

La photographie en Architecture

Cours N° 02: Les Compositions photographiques

Enseignantes:
Mme. Madhoui Meriem
Mme. Belarbi Samia

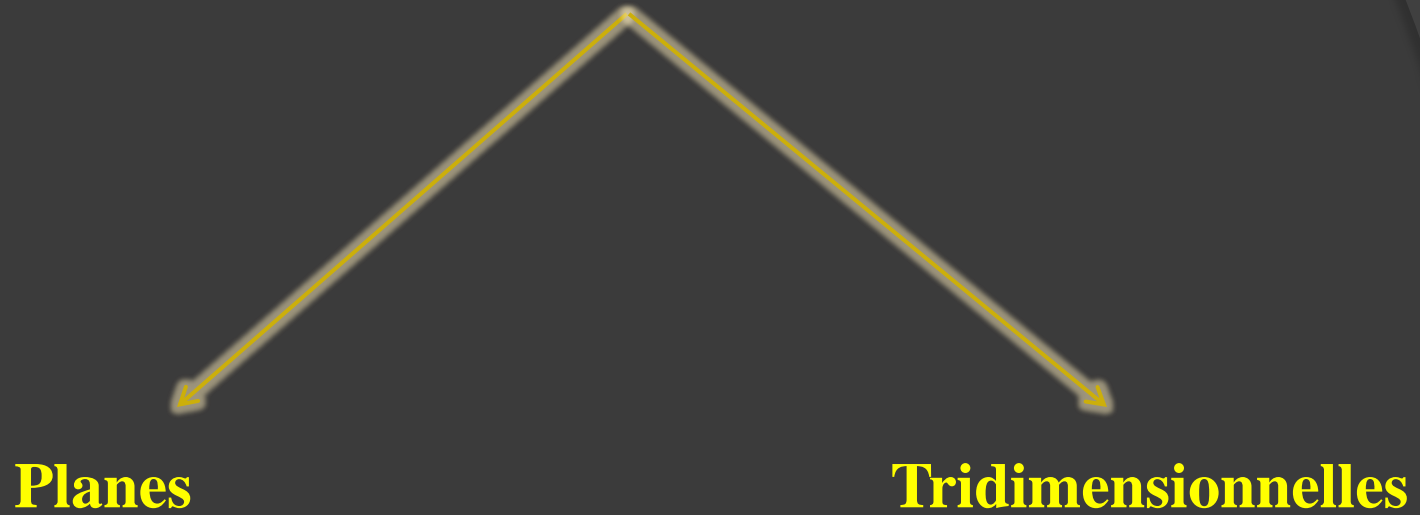
2 ème année licence en architecture
2012/ 2013

« La composition, c'est la façon la plus forte de voir. »
Edward Weston

introduction:

- La composition photographique consiste en l'arrangement délibéré des éléments d'une scène.
- Le but est de choisir et de disposer les éléments de façon harmonieuse de façon à communiquer des idées et des impressions au lecteur.
- La composition est une part importante en **dessin**, et l'un des éléments majeurs en **photographie**.
- Sur bien des points, la composition photographique s'inspire des **règles de composition dans la peinture occidentale**.

Les règles de composition photographique

I. LES RÈGLES DE COMPOSITION PLANES

1. Le cadrage:

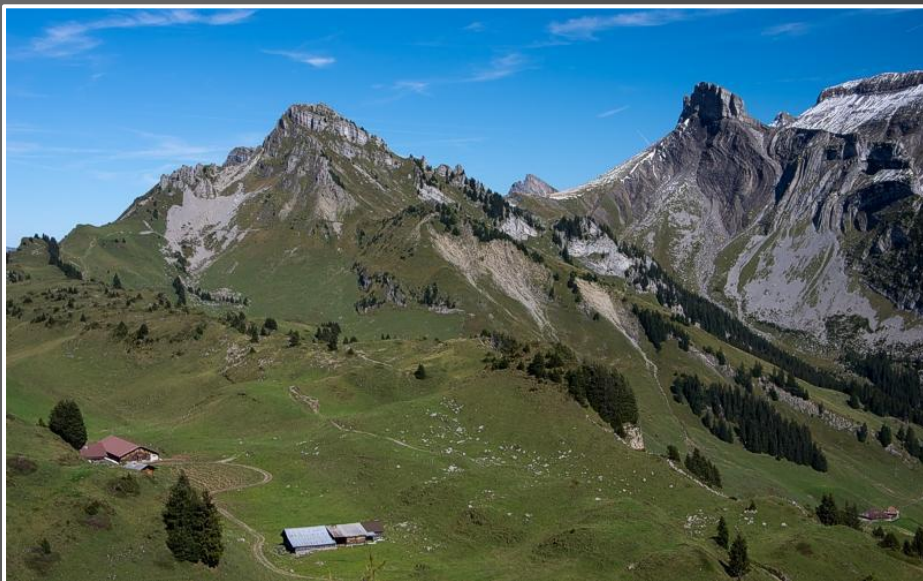
En photographie, le cadrage est l'action qui consiste à choisir et définir les limites du champ visuel enregistré par l'appareil de prise de vue.

Cadrer un sujet à photographier c'est: Chercher une image qui paraît mieux équilibrée.

Il existe deux types de cadrages (format) :

1. Le cadrage horizontal: C'est le format « *paysage* »

- Il convient tout à fait à la prise de vue d'une scène générale (paysage, groupement d'habitats, groupe de personne...) ou toutes les actions qui se déroulent sur la largeur (course de voiture, une série de montagnes....)

Constantine

*un cadrage horizontal donne une impression de calme,
de profondeur et de distance.*

Ville de Djamurah-Biskra

2. Le cadrage Vertical: c'est le format « *portrait* ».

- Il convient particulièrement aux prises de vue de portraits ou de sujets ou d'actions se déroulant dans la hauteur (escalade par exemple).

- L'œil est moins habitué aux compositions verticales car il doit balayer la photo de haut en bas.

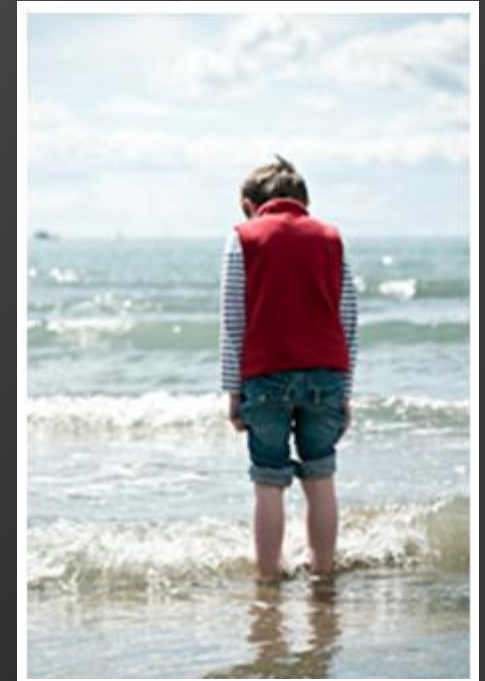
La scène se déroule dans la hauteur

Un cadrage vertical donne une impression d'action et de proximité.

La photo prend pourtant un sens différent selon qu'elle soit cadrée horizontale ou verticale.

•« Sur la photo de gauche, on a le sentiment que le garçon s'emeut devant cette immensité bleu parce que l'accent est mis sur la mer alors que sur la droite , en cadrant en vertical et en cadrant tout le sujet et en laissant moins de place à la mer, on découvre un enfant amusé du choc des vagues sur ses jambes». Nadine Court, photographe.

Le cadrage vertical ou horizontal

Original scene

Horizontal framing

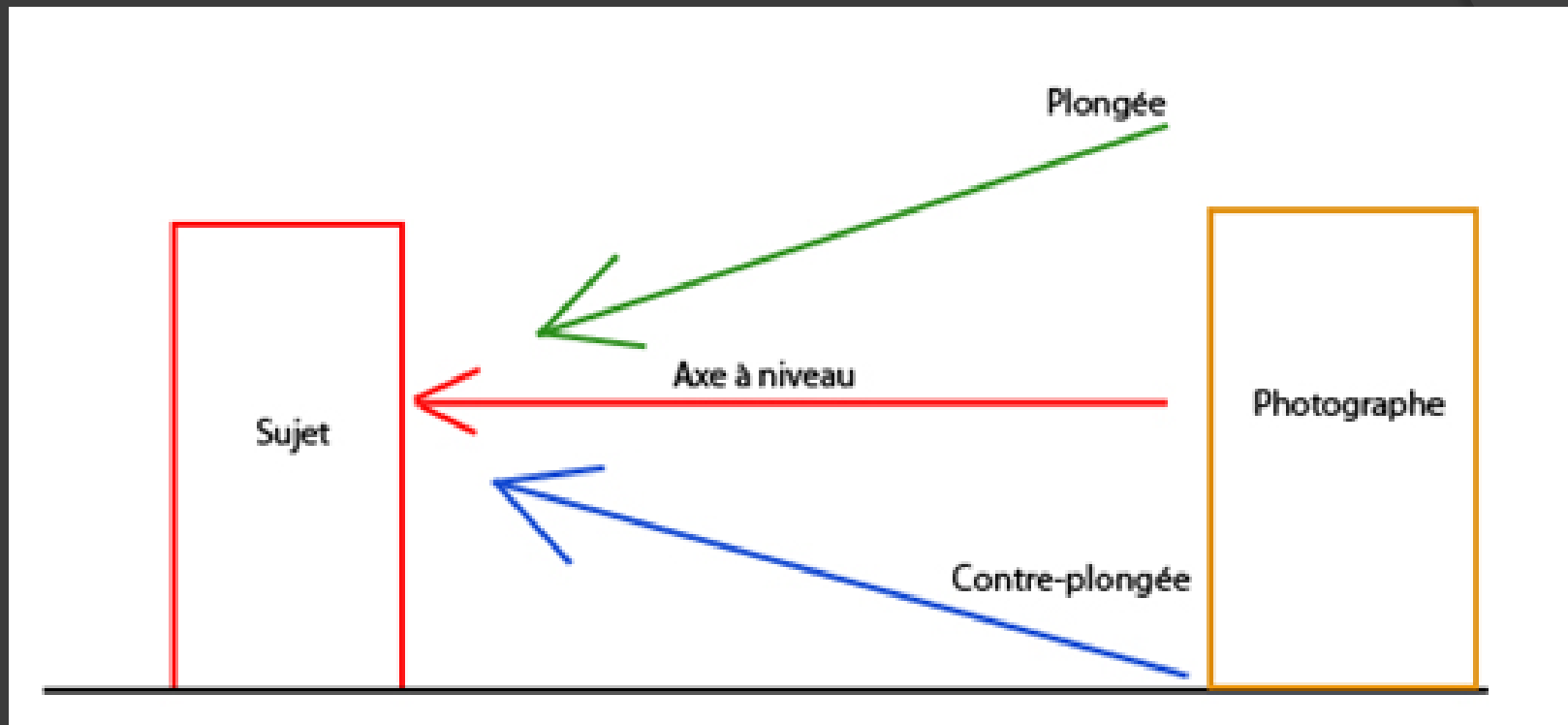

Vertical framing

2. Le point de vue:

- Le photographe choisi une position par rapport au sujet, cette position est porteuse de sens, on l'appelle le point de vue.
- Le photographe indique ainsi son rapport avec le sujet.
- Il faut donc choisir le point de vue le plus adapté pour retranscrire les sentiments que le sujet nous a inspiré.
- Si le point de vue est rapproché, le photographe exprime une certaine intimité avec le sujet.
- Alors que s'il s'éloigne, on va ressentir une certaine distance.

Il y a donc trois possibilités :

- Le point de vue à la hauteur d'œil
- Le point de vue plongée
- Le point de vue contre plongée

1. Le point de vue à la hauteur d'œil :

C'est la position normale, le photographe est à la même hauteur que le sujet.

A la hauteur d'œil, le sujet n'est pas déformé

Pour photographier un enfant il est préférable de s'accroupir pour se mettre à hauteur d'œil.

2. Le point de vue plongée:

- Le photographe domine en quelque sorte le sujet.
- Il se situe plus haut que le sujet à photographier.
- Ce point de vue va écraser les perspectives et déformer les éléments.
- La plongée donne plus d'importance aux lignes en accentuant les surfaces horizontales.
- De préférence ne pas se mettre en plongée lorsque l'on photographie un enfant par exemple.

*La plongée
rapetisse le sujet,
le déforme*

*L'effet d'écrasement d'une
vue plongeante peut servir à
signaler la fragilité du sujet
(détresse et solitude)*

Point de vue Plongée

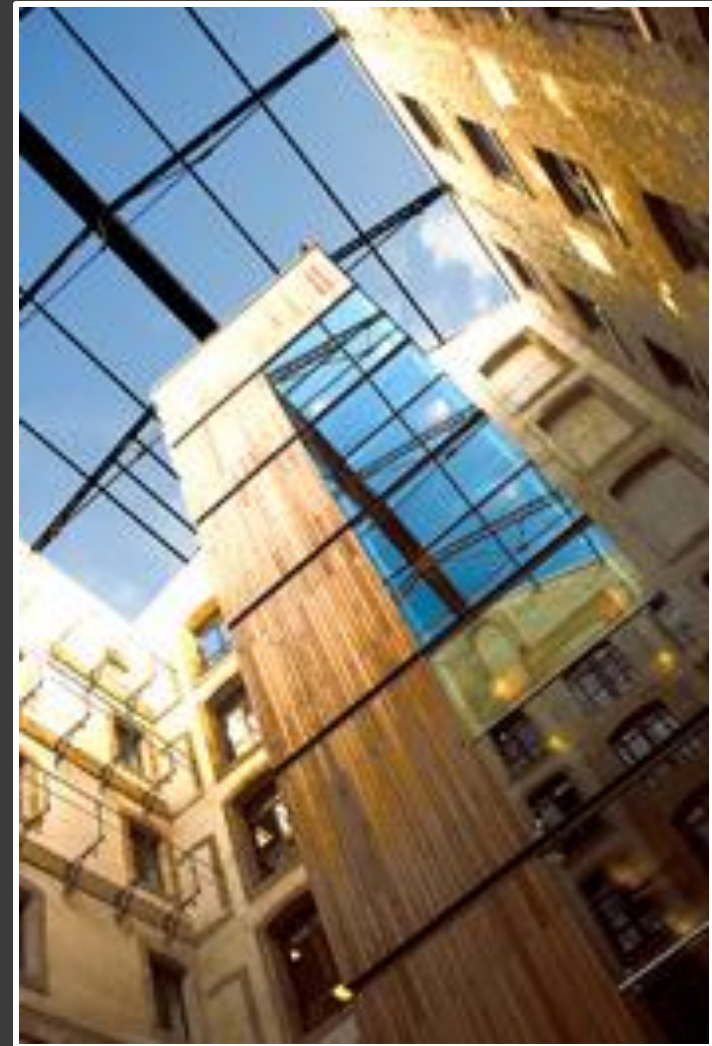
Point de vue Plongée à Ghoufi

3. Le point de vue contre plongée:

- Le photographe est plus bas que son sujet.
- Un tel cadrage donne une certaine impression de **puissance** et de **domination** du sujet.
- Ce point de vue va accentuer les perspectives et réduire les plans horizontaux.
- Le sujet est mis en valeur (l'arrière plan a encore moins d'importance) mais il est, là aussi, déformé.

*La contre plongée agrandi le sujet,
et le déforme.*

Le point de vue contre plongée

La vue en contre-plongée des immeubles des grandes villes est systématique pour le piéton

3. La taille des plans :

La taille des plans est basée sur le découpage de la silhouette humaine.

On utilise plus souvent cette notion de plan dans le langage filmique mais il convient également à la photographie pour identifier les différents types de cadrage.

Généralement, il existe sept plans:

- Le plan général (PG)
- Le plan d'ensemble (PE)
- Le plan moyen (PM)
- Le plan américain (PA)
- Le plan rapproché (PR)
- Le gros plan (GP)
- Le très gros plan (TGP)

1. Le plan général (PG)

- Le plan général consiste à prendre le sujet dans son environnement général.
- Le sujet est donc vu avec un certain recul puisqu'il est intégré à ce grand espace.
- C'est le plan idéal pour insister sur l'étendue de l'endroit photographié et sur la forte relation entre le sujet et le lieu où il se trouve.
- Il faut utiliser une petite ouverture pour obtenir une zone de netteté qui s'étant du premier à l'arrière plan (grande profondeur de champ).

Le sujet n'est pas mis en valeur

2. Le plan d'ensemble (PE) :

- Le plan d'ensemble est un cadrage plus resserré que le plan général.
- Le sujet occupe une plus grande partie de l'image, il est devenu indentifiable mais sa relation avec son environnement reste toujours prépondérante.
- On utilise, là aussi, une petite ouverture.

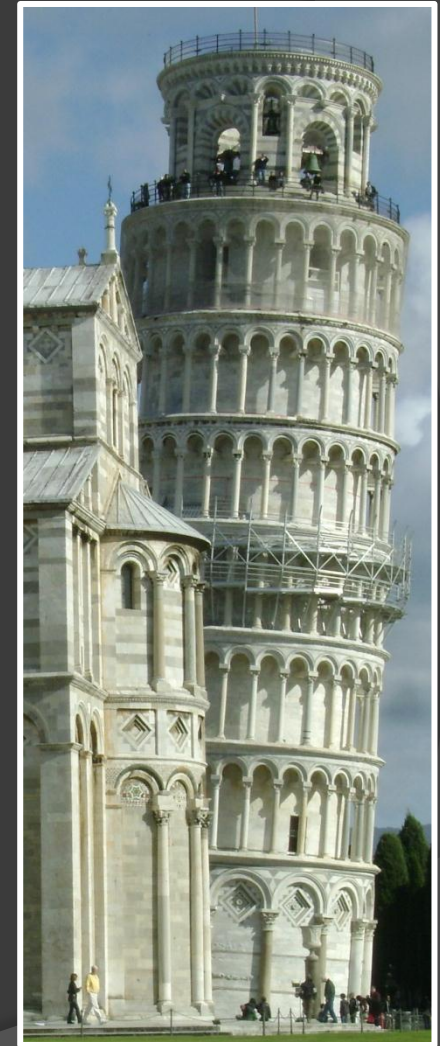

Le sujet et son environnement sont aussi importants l'un que l'autre

3. Le plan moyen (PM) :

- C'est un cadrage resserré sur le sujet principal, il doit apparaître en entier sur la photo.
- Dans ce genre de plan, on s'intéresse beaucoup moins au décor.
- Il faut soit se rapprocher du sujet soit utiliser une longue focale.

Le sujet est plus important que le décor

4. Le plan américain (PA):

- Le plan américain consiste à cadrer un personnage à mi-cuisse.
- Le décor est secondaire, on va donc isoler le sujet en réduisant la profondeur de champ (grande ouverture, longue focale).
- Il est déconseillé d'utiliser des grands angles qui déformeraient le sujet.

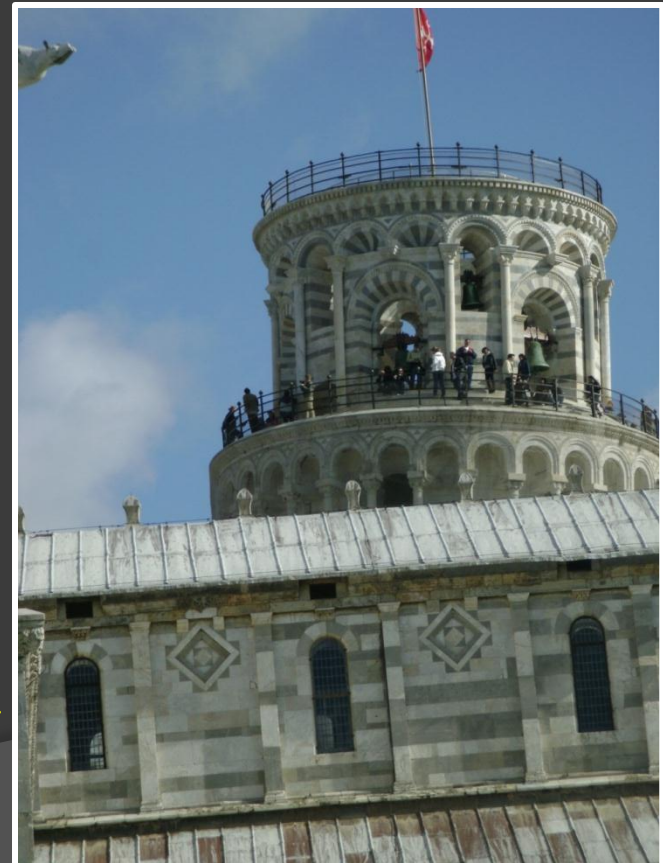
C'est le cadrage le plus utilisé dans les Western américain

5. Le plan rapproché (PR) :

- Le plan rapproché taille (PRT) et le plan rapproché poitrine (PRP).
- On ne voit que la partie supérieure du sujet (coupé à la taille ou à la poitrine comme le nom l'indique).
- On utilise là aussi une grande ouverture.

Un cadrage rapproché permet d'isoler le sujet

6. Le gros plan (GP):

- Cadrer une partie importante du sujet pour la mettre en valeur.
- Le décor est alors inexistant.
- Il faut rester vigilant sur les détails car le moindre défaut sera visible sur la photo.
- Il est primordial de bien travailler l'éclairage du sujet.

*On met en valeur une
partie du sujet*

7- Le très gros plan (TGP):

- Le très gros plan consiste à remplir son cadre par une petite partie du sujet (cette partie doit avoir son importance bien évidemment).
- On isole donc un détail ou une partie du corps humain (un œil par exemple).
- Le photographe va rechercher une forme pure, une texture intéressante.
- Il ne faut pas oublier de se mettre en mode macro et de bien exposer son sujet.

*On montre ici un
détail du sujet*

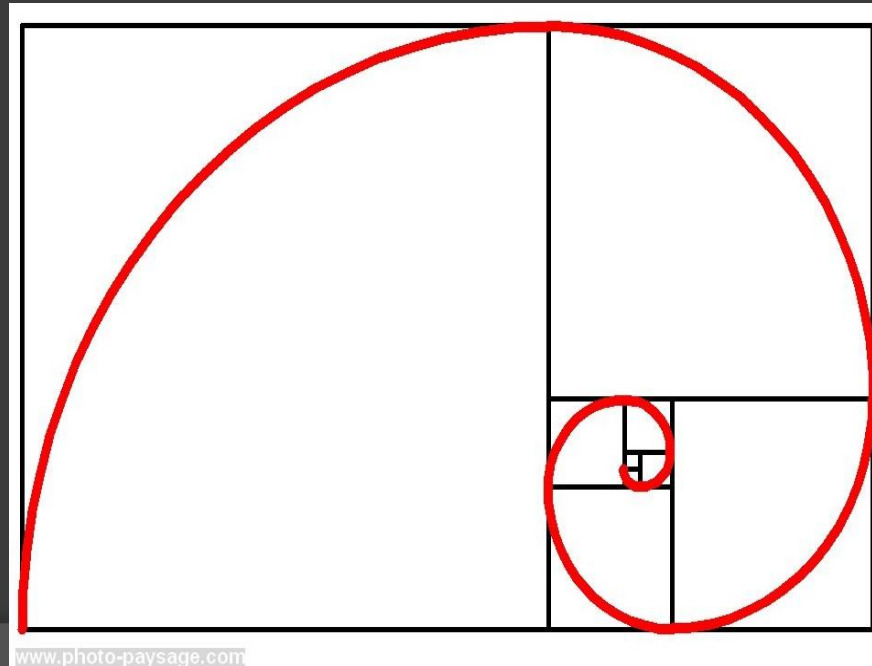
4. Le Nombre d'or et règle des tiers

Le placement d'un sujet sur une photo doit obéir à la règle du *nombre d'or*.

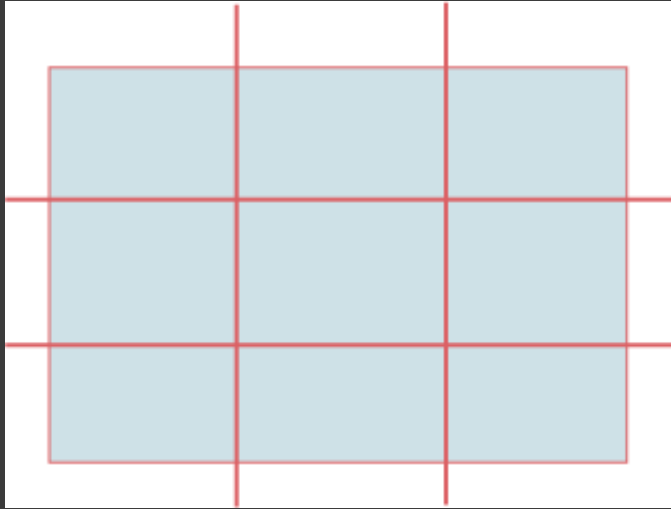
Cette règle d'or a été définie afin d'établir une division inégale et dissymétrique des espaces qui paraîtrait très agréable et esthétique pour l'oeil humain.

Le nombre d'or:

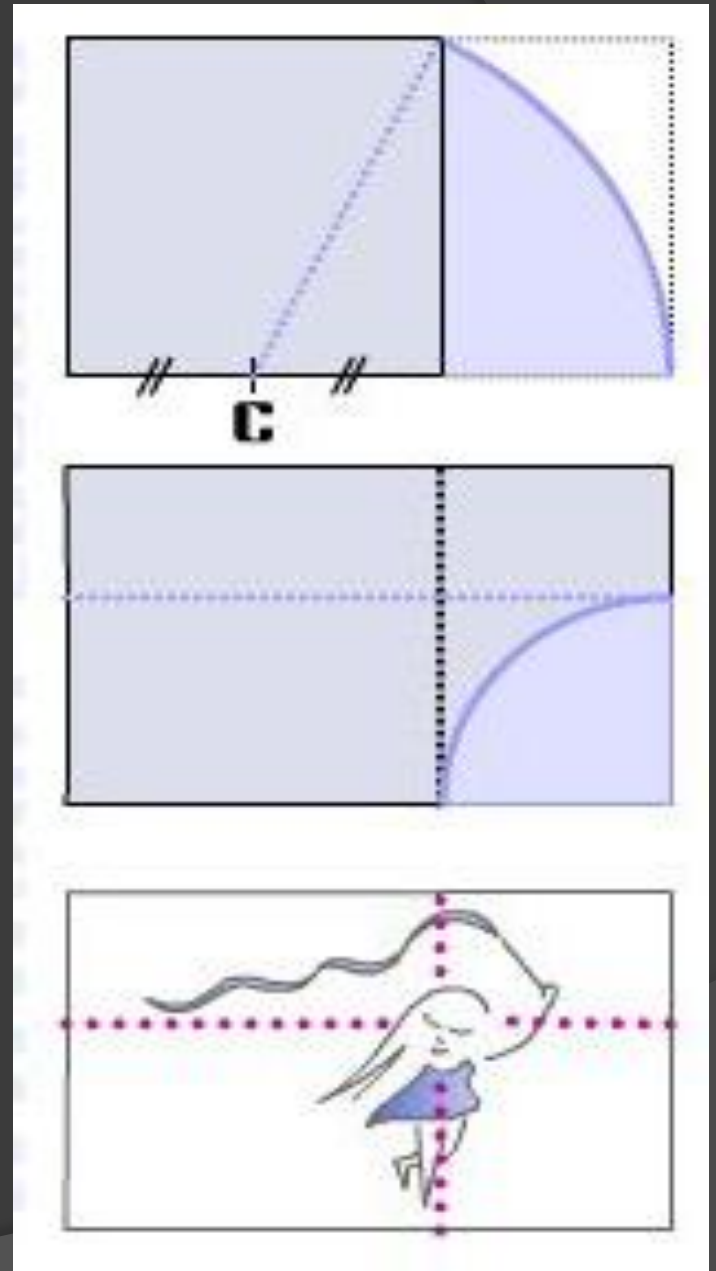
- Connus depuis la Grèce antique, le nombre d'or vaut $(1+\sqrt{5})/2$, c'est à dire approximativement **1,61803398875**.
- Il est utilisé pour définir des proportions harmonieuses en géométrie.
- En géométrie, cette règle a donné entre autres **le rectangle de Fibonacci**, ou **Rectangle d'Or**, pour lequel le rapport entre la longueur et la largeur du rectangle doit être égale à ce même nombre d'or.

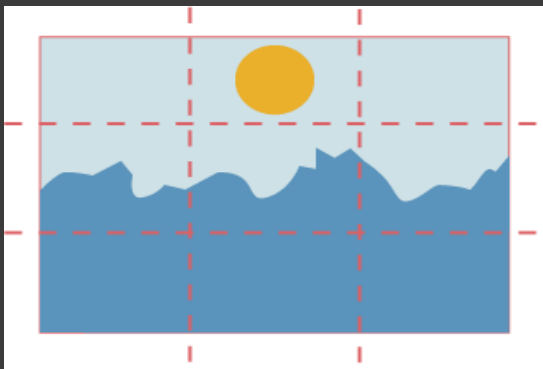
- Les formats correspondant à la règle du nombre d'or sont par exemple : 13 x 21 cm, 18 x 30 cm, 24 x 39 cm soit des formats proches des standards de la photographie...
- On s'est servi de ce nombre d'or pour établir des lignes imaginaires qui découpent l'image en trois parties horizontales et verticales égales.
- Ces lignes sont appelées *lignes de forces*.
- Il en ressort la règle des tiers, qui doit être utilisée pour son cadrage.

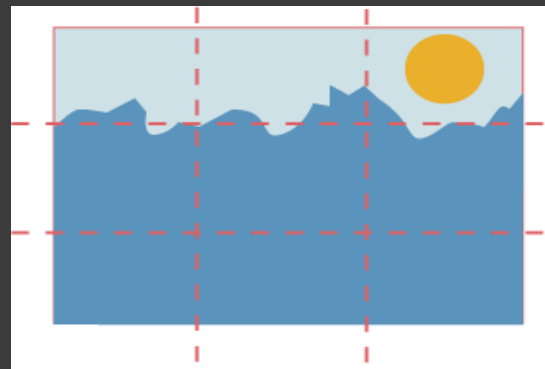
Les lignes de forces

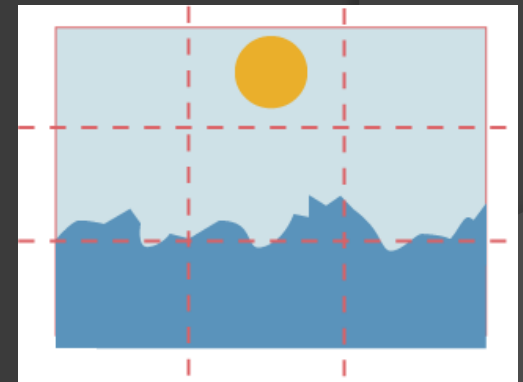
- Si on cadre son sujet au centre de l'image, la photo risque d'être plate, sans vie car cela provoquera une symétrie trop monotone.
- Pour dynamiser sa photo et renforcer son esthétisme, il faudra donc veiller à placer le sujet au tiers de son viseur.
- Il faut éviter de placer deux éléments importants sur une même ligne de force car ils auraient tendance à s'affaiblir mutuellement.

Il faut éviter de centrer la photo...

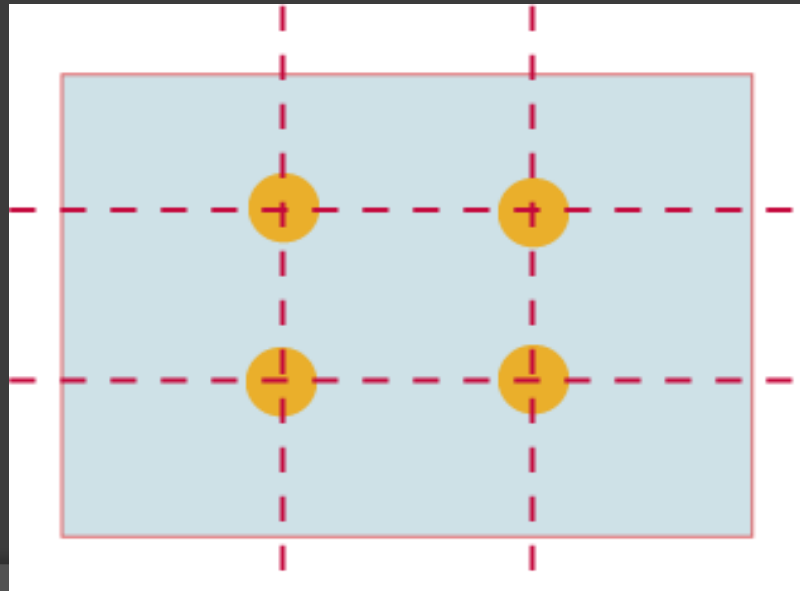

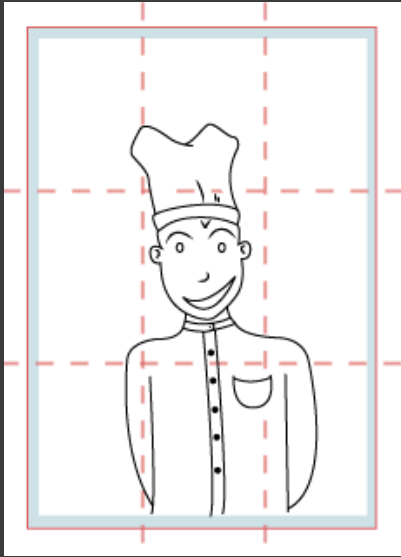
Mettez plutôt en valeur un élément.(la mer)

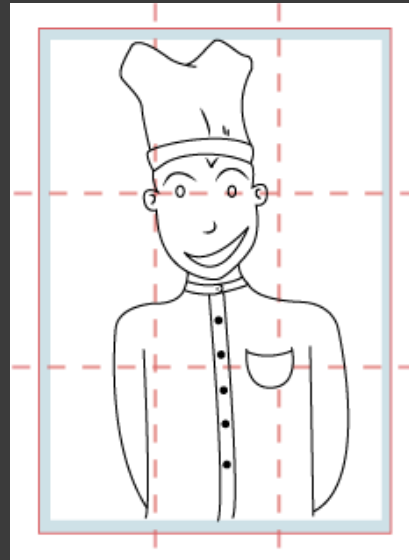
*...ou l'autre...
(le ciel)*

- Les intersections de ces 4 lignes font ressortir *les points forts de la photo*.
- Il s'agit en fait des quatre points où l'œil va être le plus attiré, donc les régions où vous devez placer les éléments les plus importants de votre photo (par exemple les yeux d'une personne).
- À l'inverse, de ne pas placer un détail qui n'a pas d'importance sur un point fort car ce dernier parasiterait le sens de votre photo.

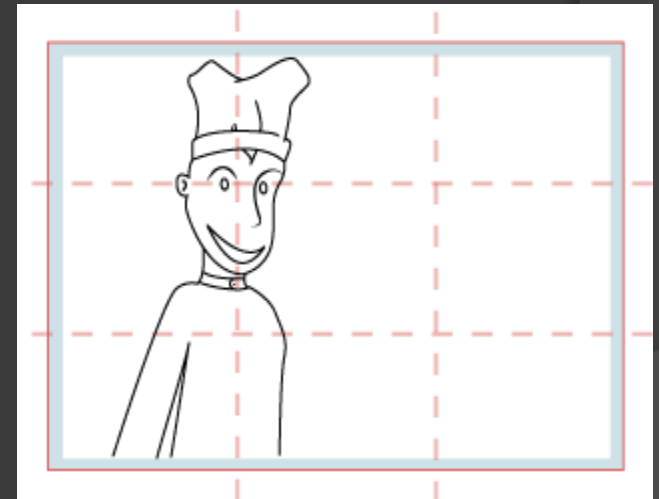

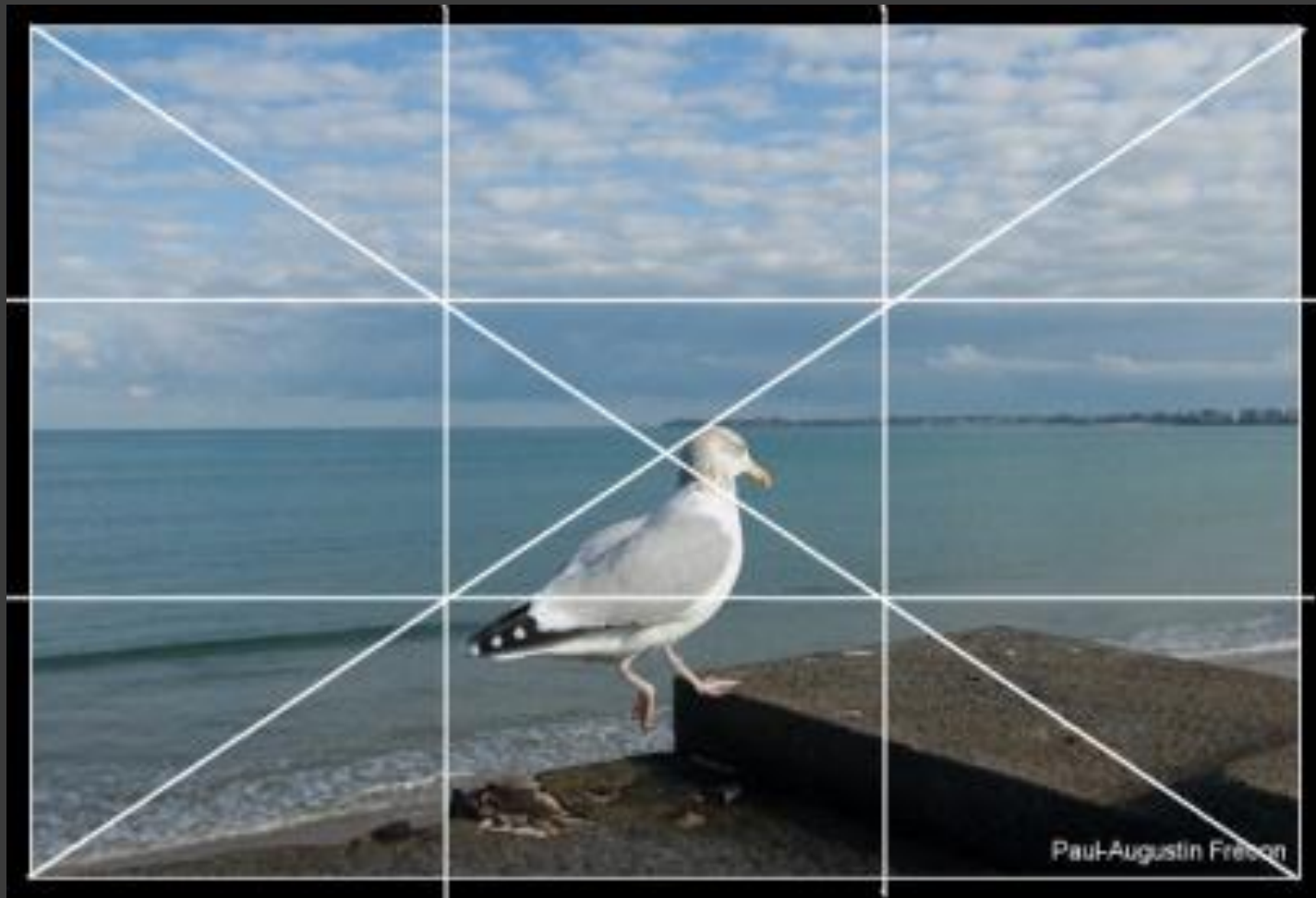
Pour un portrait, ne visez pas les yeux

Mais le cou !

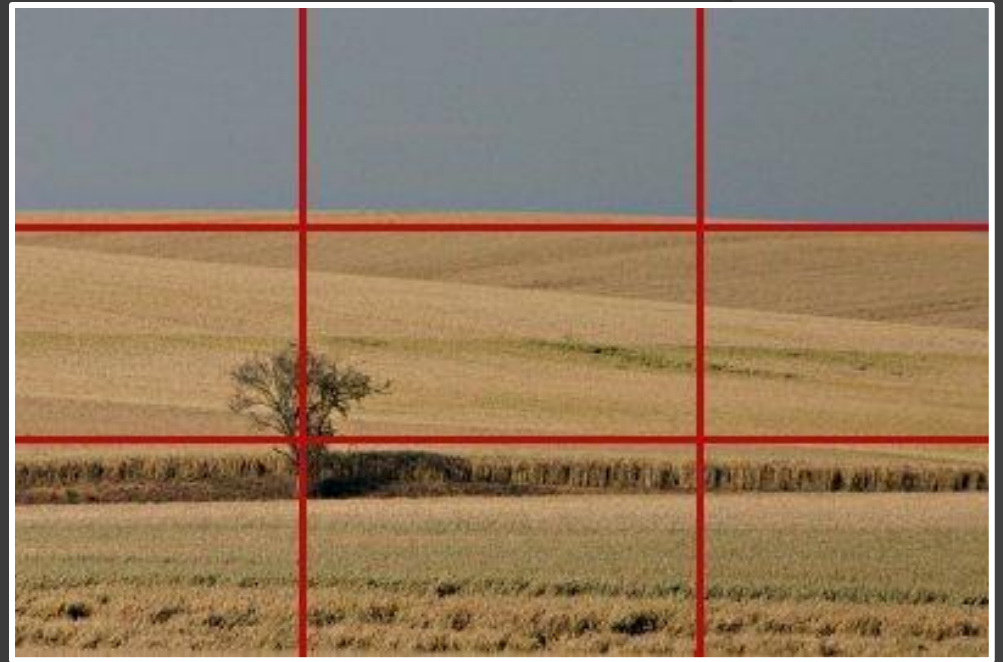

Il faut donc placer les yeux sur un point fort et laisser de l'espace dans le sens du regard

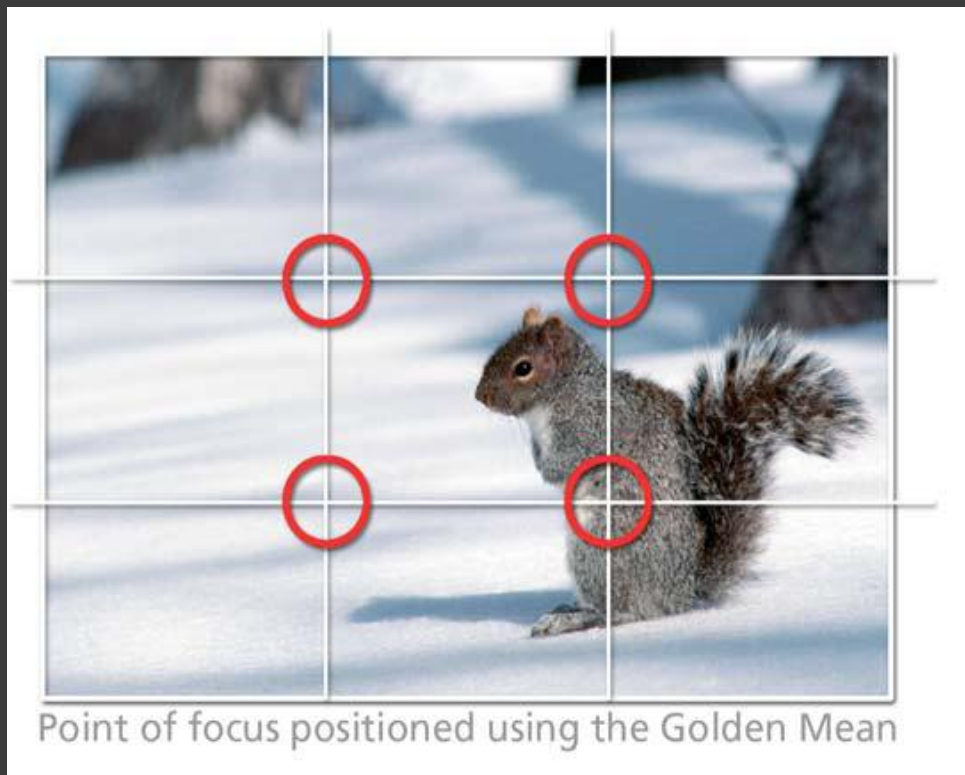
Le cadrage est statique

Lignes de forces :

*Lignes de forces et
les quatre points forts :*

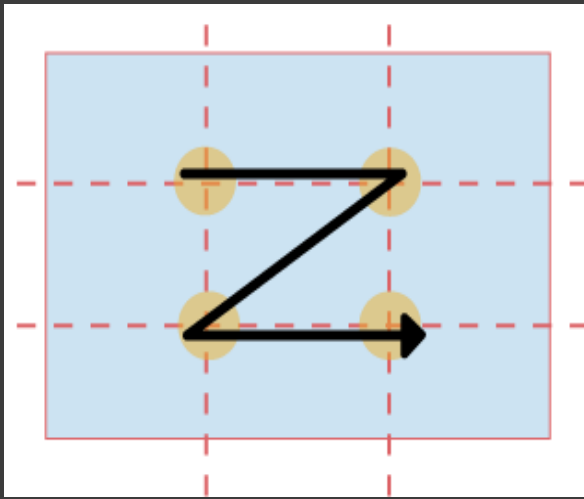

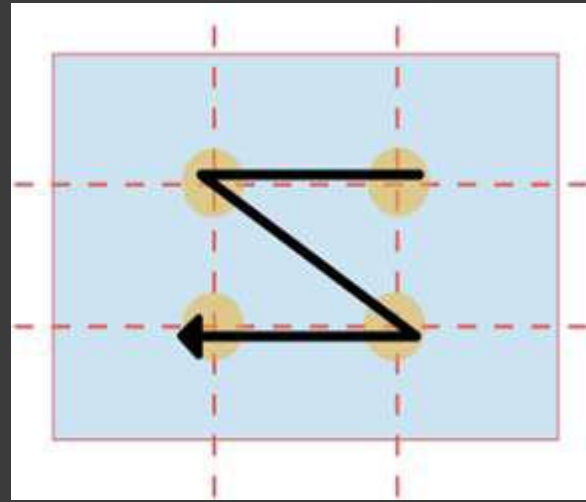
les points forts et vue contre plongé

5. La lecture d'une image

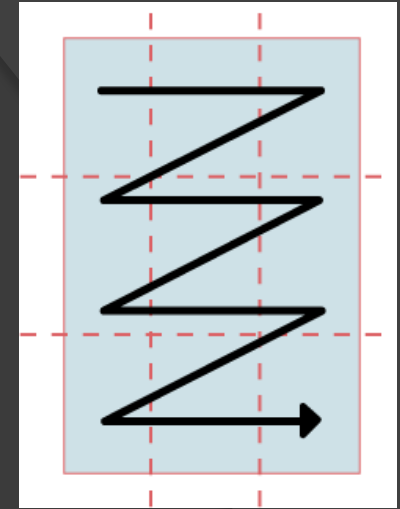
- L'œil n'a pas une méthode d'exploration de l'image unique, il est attiré par un certain nombre d'éléments:
- Il est attiré par les points forts de l'image.
- D'autres caractéristiques de certaines régions d'une photo (la netteté, la régularité, le premier plan, les couleurs chaudes...) peuvent également diriger le regard.
- Un dernier élément attire l'œil, il s'agit de l'apparence humaine.
- Le balayage de l'œil se fait dans le sens de l'habitude culturelle, il aura donc tendance à aller de gauche à droite, de droite à gauche et de haut en bas. On appelle ce balayage, la lecture en **Z**.

Lecture en Z horizontale

Lecture en Z verticale

- Des dominantes horizontales seront reposantes pour l'œil (évoque le calme, la profondeur et permet d'élargir l'image).
- Alors que des dominantes verticales seront fatigantes et l'œil se fatigue plus en lecture verticale.
- Des dominantes obliques seront plutôt agréables et briseront la monotonie !

6. Le champ de vision

- Pour rendre le sujet plus lisible. Il convient de faire ressortir nettement dans l'image.
- On peut limiter les distractions pour le regard en simplifiant l'environnement du sujet par des artifices techniques.
- La façon la plus évidente d'éviter la présence d'éléments distrayants indésirable dans une photographie consiste à les couper.
- C'est-à-dire à cadrer la photographie de façon à ce qu'ils se trouvent hors du champ. Dans cette idée, il faudra donc se déplacer autour de l'objet jusqu'à obtenir une vue adéquate.
- Ceci peut impliquer d'ajuster la longueur focale de l'objectif, ou de recadrer la photographie en post-traitement.

*Le sujet de cette image est le phare,
le bâtiment à gauche est distrayant.*

*On améliore la photographie
en retaillant.*

1. composition centrée avec des éléments perturbateurs (deuxième fleur coupée en arrière plan)

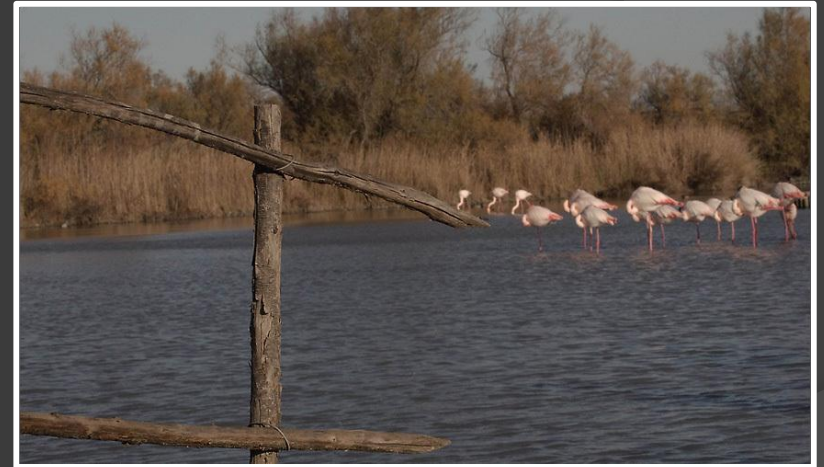
2. décentrée sans élément perturbateur, le sujet est mieux mis en valeur

7. La profondeur de champ:

- En variant la profondeur de champ, il est possible de souligner un sujet net sur un arrière-plan flou.
- Une autre façon de faire consiste à changer le plan focal.

*Faible profondeur de champ.
grande ouverture*

*Grande profondeur de champ.
petite ouverture*

8. La règle de l'impair:

- Elle suggère qu'un nombre impair d'objets donne une impression plus dynamique qu'un nombre pair.
- Aussi une photo avec plus d'un sujet devrait comporter au moins trois sujets dans la mesure du possible.
- Un corollaire de cette règle est qu'il est agréable de voir des sujets arrangés sur un triangle.

Trois fleurs ressortent particulièrement sur cette photographie

La règle de l'impair

La règle de l'impair:

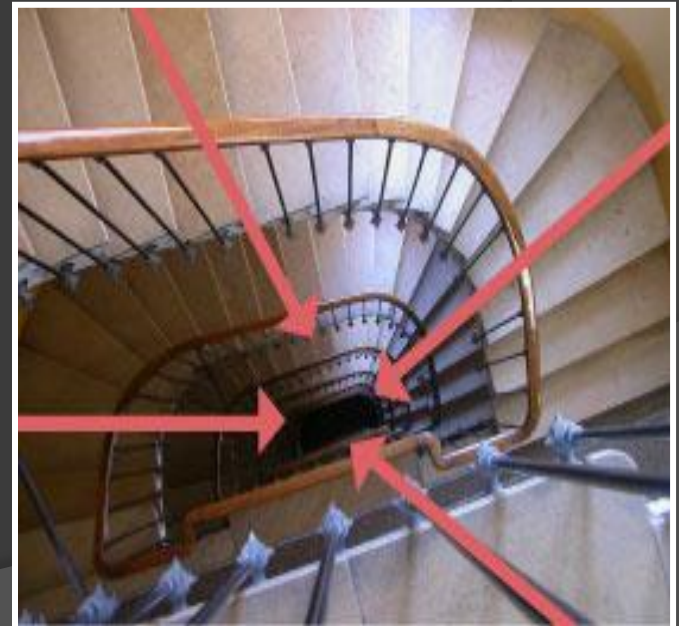
9. Les lignes

1. Les lignes directrices:

- Les lignes directrices sont définies par la direction des différents éléments de la photo.
- Les lignes directrices vont donc déterminer le caractère de l'image et en particulier *le rythme*.

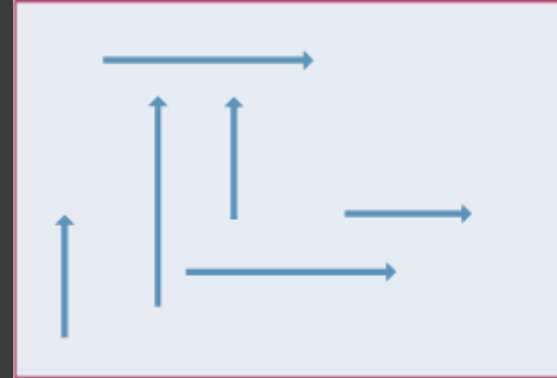
Ici, une multitude de lignes directrices nous emmènent au centre de l'image

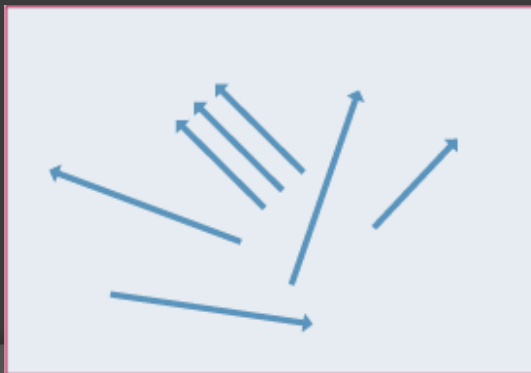

- On va obtenir une photo avec un **rythme statique** si les lignes directrices dominantes sont horizontales ou verticales.

Ici, on obtient un rythme statique

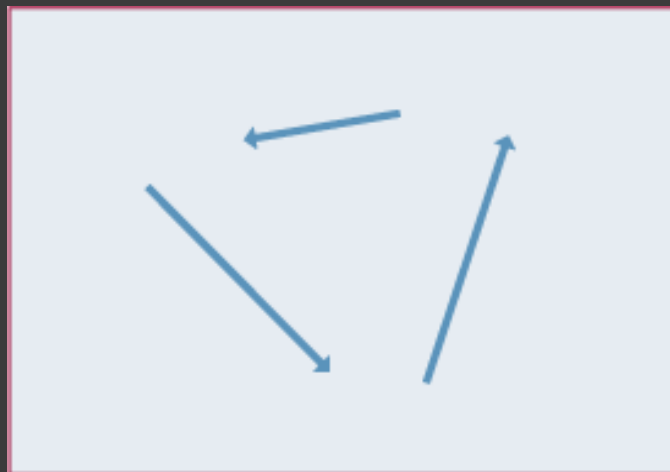

- Si les lignes directrices dominantes sont obliques (parallèles ou non), on obtient un **rythme dynamique**. Briser les lignes obliques entraîne une sensation de rupture, une instabilité.

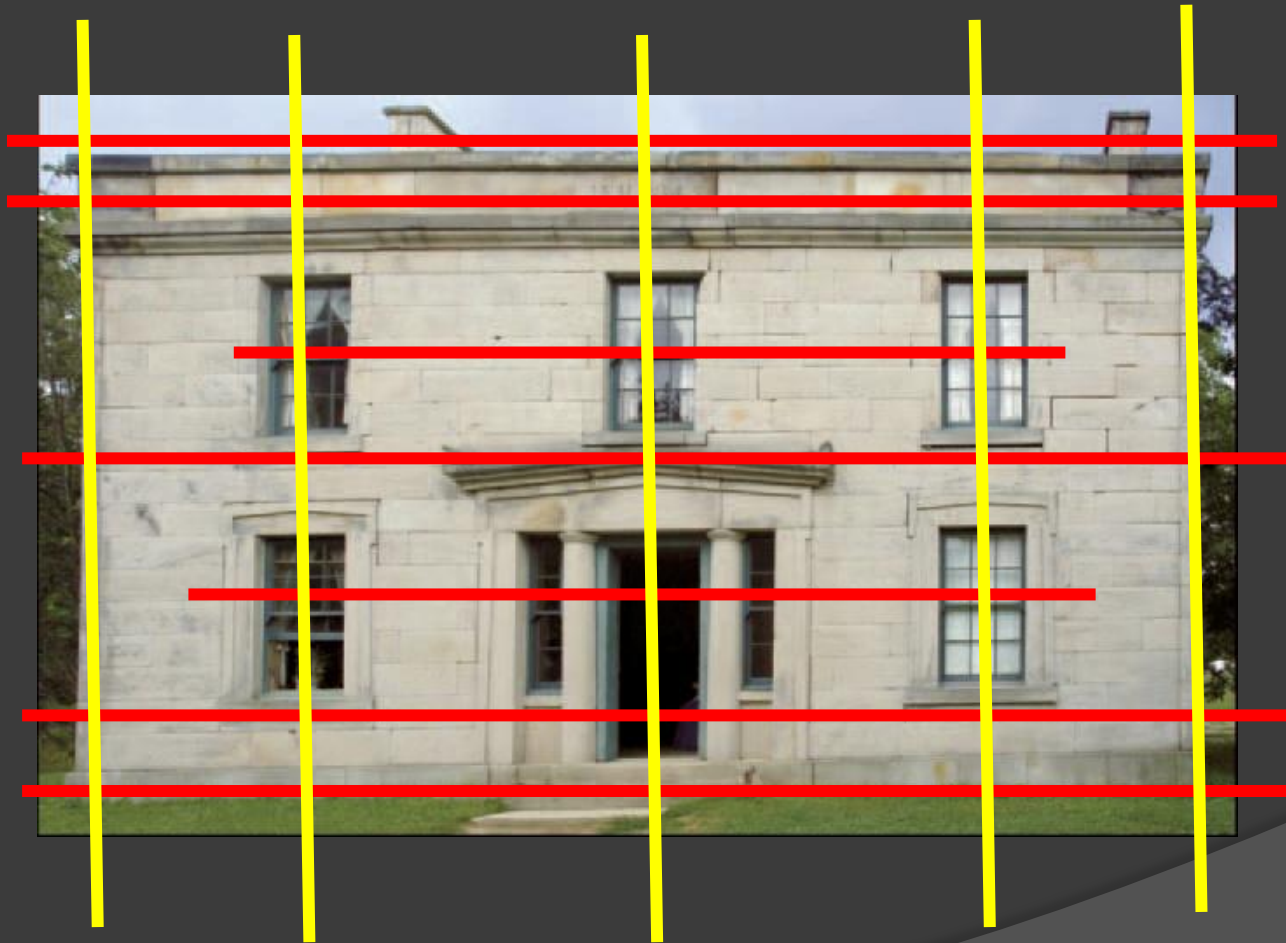

Ici, on obtient un rythme dynamique

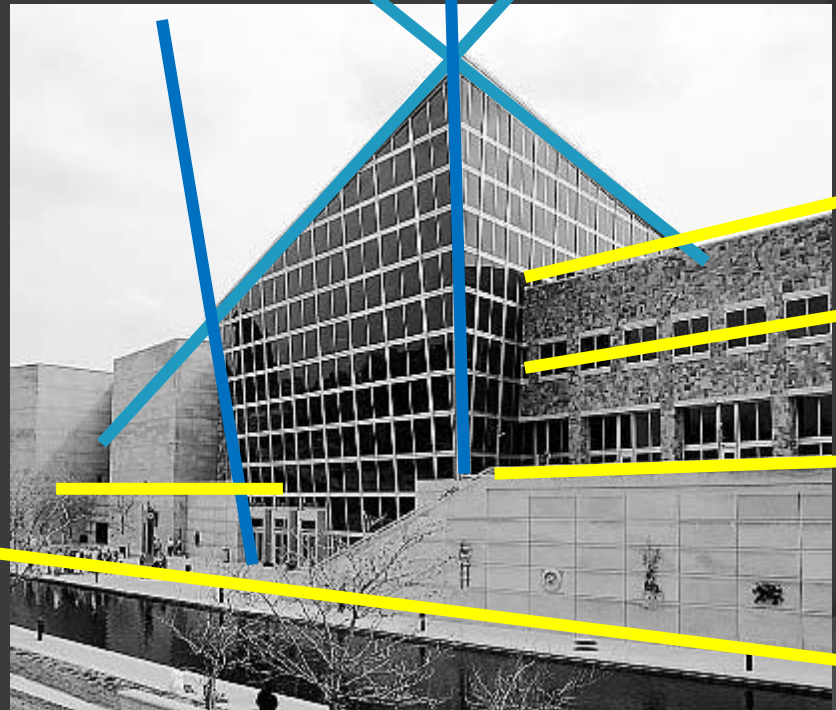
On peut enfin obtenir un rythme pyramidal si les lignes directrices encadrent le sujet dans un triangle.

Ici, on obtient un rythme dynamique

Rythme statique

Rythme dynamique :

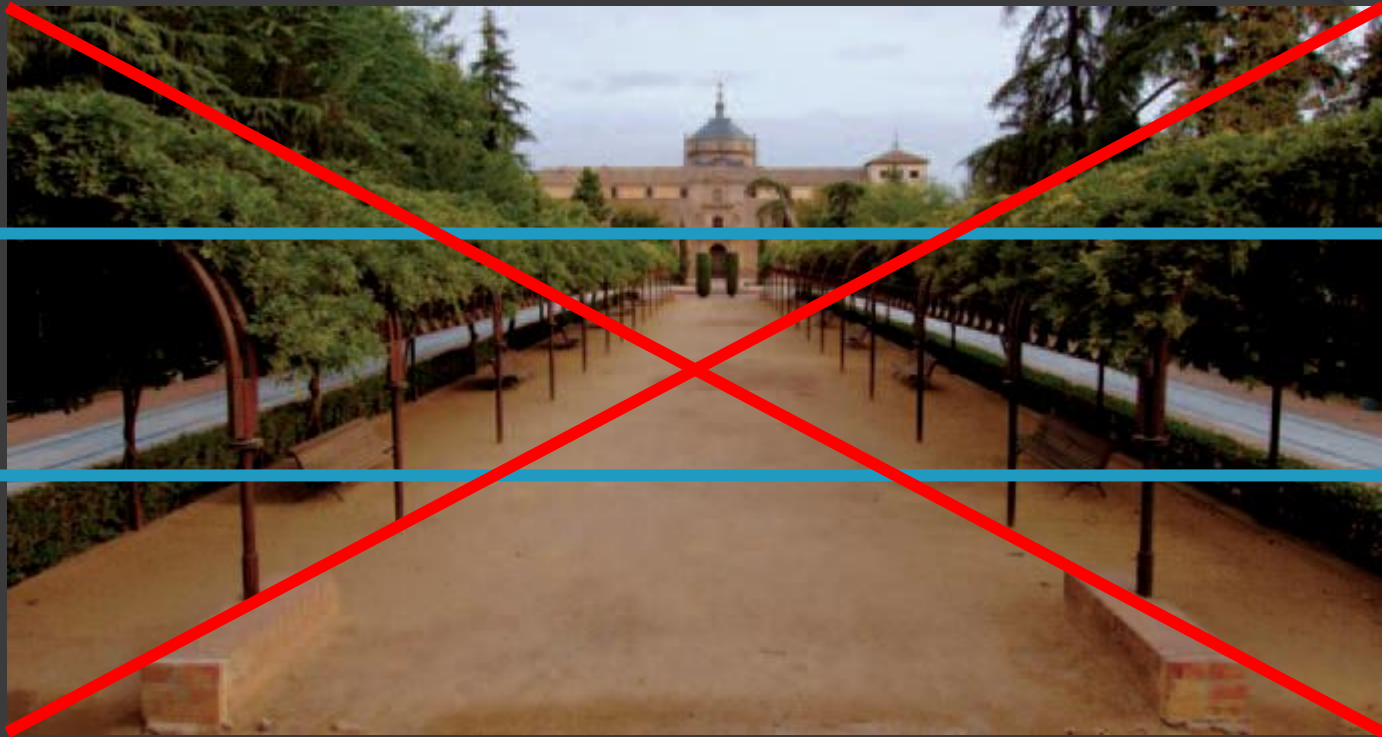
2. Les points de fuites:

Si l'image est amenée à avoir des lignes fortes, on peut la rendre dynamique en faisant fuir des lignes vers un coin. C'est encore une façon d'éviter la ligne centrale qui coupe l'image et la rend statique.

Répétition d'objets mise en valeur par des lignes convergeant vers le coin.

3. Lignes en S:

L'œil est spontanément attiré par les lignes en S. c'est une forme que l'on retrouve souvent avec les cours d'eau, les routes, ou les silhouettes .

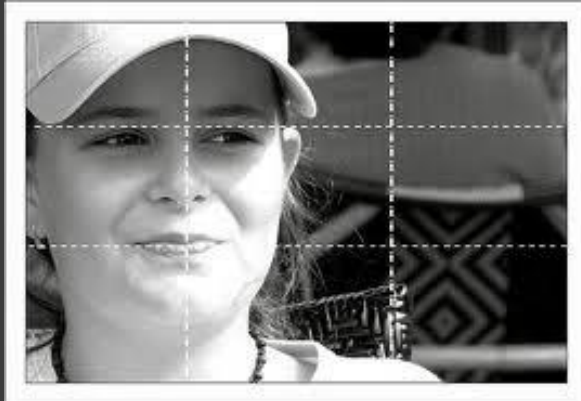
Encyclopédie Encarta, David Nunuk/Photo Researchers, Inc.

Atina-Laure Lecourt

10. Mouvements et regards

- Les mouvements et les regards forment des lignes implicites sur une photographie.
- Il est de bonne pratique de laisser de l'espace sur l'image devant le sujet pour lui laisser respirer.
- Par exemple une photographie d'un avion en vol devrait idéalement laisser plus d'espace devant l'avion que derrière, de façon à suggérer le trajet vers l'espace vide.

Champ laissé pour le regard

*Champ laissé pour le
mouvement*

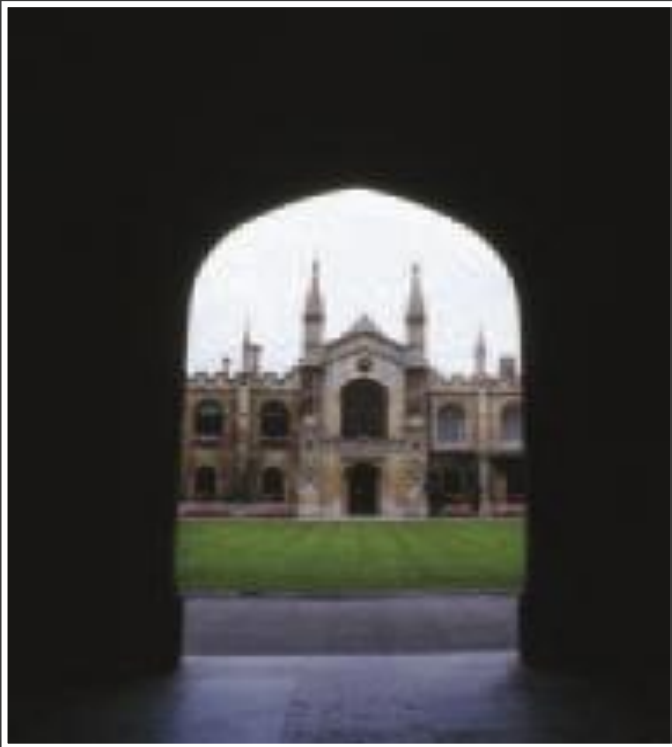

Mouvements et regards

11. Les cadres

Au contraire aux lignes qui lancent le regard vers l'extérieur, un élément graphique qui entoure le sujet comme un cadre concentre le regard vers la zone significative de la photo.

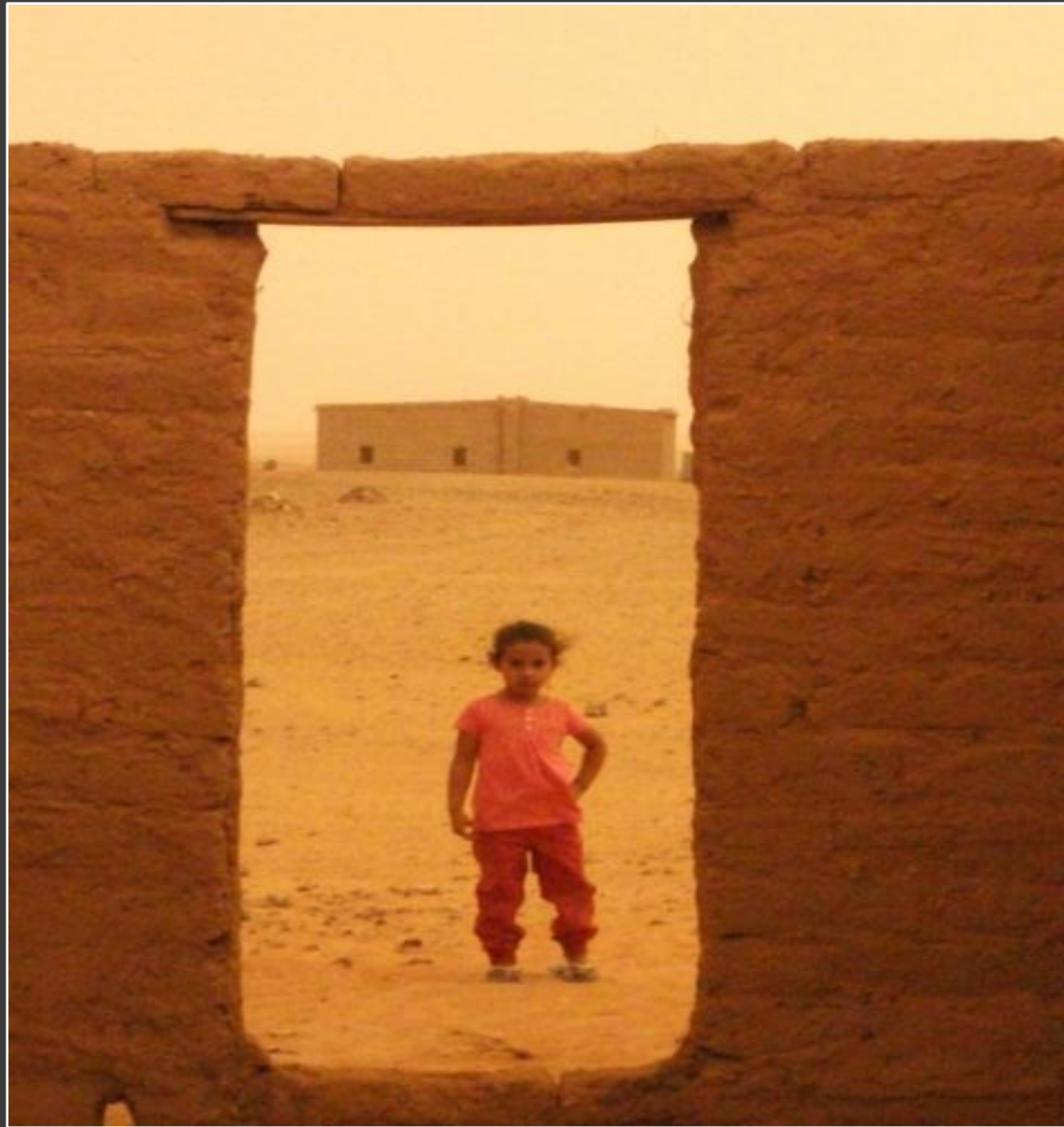

Perspective convergente

Les cadres

*Djamorah, photographier par Bassem.A, photographe
université de Biskra*

II. RÈGLES TRIDIMENSIONNELLES

Il existe des phénomènes liés à la présence de plan physiquement éloignés sur l'image.

Comme le cerveau est entraîné à les utiliser pour reconstruire une carte tridimensionnelle, on peut en tirer parti en photographie pour souligner la distance.

C'est une technique utilisée particulièrement pour les photos de paysages.

1. Diffusion atmosphérique

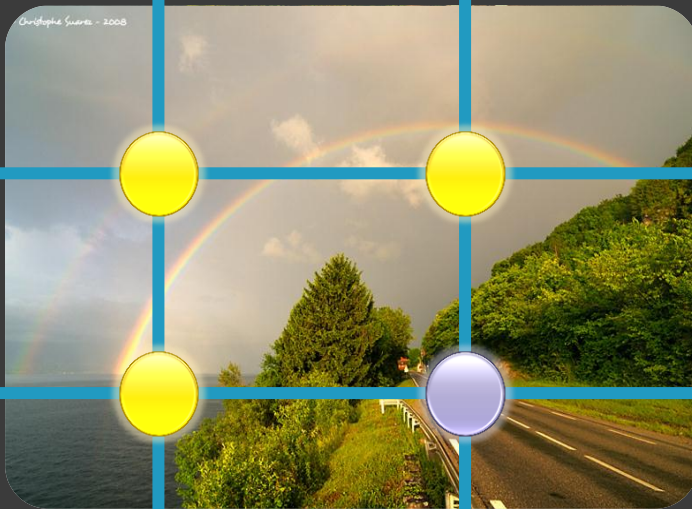
Avec la distance, les objets paraissent de plus en plus estompés par l'atmosphère. L'effet est accentué en présence de pluie, de fumée, de brouillard, ou de toutes autres particules dans l'atmosphère.

Diffusion atmosphérique due à la pluie

Diffusion atmosphérique due au particules d'eau

Diffusion atmosphérique due au fumée brouillard

Diffusion atmosphérique due au brouillard

Diffusion atmosphérique due au brouillard et nuages

2. Contrastes de couleurs

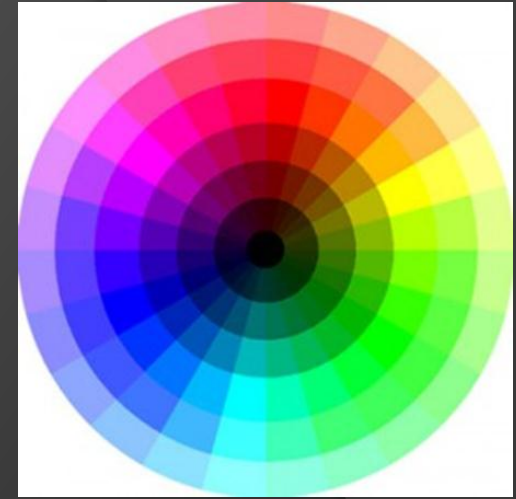
Les contrastes de couleur font ressortir le sujet sur une photographie. Une image bien contrastée donne une plus grande impression de netteté d'une image délavée.

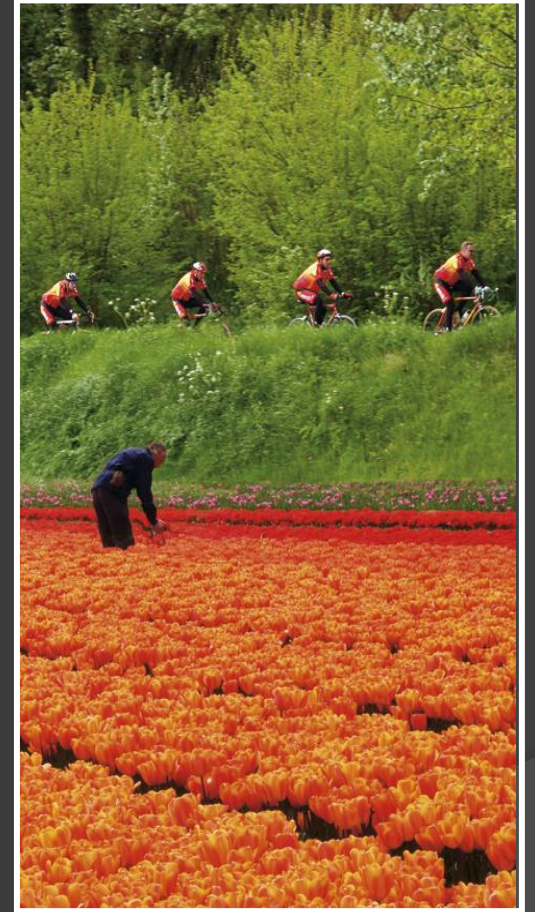

1. Couleurs chaudes ou froides:

- On peut utiliser les couleurs au service de la composition.
- Les couleurs chaudes tendent à ressortir sur les couleurs froides comme le clair le fait sur le sombre.

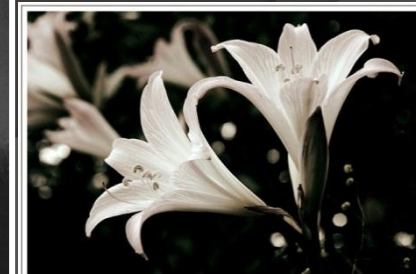
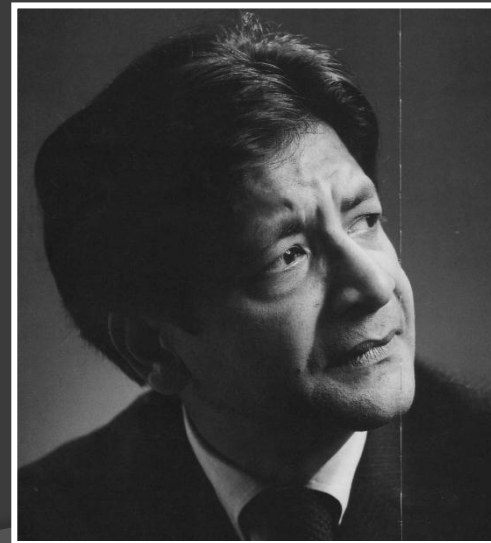

2. Ton clair et fonces:

- Outre la facilité de lecture, un contraste en luminosité entre les différents éléments d'une image permet de donner une impression de volume :
- les parties claires de l'image ont l'air plus proches du lecteur que les parties sombre.
- Certains photographes parlent de « sculpter avec la lumière », technique particulièrement flagrante avec le noir et blanc, spécialement pour les portraits

© M. Babilier - <http://blog.mhac99.com>

sculpter avec la lumière

3. Les silhouettes et Skyline:

On peut penser la silhouette comme le cas extrême du contraste clair/obscur, dans le cas où une silhouette noire se détache sur un fond plus clair (le contre-jour).

Le contre-jour partiel

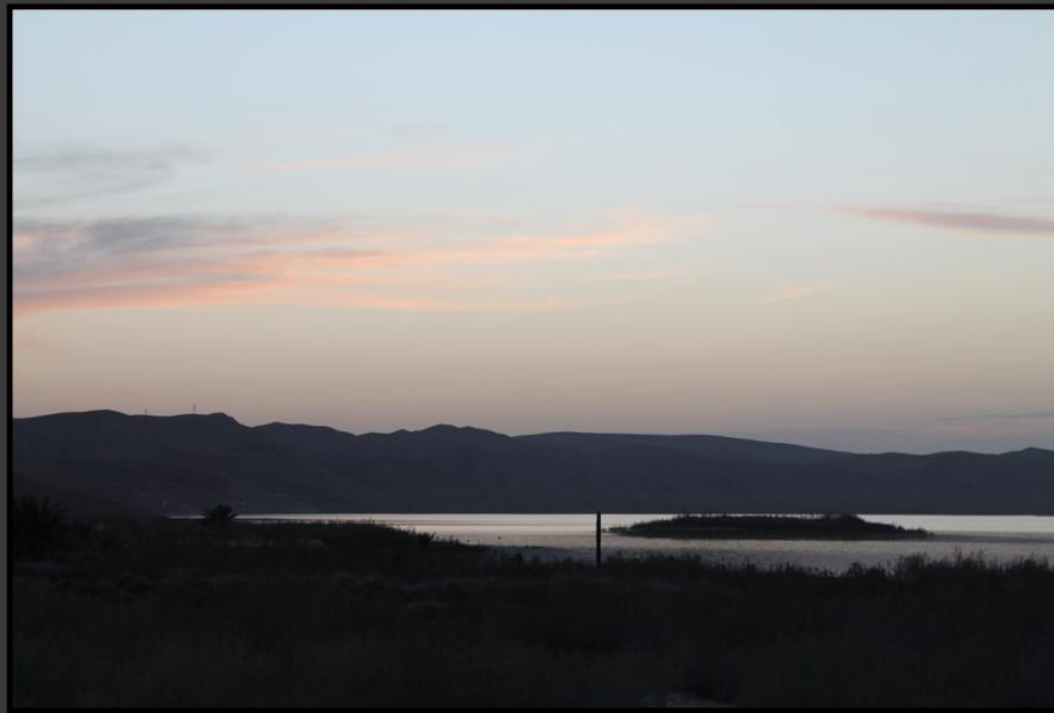

Le contre-jour total

- Il est aussi possible de tirer parti de la diffusion atmosphérique pour jouer sur des silhouettes de plus claire qui se fondent avec le blanc

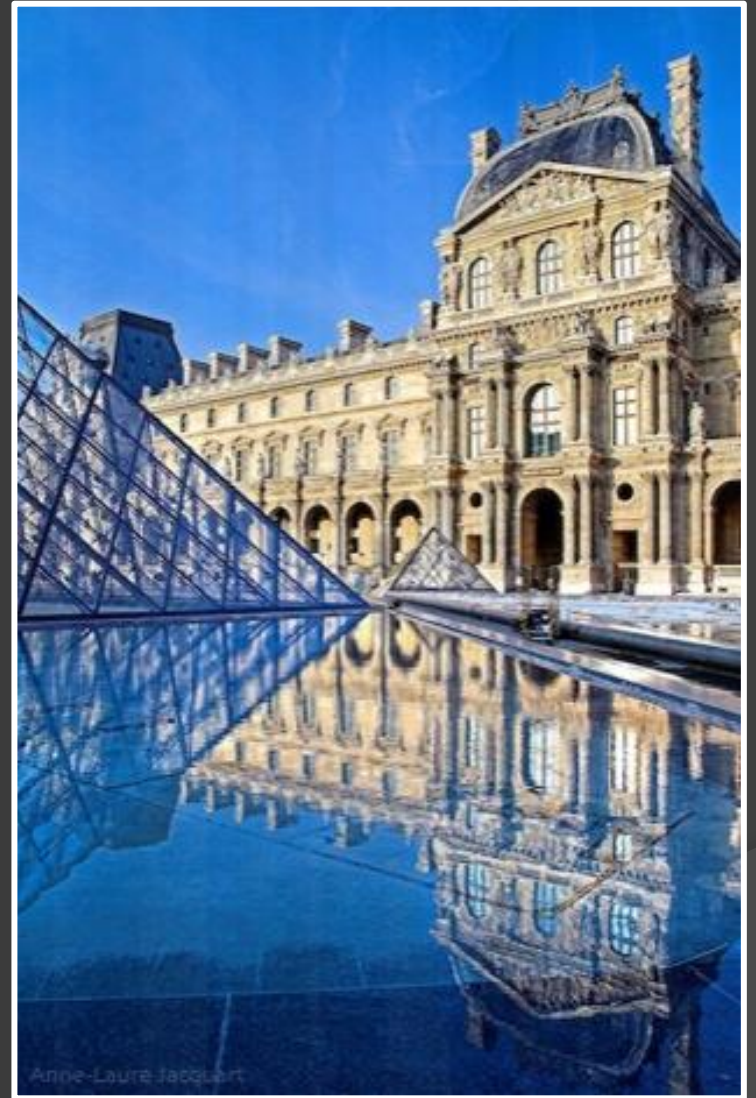
3. Reflets et miroirs

- Inclure des reflets dans une photographie peut aider le cerveau à reconstruire des volumes.

Reflet aidant à reconstruire le volume

- C'est aussi une façon astucieuse d'ajouter de l'information à la photographie :
- une photographie remplie par un plan d'eau pourra ainsi contenir une image de l'environnement, et un sujet pourra être vu sous deux angles dans un miroir.

*Sujet supplémentaire reflété
sur le sujet initial*

4. Les ombres:

- Les ombres portées sur le décor fonctionnent un peu comme les miroirs, permettant soit d'ajouter de l'information sur le sujet pour en faciliter la compréhension du volume, soit d'ajouter sur l'image des informations sur des éléments hors champ.
- Les ombres portées sur le sujet permettent de « sculpter la lumière »

**FIN
ET
MERCI**