

Exploration: Photographie et vidéographie 101

Contexte: L'art de la composition visuelle

L'équipement coûteux ne devrait pas être un obstacle à l'accès à la photographie et à la vidéographie. Beaucoup de gens possèdent aujourd'hui des téléphones intelligents ou ont accès à une tablette, qui sont équipés d'appareils photo de base; et il existe des applications et des logiciels gratuits que vous pouvez utiliser pour éditer et pour partager des photos ou des vidéos. Il existe également des endroits où vous pouvez emprunter ou louer un appareil photo, si vous souhaitez en savoir plus sur la photographie ou la vidéographie. Prendre une photo ou enregistrer une vidéo est facile, mais créer quelque chose qui captive les gens n'est pas aussi simple que d'appuyer sur un bouton.

Une bonne narration visuelle repose sur des techniques de composition afin d'organiser les éléments visuels de manière à plaire au spectateur. Il n'y a pas de règles précises, mais il existe des éléments et des lignes directrices qui peuvent permettre de rendre une photo (ou une vidéo) plus intéressante ou visuellement attrayante. Lors de la composition d'une photo, il est important de réfléchir à la façon dont vous souhaitez présenter votre sujet, qu'il s'agisse d'une personne, d'un animal, d'une plante, d'un bâtiment ou d'un élément naturel.

On peut utiliser les techniques de composition de diverses manières: pour attirer l'attention sur un sujet; pour guider l'œil du spectateur vers un point focal d'une photo; pour donner une structure, une dimension ou une profondeur; pour encadrer le sujet ou créer un intérêt; et pour créer une atmosphère ou une ambiance, ou encore pour susciter une émotion. Ces différentes techniques de composition peuvent vous aider à réfléchir de manière plus créative à la façon de raconter votre histoire à un public.

Activité 4: Distinguer les techniques de composition

Grâce à une activité d'appariement, les élèves découvriront les éléments fondamentaux de la composition. Les élèves feront ainsi correspondre la description d'une technique de composition à une photographie. Au début de l'activité, rappelez aux élèves que plus d'une technique a pu être utilisée lors de la composition des photos et qu'ils doivent simplement choisir celle qui, selon eux, représente la meilleure correspondance. Informez-les également qu'il peut y avoir plusieurs exemples de photos pour une même description. Cette activité peut être réalisée de deux façons:

- 1. Avec l'ensemble de la classe:** Affichez tous les exemples de photos fournis pour chaque technique de composition. Lisez les descriptions des différentes techniques de composition une par une et demandez aux élèves d'indiquer les photos qui, selon eux, correspondent le mieux à la description.
- 2. Individuellement:** Divisez la classe en deux et fournissez à un groupe d'élèves les descriptions des techniques de composition et à l'autre groupe les exemples de photos. Demandez aux élèves de travailler ensemble pour bien faire correspondre les descriptions aux photos.

À la fin de l'activité, discutez des différences entre les réponses des élèves et les options correctes. Une photographie peut s'appuyer sur plus d'une technique de composition pour susciter l'intérêt ou attirer l'œil du spectateur.

Vue d'ensemble

Les élèves acquerront les compétences de base en photographie et en vidéographie, en se concentrant spécifiquement sur la composition et sur la planification. Ils mettront en pratique les techniques de composition grâce à une série d'activités. Les élèves examineront également des exemples de photographie et de vidéographie afin de mieux comprendre la narration visuelle.

Durée

Deux périodes de cours

Exploration: Photographie et vidéographie 101

Activité 5: S'exercer à la composition photographique

Distribuez la carte du bingo de la photographie et demandez ensuite aux élèves de mettre en pratique divers éléments de composition et lignes directrices. Cette activité peut être réalisée de l'une des trois façons suivantes:

- 1. En tant que jeu:** pendant le cours (sur une courte période, de 20 ou 30 minutes), les élèves peuvent prendre des photos autour de l'école ou dans la cour en utilisant les messages-guides sur leur feuille de bingo. Le premier élève ou groupe d'élèves à remplir une ligne verticale, horizontale ou diagonale sur sa feuille de bingo gagne la partie.
- 2. En tant que chasse au trésor virtuelle:** au lieu de fournir des copies imprimées de la feuille de bingo, demandez aux élèves de faire l'activité en ligne pendant le cours. Les élèves peuvent rechercher des photos sur Internet qui correspondent aux messages-guides.
- 3. En tant que devoir:** les élèves peuvent remplir la feuille de bingo dans leurs temps libres ou à la maison, en utilisant les messages-guides pour prendre des photos. Les élèves pourront ensuite faire part de leurs résultats en classe et en discuter. Orientez la discussion à l'aide des questions suivantes:
  - a. Quels sont vos messages-guides préférés?
  - b. Quels messages-guides vous ont posé le plus de problèmes ou vous ont fait réfléchir le plus?
  - c. Qu'avez-vous appris ou trouvé surprenant?

Contexte: Comment tout rassembler

Maintenant que les élèves se sont familiarisés avec diverses techniques de composition, ils vont passer à l'étape suivante de l'apprentissage de la narration visuelle. Une seule photo peut être percutante en soi, mais un photoreportage peut raconter une histoire compliquée ou dresser un tableau plus nuancé d'une situation. De même, une bonne capsule vidéo (c'est-à-dire un épisode ou un compte rendu) est souvent composée de plusieurs prises de vue qui, ensemble, racontent une histoire.

Mais comment les photographes et les vidéastes créent-ils une histoire visuelle? Pour créer un photoreportage cohérent ou un récit vidéo convaincant, il est important de tenir compte du type d'images que vous souhaitez rassembler afin que le résultat final ne soit pas seulement une collection de photos aléatoires ou de vidéoclips. Les photojournalistes ou les documentaristes couvrent souvent des événements en cours ou des enjeux du monde réel, mais cela ne signifie pas qu'ils improvisent au fur et à mesure. La plupart des professionnels travaillant en photographie ou en vidéographie vont planifier une feuille de route ou un scénarimage.

On peut approximativement regrouper en deux catégories les photoreportages: narratifs et thématiques. Un photoreportage narratif raconte l'histoire d'un sujet, essentiellement en suivant un personnage. Il peut s'agir d'une personne, d'un animal, d'un objet ou même d'un lieu. Par exemple, un photoreportage pourrait suivre le cycle de vie d'une bouteille d'eau en plastique, de sa création jusqu'à la décharge. Un photoreportage thématique est une collection de photos qui concernent une question ou un sujet. Par exemple, un tel photoreportage pourrait examiner les effets de la déforestation sur une zone.

Une feuille de route est une liste des photos ou des prises de vue que vous souhaitez réaliser. Les photographes et les cinéastes professionnels créent des feuilles de route pour les aider à rester organisés et à garder à l'esprit ce qu'ils veulent accomplir quand ils travaillent sur un tournage ou lors d'une affectation. En vidéographie, il est également important de prendre en compte le type de plans de coupe vidéo (séquences secondaires utilisées pour appuyer votre histoire, généralement pour fournir un contexte, donner le ton ou servir d'éléments de remplissage) que vous souhaitez assembler pour illustrer votre histoire. Il est souvent préférable de prendre beaucoup de photos ou de tourner plus d'images que ce dont vous avez besoin afin de pouvoir faire un montage plus tard. Cependant, photographier ou filmer sans une feuille de route de base pourrait vous mener à rassembler beaucoup de contenu inutile ou sans importance pour votre histoire.

Exploration: Photographie et vidéographie 101

Bien qu'il ne soit pas toujours nécessaire de tout planifier, vous pouvez réfléchir de manière créative à l'histoire que vous souhaitez raconter grâce à la création d'une feuille de route ou la prise en notes de certaines idées. Il est important de comprendre qu'une feuille de route n'est pas censée être restrictive – l'histoire que vous racontez peut se dérouler différemment de ce que vous aviez prévu ou il peut y avoir des approches que vous n'aviez pas envisagées –, mais c'est un outil organisationnel. De même, un scénarimage (c'est-à-dire une série de dessins) peut vous permettre de visualiser la façon dont votre histoire vidéo se déroulera.

Activité 6: Décomposer les éléments d'une bonne histoire

Demandez aux élèves de travailler en petits groupes ou individuellement pour explorer les exemples suivants de photoreportages et de capsules vidéo en remplissant les feuilles de travail qui les accompagnent. Demandez aux élèves de choisir un exemple dans chaque catégorie à approfondir. Encouragez les élèves à utiliser les sites Web dans les ressources supplémentaires pour les aider dans leur analyse. Une fois que les élèves auront rempli leurs feuilles de travail, discutez de ce qui rend un photoreportage et une capsule vidéo efficaces et puissants. Demandez-leur d'utiliser des exemples tirés des histoires qu'ils ont analysées.

Exemples de photoreportages (en anglais seulement)

- [A voyage into Antarctica](#) de Nick Walker, photographie de Javier Frutos
- [A voyage through the Northwest Passage](#) de Michelle Valberg
- [I am Mutehekau Shipu: A river's journey to personhood in eastern Quebec](#) de Susan Nerberg, photographie de Christian Fleury
- [Inside the Royal Alberta Museum's mammoth move](#) de Harry Wilson, photographie d'Amber Bracken
- [Life aboard a Great Lakes freighter](#) de Sabrina Doyle, photographie de Thomas Fricke
- [Life as a heli-skiing guide in the Skeena Range](#) de Bruce Kirkby
- [Life in the park at the edge of the world](#) d'Alexandra Pope, photographie de Matt Law
- [Life inside the Tsá Tué Biosphere Reserve](#) de Sabrina Doyle, photographie d'Angela Gzowski
- [Life on board HMCS Yellowknife](#) d'Ian Coutts, photographie de Peter Power
- [One heli of a hike](#) de Doug O'Neil, photographie de Javier Frutos
- [Ontario mountaineers recreate legendary first ascent of Bugaboo Spire](#) d'Ivan Petrov
- [Point Pelee National Park at 100](#) de Zach Baranowski
- [The Calgary Stampede celebrates 105 years](#) de Sabrina Doyle, photographie de Javier Frutos
- [The Mingan Archipelago: A land shaped by Durée](#) de Zach Baranowski
- [Via Rail returns to Churchill, Manitoba](#) d'April Carandang

Exemples de capsules vidéo

Visitez le site Web [Mettre la pandémie en perspective](#) pour accéder aux exemples de vignettes vidéo. Pour visionner les vidéos, cliquez sur les icônes vidéo sur la carte.

Exploration: Photographie et vidéographie 101

Ressources supplémentaires

Français

- [Nikon: La composition en photographie, 24 conseils pour faire de meilleures photos sans changer de matériel](#)
- [Adobe: Maîtriser la composition photographique](#)
- [Pixpa: La composition en photographie - 12 techniques et conseils étonnants](#)
- [L'art de la photo: 8 techniques de composition pour améliorer vos photos](#)
- [PhotoTrend: Réussir un reportage photo, conseils de pro!](#)
- [Les numériques: Apprendre à composer un reportage photo](#)

Anglais

- [Shotkit: 22 Essential photography composition techniques for better photos](#)
- [PetaPixel: 28 Composition Techniques That Will Improve Your Photos](#)
- [Twisted Sifter: 10 Composition tips with award-winning photography Steve McCurry](#)
- [Adobe: The basics of photography composition](#)
- [The Lens Lounge: Photography Composition](#)
- [Photography Life: Learn Photography](#)
- [Digital Photography School: How to Compose Photos](#)
- [PetaPixel: How to Create a Photo Essay](#)
- [Craig Newmark Graduate School of Journalism at CUNY: The Photo Essay](#)
- [The Digital Trekker: The photo essay: Give it your best shot](#)
- [Masterclass: How to Create a Photo Essay: Step-by-Step Guide With Examples](#)
- [Shotkit: How to create an engaging photo essay \(with examples\)](#)
- [Digital Photography School: How to Make a Photo Essay: 5 Tips for Impactful Results](#)
- [Adobe: An introduction to camera shot types](#)
- [Adobe: How to make a shot list](#)
- [Shotkit: How to create a shot list \(+template\)](#)
- [Shorthand: How to create compelling video for multimedia stories](#)
- [Masterclass: Learn About B-Roll Footage](#)

