

COMPOSITION ET CADRAGE

Composer c'est organiser

La composition est l'un des éléments majeurs en photographie.

Sur bien des points, la composition photographique s'inspire des règles de composition de la peinture occidentale.

COMPOSITION ET CADRAGE

Composer c'est organiser

Arranger **délibérément** les éléments visuels d'une photographie.

Choisir et **disposer** ces éléments de façon harmonieuse pour communiquer des idées et des **impressions** au spectateur.

COMPOSITION ET CADRAGE

Cadrer c'est sélectionner

*C'est d'ailleurs peut-être la première raison
pour laquelle la photographie est un art,
elle reflète l'individualité de chacun.*

COMPOSITION ET CADRAGE

Cadrer c'est sélectionner

Faire le choix de ce que vous **montrez**,
et de ce que vous **excluez**.

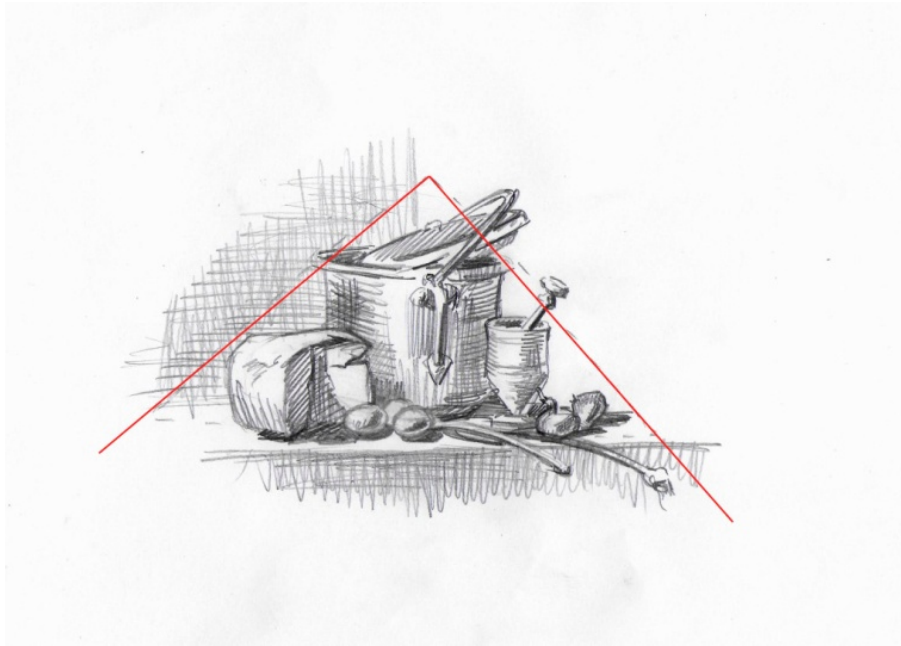
Aller à l'essentiel pour que votre image reste lisible.

Cet art du cadrage est
le premier élément d'une **démarche photographique**.

En choisissant la portion du monde que vous allez
garder vous affirmez votre regard.

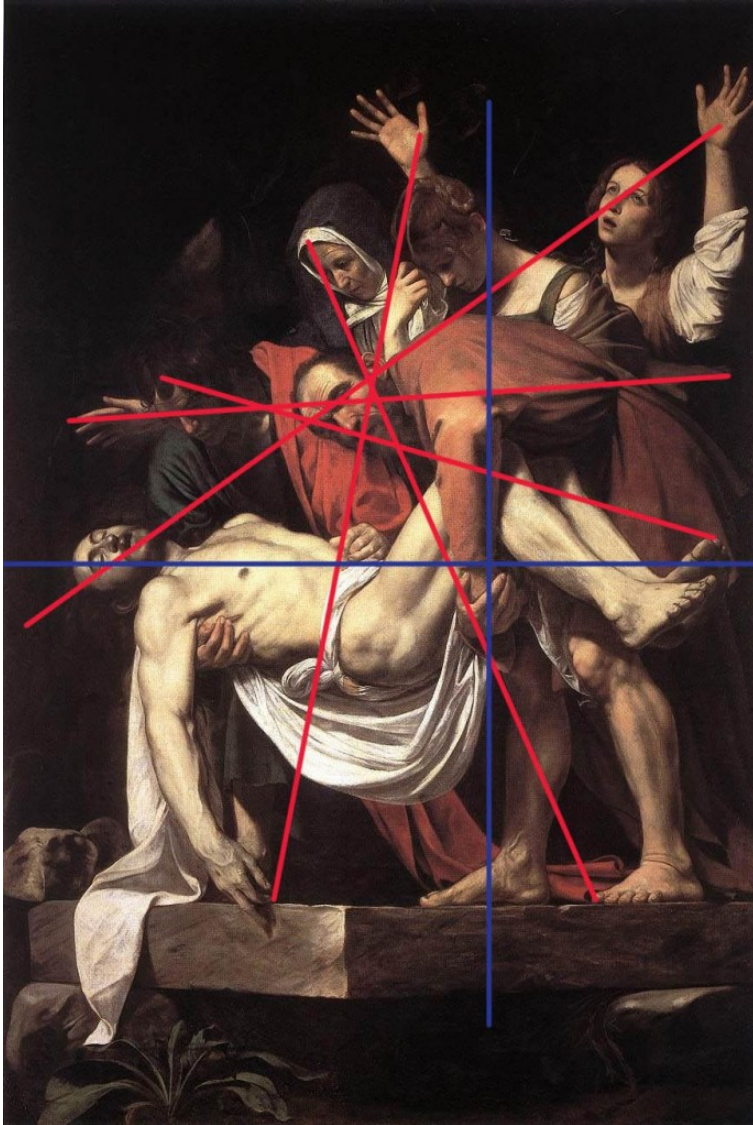
COMPOSITION ET CADRAGE

Les peintres utilisent des **lignes de construction** pour leurs tableaux. En photo il est plus difficile de placer ses sujets à sa guise (sauf en Nature Morte).

Jean-Baptiste Siméon Chardin (1699-1779)

COMPOSITION ET CADRAGE

La Mise au tombeau
Le Caravage (1571-1610)

Notre œil ne glisse jamais à l'extérieur du tableau. Il trouve toujours les chemins pour rester dans le tableau.

***Cela donne lieu
à une règle de
composition :
Rester dans le cadre.***

COMPOSITION ET CADRAGE

Malgré une situation mouvementée, Serge a réussi sa composition.
Notre regard reste dans le cadre

COMPOSITION ET CADRAGE

Les diverses lectures nous proposent 6, 12, 24 règles
« essentielles » de composition.

Nous allons en voir **6** (7*) ce sera suffisant pour
commencer :

**RESTER DANS LE CADRE (vu avec Le Caravage
et Serge D'Ignazzio)*

COMPOSITION ET CADRAGE

Pour appliquer ces règles vous devez tenir compte du **format** de votre appareil, vous n'allez pas composer une image de la même façon avec un appareil **Panoramique, Carré ou 24x36.**

6x17 cm

6x6

24 x 36

COMPOSITION ET CADRAGE

RÈGLE DES TIERS

LIGNES DIRECTRICES

ESPACE POUR L'ACTION

REMPLIR LE CADRE

CADRE DANS LE CADRE

LES IMPAIRS

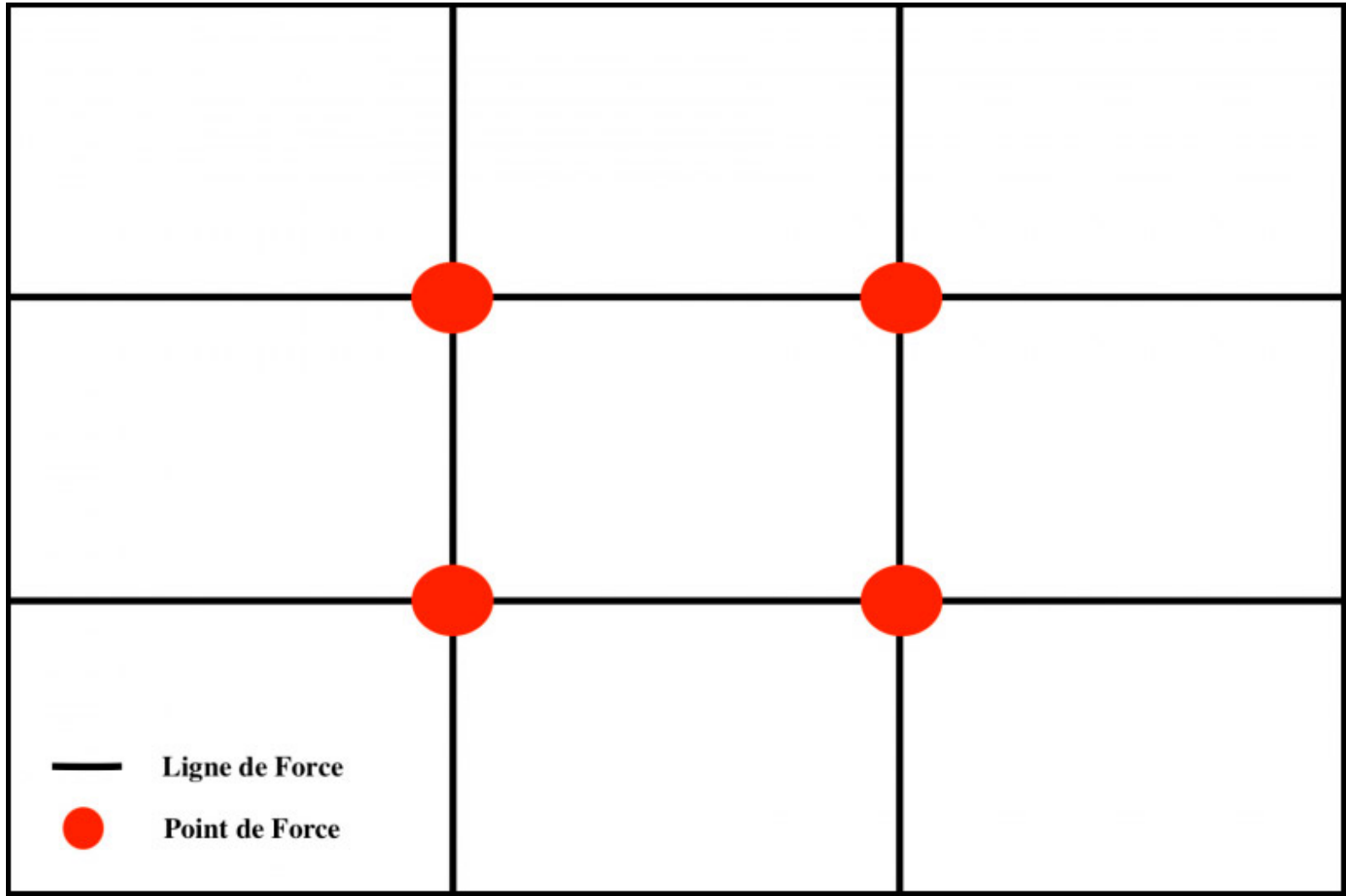
LA RÈGLE DES TIERS

Grand classique de la photographie !

Quadriller l'image en **neuf cases** de taille égale.
Placer les éléments importants le long des lignes
(surtout si l'image comporte des verticales
et des horizontales marquées).

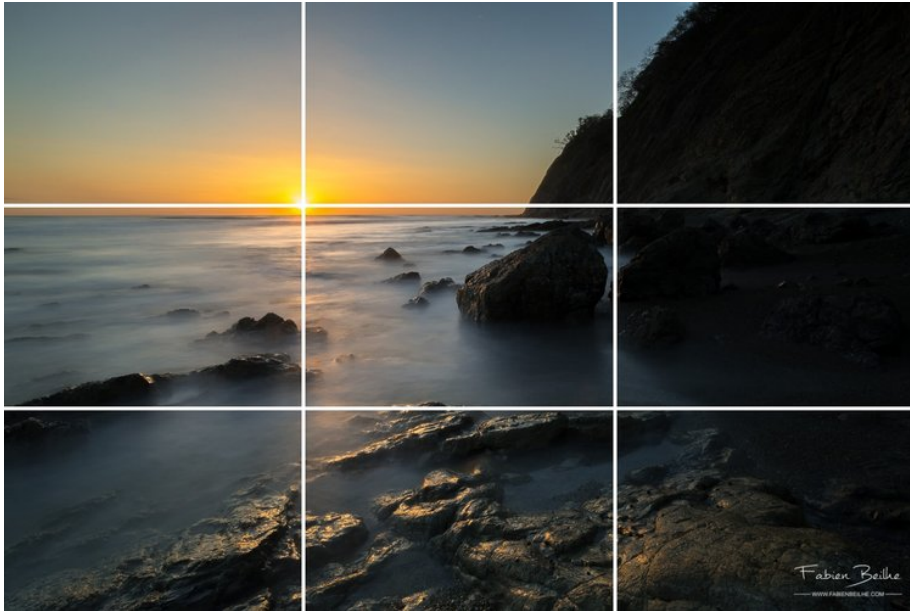
Ce sont les endroits où l'œil du spectateur va automatiquement aller. **Les intersections, sont les points de force de l'image :**
là où les lignes des tiers se rencontrent, on peut placer les
éléments clés de l'image pour leur donner davantage d'impact.

LA RÈGLE DES TIERS

De nombreux appareils photos l'affichent également dans le viseur ou sur l'écran pour aider à composer l'image.

LA RÈGLE DES TIERS

© Fabien Beilhe

© Alexis Long

COMPOSITION ET CADRAGE

RÈGLE DES TIERS

LIGNES DIRECTRICES

ESPACE POUR L'ACTION

REEMPLIR LE CADRE

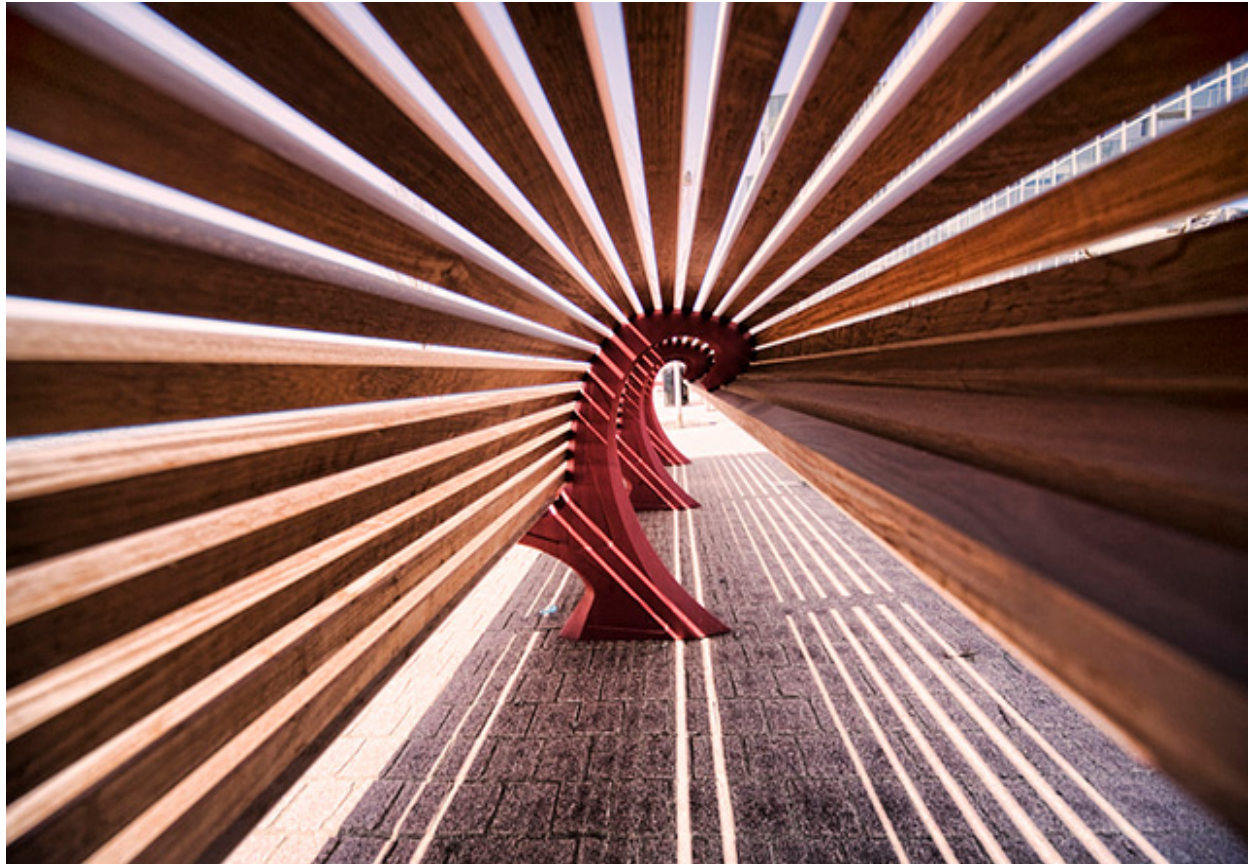
CADRE DANS LE CADRE

LES IMPAIRS

LES LIGNES DIRECTRICES

lignes de fuite

Elles **guident**
le regard vers un
point précis de
l'image.
Elles lui procurent
dynamisme et
focalisent le
regard sur ce
point.

© Peter Crock

LES LIGNES DIRECTRICES

lignes horizontales

Stabilité, calme, sérénité.

La **ligne d'horizon**, ligne horizontale plus communément rencontrée, joue un rôle de séparation dans le cadre.

L'horizon sert de limite entre les deux parties de l'image (ciel / sol). Donc souvent utilisé comme **point d'ancrage** autour duquel la composition s'articule. Pour accentuer la sensation de calme dans une scène utilisez le **format paysage**.

La ligne d'horizon occupera ainsi la partie la plus longue de votre cadre.

LES LIGNES DIRECTRICES

lignes horizontales

© Andreas Gursky

LES LIGNES DIRECTRICES

lignes horizontales

Elles peuvent aussi produire un effet de motif qui génère de **l'ennui**.

Lorsqu'elles sont **nombreuses et parallèles**, placez un élément pour briser cette continuité et fixer le regard.

LES LIGNES DIRECTRICES

lignes verticales

Elles prennent toute leur dimension avec un **cadrage vertical**.

Ce type de cadrage permet d'«allonger» un sujet vertical et de mettre l'accent sur sa hauteur.

LES LIGNES DIRECTRICES

lignes verticales

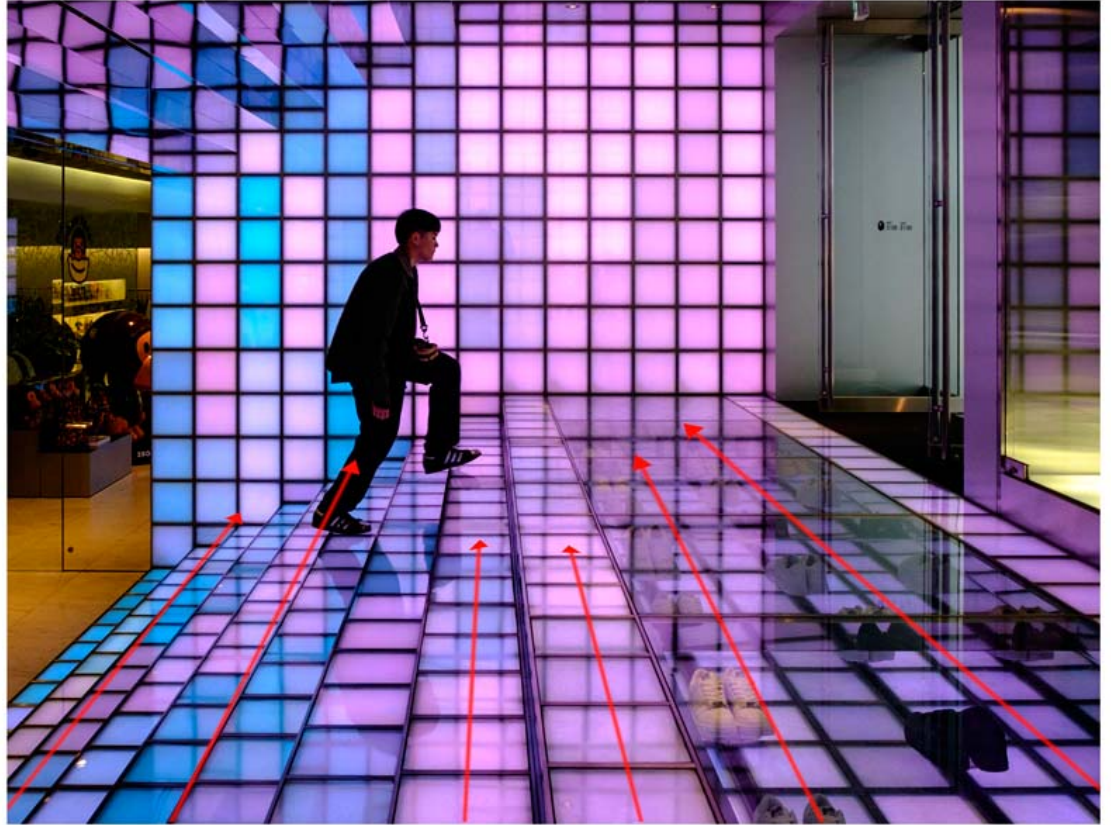
Que vous utilisiez un cadrage vertical ou horizontal, il est important de s'assurer que les lignes verticales sont bien **parallèles** au bord du cadre.

LES LIGNES DIRECTRICES

lignes diagonales

Ce sont des lignes **puissantes**, impérieuses que le regard suit souvent naturellement. Elles apportent du **dynamisme**. Mal gérées ou mal placées, elles peuvent faire sortir le regard de l'image.

LES LIGNES DIRECTRICES

lignes diagonales

Elles évoquent la **force** et la **vitalité**.

LES LIGNES DIRECTRICES

lignes courbes

Elles expriment douceur et sensualité.
L'œil suit naturellement leur contour, ce qui en fait des lignes dynamiques.

©Gregory Laroche

LES LIGNES DIRECTRICES

lignes de regard

Une ligne directrice peut aussi être **matérielle ou immatérielle**.
La ligne de regard crée une ligne directrice puissante et facile à utiliser

© Phil Body

COMPOSITION ET CADRAGE

RÈGLE DES TIERS

LIGNES DIRECTRICES

ESPACE POUR L'ACTION

REMPLIR LE CADRE

CADRE DANS LE CADRE

LES IMPAIRS

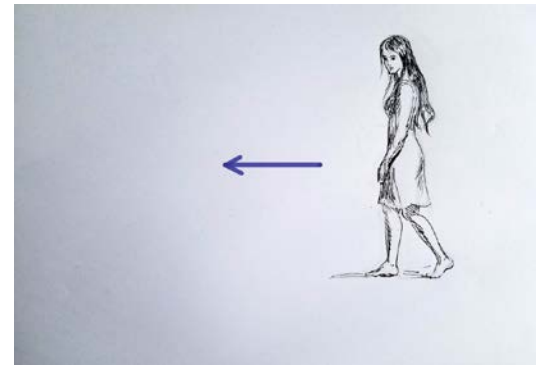
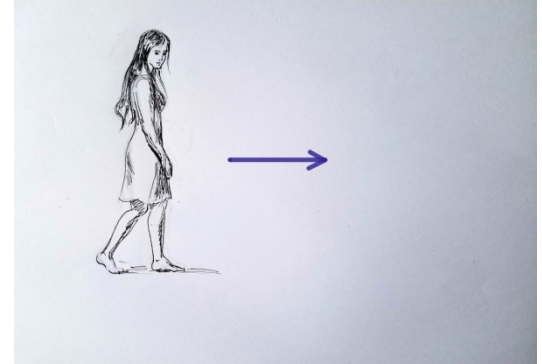
ESPACE POUR L'ACTION

La position du sujet dans la photo nous influence aussi beaucoup.

Sujet dans la **partie gauche**, on a l'impression qu'il se tourne vers l'avenir.

Sujet dans la **partie droite**, le sujet marche toujours, mais vers le passé.

Sujet au **bord du cadre** ! il s'est arrêté, il ne peut pas ou ne veut pas avancer !

ESPACE POUR L'ACTION

En **haut**, notre sujet est coincé alors que celui du **bas** peut profiter de l'espace libre pour avancer.

COMPOSITION ET CADRAGE

RÈGLE DES TIERS

LIGNES DIRECTRICES

ESPACE POUR L'ACTION

REMPLIR LE CADRE

CADRE DANS LE CADRE

LES IMPAIRS

REEMPLIR LE CADRE

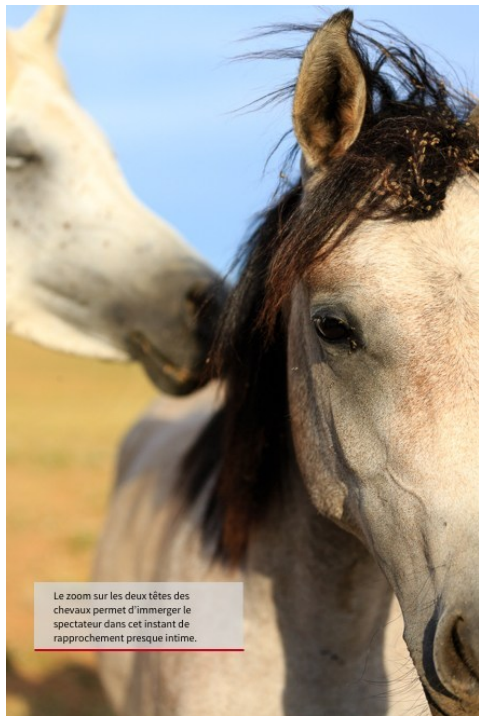
Donner plus d'impact au sujet.
Eliminer un fond qui pourrait être perturbant **en recadrant** votre photo.

En studio par ex. vous êtes maître de déplacer ce qui est susceptible de perturber le regard ou de détourner l'attention.

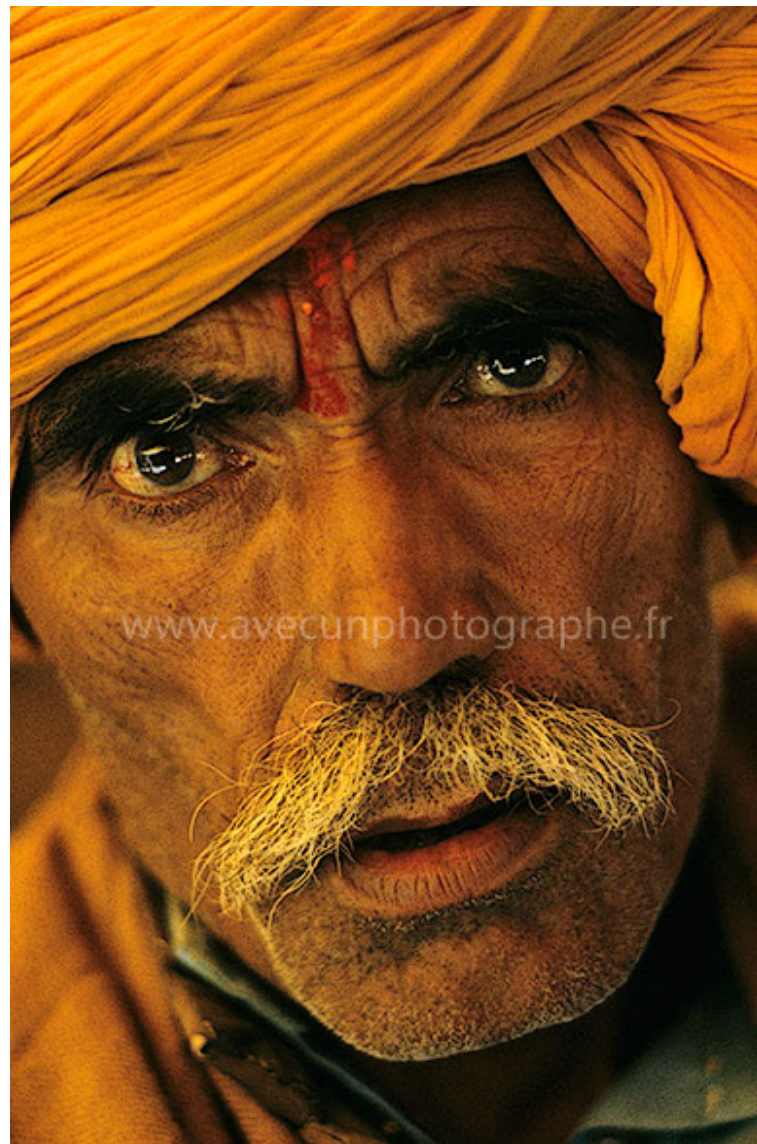
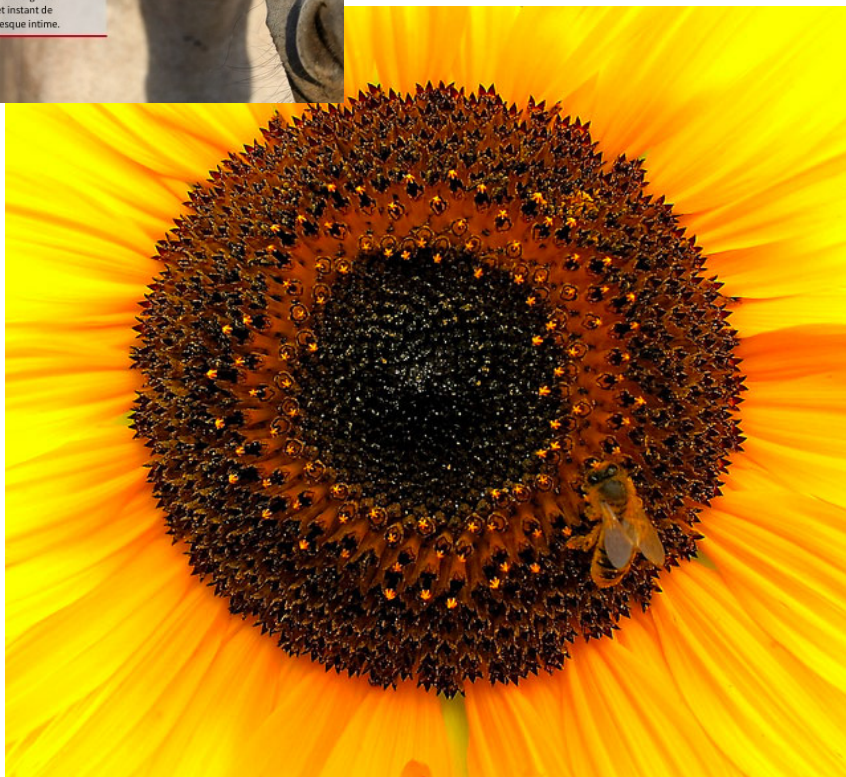
Une autre possibilité est de vous **déplacer** pour **trouver un autre angle**, en vous baissant ou prenant de la hauteur.

REEMPLIR LE CADRE

Le zoom sur les deux têtes des chevaux permet d'immerger le spectateur dans cet instant de rapprochement presque intime.

www.avecunphotographe.fr

COMPOSITION ET CADRAGE

RÈGLE DES TIERS

LIGNES DIRECTRICES

ESPACE POUR L'ACTION

REMPLIR LE CADRE

CADRE DANS LE CADRE

LES IMPAIRS

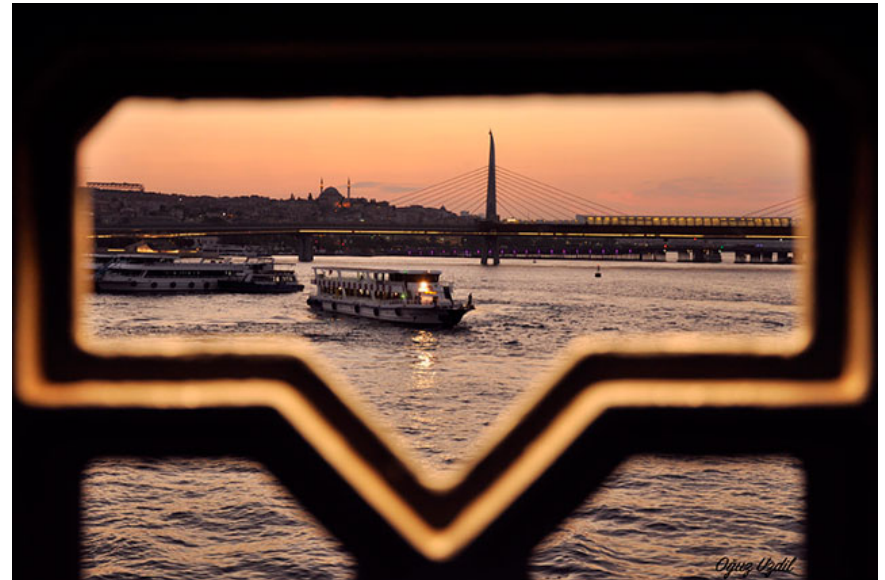
LE CADRE DANS LE CADRE

C'est une **petite astuce** de composition simple et efficace.

Cela consiste à ajouter dans votre image un élément qui va «contenir» votre photo exactement comme le cadre «naturel» de votre appareil, il **dirige le regard** vers l'image contenue à l'intérieur en créant au passage un **effet de profondeur** et dirigeant le regard du spectateur.

© Matt Rolfe

© Oğuz Uzdil

LE CADRE DANS LE CADRE

Flou ou net ?

Un cadre dans le cadre un peu flou laissera «filer» le regard plus facilement que s'il est net. Un cadre net peut être préféré si sa forme est très graphique.

Votre cadre dans le cadre doit être **plus sombre que votre sujet** sinon, il va retenir davantage l'attention.

Premier cadre très flou
Second cadre presque net

Ligne directrice

Echelle

COMPOSITION ET CADRAGE

RÈGLE DES TIERS

LIGNES DIRECTRICES

ESPACE POUR L'ACTION

REMPLIR LE CADRE

CADRE DANS LE CADRE

LES IMPAIRS

LES IMPAIRS

Choisir un **nombre impair** de sujets (3, 5, 7...) donnera une impression beaucoup **plus dynamique** qu'un nombre pair.

Par exemple, disposer 3 éléments en triangle permet de **capturer le regard**, qui tourne dans l'image...

LES IMPAIRS

... au contraire, avec **deux** éléments, le regard passera systématiquement d'un élément à l'autre en ne sachant sur lequel se poser.

ÉPILOGUE

brisons les règles

Maintenant que vous connaissez quelques règles de composition, vous allez pouvoir joyeusement les briser !

Les résultats ne seront pas toujours concluants, mais il vous arrivera parfois de créer des images percutantes. L'exercice en vaut la peine et il permettra de briser le blocage et d'ouvrir à nouveau les vannes de votre créativité.

ÉPILOGUE

brisons les règles

Partez de VOUS !

Ne singez pas ce que vous voyez sur internet.

Laissez tomber les 500px et autres.

Fuyez la photo conventionnelle.

Votre vie et ses accidents est votre meilleure inspiration.

Travaillez par projets, documentez les.

Donnez vous des contraintes.

N'ayez pas peur d'aller trop loin.

Et puis si c'est raté, recommencez.

Lisez ou relisez Georges Perec écoutez Thomas Hammoudi !

Amusez vous !

Ne suivez pas ces conseils 😊

ÉPILOGUE

Quelques photographes célèbres ayant brisé les règles

Où est la règle des tiers ?

Sujet centré horizon au milieu

ÉPILOGUE

Quelques photographes célèbres ayant brisé les règles

Nombres pairs

ÉPILOGUE

Quelques photographes célèbres ayant brisé les règles

Horizon centré

Sujet centré et centré !

ÉPILOGUE

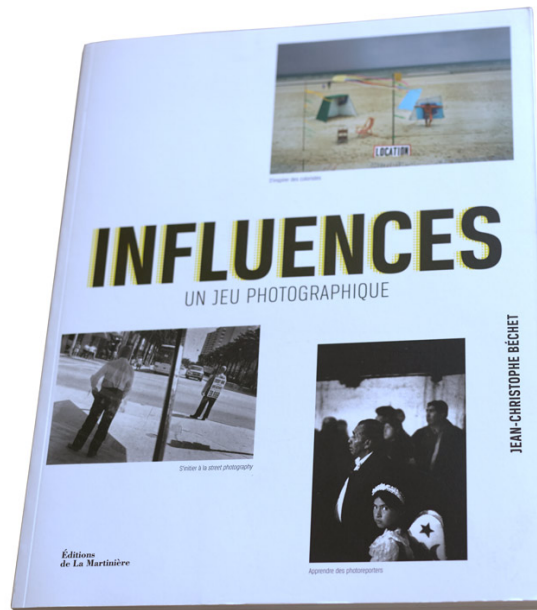
Quelques photographes célèbres ayant brisé les règles

Courbes diagonales horizontales, on mélange tout

LIVRES

Parmi tant d'autre

SOURCES

pour aller plus loin

<https://avecunphotographe.fr/cat/cadrage-et-composition/>

<https://www.fabienbeilhe.com/blog/regles-composition-photo>

https://www.meero.com/fr/news/photographie/351/Les_11_Regles_De_Base_De_La_Composition_Phographique

<https://apprendre-la-photographie.net/12-regles-de-composition-a-savoir-en-photographie/>

<https://www.madmoizelle.com/cadrage-composition-photo-492767>

<https://apprendre-la-photo.fr/video-les-regles-de-composition-arnaque-ou-necessite-conference-chez-panasonic-au-salon-de-la-photo-2015/>

<https://jeanpaulboudrotphotographie.wordpress.com/2014/02/27/savoir-quand-briser-les-regles/>

<http://alainpre.free.fr/zoom/articles/pour-en-finir/regle-des-tiers/index.php>