

Exploration: Photographie et vidéographie 101

Techniques de composition – clé de réponses

Textures

Les variations dans l'apparence d'une surface (c.-à-d. les détails qui suggèrent visuellement des sensations tactiles) peuvent influencer l'ambiance d'une photo, donner de la dimension ou de la profondeur ou mettre l'accent sur celle-ci, ou encore attirer le regard.

Lignes

Des lignes peuvent guider l'œil à travers une photo, donner une structure, une dimension et une profondeur, ou susciter de l'intérêt.

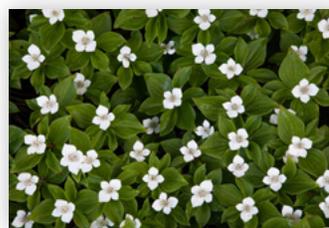
- Lignes horizontales et verticales – celles-ci peuvent être très efficaces pour donner une structure, un cadrage, etc. S'il y a un horizon, assurez-vous toujours qu'il est bien équilibré, car une ligne horizontale tordue est évidente et désagréable à voir.
- Lignes diagonales – celles-ci peuvent ajouter de la perspective.
- Lignes courbes – celles-ci peuvent rendre une image plus naturelle et créer une ambiance calme.

Motifs

La répétition d'éléments ou de groupements d'éléments, de motifs linéaires ou de formes géométriques peut susciter l'intérêt pour une photo.

- Créer puis casser un motif dans une photo peut également rendre la composition intéressante.

Règle de l'espace

Cette ligne directrice de composition concerne l'espace négatif créé par ce que le sujet regarde, la direction dans laquelle il se déplace ou ce qu'il pointe du doigt.

Exploration: Photographie et vidéographie 101

Techniques de composition – clé de réponses

Symétrie

Il y a plusieurs façons d'utiliser la symétrie dans une photographie afin de créer un équilibre et de susciter l'intérêt pour une prise de vue, ou pour faire naître des émotions ou créer une ambiance.

- Symétrie horizontale ou verticale – lorsque des parties semblables ou identiques se font face sur un axe (p. ex. un reflet sur une ligne horizontale).
- Symétrie radiale – lorsque plusieurs éléments semblables ou identiques entourent un point central (p. ex. comme un Mandala).
- Composition centrée – placer le sujet au centre de la photo attire l'attention sur celui-ci.

Noir et blanc

Aussi puissante que la couleur puisse être dans la composition d'une photo, l'absence de couleur peut capter l'attention du spectateur et accentuer d'autres éléments de composition, tels que le ton ou la texture.

Nombre ou spirale d'or

Semblable à la règle des tiers, cette ligne directrice permet de créer des compositions intéressantes et esthétiquement attrayantes; elle suit un rapport mathématique (appelé la spirale de Fibonacci) qui peut être visualisé comme une spirale qui place le sujet ou l'élément clé près d'un des quatre coins du cadre.

Formes

Des formes simples, telles que des cercles ou des carrés, peuvent être efficaces pour encadrer des éléments dans une photo, ajouter une structure ou attirer le regard.

Exploration: Photographie et vidéographie 101

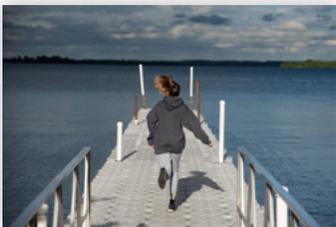
Techniques de composition – clé de réponses

Couleur et ton

La façon dont la couleur est utilisée dans une photographie peut faire naître certaines émotions, créer une ambiance ou une atmosphère; le ton fait référence à la gamme de luminosité par rapport à l'obscurité dans votre image et cela peut être utilisé pour établir un contraste, attirer le regard et créer une ambiance.

- Les couleurs chaudes (c'est-à-dire les rouges, les oranges, les jaunes) peuvent susciter des émotions fortes et attirer l'attention; elles sont plus vives
- Les couleurs froides (c'est-à-dire les bleus, les verts, les violets) peuvent être plus apaisantes et sobres; elles peuvent éveiller des sentiments de mélancolie ou de paix.
- Les combinaisons de couleurs, telles que des couleurs complémentaires comme le jaune et le bleu, sont agréables à l'œil et elles peuvent permettre de composer une image.

Lignes directrices

Contrairement aux techniques de composition qui ont recours aux lignes elles-mêmes (p. ex. les lignes horizontales) pour susciter de l'intérêt pour une photo, les lignes directrices sont utilisées pour attirer l'attention sur un élément focal ou sur le sujet, presque comme des flèches guidant l'œil dans l'image.

Espace négatif

L'espace négatif peut être considéré comme des pauses dans une phrase qui mettent l'accent sur les mots et leur donnent du poids; l'endroit où vous laissez de la place dans votre photographie peut influencer la composition de manière intéressante, par exemple en concentrant l'attention sur le sujet.

Règle des tiers

C'est l'une des lignes directrices les plus connues pour la composition. Elle repose sur l'idée de diviser votre cadre en tiers horizontalement et verticalement. En plaçant votre sujet ou votre point d'intérêt dans le tiers gauche ou droit d'une image, la composition de la prise de vue est plus convaincante et peut faire ressortir votre sujet.

- Il s'agit d'une superposition de grilles de lignes directrices courantes que l'on trouve dans la plupart des téléphones intelligents et des appareils photo.

Exploration: Photographie et vidéographie 101

Techniques de composition – clé de réponses

Remplir le cadre

Composer une photo de manière à ce que le sujet remplisse la majeure partie du cadre élimine tout élément de distraction, tout en mettant l'accent sur le sujet. Cette technique peut servir à faire ressortir les détails du sujet; c'est le contraire de l'utilisation de l'espace négatif pour composer une prise de vue.

- Un gros plan est une autre technique qui permet de remplir le cadre en zoomant vraiment sur votre sujet ou en recadrant étroitement votre image.
- La macrophotographie est un type de photographie rapprochée qui consiste à photographier le sujet (p. ex. un insecte) de manière si détaillée que sa taille sur la photo est plus grande que sa taille réelle.

Points ou point d'intérêt

Une petite zone peut être utilisée pour attirer le regard sur un sujet ou sur un élément central.

Règle des nombres impairs

Lorsque vous travaillez avec plusieurs sujets ou objets, il est préférable de composer l'image avec des nombres impairs, tels que trois ou cinq, pour créer un groupe intéressant.

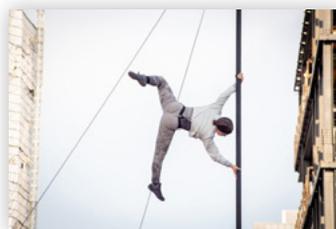
- Il n'y a rien de mal à avoir deux ou quatre sujets ou objets, mais cela dépend de la façon dont d'autres éléments de composition, tels que l'équilibre ou la symétrie, sont utilisés pour créer une histoire visuelle (p. ex. deux sujets opposés, un sujet distinct des trois autres).

Moment décisif

Cette technique de composition consiste à attendre et à repérer le moment opportun pour prendre une photo (c.-à-d. être au bon endroit au bon moment tout en gardant à l'esprit l'intérêt de ce que vous voulez prendre en photo).

- Ce concept en photographie ne consiste pas seulement à prendre une photo d'un mouvement ou à prendre une photo d'action (bien que cela puisse aussi être le cas), mais aussi à garder à l'esprit les divers autres éléments de composition qui font une excellente photo.
- Le « moment décisif » a été inventé par le photographe Henri Cartier-Bresson. Cette technique est parfois considérée comme une façon d'appréhender la photographie plutôt que comme une simple technique de composition.

Exploration: Photographie et vidéographie 101

Techniques de composition – clé de réponses

Point de vue

Le point de vue à partir duquel vous composez votre photo peut susciter l'intérêt en plaçant le spectateur dans une position inattendue.

- Plan en contre-plongée – prendre une photo au ras du sol peut créer des images intéressantes qui déforment un paysage et qui mettent l'accent sur le sujet.
- Plan de plongée – des prises de vue aériennes ou des photos prises depuis une position surplombant le sujet peuvent fournir une nouvelle perspective intéressante sur un paysage familier.
- Plan subjectif – le point de vue du personnage principal, comme une prise de vue avec une caméra GoPro montée sur un casque ou un plan par-dessus l'épaule, peut rendre une image plus intime ou intéressante.

Équilibre

En tenant compte de la taille et de l'emplacement des différents éléments d'une photo, vous pouvez créer un équilibre et une harmonie dans votre photo; imaginez placer des poids sur une balance pour équilibrer les deux plateaux.

- Vous pouvez également susciter l'intérêt pour une photo ou attirer l'attention sur le sujet en brisant intentionnellement l'équilibre.

Cadrage

L'ajout d'un cadre attire l'attention sur votre sujet, rend l'image plus intéressante et dirige le regard du spectateur vers une zone particulière.

- Un cadre n'a pas forcément besoin d'être carré ou circulaire, et il n'est pas nécessaire qu'il soit entièrement fermé ou complet pour bien encadrer votre sujet.

Élément de premier plan

Mettre l'accent sur un élément proche de votre appareil photo (comme le sujet) et le mettre en contraste avec un arrière-plan flou crée de la profondeur et attire l'attention du spectateur; dans d'autres cas, le premier plan peut être flou et le sujet en arrière-plan peut être mis en valeur.