

Composition

Pratique photo

Laurie Excell
John Batdorff
David Brommer
Rick Rickman
Steve Simon

Adapté de l'anglais par Danielle Lafarge

© Groupe Eyrolles, 2011, pour la présente édition, ISBN 978-2-212-13251-9

EYROLLES

Sommaire

1. L'ÉQUIPEMENT	1
Le contenu du sac	6
Mes dix réglages de base préférés	23
Exercices	30
2. LE TRIANGLE DE L'EXPOSITION	33
Qu'est-ce que le triangle de l'exposition ?	38
Exercices	53
3. L'ÉCLAIRAGE	57
Qualité et quantité d'éclairage	62
Direction de l'éclairage	70
Exercices	78
4. LES LIGNES, LES FORMES ET LES MOTIFS	81
Courbes	86
Lignes	88
Motifs	93
Cadrage	95
Orientation verticale ou horizontale ?	97
Plans	100
Exercices	102
5. LA COULEUR	105
Cercle chromatique	110
Couleurs complémentaires	112
Langage des couleurs	113
Noir et blanc	116
Motifs de couleurs	118
Couleurs et balance des blancs	119
Signification des couleurs	122
Exercices	124

6. LES RELATIONS SPATIALES	127
Point de vue	132
Profondeur	133
Échelle	136
Perspective	136
Cadrage serré ou cadrage large	140
Horizon	144
Emplacement du sujet	146
Exercices	148
7. LE NOIR ET BLANC	151
Quand choisir le noir et blanc ?	156
Vision d'un monde en noir et blanc	156
Mon approche de la prise de vue	163
Mon fil de pensée	164
Mes réglages préférés	167
Post-traitement du noir et blanc	171
Mon équipement	173
Ne pas respecter les règles et s'amuser	174
Exercices	175
8. LES SPORTS ET LA COMPOSITION	177
Apprendre à maîtriser la complexité de la photographie de sport	182
Le traitement de la vitesse	183
Les deux questions cruciales	187
Tirer les leçons de ses erreurs	196
Exercices	201

9. AU-DELÀ DE LA RÈGLE DES TIERS	203
D'où vient la composition ?	208
Le sens de la composition est dans nos gènes	210
Déconstruction et psychologie d'une composition	214
Espace positif et espace négatif	218
Réflexions sur le recadrage et l'impression	225
Exercices	227
10. LA DANSE DE LA COMPOSITION	229
La danse	234
Le travail de la scène	236
Changer de point de vue	238
Être dans l'instant	240
Choix et limites	242
Être patient	245
Revoir son travail	247
Reconnaître la magie	247
L'expérience mène à l'intuition	250
Exercices	251
INDEX	252

6

400 ISO
1/5 s
f/4
200 mm

Les relations spatiales

Les questions préalables à une bonne composition

Vous avez déjà beaucoup progressé, du choix d'un objectif (chapitre 1) à la façon de représenter au mieux la vue que vous avez en tête, en passant par le choix de la combinaison d'exposition (chapitre 2) la mieux adaptée à l'instant. Vous avez analysé l'éclairage (chapitre 3), vous avez étudié la scène sous diverses perspectives en vous appuyant sur ses lignes directrices pour diriger le regard du spectateur (chapitre 4), et vous avez amélioré les couleurs ou bien converti l'image en noir et blanc (chapitre 5). Ce chapitre fait la somme de toutes ces connaissances en s'intéressant aux relations spatiales: que choisissez-vous d'inclure et d'exclure de vos photos? Où vous placez-vous par rapport au sujet? Quel est le meilleur moment pour enfoncer le déclencheur? Pourquoi avez-vous été attiré initialement par le sujet? Comment retrouver tous ces aspects dans une photo, en partageant avec les spectateurs votre relation émotionnelle par rapport à un instant dans le temps?

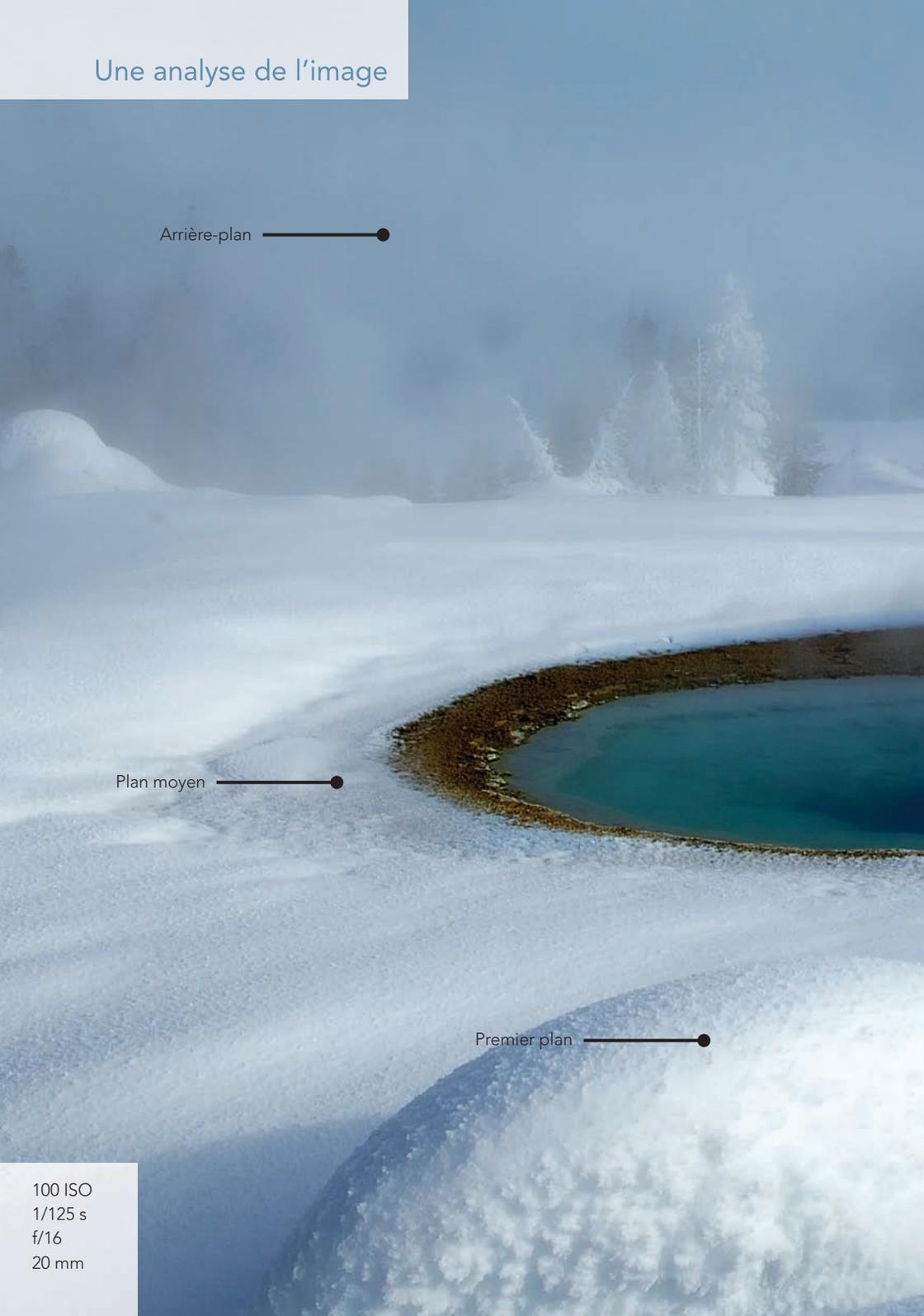
Une analyse de l'image

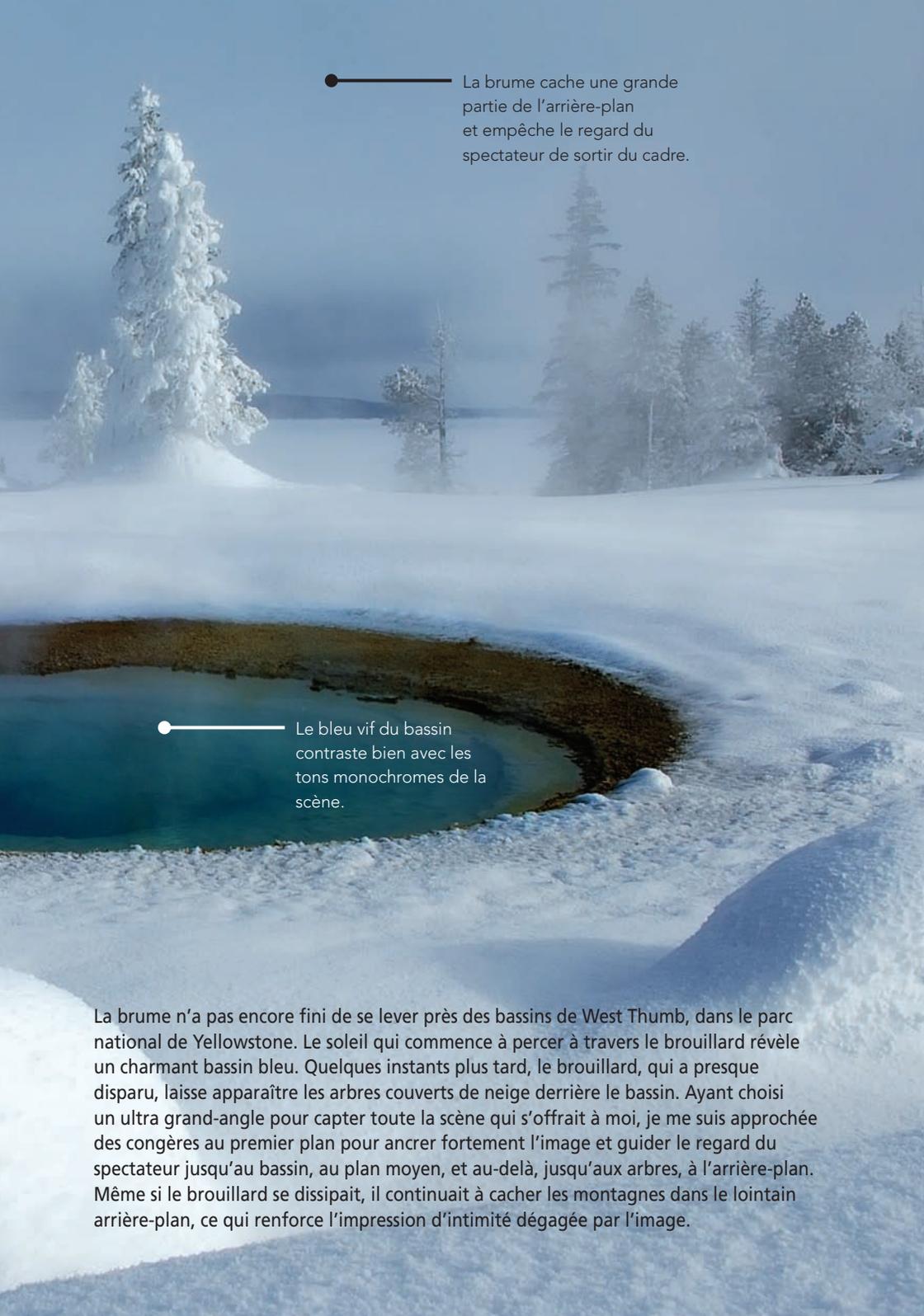
Arrière-plan

Plan moyen

Premier plan

100 ISO
1/125 s
f/16
20 mm

La brume cache une grande partie de l'arrière-plan et empêche le regard du spectateur de sortir du cadre.

Le bleu vif du bassin contraste bien avec les tons monochromes de la scène.

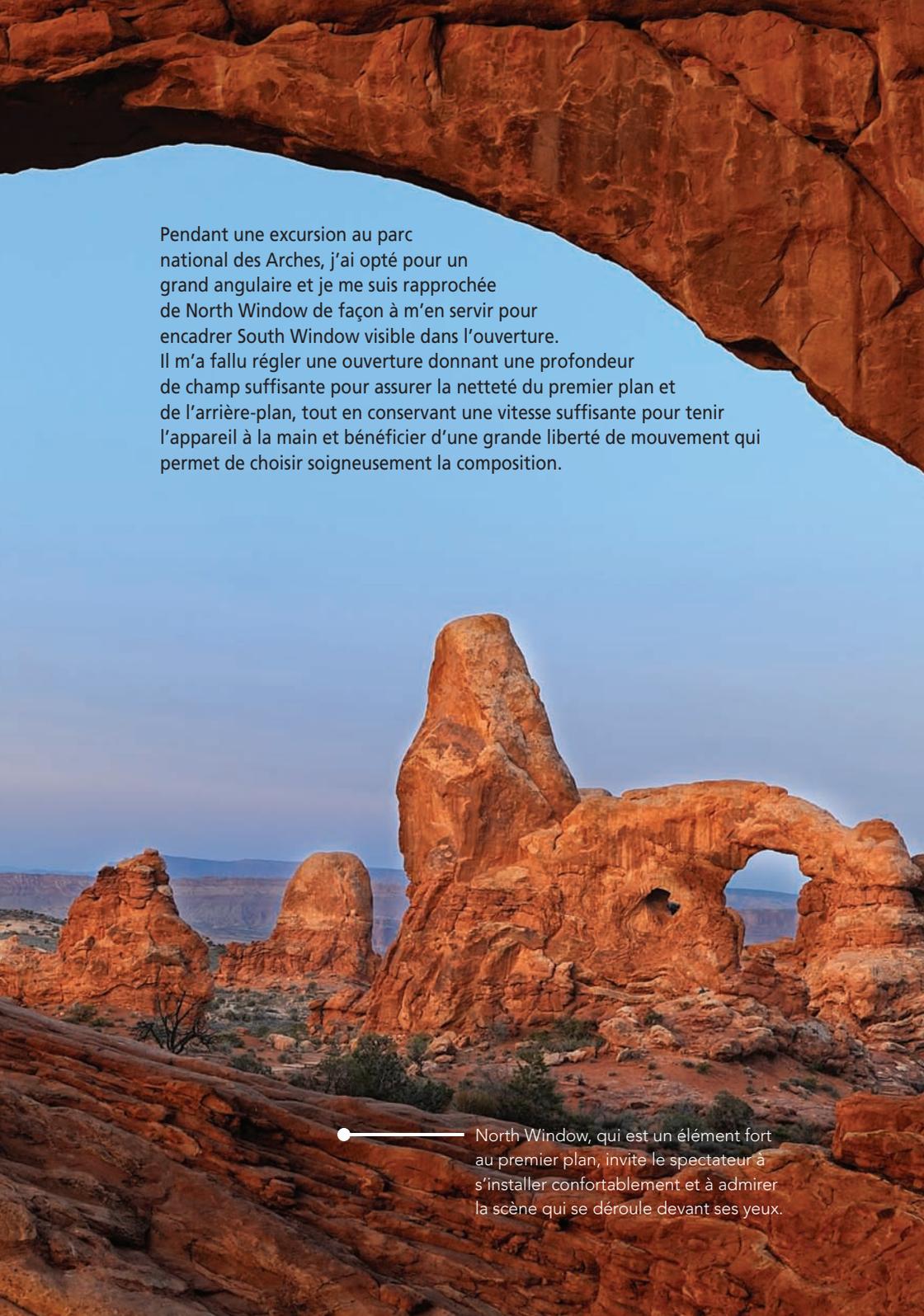
La brume n'a pas encore fini de se lever près des bassins de West Thumb, dans le parc national de Yellowstone. Le soleil qui commence à percer à travers le brouillard révèle un charmant bassin bleu. Quelques instants plus tard, le brouillard, qui a presque disparu, laisse apparaître les arbres couverts de neige derrière le bassin. Ayant choisi un ultra grand-angle pour capter toute la scène qui s'offrait à moi, je me suis approchée des congères au premier plan pour ancrer fortement l'image et guider le regard du spectateur jusqu'au bassin, au plan moyen, et au-delà, jusqu'aux arbres, à l'arrière-plan. Même si le brouillard se dissipait, il continuait à cacher les montagnes dans le lointain arrière-plan, ce qui renforce l'impression d'intimité dégagée par l'image.

Une analyse de l'image

Les tons pastel de l'horizon font anticiper l'approche du crépuscule.

La lumière douce souligne les détails de la roche et donne une impression de sérénité à la scène.

200 ISO
1/15 s
f/8
38 mm

Pendant une excursion au parc national des Arches, j'ai opté pour un grand angulaire et je me suis rapprochée de North Window de façon à m'en servir pour encadrer South Window visible dans l'ouverture. Il m'a fallu régler une ouverture donnant une profondeur de champ suffisante pour assurer la netteté du premier plan et de l'arrière-plan, tout en conservant une vitesse suffisante pour tenir l'appareil à la main et bénéficier d'une grande liberté de mouvement qui permet de choisir soigneusement la composition.

● — North Window, qui est un élément fort au premier plan, invite le spectateur à s'installer confortablement et à admirer la scène qui se déroule devant ses yeux.

Point de vue

Quand j'ai vu pour la première fois le Grand Canyon de Yellowstone, avec son vaste point de vue en amont, jusqu'à Lower Yellowstone Falls, je suis tombée sous le charme. Me tenant au bord du canyon, j'avais une vue panoramique sur la scène. Comment composer l'image pour partager l'émotion ressentie à cet instant, le sentiment écrasant d'être minuscule ? Pour traduire cette sensation, je pouvais monter mon plus grand angulaire et inclure les parois du canyon pour diriger le regard sur la cascade au loin (figure 6.1). M'approchant davantage du canyon, j'ai tourné mon appareil pour suivre les lignes directrices des méandres de la rivière jusqu'aux chutes (figure 6.2). Voulant resserrer davantage le cadrage sur la cascade pour capter toute la puissance de la chute d'eau, j'ai utilisé mon téléobjectif pour que la cascade remplisse le cadre (figure 6.3). Chaque image montre une perspective différente de la scène. Libre à vous de choisir la composition qui correspond le mieux à votre vision.

Figure 6.1 Un grand-angulaire permet de saisir un vaste point de vue sur le canyon et la cascade.

Figure 6.2 Le réglage d'une grande ouverture, surtout avec un long objectif, floute des détails distrayants en arrière-plan.

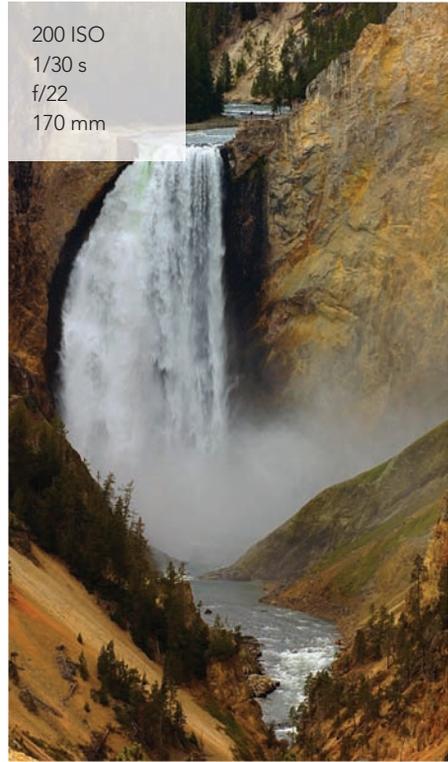

Figure 6.3 Un téléobjectif élimine le paysage environnant et remplit le cadre avec la cascade.

Profondeur

La perception visuelle de la profondeur est communiquée de différentes manières. C'est l'ouverture choisie qui contrôle la profondeur de champ. Un autre moyen de restituer une impression de grande profondeur dans une scène est de la découper en premier plan, plan moyen et arrière-plan, pour guider le spectateur dans l'image, en marquant des pauses de temps en temps et ainsi lui permettre d'assimiler les détails avant qu'il ne s'enfonce plus profondément dans l'image. Comment créer cette profondeur en captivant le spectateur à tel point qu'il se perd dans l'image ? J'ai constaté qu'en m'approchant beaucoup du premier plan avec un objectif grand-angle et une petite ouverture, je parviens à exacerber l'impression de profondeur dégagée par les images (figure 6.4).

100 ISO
1/30 s
f/22
36 mm

Figure 6.4 Fishing Cone, dans le parc national de Yellowstone, dans le Wyoming, est l'élément fort du premier plan, tandis que la vaste étendue glacée du lac de Yellowstone occupe le plan moyen et les lointaines montagnes de la chaîne Absaroka, à l'arrière-plan, parachèvent la composition.

L'impression de profondeur peut être communiquée en braquant un téléobjectif en direction du soleil de l'après-midi, pour créer une perspective aérienne où les strates successives de montagnes deviennent de plus en plus pâles et disparaissent peu à peu dans la brume (**figure 6.5**).

200 ISO
1/500 s
f/5,6
200 mm

Figure 6.5 Au premier plan, l'arche de Washer Woman, dans le parc national de Canyonlands, dans l'Utah, est un élément graphique fort du paysage qui s'étend au lointain.

L'effet de fuite des formes, qui rétrécissent en s'éloignant, crée une forte impression de profondeur, comme ces embrasures dont la taille diminue en s'éloignant (figure 6.6).

Figure 6.6 Photographier le couloir à travers l'enfilade d'embrasures de portes crée une impression de profondeur. Une sensibilité élevée est nécessaire pour pouvoir tenir l'appareil à la main en basse lumière.

Échelle

Placer une personne dans une scène ajoute une impression d'échelle. Sans le jeune homme en rouge qui se tient debout dans l'amphithéâtre, au pied de Latourell Falls, il serait impossible d'évaluer la taille et la puissance de la cascade (figure 6.7).

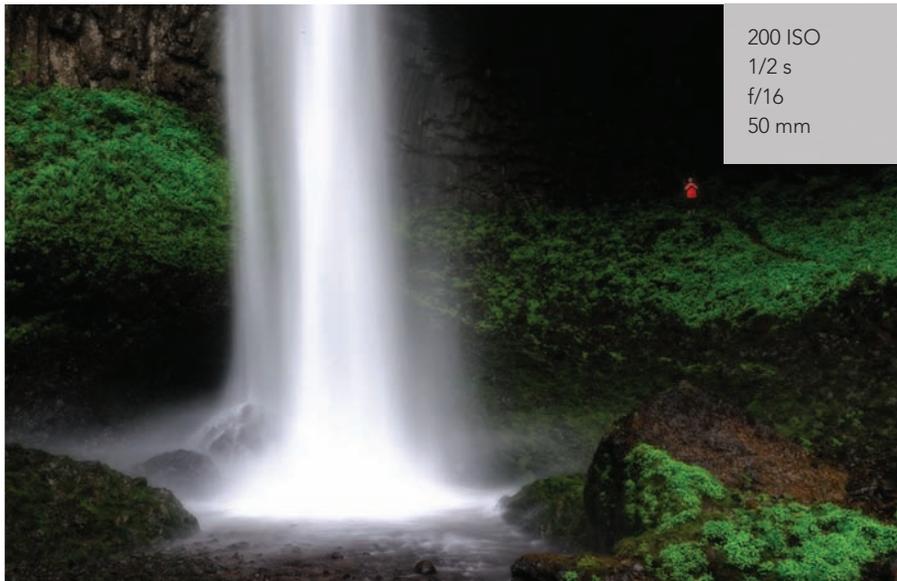

Figure 6.7 Une personne donne une échelle serrée à la composition de cette image de Latourell Falls, dans la Gorge du Columbia, dans l'Oregon. Son T-shirt rouge vif contraste avec le feuillage vert.

Perspective

Les photographes ont tendance à photographier à hauteur du regard, en se tenant debout et en visant droit devant eux. Cela convient à la majorité des scènes, mais cela vous prive aussi de tous les autres points de vue pourtant bons à prendre.

Plongée ou contre-plongée

Ne vous contentez pas de regarder droit devant vous; regardez aussi vers le haut et vers le bas. Posez l'appareil au sol ou prenez de la hauteur si cela vous permet de vous placer au niveau du regard du sujet. Quand vous vous promenez en forêt, ne photographiez pas simplement les bois. Levez les yeux vers la cime des arbres et photographiez la forêt sous une autre perspective (figure 6.8).

Levez votre appareil vers le ciel pour saisir les oiseaux en vol, vous donnez ainsi plus de sens au lieu. Cette façon naturelle de voir les oiseaux aboutit à une bonne photo (figure 6.9).

Figure 6.8 On peut se placer dans une perspective originale en levant la tête pour regarder vers la cime des arbres.

Figure 6.9 Photographier les oiseaux en vol quand ils nous survolent les isole dans le ciel.

Ce n'est pas fini. Vous n'avez même pas regardé où vous mettez les pieds. L'endroit où vous posez les pieds peut faire un sujet très photogénique (figure 6.10). J'ai examiné plusieurs empreintes avant de choisir ces trois-là. Les nombres impairs sont liés à une notion d'équilibre.

Une vue en contre-plongée m'offre une perspective extraordinaire sur un nid d'aigle. Cachée par la falaise, j'ai réussi à me placer de façon à regarder par-dessus le bord, vers le nid, en gardant mes distances. Un aiglon rassasié tourne la tête vers moi pour me regarder (figure 6.11). La perspective en hauteur me permet d'avoir une vue dégagée sur le nid, ce qui n'aurait pas été possible sous un autre angle.

200 ISO
1/60 s
f/6,7
14 mm

Figure 6.10 Une légère inclinaison de l'appareil crée un tracé en diagonale à travers le cadre. L'objectif grand-angle me permet de m'approcher très près des empreintes et de saisir les moindres détails de la boue craquelée.

200 ISO
1/500 s
f/5,6
550 mm

Figure 6.11 En braquant l'appareil photo vers le bas, on ajoute une notion de perspective et d'échelle à l'aiglon dans son nid. En tenant à la main l'appareil équipé d'un 200-400 mm VR et d'un téléconvertisseur 1,4x, je réussis à faire occuper tout le cadre à l'oisillon.

Perspective haute ou basse

Il suffit parfois de braquer son appareil vers le haut ou vers le bas pour trouver la composition recherchée. En d'autres occasions, il faut s'abaisser (ou s'élever) au niveau du regard du sujet pour plus d'effet (figure 6.12). Lorsque je photographie des oiseaux de rivage ou des oiseaux terrestres, je m'allonge souvent sur le ventre pour me placer au niveau de leur regard. Une perspective basse permet aussi de flouter l'arrière-plan.

Le bec-en-ciseaux noir niche dans le sable. Il couve ses œufs et reste à proximité de ses petits pour les garder au chaud tout en les protégeant du soleil. En me baissant pour me placer au niveau du regard du parent et de son poussin, j'ai réussi à faire un portrait de famille intime (figure 6.13).

200 ISO
1/200 s
f/4
600 mm

200 ISO
1/500 s
f/6,7
850 mm

Figure 6.12 Me tenant dans un affût, j'ai pu me mettre au même niveau que ce colin écaillé. Une grande ouverture diminue davantage la profondeur de champ en floutant agréablement l'arrière-plan.

Figure 6.13 Un pied bas me permet de photographier à la hauteur de l'œil de ce bec-en-ciseaux noir et de son poussin.

Quand on photographie d'une perspective haute des oiseaux en vol, cela change complètement la perception de l'image. Quand un oiseau en vol est photographié en plongée ou au niveau du regard, on peut aussi montrer le haut de ses ailes, ce qui n'est pas une composition facile quand on le photographie en contre-plongée. Cet angle renforce l'impression d'être au niveau du regard de l'oiseau en vol (figure 6.14).

Figure 6.14 Après avoir déployé mon trépied au maximum de sa hauteur, je peux photographier le vol de ce grand héron en orientant mon appareil vers le bas.

Cadrage serré ou cadrage large

Quand le sujet remplit le cadre, l'attention est attirée sur ses moindres détails, car le spectateur bénéficie d'une vue rapprochée sur le sujet (figure 6.15). Au contraire, une composition large, qui inclut l'environnement du sujet, donne une meilleure représentation du lieu. Les gros plans conviennent bien aux portraits, tandis que les plans larges fournissent des informations sur le milieu de vie du sujet et les conditions dans lesquelles il doit survivre. Les loups sont des animaux farouches qui s'efforcent d'éviter les confrontations avec les hommes, j'ai donc eu beaucoup de chance de pouvoir braquer mon objectif sur ce loup solitaire émergeant des bois (figure 6.16).

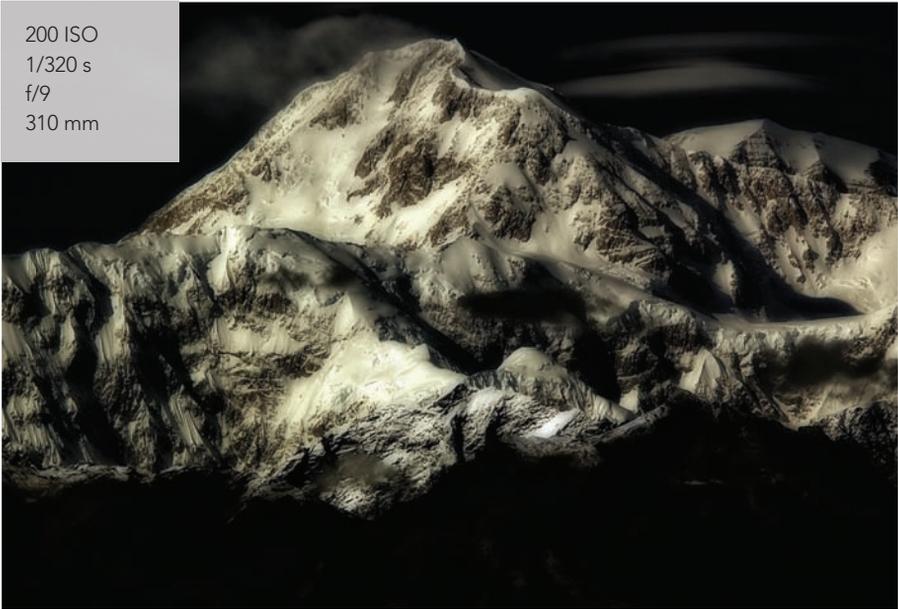

Figure 6.15 Un cadrage serré sur le Mont McKinley en souligne la majesté et la force.

Figure 6.16 Ce loup solitaire à la sortie d'un bois, dans Yellowstone, transforme ce paysage en scène de désolation qui traduit bien les hivers rudes et la difficulté de la survie.

Alors que je photographiais le lever du soleil sur une plage hawaïenne, je suis tombée nez à nez avec un phoque qui faisait la sieste sur le rivage. Je me suis approchée prudemment, en veillant à ne pas l'effrayer, ni à le déranger, et j'ai fait la première composition incluant le phoque, la plage, l'océan et même un arc-en-ciel en arrière-plan (figure 6.17). C'est une mise en scène parfaite pour un cadrage large. Quand j'ai eu mon content de cadrages larges, je me suis rapprochée lentement et j'ai utilisé mon téléobjectif pour faire un portrait en plan rapproché du phoque (figure 6.18). Il est important de faire des cadrages serrés sur des détails, en plus des plans d'ensemble, pour finaliser le récit.

Figure 6.17 La présence du décor dans la scène souligne l'esprit du lieu.

200 ISO
1/250 s
f/5,6
116 mm

Figure 6.18 En me rapprochant à l'aide d'un téléobjectif, je peux faire un gros plan sur le phoque en floutant l'arrière-plan.

Horizon

Où placez-vous l'horizon? Assez bas dans le cadre pour photographier les magnifiques nuages dans le ciel (figure 6.19)? Ou bien, le reflet des nuages sur le sable mouillé attire-t-il votre appareil vers le bas, ce qui fait remonter l'horizon dans le cadre (figure 6.20)? Dans certaines situations, la composition impose de placer l'horizon au milieu du cadre en divisant l'image à parts égales entre le ciel et le premier plan (figure 6.21), même si cela enfreint une règle de composition qui déconseille formellement cette pratique. Examinez les trois cadrages de l'horizon et choisissez celui que vous préférez. Il n'y a pas de réponse correcte ou fautive; c'est simplement une question de préférence personnelle.

Figure 6.19 Un horizon bas privilégie le ciel.

Figure 6.20 Un horizon haut privilégie le reflet sur le sable mouillé.

Figure 6.21 Un horizon centré divise le cadre à parts égales entre le ciel et le reflet sur le sable mouillé.

Emplacement du sujet

L'emplacement du sujet dans le cadre affecte l'impact de la scène. D'après la règle des tiers, le sujet doit être placé à l'une des quatre intersections qui résultent du découpage de l'image en trois sections horizontales et trois sections verticales (figure 6.22). Respectez cette règle si elle fournit des résultats satisfaisants. Une autre règle déconseille de placer le sujet au centre de l'image. Même s'il vaut mieux s'efforcer de suivre ce conseil, on obtient une composition très forte quand le sujet est parfaitement centré et qu'il remplit le cadre (figure 6.23).

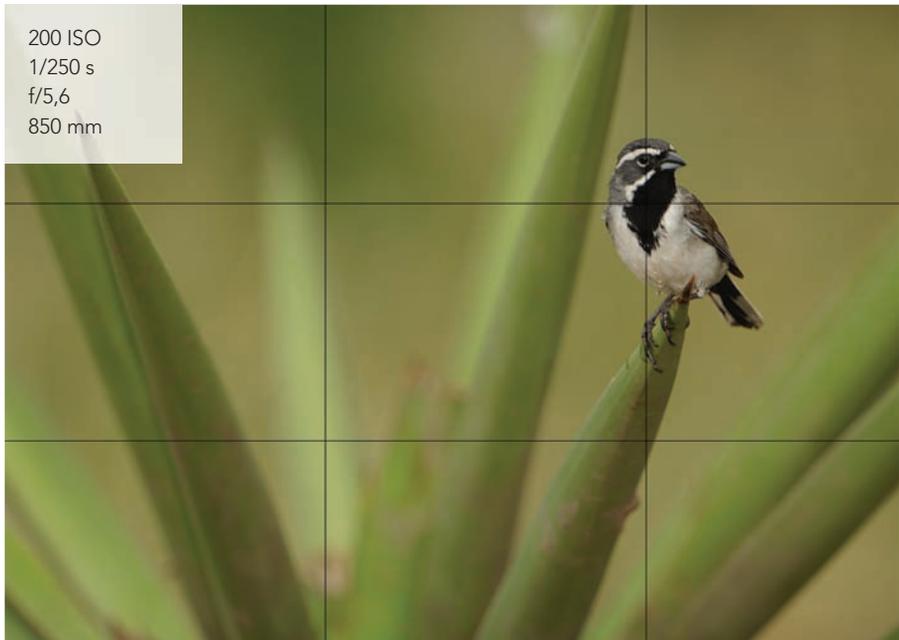

Figure 6.22 Un bruant à gorge noire est placé à l'intersection supérieure droite de la grille de la règle des tiers.

Figure 6.23 Centrer le hibou dans le cadre produit une composition forte qui va à l'encontre de toutes les règles.

Exercices

Les exercices suivants vous aideront à améliorer vos compositions. Prenez le temps de faire les exercices avant de passer au chapitre qui suit, car cela vous permettra de mieux appréhender les compositions qui permettent de renforcer ou non l'impact de vos photos.

Profondeur

En utilisant votre plus grand objectif, construisez une scène en vous approchant des éléments du premier plan et en réglant une petite ouverture de diaphragme. Prenez une photo en vous plaçant à la distance qui vous paraît la plus confortable, puis rapprochez-vous d'un pas et prenez une autre photo. Reculez de quelques pas et reprenez une photo. Comparez les clichés et examinez les différences obtenues dans la composition par le simple fait de bouger de quelques pas.

Perspective

Trouvez des sujets qui sont près du sol, comme des enfants, des oiseaux, des animaux, etc. Photographiez-les de toute votre hauteur, en plongée, puis baissez-vous à la hauteur de leurs yeux et prenez d'autres photos. Comparez les écarts de perspective qui apparaissent selon la hauteur de l'appareil.

Horizon

Prenez trois photos d'une même scène ayant un premier plan et un ciel intéressant : placez l'horizon au bas du cadre de la première pour privilégier le ciel ; dans la seconde, placez l'horizon en haut du cadre pour privilégier le premier plan ; dans la dernière, centrez l'horizon dans le cadre de façon à diviser l'image en deux parts égales. Quelle image produit le plus d'effet ? Plusieurs photos ressortent-elles davantage ? Pourquoi ? Cet exercice vous aide à prévoir les compositions au moment de la prise de vue, et non plus tard, dans la chambre noire numérique.

Diffusez vos clichés via le groupe Flickr du livre !

Rejoignez le groupe ici : [flickr.com/groups/composition_fromsnapshotstogreatshots](https://www.flickr.com/groups/composition_fromsnapshotstogreatshots)