

INTRODUCTION À LA COMPOSITION EN PHOTOGRAPHIE

Jean-Marie MALÉFANT – Mardi 14 novembre 2023

Société Photographique de Rennes

PROBLÉMATIQUE

- Souvent, **l'analyse d'une image reste très/trop subjective** et tourne autour des émotions suscitées, des impressions, de l'interprétation de l'intention de l'auteur et du contexte... et d'avoir « l'œil » pour la composition.

- Comment **objectiver la composition** *a minima* pour :
  1. partager un **référentiel commun d'analyse**,
  2. et **identifier des axes d'amélioration** pour construire ses propres photos ?

SOMMAIRE

➤ **PARTIE I – LA MÉTHODE ILLUSTRÉE D'EXEMPLES**

➤ **PARTIE II – CAS PRATIQUES : ANALYSE DE LA COMPOSITION DE 11 PHOTOS DE MEMBRES DE LA SPR**

PARTIE I – LA MÉTHODE ILLUSTRÉE D'EXEMPLES

- Les éléments de la présentation sont une version simplifiée d'un cours donné par Pit GRAF sur son blog [apprendre-a-dessiner.org](https://www.apprendre-a-dessiner.org)

Pack Couleurs et Composition

Pour les amoureux et les techniciens de l'image (tous niveaux)

Ce pack regroupe mes formations "Théorie des couleurs" + "Composition" et tous leurs avantages.

Prix : **99€** ~~138€~~

Je commande ce pack !

<https://www.apprendre-a-dessiner.org/nos-formations/>

INTRODUCTION ET AVERTISSEMENT

➤ DÉFINITION DE LA COMPOSITION =

agencement d'éléments pour faciliter la compréhension et la lecture d'une image

➤ AVERTISSEMENT

- La composition peut **servir à analyser** une image pour voir ce qui fonctionne (ou pas)
- Mais elle peut aussi **servir à construire** une image
- **TOUTEFOIS**, en photographie, contrairement au dessin, l'essentiel des paramètres sur lesquels agir pour faire une bonne photographie échappe en grande partie au photographe. Difficile donc de pousser la composition à un haut niveau !

Photo studio

Bâtiments (intérieur ou extérieur) minéraux et végétaux

Les animaux et personnes (hors studio)

Maîtrise forte

Maîtrise faible

ÉTAPE N°1 – LE MOUVEMENT (DE L'ŒIL)

➤ Comment est-ce que l'œil bouge pour lire l'image ?

➤ Lorsque l'on découvre une image, l'œil va se poser sur l'élément le plus saillant, et suivre un ordre de lecture construit par l'artiste (POINTS D'INTÉRÊT PRIMAIRES ET SECONDAIRES).

✓ Si la composition est bien faite, l'œil reste dans l'image, on sait quoi regarder et on souhaite « naturellement » découvrir la photo

✗ S'il y a un problème, le regard sort du cadre OU reste focalisé sur une partie de l'image, OU ne sait pas hiérarchiser les points d'intérêt.

➤ Lors de la découverte d'une image, essayer de **prendre conscience du mouvement fait par l'œil** pour découvrir l'image **au cours de la première seconde** (parfois le millième de seconde).

➤ Le mouvement peut être plus ou moins circulaire, en « S », en « Z »...

➤ Ne pas hésiter à **fermer les yeux et les réouvrir** pour bien prendre conscience du mouvement de l'œil.

➤ Notre cerveau hiérarchise automatiquement les points d'intérêt : figure humaine > animal > végétal, objets...

LA FAMEUSE RÈGLE « DES TIERS »

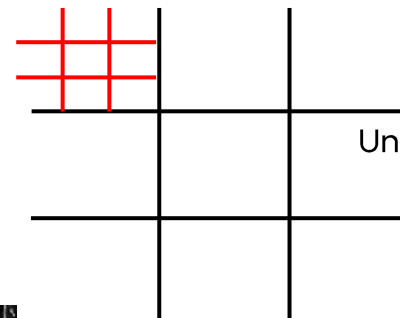
- Cette règle dit qu'une bonne composition place les points d'intérêt au 1/3 ou 2/3 d'une image, que ce soit dans le sens vertical ou horizontal.
- Fonctionne bien dans de nombreux cas, car **simple à prendre en main**.
Elle peut aussi fonctionner comme une **fractale**, chacun de ses 9 cadres pouvant être divisés en tiers.
- En général, essayer **d'éviter que les images soient trop symétriques**, c'est ennuyeux.
En positionnant les éléments **sur les axes** (verticaux ou horizontaux) de la règle des tiers ou **dans les cadres périphériques**, on crée une asymétrie qui peut être intéressante visuellement. Utiliser la règle de manière souple !
- ✓ Dans cette optique d'asymétrie, les « **bords perdus** » accrochent bien le regard car créent du mystère.
- **La grande limite** de la règle des tiers, c'est **qu'elle ne prend pas en compte la 3D !**
Il faut chercher à composer une image en **prenant en compte la profondeur de champ !**

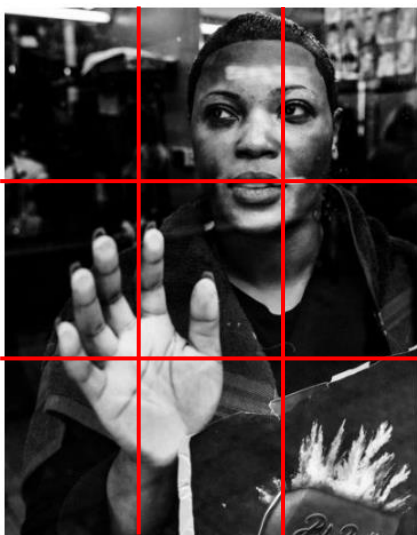

EXEMPLES (ET CONTRE-EXEMPLE)

Un système subdivisible à l'infini
(système fractal)

Cliente d'un salon de coiffure afro

La main de cette personne se situe au point fort des lignes de force placée aux deux tiers du cadre. © 2017, Serge Bouvet

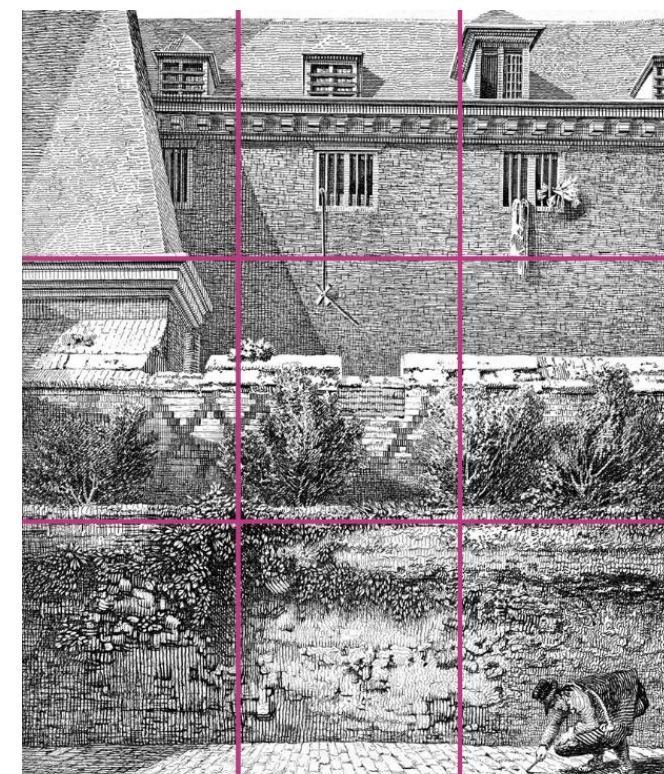

Sâdhu de Varanasi

Les yeux du sâdhu indien sont au deux tiers du cadre. © 2015, Serge Bouvet

2016, Serge BOUVET, *L'hygiène nasale ayurvédique (Jodhpur, Inde)*. Certaines de mes photos ont respectées la règle des tiers mais n'allez pas croire que cette composition normative a une incidence sur l'esthétique de la photographie.

1812, John Thomas SMITH, *Hôpital Bethlem*. Le sujet courbé à droite de l'image n'a pas été dessiné au deux tiers du cadre

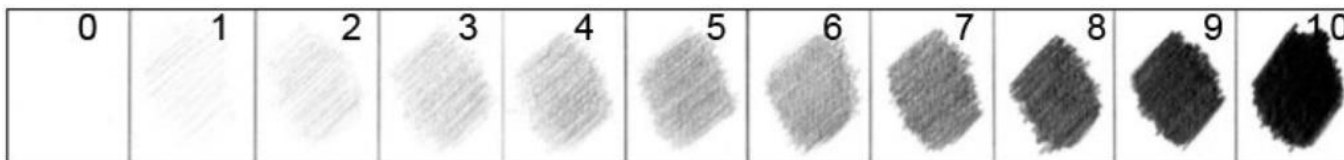
➤ Article sur la règle des tiers : <https://expertphotographe.com/photographie-la-regle-des-tiers/>

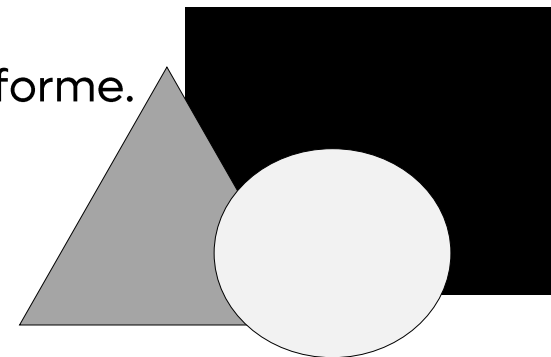
ÉTAPE N°2 – L'ÉCONOMIE (SIMPLIFIER !)

- L'économie c'est l'art de la **suggestion** et de la **description**. **Faire des choix**, ne pas surcharger !
- Une bonne composition peut être simplifiée en **éléments géométriques simples** (traits, cercles, rectangles, triangles) et en **quelques valeurs** (noir et blanc, avec éventuellement 1 à 2 nuances de gris).
- Pour percevoir les valeurs et formes simples, il suffit de **plisser les yeux**
- Sinon, pour une analyse détaillée, mettre l'image en noir et blanc, réduire la **netteté** au minimum et augmenter les contrastes (par exemple de 50 %)
- La composition doit fonctionner dans sa version la plus simpliste, voire primitive.

Ce n'est qu'ensuite que des détails peuvent être rajoutés petit à petit dans chaque forme.

Les valeurs sont un nuancier allant du blanc (0) au noir profond (10). Il peut inclure plusieurs nuances de gris. Pour rester simple, se limiter à 1 ou 2 gris (3 et 6 par exemple)

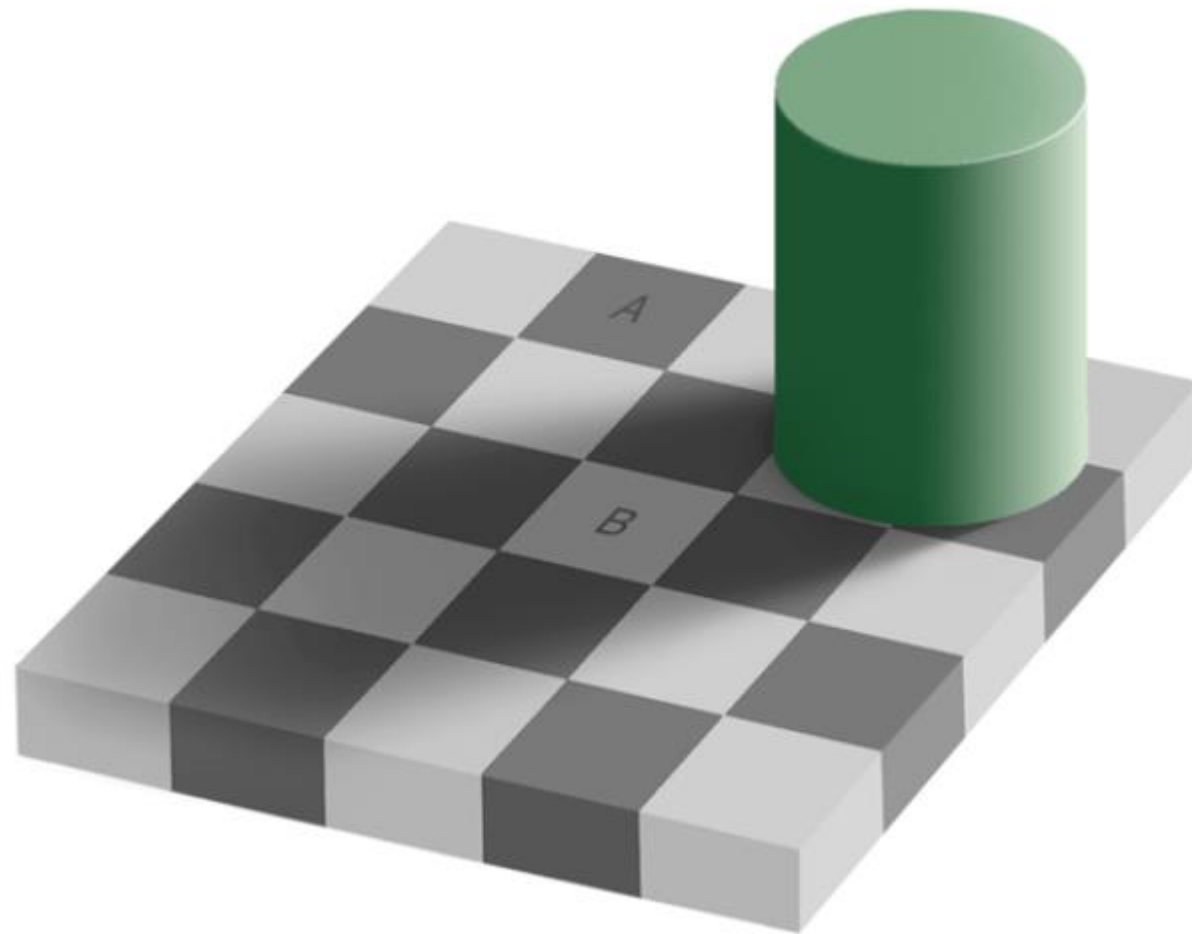
PERCEVOIR LES VALEURS

➤ Sur cette image, laquelle des deux cases (A et B) est la plus sombre ?

➤ Réponse : elles sont de la même couleur et de la même valeur !

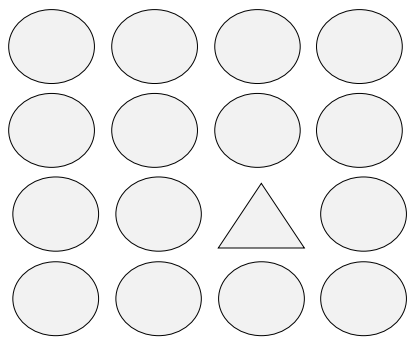

➤ ATTENTION AUX ILLUSIONS D'OPTIQUE !

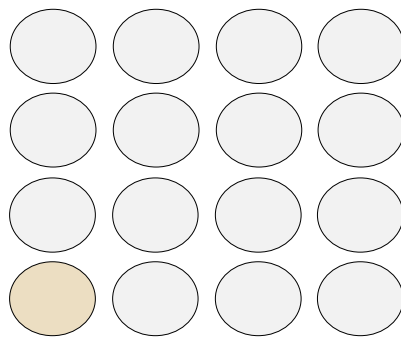

ÉTAPE N°3 – LE RYTHME (RÉPÉTITION ET RARETÉ)

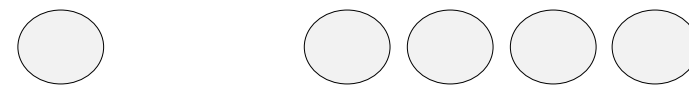
- À partir de ces formes simples, il est possible **d'identifier / de créer un rythme**, par la **répétition des formes** de même nature, de motifs, de couleur, de positionnement...
- Le but est de créer une **harmonie des placements et des traits** dans une image.
- Attention à ne pas chercher à avoir une symétrie trop forte,
- C'est grâce à ces répétitions qu'il est possible de **guider le mouvement de l'œil**, et de **l'attirer sur des points d'intérêt** grâce à la « **rareté** » relative.

Exemple n°1

Exemple n°2

Exemple n°3

ÉTAPE N°4 – L'ACCENT (ATTIRER L'ŒIL)

- L'accent, c'est donner de l'importance à un élément qui compose l'image, les **points focaux**.
- On peut les créer avec de la **variété** voire des **contrastes** : de **formes, taille, couleur, organique/structure, de contour**, avec la **netteté**, les **valeurs** (incluant des sources et jeux de lumières et d'ombre)...
- Il faut que **l'image soit/reste visuellement bien équilibrée** (les rythmes, le poids que chaque élément occupe par rapport aux autres)
- Pour les **photos en couleur**, il peut être utile de savoir comment **jouer avec les différentes teintes et valeurs**.
- De manière basique en composition, il est utile de distinguer les couleurs **chaudes** de **froides**, et en fonction de la photo, de chercher des **harmonies** et **complémentarités**.

LES COULEURS – APERÇU

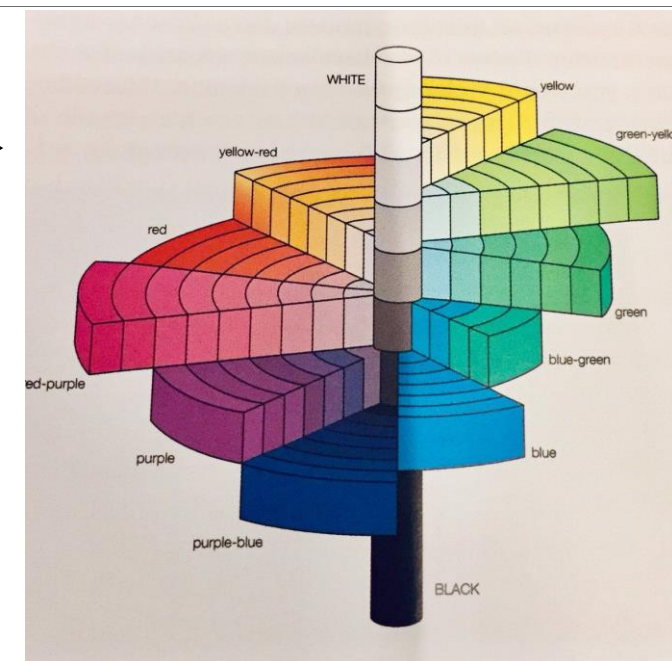
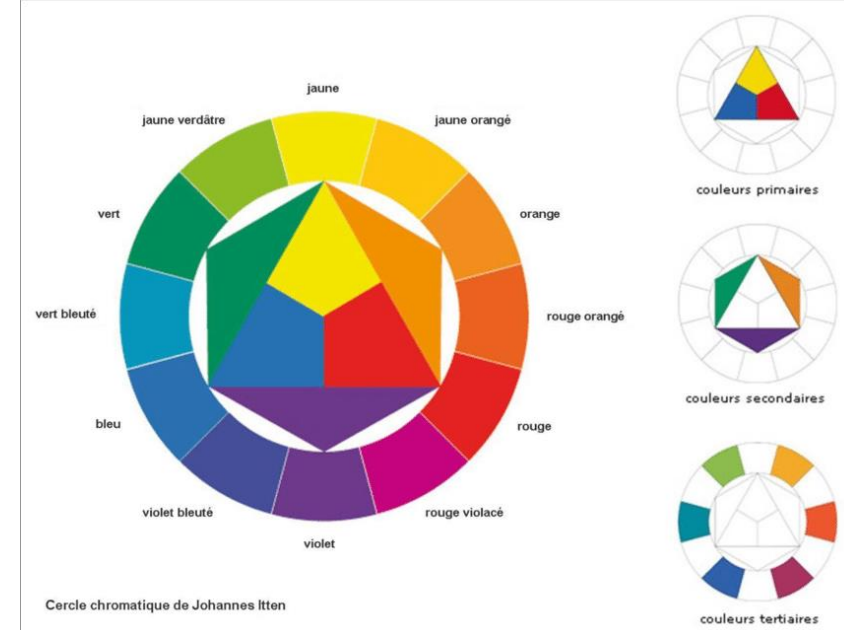
➤ On retrouve sur la **roue chromatique d'ITTEN** :

- 3 couleurs **primaires**,
- 3 couleurs **secondaires** et
- 6 couleurs **tertiaires**

➤ Une couleur se compose (**nuancier de MUNSELL**, en 3 D) :

- d'une **teinte** (la couleur proprement dit)
- d'un niveau de **saturation** (allant de la couleur pure à un gris coloré plus ou moins clair)
- d'une **valeur** (la couleur sera plus ou moins sombre selon la façon dont elle est éclairée)

➤ Il existe des nuanciers et outils en ligne pour créer des palettes de couleurs !

RÉSUMÉ PRATIQUE DE LA MÉTHODE – L'UNITÉ (= RÉSULTAT D'UNE BONNE COMPOSITION)

POUR ANALYSER UNE IMAGE :

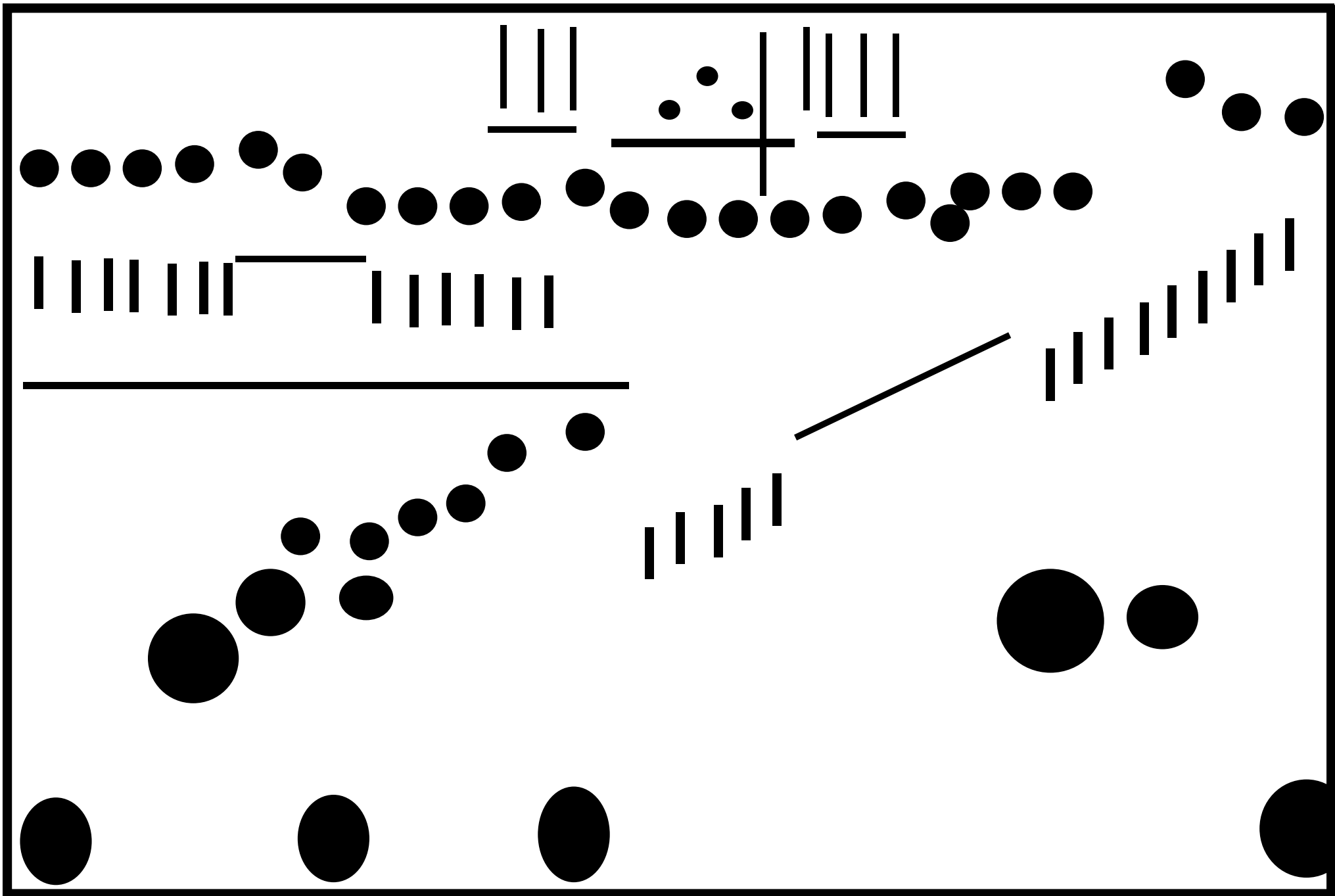
- Quel **MOUVEMENT** l'œil fait spontanément pour lire et comprendre l'image ? Cadrage ? Tiers + 3D ?
- À quoi ressemble l'image **SIMPLIFIÉE** avec quelques formes géométriques de base et en 2 à 4 valeurs ?
- Quels sont les **RYTHMES** (répétitions)
- Sur quel(s) élément(s) est mis **L'ACCENT** ?
Comment ? (quel type de contrastes ? Rareté ?)
- L'ensemble est-il équilibré, consistant et **UNI** ?

POUR CRÉER UNE IMAGE :

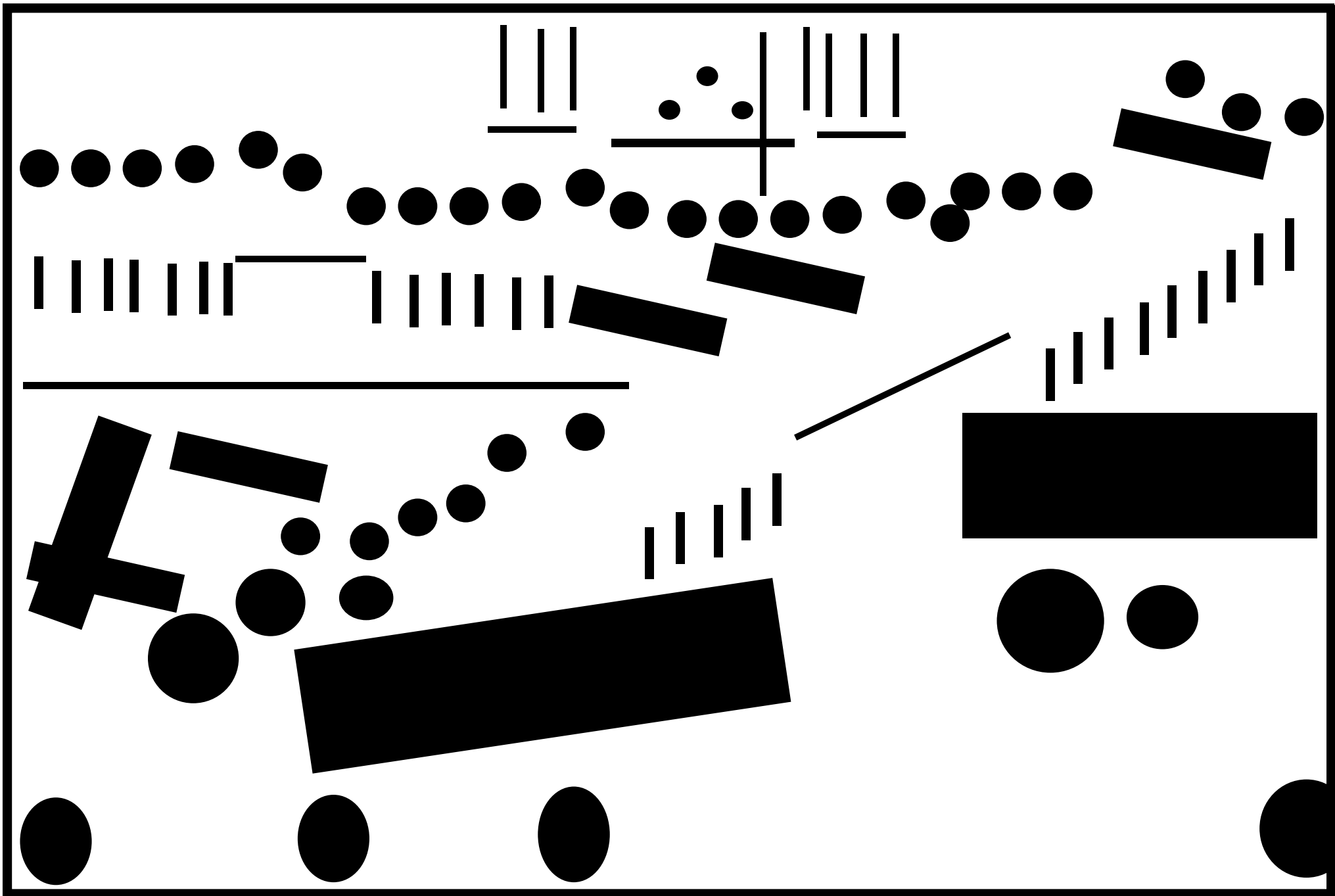
- Quelle est **L'INTENTION ARTISTIQUE** derrière l'image ?
- Décomposer la composition voulue avec des **FORMES GÉOMÉTRIQUES** et valeurs simples. Faire des essais à l'ordinateur ou sur papier si possible.
Comment accentuer les **VALEURS** (notamment les noirs et blancs ?)
Comment simplifier le projet (**CHOIX ET ÉCONOMIE**) ?
Quel **CADRAGE** ? (Tiers, bords perdus, profondeur de champ, suggérer...)
- Quel **RYTHME** donner à l'image ? Quelle(s) couleur(s) éventuellement ?
- Sur quoi mettre **L'ACCENT** ? (contrastes, rareté...)
Quel **MOUVEMENT** de l'œil ?
- Quels détails pour rendre l'image consistante, équilibrée et **UNIE** ?

4 EXEMPLES DE COMPOSITION

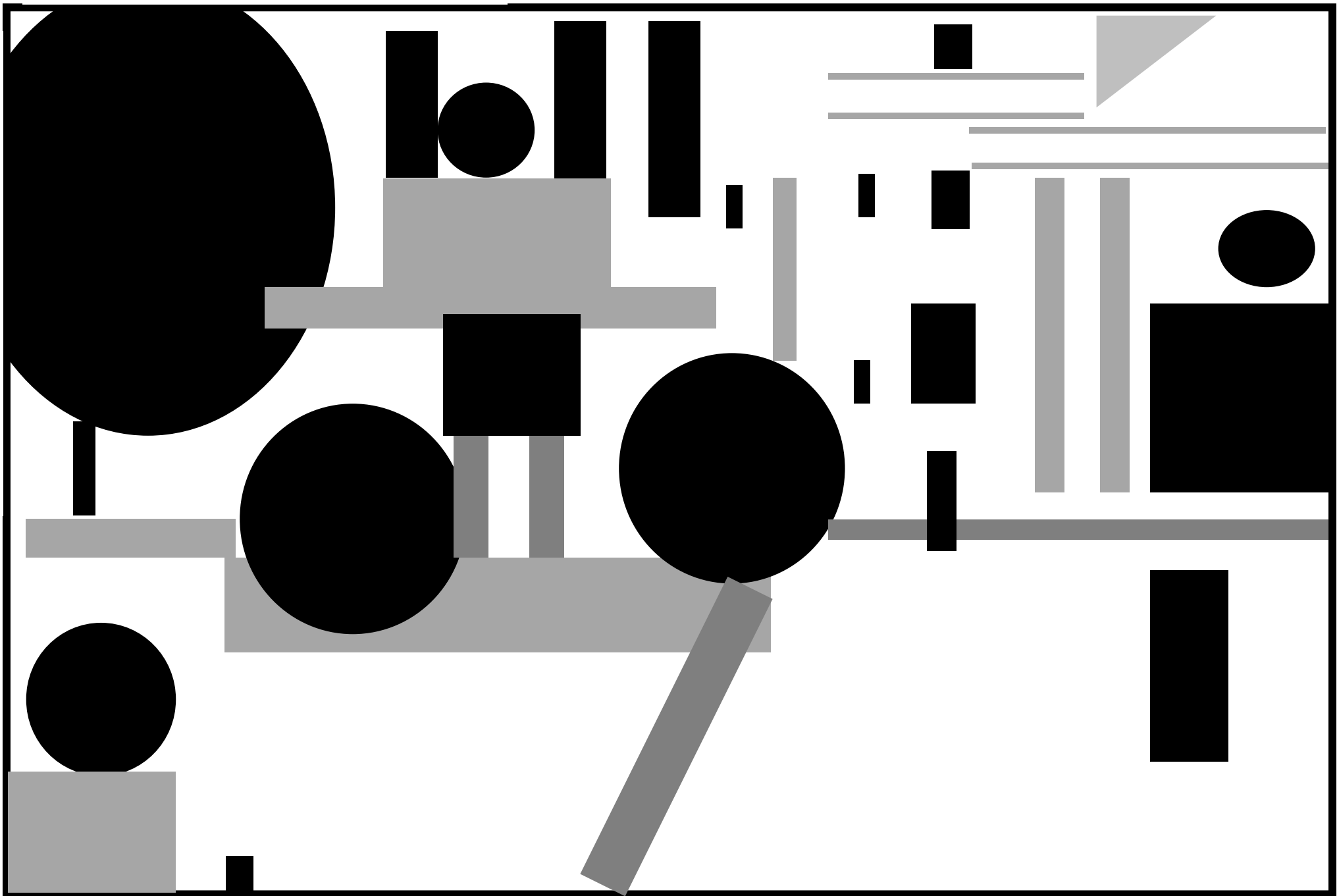

Créer un rythme sur la base d'un contraste de formes (ronds et traits) avec un sens de lecture en « Z »

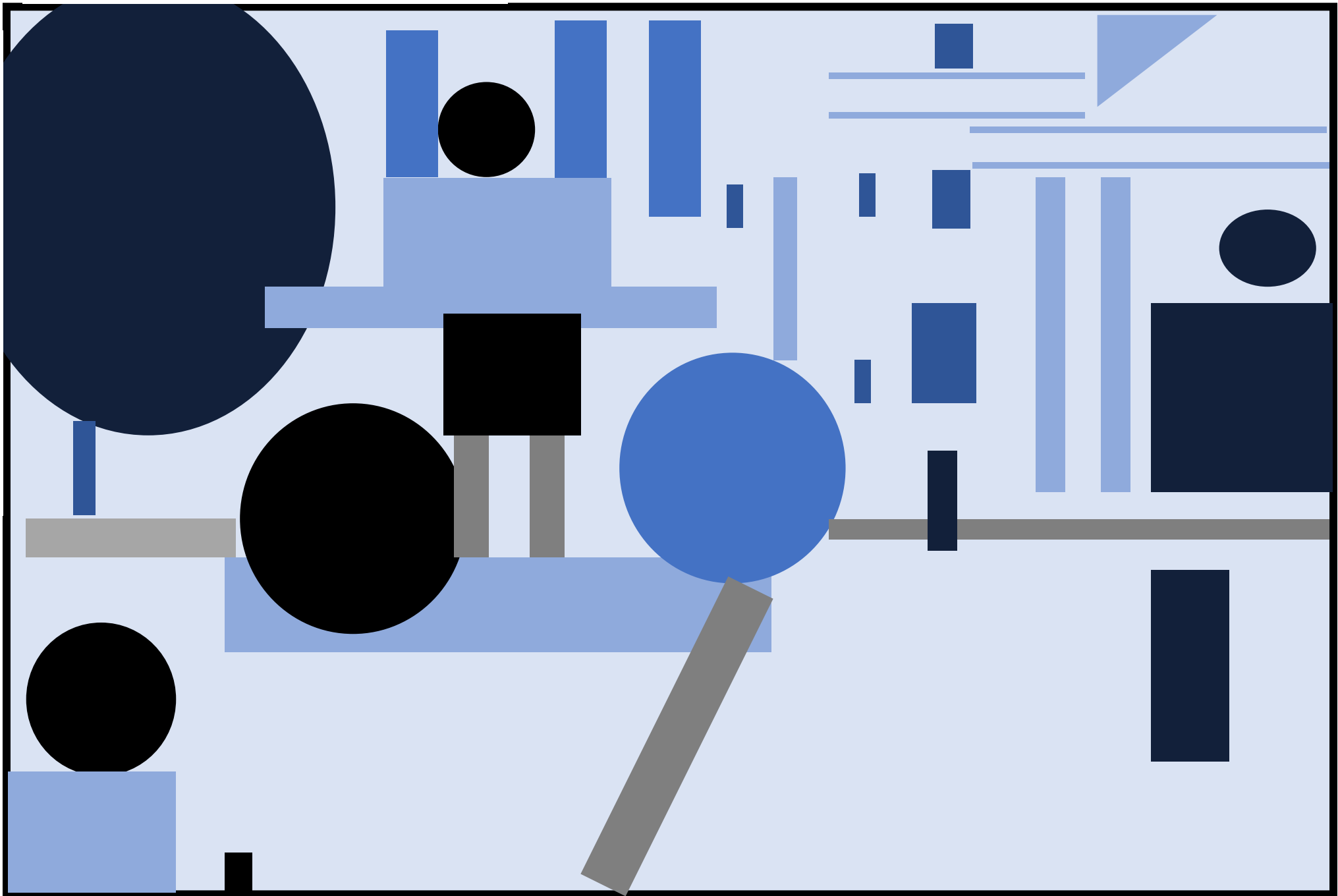
Renforcer la dynamique et un mouvement en créant un contraste avec des formes presque perpendiculaires

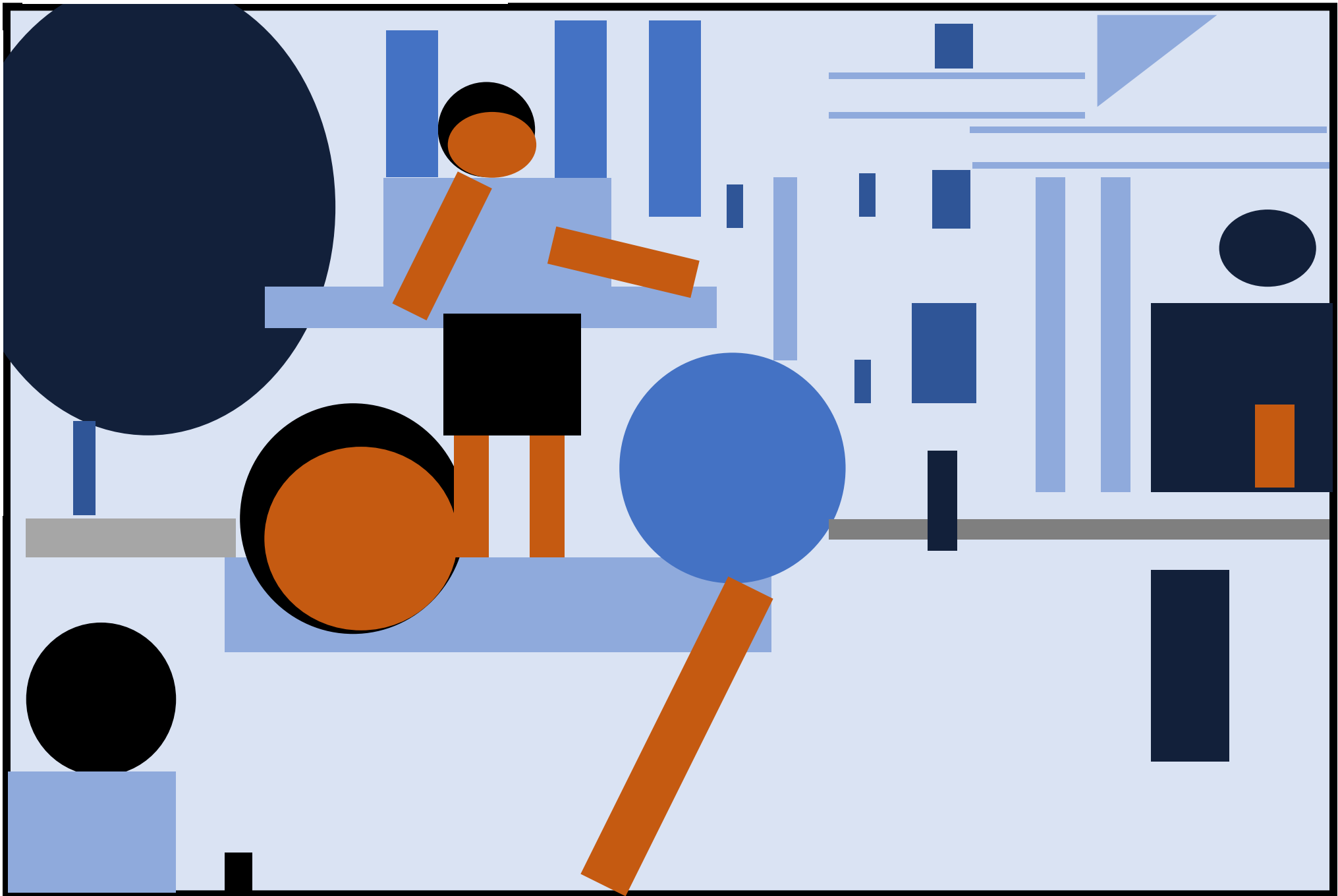

Là encore, contraste de formes prononcé, l'image est un peu déséquilibrée (la gauche attire plus l'attention)

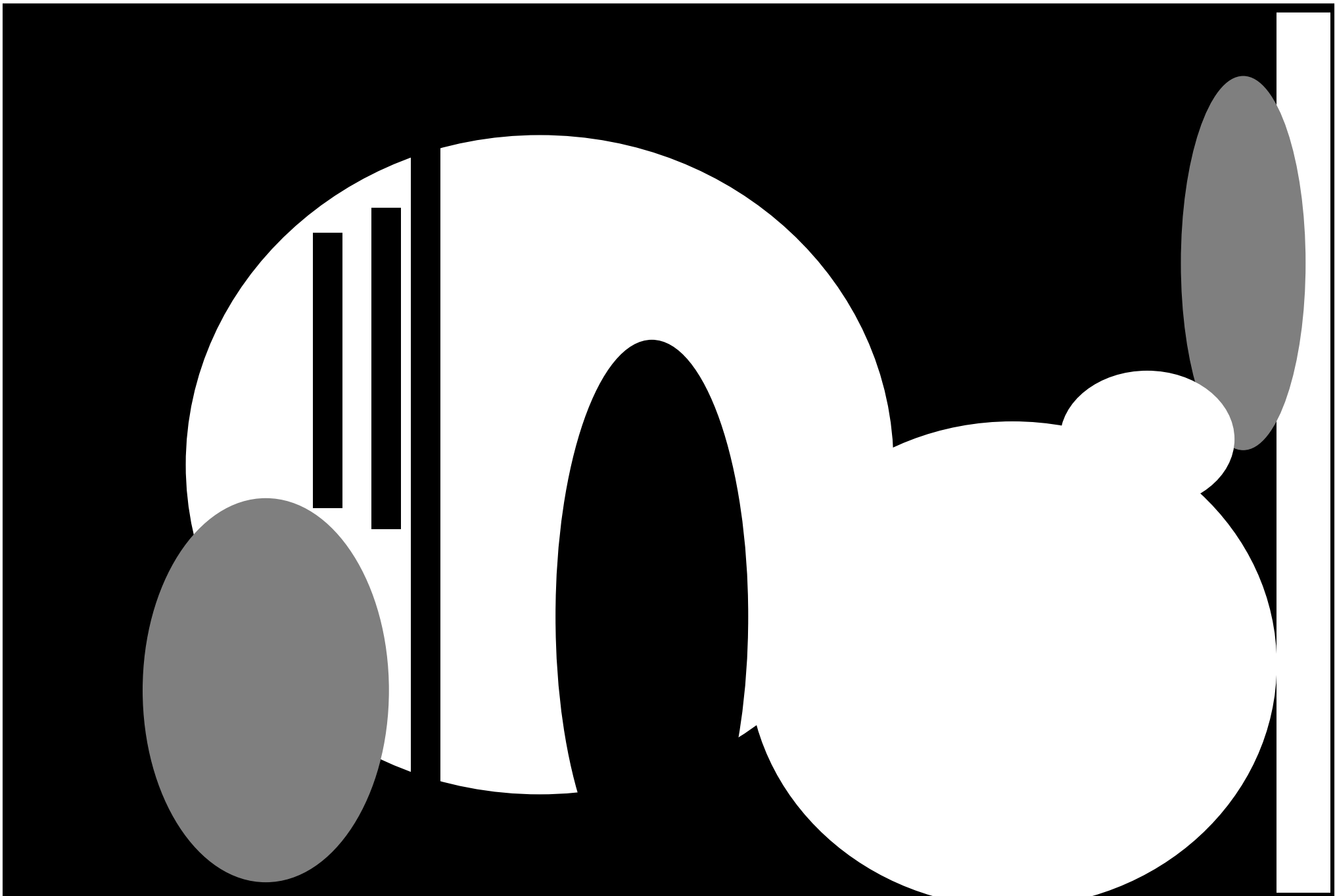

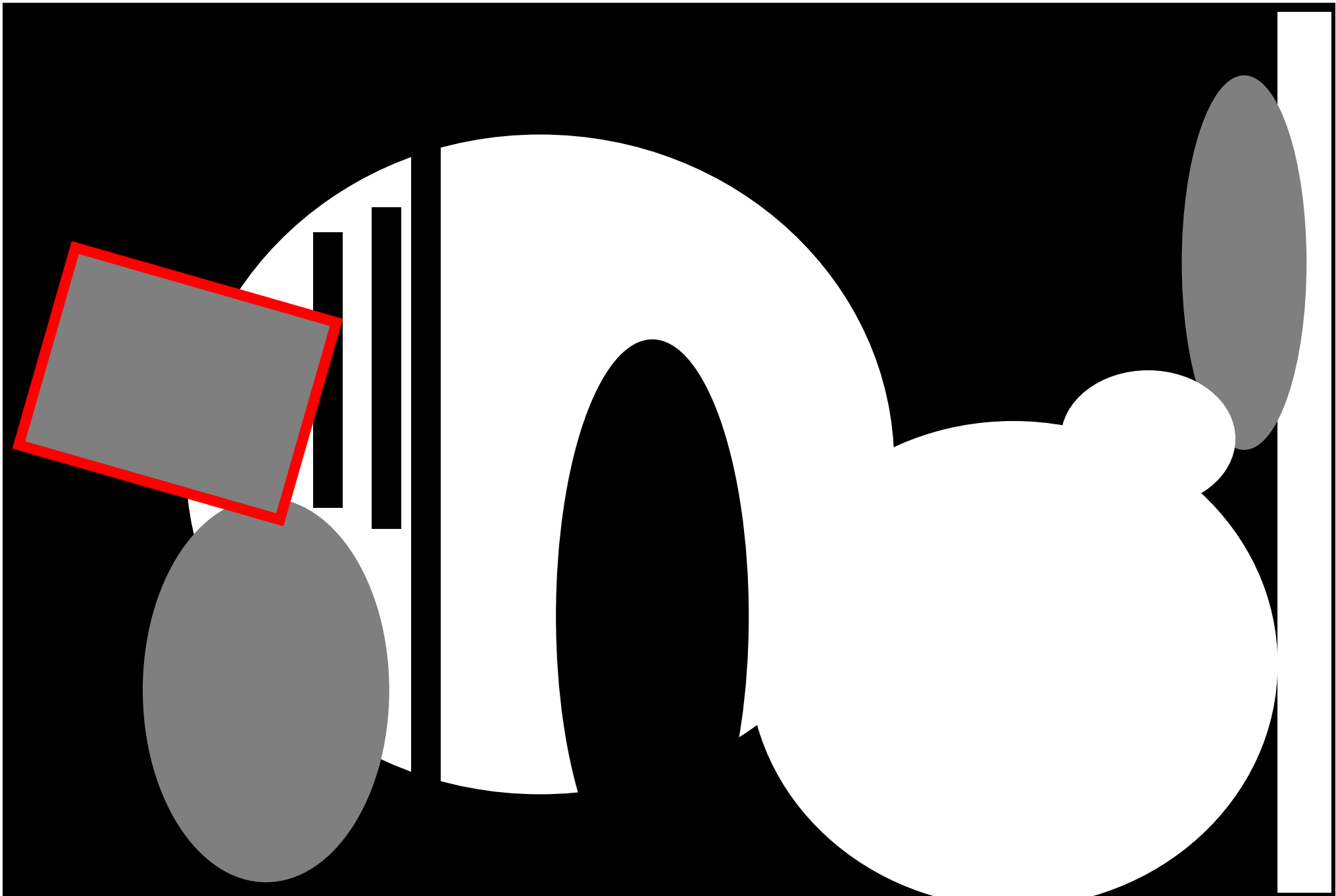
Une couleur vient lui donner une plus grande unité, mais l'image devient trop « lisse »

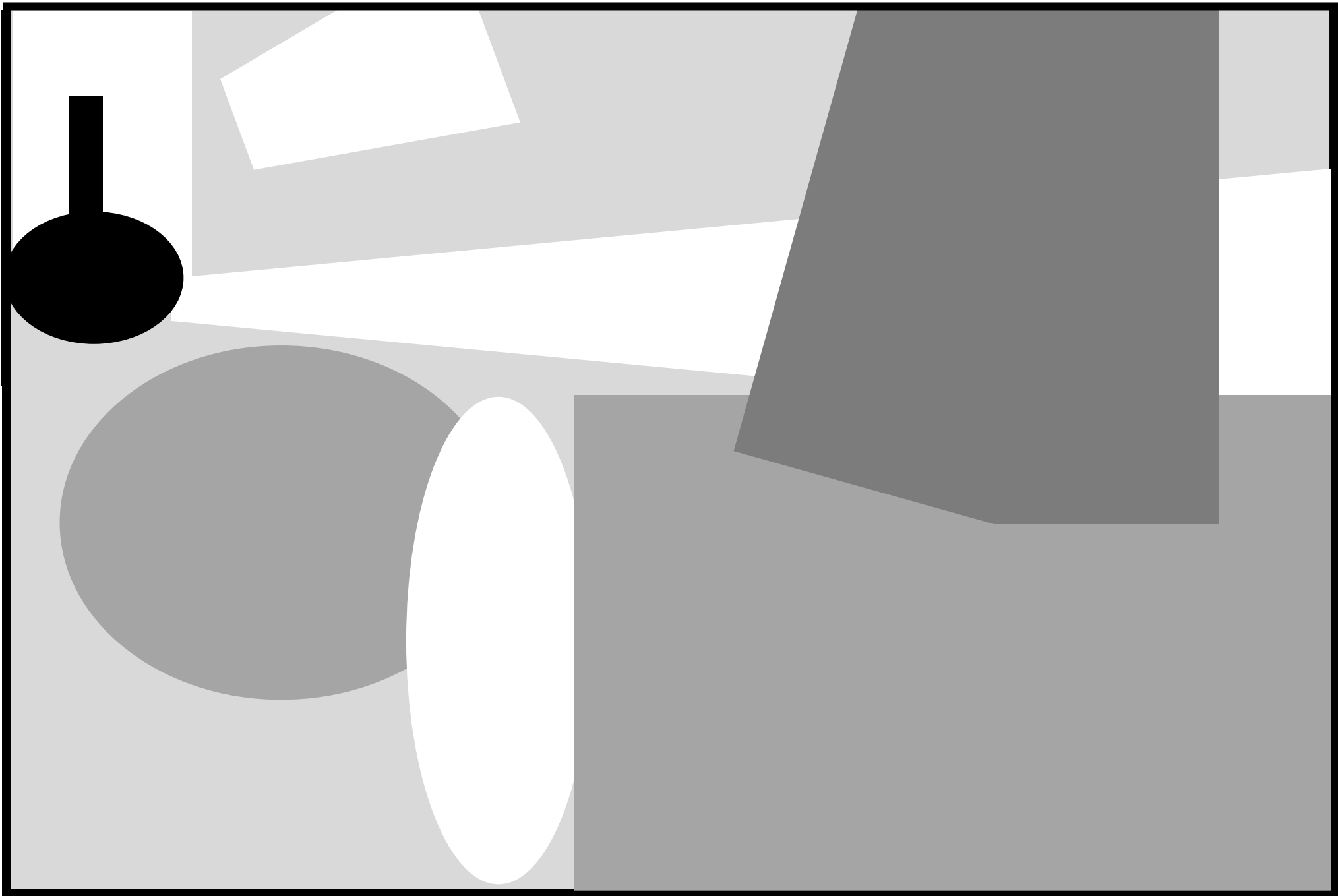
Un contraste de couleur fait ressortir certains éléments sans déséquilibrer l'ensemble

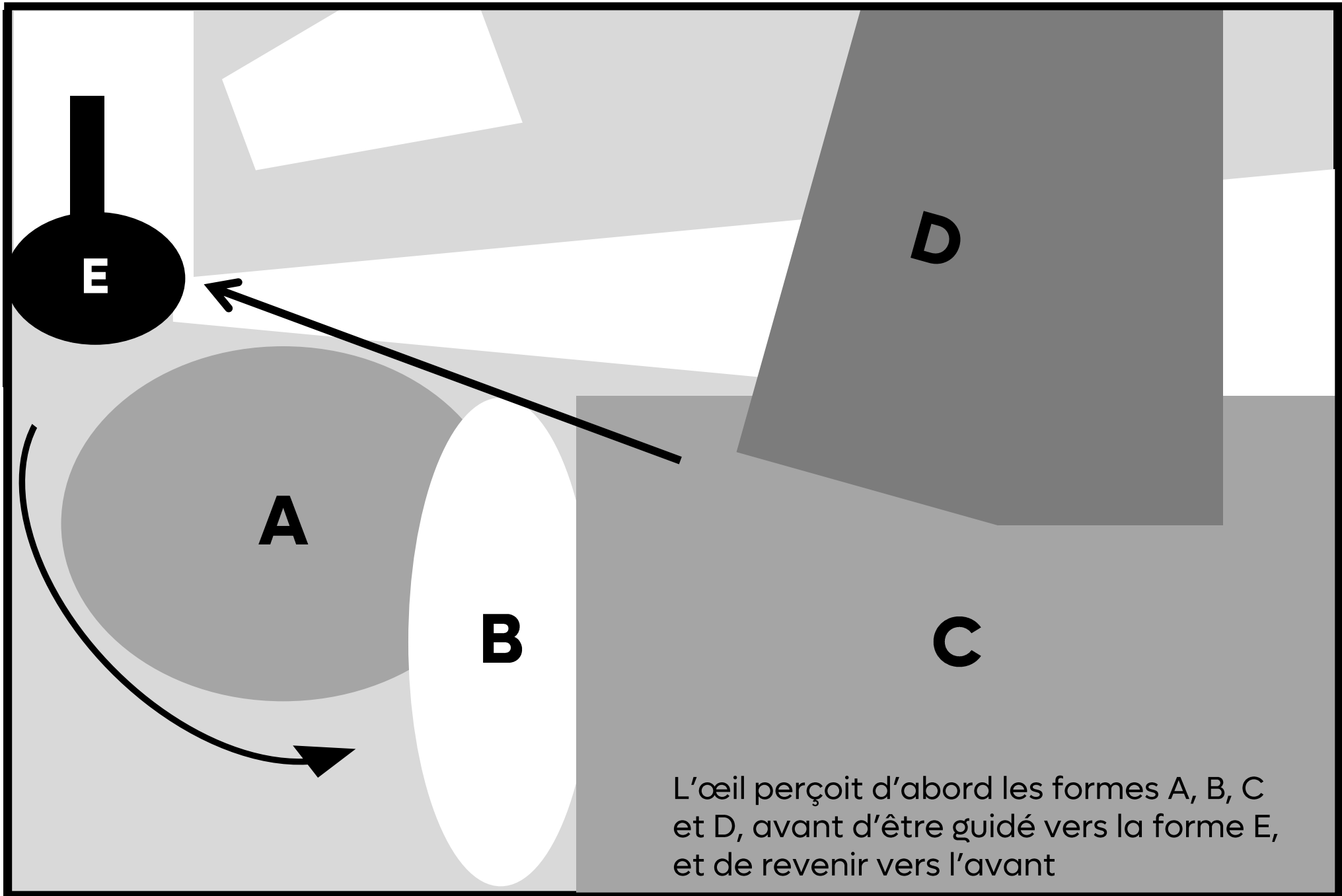
Des formes simples dynamiques qui attirent le regard plutôt au centre et à droite de l'image

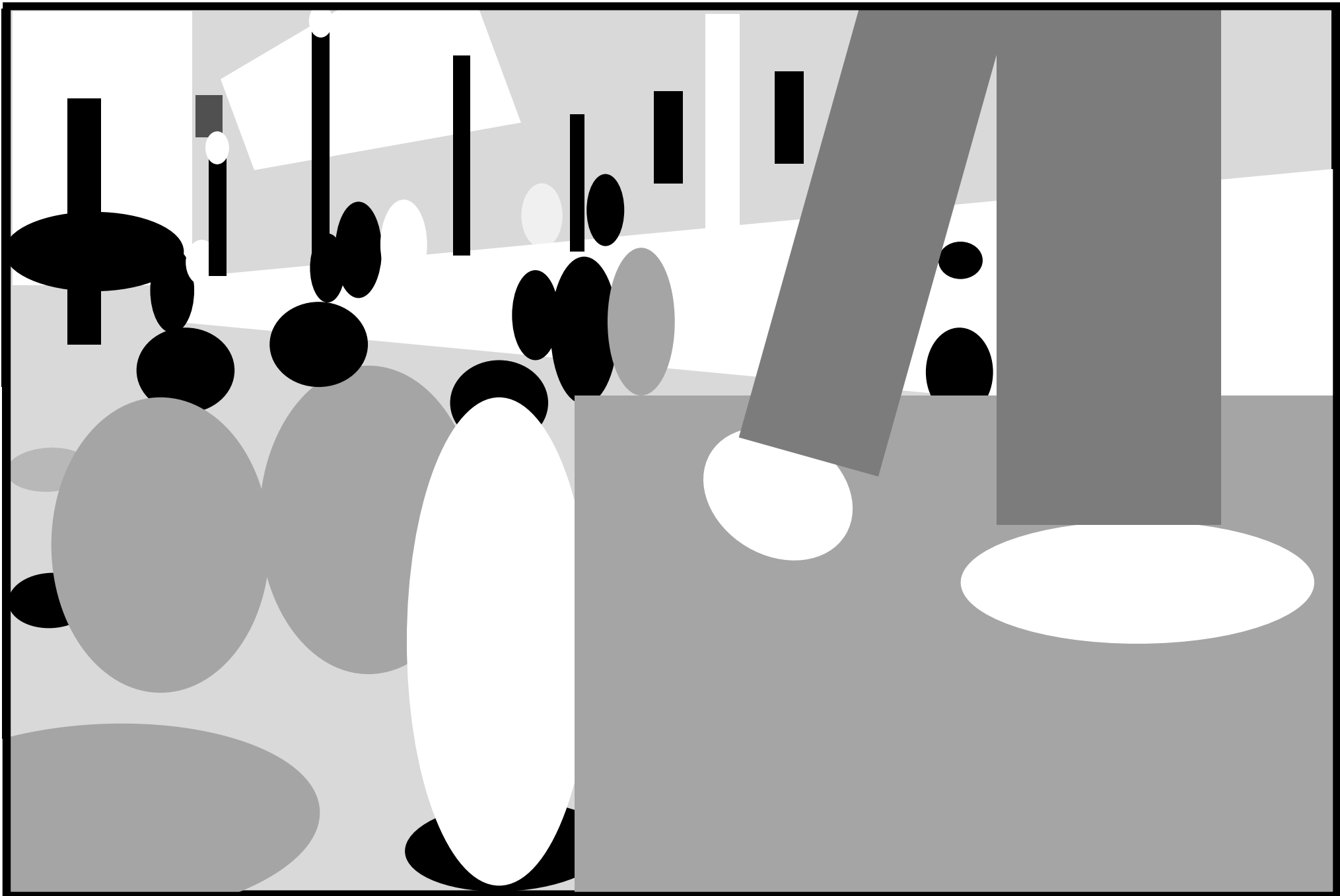

Il suffit d'une note de couleur pour rééquilibrer l'image et revaloriser son côté gauche, tout en renforçant la profondeur

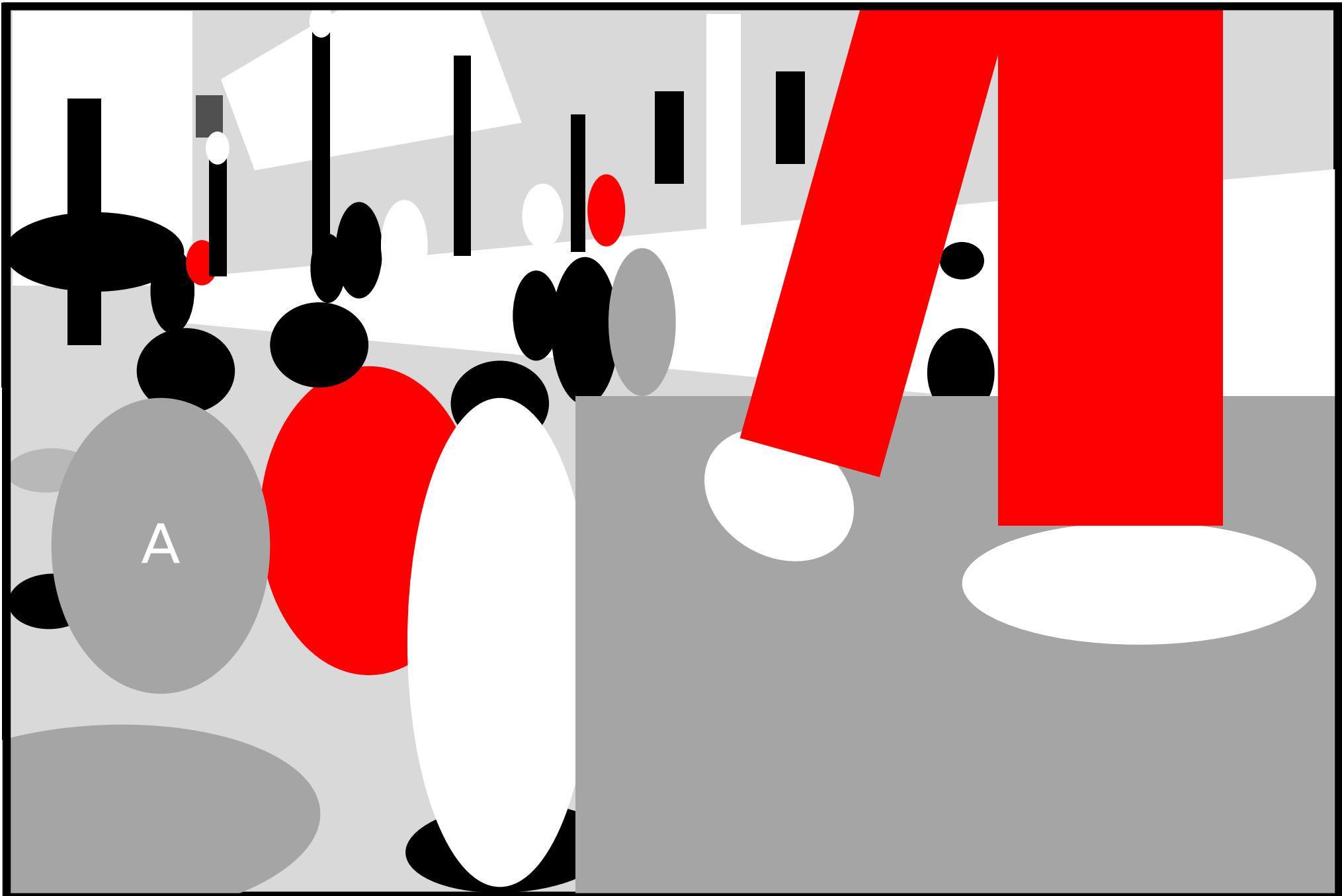

Quelques formes simples pour créer une dynamique

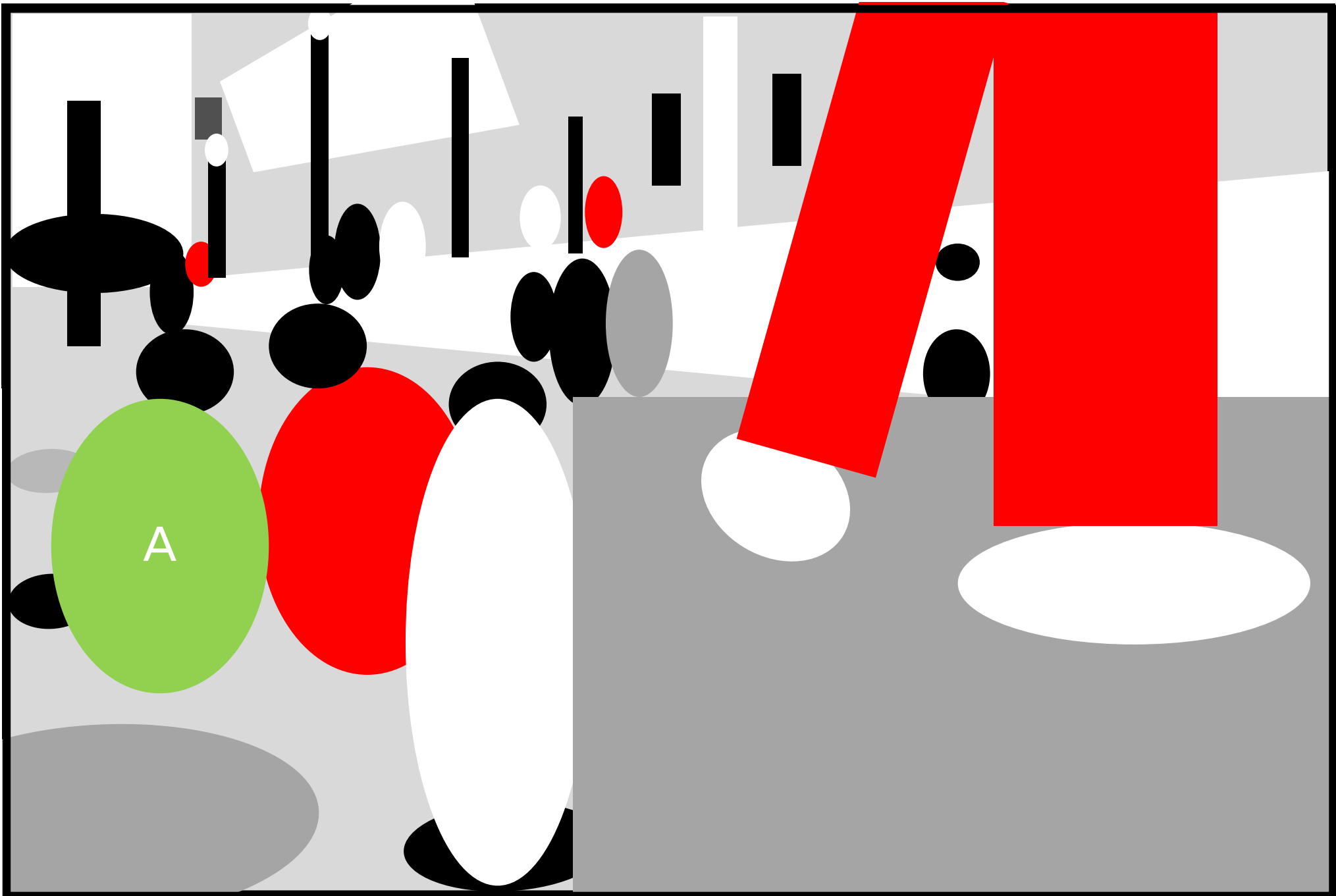

On rajoute du détail, mais la dynamique reste la même

On peut mettre de la couleur pour renforcer le rythme et le sens de lecture vers le fond... Mais la forme A n'est alors plus assez en valeur

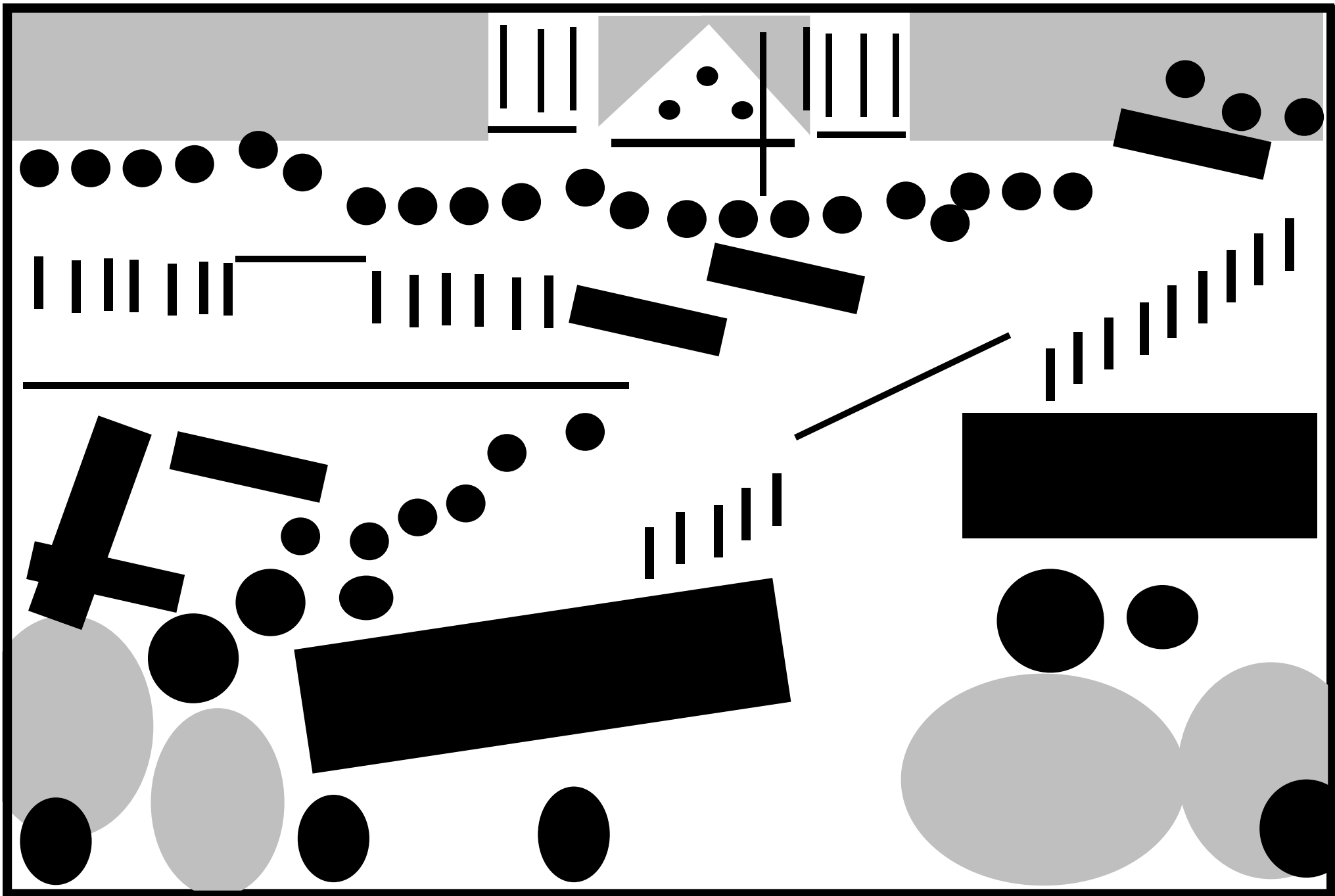

Une couleur de contraste vient attirer le regard et remet la forme A en valeur

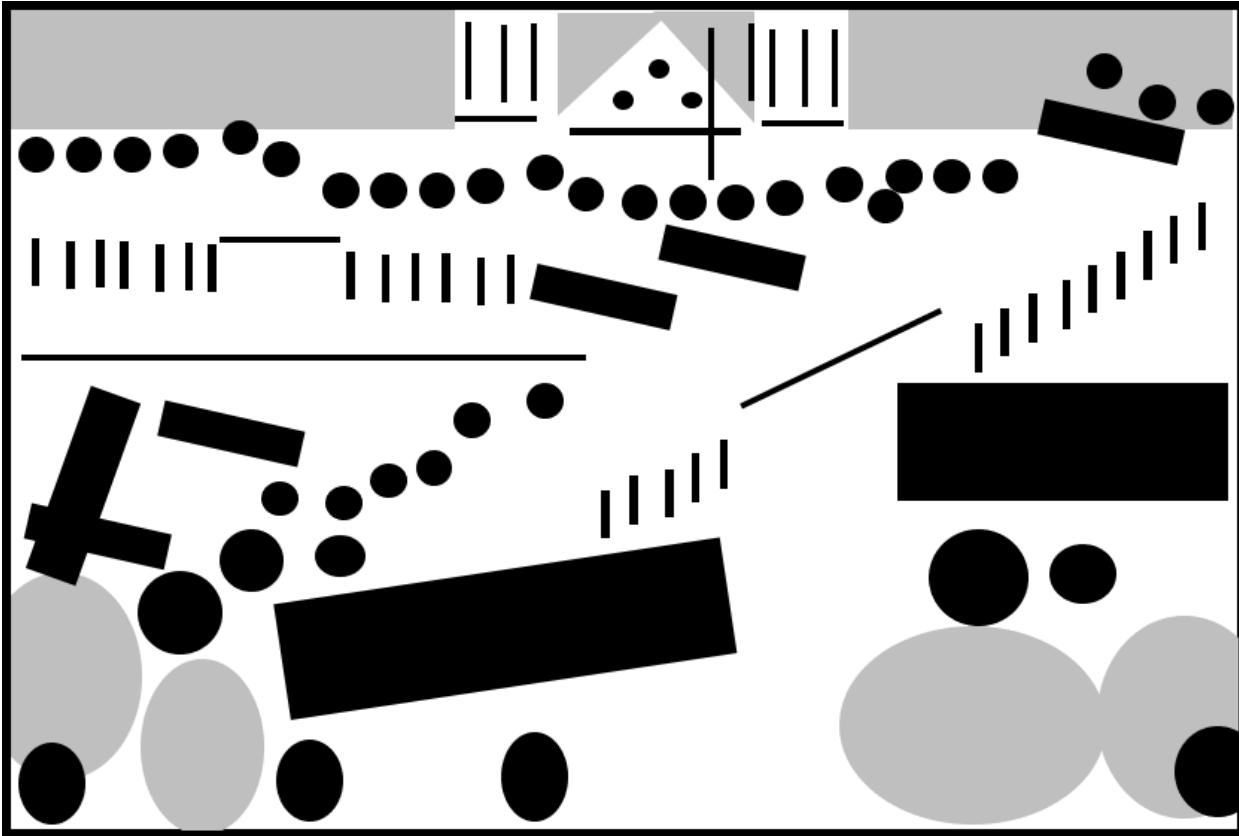
LES 4 PHOTOS ORIGINALES

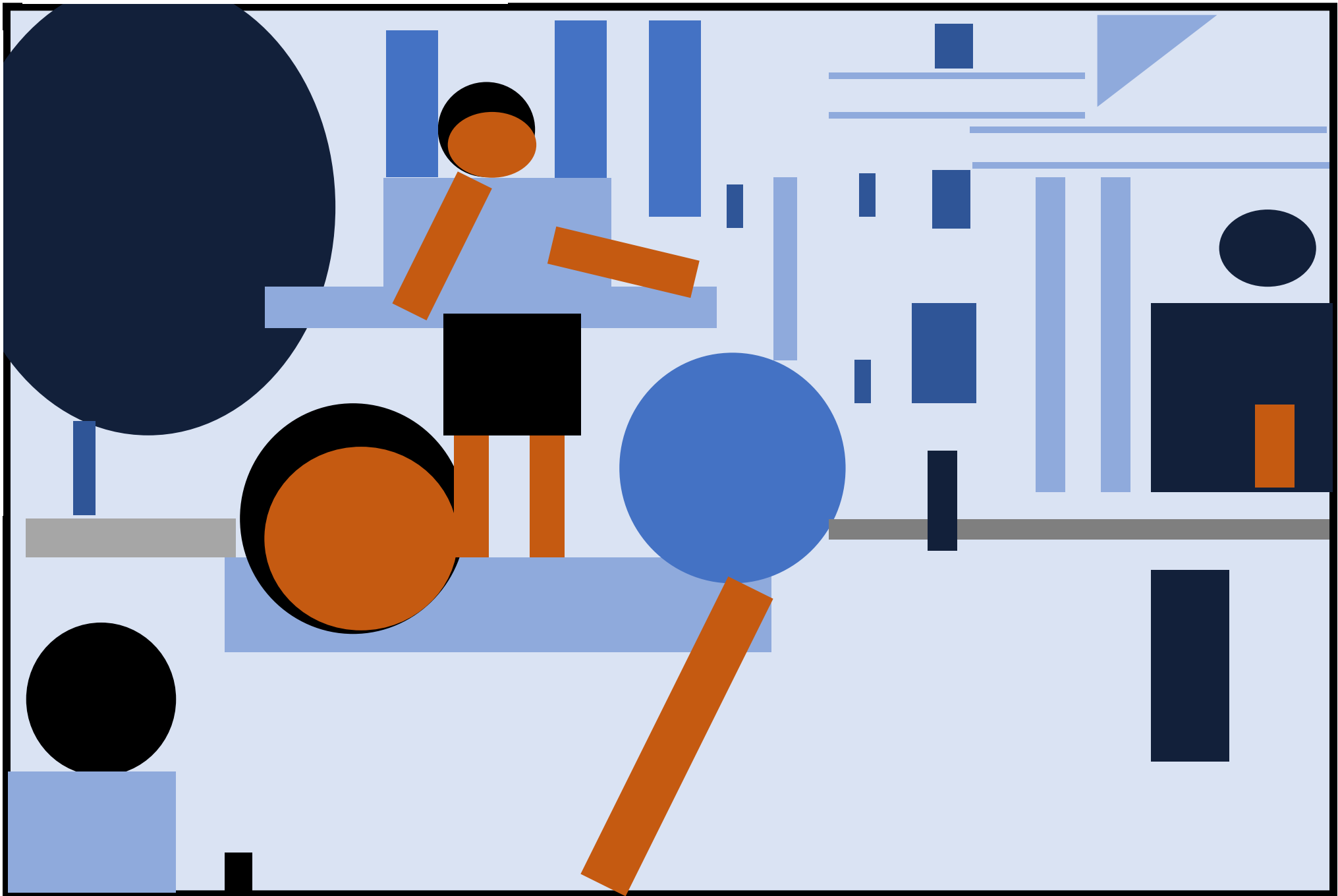

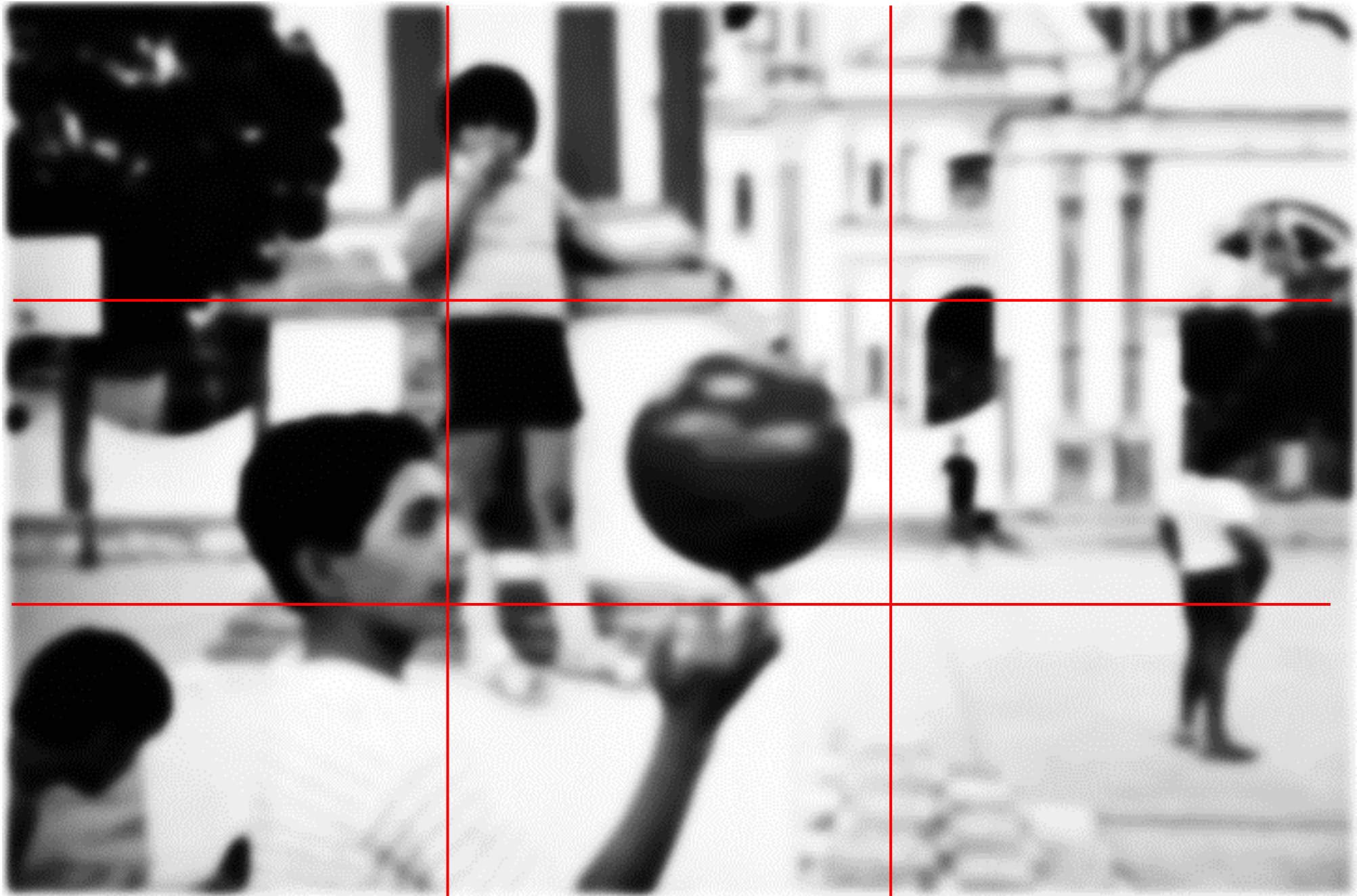

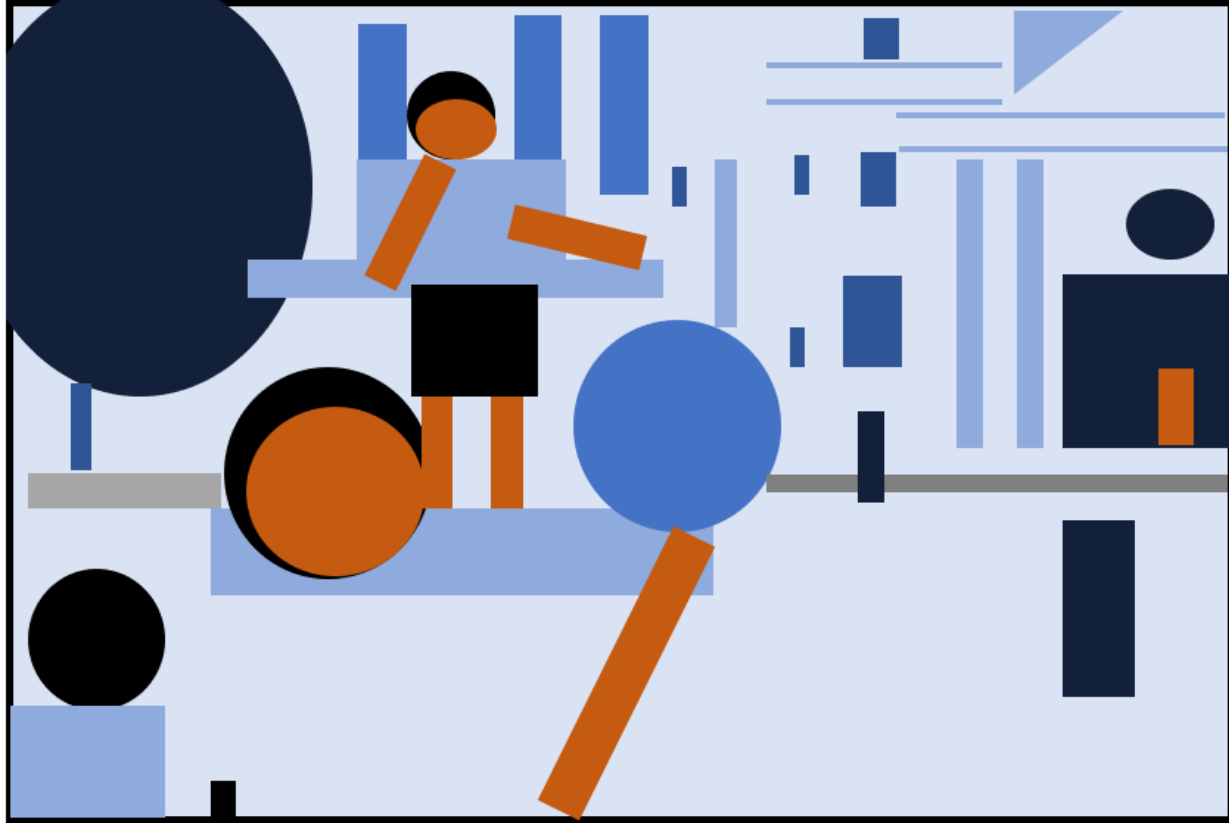

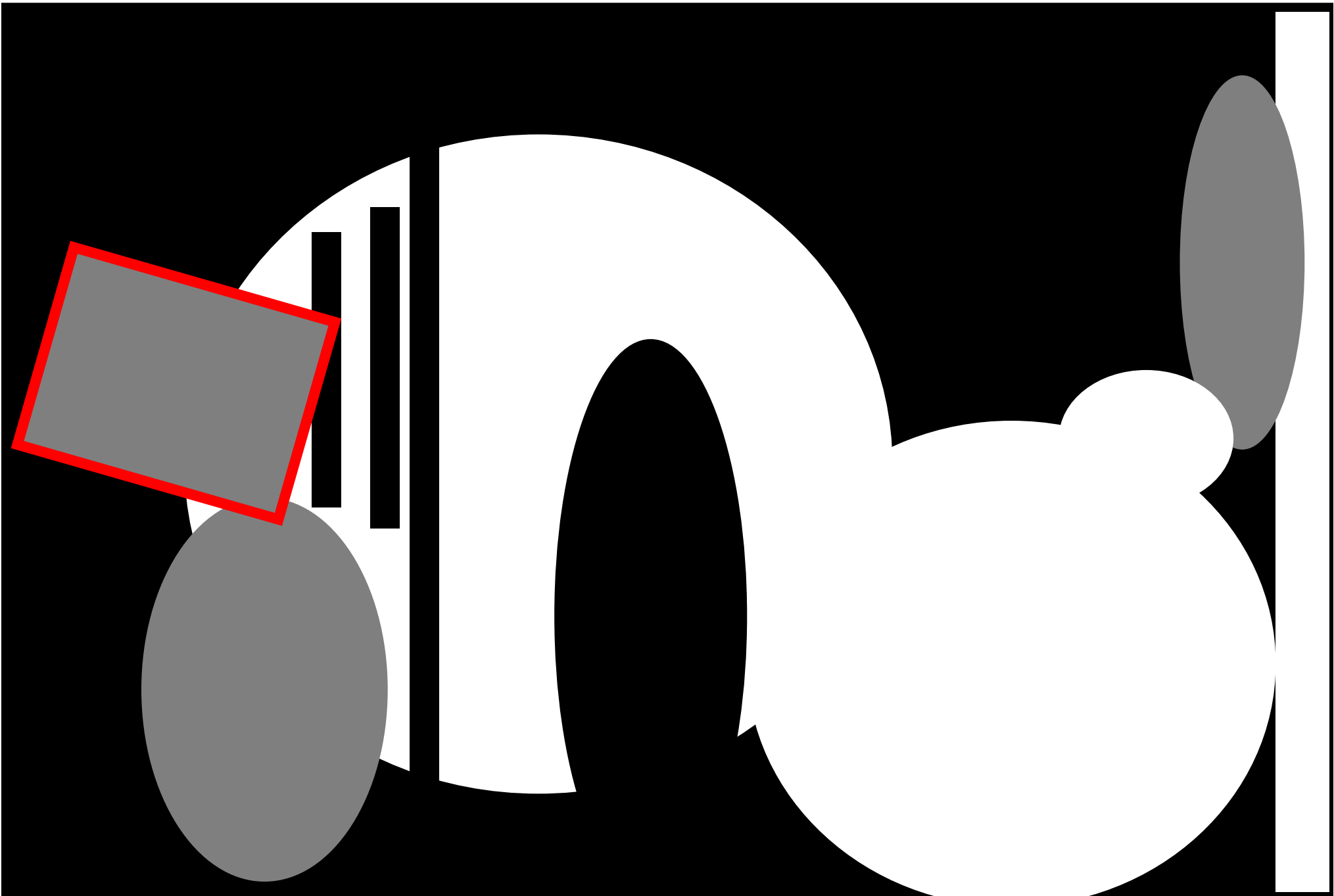

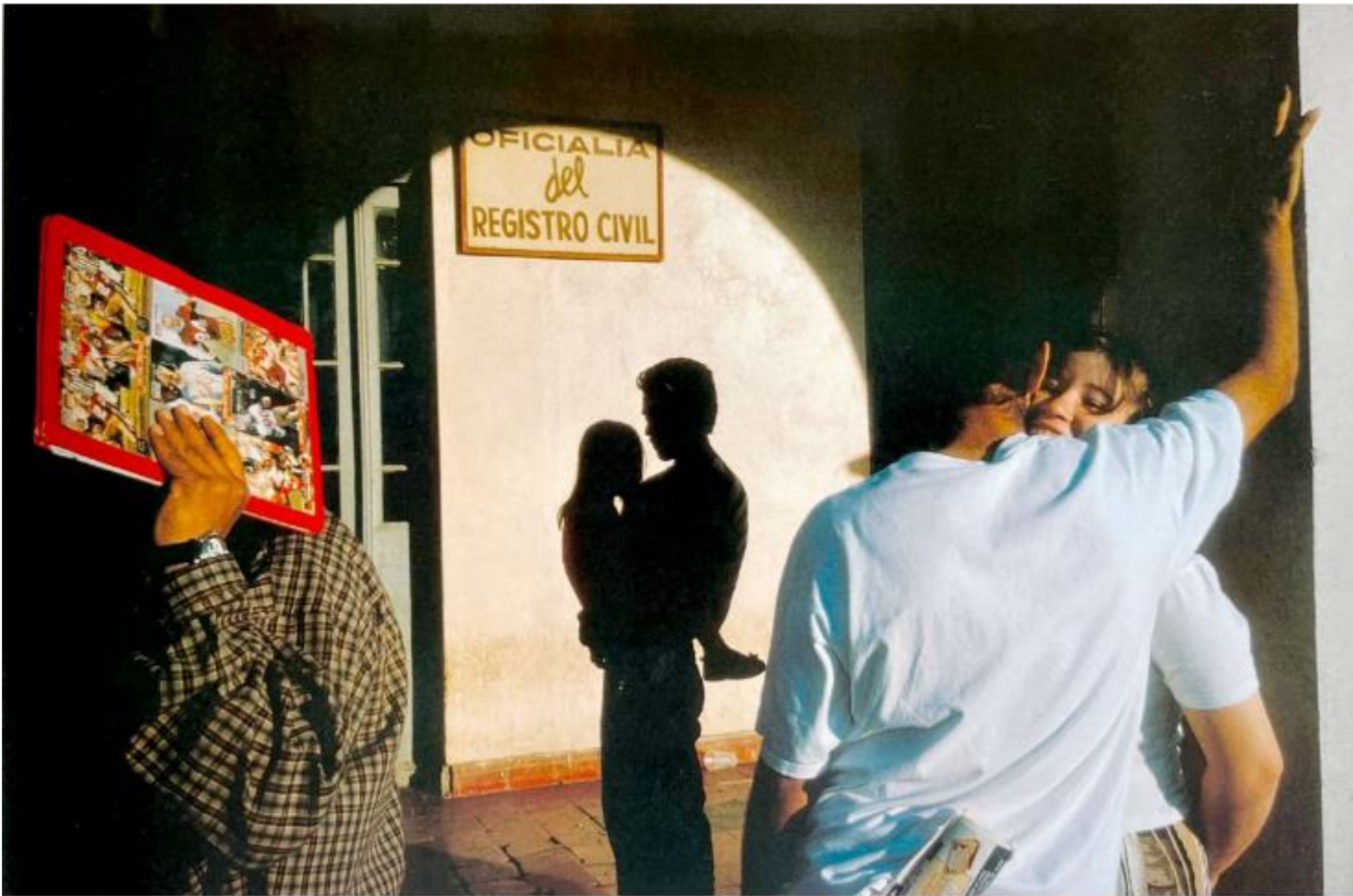

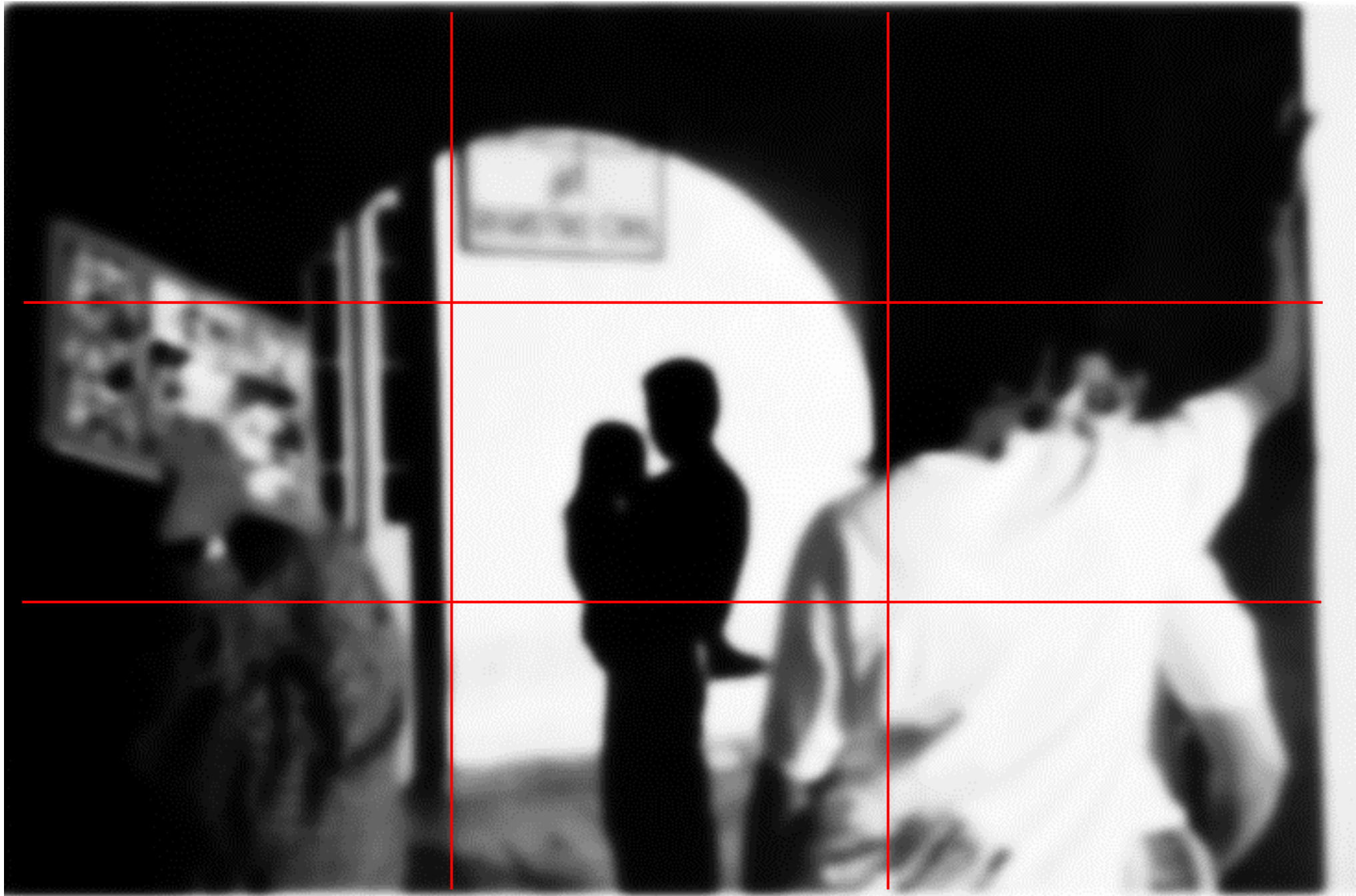

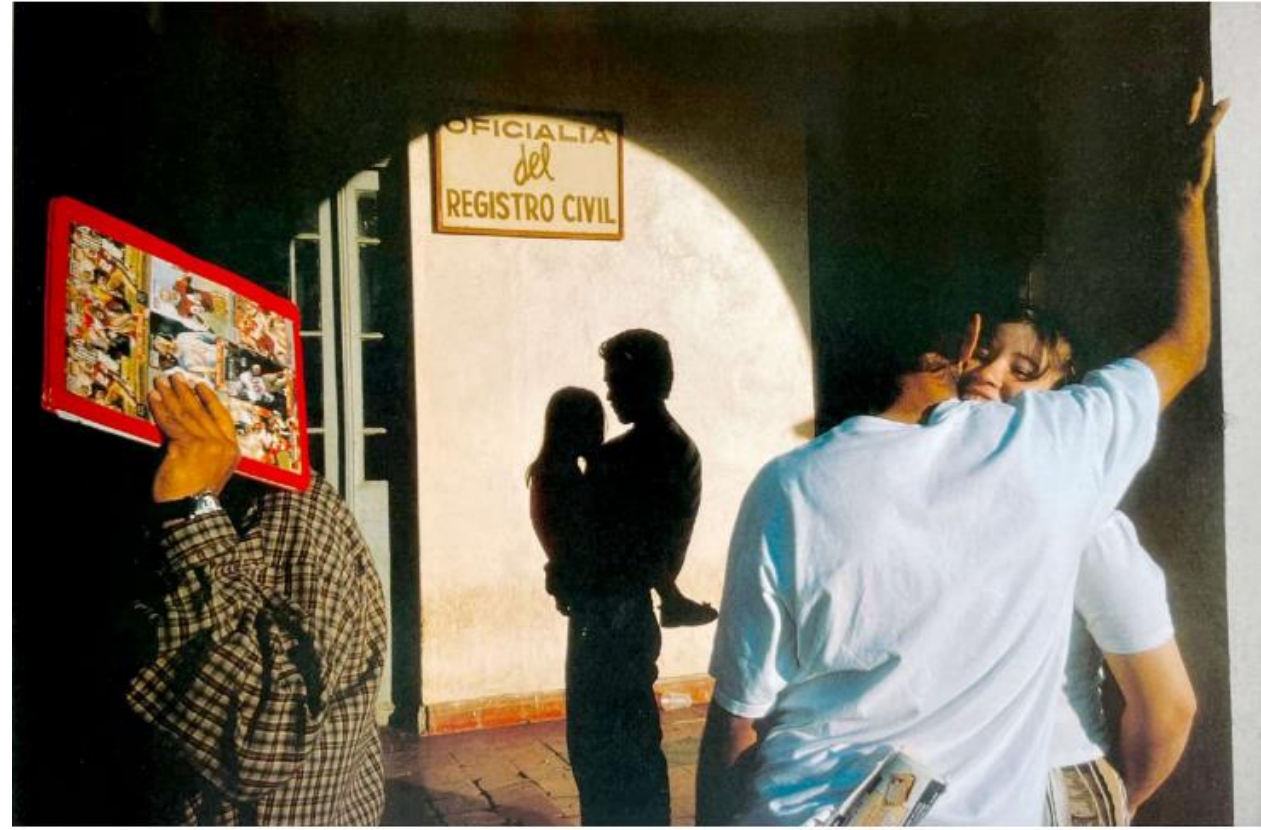
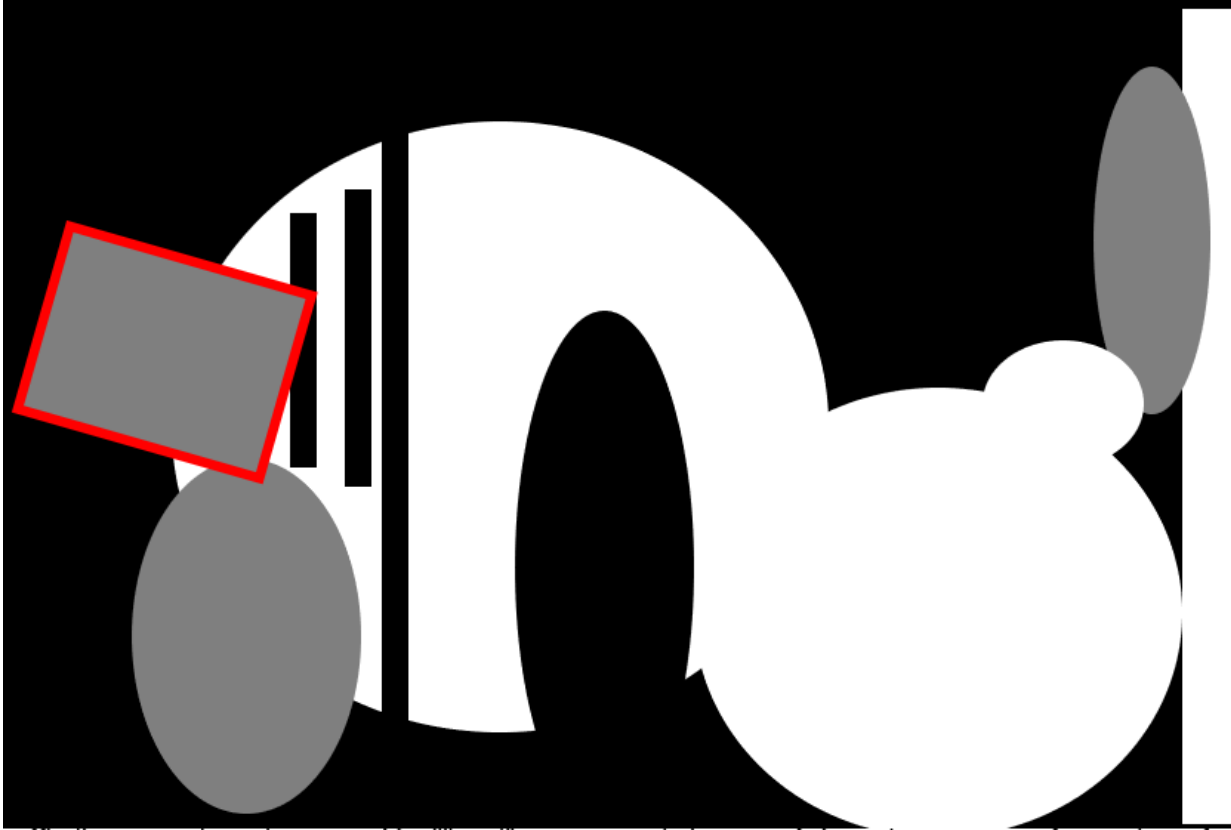

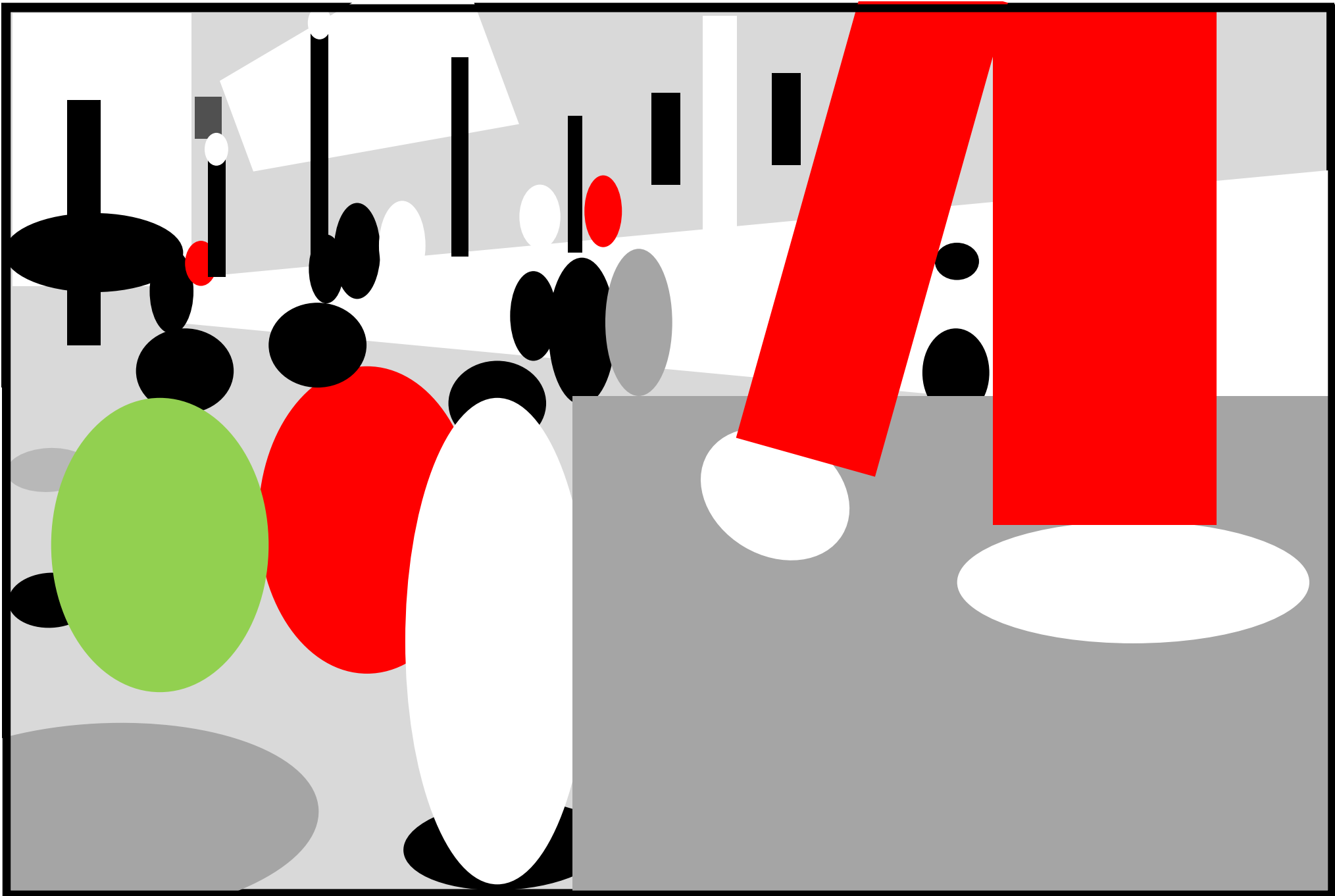

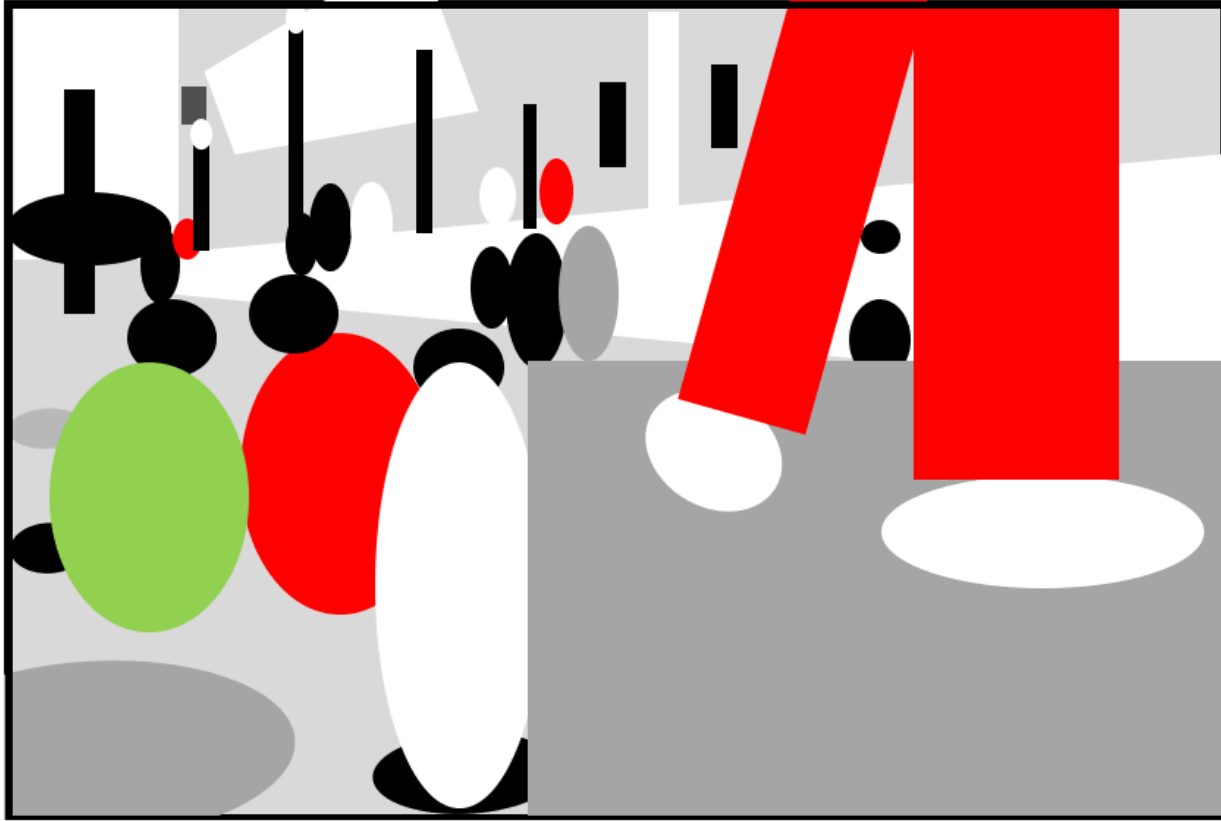

Alex WEBB – Barcelona Espagne 1992

À VOUS D'ESSAYER

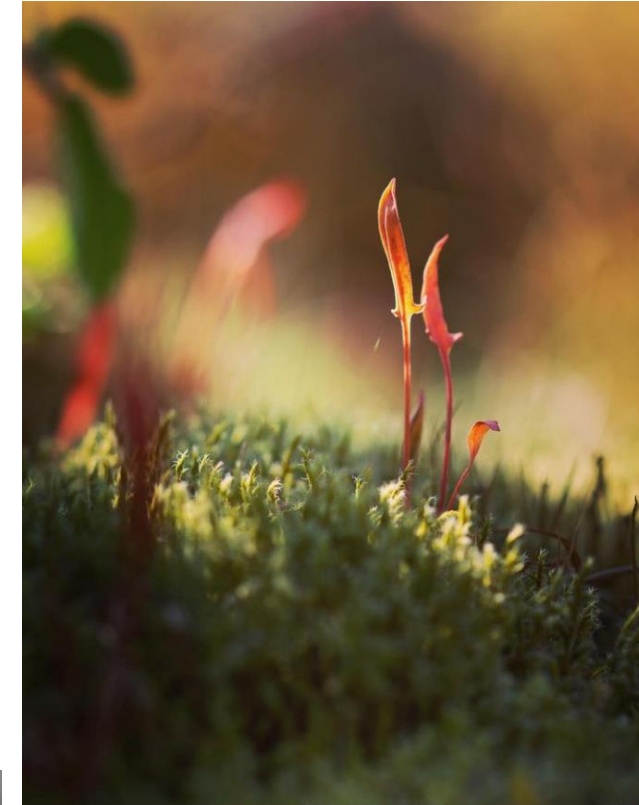

Haude CARCIN juin 2021

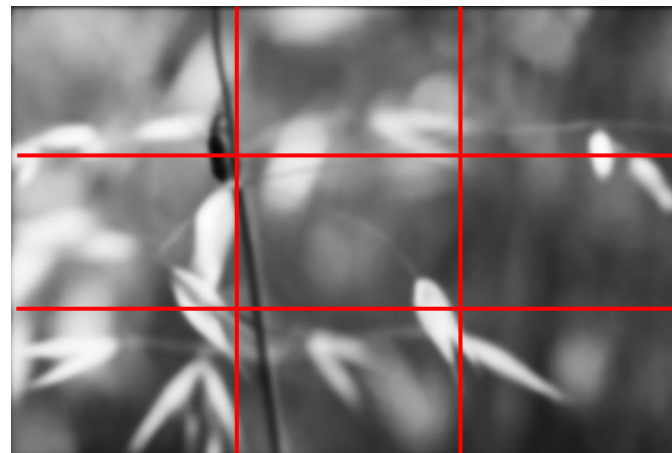
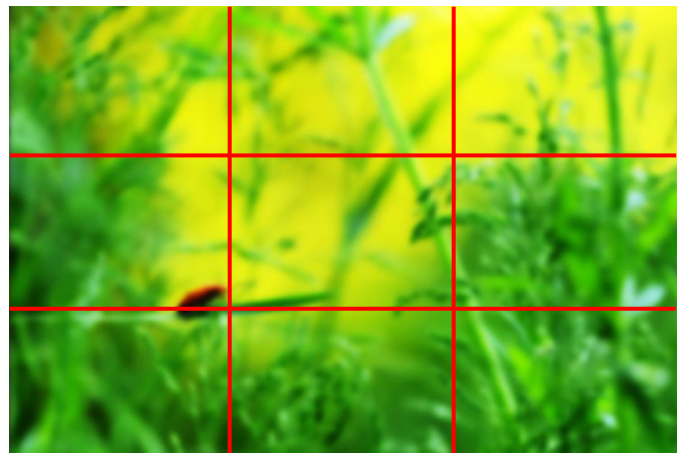
Haude CARCIN juillet 2023

Haude CARCIN septembre 2023

LA MÉTHODE FONCTIONNE AUSSI POUR DES PHOTOS « SIMPLES »

Un contraste de couleur, des photos avec 3 valeurs,
une règle des tiers qui s'applique parfaitement pour le coup...

<https://www.instagram.com/haudecarsin/>

CONCLUSION DE LA PARTIE I

- Les différentes étapes de la méthode permettent de prendre conscience de ce qui fait la qualité d'une composition et constituent autant d'aspects techniques à partir desquels **progresser** pour composer ses propres images.
- Cette introduction à la composition n'est pas exhaustive et peuvent être complétées et enrichies avec d'autres approches. Elle **donne des éléments objectifs et concrets**, mais une belle photo est aussi affaire de **subjectivité** et d'une sensibilité artistique.
- Ne pas oublier : la composition vise à **faciliter la lecture et la compréhension** d'une image !

守破離

- Comme dans tout enseignement, on peut suivre **3 stades pour un apprentissage** : **Shu Ha Ri**
  1. protéger, obéir (守, *shu*) — **apprendre les fondamentaux** ;
  2. se détacher, digresser (破, *ha*) — casser (avec la tradition), **trouver les exceptions et de nouvelles approches** ;
  3. quitter, se séparer (離, *ri*) — **transcender**, sublimer, jouer librement avec les techniques et les règles, tout est permis.

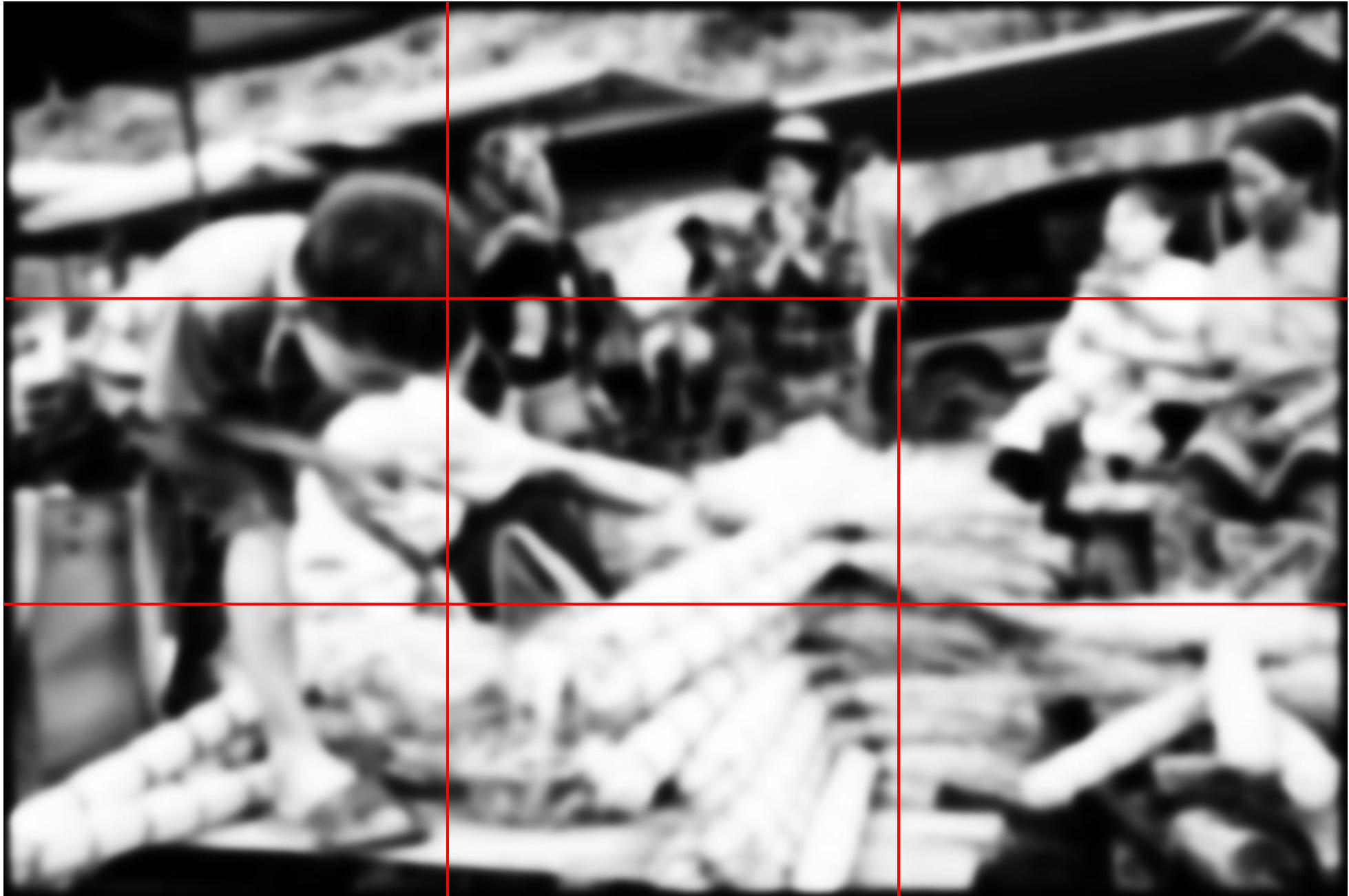

PARTIE II – CAS PRATIQUES : **ANALYSE DE LA COMPOSITION DE** **11 PHOTOS DE MEMBRES DE LA SPR**

- ❑ Mouvement de l'œil ?
- ❑ Valeurs et formes simplifiées ?
- ❑ Rythmes ?
- ❑ Accent ? contrastes ?
- ❑ Équilibre et unité ?

- Mouvement de l'œil ?
- Valeurs et formes simplifiées ?
- Rythmes ?
- Accent ? contrastes ?
- Équilibre et unité ?

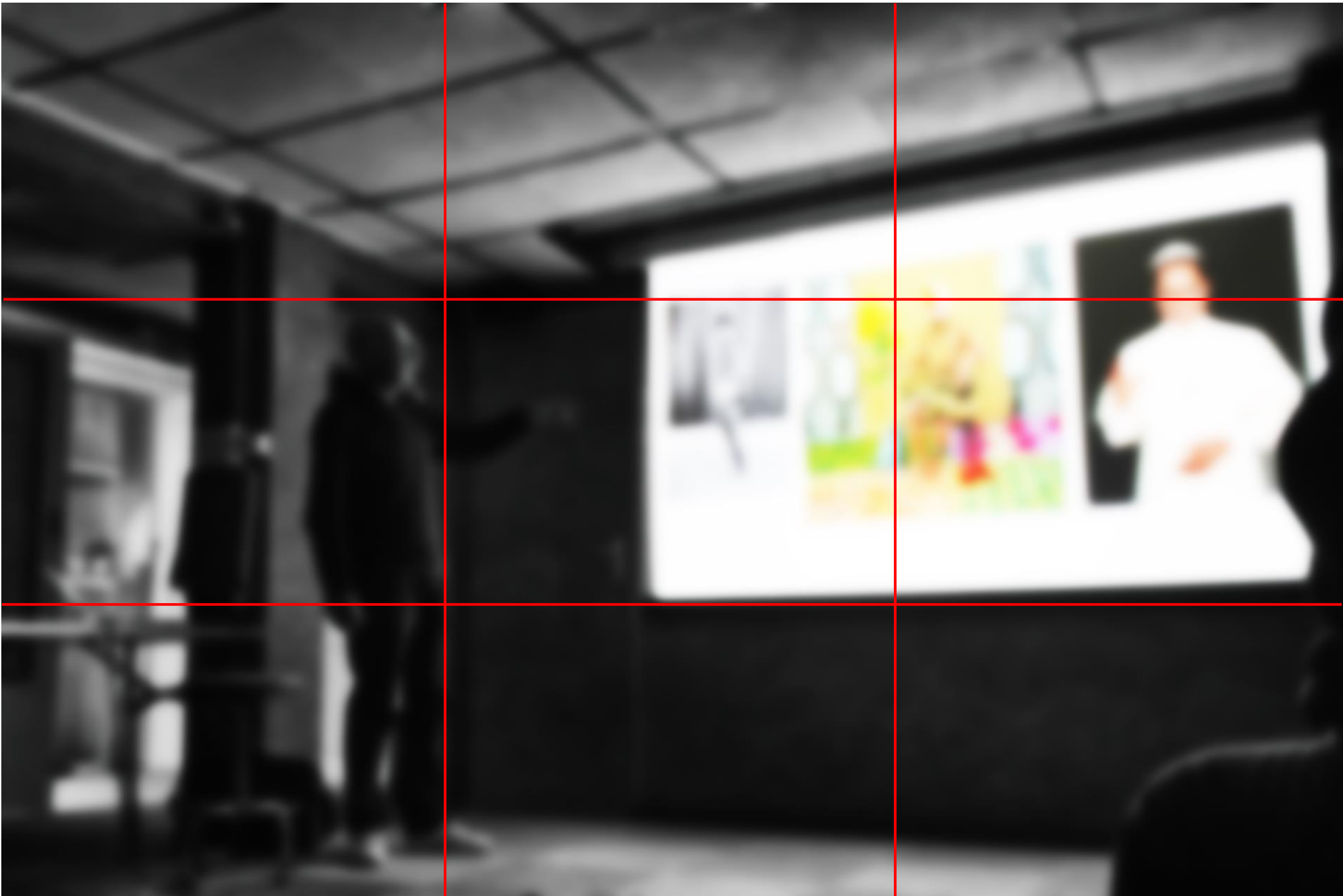

- ❑ Mouvement de l'œil ?
- ❑ Valeurs et formes simplifiées ?
- ❑ Rythmes ?
- ❑ Accent ? contrastes ?
- ❑ Équilibre et unité ?

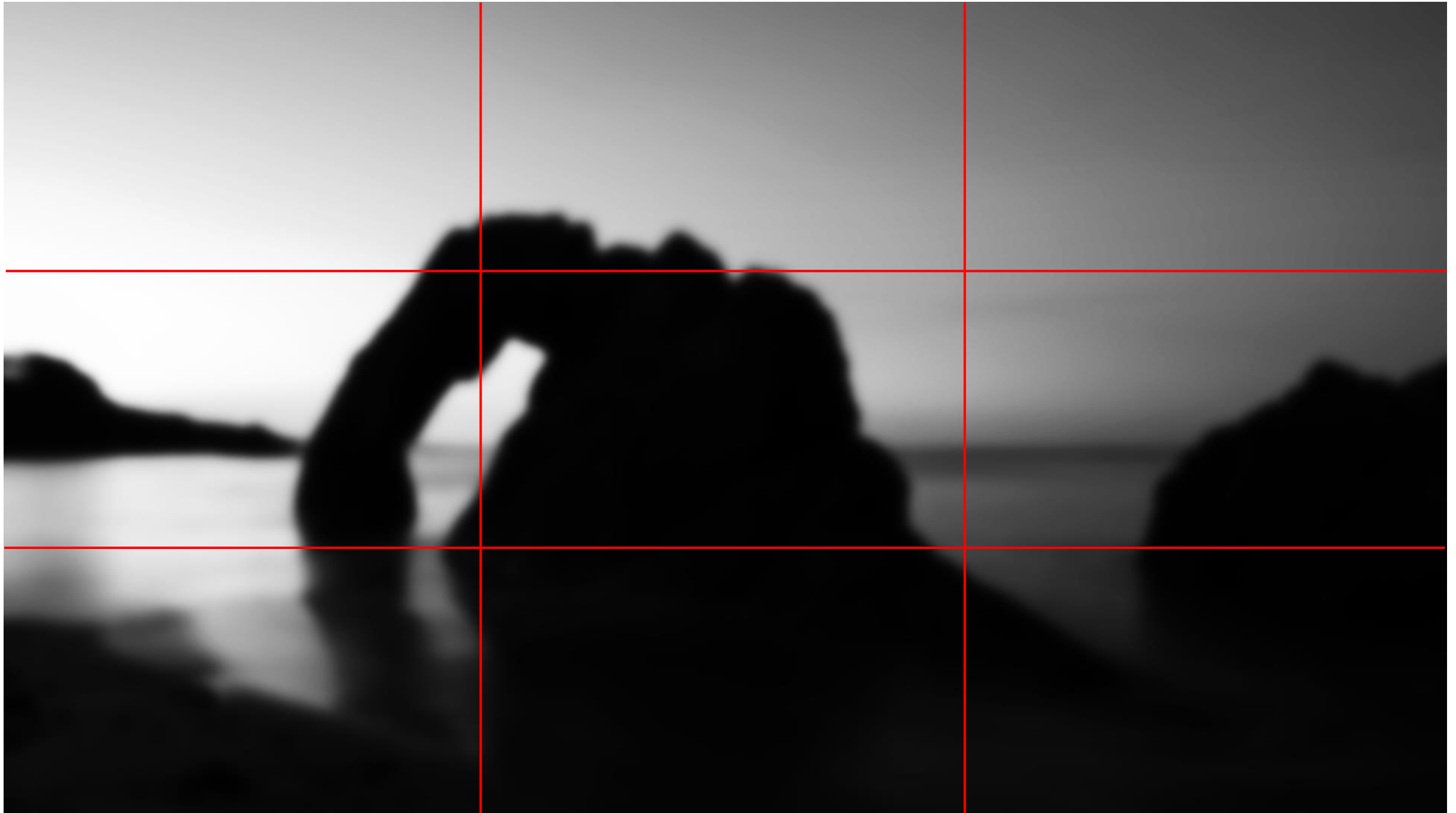

- Mouvement de l'œil ?
- Valeurs et formes simplifiées ?
- Rythmes ?
- Accent ? contrastes ?
- Équilibre et unité ?

- ❑ Mouvement de l'œil ?
- ❑ Valeurs et formes simplifiées ?
- ❑ Rythmes ?
- ❑ Accent ? contrastes ?
- ❑ Équilibre et unité ?

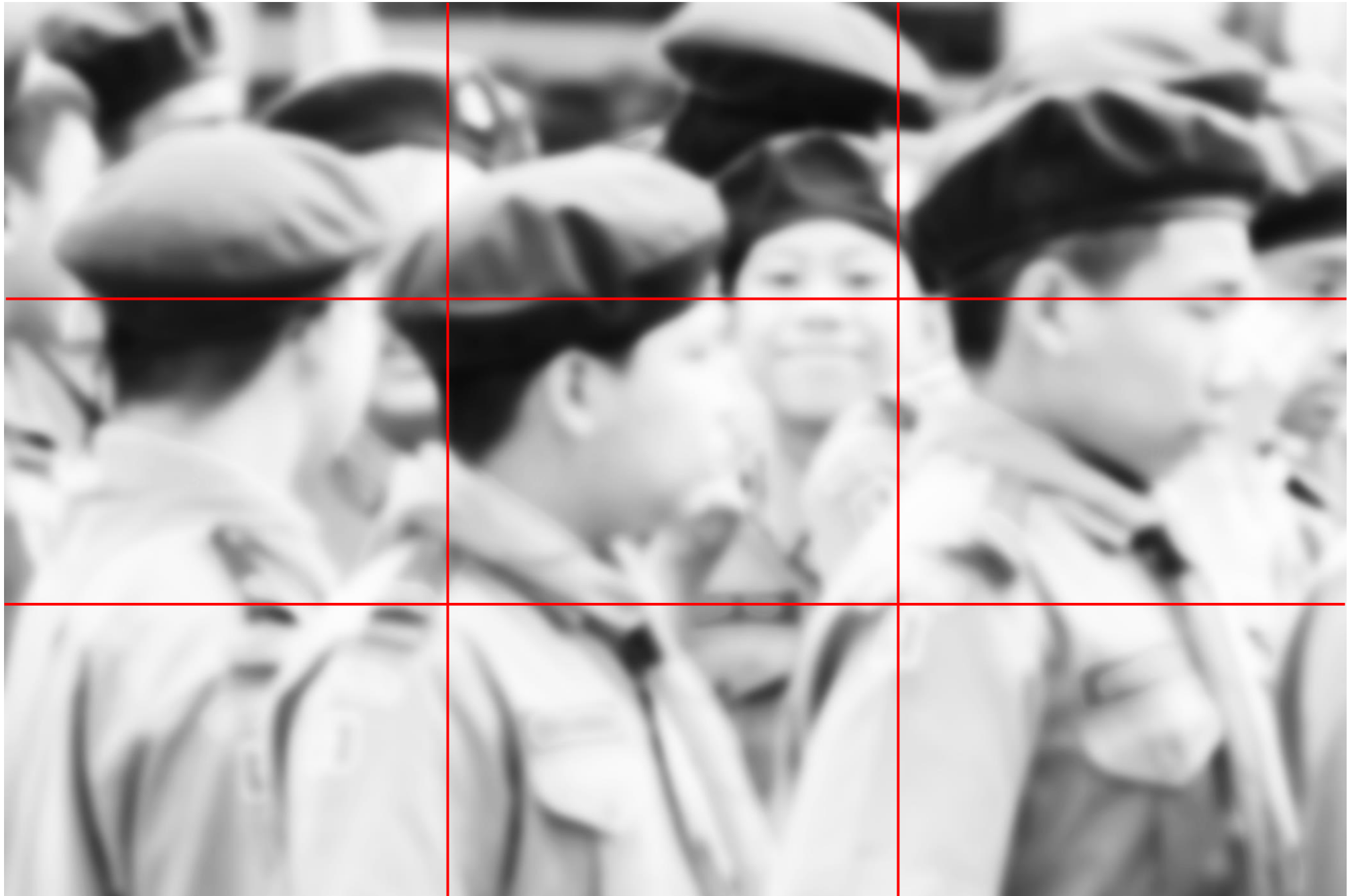

- ❑ Mouvement de l'œil ?
- ❑ Valeurs et formes simplifiées ?
- ❑ Rythmes ?
- ❑ Accent ? contrastes ?
- ❑ Équilibre et unité ?

- ❑ Mouvement de l'œil ?
- ❑ Valeurs et formes simplifiées ?
- ❑ Rythmes ?
- ❑ Accent ? contrastes ?
- ❑ Équilibre et unité ?

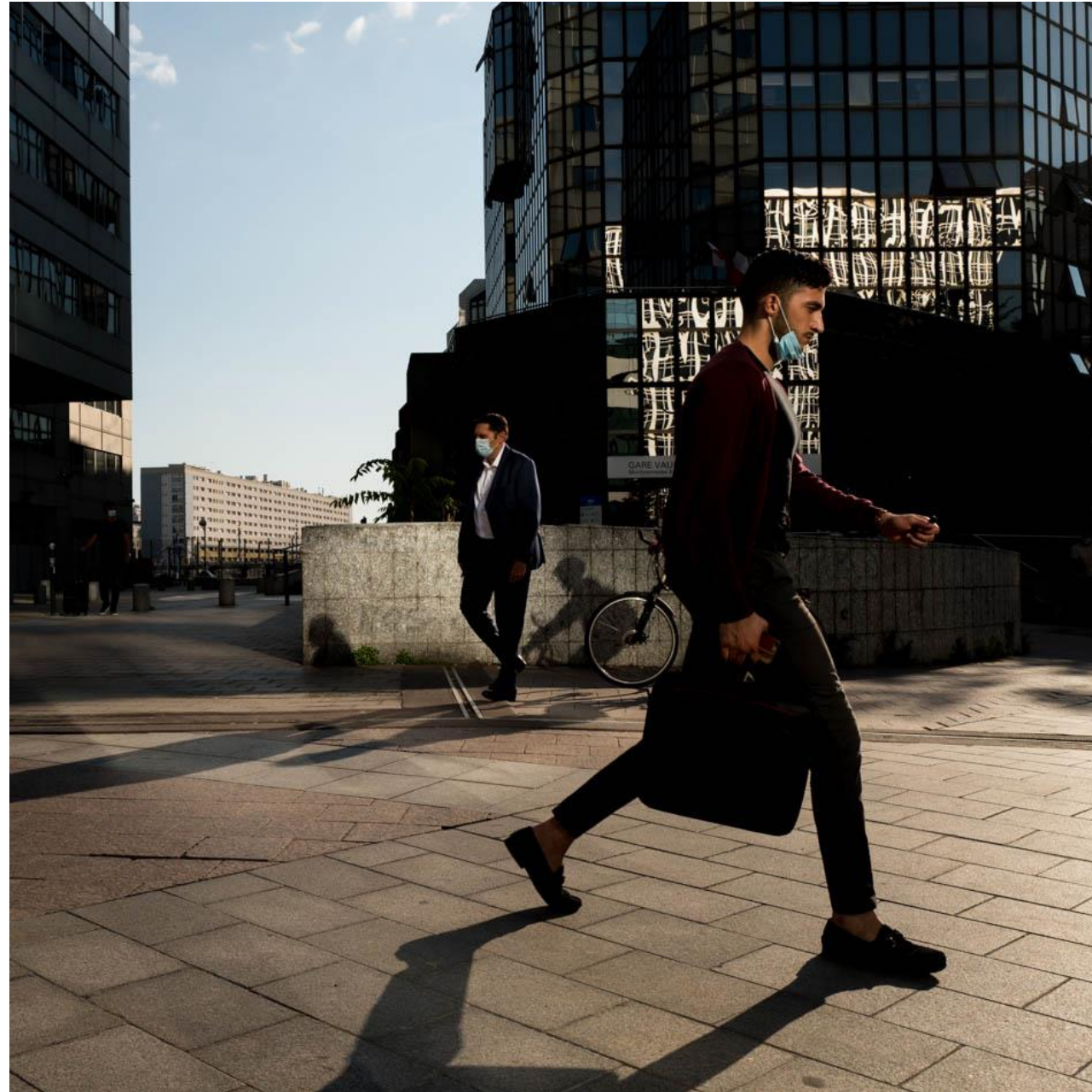
- ❑ Mouvement de l'œil ?
- ❑ Valeurs et formes simplifiées ?
- ❑ Rythmes ?
- ❑ Accent ? contrastes ?
- ❑ Équilibre et unité ?

- ❑ Mouvement de l'œil ?
- ❑ Valeurs et formes simplifiées ?
- ❑ Rythmes ?
- ❑ Accent ? contrastes ?
- ❑ Équilibre et unité ?

Mouvement de l'œil ?

Valeurs et formes simplifiées ?

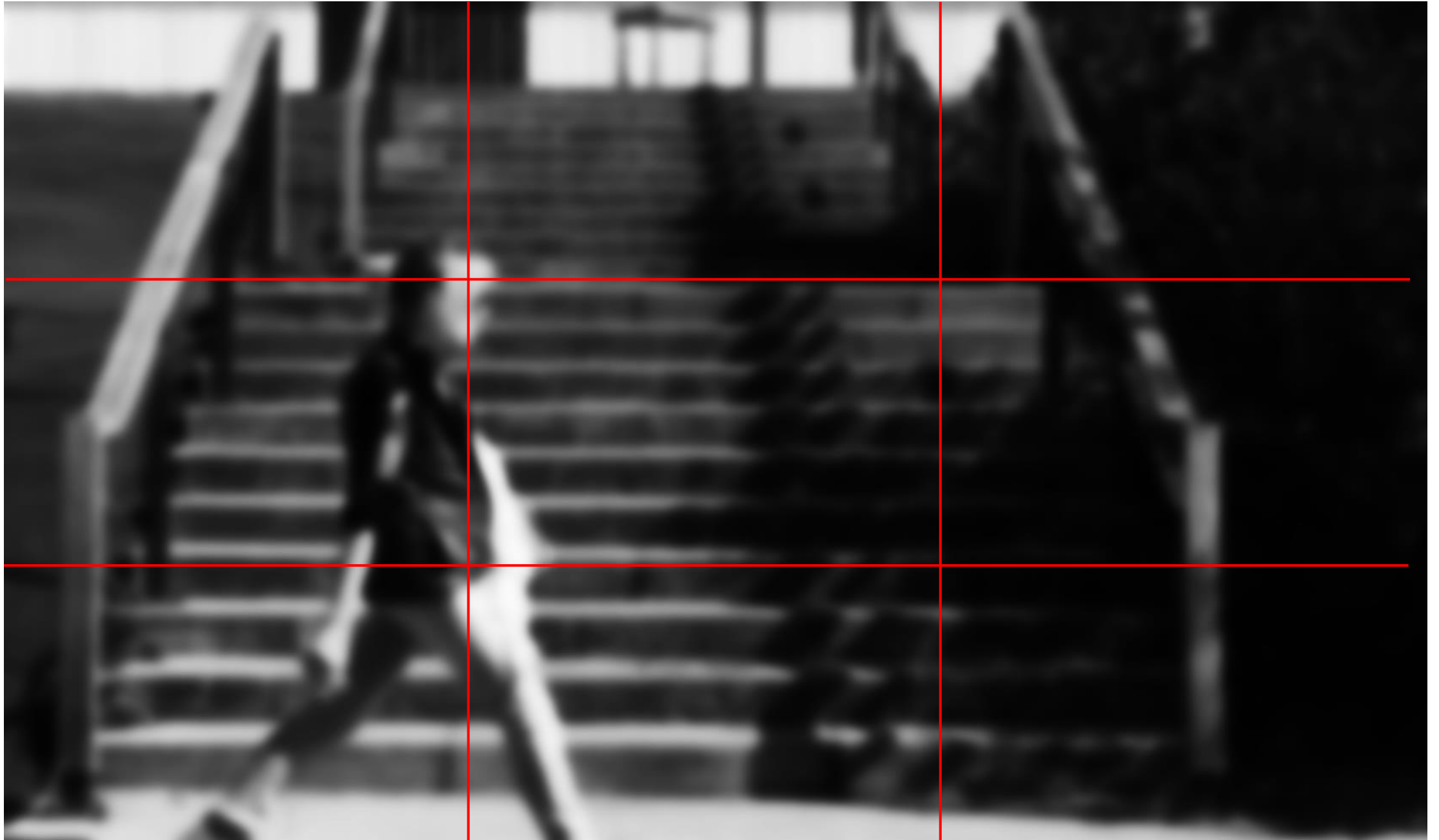
Rythmes ?

Accent ? contrastes ?

Équilibre et unité ?

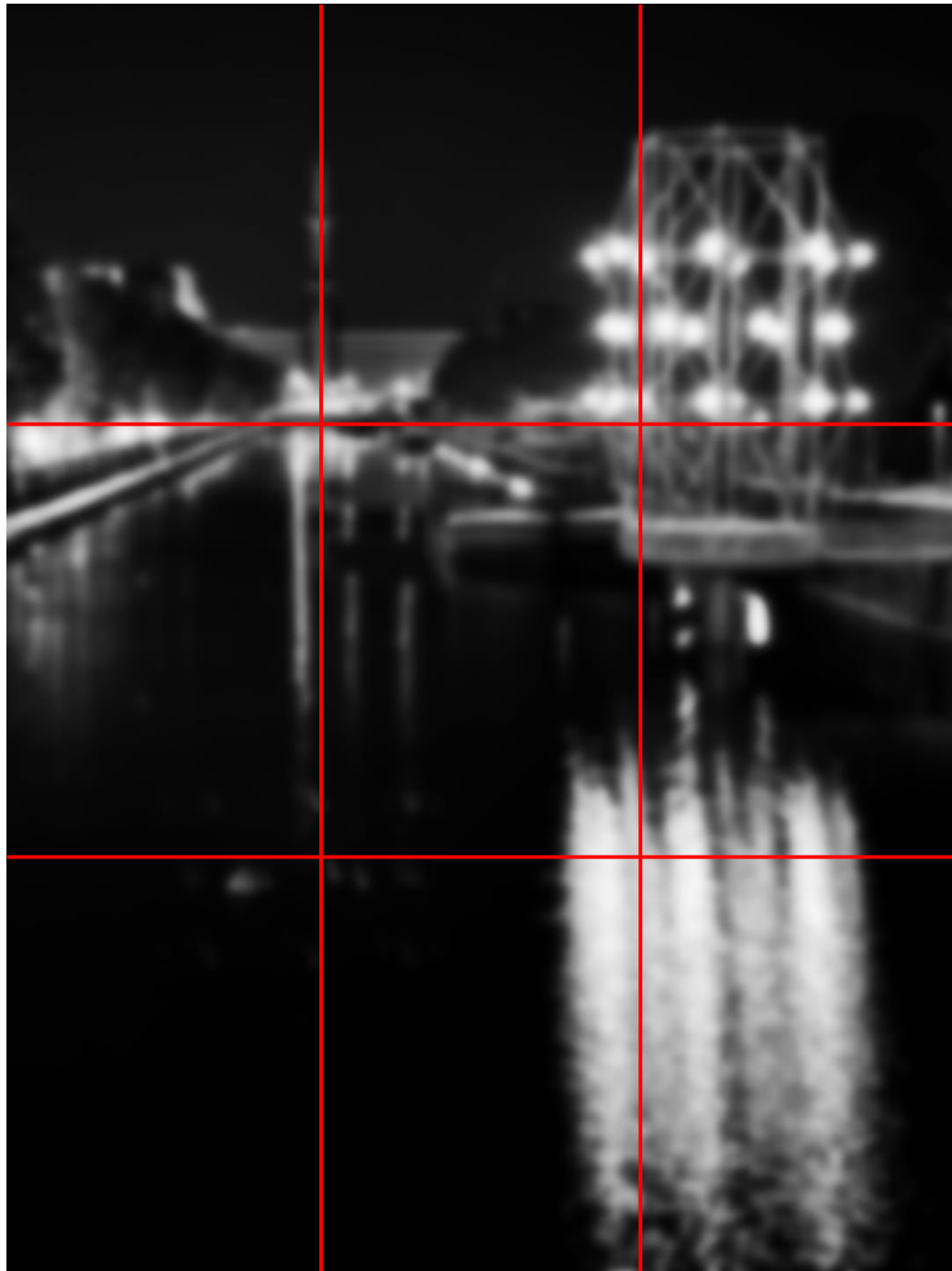

- ❑ Mouvement de l'œil ?
- ❑ Valeurs et formes simplifiées ?
- ❑ Rythmes ?
- ❑ Accent ? contrastes ?
- ❑ Équilibre et unité ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION

BONUS – CAS PRATIQUES :
17 PHOTOS À ANALYSER
VOUS-MÊMES

