

L'ARCHITECTURE ET LA PHOTOGRAPHIE

DÉFINITION ET RÔLE DE L'ARCHITECTURE

L'architecture, c'est l'art et la science de concevoir et construire des espaces bâtis.

Elle répond à des besoins : protéger, loger, accueillir, unir... Mais elle impose aussi un regard esthétique, celui d'une culture, d'un moment historique.

L'architecture est bien plus qu'un simple décor, c'est le reflet d'une époque, d'une culture et de la créativité humaine.

Depuis les temples grecs et romains, jusqu'aux cathédrales gothiques et aux palais baroques, chaque style traduit une vision du monde et une maîtrise technique.

Avec la révolution industrielle, de nouveaux matériaux comme le fer, l'acier et le verre ont permis des structures inédites, jusqu'aux gratte-ciel modernes. Aujourd'hui, l'architecture cherche à concilier esthétique, innovation et respect de l'environnement.

Pour nous photographes, chaque bâtiment est un terrain de jeu visuel : lignes, symétries, ombres, lumières. Qu'il s'agisse d'un monument ou d'un simple détail, notre regard peut révéler la beauté cachée des constructions. »

HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE

L'architecture a évolué au fil des siècles, avec des styles qui reflètent les cultures et les époques

Antiquité : temples grecs, aqueducs romains
Équilibre entre fonctionnalité et monumentalité.

Moyen-Age ; art roman, puis gothique
(voûtes, arcs-boutants, verticalités).

Renaissance et Baroque : retour à l'harmonie,
mise en scène du pouvoir.

XIXe siècle : fer et verre (gares, passages
couverts, Tour Eiffel).

XXe siècle : modernité (Le Corbusier) architecture
Organique (Gaudi).

Aujourd'hui : durabilité, écoconception,
architecture futuristes et numériques.

HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE

Antiquité : Parthénon

Aujourd'hui : Musée Guggenheim Bilbao

XIXe siècle:
Tour Eiffel

XXe siècle : Villa Savoye
Le Corbusier

Moyen-Age : Notre Dame

Renaissance et Baroque:
Château de Versailles

MAÎTRISER LA PHOTO D'ARCHITECTURE

Aujourd'hui, nous allons explorer un genre passionnant qui est à la portée de tous :

La Photographie d'architecture :

Que ce soit une cathédrale majestueuse, un immeuble moderne ou une simple maison, chaque bâtiment a une histoire à raconter, Notre rôle est de la capturer,

La photographie d'architecture est une discipline qui exige précision, sens artistique et une parfaite maîtrise des perspectives. Qu'il s'agisse de capturer un gratte-ciel, un bâtiment patrimonial ou l'intérieur d'un espace, l'enjeu est toujours le même : mettre en valeur l'architecture tout en respectant l'intention du concepteur.

Contrairement aux autres genres photographiques, la photographie d'architecture impose au photographe de composer avec des éléments immuables. Les bâtiments ne se déplacent pas, ne posent pas et ne réagissent pas à la lumière de la même façon qu'un sujet vivant. Il faut donc jouer sur les angles, les conditions lumineuses et la post-production pour produire une image équilibrée et percutante.

POUR RÉUSSIR UNE PHOTO D'ARCHITECTURE

01- RESPECTER LES LIGNES DROITES (La règle d'Or) : (Voir explications en fin de diaporama)

C'est le point le plus important. A moins de vouloir un effet créatif délibéré, tes lignes verticales doivent être droite.

Les lignes verticales et horizontales sont essentielles en photographie d'architecture.

Une mauvaise gestion des perspectives peut rapidement donner une impression de déséquilibre et nuire à l'harmonie visuelle du bâtiment photographié. En particulier, les gratte-ciels, les façades de bâtiments ou les intérieurs aux lignes marquées peuvent souffrir d'une convergence excessive, où les bords semblent se rapprocher vers un point de fuite. Pour éviter cet effet, plusieurs solutions existent :

Se positionner à une hauteur intermédiaire lorsque l'on photographie un bâtiment imposant. Un point de vue trop bas accentue la déformation des lignes verticales, tandis qu'un positionnement plus élevé permet de conserver un rendu plus naturel. Idéalement, il faut trouver un point d'observation qui se rapproche du milieu du bâtiment pour minimiser la déformation.

POUR RÉUSSIR UNE PHOTO D'ARCHITECTURE

Utiliser un objectif à bascule et décentrement, qui permet de corriger les perspectives directement à la prise de vue. Ce type d'objectif offre un contrôle total sur l'inclinaison du champ visuel, permettant ainsi de redresser les lignes verticales sans altérer l'intégrité de l'image

Éviter les angles extrêmes qui peuvent amplifier la déformation. Photographier un bâtiment en étant trop proche peut entraîner un effet de perspective trop marqué. Parfois, il est préférable de prendre du recul.

02- JOUER AVEC LA LUMIÈRE.

La lumière fait vivre l'architecture.

L'heure dorée: cette période juste après le lever et avant le coucher du soleil offre une lumière douce et chaude, idéale pour révéler les textures et les formes.

L'heure bleue: après le coucher du soleil, la lumière ambiante se refroidit et les bâtiments s'illuminent de l'intérieur, créant une atmosphère particulièrement esthétique.

Lumière directe et contraste marqué : en milieu de journée, le soleil au zénith génère des ombres dures. Si l'on cherche des images graphiques avec des jeux d'ombres, ce moment peut être intéressant.

Observe comment la lumière traverse une fenêtre, un vitrail et « peint » l'intérieur d'un bâtiment.

RÉUSSIR UNE PHOTO D'ARCHITECTURE

Photo de nuit : Les bâtiments s'illuminent. Utilise un trépied et une pose longue pour des images spectaculaires

03- CHANGER DE POINT DE VUE :

Ne photographie pas toujours de face et au niveau des yeux.

Vue en plongée : Depuis un toit ou un étage supérieur pour montrer la structure d'une place, d'une rue.

Vue en contre-plongée : Depuis le pied d'un bâtiment pour accentuer son impression de hauteur et de puissance.

POUR RÉUSSIR UNE PHOTO D'ARCHITECTURE

Chercher le détail : Un motif sur une rambarde, une poignée de porte, un jeu d'ombre sur une mur. Les détails racontent souvent plus que l'ensemble.

4- COMPOSE AVEC LA GEOMETRIE :

L'architecture est géométrie. Cherche les formes !!!

Les symétries : Parfaites pour les façades classiques, les halls d'entrée, les escaliers.

Les motifs et répétitions : Une série de fenêtres, de colonnes, de poutres

Les cadres dans le cadre : Utilise une porte, une arcade ou une fenêtre pour cadrer ton sujet principal.

POUR RÉUSSIR UNE PHOTO D'ARCHITECTURE

5- INTÈGRE LA VIE HUMAINE:

Un bâtiment n'est rien sans les gens qui l'utilisent.

Intègre une silhouette dans ton cadre pour :

- Donner l'échelle et montrer l'immensité du lieu.
- Ajouter une émotion, une histoire
- Créer un point de focus qui attire l'œil

POUR RÉUSSIR UNE PHOTO D'ARCHITECTURE

LE POST-TRAITEMENT DES PHOTOS

Même avec un cliché parfaitement exposé et cadre, la retouche une étape incontournable.

Corriger les perspectives pour un rendu équilibré.

Ajuster la balance des blancs pour un rendu fidèle des matériaux.

Renforcer les détails et contrastes sans altérer le naturel.

Supprimer les éléments indésirables comme les reflets et câbles électriques.

Une bonne retouche sublimer sans dénaturer. L'idée est de restituer la vision architecturale avec fidélité et esthétisme.

Enfin, l'objectif est toujours de trouver le bon compromis entre fidélité et esthétique, en évitant une correction excessive qui donnerait un rendu artificiel.

NOIR ET BLANC: Très efficace pour souligner les formes, les textures, les contrastes.

LE MATÉRIEL ESSENTIEL

Boîtiers :

Plein format ou APS-C
Hybride.

Les objectifs :

Grand-angle : 10-24mm.
Standard : 23mm ; 16-80mm

Objectif bascule et décentrement : 17 mm à décentrement (TILT/SHIFT).

Téléobjectif : 70-300mm.
Objectifs macro.

Trépied et/ou monopode.

Flashes speedlite.

Filtres :

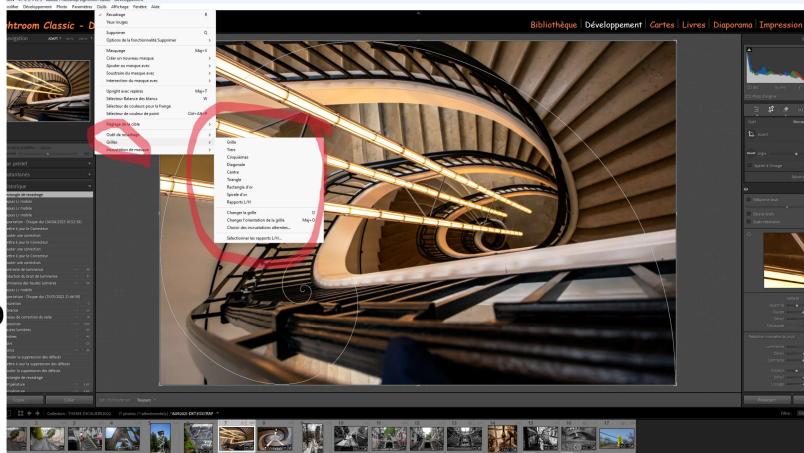
ND qui permettent de réduire la lumière entrant dans l'objectif et ainsi permettre des poses longues même en plein soleil.

Polarisants.

La règle du nombre d'or avec Lightroom et Photoshop

Une fois que tu as tes grilles, tu peux choisir d'autres grilles en appuyant sur O, puis sur Shift + O pour modifier l'orientation de la spirale du nombre d'or. Voici une capture d'écran de Lightroom montrant cette spirale et photoshop montrant la règle des tiers.

Tiers
Cinquième
Diagonale
Centre
Triangle
Rectangle d'or
Spirale d'or
Rapports L/H

Règle des Tiers
Grille
Diagonale
Triangle
Nombre d'or
Spirale d'or

