

ANDREAS BÜBL

STUDIO

Inclus :
Making of
Schémas
Rendus

Plans d'éclairage
pour la photo
de portrait

EYROLLES

Des recettes pour réussir vos prises de vue en studio !

Photographier en studio exige une organisation et une préparation minutieuse, notamment en matière d'éclairage. Cet ouvrage propose des solutions pratiques pour concrétiser vos idées créatives étape par étape : schémas détaillés de plans d'éclairage, making of, croquis des effets de lumière, réglages du boîtier et des flashes... Quels que soient vos thèmes de prédilection en photographie, vous y trouverez des recettes toutes prêtes pour réussir vos shootings !

Photographe professionnel, **ANDREAS BÜBL** est spécialisé dans la photo de portrait. Dans les workshops qu'il dispense dans son studio photo viennois, il apporte une attention particulière à la mise en lumière de ses modèles.

- Portrait classique
- Portrait beauté
- Glamour et mode
- Portrait de caractère
- Boudoir et nu
- Couples et groupes
- Enfants et familles
- Mouvement et action

www.editions-eyrolles.com

ANDREAS BÜBL

STUDIO

Plans d'éclairage
pour la photo de portrait

Éditions Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.com

Authorized translation from the German edition: *STUDIO. Licht-Setups und Bildideen für gelungene Porträts* by Andreas Bübl (978-3-8362-4320-9).

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Rheinwerk Verlag, Rheinwerkallee 4, 53227 Bonn, Germany.

French language edition published by Eyrolles.

Rheinwerk Verlag makes no warranties or representations with respect to the content hereof and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Rheinwerk Verlag assumes no responsibility for any errors that may appear in this publication.

Traduction autorisée de l'ouvrage en langue allemande intitulé : *STUDIO. Licht-Setups und Bildideen für gelungene Porträts* d'Andreas Bübl (978-3-8362-4320-9) publié par Rheinwerk Verlag.

Adapté de l'allemand par Volker Gilbert

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

Imprimé en Croatie par GZH

Dépôt légal : octobre 2018

Cet ouvrage est imprimé sur du papier couché demi-mat 135 g, papier issu de forêts gérées durablement.

© Rheinwerk Verlag GmbH, Bonn, Germany, 2018 pour l'édition en langue allemande

© Éditions Eyrolles, 2019, pour la présente édition, ISBN 978-2-212-67696-9

Préface

Les scénarios suivants vous sont sans doute familiers : une amie vous demande de réaliser des photos pour son book, un autre de faire des portraits de ses enfants pour offrir aux grands-parents, etc. Peut-être avez-vous déjà travaillé en studio et souhaitez-vous renouveler l'expérience tout en optimisant la mesure d'exposition et le réglage des façonneurs de lumière et flashes de studio.

Mais qu'en est-il de la disposition des sources d'éclairage ? Généralement, les modèles ont tendance à s'impatienter lorsque vous passez du temps à réfléchir au meilleur positionnement. Idéalement, il faudrait que vous puissiez choisir le plan d'éclairage le plus approprié rapidement et facilement, en feuilletant un ouvrage dédié, un peu comme un livre de recettes...

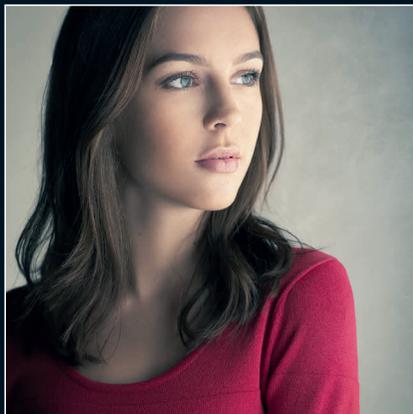
Fort heureusement, ce guide d'Andreas Bübl répond à toutes ces interrogations – et à de nombreuses autres ! Vous y trouverez en effet de nombreux plans d'éclairage pour tous types de portraits,

accompagnés de photos making of et de schémas qui en détaillent le moindre aspect. Les photos proposées seront une véritable source d'inspiration pour vos prochaines séances photo et vous permettront de choisir, sur place et avec votre modèle, la configuration qui se prête le mieux aux prises de vue à réaliser. Quel que soit le type de portraits que vous recherchez (photos pour un cadre professionnel, portraits classiques, photo de mode, de famille ou de nu), cet ouvrage regorge d'exemples qui devraient vous permettre de trouver l'éclairage idéal. Il vous sera également fort utile pour rafraîchir vos connaissances en matière de prise de vue en studio.

Nous espérons qu'il vous sera d'une aide précieuse ! Je vous souhaite une agréable lecture et, surtout, beaucoup de plaisir et de créativité !

Christine Keutgen-Plümpe
Éditrice chez Rheinwerk Fotografie

Sommaire

Portrait classique 41

Deux flashes pour tous les cas de figure 44
Une lumière d'une douceur exquise 46
Une lumière d'une douceur exquise II 48
Éclaircir rapidement les ombres 50
Mettre en scène un visage 52
Une touche particulière grâce à la lumière rasante 54
Éclairage hollywoodien 56
Éclairage hollywoodien tout en douceur 58
Un fond noir tout en contraste 60
Puissance et douceur 62
Une chaise pour un jeu d'ombres et de lumières 64
Portrait en pied aux contours soulignés 66
Portrait d'entreprise classique 68
Portrait en pied à la sauvette 70
Portrait d'entreprise très contrasté 72
Portrait d'entreprise en noir et blanc 74
Portrait d'entreprise moderne 76
Utiliser un flash cobra 78
Utiliser un flash cobra II 80
Lumière de fenêtre 82
Utiliser un flash cobra III 84
Utiliser un projecteur de chantier 86

Portrait beauté 89

Mettre en scène des accessoires 92
Style Marlene Dietrich 94
Créer des contrastes saisissants avec le bol beauté 96
Créer des contrastes saisissants avec le bol beauté II 98
Quatre flashes pour des reflets puissants 100
Souligner avec raffinement une chevelure longue 102
Créer un look frais 104
Tirer parti de la lumière réfléchie 106
Éclairage à tenailles pour portraits accrocheurs 108
Portrait beauté à contre-jour 110
Belle lumière à tube fluorescent 112
Tons subtils et lumière éclatante 114
High key avec accents de couleur 116
Beauté à la lumière Rembrandt 118
Jeu d'ombres et de lumières 120
Effet I : fond à bokeh 122
Effet II : fond bicolore 124

Avant-propos 7
Remerciements 8
Comment utiliser cet ouvrage 10

Les bases de la photo de studio 13

La lumière en studio 14
Façonneurs de lumière 20
Façonneurs de lumière, mode d'action 22
Réflecteurs, diffuseurs et drapeaux 24
En studio de location 28
Mesure d'exposition en studio 36
Déterminer les paramètres d'exposition 38

Glamour et mode 127

Le portrait glamour express 130
Configuration classique pour portrait glamour 132
Portrait glamour fort en contraste 134
Des cheveux aux éclats brillants 136
Un accent sous forme de spot lumineux 138
Éclairages rasants pour contours intenses 140
Utiliser des bijoux pour placer des accents 142
Jouer avec des lumières colorées 144
Photo de mode express 146
Portrait de mode à cadrage serré 148
Des clairs-obscurs pleins de vie 150
Portrait lifestyle raffiné 152
Mode à emporter 154
Accentuer les contours avec un double éclairage rasant 156
Tirer parti d'une lumière colorée 158
Photo de mode à contre-jour 160
Portrait à la manière de Jill Greenberg 162
Look décontracté avec réglage de la balance des blancs 164
De nouveaux accents grâce à la lumière rasante 166

Portrait de caractère 169

Caractère saisissant 172
Mettre en valeur le visage 174
Plus de profondeur grâce à la lumière rasante 176
Portrait de caractère cool 178
Souligner une moitié du visage 180
Regard audacieux et vue en plongée 182
Une lueur sur l'arrière-plan 184
Fond à éclairage décentré 186
Saisir des émotions 188
Portrait de caractère à ambiance sombre 190
Portrait de caractère avec éclairage latéral 192
Configuration pour poses assises 194
Ambiance futuriste 196
Éclairer à l'aide d'une lampe de poche 198
Cadre bokeh 200
Portrait en pied élégant 202

Boudoir et nu 205

Boudoir délicat sur fond blanc 208
Boudoir délicat avec réflecteur 210
Fond surexposé 212
Boudoir à tenailles 214
Boudoir à contre-jour 216
Nu sculptural I 218
Nu sculptural II 220
Intégrer des accessoires 222
Comme sculpté dans la pierre 224
Low key et faible lumière 226
Low key et ombres délicates 228
Low key et nu tout en douceur 230
Paysages corporels 232
Low key pour poses assises 234

Couples et groupes 237

- Configuration simple et universelle 240
- Portrait de couple au look naturel 242
- Un réflecteur pour davantage de latitude 244
- Portrait de couple avec éclairage fill-in 246
- Souligner les visages 248
- Portrait de couple accrocheur 250
- Éclairage naturel au projecteur de chantier 252
- Groupe de musique à contre-jour 254
- Portrait de groupe aux lumières spéculaires 256
- Tout le bien vient d'en haut 258
- Un éclairage intéressant 260
- Accentuer une seule personne 262
- Vue d'oiseau 264

Enfants et familles 267

- Configuration standard pour photos d'enfants 270
- Photo de famille à l'ambiance bon enfant 272
- L.O.V.E. 274
- Portrait de bébé avec effet de vignette 276
- Vue d'en haut 278
- Sur le dos 280

Mouvement et action 283

- Saisir une pose à l'arrêt 286
- Saut avec flou de bougé 288
- Lumière dramatique 290
- Lumière tout en contraste 292
- Geler des mouvements de rotation 294
- Faire voler les cheveux en mode HSS 296
- Ça tourne 298
- Saut avec HSS 300
- Portrait sportif 302
- Mouvements tout en douceur 304

Index 307

Avant-propos

« Qu'est-ce que tu fais ?

— J'écris un livre.

— Un livre ? Sur quoi ?

— Un livre de photo.

— De photo ? Mais il en existe déjà tellement !

— Oui, c'est vrai, tu as raison, il y en a déjà plein.

— Alors pourquoi en écrire un autre ?

— Parce que je veux en écrire un spécial.

— En quoi serait-il différent des autres ?

— Ce sera un ouvrage de référence.

— À quoi veux-tu faire référence ?

— Mais non, tu as mal compris. Éteins le mixeur quand je te parle !

— C'est fait ! Qu'est-ce que tu disais ?

— Mon livre sera un ouvrage à consulter, il ne se lira pas de bout en bout ; et c'est en cela qu'il sera différent des autres.

— Un ouvrage à consulter... Mais qu'est-ce qu'on y trouvera par exemple ?

— Par exemple, comment faire des portraits d'enfants.

— Mais pour cela, on n'a pas vraiment besoin d'un livre !

— Alors pour toi, lire un livre n'est pas indispensable pour faire des photos, mais pour faire des gâteaux...

— Qu'est-ce qu'ils ont mes gâteaux ?

Nous atteignons ici le moment où retentit la sonnette d'alarme pour tous ceux qui vivent en couple...

— Tes gâteaux, chérie, sont vraiment délicieux ; tu sais combien je les apprécie !

— Alors pourquoi tu compares ton livre à mes gâteaux ?

— Tu fais tes gâteaux au jugé : un peu de farine, quelques œufs, du lait, du beurre et du sucre... et même si ton gâteau n'est pas toujours moelleux, il reste tout de même délicieux ! Mais si tu te servais d'un livre de cuisine, tes gâteaux seraient sans doute plus moelleux, non ?

— C'est vrai.

— Eh bien, c'est la même chose pour mon livre ! Comme je présente toutes les informations sur une double page, il sera plus facile et plus rapide de réussir ses photos.

— Si je comprends bien, il s'agit d'un livre de recettes pour photographes ?

— C'est exactement ça ! un livre de cuisine très illustré et destiné aux photographes.

— Est-ce que je vais figurer dans ton ouvrage ?

Si ma chère et tendre épouse me pose une telle question, je ne peux bien évidemment pas lui répondre par la négative. De toute façon, je n'aurais jamais pu achever l'ouvrage ici présent sans son approbation.

— Mais bien sûr, ma chérie, toi aussi tu seras dans le livre !

Un sourire éclaire brièvement le visage de mon épouse.

— Le repas est prêt. Viens donc faire une petite pause avant de reprendre l'écriture de notre ouvrage commun. »

Une appétissante odeur émane de la cuisine et mon estomac me signale par de discrets gargouillis qu'il n'est pas opposé à un nouveau remplissage. Je reprendrai donc la rédaction de mon livre un peu plus tard...

Remerciements

À la manière d'une séance de photos dont la réussite tient à toute une équipe, nombreuses sont les personnes ayant été impliquées dans la production de cet ouvrage.

J'aimerais ici exprimer mes chaleureux remerciements à ma famille : je vous aime !

Merci bien entendu à l'équipe de mon studio photo : les mannequins, les maquilleuses et les assistants.

Je tiens également à remercier mon éditeur Rheinwerk Verlag pour son soutien fantastique.

**Angelina Maria « Mascha »
Bübl** Ma fille cadette

Tanja Bübl Kravchenko
Ma tendre épouse

Deborah Dikebo
Modèle

Martina Ehrlich
Modèle

Andreas Grünauer
Modèle

Miyu Haydn
Maquilleuse, www.miyu.at

**Larissa, Benjamin, Rafael,
Mark Bübl** Mes enfants

Kristina Cavajda
Modèle

Jessica « Jazz » Egger
Modèle

Lisa Enzinger
Modèle

Victoria « Viki » Gunner
Modèle

Isabel Jelinek
Modèle

Manon Krulis
Modèle

nature band
Musiciens

Vladimir Shishov
Soliste (Opéra National de
Vienne)

Denisa Strakova
Modèle

Elisa Valentina
Modèle

Miriam Woldrich
Modèle

Angelina Lorich
Modèle

Sonja Plöchl
Modèle

Nicolette « Nicole » Sol
Modèle

Nicole Stuparek
Maquilleuse,
www.powderandbrush.at

Rafael Werluschnig
Modèle

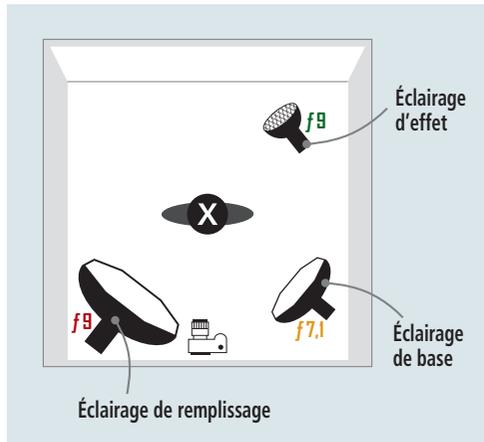
- ▶ **Rouge** : haute, située au-dessus de la tête.
- ▶ **Jaune** : moyenne, située à hauteur des yeux.
- ▶ **Vert** : basse, située au niveau du sol ou un peu plus haut.

Une configuration typique se compose de trois sources d'éclairage :

- ▶ éclairage de base (aussi appelé éclairage principal) ;
- ▶ éclairage de remplissage (autrement appelé éclairage fill-in) ;
- ▶ éclairage d'effet (éclairage du fond ou éclairage des cheveux).

L'éclairage de base sert de source principale pour éclairer votre sujet d'un côté. À l'aide de l'éclairage fill-in (ou avec un réflecteur), il est possible de déboucher les ombres sur le côté opposé à l'éclairage principal. L'éclairage d'effet sert à mettre en lumière l'arrière-plan ou à illuminer le sujet par le côté ou par l'arrière, dans le but de produire un halo lumineux qui aide à mieux détacher le modèle du fond. Vous verrez plus loin dans cet ouvrage que cet

éclairage « standard » peut être modifié d'innombrables manières. Bien entendu, vous pouvez varier le nombre de source d'éclairage en fonction du résultat souhaité : que vous en utilisiez une, trois ou cinq, il n'y a pas de limites à votre imagination !

	Flash cobra		Octabox (petite)
	Projecteur de chantier		Octabox (petite) avec grille
	Bol beauté		Octabox (grande)
	Bol beauté avec grille		Octabox (grande) avec grille
	Réflecteur standard		Cône snoot
	Réflecteur standard avec diffuseur		Cône snoot avec grille nid-d'abeilles
	Réflecteur standard avec parapluie diffuseur		Boîte à lumière
	Réflecteur standard avec coupe-flux		Boîte à lumière à grille nid-d'abeilles
	Réflecteur standard avec grille		Boîte à lumière strip light
	Réflecteur standard avec coupe-flux et grille		Boîte à lumière strip light avec grille nid-d'abeilles

Cadrages

Il est important de définir le cadrage de vos images lors de la prise de vue. De manière générale, plus votre cadrage est serré, plus l'expression faciale du modèle est importante. J'utilise les termes suivants pour les différents cadrages, spécifiant le cadrage le plus adapté au plan d'éclairage présenté.

Plan moyen : cadre le sujet de la tête aux pieds.

Plan américain : cadre le sujet de la tête à la taille ou aux mi-cuisses.

Plan poitrine : cadre la tête et le torse.

Gros plan : cadre la tête et les épaules.

Les bases de la photo de studio

La lumière en studio

Le terme « photographe » signifie « peindre avec la lumière », et cela vaut tout particulièrement pour la prise de vue en studio. En extérieur, vous devez composer avec la lumière existante ; en studio, vous pouvez adapter la lumière à votre guise. Vous pouvez choisir le nombre de sources d'éclairage et en contrôler la puissance et le positionnement jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat de l'image. Outre la lumière, les ombres jouent un rôle déterminant. Ce n'est que grâce à elles que l'image bidimensionnelle gagne une troisième dimension. Un portrait ne peut ainsi prendre vie que s'il est éclairé selon les règles de l'art, par l'intermédiaire d'un jeu d'ombres et de lumières. Quatre facteurs sont déterminants pour l'éclairage en studio : la direction, la puissance, le type et la couleur de la lumière.

Façonneurs de lumière

S'il est possible de diriger la lumière en modifiant le positionnement et la puissance des sources d'éclairage, il ne faut pas pour autant oublier les façonneurs de lumière. D'une part, ils empêchent la lumière de se diffuser dans toutes les directions, d'autre part, ils vous aident à obtenir un éclairage agréable et uniforme de votre sujet. Page 20, je vous présente les principaux façonneurs de lumière et leurs effets.

Nude Art, un nu qui s'inspire d'une sculpture en pierre. Plan d'éclairage : bol de beauté (frontal et haut), réflecteur pour déboucher les ombres et éclairage de fond.

85 mm | f/7,1 | 1/160 s | 100 ISO |
Modèle : Denisa

La direction de la lumière

Tout le bien vient d'en haut – la plupart du temps du moins. Nous sommes habitués à voir la lumière emprunter cette direction étant donné que, dans la nature, le sujet est le plus souvent éclairé par le dessus. La présence d'ombres sous le nez, le cou ou les paupières est donc monnaie courante. Et ce même si la lumière frappe le modèle directement par le haut, l'effet étant alors similaire à celui produit par la

lumière du midi, avec des orbites assombries et des ombres sous le nez et le cou qui semblent presque infinies. Bien entendu, un tel angle d'éclairage extrême ne se prête qu'à certaines poses. Le contre-jour et l'éclairage latéral sont d'autres configurations fréquemment choisies pour les éclairages. Chaque changement dans l'orientation de la lumière produit des effets spécifiques dont il faut avoir conscience.

Le contre-jour produit par exemple des contrastes réduits qui se traduisent en images douces et oniriques, l'éclairage latéral des contrastes prononcés qui accentuent la tension et l'intensité du sujet. Cependant, le rendu des images dépend aussi de l'intensité de la lumière. Pour modifier cette dernière, vous pouvez intervenir directement sur le réglage de la puissance de vos flashes de studio.

Pour ce portrait, j'ai positionné un bol beauté, incliné au-dessus du modèle. Les ombres sont bien dessinées, le flash produit des ombres portées qui sont naturelles et parfaitement adaptées à la pose et à l'expression du modèle.

100 mm | f/8 | 1/160 s | 100 ISO | Modèle : Elisa

Un portrait frontal ne se prête guère à un seul éclairage oblique. Ici, c'est différent : les deux boîtes à lumière strip light aident à mettre en évidence les formes du modèle, ce dernier ayant adopté une pose quasiment allongée qui permet à l'éclairage de produire des ombres portées dont le rendu est harmonieux.

70 mm | f/7,1 | 1/160 s | 100 ISO | Modèle : Denisa

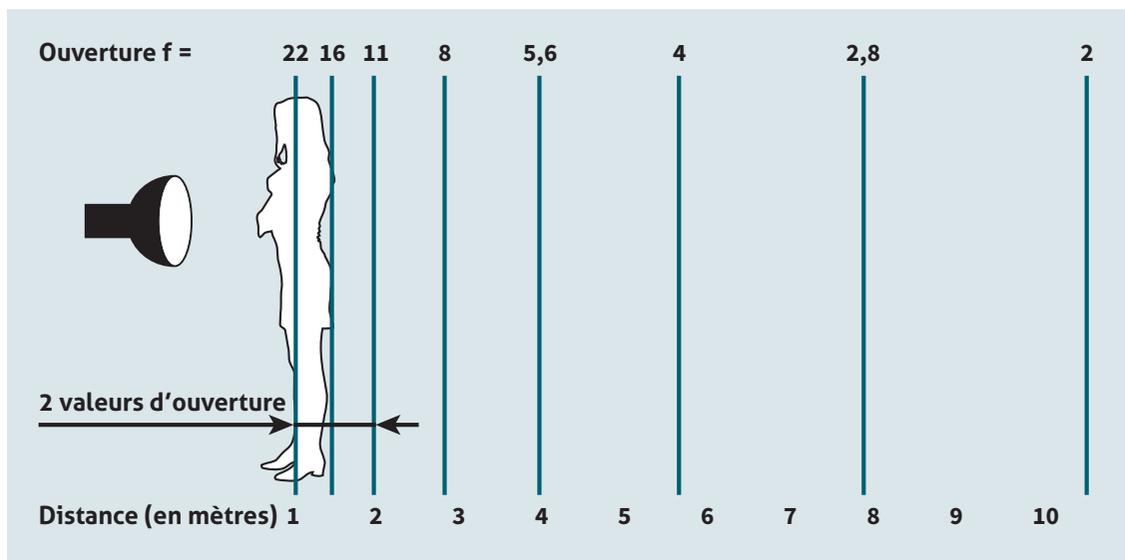
La puissance de la lumière

L'intensité lumineuse est une grandeur physique qui influe grandement sur le rendu des images. Mesurée en candelas, elle décrit l'intensité d'une source lumineuse telle qu'elle est perçue par l'œil humain. Comme en photographie ce sont surtout la surface et le sujet éclairés qui sont pertinents, nous privilégions l'éclairage lumineux, exprimé en lux et mesuré directement à l'aide d'un posemètre externe. Pour quantifier la puissance d'une source de lumière continue, par exemple la lumière du jour ou la lumière halogène, vous pouvez vous servir de la cellule intégrée à votre boîtier. Pour mesurer la puissance d'un flash externe, il est en revanche préférable d'utiliser un flashmètre après avoir réglé le flash et l'appareil photo en mode Manuel. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section « Mesure d'exposition en studio » page 36. Pour changer l'éclairage lumineux, vous pouvez jouer sur la puissance du flash ou la distance qui

le sépare du sujet. Il faut noter que la quantité de lumière diminue avec le carré de la distance. Cela signifie, par exemple, qu'une augmentation de la distance entre la source d'éclairage et le sujet de 1 à 2 m produit une perte lumineuse de 2 valeurs de diaphragme (IL). En fonction de son intensité lumineuse, une source d'éclairage vous offre différentes possibilités créatives : une lumière puissante vous autorise à choisir une ouverture plus petite et donc à obtenir une profondeur de champ plus étendue, qui englobe, par exemple, le modèle et l'arrière-plan. De même, vous pouvez obtenir un temps de pose plus bref pour figer, dans un portrait dynamique, le mouvement du modèle. En studio, le temps de pose le plus bref est toutefois limité à 1/160 ou 1/200 s, ce qui s'explique par la vitesse de synchronisation des flashes. En sélectionnant une vitesse excédant la vitesse de synchronisation, les images présenteront des zones partiellement ou totalement masquées.

Pour en savoir plus à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Déterminer les paramètres d'exposition » (page 38).

Il en va autrement avec une lumière plus faible. Vous devez alors ouvrir davantage le diaphragme pour recueillir suffisamment de lumière. Malgré cela, la profondeur de champ restera plus étroite. S'il est possible de choisir un temps de pose plus long pour compenser la carence en lumière, il faut éviter le flou de bougé. Compte tenu du fait que vous ne travaillez que rarement avec l'appareil sur trépied, la règle suivante s'applique : le temps de pose doit être inférieur ou égal à l'inverse de la longueur focale (en équivalent 24 × 36 mm). Avec un appareil au format 24 × 36 et un objectif standard de 50 mm, le temps de pose doit donc être inférieur ou égal à 1/50 s. Avec un capteur plus petit, la focale est à multiplier par le facteur de conversion de focale. Le temps de pose « de sécurité » se calcule en

Relation entre la puissance lumineuse et la distance

appliquant la formule suivante : $1/\text{ focale} \times \text{facteur de conversion de focale}$. Avec un boîtier Nikon au format DX (APS-C) et un objectif de 50 mm, le temps de pose le plus long est ainsi égal à $1/75$ s.

Toutefois, il faut également tenir compte du fait que votre sujet ne parviendra pas à rester complètement immobile, ou du moins qu'il ne pourra pas s'empêcher de cligner des yeux. Avec des sujets humains, les temps de pose trop longs se traduisent souvent en flous de bougé. Pour éviter ce risque, je vous conseille de ne jamais choisir un temps de pose de plus de $1/125$ s.

Pour finir, sachez que le réglage de puissance du flash influe aussi directement sur l'ouverture du diaphragme, et ainsi sur l'étendue de la profondeur de champ.

Fabricant	Capteur	Facteur de conversion de focale
Canon, Nikon, etc.	FX/24 × 36	1
Nikon, Sony, Fuji	DX/APS-C	1,5
Canon	APS-C	1,6
Panasonic, Olympus MFT	Micro 4/3	2

Facteurs de conversion de focale pour différents fabricants et dimensions de capteur

S'il n'y a que peu de lumière disponible, la profondeur de champ reste étroite.

85 mm | f/1,4 | 1/200 s | 100 ISO | Modèle : Denisa

Le type de lumière

En fonction de sa taille et de la distance qui la sépare du sujet, la source d'éclairage produit une lumière plus ou moins dure, avec des ombres plus ou moins définies. En jouant sur ces paramètres, vous pouvez obtenir des portraits avec un rendu dur ou doux.

De manière générale, plus la source d'éclairage est grande, plus la lumière émise est douce. La lumière et les ombres paraissent douces et diffuses. À l'inverse, plus la source d'éclairage est petite, plus la lumière émise est dure. La lumière et les ombres paraissent dures et bien définies. Outre la taille de l'éclairage, la distance qui la sépare du sujet influe de manière déterminante sur la qualité des ombres. Plus la distance entre la source d'éclairage et le sujet est grande, plus les ombres sont dures. En ajoutant des sources d'éclairage ou des réflecteurs, il est possible de déboucher les ombres. L'effet d'éclaircissement est alors d'autant plus important que les ombres sont transparentes.

À gauche : lumière dure ; la boule de Noël a été éclairée en utilisant un réflecteur standard à 2 m de distance.
À droite : lumière douce ; la boule de Noël a été éclairée en utilisant une boîte à lumière à 50 cm de distance.

À gauche, le portrait après avoir éclairci les ombres.
À droite, le même plan d'éclairage, mais sans réflecteur – les ombres sont plus profondes, les traits du visage plus durs.

100 mm | f/8 | 1/160 s | ISO 100 | Modèle : Manon

Utilisation d'un réflecteur pour déboucher les ombres

La couleur de la lumière

La différence entre une lumière de couleur verte et une lumière de couleur rouge est évidente. Pour créer de tels effets particuliers, il suffit d'ajouter un filtre gélatine de la couleur souhaitée sur la tête de votre flash. Mais même une source de lumière apparemment neutre peut produire une dominante de couleur plus ou moins prononcée, qui est à même de colorer des objets blancs. La plupart des ampoules émettent une lumière plutôt chaude et donc jaunâtre, alors que la lumière des tubes éclair est

légèrement froide et donc bleuâtre. Pour que les objets blancs paraissent vraiment blancs et pour que les autres couleurs soient reproduites fidèlement dans l'image finale, il faut compenser la dérive de couleur à la prise de vue ou a posteriori, dans votre logiciel de développement RAW. La température de la couleur est mesurée en degrés Kelvin et décrit le changement de couleur d'un corps noir qui est chauffé à des températures croissantes. En termes simplifiés, vous pouvez imaginer une barre de fer qui

change de couleur en fonction de sa température. Pour adapter le rendu des couleurs de vos images à l'illuminant de votre source d'éclairage, vous pouvez intervenir sur les paramètres prédéfinis de balance des blancs que propose le menu de votre appareil photo. De même, il est possible d'ajuster la balance des blancs manuellement, à l'aide d'une charte de gris neutre.

Si le réglage de balance des blancs n'a pas été fait correctement à la prise de vue, vos images présentent une dominante couleur. Vous pouvez la corriger a posteriori, par exemple dans Lightroom, sous condition d'avoir préalablement choisi le format d'enregistrement RAW. Pour rappel, ce dernier renferme les données brutes, enregistrées par le capteur de votre appareil photo. Si vous optez pour le format JPEG, une correction ultérieure de la balance des blancs s'avère difficile et parfois même impossible. C'est entre autres pour cette raison que je vous conseille fortement de ne travailler qu'au format RAW.

Réglage de balance des blancs	Température de couleur	Source de lumière
	5500–6500 K	Lumière du jour
	5000–5500 K	Flash
	4000–5000 K	Tube fluorescent
	2500–3000 K	Tungstène

Réglages de la balance des blancs pour différentes sources d'éclairage naturelles et artificielles

À gauche, un réglage de la balance des blancs inadapté (2800 K, Tungstène), à droite un réglage approprié (5100 K, Flash)

Façonneurs de lumière

Si vous travaillez au flash, vous pouvez utiliser différents façonneurs pour modifier le caractère de la lumière comme vous l'entendez. Vous pouvez ainsi influencer sur la taille apparente de la source d'éclairage, ainsi que sur la douceur et la directivité apparente de la lumière. Dans cette section, je fais un tour d'horizon des façonneurs de lumière les plus courants et des caractéristiques qui leur sont propres.

Parapluie diffuseur

Un parapluie diffuseur n'est rien d'autre qu'un parapluie de 1 m environ et doté d'un tissu blanc translucide. Il produit une lumière qui est à la fois douce, omnidirectionnelle et uniforme sur une grande surface.

Parapluie réflecteur

À la différence de son alter ego translucide, un parapluie réflecteur est opaque et recouvert d'un tissu argenté ou doré. Conçu pour renvoyer la lumière du flash, un parapluie réflecteur se distingue par un rendu lumineux légèrement inférieur. Il produit une lumière qui est à la fois douce, omnidirectionnelle et uniforme sur une grande surface.

Réflecteur standard

Recouvert à l'intérieur d'une couche blanche ou argentée, il concentre l'éclair du flash pour produire un faisceau lumineux dur, légèrement directionnel et de taille moyenne.

Boîte à lumière

À l'intérieur d'une boîte à lumière, l'éclair du flash est réfléchi plusieurs fois avant d'être émis à travers une grande face de sortie. De la sorte, elle produit une lumière uniforme et douce, répartie sur une

Plus la distance entre le parapluie diffuseur et la tête de flash est grande, plus la lumière émise est douce.

L'emploi d'un parapluie réflecteur permet de produire une lumière douce presque dépourvue d'ombres.

La largeur du faisceau lumineux varie proportionnellement au diamètre du réflecteur standard.

Une boîte à lumière carrée est idéale pour adoucir les ombres. Sa forme se reflète dans les yeux du modèle, rappelant vaguement le reflet d'une fenêtre.

grande surface. Les boîtes à lumière existent dans un grand nombre de formes et formats pouvant éclairer des surfaces plus ou moins grandes.

Boîte à lumière Octabox

Une boîte à lumière Octabox présente une forme octogonale dont l'intérêt principal est d'arrondir les reflets dans les yeux. Les grands modèles, disponibles dans des tailles de 3 m, produisent une lumière très douce qui reste tout de même facile à contrôler en ajoutant, par exemple, un diffuseur interne.

Boîte à lumière strip light

La boîte à lumière strip light est une forme particulière de la boîte à lumière rectangulaire qui présente des formes plus allongées, idéales pour produire des effets ou des contours lumineux. Là encore, la lumière émise est très douce.

Une boîte à lumière Octabox permet de produire un éclairage avec des ombres plus douces. Par opposition à une boîte à lumière carrée ou rectangulaire, elle produit des reflets plus ronds dans les yeux du modèle.

Avec un bol beauté, vous pouvez créer une lumière homogène qui se prête particulièrement bien à des photos de beauté et des photos glamour.

Bol beauté

En matière de distribution de lumière, un bol beauté est semblable à un parapluie réflecteur. La lumière y est réfléchiée par un bol avant d'être redirigée sur le sujet. Par sa conception, le bol beauté crée un noyau de lumière plus dure, avec des ombres qui s'assouplissent au fur et à mesure de leur éloignement du centre du faisceau lumineux.

Cône snoot

Un cône snoot concentre la lumière du flash de manière très localisée sur une petite surface. Il convient particulièrement bien pour éclairer la chevelure du modèle ou pour créer des surveillances destinées à mettre en avant certains aspects du modèle. Il produit une lumière fortement dirigée et dure.

Une boîte à lumière strip light n'éclaire qu'une petite surface clairement délimitée.

Grille nid-d'abeilles

Il est possible d'ajouter une grille nid-d'abeilles à différents façonneurs de lumière. Elle sert alors à concentrer la lumière et à la rendre plus directionnelle. Si elle n'intervient pas sur la douceur de la lumière émise, elle réduit considérablement l'intensité de celle-ci.

Volets coupe-flux

Vous pouvez équiper un réflecteur standard de volets coupe-flux pour ainsi contrôler le flux de lumière du flash grâce aux quatre volets. Vous pouvez ainsi varier la quantité de lumière qui éclaire le sujet ou créer un éclairage non uniforme et asymétrique.

Un cône snoot permet de mettre en lumière certaines parties de l'image.

Une grille nid-d'abeilles (ici fixée sur un réflecteur standard) délimite l'émission de lumière en périphérie du faisceau lumineux.

Grâce aux volets coupe-flux, il est possible de réduire la lumière diffuse provenant d'un réflecteur standard.

Façonneurs de lumière, mode d'action

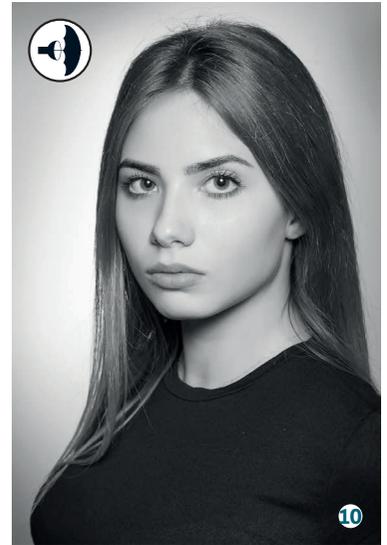
Les figures suivantes illustrent les effets d'éclairage produits par les différents façonneurs de lumière. Pour chacune des photos, la tête de flash a été positionnée en face du modèle, légèrement plus élevé par rapport au visage de celui-ci. J'ai ajusté la puissance du flash en fonction du façonneur utilisé. Pour montrer l'effet de diffusion de l'éclairage principal, j'ai ajouté un éclairage de fond, à l'aide d'un second flash, équipé d'un réflecteur standard et d'une grille nid-d'abeilles. Tous les fichiers RAW ont été développés en utilisant les mêmes paramètres.

1. Boîte à lumière 60 cm : ombres douces et éclairage homogène. Les yeux du modèle présentent des reflets carrés.
2. Bol beauté : lumière plus contrastée et un peu plus dure. Le dédoublement des ombres, caractéristique de ce façonneur de lumière, est clairement visible sur le cou du modèle, autant que la concentration de la lumière sur le visage. Les reflets dans les yeux sont petits et ronds.
3. Réflecteur standard 22 cm avec grille nid-d'abeilles : la lumière est dure et concentrée sur une surface réduite. Le buste du modèle présente un dégradé avec une réduction visible de la lumière. Les reflets dans les yeux du modèle sont ronds et menus.
4. Réflecteur standard 22 cm : lumière dure et plus dispersée qu'en utilisant la grille nid-d'abeilles. Le buste du modèle et le fond paraissent bien plus clairs. Le réflecteur produit de petits reflets ronds dans les yeux du modèle.
5. Octabox 80 cm : ombres douces et éclairage aussi homogène qu'avec une boîte à lumière. À cause des dimensions de la boîte à lumière Octabox, supérieures à celles de la boîte à lumière

carrée de 60 cm, les ombres paraissent encore plus douces et la lumière diffuse éclaire davantage le fond. Les reflets dans les yeux du modèle sont circulaires et de grande taille.

6. Réflecteur standard 14 cm : lumière très dure et éclairage uniforme du modèle. Comparé au réflecteur standard 22 cm, les ombres sont plus dures. La lumière diffusée éclaire légèrement le fond. Les reflets dans les yeux du modèle sont à la fois ronds et de petite taille.
7. Boîte à lumière strip light 120 cm, position verticale : lumière douce, grâce à la hauteur de la boîte à lumière, les ombres horizontales sont débouchées de manière très efficace. Le fond est éclairci d'une part par la lumière qui passe au-dessus du modèle et de l'autre par la lumière diffusée. Les reflets dans les yeux du modèle adoptent une forme de trait.
8. Octabox 120 cm : lumière très douce et homogène. Par rapport à celles produites par le modèle plus petit, les ombres sont encore plus douces et le fond est plus clair. Les reflets dans les yeux du modèle sont circulaires et de grande taille.
9. Parapluie diffuseur 100 cm : lumière douce et diffuse. Grâce à l'importante dispersion de la lumière, le modèle est éclairé de façon uniforme, le fond est largement illuminé. Les reflets sont ronds.
10. Parapluie réflecteur 100 cm : lumière douce et homogène. La dispersion du flux lumineux étant moins importante qu'avec un parapluie diffuseur, il est plus facile de contrôler la lumière. Les reflets dans les yeux sont circulaires.

85 mm | f/7,1 | 1/160 s | 100 ISO | RAW | Modèle : Larissa

Réflecteurs, diffuseurs et drapeaux

En plus des façonneurs, il existe d'autres accessoires vous aidant à modifier la lumière : les réflecteurs, diffuseurs et drapeaux.

Réflecteurs

Les réflecteurs sont utilisés pour déboucher les ombres ou pour se substituer à une source d'éclairage. Il en existe plusieurs modèles qui se distinguent par leur forme, leur taille et la couleur de leur revêtement.

Une plaque en polystyrène est le réflecteur le plus simple et le moins onéreux. Un exemplaire plus petit avec une longueur de 1 m environ est idéal pour des portraits en plan poitrine et gros plan. Avec des plaques plus grandes, il est même possible de faire

des photos en plan moyen. Le polystyrène présente l'avantage de produire une lumière très douce et de déboucher les ombres de façon très harmonieuse et naturelle.

Les réflecteurs classiques dotés de revêtements argentés sont plus efficaces pour éclaircir les ombres. La lumière réfléchi est plus vigoureuse et présente une douceur et une couleur qui s'apparentent à celles de la lumière émise par le flash. De manière générale, moins la distance entre le réflecteur et le modèle est grande, plus les ombres sont éclaircies. Les différents revêtements influent sur la couleur et la douceur de la lumière : un réflecteur à surface dorée produit une lumière beaucoup plus chaude alors que celle réfléchi par un réflecteur à surface

zébrée, c'est-à-dire avec des stries dorées et argentées en alternance, est légèrement plus chaude que celle renvoyée par un réflecteur à surface argentée. Un réflecteur avec un revêtement blanc adoucit la lumière réfléchi sans pour autant changer sa couleur.

Pour exploiter au mieux les réflecteurs en studio photo, je vous conseille de les fixer sur un trépied d'éclairage. À cette fin, la plupart des réflecteurs de grande taille intègrent une rotule orientable. Pour des réflecteurs pliables et des plaques de polystyrène, il existe des bras télescopiques ou des fourches avec rotule intégrée autorisant leur fixation dans une position désirée.

Deux réflecteurs rectangulaires et ronds pour la photo de portrait. Ils possèdent un revêtement argenté et un adaptateur dédié permettant leur fixation sur un support d'éclairage.

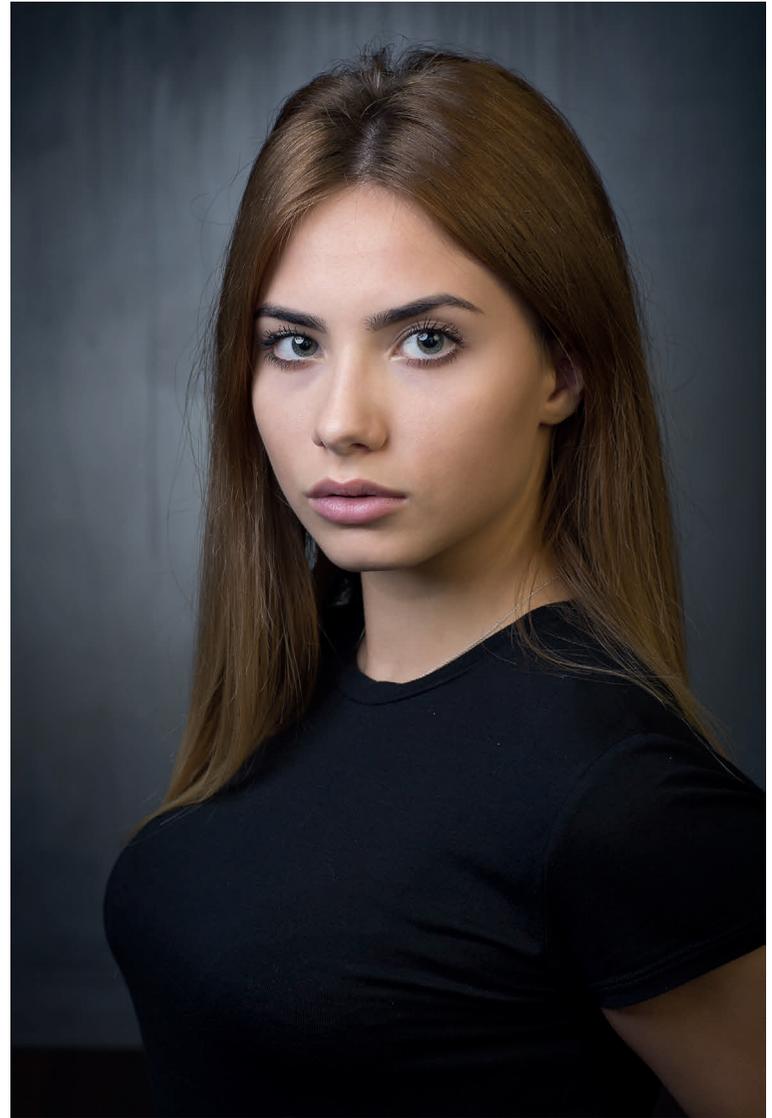

Plan d'éclairage utilisé pour les portraits de la page ci-contre

Octabox (gauche) et réflecteur argenté pour déboucher les ombres (droite), la lumière émise et la lumière réfléchie ont la même couleur.

85 mm | f/9 | 1/160s | 100 ISO | RAW | Modèle : Larissa

Octabox (gauche) et réflecteur doré pour déboucher les ombres (droite), la lumière réfléchie (ombres) est plus chaude que la lumière émise (parties éclairées).

85 mm | f/9 | 1/160 s | 100 ISO | RAW | Modèle : Larissa

Diffuseurs

Les diffuseurs vous aident à rendre la lumière plus douce. À la différence des réflecteurs, les diffuseurs réduisent de façon importante l'intensité de la lumière émise par le flash. Outre des diffuseurs professionnels, disponibles dans le commerce et composés d'un cadre et d'un dispositif tendeur pour la toile diffusante, vous pouvez également utiliser des tissus fins pour rideaux ou des chiffons transparents. Pour éviter des changements intempestifs des couleurs, il est préférable d'utiliser des tissus blancs.

En positionnant le diffuseur entre le flash et le sujet, vous pouvez produire une lumière douce, similaire à celle diffusée par un ciel nuageux. La douceur de la lumière, ainsi que celle des ombres, dépend de la transparence de la matière diffusante : un tissu avec une trame plus serrée produit une lumière plus douce qu'un autre avec une trame plus aérée. Le façonneur de lumière et la distance qui le sépare du diffuseur affectent aussi la douceur et l'intensité de la lumière transmise.

1 Portrait avec éclairage principal (bol beauté), éclairage de fond et réflecteur. La distance entre le bol beauté et le réflecteur est de 1 m environ.

85 mm | f/10 | 1/160 s | 100 ISO | RAW | Modèle : Larissa

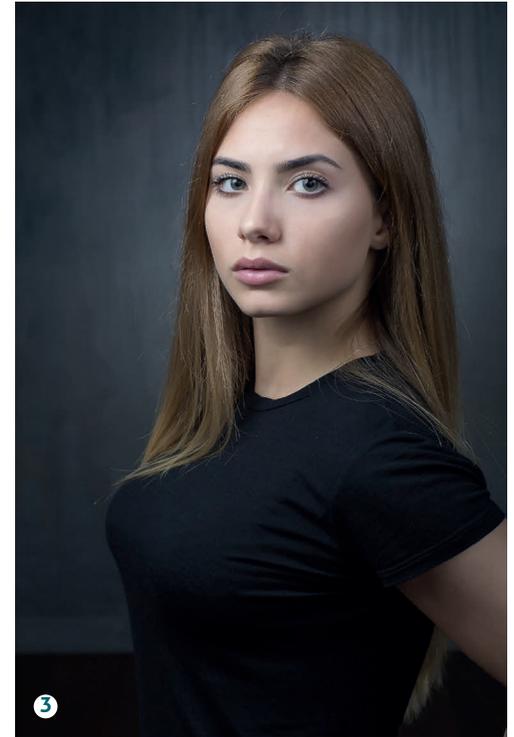
2 Plan d'éclairage pour l'image ci-dessus

3 Portrait avec éclairage principal (bol beauté), éclairage de fond et réflecteur. J'ai également placé un diffuseur entre le modèle et le façonneur de lumière, à 30 cm environ du bol beauté. J'ai augmenté la puissance du flash pour obtenir une exposition équivalente. La distance entre le bol beauté et le modèle est de 1 m environ.

85 mm | f/10 | 1/160 s | 100 ISO | RAW | Modèle : Larissa

4 Plan d'éclairage pour l'image ci-dessus

Si un façonneur de lumière plus grand, par exemple une boîte à lumière, produit déjà une lumière à la fois très douce et répartie sur une grande surface, un diffuseur peut vous aider à en rendre la lumière encore plus douce. La distance entre la source d'éclairage et le diffuseur joue sur la surface éclairée du diffuseur, et ainsi sur la douceur de la lumière. En même temps, plus cette distance est grande, plus l'intensité lumineuse est réduite.

Drapeaux

Il est parfois nécessaire d'atténuer la lumière réfléchie pour ainsi accentuer les ombres du sujet. Pour cela, vous pouvez vous servir de la face noire de certains réflecteurs ou alors d'un tissu noir et opaque. À cette fin, un tissu en molleton convient très bien. Il se fixe très facilement sur une plaque de polystyrène. Un tel objet opaque (autrement appelé drapeau) s'utilise de la même manière qu'un réflecteur, avec pour seule différence qu'il accentue les ombres au lieu de les atténuer.

5 Portrait avec boîte à lumière Octabox ; les ombres sont encore transparentes.

85 mm | f/10 | 1/160 s | 100 ISO | RAW | Modèle : Larissa

6 Plan d'éclairage pour l'image ci-dessus

7 Portrait avec boîte à lumière Octabox et drapeau en molleton, les ombres sont beaucoup plus prononcées.

85 mm | f/10 | 1/160 s | 100 ISO | RAW | Modèle : Larissa

8 Plan d'éclairage pour l'image ci-dessus

En studio de location

Bienvenue en studio de location : après avoir préparé le fond, ajusté l'appareil photo et réglé les flashes, c'est parti pour une petite séance de prise de vue ! Cela devrait être aussi simple que cela – pour que vous puissiez bénéficier de ce flux de production, vous devez vous familiariser avec l'équipement du studio.

Les locaux

Habituellement, le propriétaire d'un studio de location est censé vous donner une présentation plus ou moins concise du studio et de ses équipements. La plupart des studios de location se composent d'un studio photo (la pièce dans laquelle ont lieu les prises de vue) et de quelques pièces attenantes, par exemple une cabine de maquillage, un vestiaire, une salle des bains, des toilettes, une salle de réunion ou un lounge. Une séance de portrait nécessite au moins deux personnes, le photographe et le modèle, mais il est courant que d'autres personnes

soient également présentes, par exemple un assistant ou une maquilleuse. De ce fait, il est conseillé de préparer la séance de prise de vue avec les partenaires concernés. Éventuellement, le modèle doit encore se changer ou se maquiller, une maquilleuse s'occuper des cheveux et du visage. Avant la séance et pendant que le modèle s'apprête, vous devez préparer le matériel.

Les flashes

Les studios de location mettent à votre disposition des systèmes de flashes provenant de différents fabricants. Les modèles plus onéreux et plus économiques se distinguent par les caractéristiques suivantes :

- ▶ cadence maximale ;
- ▶ continuité de la température de couleur ;
- ▶ durée d'éclair ;
- ▶ qualité de fabrication ;
- ▶ fonctionnalités avancées.

Si vous préparez un projet nécessitant des fonctions particulières, par exemple une rapidité d'éclair élevée pour figer des danseurs, renseignez-vous au préalable sur le matériel existant ainsi que ses spécifications techniques.

Flash monobloc de studio avec réflecteur standard

Quatre pièces dans un studio de location typique : studio photo, lounge, coin maquillage et cuisine (de gauche à droite)

Installer les façonneurs de lumière

Le premier obstacle rencontré en studio photo est le démontage/montage des façonneurs de lumière. En fonction des marques de flashes, il existe différentes montures : les verrouillages à baïonnette (par exemple Bowens, Multiblitz ou Elinchrom) offrent un bouton **1** ou une glissière **2** pour débloquer la baïonnette. Préalablement au démontage de l'ancien façonneur par un mouvement de rotation, il faut donc appuyer sur le bouton ou débloquer le curseur – suivez la procédure inverse pour remonter un autre façonneur de lumière. Sur certains flashes, il faut ensuite amener le bouton de verrouillage dans sa position de blocage.

Une monture dotée d'un dispositif de serrage (par exemple Hensel et Richter) possède généralement un levier **3** permettant de détacher le façonneur de lumière de la tête du flash. Dans ce cas, il faut actionner le levier tout en retenant le façonneur en question. De même, il faut actionner le levier avant sa mise en place. Notez cependant que les façonneurs de lumière peuvent devenir très chauds au cours de la séance photo ; pensez à les laisser refroidir avant leur changement.

Ajuster les réglages du flash

Bien que les studios de location proposent une multitude de marques de flashes, les principales options de réglage de ces derniers sont similaires.

1. Régulateur de puissance : l'intensité de l'éclair est modifiée en tournant un bouton ou en appuyant sur des touches à pression.
2. Indicateur de puissance : le niveau de puissance actuel est affiché directement sur une échelle ou un écran numérique.
3. Mode Lampe pilote : ici, vous pouvez choisir parmi trois réglages dédiés à la lampe pilote : pleine puissance, proportionnelle à celle du tube éclair et mise hors tension.

4. Tonalité « Flash prêt » : ici, vous pouvez activer ou non le signal acoustique de disponibilité du flash.
5. Bouton de test : appuyez sur ce bouton pour contrôler le bon fonctionnement du flash.
6. Commutateur de la cellule optique : lorsque le flash n'est pas contrôlé via un transmetteur radio, vous pouvez ici activer la cellule optique intégrée. Celle-ci déclenche le flash lorsqu'elle reçoit l'éclair d'un autre flash.

Verrouillage à baïonnette sur un flash studio Bowens

Verrouillage à baïonnette sur un flash studio Elinchrom

Levier de serrage sur un flash Richter

Trois têtes de flashes de fabricants divers (de gauche à droite) : Richter, Elinchrom et Walimex