

8 principes de composition que tout photographe devrait connaître

Vous avez du mal à créer des compositions étonnantes ? Nous sommes tous passés par là. La composition est un sujet délicat à maîtriser. Certains photographes passent des années à développer leurs compétences avec un succès limité.

Heureusement, créer de bonnes compositions n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Les artistes ont mis au point une poignée de principes, ou plutôt des lignes directrices, qui vous permettent de créer un équilibre, un flux, un impact et une beauté sans avoir besoin de beaucoup d'entraînement.

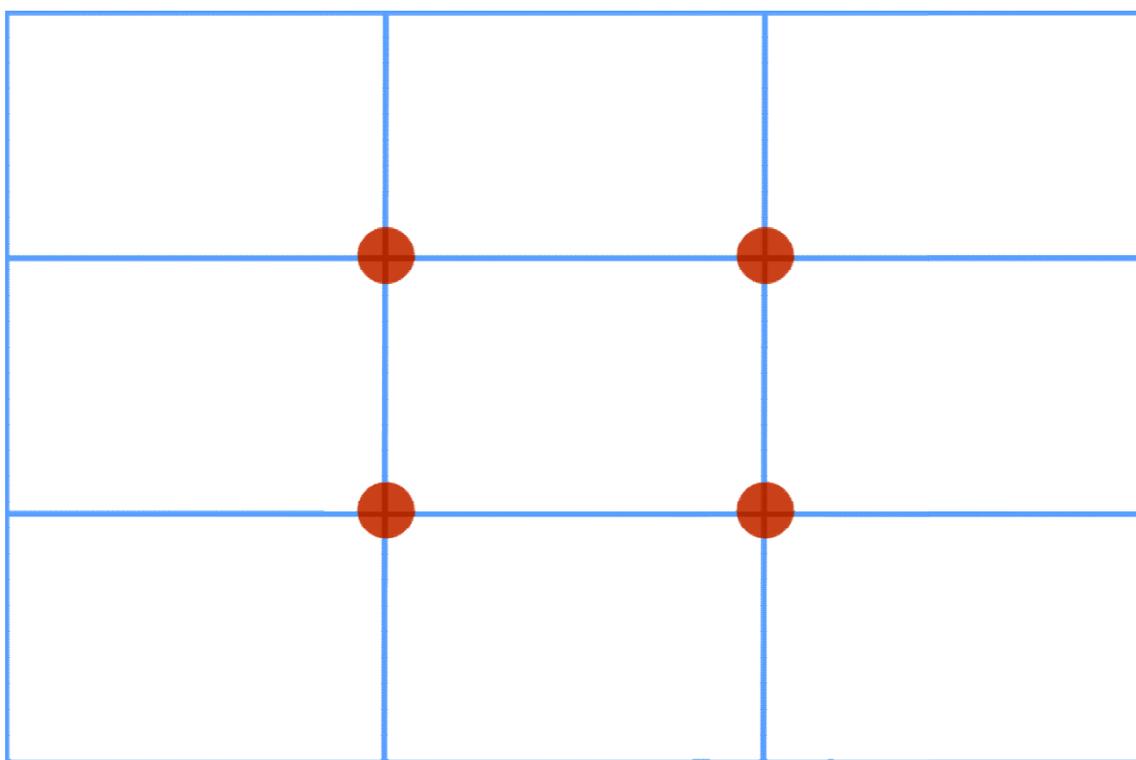
Dans cet article, je partage avec vous **huit des principes de composition photographique les plus courantes**. Toutes liées à des méthodes éprouvées pour améliorer la disposition de vos images. Alors lisez l'article. Mémorisez ces principes. Et regardez ensuite vos photos se transformer !

1. La règle des tiers

La [règle des tiers](#) est le principe de composition le plus célèbre qui soit, un des premiers rencontrés par les débutants et pour cause : c'est vraiment un excellent moyen de produire des compositions équilibrées et dynamiques, et elle est assez facile à maîtriser. Mais comment fonctionne-t-elle ?

La règle des tiers stipule que vous devez placer les éléments clés de votre composition à un tiers du cadre. Elle s'accompagne même d'un ensemble pratique de lignes de quadrillage pour vous aider :

Présentation des lignes de force et points forts (règle des tiers)

Ainsi, si vous photographiez un coucher de soleil sur une plage, au lieu de placer la ligne d'horizon en plein milieu du cadre, il est préférable de la placer le long du tiers supérieur ou inférieur de la grille. Ces lignes de tiers sont appelées lignes de force.

Lever du jour en montagne (France) © Florent Letertre Photographe

Et si vous photographiez un groupe d'arbres dans un champ, au lieu de placer les arbres au centre de la photo, vous voudrez les positionner à un tiers du bord droit ou gauche. À propos, si vous pouvez placer votre sujet principal à l'intersection de deux lignes de la grille, appelé point fort (en rouge sur la première image), vous obtiendrez un résultat encore plus puissant.

En général, les compositions fondées sur la règle des tiers sont équilibrées. Elles sont dynamiques, et non statiques, ce qui aide le spectateur à mieux s'impliquer dans la photo. Pas mal, non ?

2. Le principe de l'espace

Le principe de l'espace est une [technique de composition](#) couramment utilisée par les photographes de portraits, les photographes d'événements, les photographes animaliers, les photographes d'oiseaux et même les photographes automobiles. En fait, tout groupe de photographes qui s'occupe d'humains, d'animaux ou de sujets en mouvement.

Pourquoi ? Parce que le principe de l'espace stipule que vous devez laisser de l'espace à votre sujet :

- dans la direction de son regard
- devant lui lorsqu'il se déplace (en marchant ou en courant)

Imaginons que vous photographiez un oiseau perché. Si vous suivez la règle des tiers, vue plus haut, vous devez placer l'oiseau à un tiers du cadre. Mais doit-il regarder vers le vide ou vers le bord du cadre ? Selon le principe de l'espace, l'oiseau doit regarder vers l'espace vide, et non vers le bord du cadre. De cette façon, l'image semble plus ouverte et moins exigüe.

Birding © Florent Letertre Photographe

De même, si vous photographiez un avion en mouvement, le principe de l'espace vous encourage à inclure beaucoup de ciel vide devant l'avion (et très peu de ciel derrière lui), afin que votre sujet principal ait de la place pour "bouger".

Airshow © Florent Letertre Photographe

Maintenant, comme les autres principes de composition de cet article, vous n'avez pas toujours besoin de suivre le principe de l'espace. L'ajout d'un espace négatif derrière le sujet (plutôt que devant) peut créer une sensation de tension intéressante. Mais en général, ce principe fonctionne bien, alors je vous encourage à l'essayer !

3. Les lignes directrices

[Les lignes directrices](#) sont des éléments qui guident l'œil dans la scène. Elles constituent un moyen efficace de créer un flux, d'ajouter de la profondeur et de mettre en valeur le sujet principal.

Moutons norvégiens © Florent Letertre Photographe

Les lignes directrices sont fréquemment utilisées par les photographes paysagistes pour diriger le spectateur du premier plan vers l'arrière-plan. Le photographe dispose la scène avec un sujet en arrière-plan (comme une montagne, un arbre ou un coucher de soleil), puis trouve une sorte de ligne de premier plan qui guide le regard de l'observateur. L'image qui en résulte présente une grande profondeur et un flux important de l'avant-plan vers l'arrière-plan. Et le sujet de l'arrière-plan est mis en valeur comme il se doit.

Parmi les lignes directrices les plus courantes, citons

- Le routes
- Les troncs d'arbres tombés
- Les rivières
- Les lignes dans le sable
- Les fissures dans la glace
- Les roches déchiquetées
- ...

Cela dit, les lignes directrices peuvent également être utilisées dans la photographie de portrait, la photographie de rue, la photographie d'architecture, et bien plus encore. Un bras tendu peut guider l'œil dans une scène de rue vers une interaction entre des sujets, tandis qu'une main subtilement pliée peut conduire le spectateur vers le visage d'un sujet de portrait.

Lorsque vous commencez à utiliser les lignes directrices, vous pouvez avoir du mal à les trouver, mais n'abandonnez pas. Entraînez votre esprit à rechercher les lignes pertinentes, réelles ou imaginaires, et bientôt, vous les verrez partout.

La rampe guide l'œil du lecteur jusqu'à la main puis le visage de la modèle © Florent Letertre Photographe

4. Le principe des impairs

Selon le principe des impairs, les compositions les plus agréables comprennent un nombre impair d'éléments. Ainsi, si vous photographiez un groupe d'oiseaux de rivage, vous voudrez inclure trois, cinq ou sept bécasseaux. Si vous photographiez un paysage rural, vous voudrez inclure un, trois ou cinq fils téléphoniques, silos à grains ou granges. Et si vous photographiez un plat de nourriture, vous voudrez inclure trois, cinq, sept ou neuf raisins, myrtilles ou oranges.

3 cabanes de plage © Florent Letertre Photographe

Les photographes ne s'entendent pas sur ce qui fait du principe des impairs une [technique de composition](#) aussi efficace. Mais cela pourrait être lié à notre capacité à regrouper des éléments. Le cerveau regroupe par paires, de sorte que si un nombre pair d'éléments est facilement mis en groupe, un nombre impair d'éléments laissera toujours de côté l'élément final, ce qui incitera le spectateur à s'engager davantage.

Le principe des impairs est le plus souvent utilisée par les photographes de natures mortes, de nourriture et de produits. Il est facile d'ajuster un arrangement de nature morte pour inclure trois, cinq ou sept vases, et les compositions qui en résultent sont étonnantes.

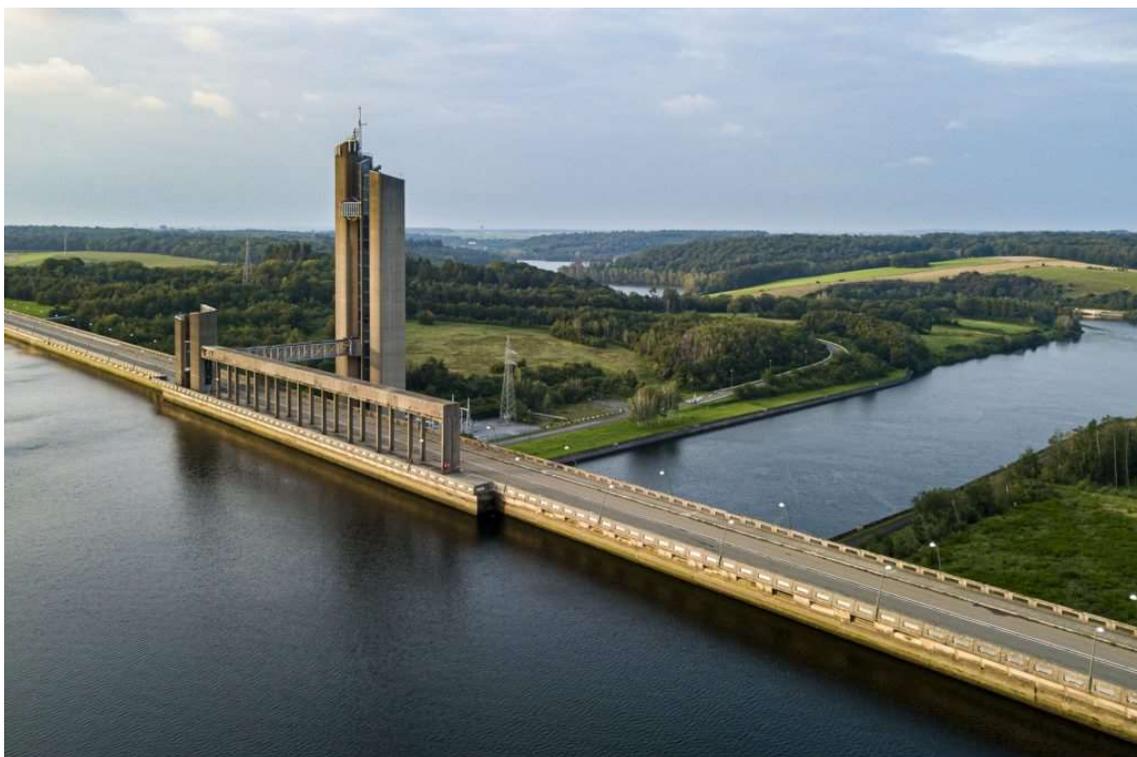

5 boîtes de tisanes © Florent Letertre Photographe

Bien entendu, vous pouvez également utiliser ce principe pour améliorer vos images de paysages, de portraits de groupe et même d'architecture. Il suffit de compter vos éléments, d'exclure ou d'inclure certains d'entre eux si nécessaire, puis de capturer l'image finale.

5. Les diagonales

Une route diagonale - Barrage de l'Eau d'Heure (Belgique) © Florent Letertre Photographe

Les diagonales sont comme des lignes directrices, sauf qu'elles traversent le cadre en diagonale et ne conduisent pas nécessairement l'œil vers quoi que ce soit. Les diagonales sont plutôt utilisées pour créer une impression de mouvement, de flux ou d'énergie, avec des résultats souvent magnifiques.

Ainsi, lorsque vous êtes à l'extérieur avec votre appareil photo, essayez de rechercher des objets inclinés, tels que des arbres penchés, des toits de maisons et des rampes d'immeubles. Changez ensuite d'angle, zoomez, prenez du recul et faites tout ce que vous pouvez pour les inclure dans vos photos. Il peut être utile de s'approcher et de remplir le cadre avec la diagonale, bien que cela ne soit pas toujours nécessaire.

Métro aérien de Taipei (Taïwan) © Florent Letertre Photographe

Et si vous ne trouvez pas de bonnes diagonales, vous pouvez toujours en créer une vous-même en inclinant votre appareil photo. Cette technique n'est peut-être pas très conventionnelle, mais elle insufflera beaucoup d'énergie à vos photos ! C'est une technique très utilisée en photographie sportive.

6. La symétrie

La symétrie fait référence aux zones de réflexion dans le cadre. C'est un excellent moyen de produire des images puissantes et directes, le genre qui présente beaucoup de tension. Tout en faisant attention à ne pas créer des photos trop statiques, comme je l'ai mentionné dans le point précédent sur la règle des tiers, ci-dessus !

Vous pouvez créer une symétrie verticale en incluant des sujets qui se reflètent sur l'axe horizontal. Vous pouvez aussi créer une symétrie horizontale en incluant des sujets qui se reflètent sur l'axe vertical. Et vous pouvez éventuellement créer une symétrie diagonale en incluant des sujets qui se reflètent sur une diagonale. Toutes ces options peuvent fonctionner, bien que chaque effet vous donne un résultat différent. Je vous encourage donc à expérimenter et à voir ce que vous en pensez.

Vue sur un loch (Écosse) © Florent Letertre Photographe

Le plus difficile dans l'utilisation de la symétrie est de trouver des sujets symétriques. N'oubliez pas, cependant, que vous pouvez toujours créer un effet symétrique en mettant en scène des éléments qui sont "presque" symétriques (comme la photo ci-dessous). Les arbres, par exemple, sont des sujets à peu près symétriques. Vous pouvez donc en placer un au centre du cadre pour qu'il divise la composition en deux.

Symétrie urbaine © Florent Letertre Photographe

Conseil de pro : pour obtenir les meilleurs résultats, essayez de remplir le cadre avec vos éléments symétriques. Rapprochez-vous physiquement ou utilisez un téléobjectif pour bien cadrer.

7. Les espaces négatifs

L'[espace négatif](#) désigne les zones de vide dans une image, telles que :

- un ciel blanc
- une étendue de mer
- le côté d'un bâtiment métallique

Undeground © Florent Letertre Photographe

Notez que l'espace négatif peut également être constitué de zones si fortement texturées qu'elles semblent vides, comme :

- un mur de briques
- un peuplement d'arbres feuillus
- une pelouse

Quel est donc [ce principe de composition](#) ? Il est simple : les meilleures images ont tendance à comporter beaucoup d'espace négatif, car cela aide le spectateur à respirer et aller directement à l'essentiel, le sujet. En d'autres termes, ne composez pas vos photos avec trop d'espace actif (ou d'espace positif), le résultat sera écrasant. Proposez plutôt un mélange d'espaces positifs et négatifs, comme les notes et les silences d'une partition musicale.

Une technique intéressante consiste à trouver un sujet principal, un point central dans votre composition, puis à l'entourer d'espaces négatifs. L'espace négatif orientera le spectateur vers le sujet principal, et la composition sera beaucoup plus puissante.

Automne © Florent Letertre Photographe

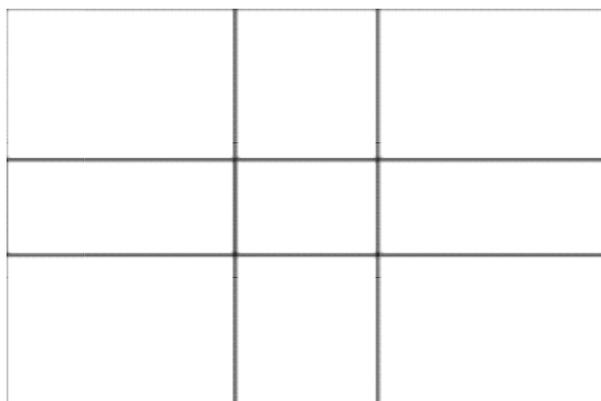
Et si vous cherchez à créer une composition très respirante et paisible, essayez de choisir un sujet principal isolé, puis remplissez le reste de l'image d'espaces négatifs. La composition finale sera magnifiquement minimaliste !

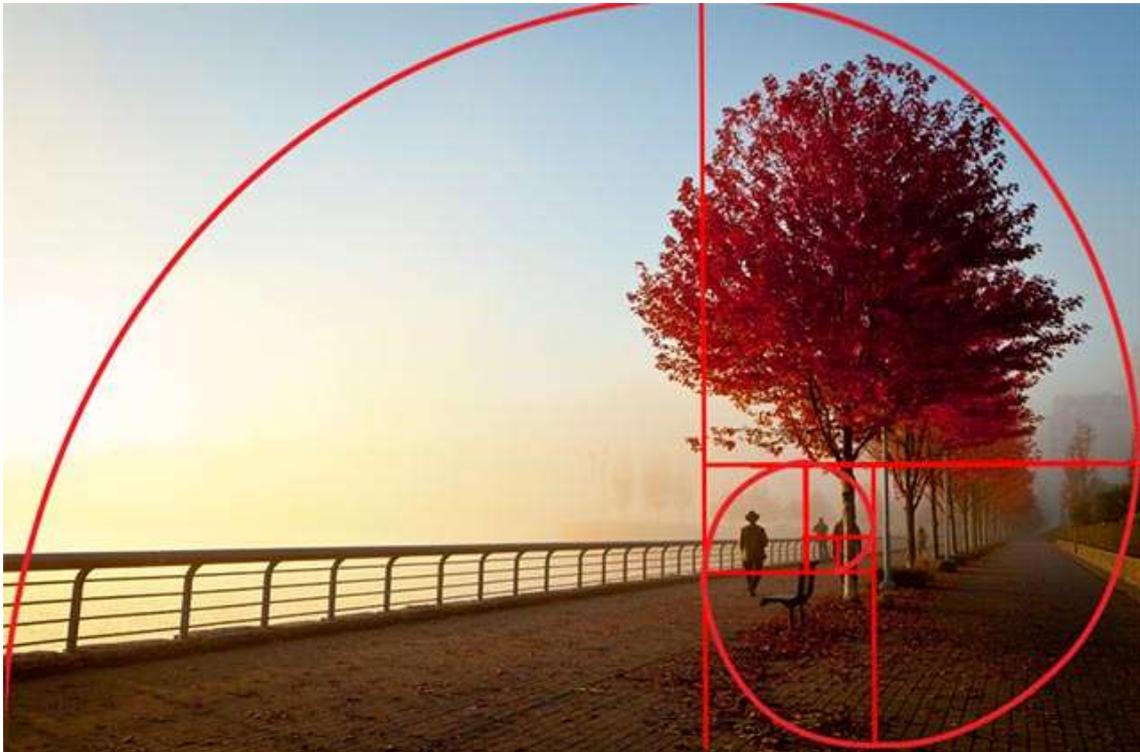
8. Le nombre d'or

Le nombre d'or est de 1,618, un chiffre que l'on retrouve constamment dans la nature et qui a tendance à être très agréable lorsqu'il est intégré à des compositions. Il fait référence à la suite de [Fibonacci](#).

Qu'entend-t-on par là ? Eh bien, retenir seulement qu'il est possible de créer un guide visuel en utilisant le nombre d'or. Cela fonctionne plus ou moins comme la règle des tiers. Le but est de positionner les éléments clés le long des lignes de la grille, bien que celle liée au nombre d'or soit légèrement plus comprimée au centre.

Vous pouvez également utiliser le nombre d'or pour produire une superposition en "spirale dorée", qui ressemble à la spirale d'une coquille de nautilus. Ensuite, en alignant les éléments de composition clés sur la spirale, vous pouvez prendre des photos exceptionnellement dynamiques.

Représentation du nombre d'or sur une photo

La plupart des photographes trouvent la grille du nombre d'or beaucoup plus facile à utiliser, mais si vous voulez vraiment faire passer vos compositions au niveau supérieur, mémorisez la spirale dorée, puis recherchez les compositions qui semblent s'y adapter. Notez cependant qu'il est difficile de trouver une disposition d'éléments qui reflète parfaitement la spirale dorée. Recherchez plutôt des éléments qui suivent approximativement la spirale, vous obtiendrez toujours un effet puissant, mais avec un peu moins de frustration.

Escalier © Matthias Haker Photography

Conclusion sur ces 8 principes essentiels de composition en photographie

Voilà, vous avez compris les huit principes de composition les plus utiles en photographie. Je n'ai évidemment pas abordé tous les principes, il y en a tellement, mais ceux-ci font partie des plus importants. Et si vous pouvez juste les mémoriser et appliquer quelques uns d'entre-eux, vos compositions s'amélioreront à pas de géant.

Alors bonne chance et amusez-vous à composer !

Dans cette série, quelle est votre principe de composition préféré ? Laquelle comptez-vous utiliser dès demain ? Lequel appliquez-vous déjà et en êtes-vous satisfait ? N'hésitez pas à partager vos idées avec moi [ici](#)