

Conférence photo

La composition : apprendre à mieux regarder

L'importance de la composition

- Produire des photos plus harmonieuses.
- Mieux contrôler le message.
- Captiver l'observateur.
- Aiguiser le regard.

Comment mettre le sujet en valeur ?

Les facteurs qui influencent le regard

- Netteté et détail / relief.
- Les masses / l'espace négatif.
- Perspective / profondeur et lignes directrices.
- Régularité et rythme.
- Forme ou apparence humaine.
- Valeurs / contraste et couleurs.

La composition

- Le cadrage.
- Règle d'or et règle des tiers.
- La perspective.
- Les lignes directrices.
- Les formes.
- L'espace négatif.

©Rodchenko - The Stairs

Le cadrage

©Erin Chrisman

Le cadrage

- Méthode principale d'isolation du sujet.
- Appropriation.
- Inclusif ou exclusif.
- Rigueur !... ou non.

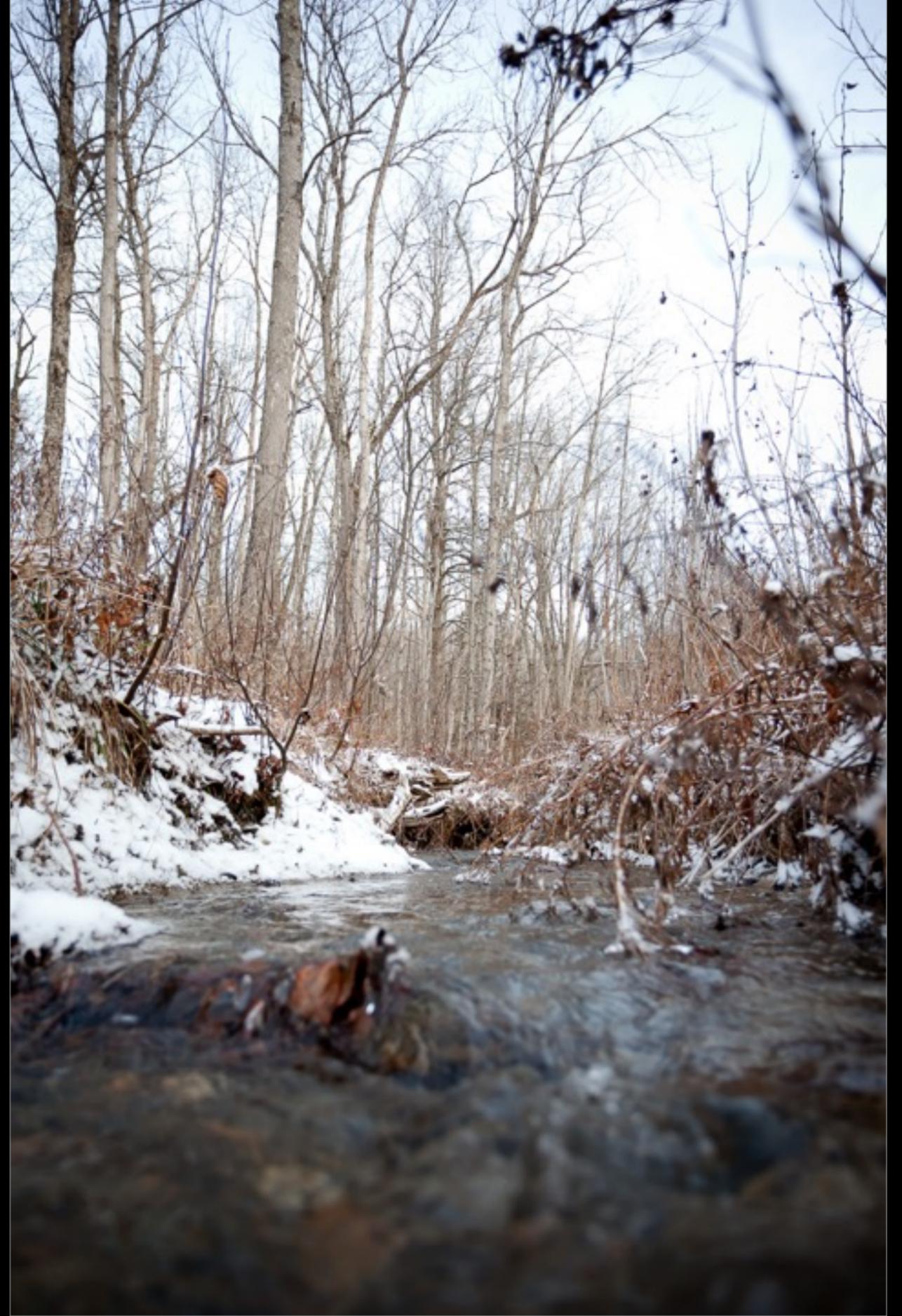
Le cadrage horizontal (Paysage)

- Format naturel.
- Calme / distance.
- Détachement.

Le cadrage vertical

- Rigidité / force.
- Action / proximité.

Le cadrage carré

- Symétrie / monotonie.
- Cadrage non influent sur le sens de lecture.

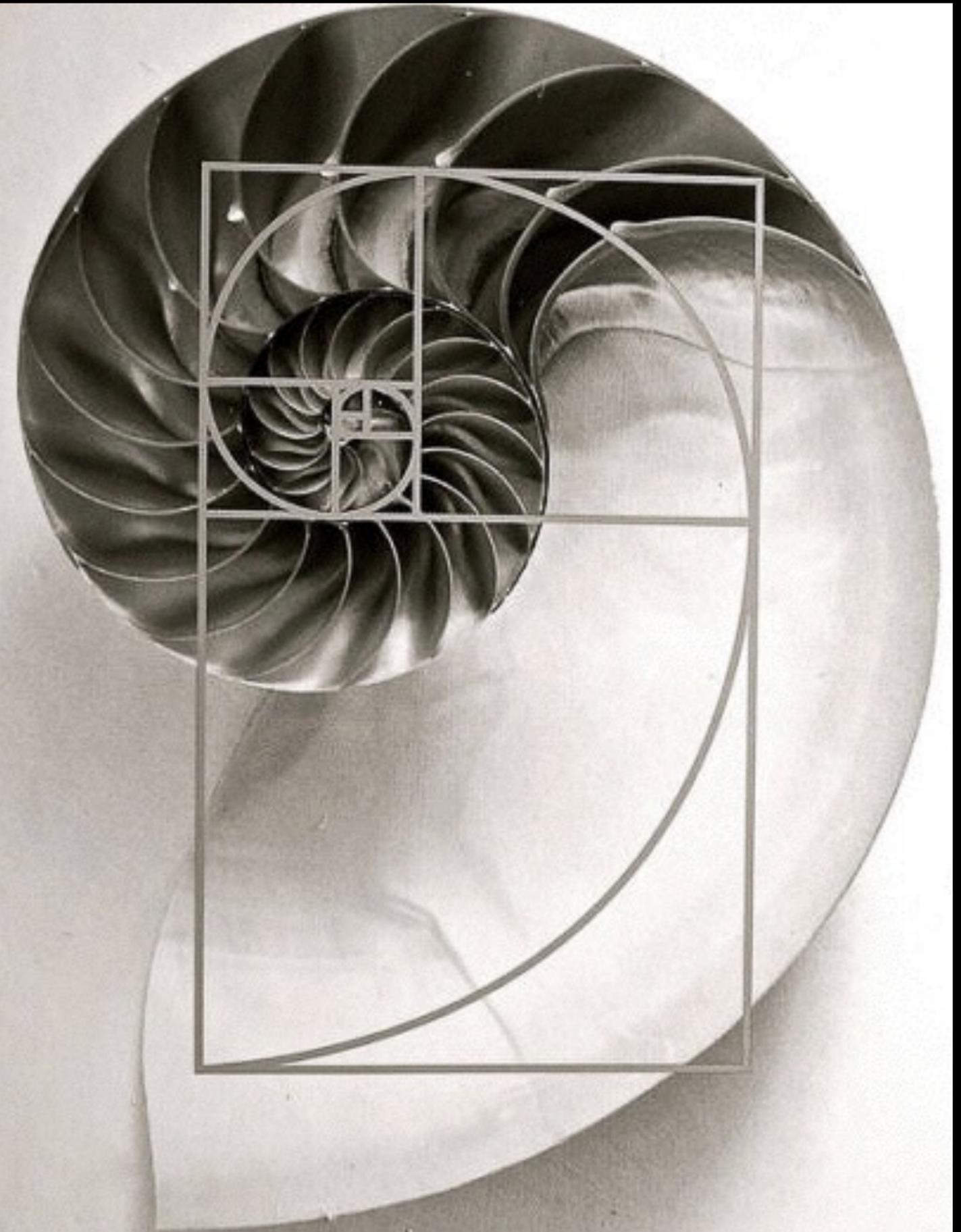
Les types de cadrage en pratique

- Essayer deux / trois types de cadrages pour chaque sujet.
- Pratiquer la rigueur totale. Cadrage pur, sans retouche.

-ou-

- Cadrage libéral (recadrage en postproduction).

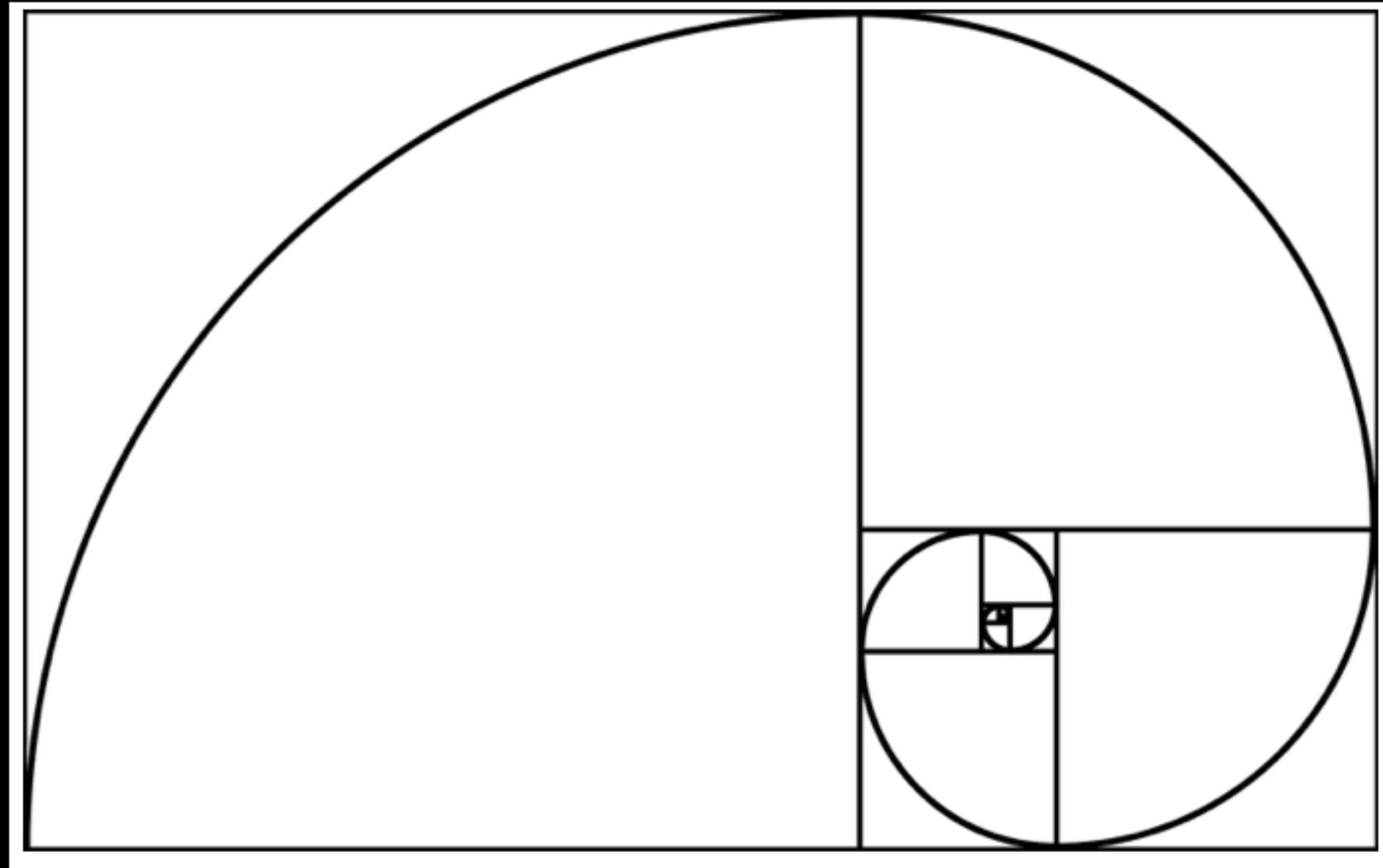
Règle d'or
et
Règle des tiers

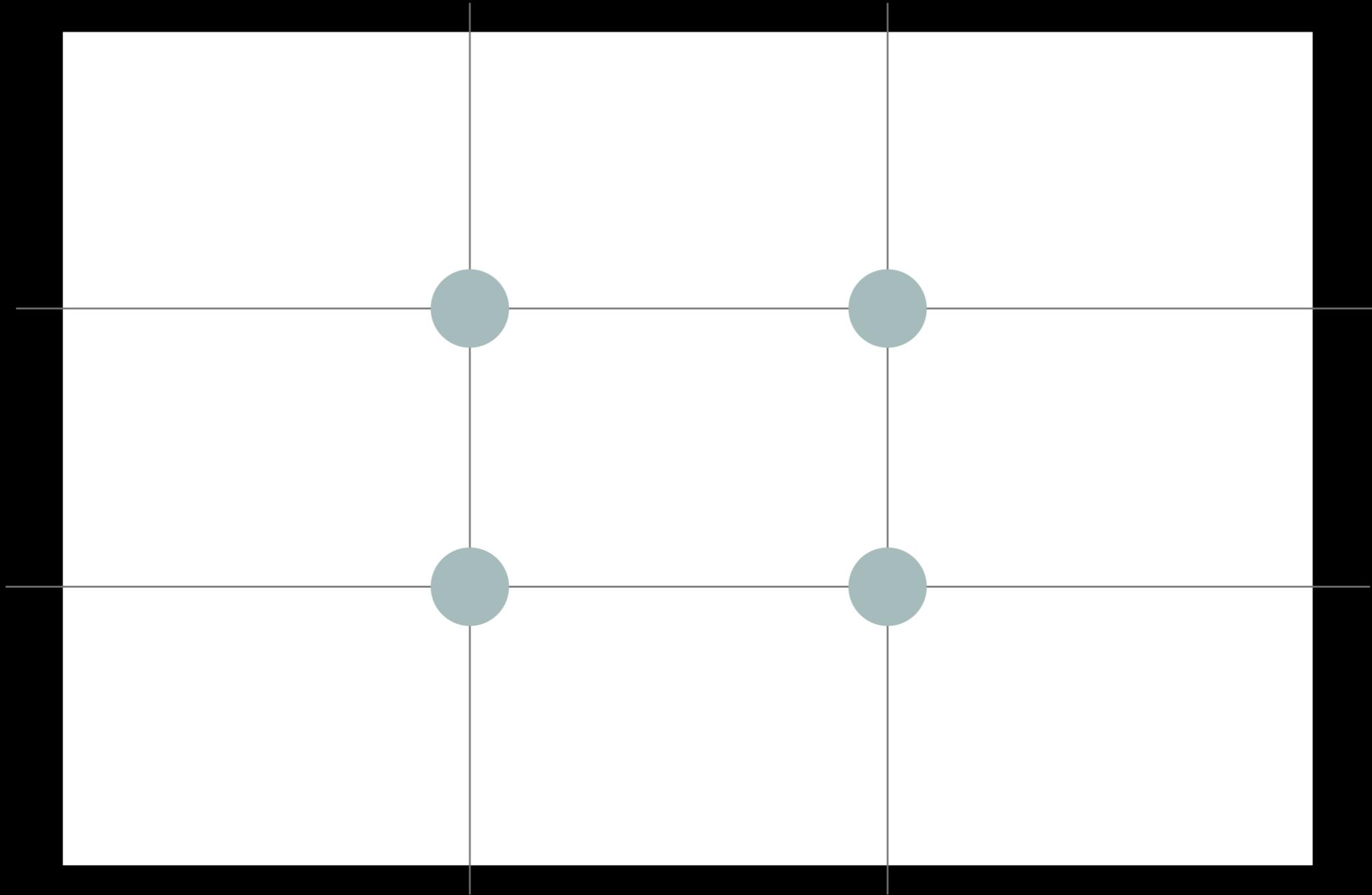
Règle d'or et règle des tiers

- Harmonie visuelle.
- Structure.
- Construction de l'image.
- Dynamisme.

Règle d'or et règle des tiers

Règle d'or et règle des tiers

Règle d'or et règle des tiers en pratique

- Activer la fonction grille sur l'appareil - ou -
Se faire des points de repère dans le viseur.
- Placer un sujet sur un point de force. Alternner.
- Laisser respirer le sujet.
- Recadrage possible avec grille en postproduction.

Perspectives
et
lignes directrices

©David Allan Barker

Perspectives

- Relation spatiale entre les objets (sujets) et leurs tailles.
- Traduction de la 3D en 2D :
Évoquer la profondeur sur papier !
- Lignes de convergence qui dirigent le regard.
- Support au sujet.

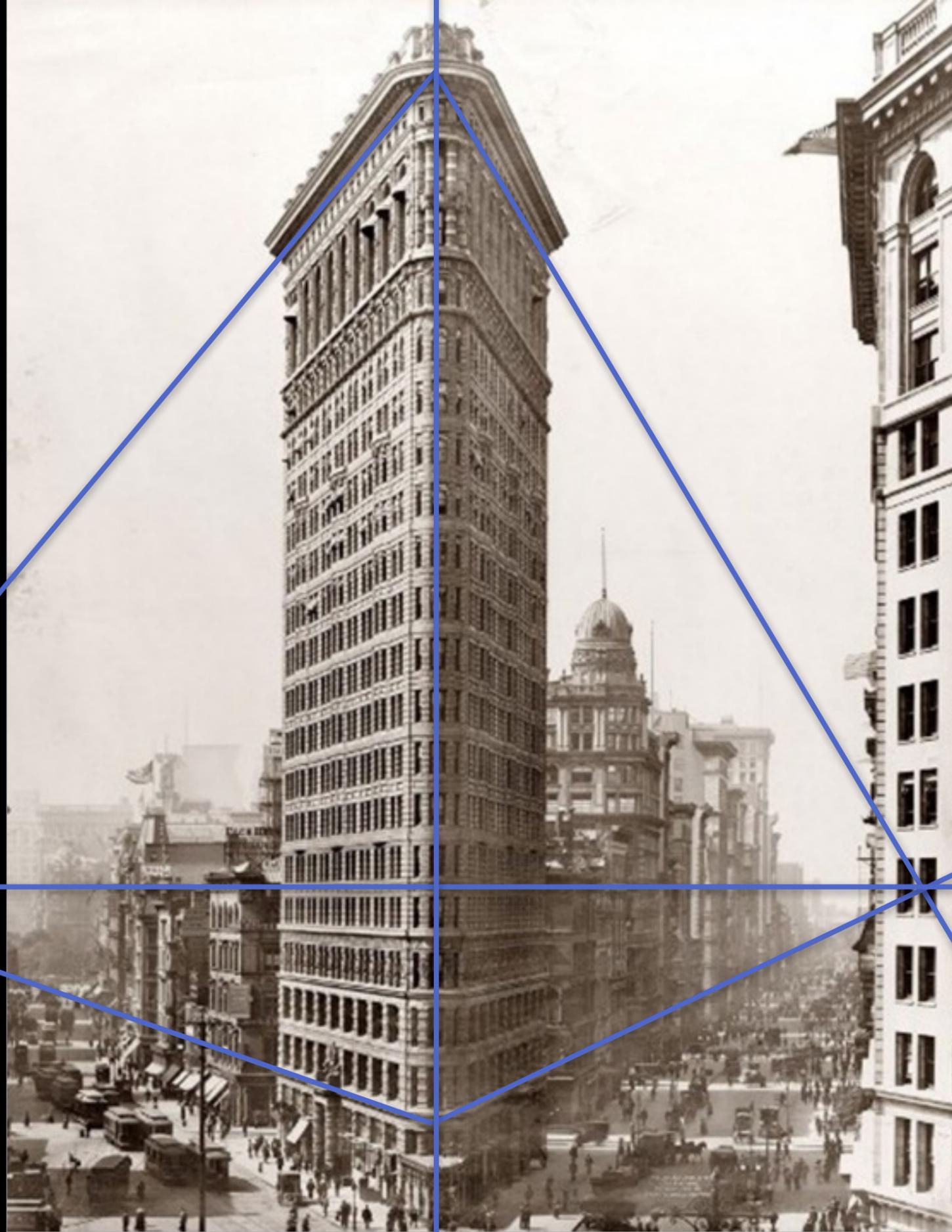
Absence de perspective ?

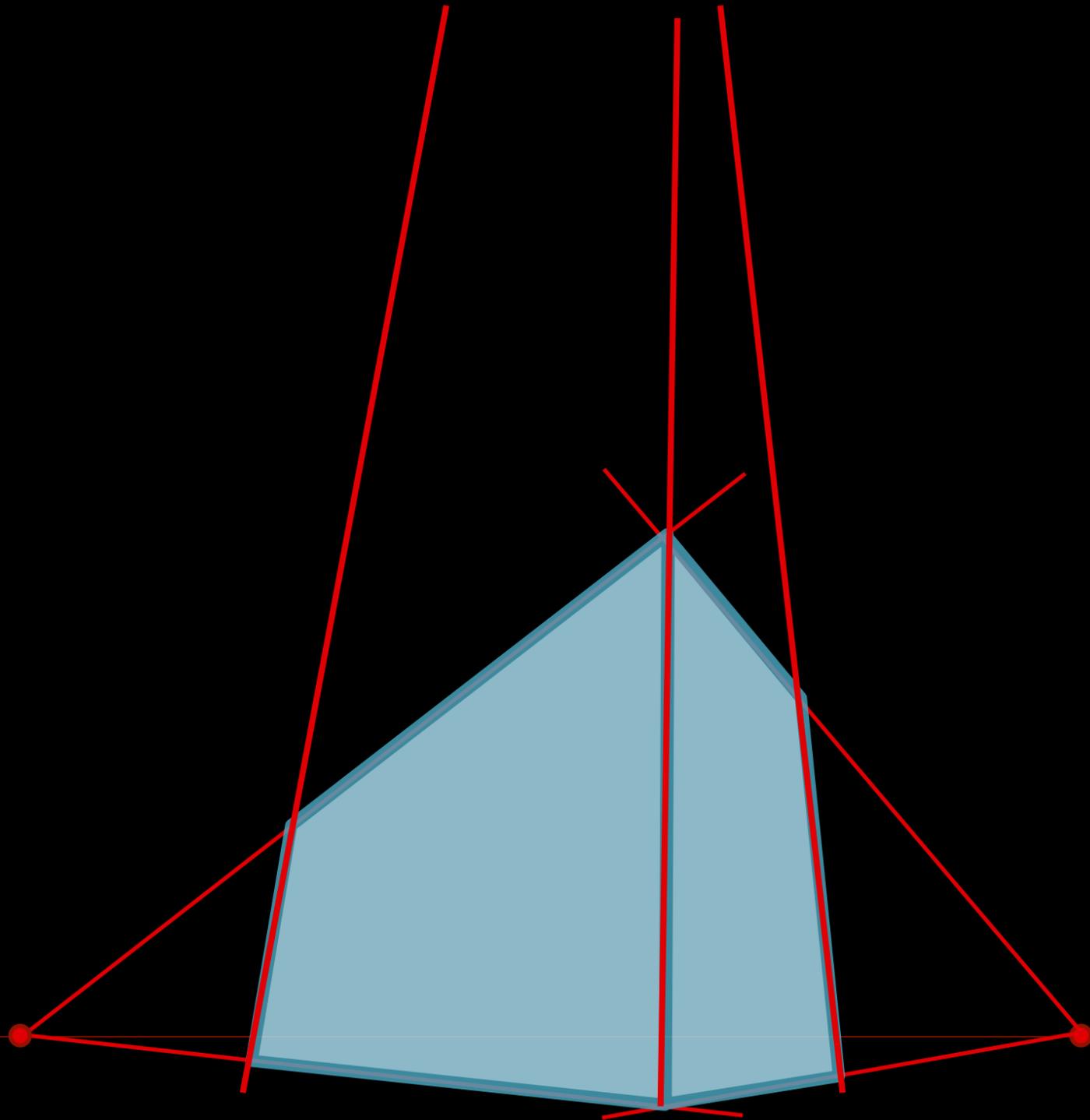
- Pas de profondeur.
- Plan unique.

perspective à un point de fuite

3 points de fuite

horizon

Les lignes directrices

Les lignes directrices

Perspectives et lignes en pratique

- Exploiter les environnements urbains.
- Placer un sujet à l'avant-plan pour évoquer plus de profondeur.
- Amplifier les effets par la position. (ras du sol / en surplomb).

Les formes

©Edward Weston - Pepper No.30

Les formes

- Cadrage exclusif / Fragmentation - révéler une partie du sujet.
- Taille - comparaison.
- Forme suggérée / métaphore.
- Modélisation par la lumière.

Les formes en pratique

- Repérer les formes simples :
 - Cercles et carrés - symétrie / monotonie.
 - Triangles - intrigant / dynamique.
- Pratiquer avec des objets simples.
- Utiliser la qualité de la lumière.
- Éviter les préconceptions. (Biais subjectif sur la taille / forme / texture et couleur du sujet).

L'espace négatif

L'espace négatif

- L'espace qui entoure le sujet pour le mettre en valeur.
- Le plein (positif) vs le vide (négatif).
- Balance entre légèreté et poids.
- Émotions et intentions contraires.

Les émotions des espaces

L'espace positif :

- Densité
- Chaos
- Force
- Mouvement
- Intensité
- Action

Les émotions des espaces

L'espace négatif :

- Calme
- Vide
- Sérénité
- Paix
- Solennel
- Solitude

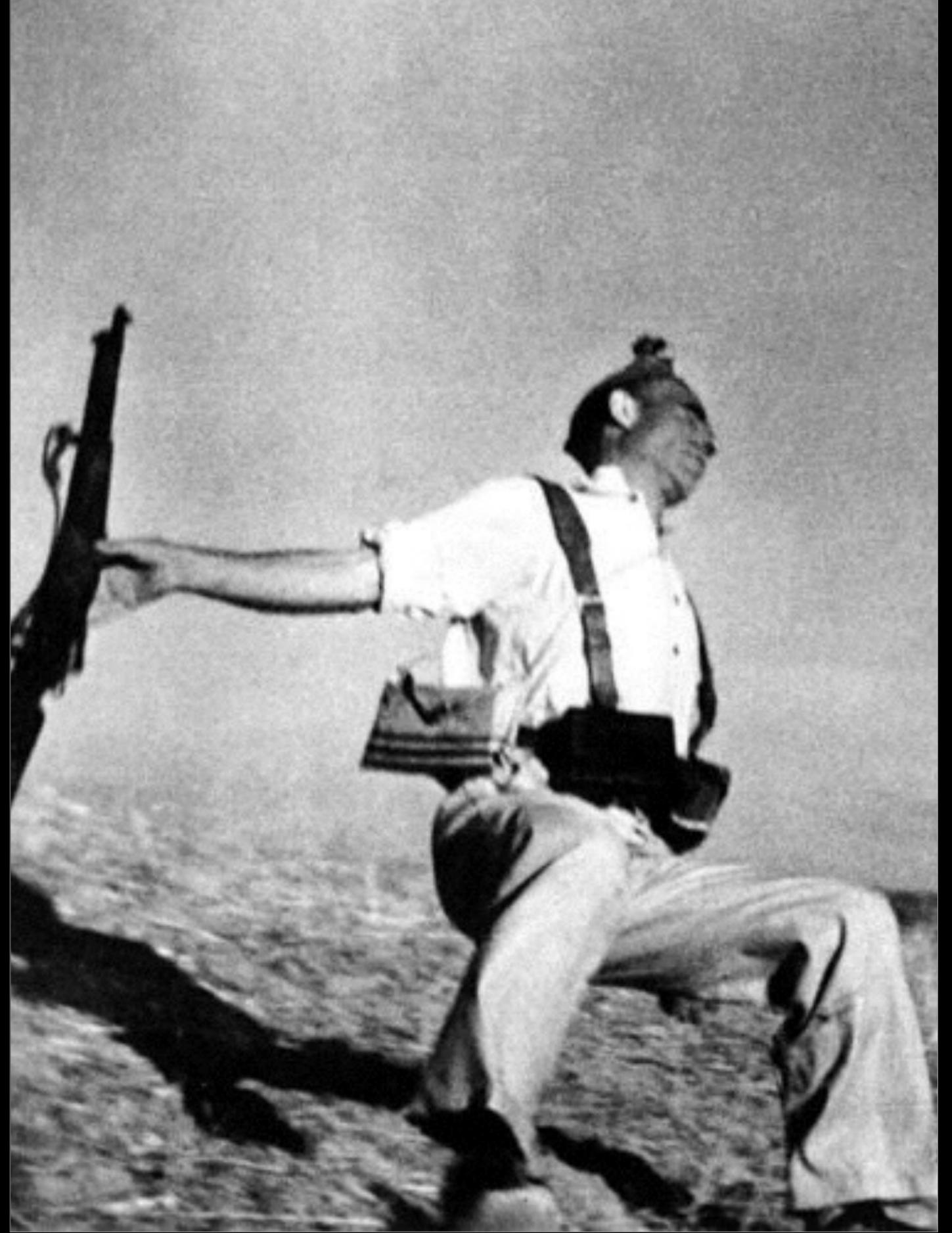
L'espace négatif en pratique

- Se concentrer sur l'espace autour du sujet.
- Essayer le noir et blanc.
- Laisser respirer pour postproduction.

Quelques citations inspirantes !

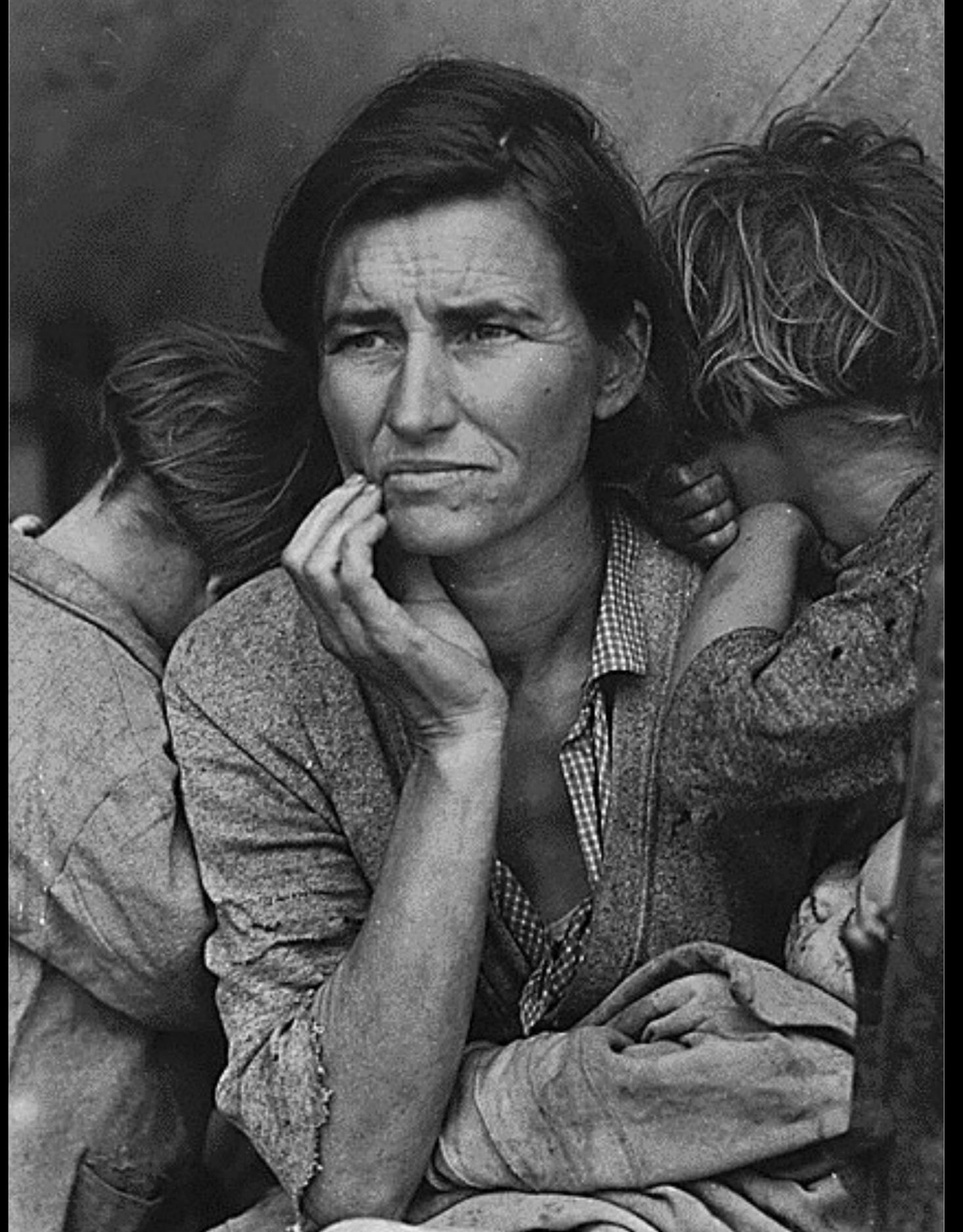
« Si votre photo n'est pas bonne, c'est que vous n'êtes pas assez près. »

-Robert Cappa

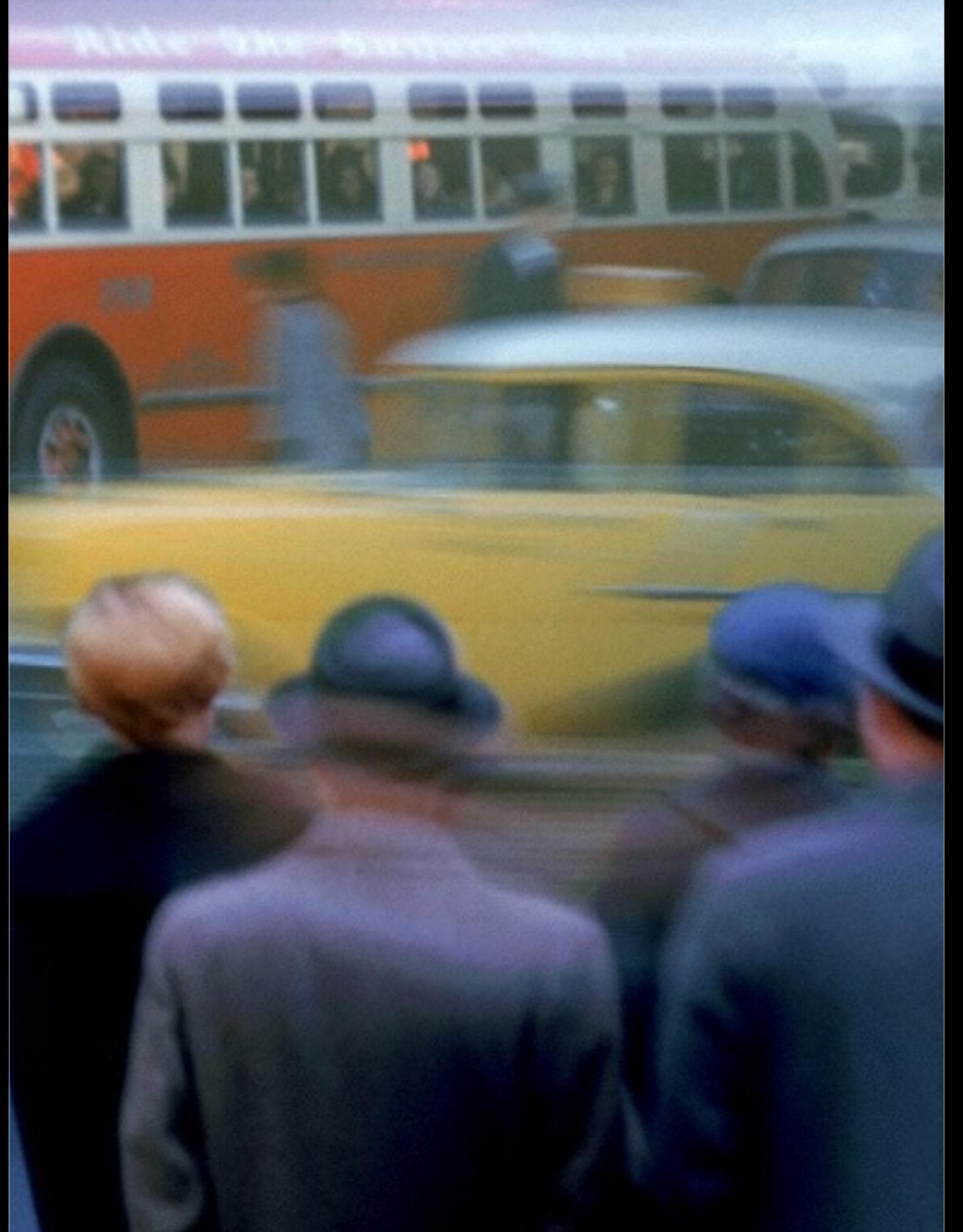
« La caméra est un instrument qui apprend aux gens à regarder. »

-Dorothea Lange

*« The most important lens
you have is your legs. »*

-Ernst Haas

*« La caméra capture la
réalité, la composition
montre la personnalité. »*

*« A good photographer
knows where to stand. »*

-Ansel Adams

Conseils général de composition

- Se nourrir des autres.
- Imiter !
- Nettoyer le cadre.
- Détachement émotionnel.
- Faire confiance à votre intuition.
- Briser les règles !

Merci et amusez vous !