
La Photographie Numérique
Par Ann Julie Desmeules
Février 2004

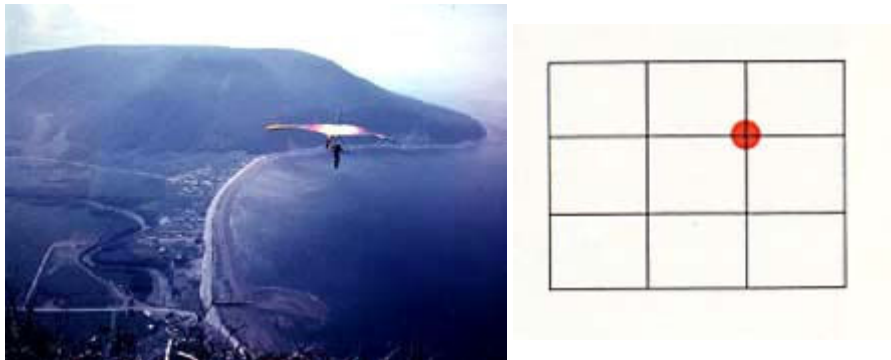
Cours 3
(L'art de la photographie)

1.0 La composition et le portrait et les problèmes d'exposition

Évidemment, il faut éviter de prendre toutes les règles au pied de la lettre. Nous pouvons nous en inspirer, mais ces principes ne remplacent ni l'intuition, ni la spontanéité propres à la créativité, qui constituent l'essence même du sens artistique.

1.1 La règle des tiers

Habituellement, il est préférable de décentrer le sujet principal (centre d'intérêt). La règle des tiers divise l'espace en neuf sections. Les lignes horizontales et verticales sont de bons repères pour positionner l'horizon. L'intersection de ces lignes (illustrée par le cercle rouge) sont les points forts, ceux qui ont le plus d'impact visuel, donc l'endroit idéal pour placer votre sujet. La connaissance de ce principe de base vous aidera à organiser et à composer une image équilibrée.

Dans la règle des tiers, le cadrage horizontal est habituellement privilégié. Et on accordera donc plus d'importance soit au paysage, soit au ciel, en évitant de placer la ligne d'horizon au centre de l'image. Le défi consistera la plupart du temps à épurer au maximum la surface de l'image, n'y montrant que le nécessaire.

1.2 Lignes directrices

Elles guident vers le centre d'intérêt.

Elles peuvent être horizontales. Elles permettent alors à la scène de dégager une impression de repos, de sérénité.

Elles peuvent être verticales. Elles confèrent alors élévation, force au sujet.

Elles peuvent être diagonales.
Elles suggèrent souvent la
tension, la résistance.

Elles peuvent être
convergentes. Elles ajoutent de
la profondeur à l'image.

Elles peuvent être courbes.
La composition gagne alors
en fluidité, en douceur.

1.3 Lumière et tonalité:

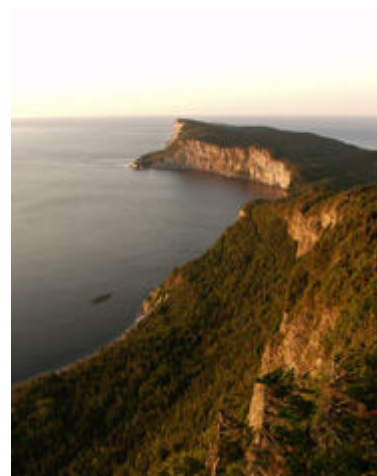
La lumière, agira sur la tonalité de l'image.

La direction de la lumière jouera un rôle primordial. L'éclairage vertical du milieu de la journée aura tendance à aplanir les valeurs et c'est pourquoi on tentera de l'éviter. L'éclairage arrière pourra donner des effets intéressants de silhouette.

Toutefois, c'est l'éclairage latéral, typique du début ou de la fin du jour, qui sera le meilleur pour faire ressortir le relief d'une scène. C'est l'éclairage approprié pour mettre en valeur les textures.

Ajoutons que cette lumière du matin ou de la fin d'après-midi a aussi la particularité d'être «colorée» : elle est chaude, sa température couleurs est basse. Le paysage prendra des teintes plus jaunes, plus orangées, qui attirent immédiatement l'attention. Nombreux sont les photographes de paysage qui ont recours à des filtres teintés (81A, 81B) pour recréer cette atmosphère. Cette "qualité" de l'éclairage n'est bien sûr exploitable qu'en couleurs.

1.4 Profondeur

Les photographies n'affichent que deux dimensions, la hauteur et la largeur. Les différents plans qui composent une image, à savoir l'avant-plan, le plan intermédiaire et l'arrière-plan, permettent de montrer la perspective. Ainsi, il est intéressant d'inclure dans la composition,

soit un objet :

soit un élément humain :

Il faudra tenir compte de la profondeur de champ inhérente à la longueur focale et à l'ouverture de diaphragme choisies. Les grands angulaires (35mm et moins) et les petites ouvertures (F11 et moins) peuvent permettre un rendu net de sujets situés tout près de l'appareil jusqu'à l'infini. C'est une bonne occasion de faire la mise au point à la distance hyperfocale. Soulignons que la vitesse d'obturation nécessaire pour une exposition appropriée requiert la plupart du temps un support solide, idéalement un trépied, surtout pour des émulsions lentes.

1.5 Résumé

1.5.1 L'indispensable centre d'intérêt

(Comme une photo ne saurait raconter vraiment qu'une histoire, il vaut mieux lui donner un seul centre d'intérêt.)

- Évitez de situer ce centre au beau milieu de l'image sous peine de la rendre statique et sans attrait.
- D'excellentes compositions sont réalisées en suivant la règle des tiers : divisez votre scène en tiers en traçant deux lignes verticales et deux lignes horizontales. Les quatre intersections constituent des emplacements de choix pour le centre d'intérêt.
- Quand vos sujets ont le regard tourné d'un côté ou se déplacent dans une direction qui devrait les amener hors de l'image, prévoyez plus d'espace du côté qu'ils regardent pour équilibrer la composition.

1.5.2 Le choix du meilleur angle

(Le choix du point de vue préside habituellement aux bonnes photos. Avant de photographier un sujet, faites-le tour et observez-le sous tous les angles.)

- En extérieur, vous obtiendrez en arrière-plan un ciel dégagé en photographiant votre sujet en contre-plongée.
- Quand le ciel est couvert, morne et sans attrait, éliminez-le de l'image en prenant votre photo en plongée.
- Ne coupez pas l'image en deux en faisant passer la ligne d'horizon par le centre.
- Pour donner une impression d'espace, situez l'horizon dans la moitié inférieure de la photo.

1.5.3 Les gros plans

(Les gros plans donnent au spectateur une impression d'intimité avec le modèle. Demandez-vous toujours en composant votre photo si vous pouvez l'améliorer en vous approchant du sujet.)

- Les gros plans attirent l'attention sur le sujet principal tout en mettant en évidence des détails qui, autrement, passeraient inaperçus.
- Pour réaliser un bon gros plan, rapprochez-vous de votre sujet tant que vous n'aurez pas fait disparaître tout ce qui n'ajoute rien à la composition.
- Vos gros plans seront de premier ordre si vous exploitez toute la superficie de l'image.
- Règle générale, remplissez la totalité du cadre.

1.5.4 L'intérêt et l'unité par les lignes

(Amenez l'œil des spectateurs à votre gré sur le centre d'intérêt en exploitant les lignes conductrices.)

- Choisissez l'angle de prise de vue qui vous permettra d'utiliser au mieux les lignes naturelles ou dominantes de la scène.
- Bien des éléments de l'image peuvent s'exploiter comme lignes : sentiers, ruisseaux, rayons de soleil, ombres.
- En demandant aux groupes de fixer le même objet, vous unifierez les sujets multiples autour d'un thème central.
- On peut souvent créer des compositions remarquables en mettant à profit les motifs géométriques évidents.

1.5.5 Attention à l'arrière-plan

(L'arrière plan peut faire la réussite d'une photo ou la gâcher. Il ajoute à la composition et lui donne son atmosphère ou bien, s'il est encombré, détourne l'attention.)

- Méfiez-vous des fonds plus attrayants que le sujet.
- Prenez garde aux objets importuns tel les poteaux de téléphone qui semblent pousser sur la tête de vos personnages.
- Dans les portraits ou les photos de groupe, évitez les lignes horizontales ou verticales frappantes qui distraient le regard. Par contre, le feuillage et le ciel bleu font d'excellentes toiles de fond.
- Si l'arrière plan contient de nombreux objets susceptibles de détourner l'attention, choisissez un angle de vue qui les harmonise au sujet.

1.5.6 L'encadrement nature; de vos photos

(Si vous exploitez la présence d'un objet intéressant à l'avant plan pour encadrer votre sujet, vous créez une impression de profondeur et dirigez le regard vers le centre d'intérêt.)

- Faites attention à la profondeur de champ dans les vues panoramiques, car l'avant-plan flou est souvent un élément de distraction.
- Par contre, on peut fréquemment rehausser des portraits pris sur le vif par un avant-plan flou.
- Des personnages ajoutent de l'intérêt, de la perspective et de la profondeur aux scènes panoramiques.
- Si vous voulez donner à vos tableaux un air naturel, vos personnages doivent se trouver à quelques 25 pieds de vous et regarder la scène.

2.0 Les trucs en photographie

2.1 Exploitez la profondeur de champ

Faites la netteté à mi chemin entre les points les plus proches et les plus éloignés. Pour augmenter votre profondeur.

Pour un arrière plan flou, faites la mise au point sur le sujet principale

Pour que le fond soit clair et que l'avant plan soit flou, faites le focus sur l'arrière scène seulement.

2.2 Saisissez l'identité des groupes

Servez-vous de chaises et d'escaliers pour surélever certains membres du groupe afin d'éviter de créer un manque de variété et d'intérêt.

Attirez leur attention et prenez plusieurs photos.

Rapprocher les gens et respectez la hiérarchie.

2.3 Faites du nu abstrait

Faites la mise au point sur une seule partie du corps et évitez de représenter le visage.

Faites ressortir la texture de la peau avec de l'huile pour bébé ou de l'eau froide.

Choisissez la pose qui tend les muscles.

2.4 Photographiez les flammes

Ne faites pas de mesures sur les flammes, faites le sur la partie la plus éclairée du sujet.

Rapprochez le sujet des flammes et utilisez plusieurs vitesses pour modifier l'aspect des flammes.

2.5 Figez l'eau et rendez-la floue

Utilisez des vitesses d'obturation rapides, l'eau aura une plus grande définition.

Utilisez des vitesses lentes, 5 secondes ou plus (appareil sur un pied) pour donner l'impression que l'eau vive flotte comme un doux brouillard.