

Tout savoir sur le contraste pour le maîtriser et créer des photos aux compositions captivantes

Il y a des notions élémentaires qui ont une plus grande importance que d'autres et qui peuvent considérablement influencer le rendu et la qualité d'une photo. C'est le cas de la gestion de [la lumière](#) et de [la composition](#) bien évidemment. Mais c'est aussi le cas d'un certain nombre d'autres notions qui sont moins souvent abordées de manière détaillée.

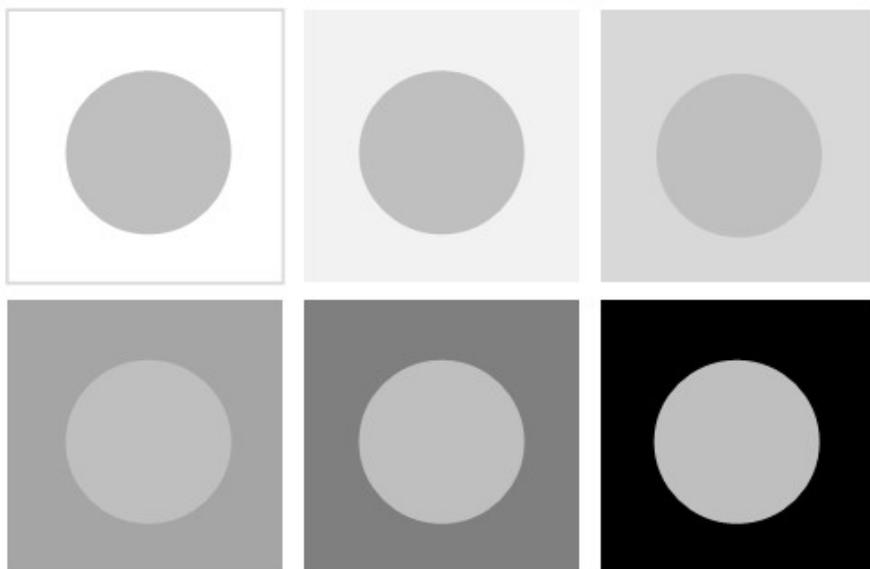
Le ressenti que l'on a en regardant une photo est très souvent influencé par l'effet que la lumière va créer sur certaines parties de l'image. Une zone peut être très sombre alors qu'une autre est très claire. Ce qui permet en général au lecteur d'être attiré par les éléments mis en évidence par ce rendu et si le sujet est placé dans une de ces zones. De même, il y a des photos d'une douceur extrême qui nous transmettent une émotion par leur seule ambiance... Si vous ne l'avez pas encore compris, c'est bien du contraste dont je vais vous parler ici.

Le contraste est un élément fondamental de la photographie, jouant un rôle crucial dans la création d'images visuellement saisissantes et expressives. Comprendre le contraste, ses variantes et ses applications est essentiel pour les photographes de tous niveaux. Je vous propose de voir de quoi il retourne.

Définition du contraste

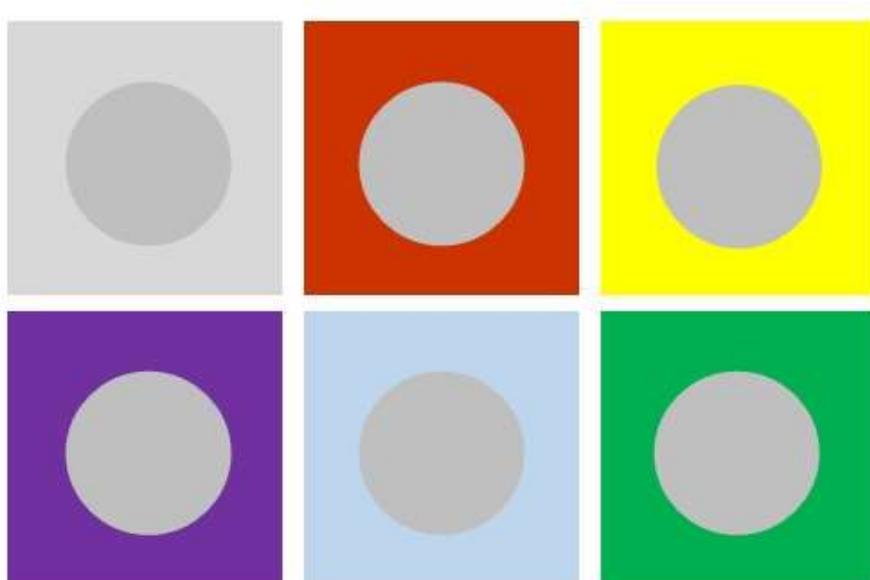
Pour commencer, je vous donne une définition très générale de la notion de contraste, pour vous permettre de mieux comprendre ce qui va suivre. Les différents dictionnaires que j'ai consulté disent la même chose pour définir le contraste : **"Opposition de deux choses, dont l'une fait ressortir l'autre"**. Ce qui signifie que par leur différence, ces deux choses sont renforcées l'une par l'autre. Pour simplifier, il faut comprendre que deux éléments pris individuellement ont moins d'importance que lorsqu'ils sont associés. C'est donc quand on les met ensemble pour qu'ils prennent toute leur importance.

En photographie, le contraste fait souvent et avant tout référence à la différence entre les tons clairs et les tons foncés dans une image. Il est déterminé par la variation de luminosité entre les parties lumineuses et les parties sombres de la photo. Le contraste joue un rôle essentiel dans la création d'images dynamiques et intéressantes. Car il peut mettre en valeur les détails, créer une atmosphère particulière et ajouter de la profondeur à une image.

Cet exemple montre la différence de perception d'un même rond gris en fonction du ton du carré dans lequel il est mis.

Bien sûr, vous allez le voir, ce n'est pas le seul genre de contraste qu'on peut rencontrer en photographie. En effet, il en existe plusieurs types dont je vous parle ci-dessous. Par exemple, une couleur peut en faire ressortir une autre ou se renforcer grâce à une autre. De même, un certain sujet peut totalement contraster avec un autre dans une même image.

Cet exemple, comme le précédent, montre que le rond gris est perçu différemment selon la couleur du carré dans lequel il est.

Les différents types de contraste

Comme je vous l'ai annoncé, il existe plusieurs types de contraste en photographie, dont le contraste tonal et le contraste de couleur qui sont les plus connus. Le premier est celui que la plupart des gens connaissent d'instinct mais les deux ont autant d'importance. Tout comme les autres types de contrastes, plus subtils ou plus complexes, que l'on peut utiliser en photographie. Voyons en détail chacun d'eux.

Ce portrait N&B très contrasté fait ressortir la modèle sur un arrière-plan presque blanc

© Florent Letertre Photographe

1. Contraste tonal (ou de luminosité)

Il se réfère à la différence de luminosité et de tons entre les parties claires et les parties sombres de l'image. Une photo avec un fort contraste tonal aura des zones très lumineuses et des zones très sombres, avec peu de nuances intermédiaires. Alors qu'une image moins contrastée aura de nombreuses nuances de gris mais pas de zones très claires et très foncées comme le montre l'exemple-ci dessous.

Une photo de paysage peu contrastée © Florent Letertre Photographe

La même photo de paysage mais beaucoup plus contrastée © Florent Letertre Photographe

2. Contraste de couleur

En dehors du contraste tonal, il est également possible d'avoir un contraste grâce aux combinaisons de couleurs d'une image. Par exemple, une image avec des couleurs complémentaires comme le bleu et l'orange ou le jaune aura un contraste de couleur fort et accrocheur. Le bleu renforçant le jaune et inversement. De même, un sujet coloré ressortira facilement dans une scène monochrome, une autre manière d'utiliser le contraste de couleur.

L'utilisation des couleurs complémentaires en plus de la composition graphique fait de cette photo une réussite. © David Travis

Ici la couleur fait ressortir le sujet, le rouge du parapluie contraste fortement grâce au fond sombre représenté par la route. © Etienne Giradet

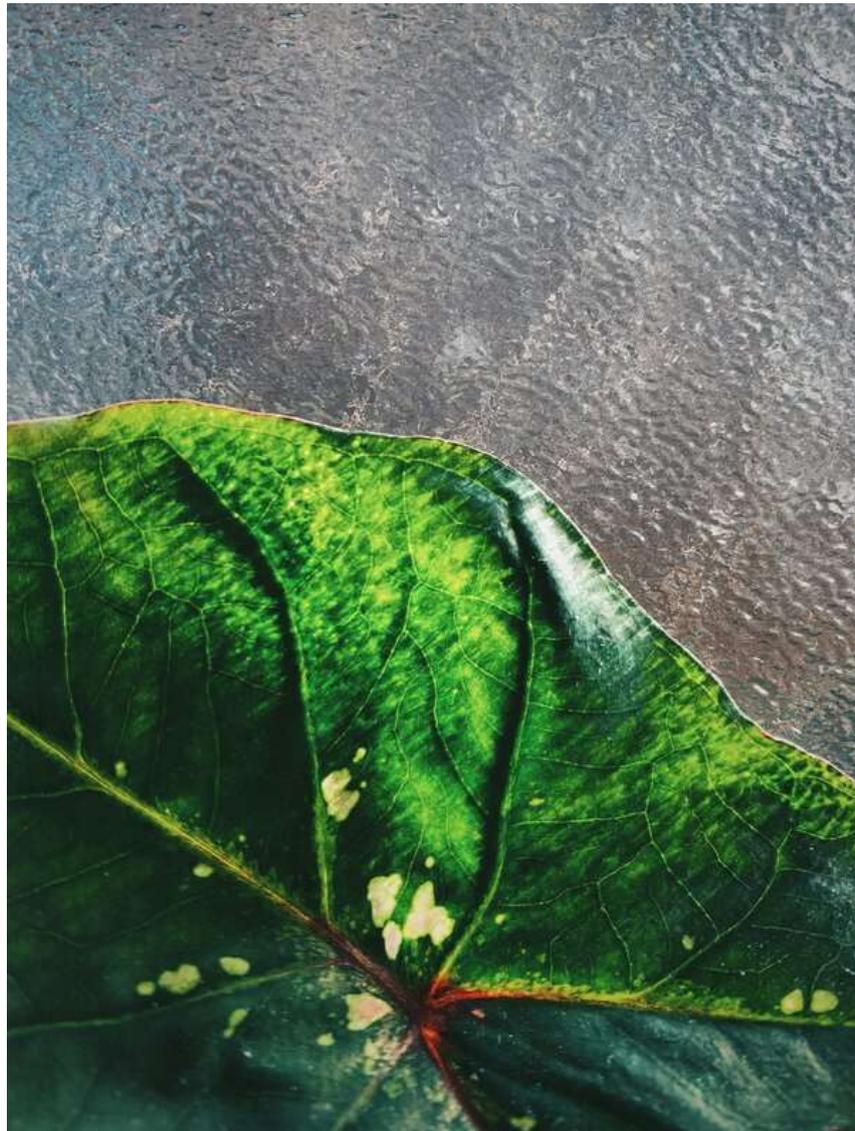

Si le personnage avait une tenue plus neutre, moins colorée, cette photo n'aurait pas le même impact. © Joshua Earle

3. Contraste de texture

Pour aller plus loin, le photographe peut aussi créer un contraste grâce à la différence de texture entre différentes surfaces dans l'image. Par exemple, le contraste entre une surface rugueuse et une surface lisse crée un intérêt visuel. Un éclairage directionnel permet d'accentuer les contrastes de texture. Celui-ci crée des ombres et des reflets mettant en valeur la texture des surfaces.

Une feuille d'arbre devant une vitre en verre structuré créant un contraste de texture visuellement intéressant © Tommy Bond

Grâce à la lumière et le exposition au vent, les deux faces de cette dune n'ont pas la même texture. Cet effet rend la photo intéressante. © Matt Artz

Ce monument moderne en forme de boule texturée devant un ciel bleu uniforme crée un beau contraste de texture © Frances Gunn

4. Contraste de taille

Le contraste de taille se manifeste lorsque des objets de tailles différentes sont placés dans la même image. Par exemple, un petit objet placé à côté d'un plus grand crée un contraste de taille. Ce contraste peut être utilisé pour attirer l'attention sur un élément spécifique de l'image ou pour créer un sens de l'échelle ou d'immensité.

L'utilisation de la main du papa permet d'accentuer l'impression que la main de l'enfant est très petite, l'une contraste par rapport à l'autre. © Lisa Holloway

Le séquoia géant n'aurait pas autant d'effet de grandeur s'il n'y avait pas cet homme juste devant. © Vasilis Karkalas

5. Contraste de forme

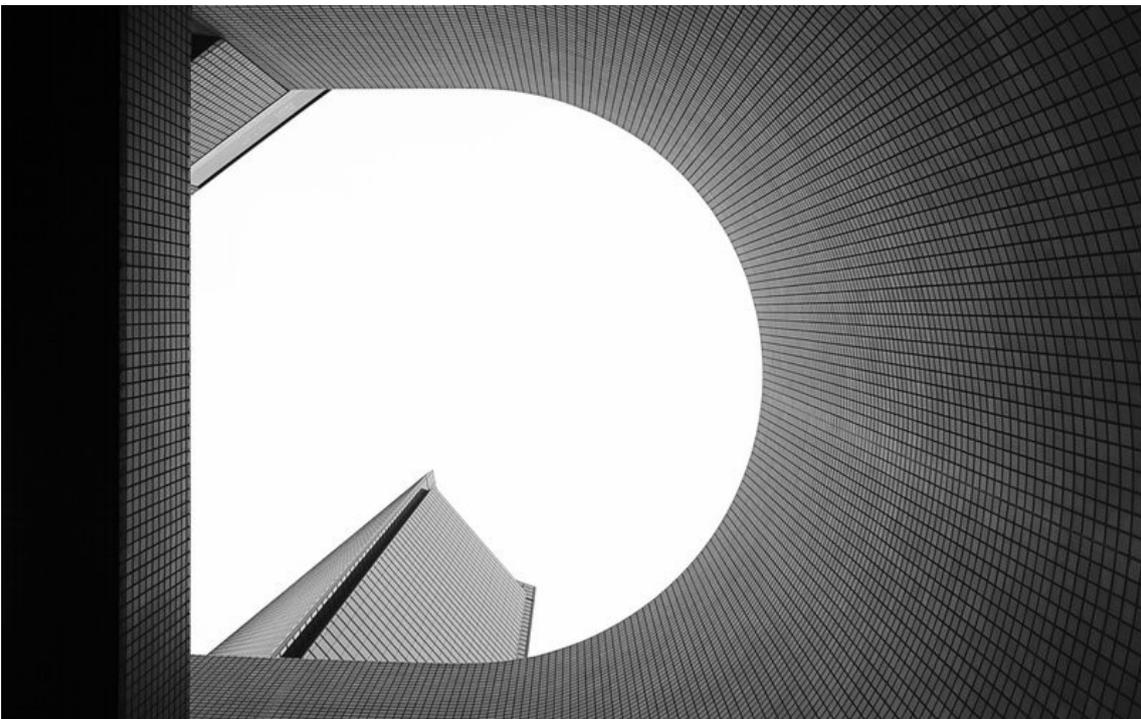
Ce contraste se produit lorsque des formes distinctes ou opposées sont mises en relation dans une même image. Contrairement à d'autres types de contrastes qui se concentrent sur les variations de luminosité, de couleur ou de texture, le contraste de forme met en évidence les différences dans les lignes et les contours des éléments présents dans la composition photographique. Par exemple, cercle et carré, courbes et angles droits, formes naturelles et formes artificielles, contraste entre le plein et le vide,...

Cette découpe ronde contraste avec le mur carré dans laquelle est placée.
© Lysander Yuen

Ce type de contraste peut être utilisé pour ajouter de la dynamique et de l'intérêt visuel à une photographie ou renforcer le sujet de l'image. Il peut également être utilisé pour évoquer des concepts ou des émotions, en exploitant les associations symboliques des différentes formes. En jouant avec les formes et en les juxtaposant de manière créative, le photographe peut créer des images expressives et captivantes qui maintiennent l'attention du spectateur.

La courbe vient adoucir cette composition très graphique et guide le regard vers le bâtiment plus rectiligne. © Arthur Mazi

6. Contraste d'idées (ou de sujets)

C'est un contraste qui utilise la juxtaposition d'idées, de concepts ou de thèmes opposés au sein d'une même image. Contrairement aux autres types de contraste qui se concentrent principalement sur des éléments visuels tels que la luminosité, la couleur ou la texture, le contraste d'idée repose sur la signification symbolique ou narrative des éléments de l'image. Par exemple, jeunesse et vieillesse, richesse et pauvreté, urbanisation et nature, captivité et liberté, guerre et paix,...

Contraste entre la vie rurale et la vie citadine, le tout sur la même image.

Le contraste d'idées peut être très puissant car il invite le lecteur à réfléchir et à interpréter les implications symboliques de ce qu'il voit. Ce type de contraste peut être utilisé pour transmettre des messages sociaux, politiques ou émotionnels profonds. Il peut créer une tension narrative ou conceptuelle qui stimule l'imagination et l'engagement du lecteur. En maîtrisant le contraste d'idée, le photographe peut créer des images qui vont au-delà de la simple esthétique pour susciter une réflexion plus profonde sur le monde qui nous entoure.

Le contraste de cette scène, un cerf, animal sauvage se baladant en pleine ville est percutante.

Scène peu commune (et contrastée), ces tracteurs roulant sur l'autoroute n'est pas une scène habituelle pour ces véhicules plutôt visibles dans les campagnes et dans les champs.

Importance du contraste

Quel que soit le type de contraste, il joue un rôle fondamental en photographie. Car il contribue à donner de la profondeur, de la dimension et de l'intérêt visuel à une image. En contrôlant les contrastes, le photographe peut influencer la perception et l'émotion du lecteur. Les contrastes de luminosité, de couleur, de forme, de texture et d'idée offrent une variété d'outils pour créer [des compositions](#) visuellement dynamiques et captivantes.

Un contraste tonal fort peut produire des images dramatiques et saisissantes, tandis qu'un contraste plus doux peut apporter une atmosphère plus subtile ou plus calme. Le contraste de couleur, lui, peut ajouter de la vivacité et de la richesse à une photo, tandis que le contraste de forme peut créer des compositions géométriquement intéressantes.

Une jolie photo de couple "contrastée"
© Kelly Searle

En manipulant les différents contrastes, le photographe peut diriger l'attention du lecteur là où il le souhaite dans l'image, vers des éléments spécifiques et créer des hiérarchies visuelles. De plus, le contraste sous toutes ses formes peut être utilisé pour transmettre des messages symboliques, explorer des thèmes ou encore raconter des histoires.

En résumé, les contrastes sont essentiels pour créer des photographies captivantes et significatives, car ils permettent de jouer avec la lumière, la couleur et la forme pour susciter des émotions, des réflexions et des réactions chez les lecteurs.

Ajustement du contraste tonal

Un avantage avec le contraste tonal, c'est qu'il est possible de l'ajuster. Il existe différentes manières de le faire, que ce soit lors de la prise de vue ou pendant le post-traitement. Certaines sont plus faciles que d'autres ou dépendent des conditions de prise de vue. Voyons-les ensemble...

- **Contraste naturel**
Il peut être influencé par la lumière naturelle et les conditions météorologiques. Par exemple, une lumière directe et vive peut créer un contraste plus marqué entre les zones ombragées et éclairées, alors qu'un ciel couvert génère une lumière diffuse et des ombres douces donnant un faible contraste.
- **Contrôle de l'exposition**
En ajustant l'exposition de l'appareil photo, vous pouvez également influencer le contraste de l'image. Une exposition plus longue peut créer des tons plus doux et réduire le contraste, tandis qu'une exposition plus courte peut accentuer les différences entre les zones claires et sombres.
- **Utilisation de la lumière**
Vous pouvez manipuler les ombres et les reflets pour créer des contrastes dramatiques ou subtils, en utilisant des sources de lumière artificielle ou en déplaçant la source de lumière naturelle.
- **Post-traitement**
Les logiciels de [post-traitement](#) comme Lightroom ou [Darktable](#) offrent des outils pour ajuster le contraste après la prise de vue. Vous pouvez augmenter ou diminuer le contraste, ajuster les courbes tonales et modifier la saturation des couleurs pour obtenir l'effet désiré.

En résumé, le contraste est un élément clé pour créer des images qui fonctionnent et qui captureront l'attention du lecteur. En comprenant comment manipuler le contraste, le photographe peut donner vie à sa vision artistique et capturer des moments mémorables de manière plus puissante.