D'OR

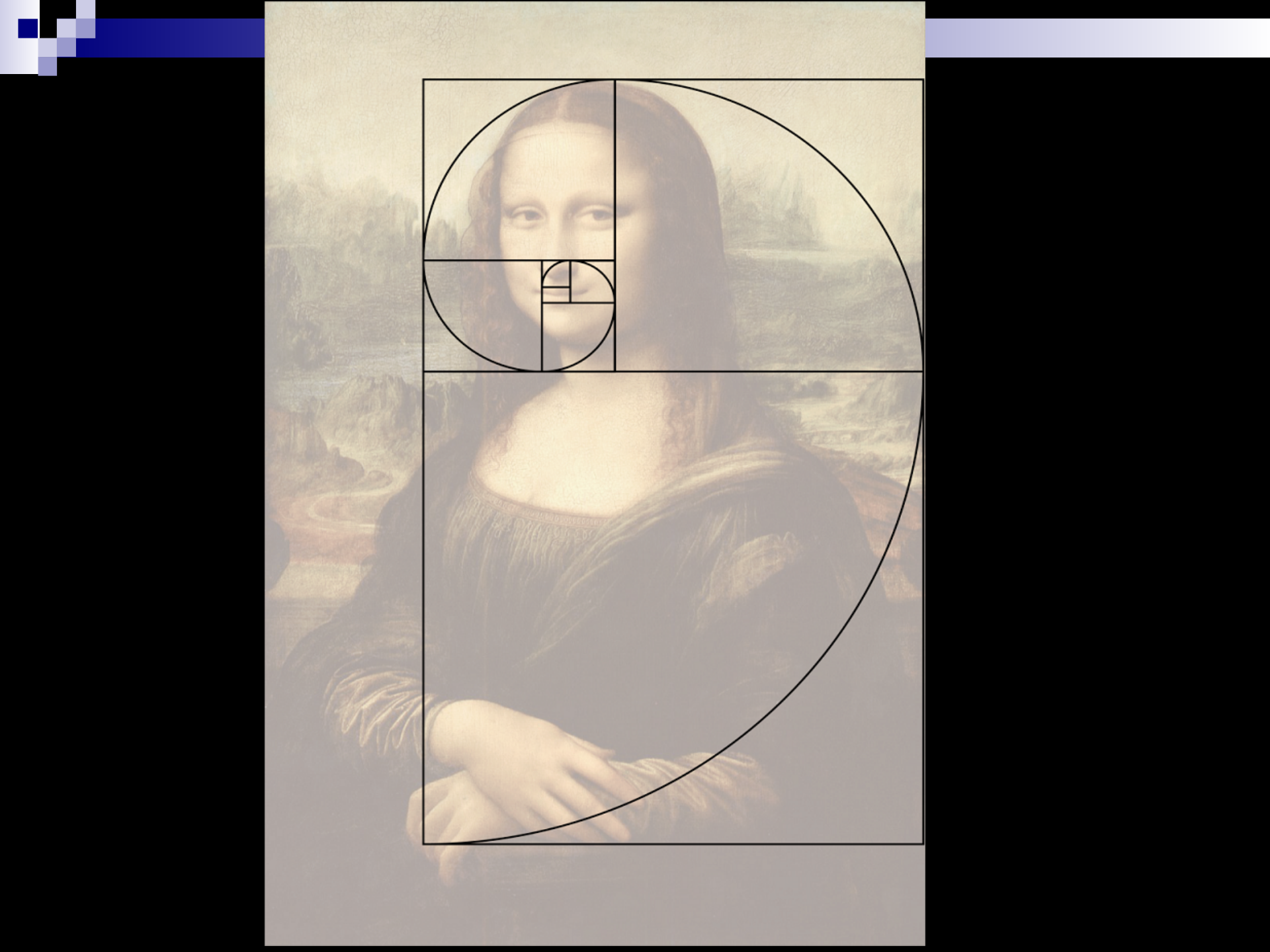
*Ça ressemble à la règle des tiers...
mais ce n'est pas la règle des tiers !*

SPIRALE DE FIBONACCI

Cette façon de cadrer est en faite très importante pour donner de la force aux photos. Mais aussi aux peintures, sculptures, etc.

AUTRES REGLES

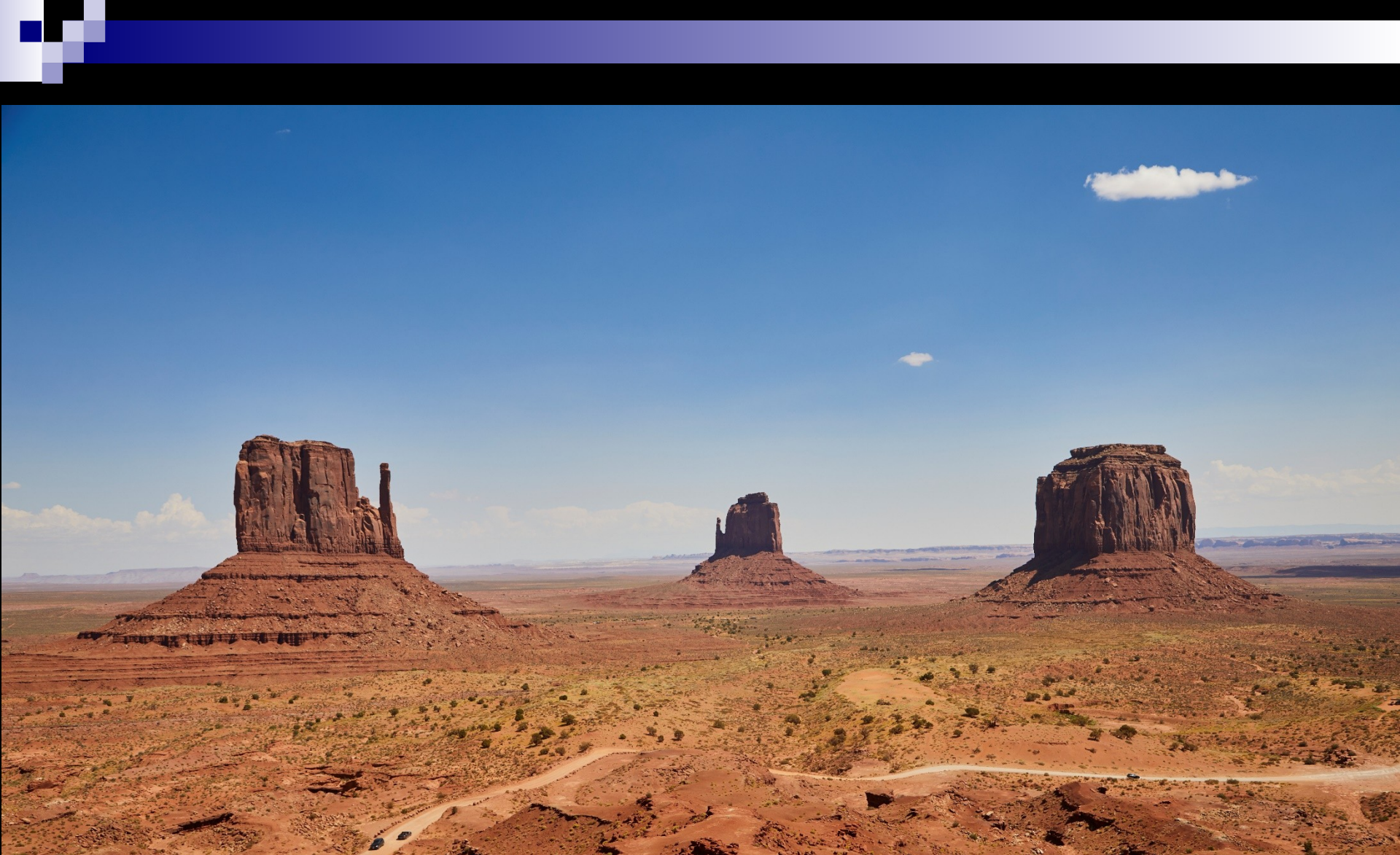
Choisissez un nombre impair de sujets

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.

AUTRES REGLES

Utilisez les lignes

Tous 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

AUTRES REGLES

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 !

AUTRES REGLES

Le point de vue

Avant de déclencher, *prenez le temps de bien choisir* l'endroit à partir duquel vous allez photographier votre sujet.

En effet, le point de vue a des répercussions sur la composition

photographiez votre sujet depuis un point élevé, au ras du sol, de face, de dos, de côté, de près, de loin

AUTRES REGLES

Espace devant le regard et devant le mouvement

Une autre astuce très importante qui fera vraiment la différence sur vos photos est de *laisser de l'espace devant le regard* et les sujets fixes ou en mouvement.

AUTRES REGLES

La profondeur de champ

La profondeur de champ a un impact majeur sur la composition d'une photo.

Une faible profondeur de champ isole le sujet de son environnement.

À l'inverse, une grande profondeur de champ replace le sujet dans son contexte en montrant tout ce qui l'entoure.

AUTRES REGLES

Jouer avec les couleurs

Notre cerveau *aime l'harmonie des couleurs* et c'est souvent grâce à cela qu'on apprécie une photo dont le sujet peut être tout à fait banal.

Mais c'est l'harmonie qui en ressort qui retient notre attention, et tout cela répond à des règles de composition.

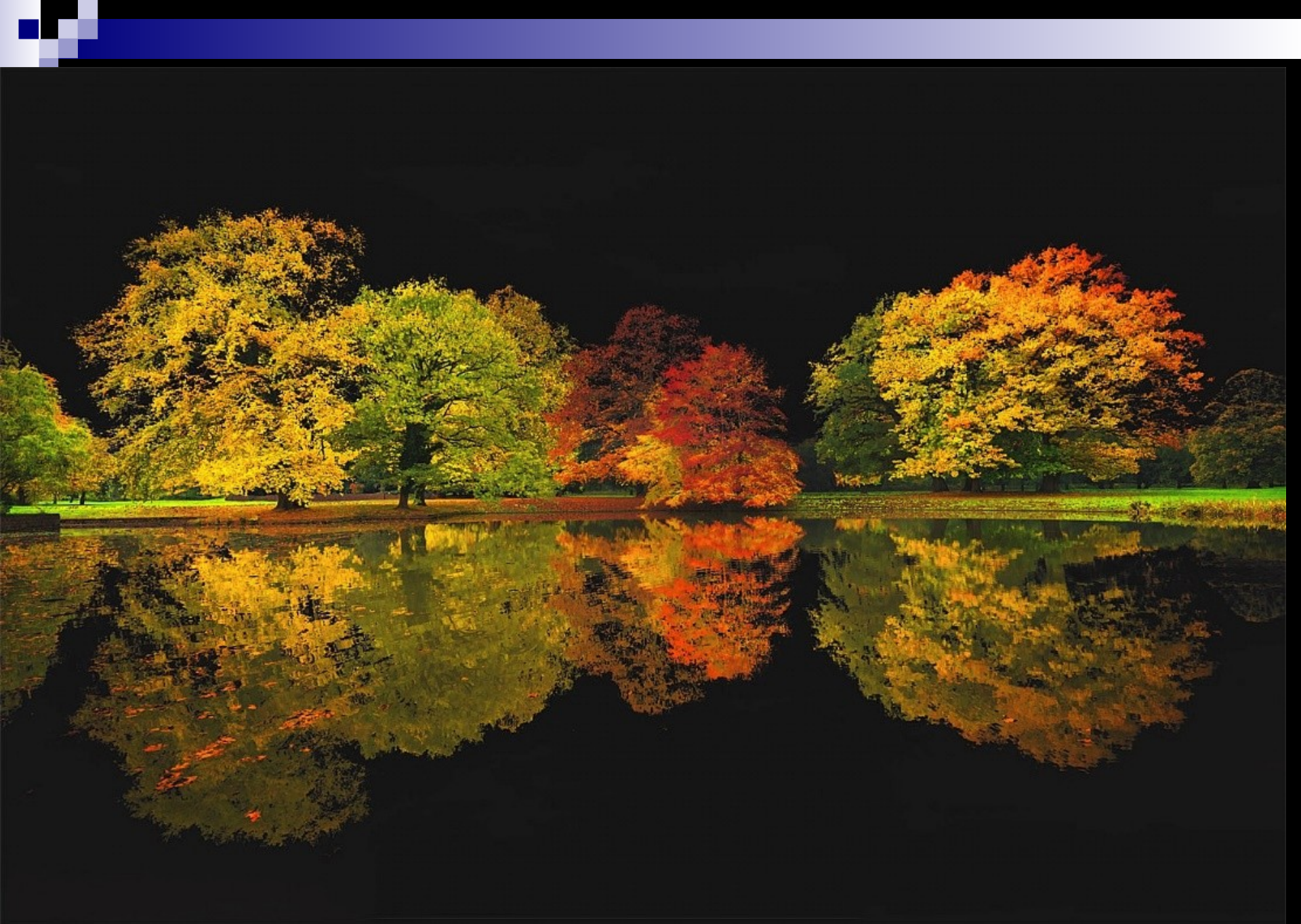
AUTRES REGLES

La Symétrie

La symétrie peut être beaucoup utilisée, en architecture et paysage notamment.

Vous pouvez l'utiliser pour de nombreux autres sujets, comme par exemple deux personnes, deux animaux ou deux objets qui se font face.

*Attention toutefois à ce **que votre symétrie soit parfaite**, le moindre décalage peut facilement « gâcher » votre photo.*

AUTRES REGLES

il n'y a pas de règles

Le but de la règle n'est pas de vous contraindre et *rien n'oblige à la respecter*.

La règle n'a qu'un seul but : vous permettre d'obtenir un cadrage harmonieux et équilibré.

Donc si vous souhaitez obtenir une composition équilibrée, respectez les règles.

CONCLUSION

« apprenez les règles pour savoir comment les transgresser correctement ».

MERCI de votre Attention