L'équilibre d'une photographie

Octobre 2017

Il y a quelque chose qui cloche !

- Cela part souvent de l'impression que des éléments de la photo ne sont pas à leur place.
- Cela a souvent un rapport avec la composition de l'image. Quelquefois, mais pas toujours, plus précisément avec ce qu'on appelle l'équilibre des masses.
- Cela peut aussi avoir un rapport avec les couleurs ou les tonalités de l'image.
- Sur tous les aspects de la composition de l'image, le topo de Laurent, accessible sur le site, est complémentaire de celui-ci.

Yusuf Sevinçli - 2012

L'équilibre, une fin en soi ?

- Certainement pas !
  Ce qui est essentiel, c'est l'émotion que la photo procure aux spectateurs.
- L'équilibre de la photo, peut être un élément déterminant de cette émotion.
  Mais cela peut aussi être le déséquilibre qui est déterminant.
- Quoi qu'il en soit, cela suppose d'approcher cette notion d'équilibre...

Paul Strand - Famille - 1953

Il faut choisir !

- Sauf dans le cas de la nature morte, le photographe n'est pas dans la situation du peintre qui part d'une toile blanche.
  Mais son ambition est quand même de **faire** une image.
- Cela implique évidemment une réflexion.
- Même s'il est dépendant d'une réalité (paysage ou reportage, par exemple), c'est au photographe de choisir les éléments qui seront dans sa photo.
- Ce choix s'effectue essentiellement par le **cadrage**.

Le cadrage

- C'est-à-dire le morceau de réalité qu'il sélectionne pour faire son image.
- Cela implique de bouger : d'avancer, de reculer, d'aller un plus à droite ou plus à gauche, de se baisser, de monter sur quelque chose, etc., pour choisir son **angle de prise de vue**.
- Directement lié, l'orientation : paysage, portrait, carré, panoramique (carré ou panoramique étant dans la quasi-totalité des cas l'anticipation d'un recadrage en post-production)

Ernst Hass - 1969

Todd Hido - 2005

Mickael Kenna - Hokkaido - 2002

Pierre De Vallombreuse - 2010

Et après ?

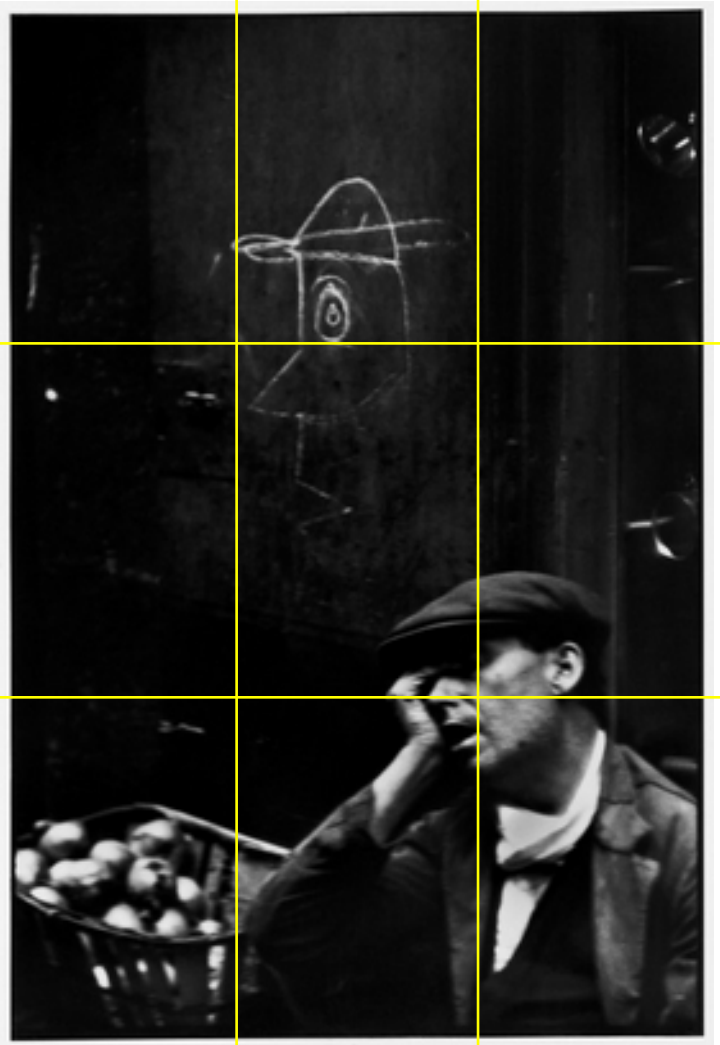
- Le cadrage a permis de sélectionner les éléments importants à mettre dans l'image.
- La façon dont sont disposés ces éléments importants met en jeu :
  - **la composition d'image**
  - **La gamme des couleurs ou des nuances de gris,**

  l'un et l'autre, dans des proportions variables.
- On va s'intéresser séparément à ces deux points.

La composition d'image

- **La composition d'image**, c'est ce qui permet au photographe de guider le regard du spectateur vers ce qui lui semble important dans son image.
- Elle a ses règles qu'il faut connaître et utiliser pour créer un cheminement dans l'image.
- Il faut aussi les connaître pour s'en affranchir éventuellement, quand cela a du sens !

Henri Cartier-Bresson – Albert Camus - 1944



Henri Cartier-Bresson – Barcelone - 1933

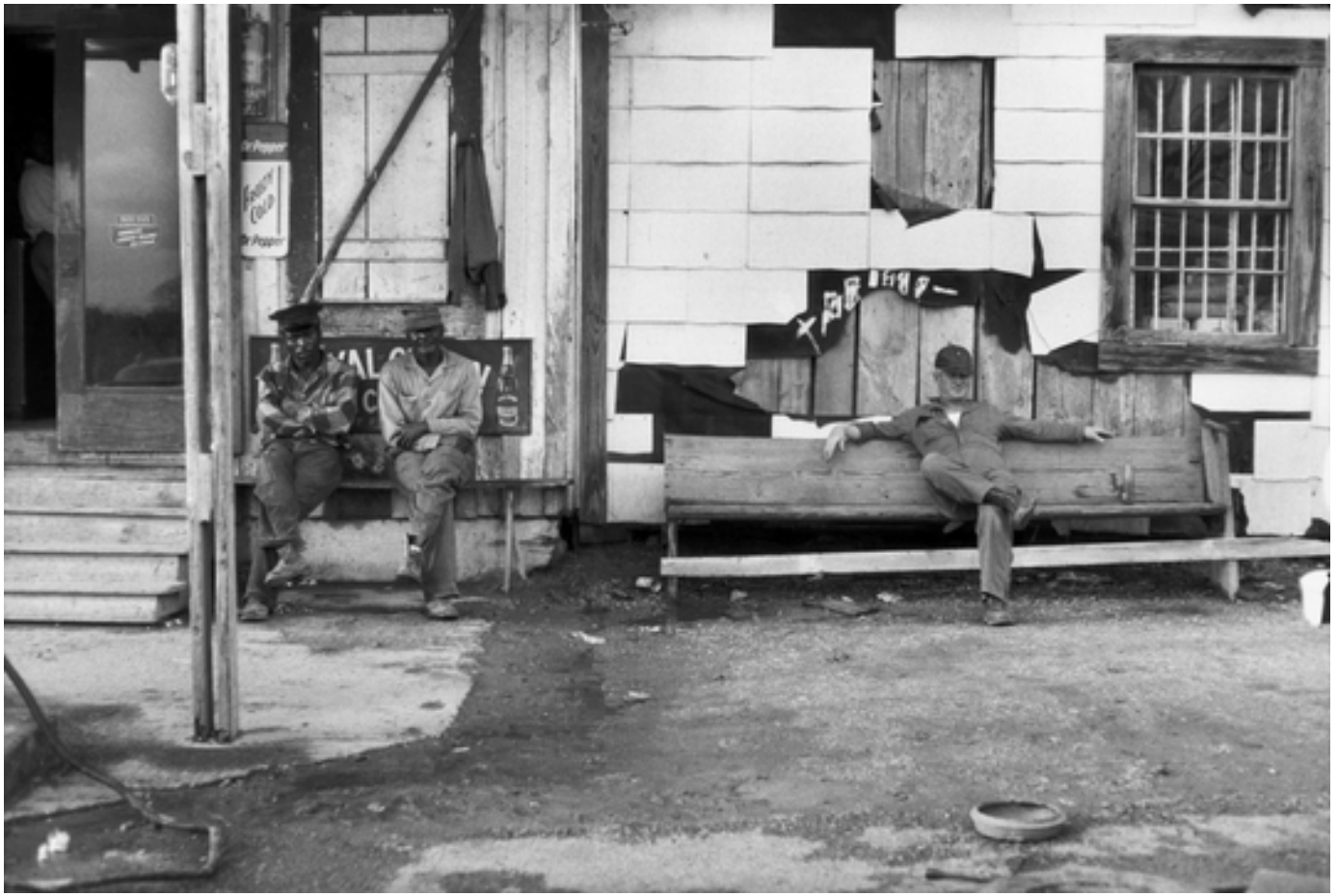
Henri Cartier-Bresson – Barcelone - 1933

Henri Cartier-Bresson – Hyères - 1932

Henri Cartier-Bresson – Coco Chanel - 1964

Henri Cartier-Bresson – Yankee Stadium - 1947

Henri Cartier-Bresson – Alberto Giacometti - 1961



Henri Cartier-Bresson – Mississipi - 1961

Henri Cartier-Bresson – Palerme - 1971

Henri Cartier-Bresson – Producteur de champagne - 1960

Henri Cartier-Bresson – Marseille - 1932

Henri Cartier-Bresson – Rome - 1951

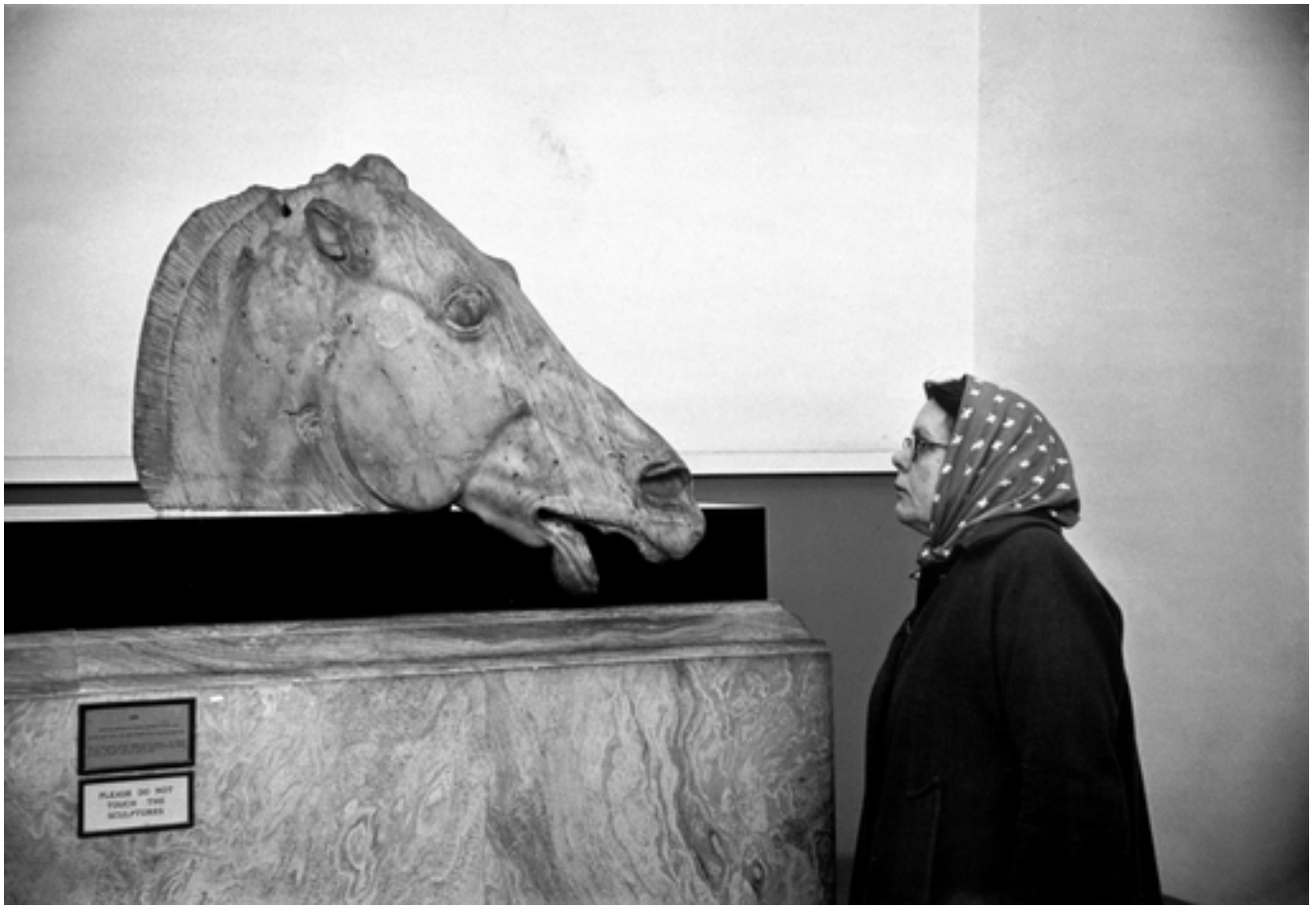
Henri Cartier-Bresson – Manhattan – 1963

Henri Cartier-Bresson – Matisse – 1944

Henri Cartier-Bresson – Tokyo – 1965

Henri Cartier-Bresson – Honfleur – 1953

Henri Cartier-Bresson – Chinon – 1953



Henri Cartier-Bresson – British Museum – 1951

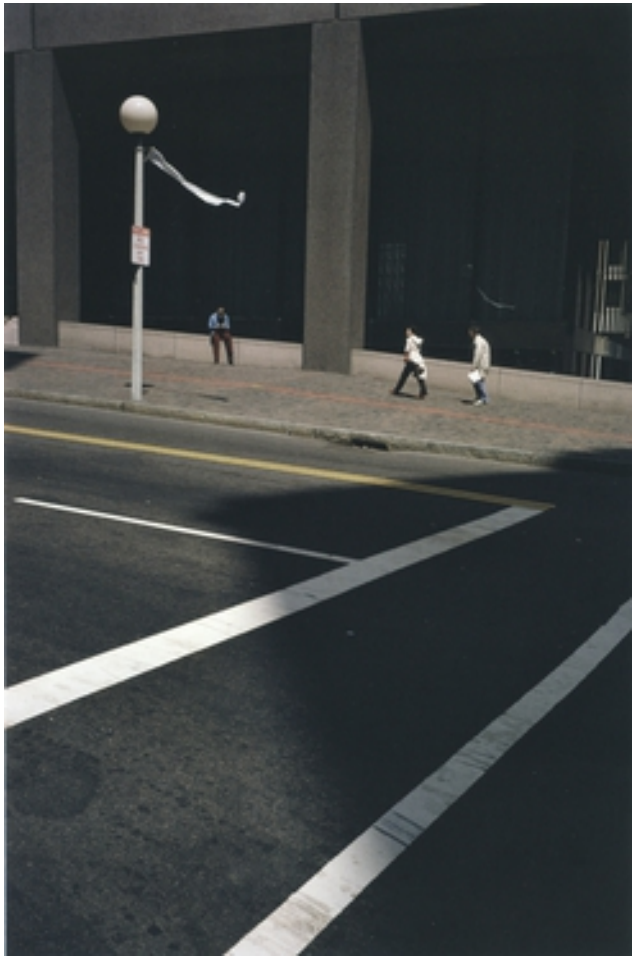
En résumé

sur la composition d'image…

- Placer le sujet principal sur un des 4 **points forts** de l'image.
- Disposer les éléments importants sur des **lignes, réelles ou virtuelles,** pour construire l'image.
- La bonne répartition des **tonalités** (valeurs claires et sombres) concourt à la lecture de l'image, ainsi que la bonne répartition des **masses**.
- **Le but est que le regard du spectateur circule entre les éléments importants sans sortir de l'image.**

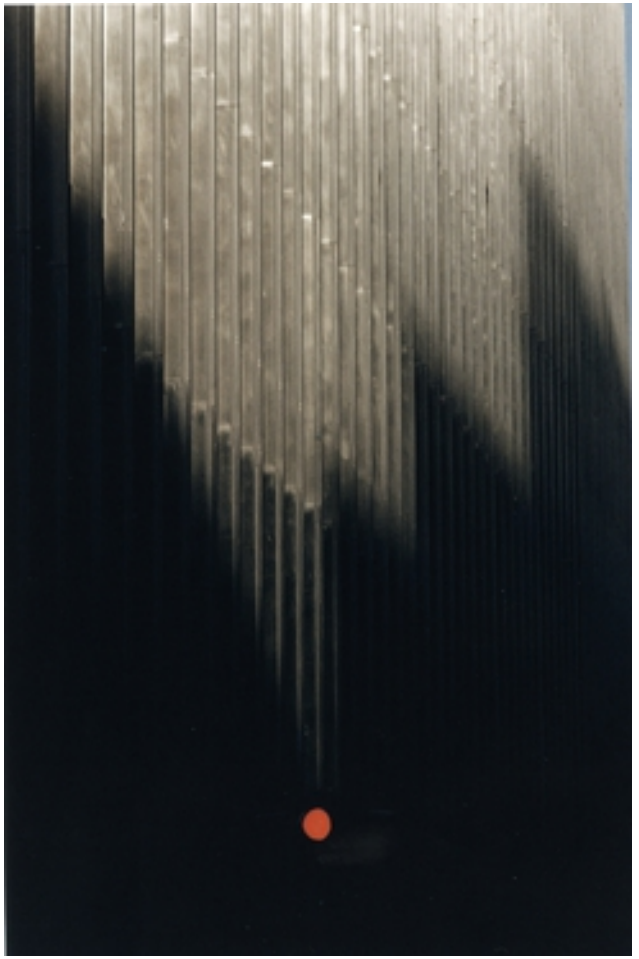
La gamme des couleurs

- **La composition d'image**, amène une lecture de l'image…
  La **répartition des couleurs** (ou des noirs et blancs) amène aussi une lecture de l'image...
  Les deux peuvent se télescoper !
- L'exemple le plus fréquent est celui d'une composition d'image qui conduit effectivement au sujet principal… mais il y a un élément sans intérêt dont la couleur attire l'œil et plombe l'image.
- Par conséquent, même si la couleur n'est pas le sujet de la photo, il faut malgré tout s'y intéresser...



Ernst Haas – 1975

Ernst Haas – 1980



Ernst Haas – 1955

Ernst Haas – 1975

Abbas Kiarostami – circa 2000

Edgar Martins – 2006

Alex Webb – Cuba – 1993

Alex Webb – Grèce – 2003

Matt Wilson – circa 2010

Franco Fontana – Los Angeles – 1997

Franco Fontana – USA – 1990

En résumé

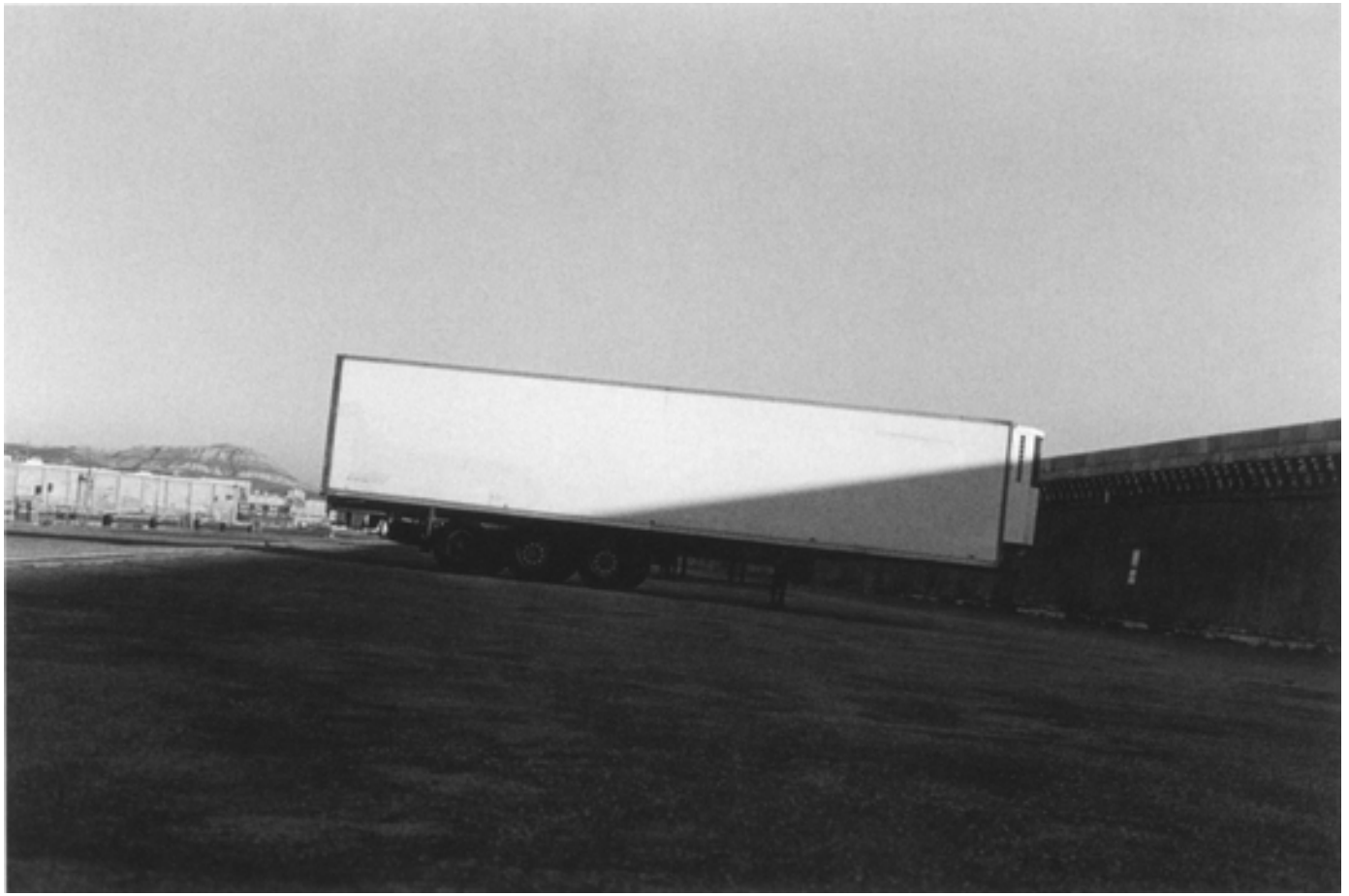
sur la gamme de couleur…

- La répartition des couleurs ne doit pas nuire à la composition de l'image : c'est souvent le cas si un élément sans intérêt a une couleur trop claire ou voyante...
- Une image peut être structurée avant tout par les couleurs.
- Un minimum de connaissances sur la complémentarité des couleurs ne peut qu'aider...
- L'important n'est pas que les couleurs soient « vraies », mais qu'elles soient cohérentes avec ce que veut dire le photographe.

Alors, quel est l'objectif ?

- L'objectif est de réaliser des photos équilibrées :
  - du point de vue de la composition d'image
  - du point de vue des couleurs
- Mais, en fonction de compétences de chacun, l'objectif peut être aussi de réaliser, **volontairement**, des photos « déséquilibrées » ; c'est-à-dire des photos qui ne respectent pas les règles :
  - parce que **cela a un sens**
  - parce que cela permet de créer une photo **plus forte**, **plus expressive**.

Jean-Loup Sieff – 1972



Bernard Plossu – 2006

Ralf Gibson – Histoire de France – 1991

Michael Ackerman – 2000

Carlo Valsecchi - Bergame – 2008

Alexandra Catière – Émilie dans le soleil – 2010

Julie de Waroquier - Paranoïa – 2010

Yusuf Sevinçli – 2012

Yusuf Sevinçli – 2015

Les échéances

- Nous pourrons commencer à voir des photos sur le thème dès la prochaine séance critique, le **17 octobre**.
- Le **7 novembre**, c'est une séance atelier, donc c'est la possibilité pour ceux qui n'osent pas montrer directement leur photo en grand groupe de le faire en petit groupe.
- Deux sorties sont programmées les **samedis matins 18 novembre et 2 décembre**.
- La séance de fin de cycle est le **16 janvier**. Ce sera l'occasion de faire un bilan.