

PHOTO

QU'EST-CE QU'UNE PHOTO REUSSIE ?

EPN Gens Clic | RegArts Numériques
Débutant
Géraldine Masse CC0

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

Qu'est-ce qu'une photo réussie ?

Peut-on dire si une photo est réussie selon des critères subjectifs ?

NON. On va juger une photo selon nos goûts personnels, qui ne sont pas forcément ceux de quelqu'un d'autre.

La bonne façon d'analyser une photo est d'utiliser des critères objectifs.

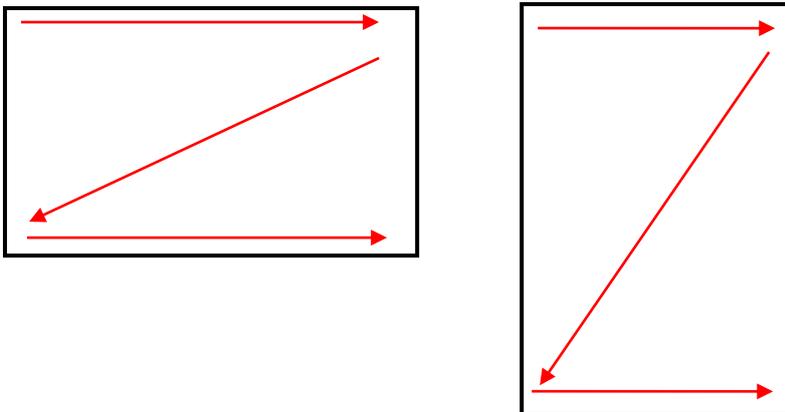
Une photo réussie est une photo qui **attire vite le regard** et lorsqu'on comprend immédiatement ce que le photographe a voulu montrer, l'idée qui s'en dégage.

2

Plusieurs éléments vont contribuer à l'impact que pourra avoir la photo :

- Une bonne composition
- Un bon cadrage
- Une bonne lumière

Il faut essayer d'anticiper la façon dont le spectateur va « lire » votre photo. En effet, l'œil « lit » une photo d'une certaine façon. Il lit en « Z ».

Cela étant si la photo est bien composée, un élément principal, le sujet choisi par le photographe, va attirer l'œil du spectateur en premier lieu. Ensuite, il y a une lecture du reste de la photo, choisie par le photographe. Cette lecture sera guidée en général par d'autres éléments importants ou par des lignes.

1) Les principes de composition

Il existe certaines règles de composition qui peuvent aider à réaliser des photos réussies, à agencer les éléments dans le cadre de façon à exprimer exactement l'idée, le sentiment que vous souhaitez partager. N'oubliez cependant pas qu'aucune règle existe en matière d'art. Vous êtes libres de composer vos photos selon vos envies. Ce qu'il faut aiguïser au maximum c'est la faculté d'ouvrir l'œil et d'observer

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

rapidement ce qui pourrait donner naissance à une photo réussie. Essayez de représenter votre sujet de manière originale, ne vous contentez pas de photographier l'élément, pensez à ses caractéristiques, aux liens avec les éléments qui l'entourent. Essayez d'être réceptif à tout ce qui vous entoure, travaillez votre capacité à ressentir les formes, les couleurs, les textures... Essayez de faire ressentir des émotions à travers vos photographies. Par exemple, ne photographiez pas un gâteau mais la gourmandise qui s'en dégage, les goûts et les saveurs des aliments que vous photographiez.

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

Le sujet

Le sujet principal : le cerveau humain va d'abord chercher à identifier une forme humaine ou un être vivant (il faut d'ailleurs éviter de placer un être humain/vivant dans votre composition s'il n'est pas supposé être le sujet). Il va également être attiré par :

- Une zone nette (qui bien sûr attire l'œil plus qu'une zone floue, faites bien la mise au point sur votre sujet principal)
- Une zone de haute lumière
- Certaines couleurs
- Un élément fort contrasté
- Une forme homogène
- Un écrit
- ...

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

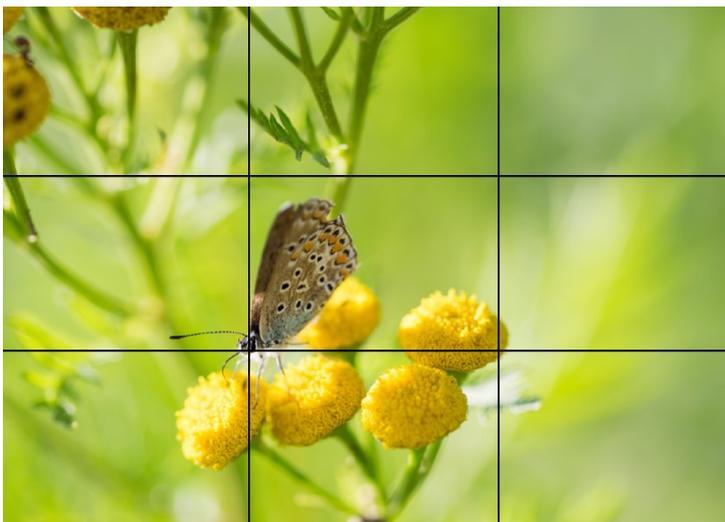

5

Les différents éléments de la composition ont un poids visuel (taille, couleur...). Ce sont des points d'accroche pour le regard. Suivant l'importance de cet élément, l'œil le fixera avec plus ou moins d'insistance. Faites donc bien attention à ce que votre sujet principal ne soit pas éclipsé par un autre élément qui aurait plus d'impact.

A partir de ce sujet, ce sont d'autres éléments qui vont guider le regard du spectateur : les lignes indiquent le chemin à suivre, ou encore des éléments forts.

2) La règle des tiers

Lorsque vous composez votre photo, vous pouvez imaginer que le rectangle est divisé en 9 segments égaux par 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales. Idéalement on place les éléments importants de notre photo en fonction de ces lignes, par exemple, nous pouvons placer un élément fort à l'un des points

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

d'intersection de ces lignes ou sur une de ces lignes. Il faut placer les lignes horizontales les plus importantes de votre composition le long d'un des deux axes horizontaux. Et bien entendu il faut placer les lignes verticales les plus importantes de votre composition le long d'un des deux axes verticaux. Cette notion apporte de l'équilibre et de l'harmonie à vos compositions.

Pourquoi ?

Un sujet qui sera placé selon cette règle attirera plus l'attention. L'œil va s'y diriger mais en parcourant l'ensemble de l'image : de cette façon le sujet ne sera pas isolé, il s'intègre au sein d'une composition

6

Centrer le sujet :

Si les compositions avec un sujet décentré fonctionnent très bien vous pouvez bien sûr décider de le centrer. Pour cela choisissez un sujet qui s'y prête. Par exemple une composition très graphique, avec des lignes droites et peu d'éléments. Vous devez obtenir une symétrie parfaite pour que le choix de votre composition soit justifié. Lorsque vous centrez le sujet vous devez être très précis, il n'y a pas de place pour l'à peu près. Votre point fort se situe donc au centre de votre photo.

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

3) Les lignes

L'œil suit naturellement les lignes qu'il rencontre. Vous pouvez ainsi utiliser les lignes formées par les éléments pour conduire le regard du spectateur vers un point particulier ou pour lui indiquer la lecture souhaitée de votre composition. Les lignes peuvent être les bords des sujets que l'on photographie ou des lignes constituées par des éléments fins que l'on peut photographier comme des tiges, des câbles...

Ces lignes peuvent bien sûr être droites mais également ondulées. Avec l'habitude, composer en se souciant des lignes se fera automatiquement.

Dans les villes il est beaucoup plus facile de créer des compositions graphiques. L'architecture est composée de très nombreuses lignes et formes géométriques. Vous pouvez exploiter ces lignes au maximum et composer des photos dignes de l'art abstrait. Aucune obligation de savoir reconnaître votre sujet.

7

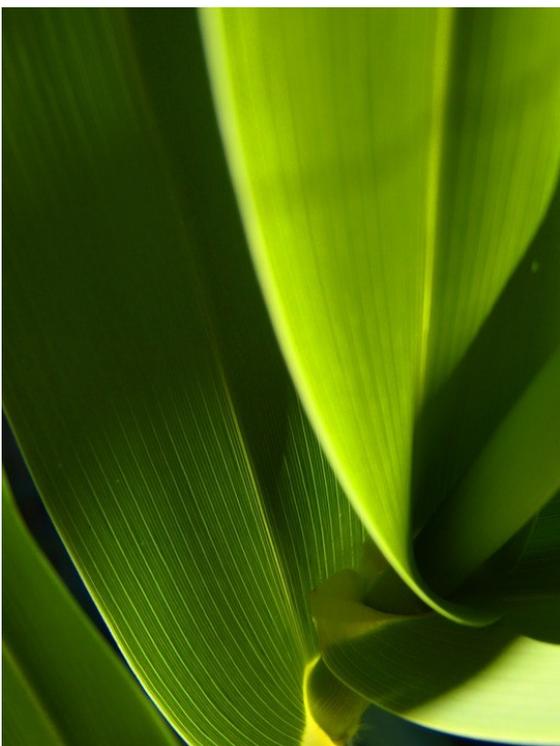

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

Le langage des lignes :

Droites : si cette droite est grande elle mènera le regard du spectateur très vite vers votre sujet. Faites attention à ne pas laisser le regard passer à côté d'éléments importants.

→Verticales : apportent une idée de hauteur, de stabilité, de croissance. Elles peuvent apporter une sensation de chute ou d'envol.

→Horizontales : donnent une sensation de force, mais orientées vers le sentiment de quiétude, de stabilité, de calme. Elles rappellent l'horizon. Si elles sont placées en premier plan elles peuvent bloquer le regard du spectateur.

→Diagonales : apportent une impression de mouvement, elles donnent une direction.

Courbes : les courbes apportent un sentiment d'harmonie, d'élégance. Le regard va suivre la courbe moins rapidement qu'il ne le ferait avec une droite. L'œil va donc capter les autres éléments importants de la composition.

8

4) Le point de vue

Lorsque l'on se trouve devant un sujet qui nous inspire, il faut prendre le temps pour choisir l'endroit à partir duquel on va le photographier. Si vous vous contentez de rester debout devant le sujet, la photo sera certainement réussie mais manquera d'originalité. Cherchez peut être un point de vue élevé, placez l'appareil photo au ras du sol, inclinez-vous... Essayez de changer vos positionnements par rapport au sujet, variez les angles de vue afin de mettre le plus possible en valeur le sujet que vous photographiez. N'oubliez pas de ne pas regarder uniquement devant vous, levez la tête et baissez-la !

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

9

5) Le contraste

Utiliser les contrastes est très utile dans votre composition. Jouez sur les contrastes de couleur évidemment mais n'oubliez pas les contrastes de textures, de formes, de taille, de sens... En ce qui concerne les couleurs, le contraste est souvent très intéressant si les couleurs se superposent. N'hésitez pas à bouger. Un contraste très marqué provoque un impact. Le contraste entre les couleurs peut aussi se faire grâce à leur saturation. Une photo composée de rouge vif et de rouge terne peut donner de très bons résultats.

N'oubliez pas que le contraste n'est absolument pas obligatoire, une photo peut être justement composée uniquement que d'éléments de la même couleur.

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

6) L'espace négatif

Il s'agit de laisser de grands espaces vides (ou sans éléments importants) en haut, en bas, à gauche ou à droite. Mais attention, lorsqu'on utilise l'espace négatif, il faut le faire à fond pour bien marquer votre intention.

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

11

7) La profondeur de champ

Vous pouvez utiliser une faible profondeur de champ afin d'isoler le sujet de son environnement ou plutôt utiliser une grande profondeur de champ pour montrer tout ce qui entoure votre sujet.

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

8) Arrière-plan

Choisissez avec attention votre arrière-plan. Lorsqu'il ne vous convient pas, tournez autour de votre sujet, prenez de la hauteur ou au contraire, accroupissez-vous, éloignez-vous ou rapprochez-vous, c'est vous qui choisissez l'arrière-plan !

S'il s'agit d'un arrière-plan uni ou flou, la couleur est pratiquement votre seul choix. Par contre, si l'arrière-plan est composé de divers éléments, faites attention à ce que l'ensemble fonctionne. Il faudra parfois cadrer plus serré si vous souhaitez éliminer certains éléments qui ne se marient pas dans votre composition. Vous pouvez éliminer ce qui vous gêne en post-traitement mais ce qui est fait n'est plus à faire.

12

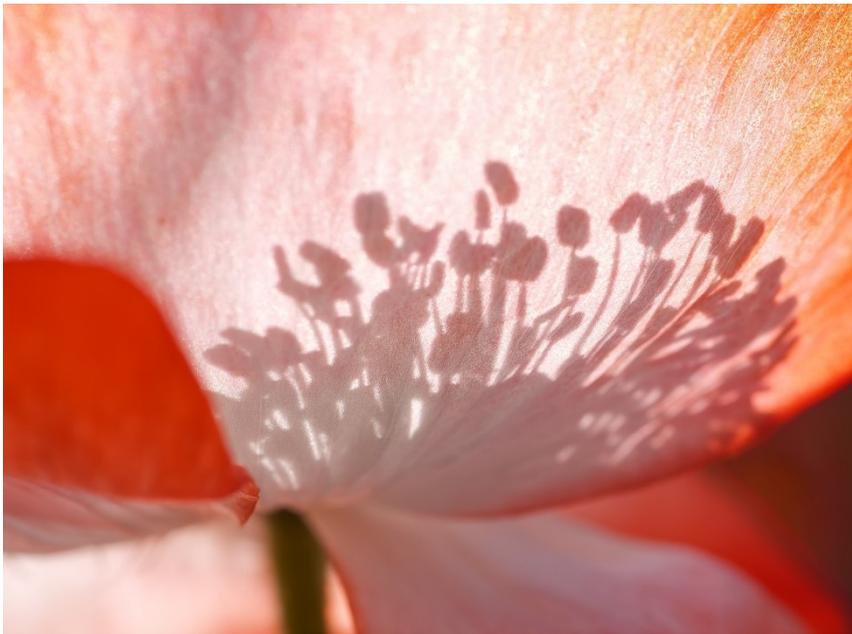
9) La lumière

Soyez toujours attentif à la lumière lorsque vous composez. Selon la position du soleil vous obtiendrez des résultats très différents. Par exemple, la lumière latérale fait apparaître les ombres marquées. Les ombres peuvent justement être le sujet de votre composition.

Vous pouvez bien sûr prendre des photos à n'importe quel moment de la journée mais il faut savoir que lorsque le soleil est à son zénith la lumière qui en résulte est dure. Les ombres sont alors écrasées et les contrastes vont être très marqués, tout ceci n'est pas avantageux pour votre sujet.

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

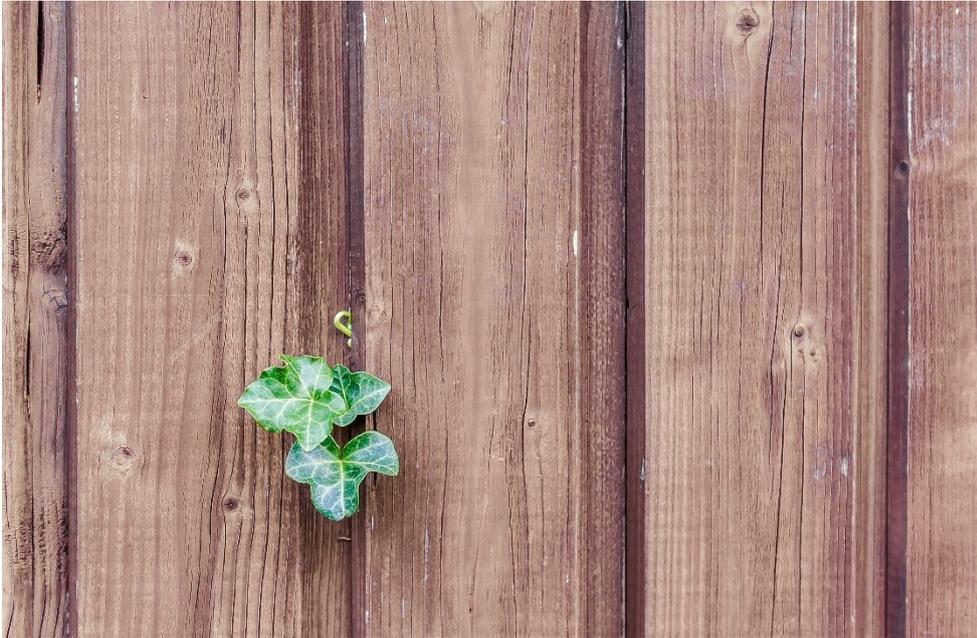
13

10) Les matières

Nous sommes entourés d'une multitude de matières (le bois d'une table, la roche, la brique, le sol.... Celles-ci permettent d'épurer vos compositions. Ces textures possèdent énormément de détails qui donnent vie à votre photo sans avoir eu besoin de remplir votre composition d'éléments. Vous pouvez vous contenter de la matière ou encore isoler un élément dans une partie de votre photo et laisser la matière remplir le cadre.

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

14

11) Le premier plan

On peut utiliser un élément du premier plan pour « encadrer » le sujet. Ce cadre peut être de n'importe quelle forme. Il peut être créé par des branches, une fenêtre,... Ce cadre va structurer votre composition et lui donner de la profondeur. Il va simuler la présence d'une dimension particulière. Il faut essayer que ce cadre ne se superpose pas au sujet principal de votre photo. Il s'agit d'un « passage » vers votre sujet, il ne doit pas l'alourdir.

Votre premier plan peut être flou, dans ce cas, le cadre peut toucher le sujet. Cela apporte du relief à votre photo, un côté poétique. Il est facile d'utiliser la végétation pour créer ces premiers plans. Ils offrent une grande variété de couleurs. Soyez très près de votre premier plan, il peut même toucher votre objectif.

12) Le cadrage

Lorsque vous photographiez vous devez décider quelle partie de ce que vous voyez va être sélectionnée. Sur quoi focaliser l'attention du spectateur. Vous devez donc observer ce qui semble essentiel de ce qui peut être mis de côté. Il ne faut pas commettre l'erreur de vouloir à tout prix avoir le sujet entier dans sa composition (plan d'ensemble). Vous pouvez couper pour mettre en valeur certaines parties du sujet (plan moyen, plan rapproché, gros plan). Pour cadrer, vous pouvez soit zoomer (sauf si vous avez un objectif à focale fixe) soit vous déplacer.

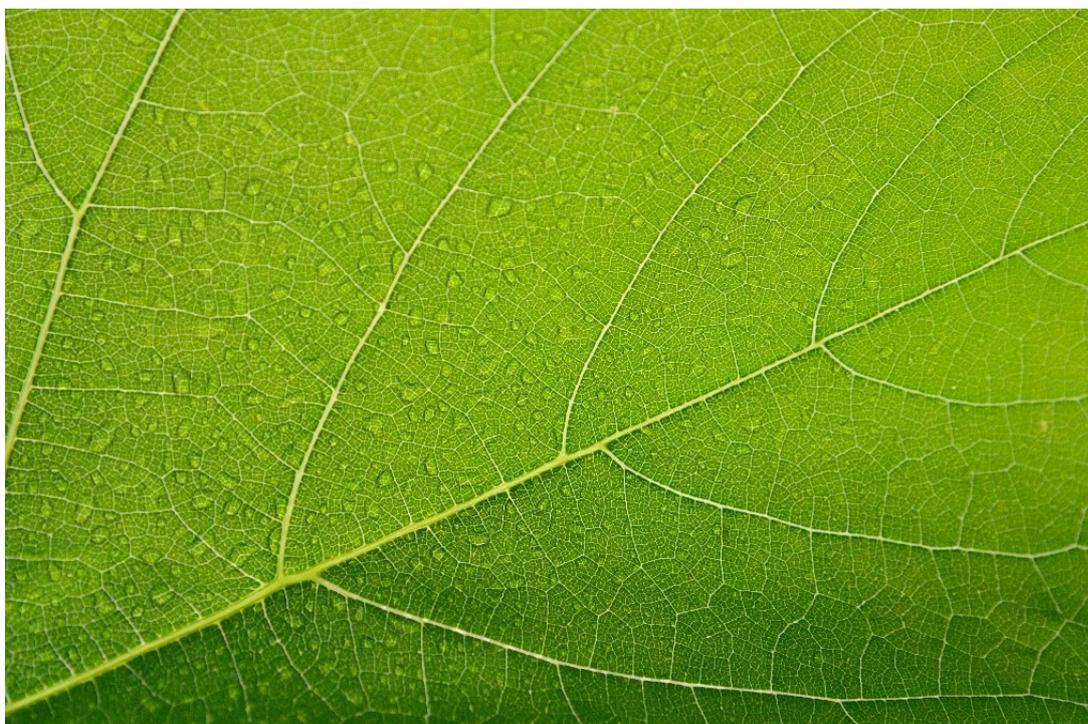

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

16

C'est au moment du choix du cadrage que le photographe décide du format de sa photo (horizontal, vertical, carré...)

13) L'orientation du cadre

Lorsque vous photographiez, vous pouvez choisir entre un cadre horizontal (format paysage) ou un cadre vertical (format portrait). Le format paysage correspond à la vision humaine. Le cadrage en portrait permet de donner une impression de grandeur, de dynamisme. On ne regarde pas une photo horizontale de la même façon qu'une photo verticale. Nos yeux ne se déplacent pas de la même manière pour la regarder.

Paysage :

Disposition naturelle et agréable à l'œil car c'est ce que nous voyons tous les jours. Cela correspond à notre champ de vision, aux TV, écrans d'ordinateurs

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

17

Portrait :

Ce format est souvent utilisé pour le portrait mais pas uniquement. C'est un format qui offre beaucoup de dynamisme. Il marque la profondeur d'une composition car le regard, bloqué par les bords explore les différents plans de la photo.

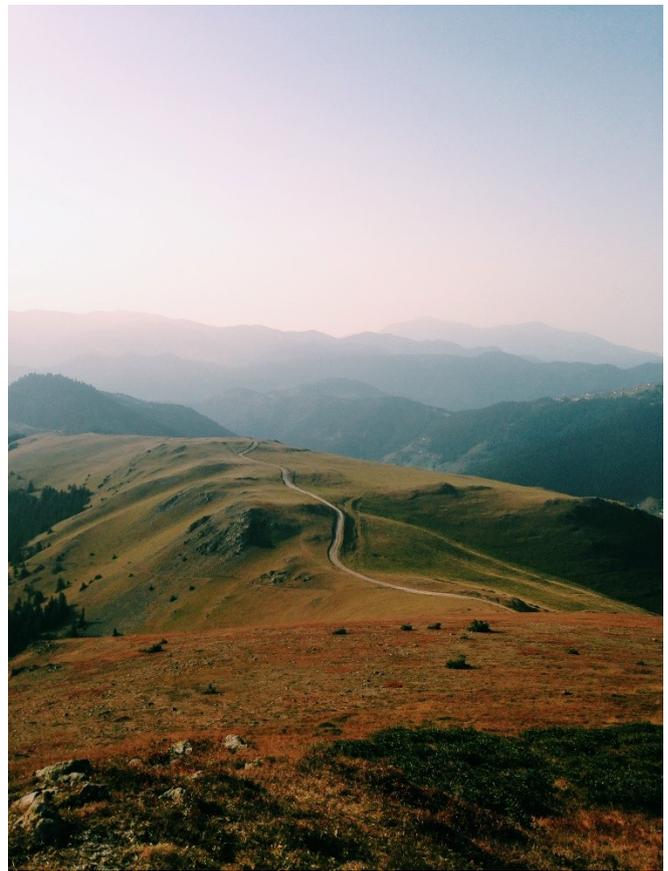
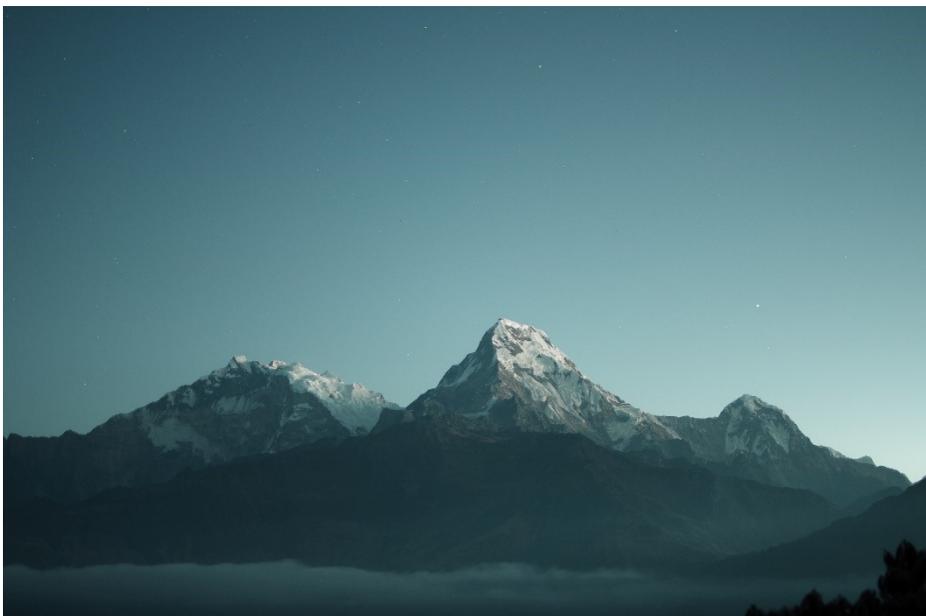

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

14) le nombre de sujets

Pour obtenir une photo vivante, essayez d'avoir un nombre impair de sujet dans votre photo. Par exemple, plutôt que deux oiseaux, essayez d'en avoir trois. L'œil bougera plus dans votre composition pour comprendre la relation entre les sujets que si vous aviez un nombre pair d'élément.

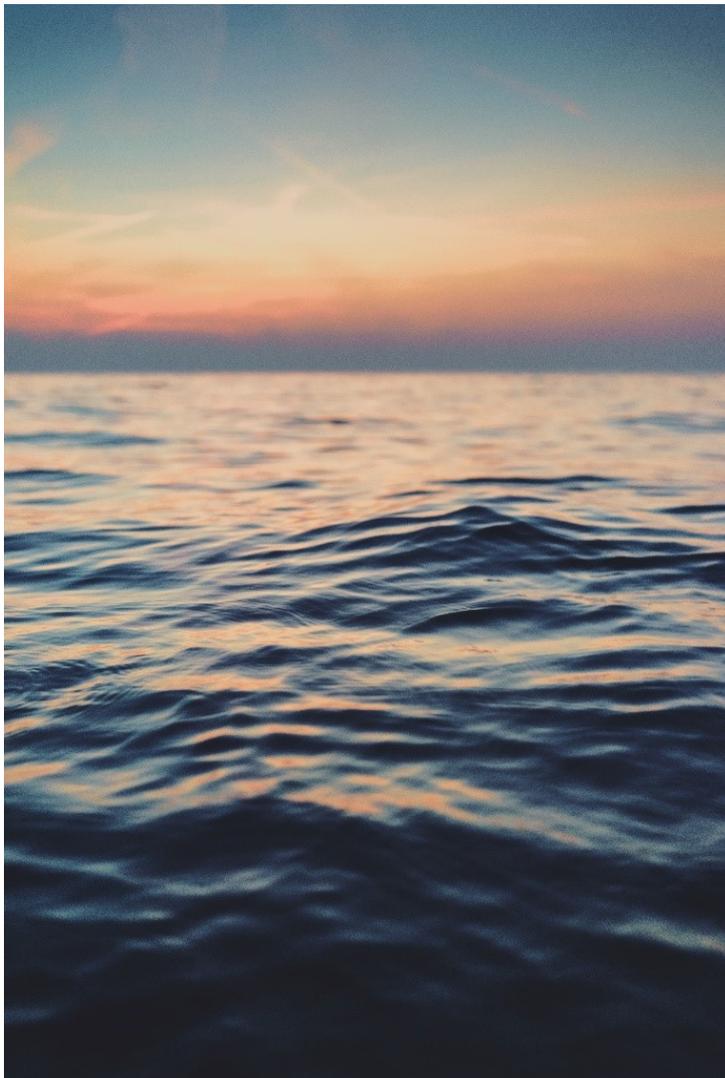

15) Placer l'horizon

Bien sûr, assurez-vous toujours que la ligne de l'horizon est bien droite. Même si il n'est penché que de quelques millimètres cela gâchera votre photo.

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

Utilisez la règle des tiers pour placer l'horizon. Évitez de le placer au centre de votre composition. Cela donnerait une photo peut-être réussie mais banale. Ainsi, observez le paysage devant-vous et demandez-vous ce qui est le plus intéressant, le plus riche entre le ciel et le sol/eau. Selon vos observations, placez l'horizon en conséquence :

16) Couleur ou noir & blanc ?

Ce choix dépend de votre sujet et de ce que vous souhaitez raconter. Le choix doit être fait lors de la prise de vue. On ne photographie pas une scène de la même manière et pour les mêmes raisons en noir et blanc et en couleurs.

Noir & blanc : accentue le graphisme d'une photo, on va plus ressentir les lignes, les formes, les contrastes, les textures... Les photos en noir & blanc présentent une intemporalité, il peut être difficile de déterminer l'époque pendant laquelle la photo a été prise. Le noir et le blanc sont des couleurs. Les photos en noir & blancs sont également composées de différentes nuances de gris.

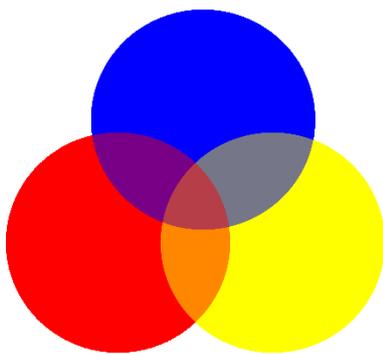
Couleur : la couleur doit participer à la composition de la photo. Elle permet de déterminer l'époque, le moment de la journée où la photo a été prise grâce à la lumière. Le sujet principal peut attirer l'attention par sa teinte. Les couleurs expriment des idées, des émotions, une ambiance plutôt qu'une autre.

Les couleurs : les couleurs de votre photo vont attirer le regard et pourront transmettre des messages.

Les couleurs primaires : rouge, jaune, bleu.

Les couleurs secondaires : elles sont composées de deux ou plusieurs couleurs primaires. Par exemple, le vert est un mélange de bleu et de jaune.

Il est également possible de mélanger les couleurs primaires aux couleurs secondaires.

Les couleurs primaires produisent de l'impact sur une photo. Elles se détachent des autres couleurs. Observez le cercle chromatique pour bien comprendre la relation entre les couleurs :

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

21

Couleurs primaires (base des autres couleurs) : rouge, jaune, bleu.

Couleur secondaires : vert, orange et violet. On les obtient en mélangeant les couleurs primaires.

Couleurs tertiaires : rouge-orange, jaune-orange... Elles sont obtenues par le mélange d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire.

Sur le cercle chromatique, les couleurs qui sont opposées sont des couleurs complémentaires. Par exemple, le vert est la couleur complémentaire du rouge.

Les couleurs nous transmettent des ressentis. En effet, il existe un langage des couleurs :

Rouge : amour, chaleur, sang, énergie, colère, danger, passion, chaleur, puissance...

Violet : force, noblesse, richesse, délicatesse, magie, spiritualité...

Bleu : calme, tranquillité, santé, tristesse, intelligence, rêve, liberté, mélancolie...

Vert : nature, croissance, stabilité, sécurité, jalousie, chance, espoir...

Jaune : joie, bonheur, énergie, chaleur, lâcheté, mensonge...

Orange : créativité, réussite, méfiance, action, automne...

Noir : mystère, rigueur, élégance, tristesse, luxe...

Rose : enfance, douceur, tendresse, bonheur, compassion...

Brun : terroir, masculin, histoire, naturel...

Blanc : pureté, froid, propreté, douceur, perfection...

17) Le bon moment de la journée

Il est évident que vous pouvez réaliser des photos magnifiques tout au long de la journée mais si vous le pouvez, choisissez des moments où la lumière est belle.

Les meilleurs moments :

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

Les heures dorées (golden hours) : Cela correspond à la première et à la dernière heure de soleil de la journée. L'éclairage est plus chaud, le ciel se colore, la lumière est plus intéressante, on peut faire ressentir plus d'émotions, d'ambiance. Les ombres sont moins dures (elles se détachent du sujet). On parle d' « heures dorées » mais en réalité il s'agit plus de minutes dorées, en effet les moments réellement intéressants peuvent se limiter à quelques instants, tout change à chaque minute.

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

L'heure bleue : L'heure bleue est donc le moment précis entre le jour et la nuit, après le coucher du soleil et avant le lever du soleil. Un instant féérique (+-30 minutes) durant lequel le ciel se remplit d'une couleur intense.

23

Vous pouvez connaître ces heures grâce à des sites :

- <http://jekophoto.eu/tools/twilight-calculator-blue-hour-golden-hour/>
- <http://www.b-roll.net/goldenhour/>

Le moins bon moment :

L'heure de midi (entre 12h et 14h) : Ce n'est vraiment pas le moment idéal car le soleil est à son zénith, les ombres vont être écrasées, la lumière très forte, cela donnera des photos sans relief.

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?

Table des matières

24

1) Les principes de composition	2
Le sujet	4
2) La règle des tiers	5
3) Les lignes	7
4) Le point de vue	8
5) Le contraste	9
6) L'espace négatif	10
7) La profondeur de champ	11
8) Arrière-plan	12
9) La lumière	12
10) Les matières	13
11) Le premier plan	14
12) Le cadrage	15
13) L'orientation du cadre	16
14) le nombre de sujets	18
15) Placer l'horizon	18
16) Couleur ou noir & blanc ?	20
17) Le bon moment de la journée	21

Photo : qu'est-ce qu'une photo réussie ?