

Pro
Softbox RF

oto

LE STUDIO

PASSION PHOTO PIGNAN 2023

ATELIER 01 - LES BASES

Préambule: Essai de définition

Chasseur ou Concepteur

Il y a les photographies que l'on « prend »

Photojournalisme, Photos animalières, Macrophotographie, Photographies de rue, sont typiquement des photographies que l'on prend, leur existence dépend de situations et d'évènement sur lesquelles le photographe n'a que peu de prise, dans ce cas il est spectateur, chasseur d'image

et celles que l'on « fait » Philippe Halsman

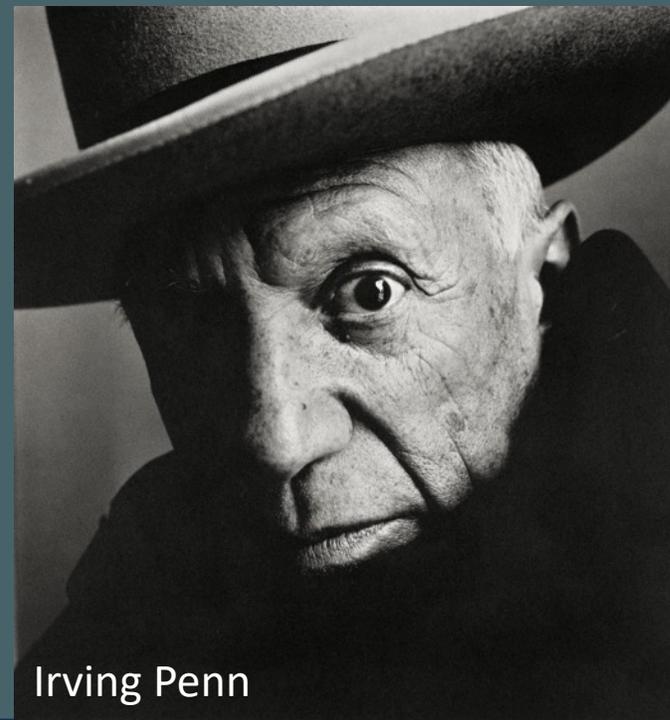
Les photographies réalisées en studio sont en général des photographies que l'on fabrique, elles sont conçues préalablement dans la tête du photographe avant d'être réalisées. Dans ce cas, le photographe choisi le décor (ou l'absence de décor) et l'ambiance lumineuse

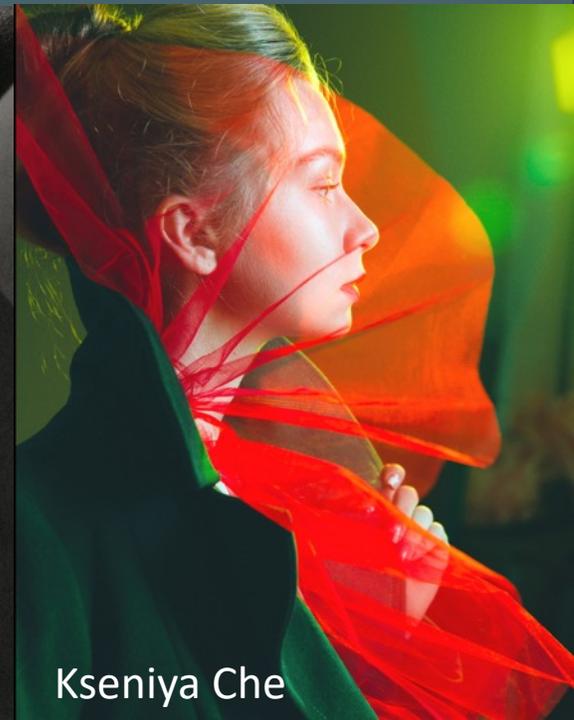
Robert Doisneau

Steve McCurry

Irving Penn

Kseniya Che

Préambule Essai de définition :

Lumière « subie » ou Eclairage « choisi »

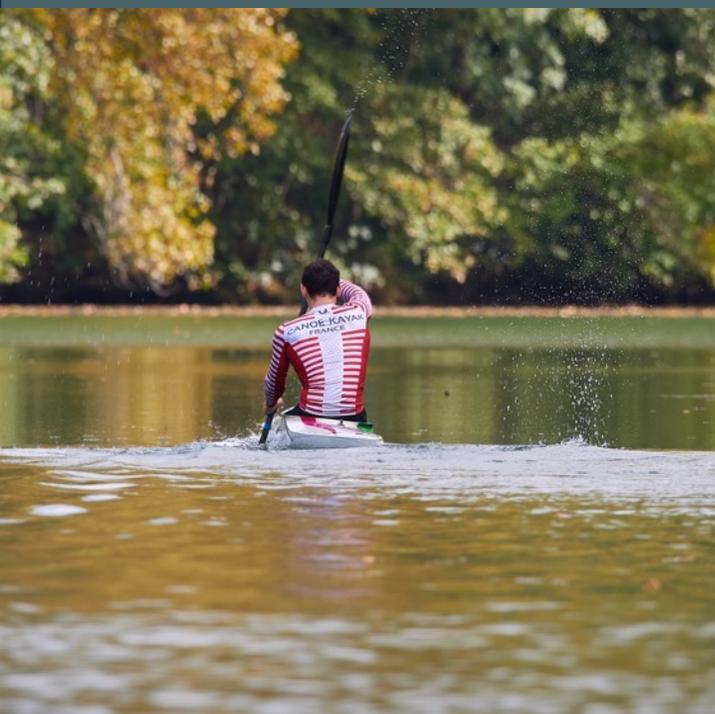

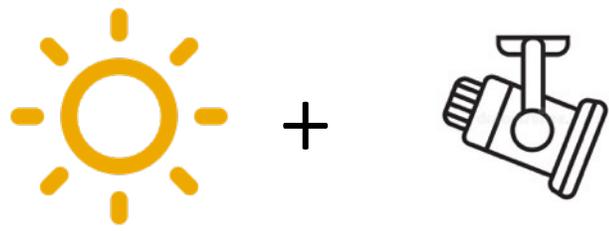
Photographie en lumière naturelle (ou artificielle non choisie)

Paysage, reportage, sport, portrait, macro, proxi, astro, architecture... Son univers est très vaste et produit des images « naturelles » et contextualisées. Elle ne nécessite que peu d'équipement. Le photographe doit composer avec la météo et le contexte.

Photographie en lumière artificielle (choisie par le photographe)

Indépendante de la météo, La photographie en studio permet de choisir sa lumière afin de sculpter le sujet avec cette lumière, Il est possible pour cela d'utiliser plusieurs sources. Son univers est certes plus restreint mais souvent plus conceptuel que celui de la photo en lumière naturelle

Mix Lumière naturelle et artificielle

La photographie « de studio » ne se limite pas à une pièce vide ou à la mise en place d'un fond uni, elle inclut toute photographie conçue préalablement et réalisée avec un apport de lumière artificielle choisie, dans des lieux très divers, en intérieur comme en extérieur.

Il est bien sûr possible de mélanger les lumières, l'apport d'une lumière artificielle est une excellente solution dans des conditions de lumière naturelle difficiles.

Cela nécessite de bien connaître les deux techniques

Lumière artificielle : 2 types de sources

Flashes (Eclair)

Projecteurs (lumière continue)

Avantage : puissance , Modeleurs

Inconvénient : Peu de lisibilité

Avantage : + de Lisibilité

Inconvénient : Faible puissance

Le flash de studio

Panneau de réglage

Lampe pilote

Lampe flash

Réglage de puissance suivant mesure

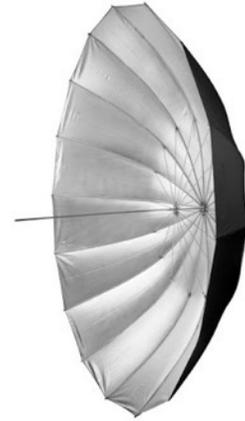
Positionnement et modeleur : Choix artistique

Qualité de la lumière : Les modeleurs

Bol beauté.

Parapluie argenté

parapluie softbox.

parapluie translucide

Ring

Softbox

Bol

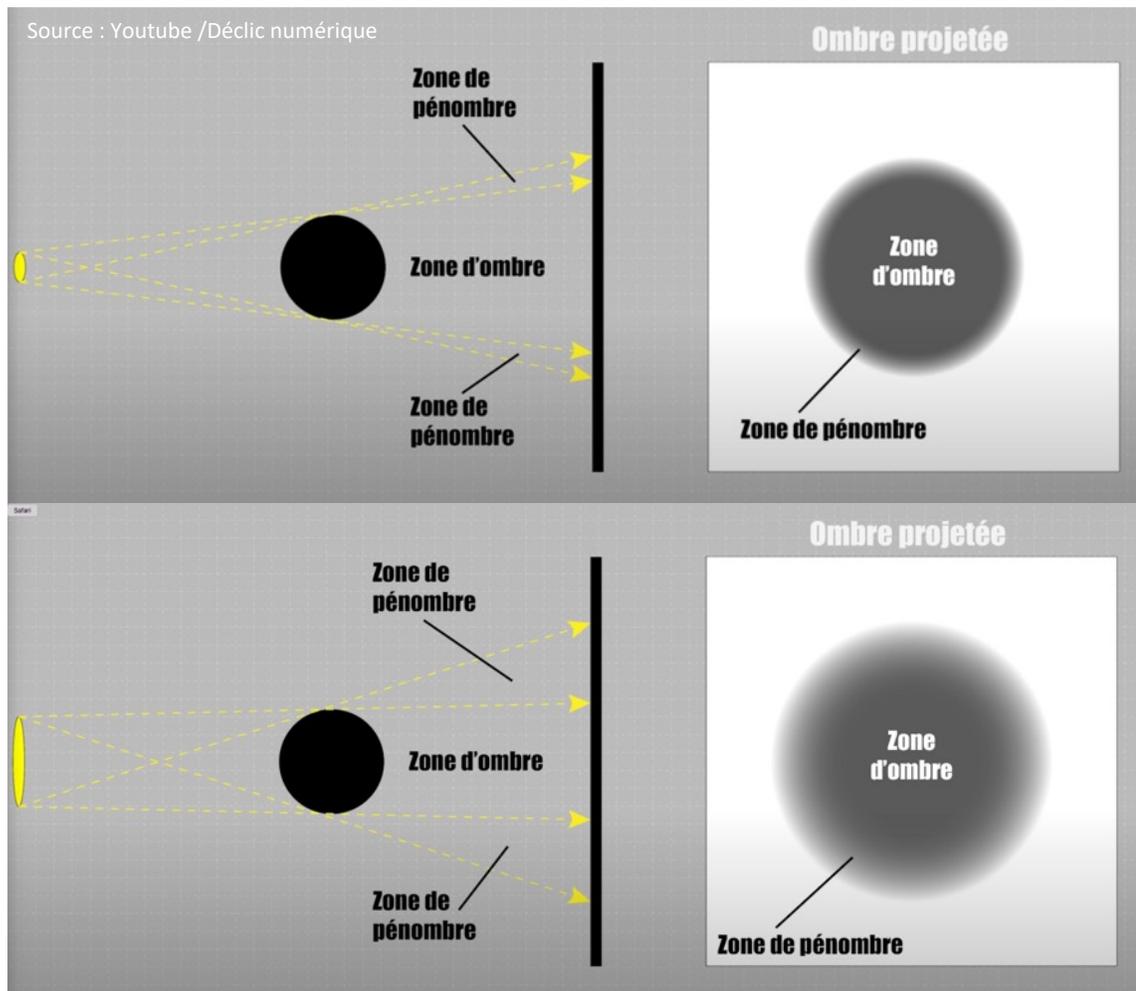

stripbox

Permet de modeler la lumière : Choix artistique (lumière douce ou dure)

Qualité de la lumière : Dimension de la source

Règle n ° 1 :

Plus la source est petite / sujet,
plus les ombres sont tranchées

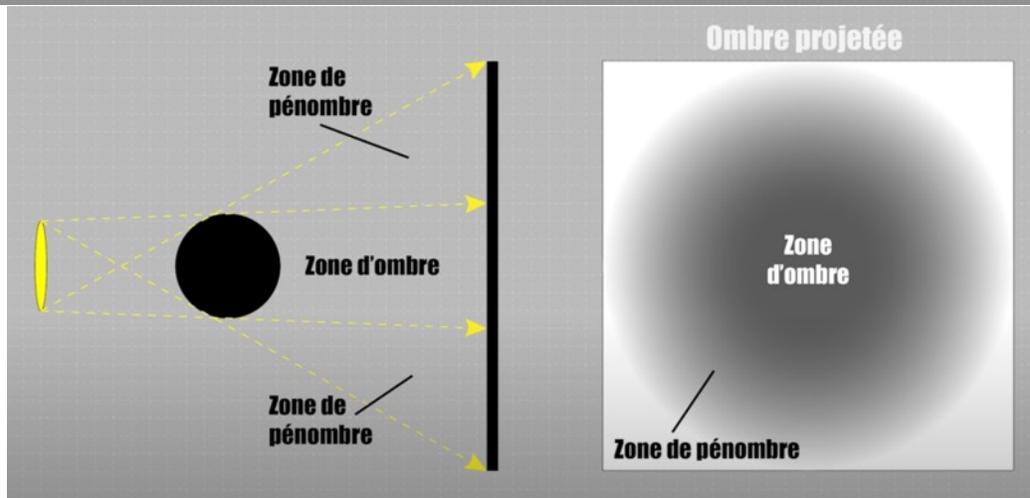
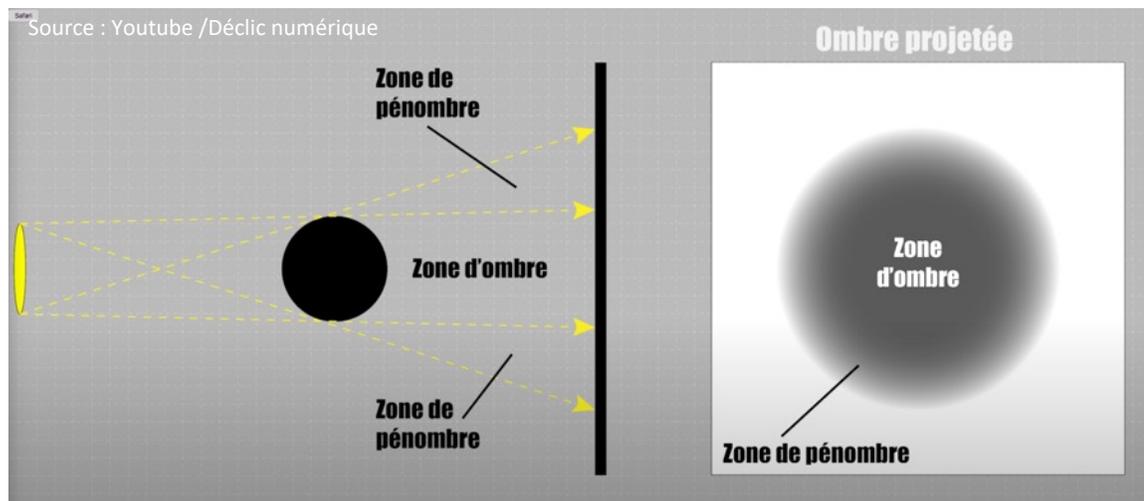
: lumière dure

Plus la source est grande / sujet,
plus les ombres sont progressives

: Lumière douce

Qualité de la lumière : Eloignement de la source

Règle n ° 2 :

Plus la source est éloignée / sujet,
plus les ombres sont tranchées

: lumière dure

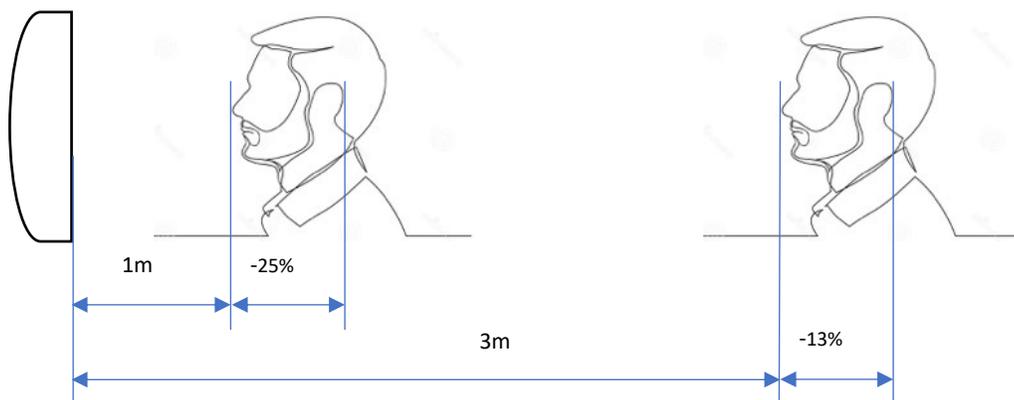
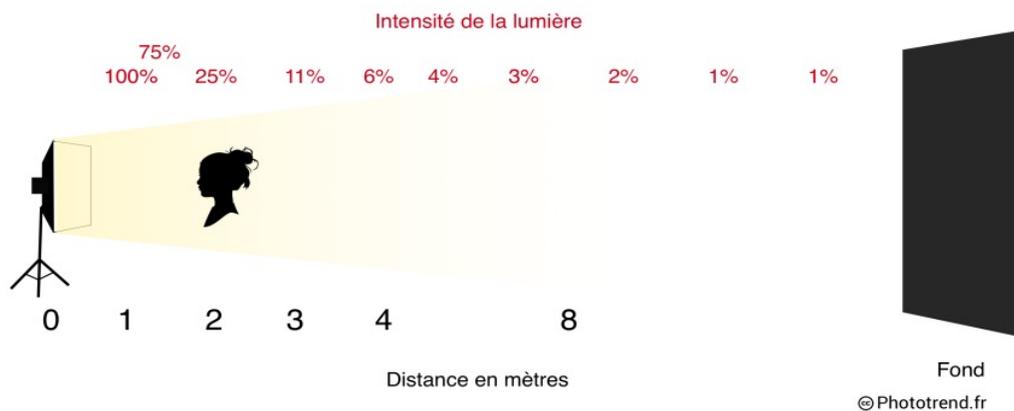
Plus la source est proche du sujet,
plus les ombres sont progressives

: Lumière douce

Qualité de la lumière : Eloignement de la source

Loi en carré inverse appliquée à la photographie
Quantité de lumière = $1/(\text{distance})^2$

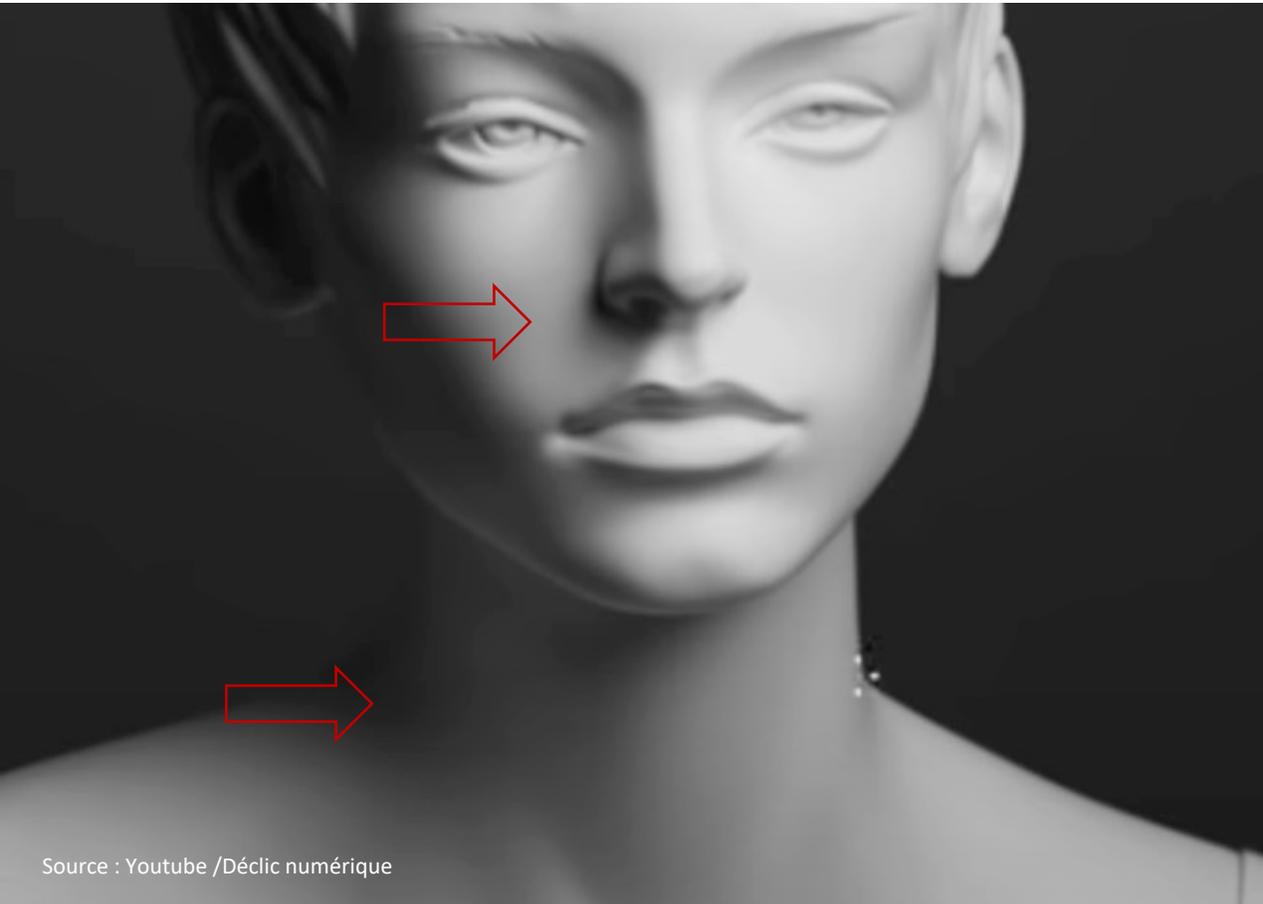
Règle n° 3 :

Plus la source est éloignée / sujet,
plus l'ombre est tranchée mais
plus le contraste est faible

Plus la source est proche du sujet,
plus l'ombre est progressive mais
plus le contraste est fort

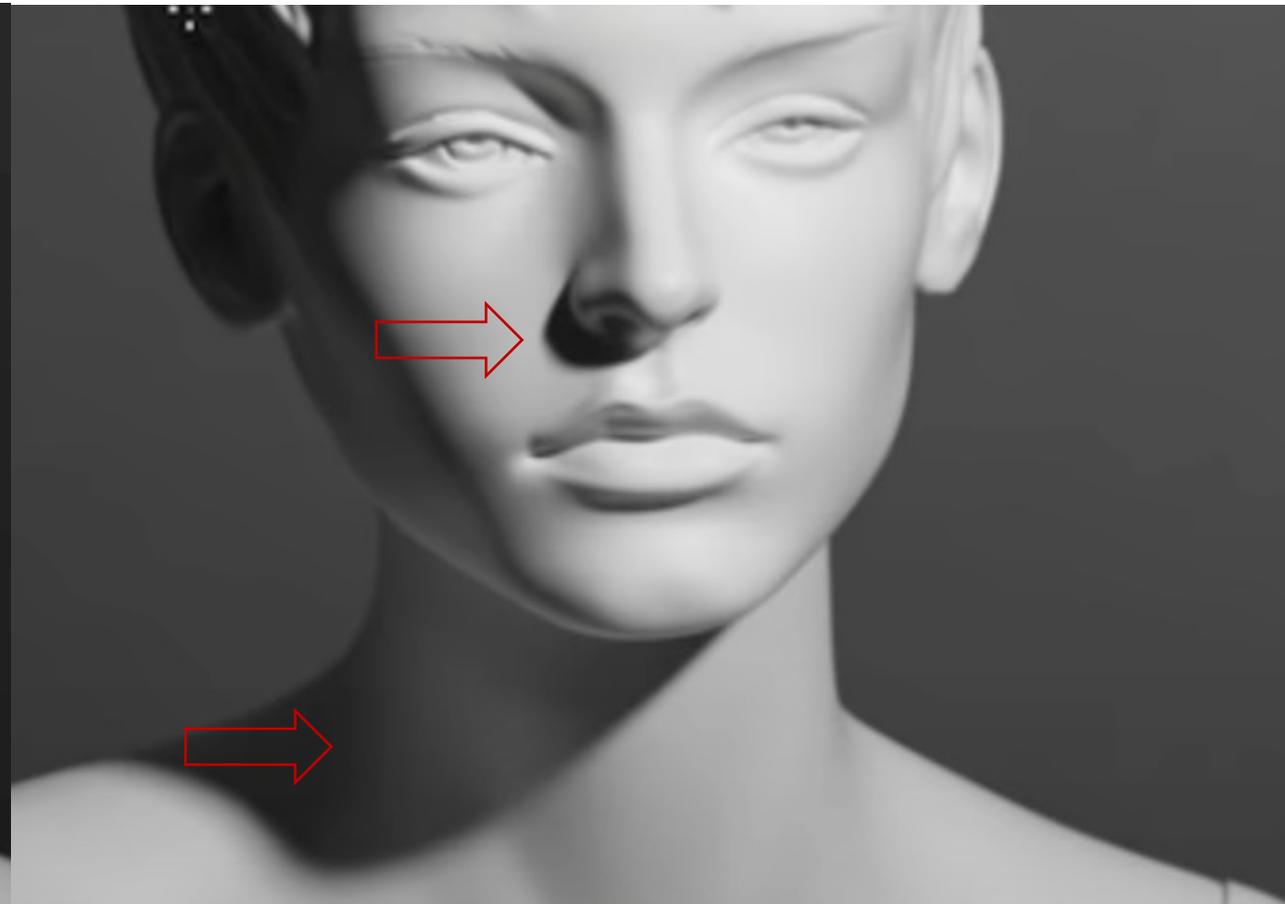

Qualité de la lumière : Douce ou dure

Source : Youtube /Déclic numérique

Grande source proche
Ombres progressives, lumière douce

Petite source éloignée
Ombres nettes, lumière dure

Qualité de la lumière : Exemples

Grande source proche

Petite source éloignée

Réflexion et diffusion de la lumière

La réflexion et la diffusion pour une lumière douce

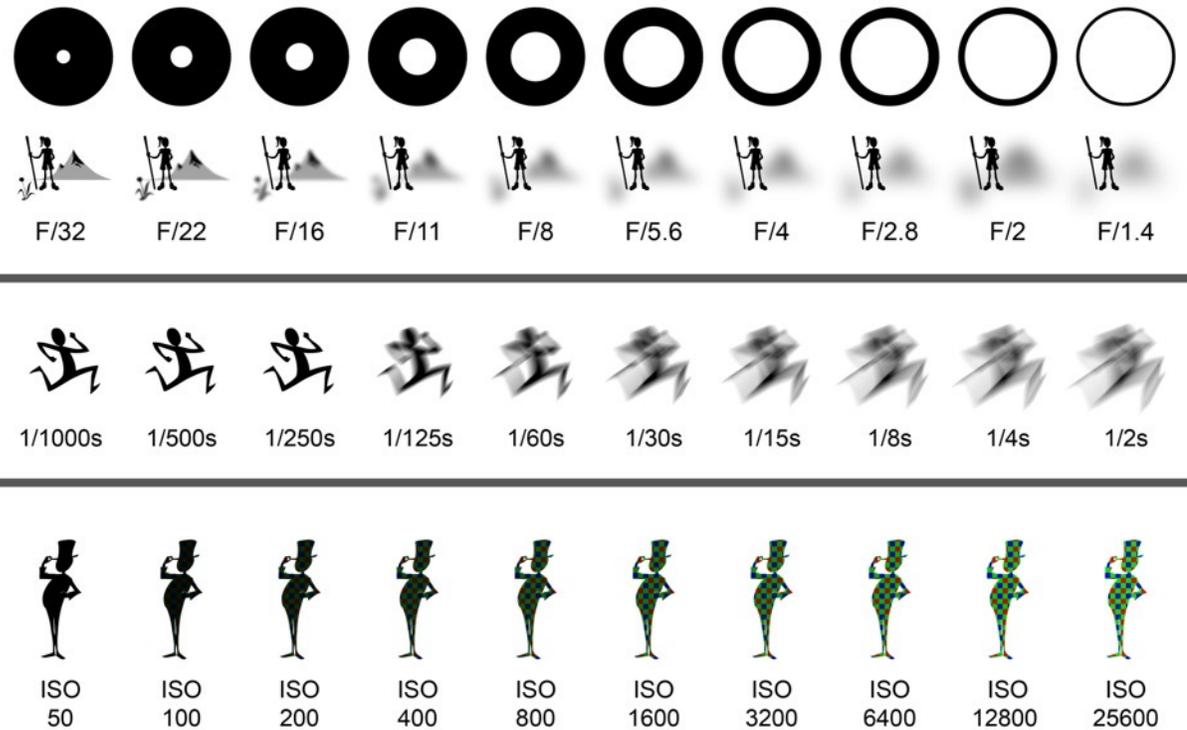

lumière naturelle : Réglages exposition du capteur

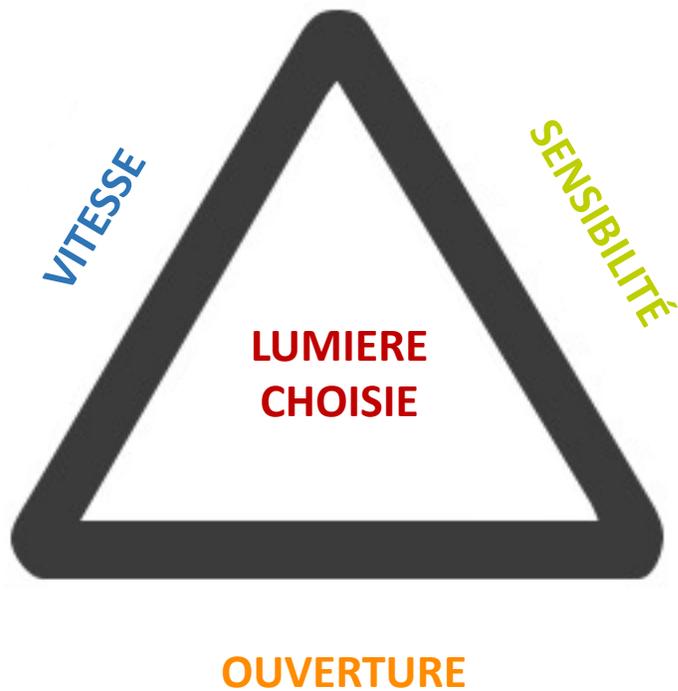
Effets liés aux réglages AV, Tv et ISO

Les valeurs en chiffres sont les valeurs standards

Flash de studio : Réglages exposition du capteur

FIXE

SENSIBILITÉ : Nominale du capteur

VITESSE : Synchro Flash (ou -)

VARIABLE

OUVERTURE : Choix artistique

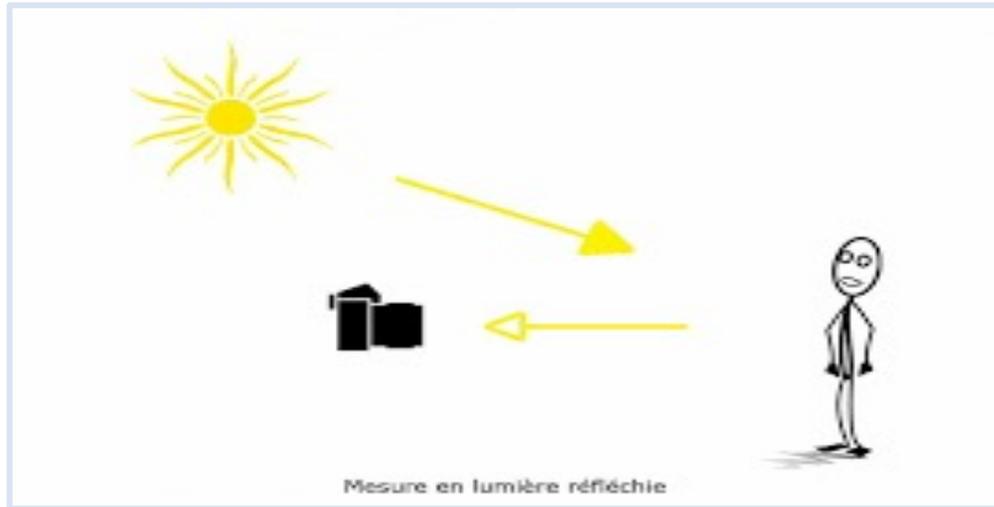
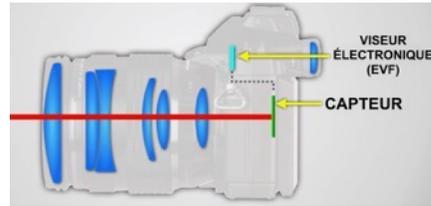
LUMIERE : Puissance & qualité

Mesure de la lumière

Appareil photo
: Lumière réfléchie

Tous les appareils photographiques sont équipés d'un dispositif de mesure de la lumière réfléchie par le sujet. La mesure de la lumière réfléchie est par définition fautive car elle dépend de l'albédo du sujet. Ce mode ne permet pas de mesurer la lumière des flashes (sauf TTL)

Posemètre - Flashmètre
: Lumière Incidente

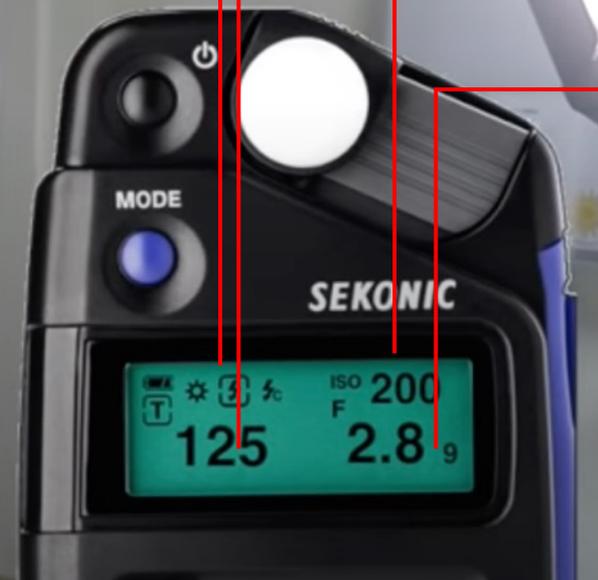

L'utilisation d'un Posemètre ou Flashmètre permet de mesurer la lumière incidente, celle émise par la source. Cela permet également de mesurer avec précision la lumière émise lors de l'éclair d'un flash

Utilisation du flashmètre

Source : Jérôme Pallé Photographe

- Position flashmètre
- Réglage vitesse
- Réglage sensibilité
- Lecture de l'ouverture

125 2.8 9 ISO 200 F

Mesure et réglage de la puissance du flash

f/2.8

f/4

f/5.6

f/8

f/11

1 – réglages appareil photo : Mode M (manuel) - Iso : sensibilité nominale de capteur - Vitesse : Synchro-flash de mon appareil

2 – Choix de l'ouverture : Je détermine l'ouverture en fonction du choix artistique souhaité et je règle mon appareil sur cette ouverture :

Par exemple, je souhaite une photo entièrement nette : je choisis f:8 pour une bonne profondeur de champ

3 - Je Positionne le flashmètre à l'endroit où la lumière sera la plus forte (climax) et déclenche un éclair

- Si cette mesure m'annonce une ouverture supérieure à f:8, par exemple f:5 cela veut dire qu'il faudrait que l'ouverture soit réglée à f:5 pour que la photo soit bien exposée, la puissance du flash est donc inférieure de 1,3 IL à la puissance nécessaire pour obtenir f:8, j'augmente donc la puissance du flash de 1,3 IL

- Si cette mesure m'annonce une ouverture inférieure à f:8, par exemple f:11 cela veut dire que la puissance du flash est supérieure de 1, IL à la puissance nécessaire à obtenir f:8, donc je diminue la puissance du flash de 1 IL

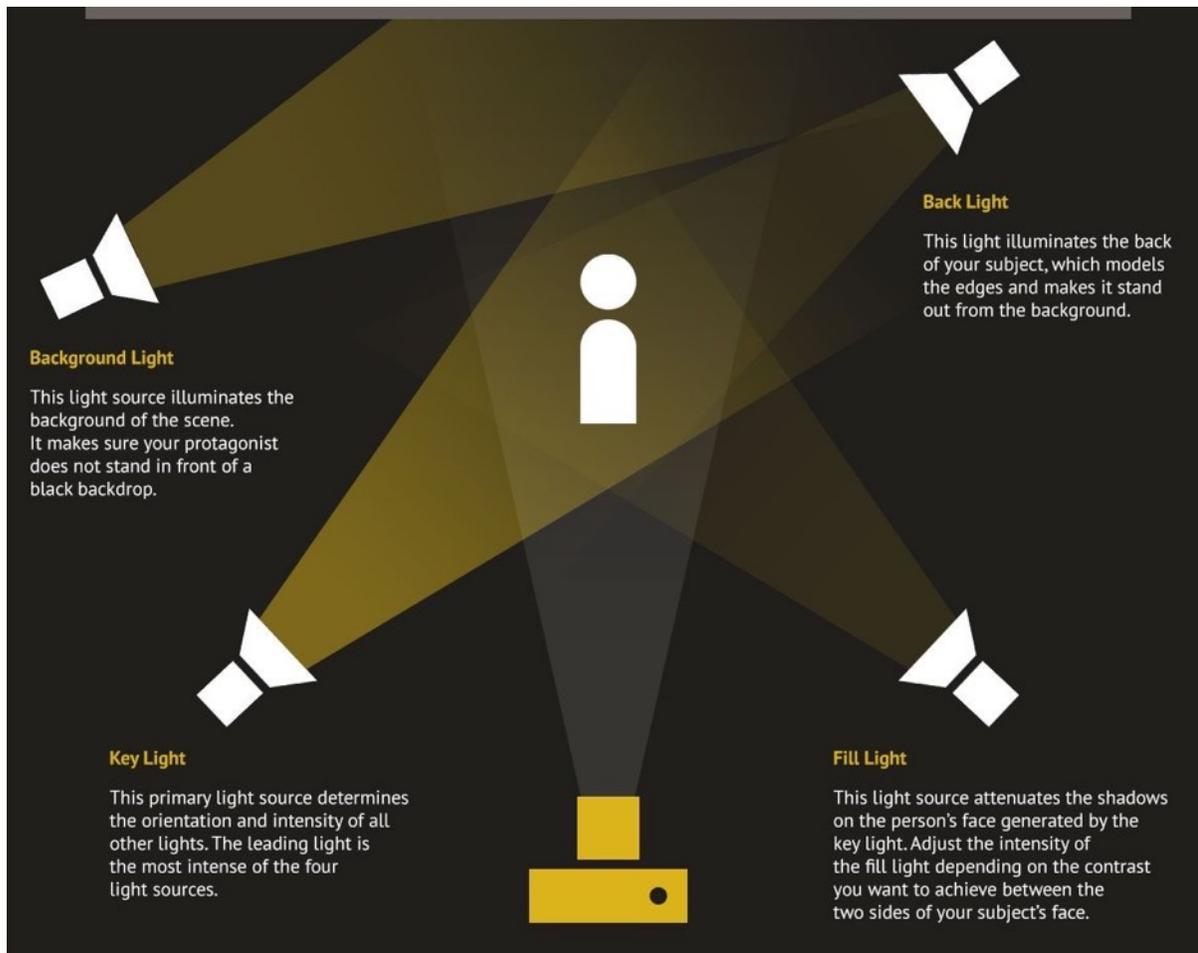

4 – Je fais (éventuellement) une mesure de vérification

5 – Je peut réaliser les photos

Différents usages des sources

En studio, il est fréquent d'utiliser plusieurs sources de lumière, chacune ayant un rôle bien défini :

Key light ou lumière principale : c'est elle qui crée l'ambiance lumineuse et qui va déterminer les réglages appliqués à l'appareil photo.

Fill light ou lumière de remplissage : elle est en général utilisée pour atténuer les ombres générées par la lumière principale.

Back light ou rétro-éclairage est utilisée pour détacher le sujet de l'arrière plan, elle devient la lumière principale pour les photos en contre-jour.

Background light, comme son nom l'indique elle est utilisée pour éclairer le fond de la pièce, elle permet de détacher le sujet du fond et/ou de mettre en lumière les éléments présent à l'arrière plan.

Photo multi sources : Réglages de l'appareil photo

Set 3 flash.
(+ un réflect)

Key light.

Fill light.

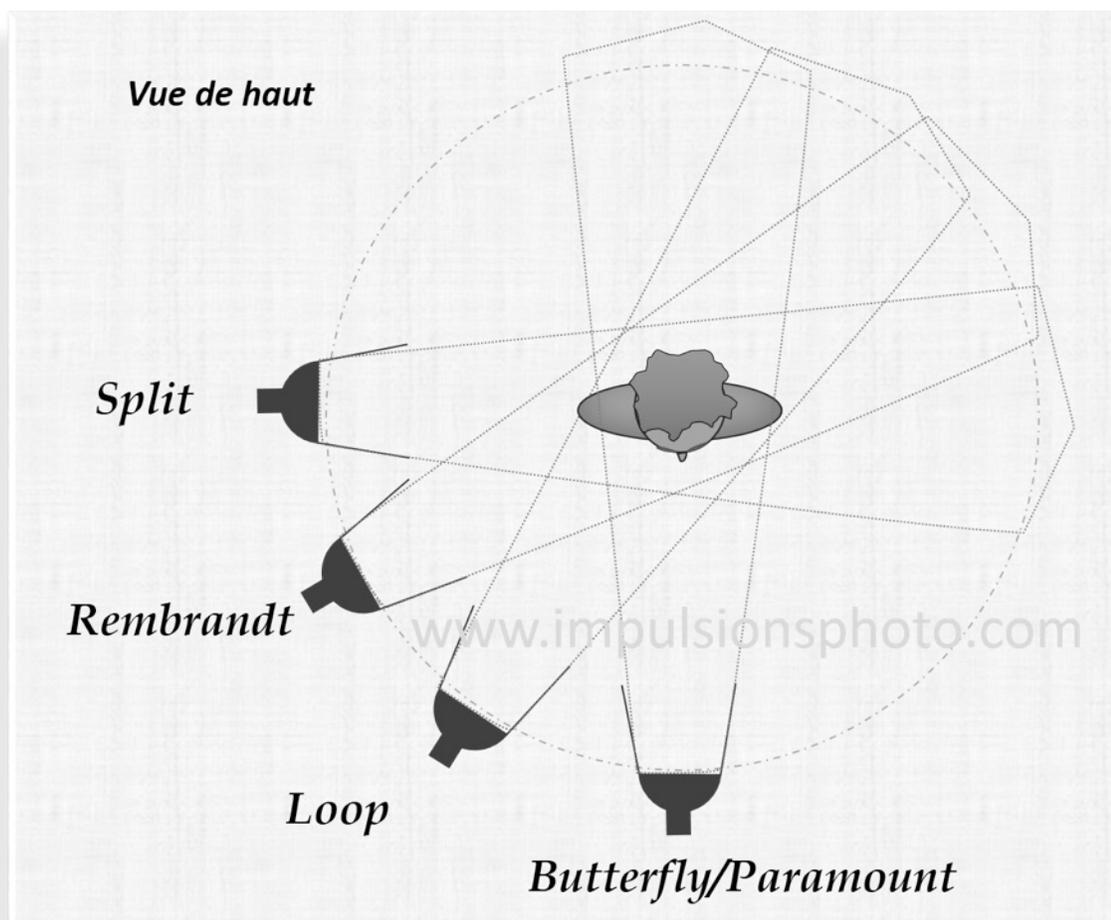
Background
light

Illustration de l'usage différencié de plusieurs sources, chacune sera mesurée indépendamment et sa puissance sera adaptée à son rôle :

Si la Key light est réglée pour une ouverture de f:8, c'est cette ouverture qui sera appliquée à l'appareil photo. la Fill light sera en revanche réglée pour produire moins de lumière afin de ne pas concurrencer l'éclairage de la Key light (à -2 IL par exemple) donc pour une ouverture supérieure (soit f:4 pour -2 IL).

4 Key light classiques

Il existe une infinité de « Sets » d'éclairage , certains étant devenus des standards comme celles créés par les studios Harcourt ou les publicités Aubade, voici les 4 positionnements les plus classiques d'une Key light en portrait.

Butterfly : En général réalisée avec une boîte de lumière disposée dans l'axe du sujet et légèrement en hauteur, il est possible d'utiliser deux sources coaxiales, une petite centrée sur les yeux et une large pour un éclairage appelé « Paramount »

Loop : En général réalisé avec une boîte de lumière disposée à 30° pour générer des ombres sur l'un des cotés du visage.

Rembrandt : Evolution du Loop qui afin de plonger un coté du visage dans l'ombre à l'exception d'un triangle de lumière sur la joue du modèle.

Split : Eclairage latéral n'éclairant qu'un coté du visage.

Les éclairages de base : Butterfly - Loop

BUTTERFLY

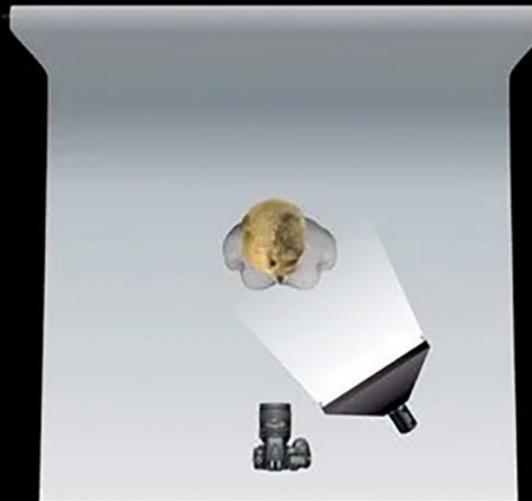

KIT: One strobe, one lightstand, one 20-inch softbox

Position one light above and directly in line with the centre of the subject's face. Notice how there's an even shadow under the nose. It's best if this shadow doesn't reach all the way down to the upper lip.

LOOP

KIT: One strobe, one lightstand, one 20-inch softbox

This set-up is similar to Rembrandt, but rather than creating a closed triangle of light on the unlit cheek, the shadow from the nose should create a loop pointing towards the corner of the mouth.

Les éclairages de base : Rembrandt - Split

REMBRANDT WITH A SOFTBOX

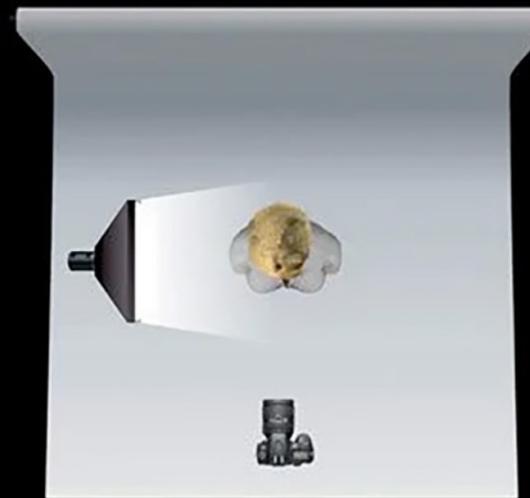

KIT: One strobe, one lightstand, one 20-inch softbox

Position the light high and to the side to create a triangle on the model's cheek. The shadow of the nose should point towards the edge of the lips. The softbox creates a soft directional effect.

SPLIT

KIT: One strobe, one lightstand, one 20-inch softbox

Position a light to one side of the model in such a way that no light spills onto the other side of the face, with a shadow line running down the centre. We've used a softbox here, but any of the modifiers will work.

Réglages de l'appareil photo

Avant une séance de prise de vue, il est nécessaire d'appliquer certains réglages à son appareil photo :

Mode : **Manuel** - Sensibilité : **Sensibilité native du capteur.** - Vitesse : **Synchro flash de l'appareil (entre 1/125° et 1/200°) ou moins**

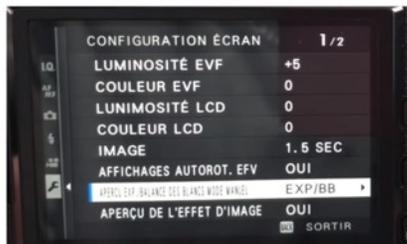
Balance des blancs : **Pour le portrait, dépend de la teinte de peau du sujet**

Pour les appareils hybrides il est nécessaire de désactiver la simulation de l'exposition, en effet, ce réglage qui permet de visualiser l'exposition de la photo avant d'appuyer sur le déclencheur, ne peut anticiper l'éclair du flash et va assombrir le viseur : voir ci-dessous

Fujifilm X
Fujifilm X-T3, X-H1, X-T2, X-T20, X-E3, X-Pro2...
(Les ingénieurs de Fujifilm ont dû se donner du mal pour tenter de cacher cette fonction)
Dans le menu [PARAMÉTRAGE] (dessin d'une petite clé à fourche)
Choisissez [CONFIG. ÉCRAN]

Puis [APERÇU EXP. BALANCE DES BLANCS MODE MANUEL]

Canon
Canon EOS R et RP
Modifiez le paramètre [Simulation de l'exposition] sur [Désactivée]

Simulation de l'exposition ☆

La simulation de l'exposition permet de simuler et d'afficher la luminosité (exposition) de l'image réelle.

- 1 Sélectionnez [CAMERA] : Simulation expo.
 - **Activée** (CAMERA)

La luminosité de l'image affichée sera proche de la luminosité réelle (exposition) de l'image obtenue. Si vous réglez la correction d'exposition, la luminosité de l'image changera en conséquence.
 - **Pendant** (CAMERA)

En principe, l'image s'affiche à une luminosité standard pour être facilement visible (CAMERA). La luminosité de l'image sera proche de la luminosité réelle (exposition) de l'image obtenue uniquement pendant que vous maintenez enfoncée la touche que vous avez attribuée à [Contrôle profondeur de champ] au moyen de [CAMERA] : **Personnaliser les touches**, (p. 555) (CAMERA).
 - **Désactivée** (CAMERA)

L'image s'affiche à une luminosité standard pour être facilement visible. Même si vous avez réglé la correction d'exposition, l'image est affichée avec une luminosité standard.

120

Nikon
Nikon Z6 et Z7

Guide des menus > Réglages personnalisés

d8 : Appliquer réglages à visée écran
Commande MENU → (menu Réglages perso.)

Choisissez **Activé** pour avoir un aperçu de la façon dont la modification de réglages comme la balance des blancs, les Picture Control et la correction d'exposition affecte la couleur et la luminosité en mode photo, ou sélectionnez **Désactivé** pour régler la luminosité et la teinte afin de faciliter le visionnage (quelle que soit l'option sélectionnée, les effets des réglages mentionnés ci-dessus sont toujours visibles en mode vidéo). L'icône s'affiche lorsque **Désactivé** est sélectionné.

Sony

[CAMERA] (Réglages de prise de vue2) Onglet violet

Affichage/affich. instantané

Affichage Live View	Active/désactive la répercussion sur l'affichage à l'écran de réglages comme la correction d'exposition.	Guide d'aide
---------------------	--	--------------

Explications du mode d'emploi :

Affichage Live View

Permet de régler l'affichage ou non des images modifiées avec des effets de correction de l'exposition, de la balance des blancs, [Modes créatifs] ou [Effet de photo] sur l'écran.

1 MENU → [CAMERA] (Réglages de prise de vue2) → [Affichage Live View] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Définit. d'effet activé :

Affiche l'image Live View proche de l'image obtenue en appliquant tous vos réglages. Ce réglage est utile lorsque vous voulez effectuer des prises de vue tout en vérifiant les résultats sur l'écran Live View.

Définit. d'effet désac. :

Affiche l'image Live View sans les effets de la correction d'exposition, de la balance des blancs, de [Modes créatifs] ou d'[Effet de photo]. Lorsque vous utilisez ce réglage, vous pouvez facilement vérifier la composition de l'image. L'image Live View est toujours affichée avec la luminosité appropriée même en mode [Exposition manuelle]. Lorsque [Définit. d'effet désac.] est sélectionné, l'icône s'affiche sur l'écran Live View.

Astuces

• Lorsque vous utilisez un flash d'un autre fabricant, par exemple un flash de studio, il se peut que l'affichage Live View soit sombre pour certains réglages de vitesse d'obturation. Lorsque [Affichage Live View] est réglé sur [Définit. d'effet désac.] l'affichage Live View est lumineux pour vous permettre de vérifier facilement la composition.

Note

• [Affichage Live View] ne peut pas être réglé sur [Définit. d'effet désac.] dans les modes de prise de vue suivants :

- [Auto intelligent]
- [Film]
- [Ralentir et accélérer]

• Lorsque [Affichage Live View] est réglé sur [Définit. d'effet désac.], la luminosité de l'image prise est différente de celle de l'image Live View affichée.