

La composition

Photographie argentique et numérique

• • Club photo, Marie-Victorin, Francis O'Shaughnessy, prof.

Construire ses images

En art, la photographie n'est pas des « instantanées » c'est-à-dire des photos réalisées sans intervention en fonction automatique (point de vue, cadrage, etc.)

L'artiste élabore des dispositifs pour construire ses images:

- portait et autoportrait posé (studio)
- nature morte (mise en scène)
- gestes performés pour être photographié (gestuels, mouvements)
- reportage (il choisi ses lieux, causes, ses personnages et instants)

La photographie c'est mettre en tableau une scène, un instant suspendu.

Andrius Maciunas

Il faut savoir de quel point de vue on se place. Pour répondre à cette question, il faut se poser:

qu'est-ce qu'on veut réaliser en photo?

Pourquoi on veut le réaliser?

Quels sont vos désirs, vos obsessions, vos stratégies artistiques pour mettre en scène une photo.

Considérez la composition comme l'une des fondations de votre photo. C'est ce qui fait la solidité de votre œuvre.

La composition consiste à choisir comment agencer les éléments de votre photo.

*Cet exercice est de ressenti plutôt que calculé.

On ne prend pas une photo, on la construit (Ansel Adam)

Ansel Adams

Repérez les lignes de fuite

Les compositions réussies font voyager; le photographe guide nos yeux exactement où il le souhaite.

Les voyages visuels: sont des lignes de fuite.

Utilisez les lignes de fuite pour structurer votre composition et attirer le regard vers les points forts de votre photo.

Les lignes de fuite les plus efficaces proviennent de l'extérieur du cadre.

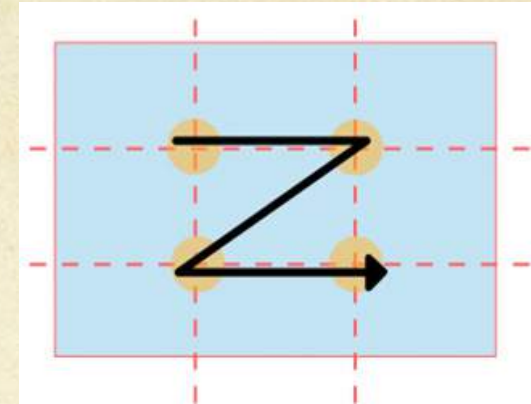
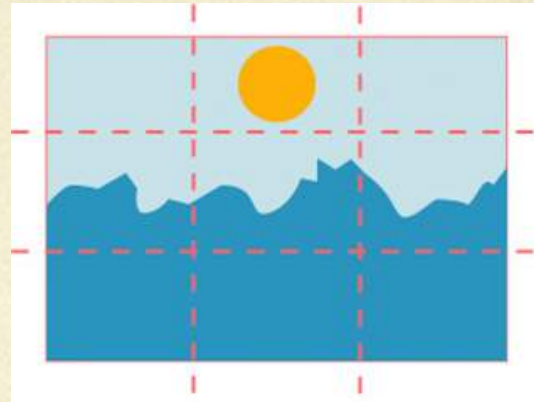

Henri Cartier-Bresson

L'essence de cette photo est le mouvement.

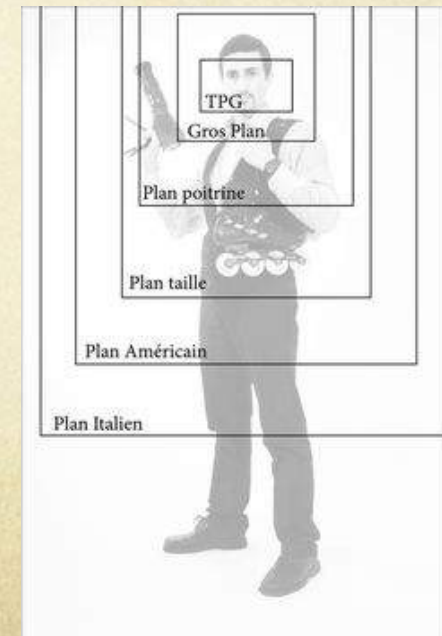
Formats: paysage et portrait

Les photos horizontales (au format paysage) encouragent les yeux à se déplacer latéralement.

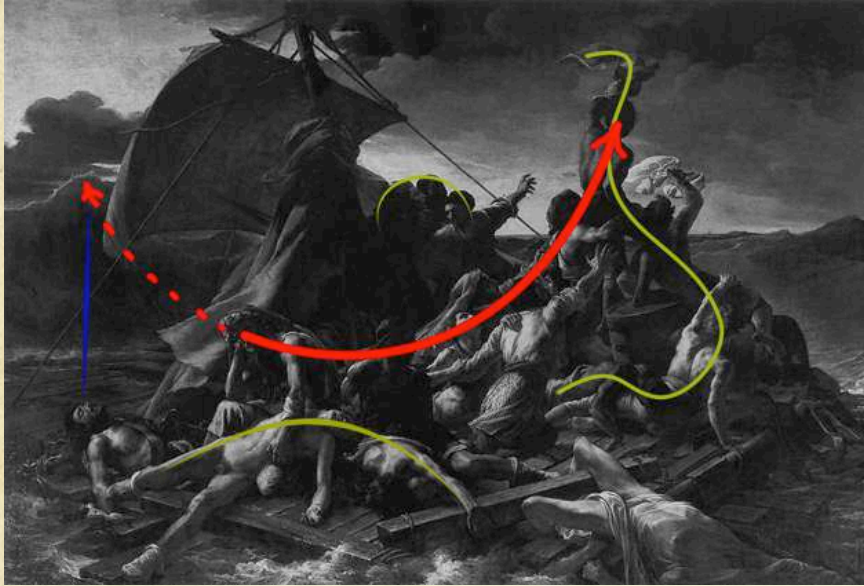

Les photos verticales (au format portrait) les amènent à se déplacer de haut en bas

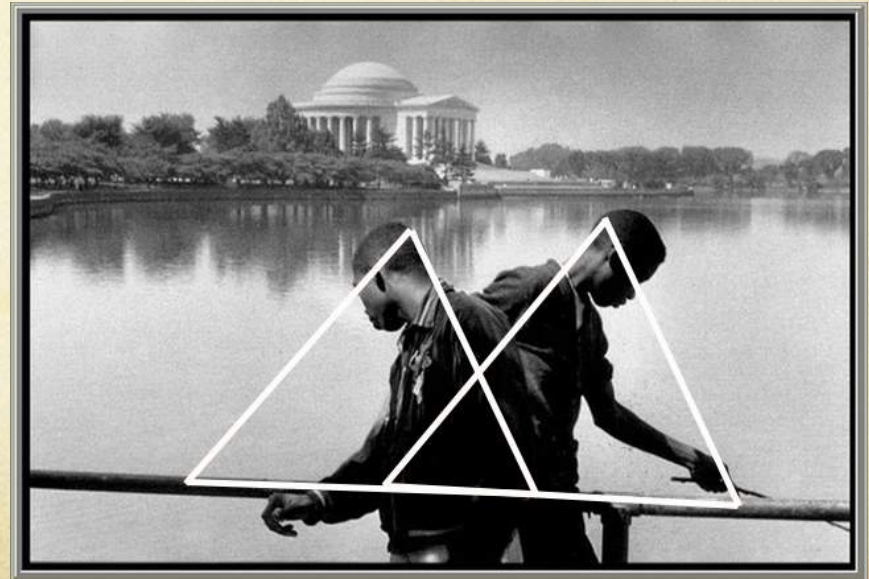
Le choix du format n'a rien à voir avec le fait de photographier un portrait ou un paysage.

Format paysage

Observez la dynamique des courbes et des lignes. Ces dernières dictent le mouvement des yeux. Le photographe invite le regardeur à glisser son regard de gauche à droite.

Technique du cadre dans un cadre

Insérez un cadre dans le cadre attire l'attention vers une partie précise de votre composition. Cette technique est idéal pour photographier une scène animée. Trouvez des portes, des fenêtres, des ouvertures.

Le cadre dans le cadre donne toutefois un **certain poids à la photo**: n'encadrez pas n'importe quoi; trouvez des sujets qui valent la peine.

Cristina Garcia Rodero

Autres exemples

Pour les réalistes qui souhaitent **montrer l'envers du décors** dans la réalité.

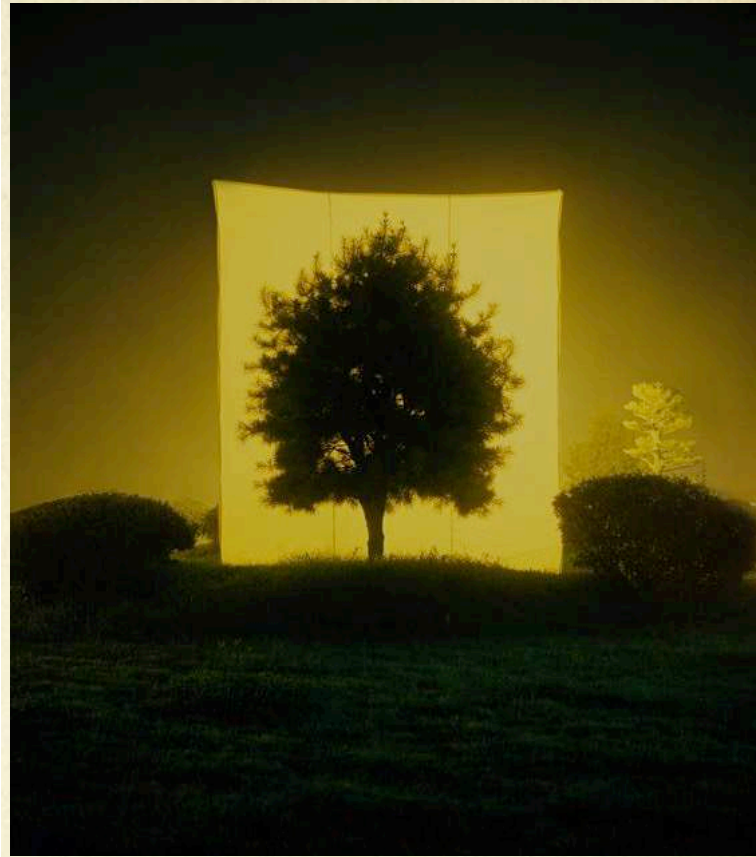
Andres Serrano

L'artiste devient un metteur en scène de théâtre (décors, accessoires, tableaux vivants) afin de **recréer des événements**, des **personnages fictifs** ou des œuvres d'art.

Il doit **apprendre à guider ses modèles** et les gens qui travaillent avec lui (accessoiriste, maquilleur, éclairage, etc.) afin d'arriver à ses fins.

Myoung Ho Lee

La superposition

Faites des photos dans lesquelles tous les plans sont agissants.

Le premier plan permet au regard d'entrer dans la photo et renforce l'impression de profondeur.

C'est un concept intéressant pour que sa photo ne perde pas de profondeur. Ce qui se passe à vos pieds est la clé d'une composition bien pensée.

Edward Burtynsky

F16- F22

Approchez-vous pour faire vos photos

Osez approcher du sujet au risque d'avoir des regards courroucés.

Ainsi, vous attirez notre attention sur les détails significatifs.

Très souvent, rien ne tue une photo plus efficacement que de garder ses distances.

Ainsi, vous partagez votre première intention au regardeur. Le selfie est un bon exemple.

Jacques Henri Lartigue 1944

La symétrie (similitude géométrique)

La symétrie est une image de tranquillité parfaite.

La symétrie consiste à **composer un équilibre**, à créer une impression globale **d'harmonie**.

Mariam Sitchinava

Guy Bourdin

Alkan Hassan

Faites des photos décalées

Il y a de l'excentricité si on décale légèrement le sujet. Ainsi, on obtient la « règle des tiers ». Cela consiste à diviser votre cadre en trois sections et de placer votre sujet sur une grille imaginaire.

Si vous ne voulez pas centrer votre sujet, la règle des tiers permet de conserver un équilibre.

Robert Capa

Guy Bourdin

Travailler le cadre et les éléments

La beauté d'une photo ne provient pas d'une partie, mais de la somme des parties. Rien n'est anodin.

Ces types de photos ne sont pas prises sur le vif.

Lorsque vous voulez réaliser une photo, ce sont vos déplacements subtils qui mettent tous les éléments à leur place (un peu bas, quelques pas à l'arrière, etc.).

Évitez les zones passives lorsque vous composez une photo.

Lars Tunbjörk: L'angle de vue est pensé, la position des sièges, l'homme de passage devant la fenêtre, les documents sur le sol, etc.

En studio, c'est le même principe

Lorsque vous travaillez en studio, vous devez tout **contrôler**: la lumière, l'ambiance, le modèle, les fonds, les décors, etc.

Ainsi, on peut imaginer un **scénario rigoureux**, une mise en scène **précise**.

Tim Walker est un bon exemple,
rien n'est là par hasard.

Pour préparer une photo, ça peut prendre plusieurs heures, voir plusieurs jours.

Il faut faire plusieurs tests et croquis, savoir avec qui travailler (amis, assistants) et apprendre à les diriger, les guider vers l'atmosphère que vous avez en tête.

Pour être capable de représenter l'image que l'on a en tête, il faut savoir ce qu'on veut ; et pourquoi on veut créer cette image?

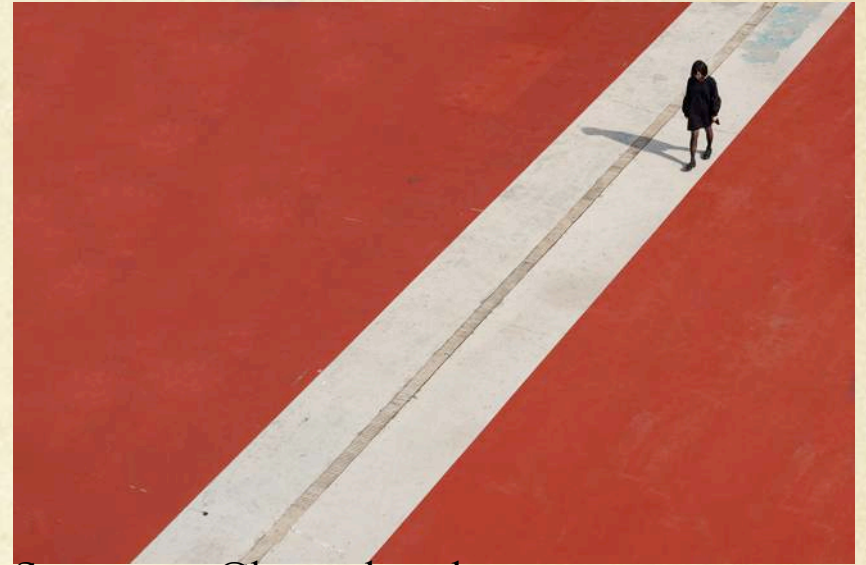
Photo minimaliste

Dans ce type de photo, tout est exactement à sa place.

Ces photos sont souvent plus froides, avec des éléments inertes, mais la symbolique est forte.

Ne voyez pas le monde tel qu'il est. Voyez-le comme une photo.

Il y a un équilibre parfait dans la photo minimaliste. Ainsi, ressentir le poids visuel d'une scène est un exercice d'équilibriste.

Santarwat Chriendpradit

Ben Zank

La photo entretient un rapport étroit avec le récit, la narration et le symbole;

à moins que l'artiste soit **anti-illusionnisme** en rendant visible la nature construite de ses mises en scène.

Il se sert du contexte, des accessoires sur les lieux, des gens et y introduit des éléments qui font que sa photo sera personnalisé.

récits

Lorsqu'on travaille le récit, les artistes dessinent des images, prennent des notes et achètent des accessoires pour concrétiser leur univers.

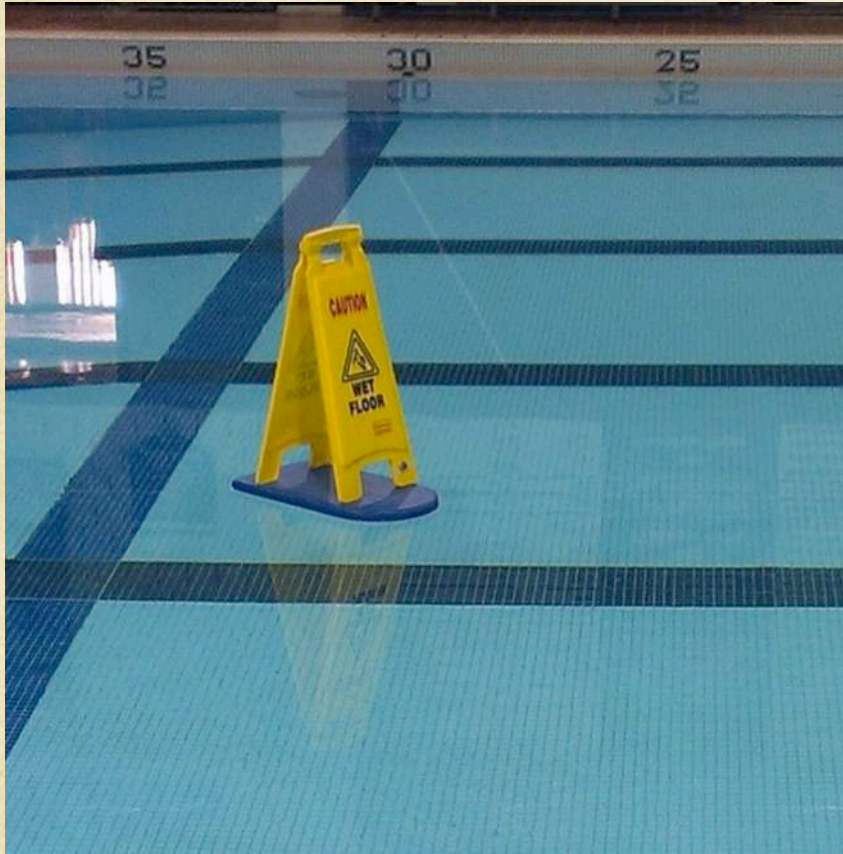

Camilo Diaz

Narration

Guider notre regard sur une citation, des mots, une fenêtre évocative.

Le symbole

Les symboles jouent un grand rôle dans une quantité de domaines (ex. religieux, psychologique, etc.).

Pour bien les comprendre, les symboles doivent être bien définie et appelle un certain nombre de précisions.

Les symboles représentent des idées, des concepts.

Les œuvres symboliques laissent toujours quelque chose à deviner. Ils laissent flotter un sentiment dans l'air.

L'œuvre d'art symbolique est une ouverture vers ce qui n'est pas explicitement indiqué.

Le sensible qui en ressort laisse entrevoir d'autres réalités plus profondes.

L'usage artistique des symboles est susceptible d'une grande variété et ceci jusque dans sa valeur esthétique.

Gestes performés

La fonction de l'art est de produire des sentiments amplifiés
(Gilbert & George) .

Arvida Bystrom

Han Bing

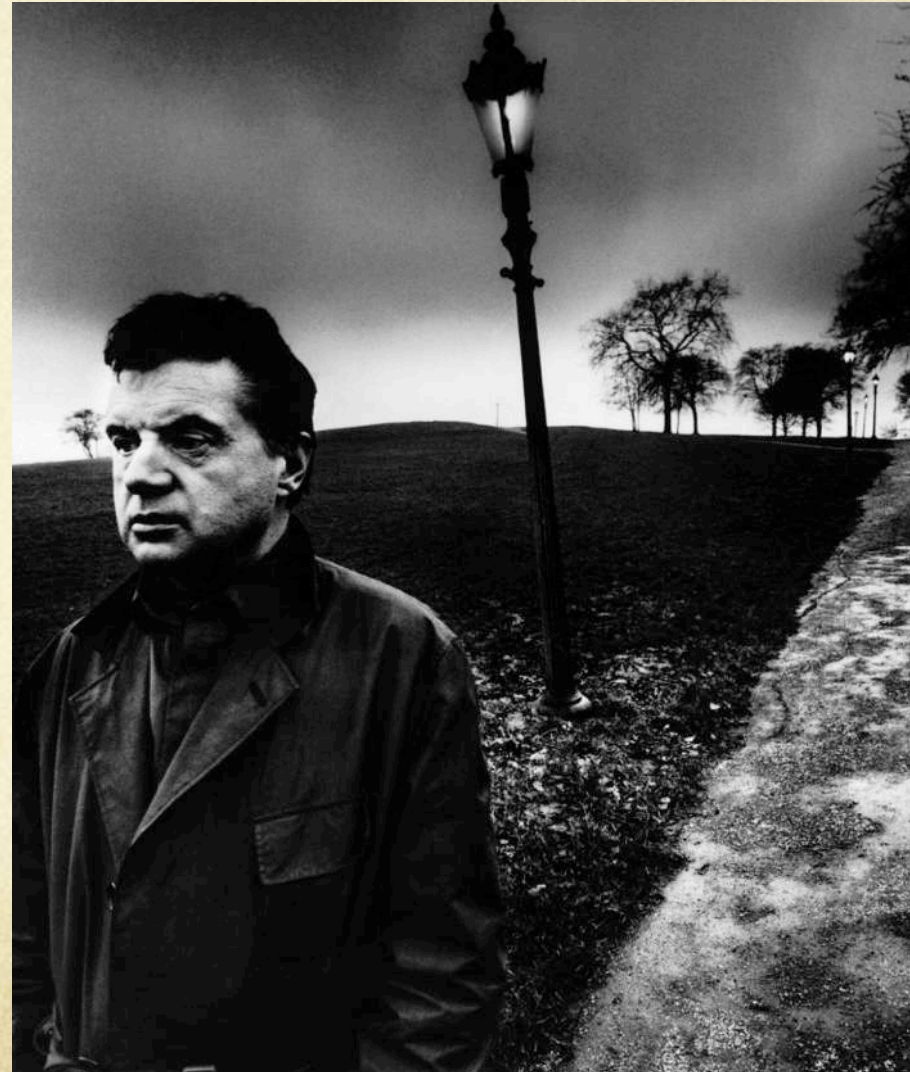

Lorsqu'on maîtrise ces techniques, il est important d'oublier les modes d'emplois et de suivre son instinct.

Les bonnes photos respectent les règles. Les photos réussies les enfreignent.

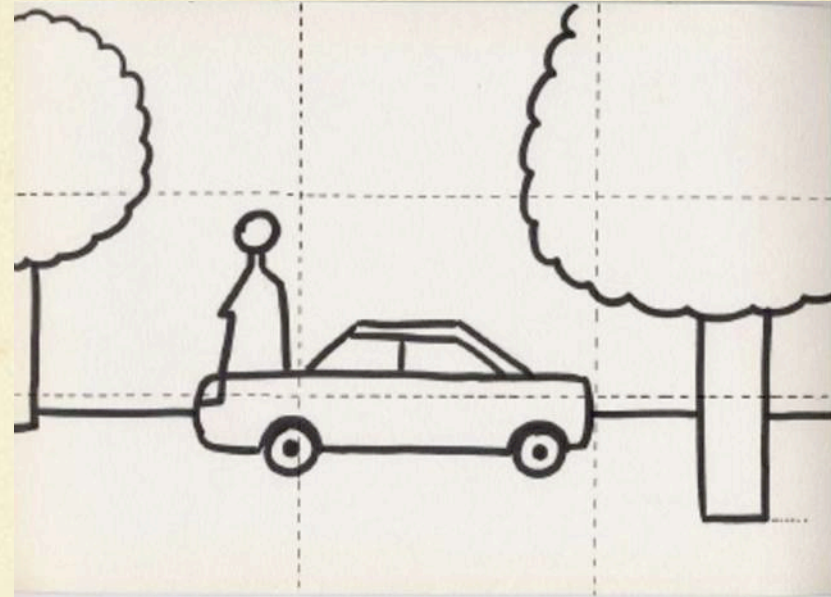
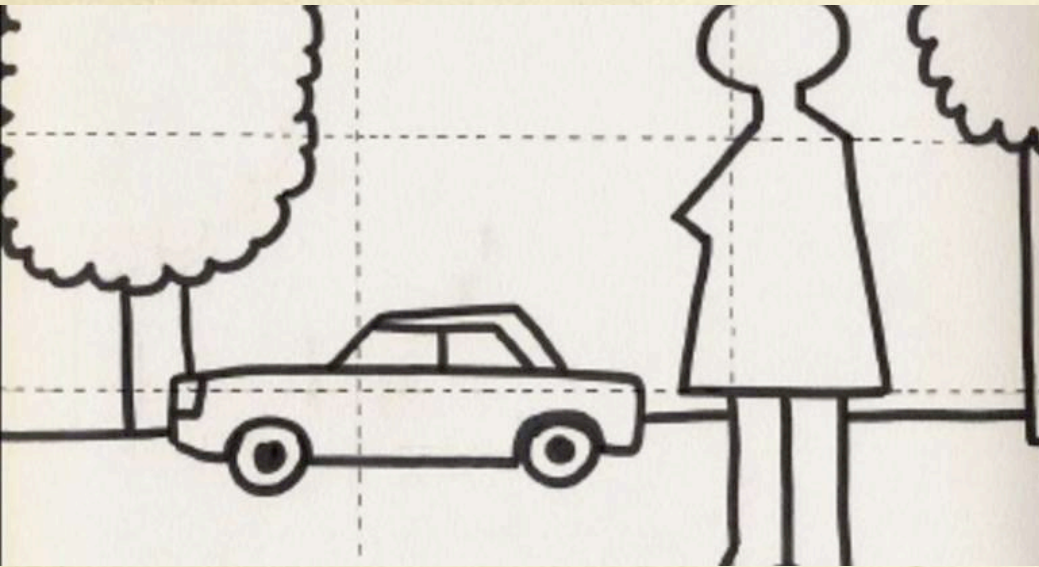
Les techniques de composition comme les lignes de fuite et la règle des tiers sont les fondations essentielles aux photos, mais en abuser, rendent ces dernières prévisibles.

Lorsque vous maîtriserez les règles, osez créer des compositions qui saisissent l'essence de votre sujet.

Exercices:

Si tu souhaites mettre l'accent sur la voiture,
quoi faire?

Repoussez le sujet sur un plan derrière la voiture.

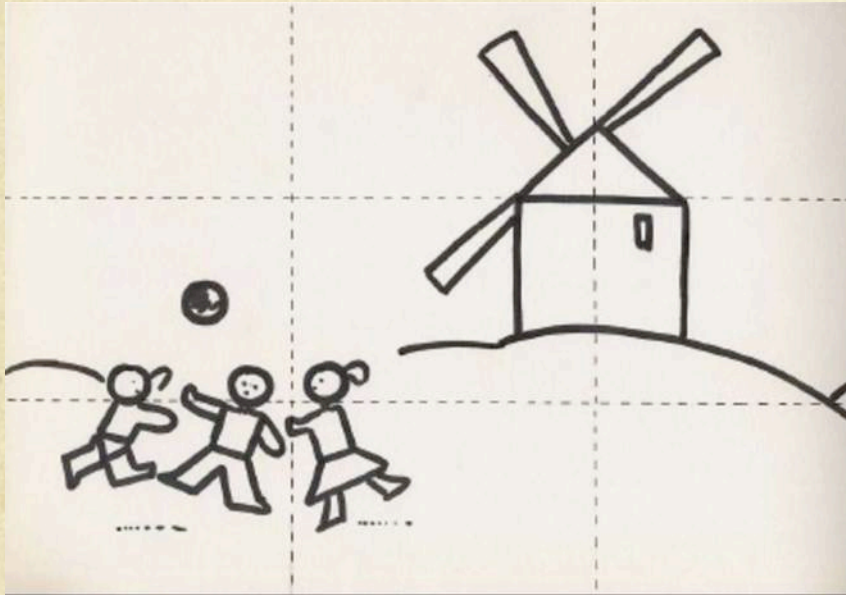
Si tu veux mettre en valeur un objet dans un paysage

Il faut cadrer plus serré sur l'arbre sinon le ciel deviendra plus important dans votre photo.

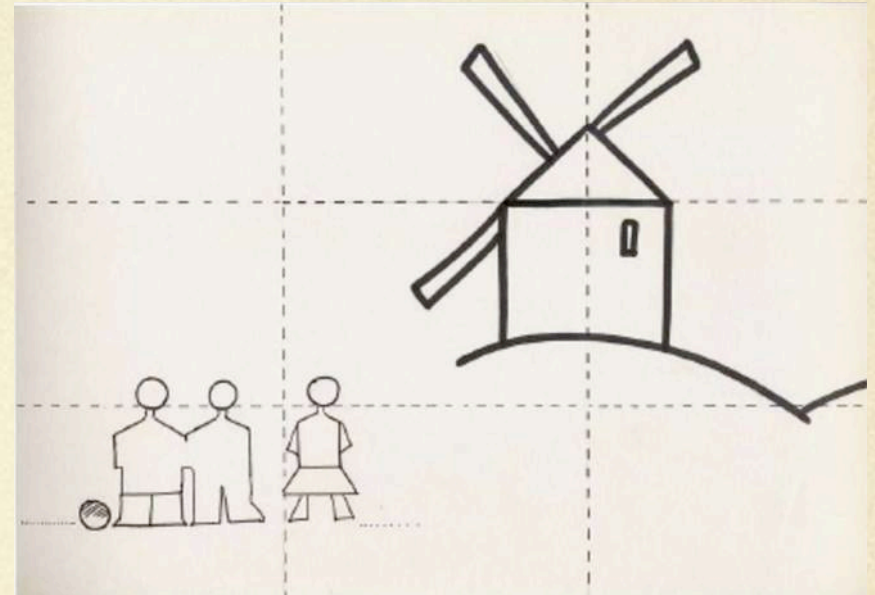
Le ciel ne doit pas envahir par sa présence vos sujets.

Personnages vivants et paysage inanimé

Si l'intention est de prendre le paysage, ici les enfants en mouvement peuvent être un élément problématique, car l'œil reviendra toujours au premier plan.

Pour que le paysage s'impose au regard, il faut que les enfants soient immobiles (de préférence de dos pour qu'ils n'attirent pas le regard).

Photographier un vêtement sur un modèle

Dans le milieu de la mode, si l'intention est de vendre un vêtement, le cadrage sera fait de sorte que le visage du modèle que l'on imagine ravissant ne capte pas l'attention et le regard au détriment du produit.

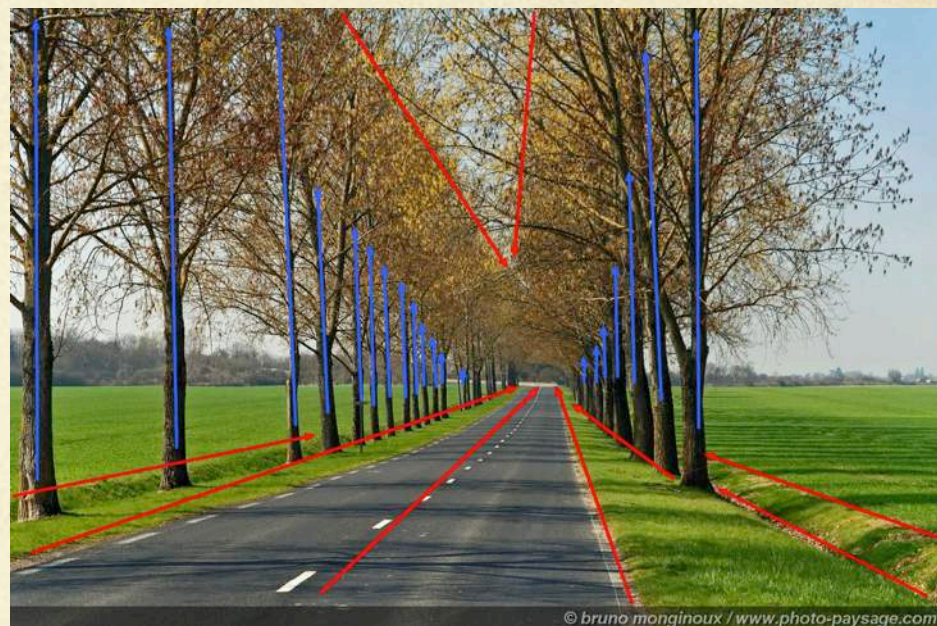
Comment mettre en valeur un environnement avec un sujet?

Dissimuler le sujet dans l'environnement afin qu'il soit confondu avec d'autres éléments.

Jeff Wall

La composition et le cadrage

Les **lignes directrices**
L'équilibre des **masses**
Le regroupement des masses
La **répartition** des masses **colorées**

Les **vides** expressifs
Les vides expressifs et les sujets en **mouvement**
L'avant-plan et l'arrière-plan
La lisibilité d'une image
Le rétrécissement du champ

Le regroupement des masses

Si vous souhaitez le mouvement: La pose lente est une option.

Conseils pour faire ses premiers shooting!

10 trucs :

<https://www.youtube.com/watch?v=kO74vH3fX7U>

Conseils en composition:

<https://www.youtube.com/watch?v=GSuotHb4IZM>

<https://www.youtube.com/watch?v=tLplocly8jQ>

Qualité photo en PS:

<https://www.youtube.com/watch?v=qCnRh6tr-Vc>

***couleur: <https://www.youtube.com/watch?>

time_continue=247&v=J-7tpB7wvKg

***<https://www.youtube.com/watch?v=1p7guQxrOqo>

Couper (Crop) vos photos sans perdre de qualité:

<https://www.youtube.com/watch?v=5PCWKuJEz-g>

Surexposition de vos photos:

<https://www.youtube.com/watch?v=1tqJeAqxxcY>

Éviter le flou dans vos images:

<https://www.youtube.com/watch?v=uZgL4QYyf6o>

Photos de nuit sans flash:

<https://www.youtube.com/watch?v=JuBoFXrFVCE>

https://www.youtube.com/watch?v=i7enaU_K9Y

Concours à Montréal

<https://www.heliographe.com/articles> (artistes émergents)

Rencontre photographique du Kamouraska (juin à août)

L'image momenta

<https://www.life-framer.com/winners/>

VOX

Musée MCCord

Prix de la relève en photographie de Montréal (L'imprimerie)

rencontre internationale de la photographie en Gaspésie

Maintenant à vous de jouer!

Mikael Hellström

[CONTACT](#) [PROJECTS](#) [ABOUT/CV](#) [@LENSCULTURE](#)

