

10 Techniques de composition pour des photos de paysage stupéfiantes

Dans cet article, je vais partager 10 techniques de compositions simples de photographie de paysage pour que vous puissiez commencer à créer de beaux paysages équilibrés, fluides et dynamiques.

Vous allez surtout découvrir :

- Comment guider le lecteur dans la scène (et lui donner l'envie d'en vouloir plus).
- Comment placer votre horizon pour un maximum d'équilibre et de dynamique.
- Une astuce simple pour des clichés de paysage minimalistes.
- Une technique sympa pour capter le lecteur exactement à l'endroit où vous le souhaitez.
- Et plus encore...

Donc, si vous êtes prêt à amener vos [compositions](#) de paysage au niveau supérieur, allons-y, commençons avec ma première technique la plus utile

1. Inclure un sujet principal pour engager le lecteur

Pour instantanément monter de niveau avec vos compositions de paysage, vous devriez commencer par inclure un sujet clair et identifiable dans chacune de vos photos. Le sujet peut être n'importe quoi, un caillou, une montagne, une rivière, un coquillage sur une plage, des vagues qui s'écrasent sur la côte, un éclair dans le ciel.

Le truc est d'inclure au moins un élément sur lequel le lecteur puisse s'accrocher, quelque chose qui les capte, qui les aspire dans le cadre et attise leur intérêt. Sans quoi, votre lecteur sera confus. Ils ne sauront pas où regarder et passeront à une autre image sans revenir à la vôtre... ce qui n'est pas votre but en tant que photographe !

Ici, le sujet principal est la tente, c'est ce qui attire l'attention du lecteur.

Est-ce bien d'inclure plusieurs points d'intérêt ? Absolument ! En fait, de nombreux photographes de paysage actuels se spécialisent dans le fait d'introduire un sujet à l'avant plan et un autre à l'arrière-plan dans une seule image (*plus à ce sujet plus loin dans l'article*). Mais attention de ne pas incorporer trop de sujets ce qui pourrait perdre le lecteur dans sa lecture de votre photo. Dans le doute, la simplicité reste toujours la meilleure solution.

2. Considérer l'intérêt de l'avant-plan pour créer de la profondeur

La plupart des photos de paysage, même les plus médiocres incluent un point d'intérêt dans l'arrière-plan, tel qu'une montagne distante, un couché de soleil dramatique ou une maison sur une falaise. Mais si vous souhaitez réellement des photos de paysage d'un niveau supérieur, je recommande fortement d'ajouter un point d'intérêt dans l'avant plan. Il devrait se situer quelque part entre votre appareil et l'arrière-plan.

Ceci est un outil puissant, particulièrement utilisé par les photographes de paysage professionnels du moment. Et pourquoi cette technique est-elle si populaire ? Simplement parce qu'elle permet de créer une illusion de profondeur dans la scène. Par exemple, une photo d'une montagne éloignée peut paraître attrayante mais souvent elle apparaît plutôt plate. Mais ajouter un sujet comme une barrière ou un pont proche de l'appareil et ça approfondit immédiatement l'ensemble de la composition. Le lecteur se concentre d'abord sur la barrière de l'avant plan, bouge ensuite vers le plan médian et fini par voir les superbes montagnes du fond (arrière-plan).

Donc la prochaine fois que vous rencontrez un magnifique sujet d'arrière-plan, comme les montagnes que j'ai mentionné plus haut...

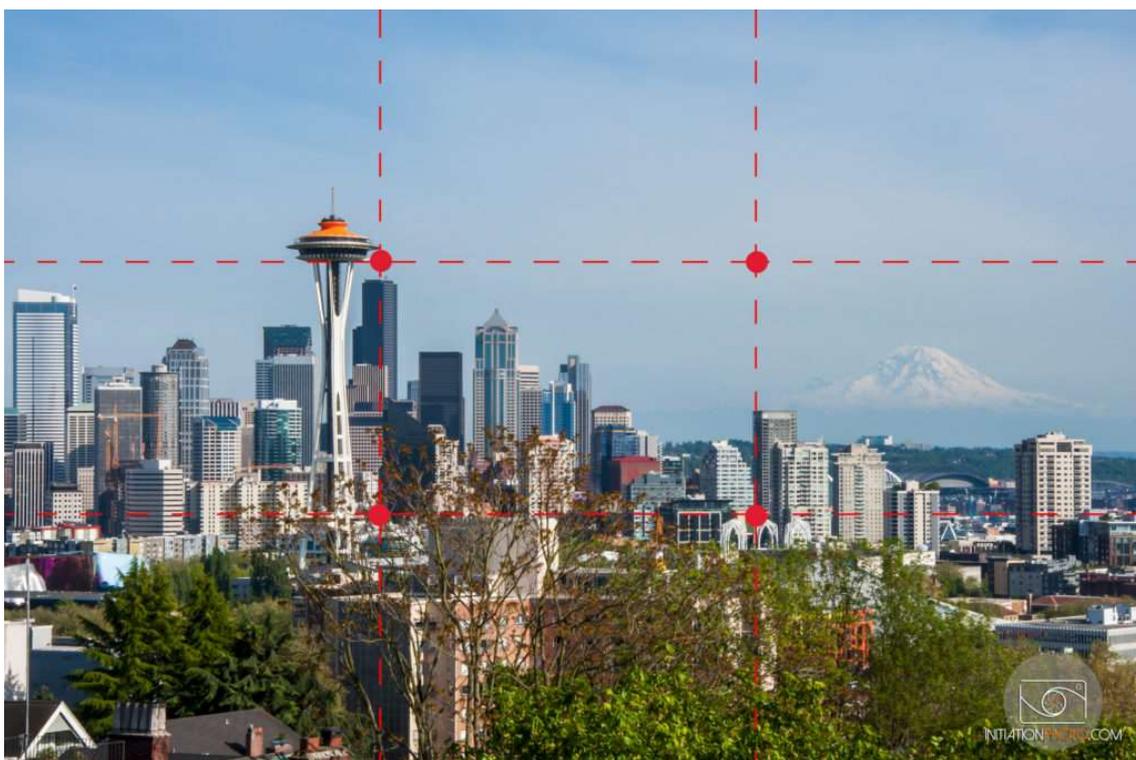
... prenez un moment pour observer les points d'intérêt potentiels dans l'avant plan. Combinez ensuite ces deux parties en une seule photo. Notez que le point d'intérêt de l'avant plan peut être un sujet discret, comme un carré d'herbe. Ou simplement quelque chose qui peut guider l'œil dans le cadre, comme nous le verront au point 6 de cet article.

3. Utiliser la règle des tiers pour positionner les éléments principaux

[La règle des tiers](#) est un de mes outils de composition favoris en photographie de paysage. C'est une excellente manière de débiter avec la composition qui vous donnera une façon d'organiser facilement les éléments clé dans votre cadre. Dont votre sujet principal, votre horizon et les autres éléments qui permettront de renforcer le tout.

Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec elle, la règle des tiers vous dit de partager votre composition en tiers verticaux et horizontaux de manière à obtenir une grille de neuf zones rectangulaires. Pour des compositions plus puissantes, vous devriez placer les éléments principaux de votre composition sur ces lignes, ou mieux encore (quand c'est possible) sur les points d'intersection.

Cela entre souvent en jeu lorsqu'on utilise les lignes d'horizon. Plutôt que de placer l'horizon pile poil au centre du cadre, vous pouvez le mettre le long d'une ligne de tiers (ou ligne de force). La ligne de tiers supérieure si vous avez un avant plan particulièrement intéressant. La ligne de tiers inférieure si vous avez un ciel coloré ou dramatique. Pour l'image ci-dessous, le ciel était coloré et intéressant mais montrer le contexte et l'environnement si particulier de la Toscane était plus important.

Vous pouvez aussi utiliser la règle des tiers pour positionner votre sujet principal. En le plaçant le long d'une des lignes de tiers verticales, ou mieux encore sur un point fort (intersection de deux lignes de force).

Un petit mot d'avertissement cependant. La règle des tiers est une technique utile mais malgré son nom ce n'est pas une règle de composition "ultime" pour paysage. Plutôt un guide, donc vous ne devez pas l'utiliser systématiquement. Alors, utilisez-la lorsque ça fonctionne et contournez-la quand ce n'est pas le cas. Ça a du sens pour vous ?

4. Utiliser les cadres naturels pour guider le regard du lecteur

Comme nous l'avons vu plus haut dans cet article, les points d'intérêt dans l'avant plan sont une très bonne manière de donner de la profondeur aux [compositions](#) de paysage. Cependant, parfois vous rencontrez des éléments de premier plan qui ne peuvent pas tout à fait fonctionner comme un élément de composition discret. Mais il pourrait être utilisé au bord de votre cadre pour créer un cadre dans le cadre.

Cette technique photo de cadrage pour les paysages consiste à inclure des éléments tangents au(x) bord(s) de l'image et de les utiliser pour diriger le regard du lecteur vers les points d'intérêt du plan principal ou de l'arrière-plan. Dans l'exemple ci-dessous, le regard est guidé vers le phare de l'arrière-plan grâce aux rochers de l'avant plan.

Vous pouvez aussi utiliser des branches surplombant la scène majestueuse ou un tunnel de pierres menant vers un coucher de soleil.

Dans les grands espaces, trouver des cadres peut être difficile. Mais si vous photographiez dans un paysage plus chaotique, vous pouvez souvent trouver des arbres ou des rochers pour créer un cadre. En fait, ce sont souvent ces cadres simples qui font passer une bonne composition au niveau supérieur. Ils aident le lecteur à se concentrer sur un endroit de l'image en lui montrant exactement où regarder. Et lorsqu'ils sont positionnés avec soin, ils peuvent également bloquer les éléments gênants.

5. Faire usage (abusif) des espaces négatifs pour créer des paysages minimalistes

De nos jours, le minimalisme fait fureur en photographie de paysage. Mais comment ça fonctionne ? **Pour commencer**, il faut trouver une scène pleine d'[espace négatif](#). L'espace négatif fait référence à une composition vide, comme une grande zone de ciel bleu, une énorme étendue d'herbe verte, une plage lisse et stérile,...

Ensuite, cherchez un petit sujet isolé et paraissant seul, comme un arbre dans un champ, un rocher sortant d'un paysage plat, ou le plus souvent, une personne. **Et pour finir**, placez votre sujet isolé de manière à ce qu'il soit petit dans le cadre et entouré de cet énorme espace négatif. Dans ce cas, il est souvent pertinent de briser la règle des tiers. Plutôt que de mettre votre sujet sur un point fort (point d'intersection de la règle des tiers), vous pouvez le placer proche des bords du cadre, ce qui renforcerait l'impression de vide.

Vous obtiendrez une photo accrocheuse, à la fois contemporaine et intemporelle.

6. Utiliser les lignes directrices pour aspirer le lecteur dans la scène

Les lignes directrices sont les lignes qui guident le lecteur à travers la scène. Généralement, elles démarrent dans l'avant plan de la [composition](#) et partent loin, loin, loin... jusqu'à atteindre un sujet éloigné de l'arrière-plan. Dans la photo ci-dessous, la route agit comme une ligne directrice, qui nous emmène vers cette grosse montagne volcanique.

La route n'est pas un sujet discret mais peut fournir un intérêt de l'avant plan qui fait voyager le lecteur vers l'arrière-plan.

D'ailleurs, vous pouvez créer des lignes directrices à partir de pratiquement n'importe quoi. Je vous recommande chaudement de jeter un œil à certaines de vos photos de paysage favorites et regarder comment elles intègrent les lignes directrices. Vous trouverez toutes sortes de compositions créatives, avec des lignes créées à partir de routes, rivières, arbres, fougères, petits sentiers,... et plein d'autres.

7. Utiliser les couches pour simplifier la scène

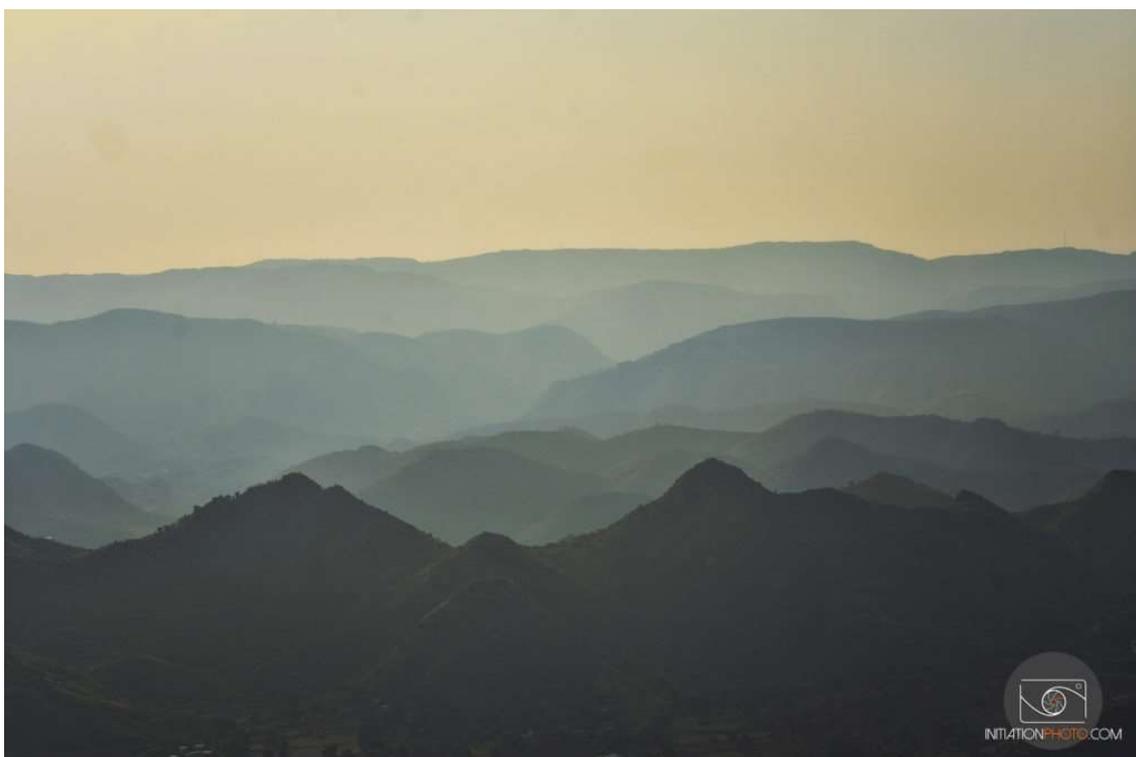
La technique des couches est très appréciée en photographie de paysage car elle rend les scènes plus simples, plus digestes et magnifie tout ce qui les entoure. Lorsque vous sortez avec votre appareil, cherchez simplement une couche inférieure, une couche intermédiaire et une couche supérieure dégagées (même si plus de couches fonctionne aussi !).

Un des grands avantages des [compositions](#) en couche c'est quelle fonctionne quels que soient la longueur focale ou le sujet choisis. Vous pouvez créer des images en couche au grand-angle en incorporant trois couches dégagées et distinctes pour les trois plans de la composition (avant plan, plan moyen et arrière-plan).

Comme vous pouvez créer des images en couche au téléobjectif en compressant les différents éléments distants les uns des autres. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons des montagnes mais il est aussi possible de travailler en couches avec les arbres, les dunes et bien d'autres.

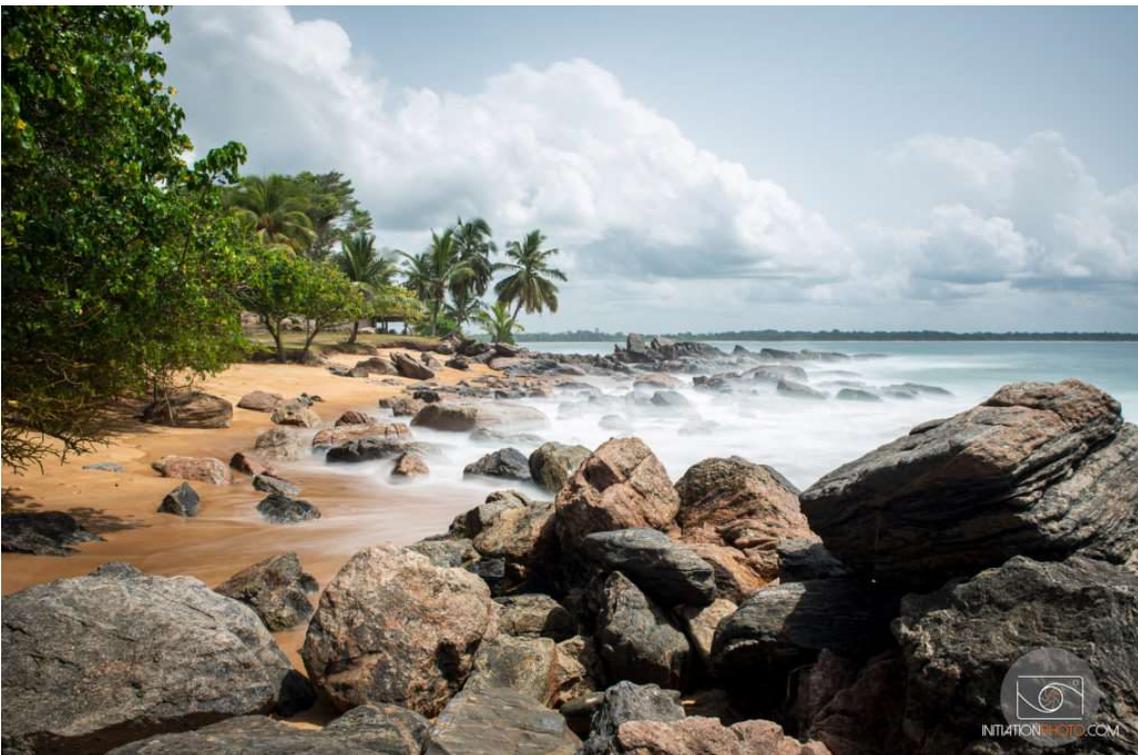
Il n'est pas toujours possible de travailler en couche pour chaque composition mais lorsqu'on trouve une scène avec des éléments qui se répètent ou se chevauchent, c'est un bon signe que cela est possible. Je vous recommande de tenter cette technique de ces cas-là.

8. Intégrer les lignes diagonales pour ajouter du mouvement

C'est un des outils de composition de paysage plus avancé et l'effet peut être subtile. Mais lorsqu'il est utilisé correctement, il peut élever une bonne photo vers une excellente photo. Les lignes diagonales sont une manière efficace de faire voyager l'œil dans la scène et rendre l'image plus fluide. Elles vont soigneusement guider le lecteur vers le sujet principal. Tout en l'invitant à prendre du plaisir à voyager dans votre photo.

Pour commencer, je vous recommande d'identifier votre sujet principal. C'est lui qui sera le point d'accroche de votre image et l'endroit où vous souhaitez que vos lignes diagonales mènent. Déplacez-vous alors pour chercher pour trouver les diagonales potentielles pointant vers (et non partant de) votre sujet. Vous devrez être créatifs. Toutes les options peuvent être considérées, les chemins, les lignes d'arbres, les rivières, les clôtures, une ombre et même les nuages.

Enfin, composez votre image en incluant au moins une ligne diagonale positionnée vers votre sujet et sentez-vous libre d'utiliser deux, trois ou quatre lignes si vous les trouvez. Notez que les lignes diagonales peuvent être des lignes directrices de l'avant plan, mais ce n'est pas nécessaire. Il est préférable de trouver des lignes diagonales qui prennent leur source de plus loin dès qu'elles s'orientent vers le sujet principal.

9. Oser se rapprocher ou cadrer plus serré

La plupart des photographes font de la photographie de paysage avec des objectifs grand-angle. Et en général, ça fonctionne vraiment bien. Vous pouvez capturer l'immensité d'une scène tout en mettant en évidence des sujets dans l'avant plan et l'arrière-plan. Cela dit, il est parfois plus intéressant de zoomer serré en utilisant un téléobjectif. Un 70-200mm ou un 100-400mm fera très bien le boulot.

Cette technique fonctionne particulièrement bien avec les sujets relativement plats avec des lignes graphiques comme une chute d'eau distante, des fissures dans la paroi d'une falaise ou une succession de montagnes. Zoomer compressera la scène, donc les conseils sur l'ajout de profondeur ont tendance en éclat et ce n'est pas grave ☐.

A la place, concentrez-vous sur les outils de composition de paysage comme la règle des tiers pour créer équilibre et fluidité. Et comme je l'ai dit au début de cet article, faites en sorte d'inclure un point d'intérêt clair !

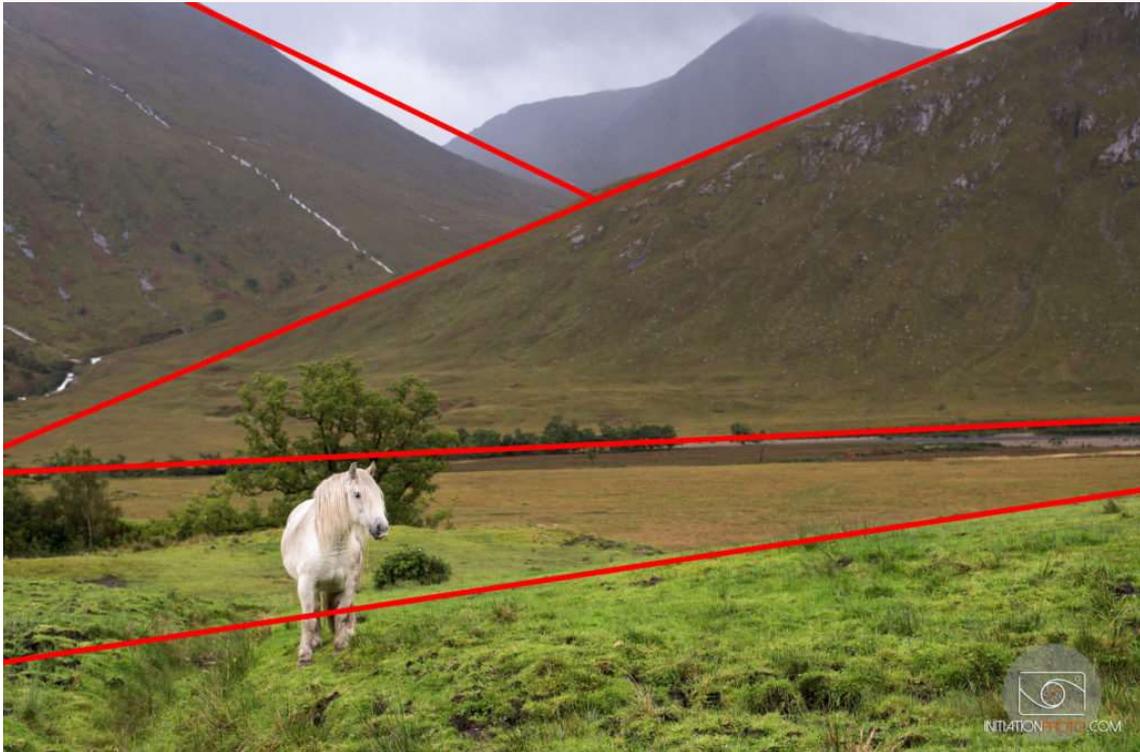

10. Utiliser la géométrie et plus particulièrement les triangles pour ajouter de la fluidité et de la stabilité

En photographie de paysage, la géométrie est votre amie. Plus précisément, vous pouvez inclure des [formes](#) telles que des triangles, des carrés et des cercles dans vos compositions. Cela vous aidera à créer fluidité et stabilité, en plus, elles donnent un rendu très sympa, spécialement lorsque c'est fait avec subtilité.

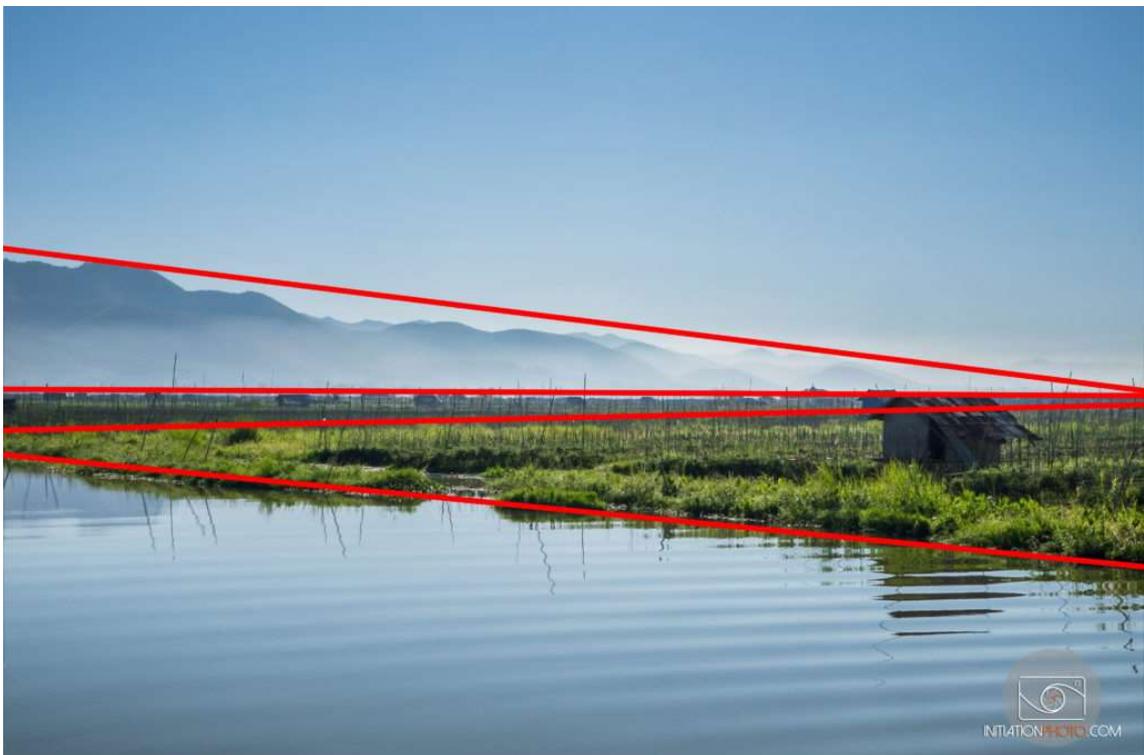
Par exemple, pensez à considérer le triangle, l'une des formes les plus puissante pour le photographe de paysage. Il inclut des lignes diagonales et par conséquent ajoute une bonne dose de mouvement. Il a aussi tendance à être très stable, merci à ses bords solides et sa large base.

Les cercles sont super aussi ! Des cercles partiels créent de très jolies courbes donnant une belle impression de stabilité. Et les cercles complets sont de très bons points d'intérêt pour attirer le regard. D'ailleurs il n'est pas nécessaire de trouver ou utiliser des formes complètes en paysage. Ça fonctionne très bien en utilisant n'importe quel caillou circulaire, une montagne vaguement triangulaire,...

L'idée est d'inclure des éléments ressemblant à des formes connues quand vous pouvez, sans trop stresser de savoir si vous avez une forme parfaite ou une forme implicite. De cette manière, vous créez des compositions fortes qui restent naturelles. Vous voyez un peu ?

Pour conclure

Bien, cette fois, vous les avez... 10 techniques pour améliorer considérablement vos compositions en photographie de paysage. Pratiquez-les ! Et avant tout, amusez-vous !

Et vous, laquelle de ces astuces de composition pour le paysage utilisez-vous le plus ou préférez-vous ? Laquelle allez-vous essayer en premier ? Dites-le moi en commentaire sous cet article.