

PRISE DE VUE

2

Approche de la photographie

Deuxième séance

Lumière artificielle

Explorer les principales problématiques photographiques

Cadrage / angle de vue / Lumière

Explorer les possibilités d'éclairage dans le cadre du
thème du Portrait

Lumière directe, lumière indirecte, lumière diffuse ...

La lumière naturelle, tout d'abord, fait partie de notre environnement.

Un simple ciel, avec ses variations quotidiennes, suffit à provoquer des sensations différentes :

sentiment d'espace, de profondeur,
ou sentiment de lourdeur, d'écrasement...

Suivant que la partie la moins lumineuse se trouve au dessus ou en dessous, notre perception se combine avec nos sensations pour créer des sentiments différents ;

les deux images suivantes reconstituent quelque peu ces deux situations.

La lumière artificielle...elle...est à notre portée...

Nous pouvons jouer avec elle bien plus facilement qu'avec le soleil !

....

Rapport lumière / espace

Suggestion d'éloignement, de profondeur, de lointain

Rapport lumière / espace

Pesanteur, écrasement, lourdeur de l'atmosphère

Photo S.Helmbacher

Rapport lumière / espace, au Théâtre

Ici, sur cette scène du TNS, seule la rampe d'éclairage du bas est allumée, derrière le décor, reconstituant sur le rideau de fond de scène, cette impression de profondeur et de lointain.

Photo S.Helmbacher

Rapport lumière / espace, au Théâtre

Ici, même décor, mais c'est la rampe d'éclairage du haut qui est allumée, derrière le décor, reconstituant sur le même rideau de fond de scène, cette impression de pesanteur, d'écrasement.

Photo S.Helmbacher

Rapport lumière / espace, au Théâtre

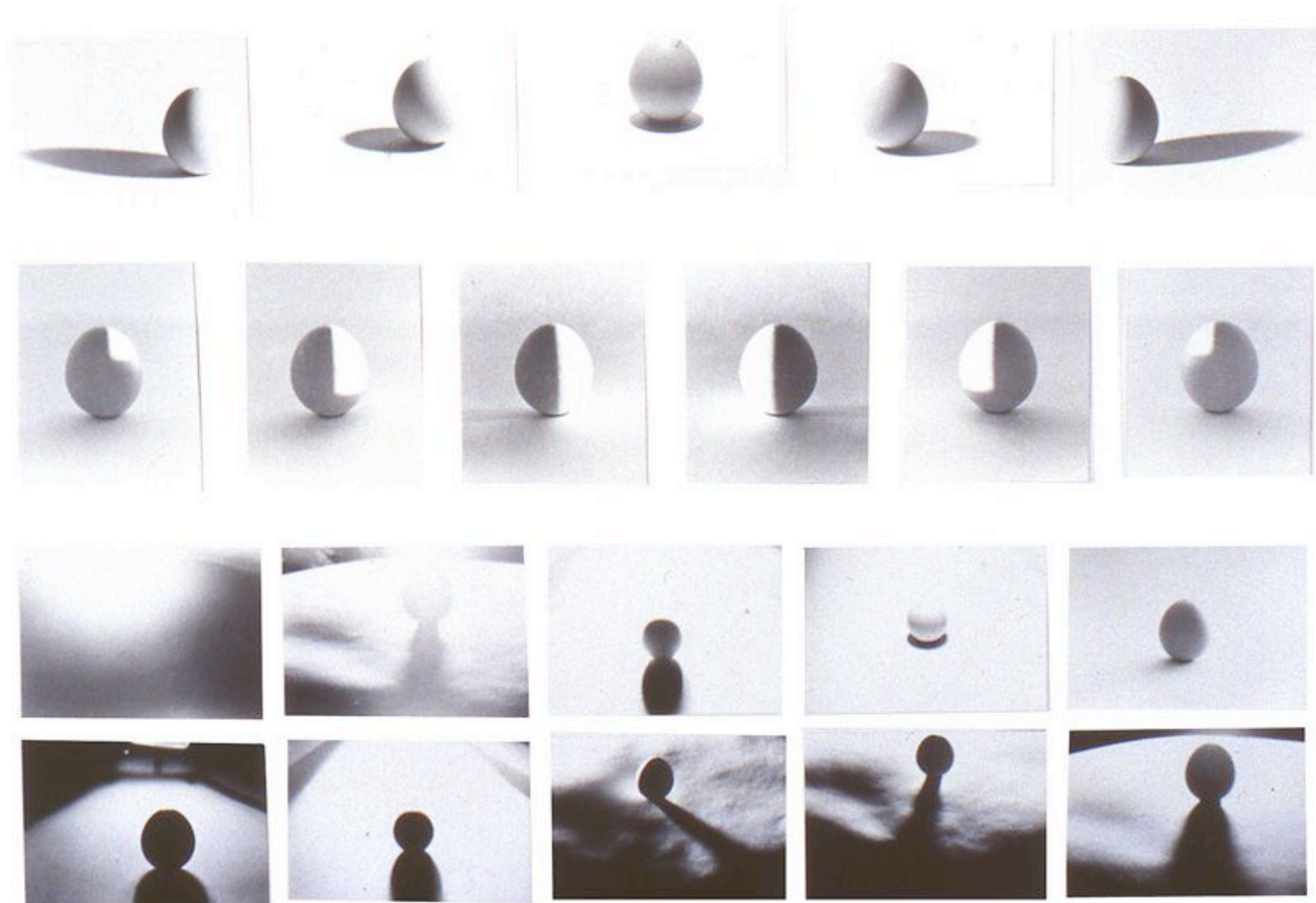
Ici, sur cette scène du TNS, le rideau de fond de scène est éclairé, la porte-fenêtre est à contre-jour, l'intérieur est sombre, et l'impression de lointain est "réelle".

Photo S.Helmbacher

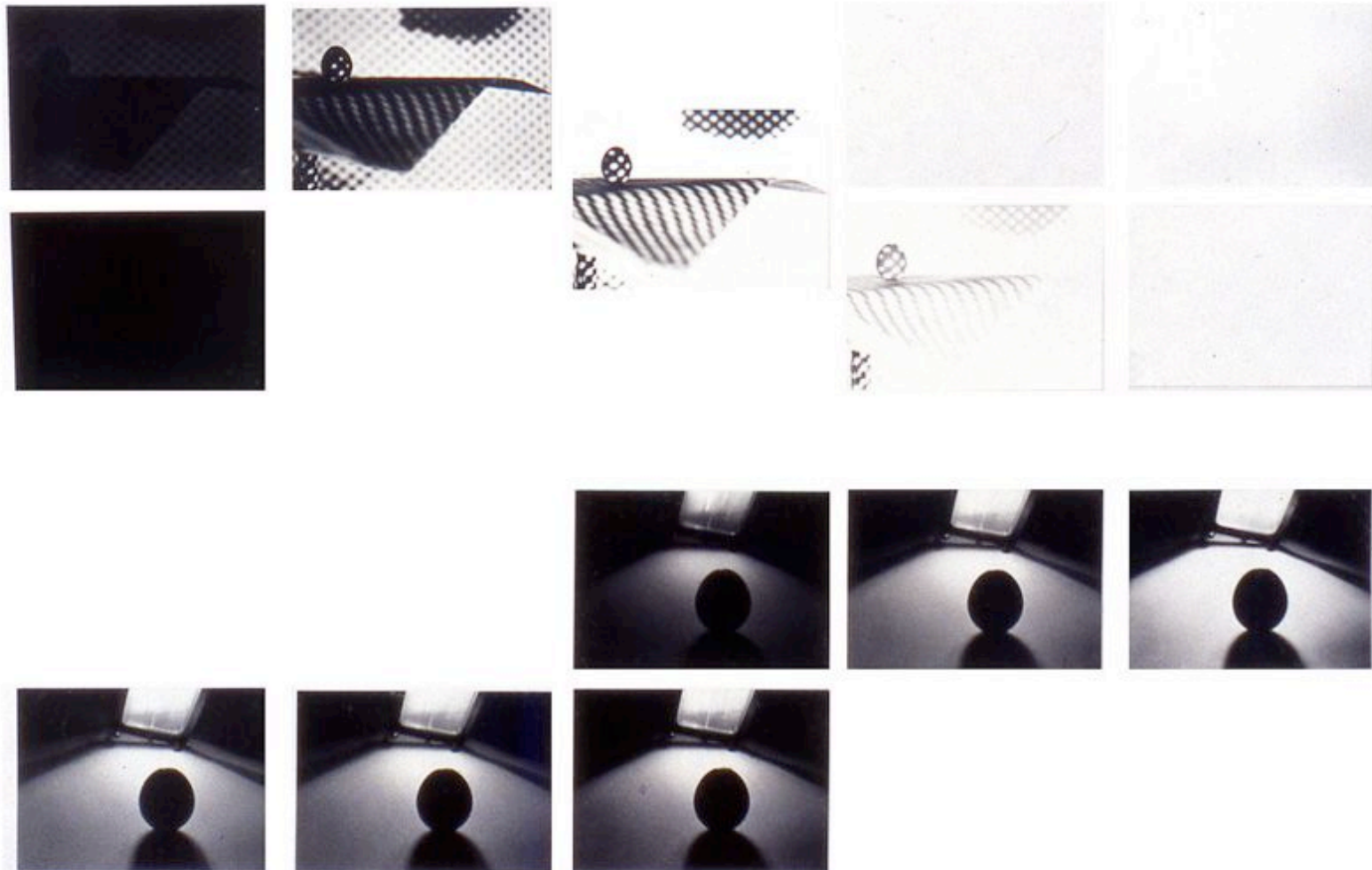
Rapport lumière / espace, au Théâtre

Ici, même décor, le rideau de fond de scène est éclairé vers le haut, la porte fenêtre est faiblement à contre-jour, l'intérieur est plus éclairé, et la "présence" de l'extérieur est plus discrète.

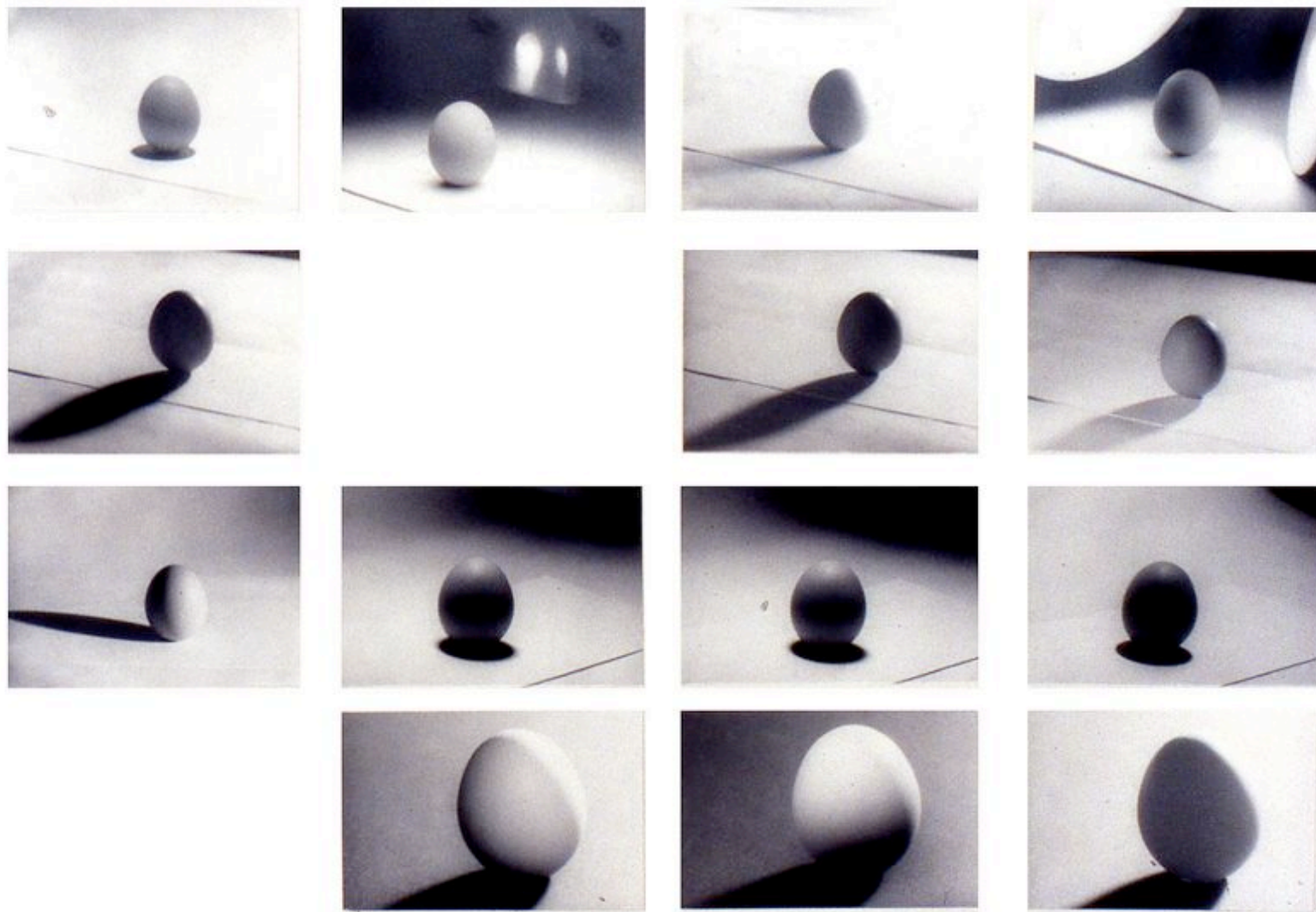
Exercice technique

Ici, un œuf collé sur un support et une mission : trouver le plus de façons différentes d'éclairer cet œuf.

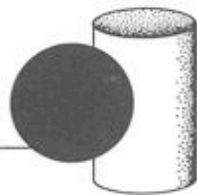
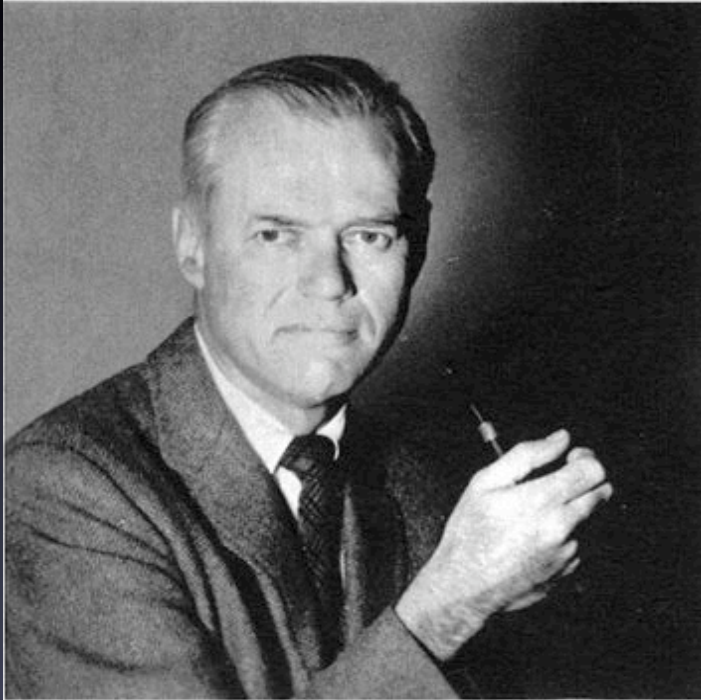
Exercice technique

Ici, un œuf collé sur un support et une mission : trouver le plus de façons différentes d'éclairer cet œuf.

Exercice technique

Ici, un œuf collé sur un support et une mission : trouver le plus de façons différentes d'éclairer cet œuf.

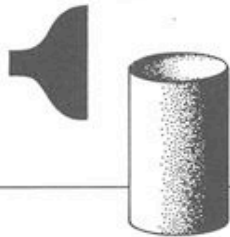
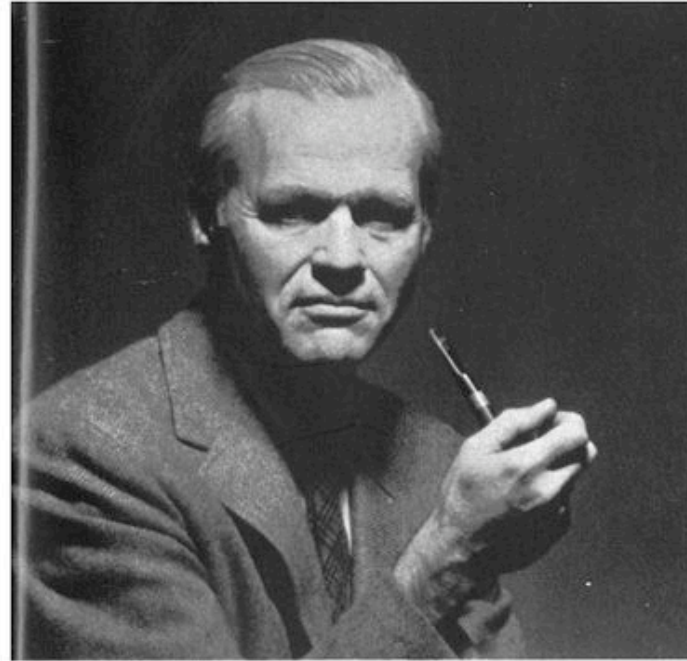
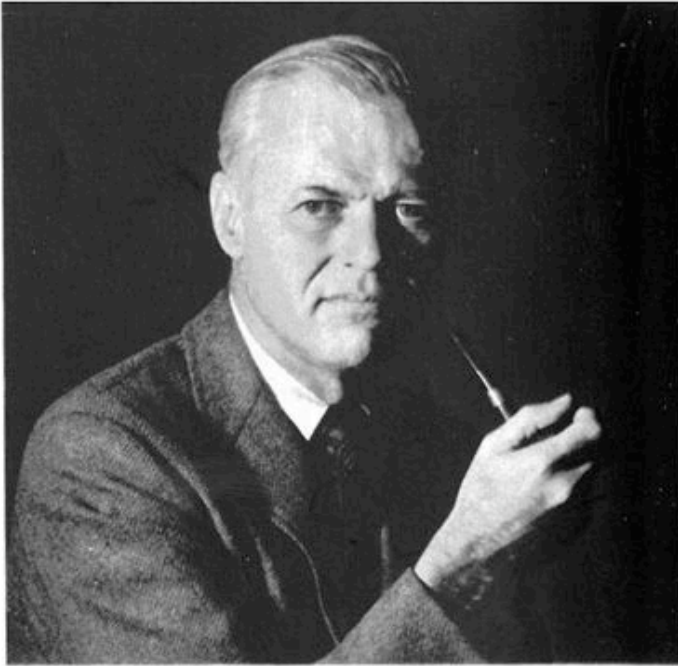
1. *Éclairage de face* : En disposant la source lumineuse tout près de l'appareil photographique (et légèrement à gauche), l'éclairage est direct, uniforme et assez plat; il n'engendre que de minces ombres sans caractère sur la droite du nez et sur la partie droite du visage.

2. *Éclairage par en dessous* : Lorsque la lumière est dirigée de bas en haut, elle engendre sur le visage du sujet des ombres qui n'ont rien de naturel et qui lui donnent un air légèrement inquiétant. Dans certaines circonstances spéciales, on peut utiliser ce genre de lumière pour donner à la photographie un caractère mystérieux.

Positions possibles de la source de lumière

Document
extrait de
Life La Photographie,
La lumière
et la pellicule,
Editions TIME-LIFE

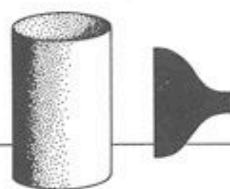
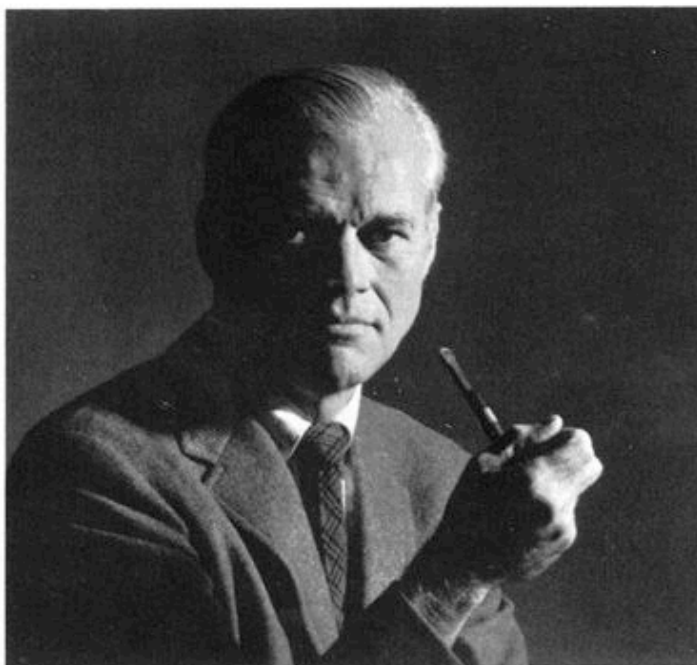
3. *Éclairage latéral tombant à 45° : Une source principale, dont la lumière tombe à peu près à 45° sur le sujet a constitué de longue date le genre d'éclairage classique dans le cas du portrait photographique; une telle lumière paraît naturelle à la plupart des personnes; elle modèle les visages et leur donne une forme tridimensionnelle.*

4. *Éclairage vertical : Un éclairage placé presque verticalement au-dessus du sujet engendre des ombres profondes sous les orbites, sous le nez et sous le menton. En pratique, il faut éloigner la source lumineuse du sujet pour affaiblir les contrastes et rendre les yeux plus lumineux.*

Document
extrait de
Life La Photographie,
La lumière
et la pellicule,
Editions TIME-LIFE

Positions possibles de la source de lumière

5. *Éclairage latéral : Parfois appelé éclairage en « lame de couteau » parce que le visage du sujet paraît coupé en deux, ce genre d'éclairage peut être employé utilement pour accentuer le caractère d'un visage masculin aux traits tourmentés ou pour souligner la nature de la peau, la texture d'un tissu quelconque.*

6. *Éclairage partiellement en contre-jour : Une source lumineuse, disposée sur le côté et légèrement en arrière du sujet, fournit des effets encore plus spectaculaires. Si la source lumineuse était placée directement derrière le sujet, elle le ferait ressortir en le silhouettant et transformerait les cheveux en halo lumineux.*

Document
extrait de
Life La Photographie,
La lumière
et la pellicule,
Editions TIME-LIFE

Positions possibles de la source de lumière

Sans écran réflecteur : Un unique diffuseur est disposé devant la tête sculptée de façon que la lumière tombe légèrement d'en haut et de côté (voir la petite photographie ci-dessus). L'éclairage fait ressortir des contours arrondis mais laisse le côté droit du visage caché par de fortes ombres.

Source de lumière avec ou sans réflecteur

Document extrait de Life La Photographie,
La lumière et la pellicule,
Editions TIME-LIFE

Écran réflecteur blanc : Un morceau de carton plat à la surface blanc mat a été disposé à la droite de la tête ; il est maintenu grâce à un pied à pinces et orienté de façon que la lumière réfléchie vienne éclairer le côté droit du menton et la joue droite.

Source de lumière avec réflecteur

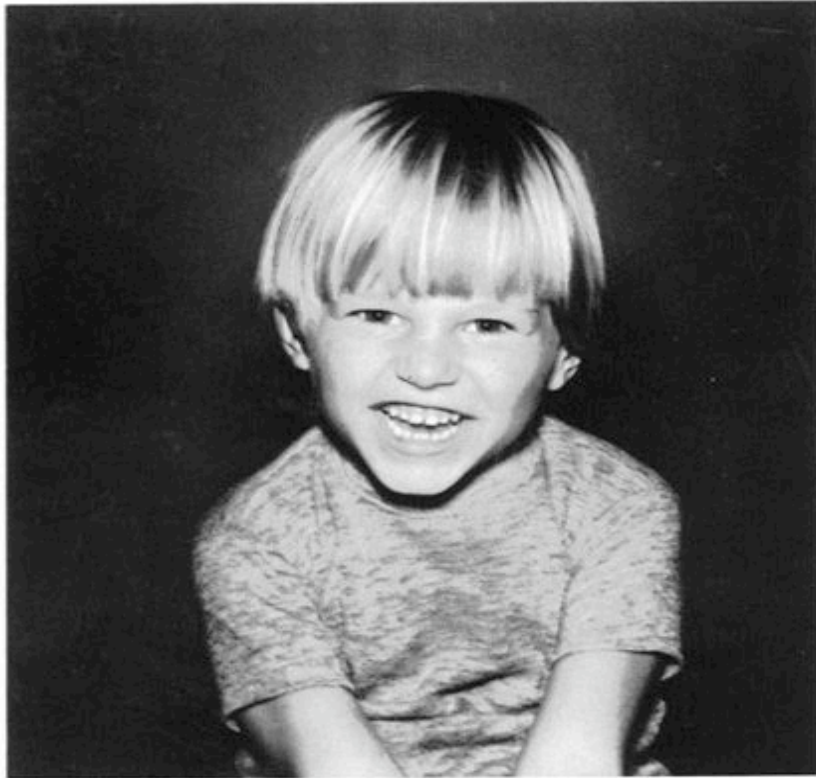
Document extrait de Life La Photographie,
La lumière et la pellicule,
Editions TIME-LIFE

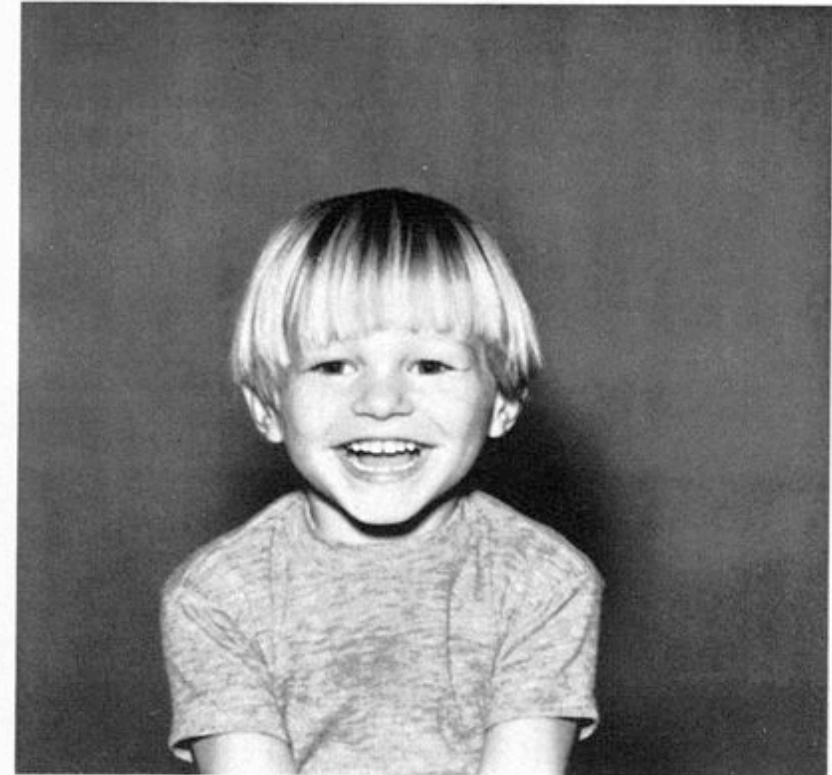
*ran réflecteur en feuille d'aluminium : Lorsqu'on tourne
rs la source lumineuse le côté garni d'une feuille d'alu-
nium de ce même écran, la réflexion que produisent les
ultiples facettes de la feuille d'aluminium préalablement
vissée engendre une lumière dure et étincelante, qui
uligne à la fois la forme et la texture de la tête.*

Source de lumière avec réflecteur

Document extrait de Life La Photographie,
La lumière et la pellicule,
Editions TIME-LIFE

1. Flash monté directement sur l'appareil :
 Dans la majorité des cas, les photographes, surtout quand ils désirent saisir un instant éphémère, préfèrent cette méthode à la fois rapide et simple, mais l'éclairage ainsi obtenu est très souvent plat et sans intérêt, au détriment des ombres et des détails afférents à la texture, qui apportent à une photographie de la franchise et de la vie.

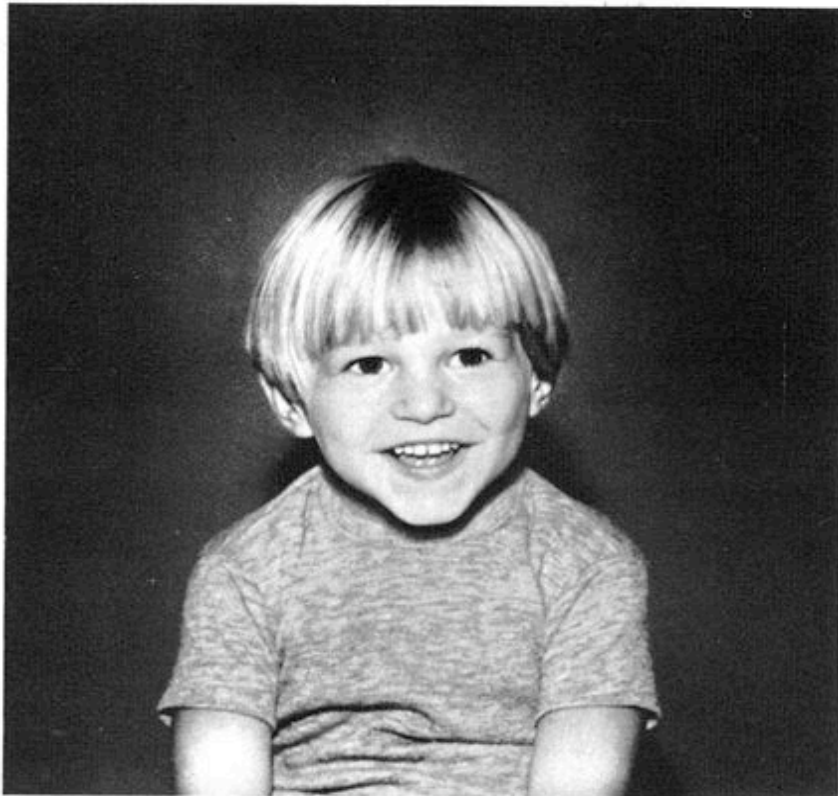
2. Flash à éclairage diffus monté sur un appareil photographique : Pour obtenir des effets plus doux, on peut réduire la dureté et l'intensité de la lumière du flash en disposant par devant un écran diffusant en plastique ou plus simplement en le recouvrant d'un mouchoir. Cette précaution est particulièrement utile pour éviter de donner aux portraits en gros plan des traits d'une blancheur aveuglante.

Source de lumière : Flash

Document extrait de Life La Photographie,
 La lumière et la pellicule,
 Editions TIME-LIFE

Un cache translucide
 pour atténuer la puissance du flash

3. Flash sans réflecteur : Dans le cas de certains flashes, le réflecteur peut être démonté; la lumière est alors irradiée dans toutes les directions. Partie de la lumière atteint le sujet directement, mais la lumière réfléchi par les murs ou le plafond contribue à adoucir l'éclairage, en allégeant les ombres et en donnant de la profondeur à l'ensemble.

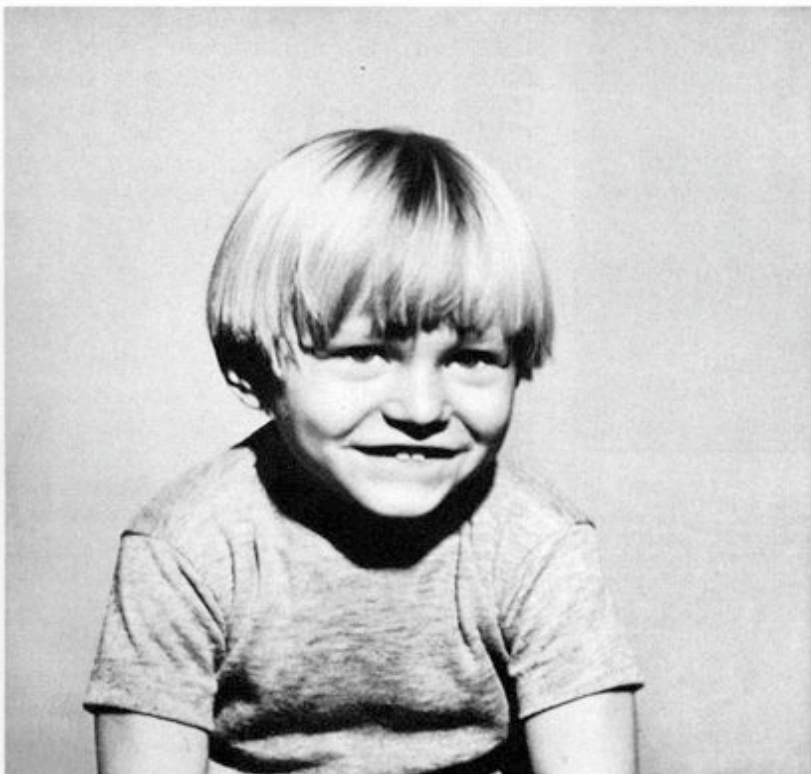
4. Éclair réfléchi du flash : Pour obtenir un éclairage d'une douceur naturelle, qui détache bien les traits et les caractéristiques, le flash, qu'il soit indépendant ou non de l'appareil photographique, peut être orienté de façon que sa lumière ne parvienne pas directement au sujet, mais soit réfléchi par le plafond ou par un mur blanc, ou d'une couleur claire comme dans le cas présent.

Source de lumière : Flash

Flash dirigé vers une surface claire à droite

Document extrait de Life La Photographie,
La lumière et la pellicule,
Editions TIME-LIFE

5. Flash indépendant : Lorsqu'on n'utilise qu'une seule source de lumière, le flash indépendant est particulièrement indiqué pour créer des ombres attrayantes et donner une impression tridimensionnelle. En l'occurrence, le flash est détaché de l'appareil; on le tient à environ 50 cm au-dessus de l'appareil et légèrement à droite ou à gauche de ce dernier.

6. Ensemble de flashes multiples : Ce genre d'éclairage renforce au maximum l'effet tridimensionnel du sujet, en le faisant ressortir et en le détachant du fond. Dans notre exemple, l'éclairage principal est fourni par un flash en extension, disposé à droite de l'appareil, le deuxième flash illumine le fond tandis que le troisième flash monté sur l'appareil adoucit les ombres du visage.

Source de lumière : Flash

Document extrait de Life La Photographie,
La lumière et la pellicule,
Editions TIME-LIFE

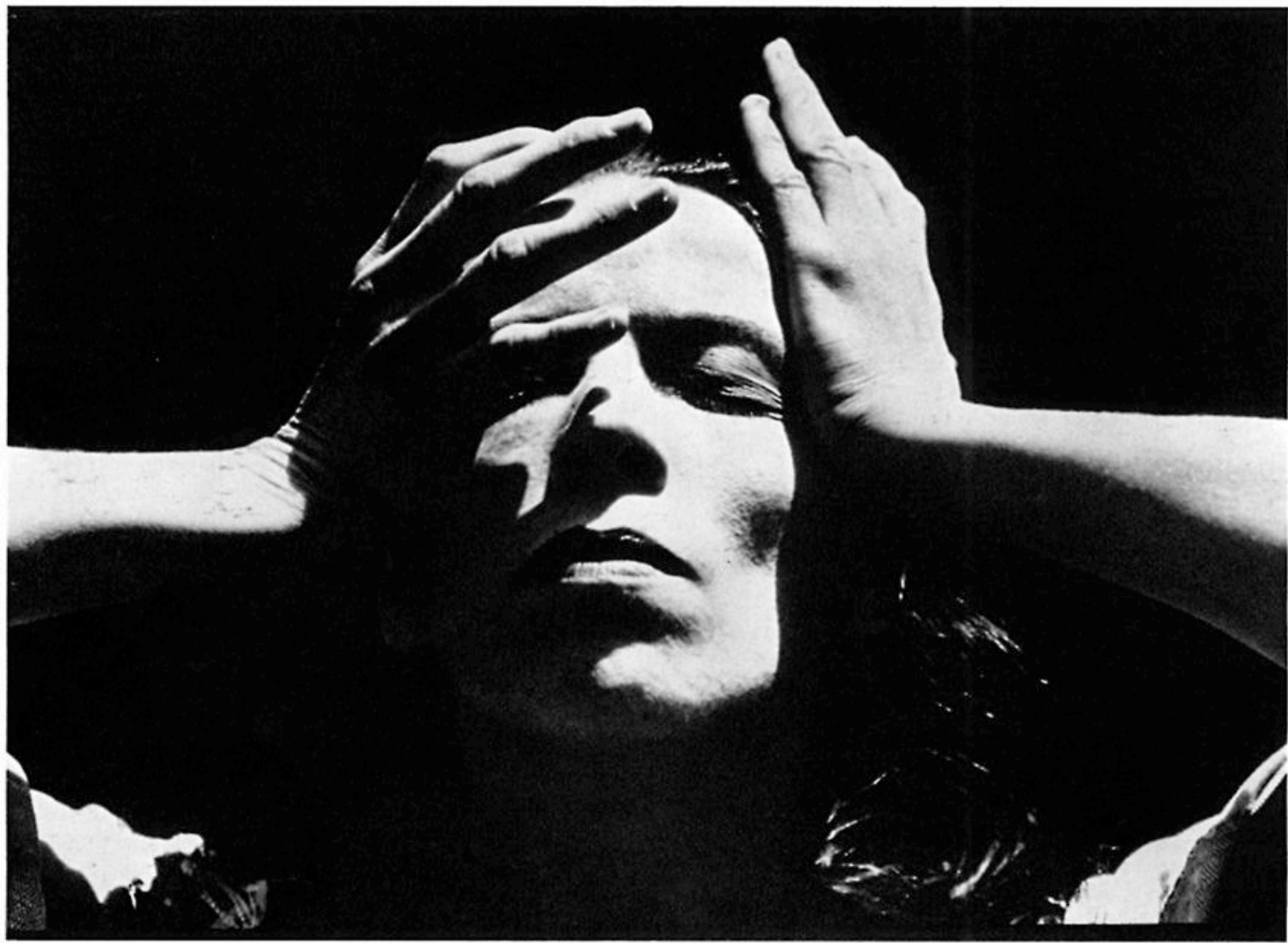
Trois flash nécessairement synchronisés

Maintenant :

Après la technique, la manière de photographier :

une série de portraits de photographes différents
pour parler de cette pratique qui consiste
à s'approcher d'une personne, avec le plus de respect possible
de son univers et de sa psychologie.

Puis une série de portraits d'une même personne par un seul photographe
pour monter un travail d'*exploration photographique* de ce thème du portrait.

Imogen Cunningham - Groupe F64

In Caméra 1973 N°2

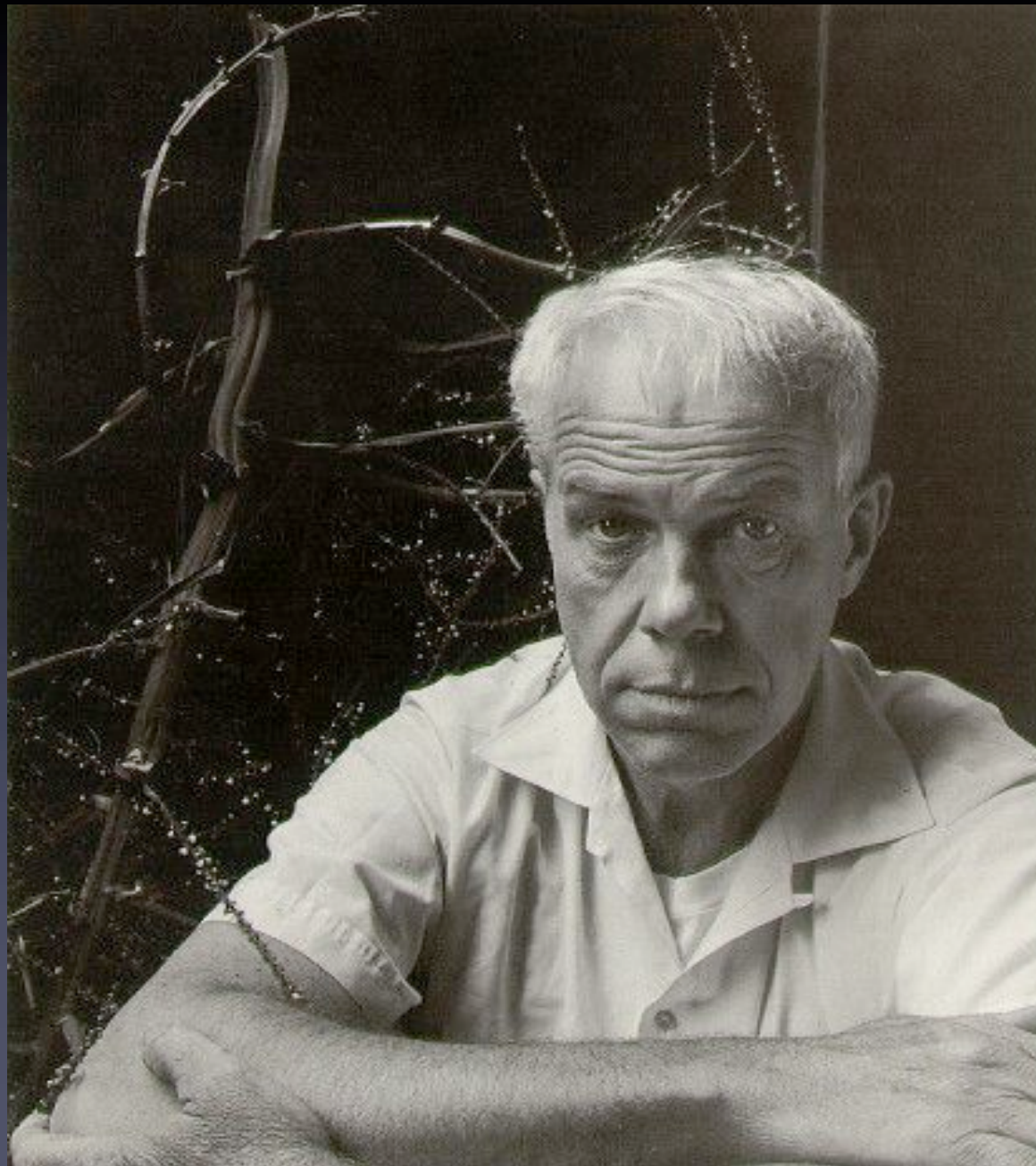
Martha Graham 1931

Geste de composition des surfaces claires dans les surfaces sombres, modelé des ombres de telle sorte que le dessin du visage reste lisible, mais complété par le rythme des ombres des doigts sans être déformé. Quelques plis de peau, poignet, paupière, et texture de peau

Imogen Cunningham

Minor White

Photographe - 1963

Douceur des valeurs de gris, toutes les textures, cheveux, peau, tissu, sont restituées par la lumière délicate. La masse claire du personnage est mise en valeur par le fond sombre, dont la texture plastique s'oppose nettement.

Doisneau
César Baldaccini
Paris - 1955

Cadrage :

le visage seul, apparaît.
Le reste est coupé.
Une large surface
sombre le met en
valeur, tout en
montrant quand même
discrètement l'activité et
la production
du sculpteur.

Subtile contraste entre
les textures de peau,
de cuir, de moustache,
et la tôle ondulée, les
pièces de métal.

Doisneau
Georges Braque
à Varengeville
Normandie
1953

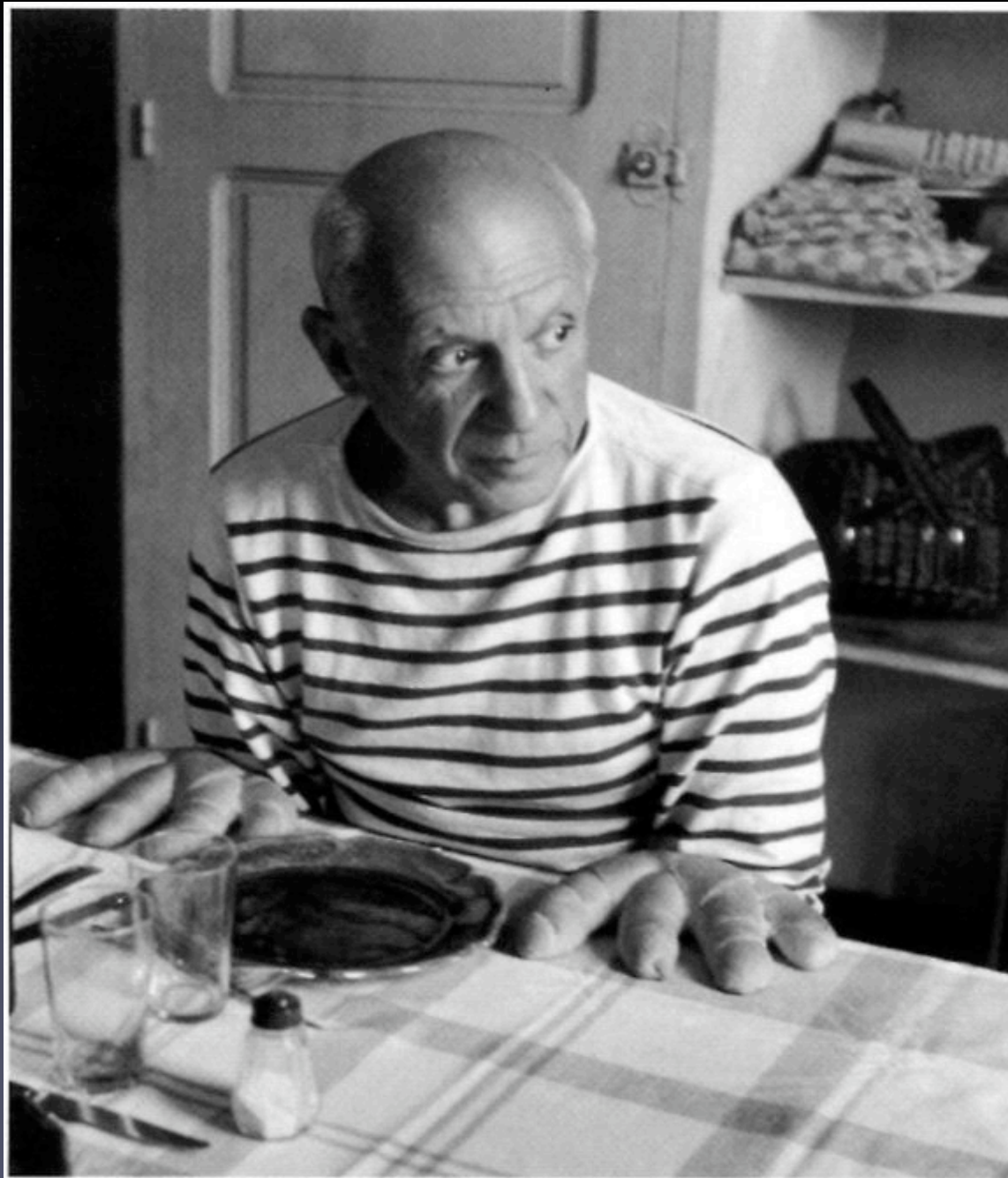

Cadrage dans le cadre !

Mais surtout, dans cette partie du cours, le choix de mettre le visage et la chevelure éclairés, en valeur, sur le fond sombre de l'ouverture de la porte.

(portrait)

Doisneau
Picasso - 1952

Portrait, portrait non
seulement physique,
mais aussi
psychologique :
un regard, bien sûr,
mais aussi une pensée,
un humour,
une volonté de jeu
et de création...

Oui, la lumière
montre tout ça !

Doisneau

Coco

Paris -1952

Lumière de bistrot - néon plafond - l'éclairage projette l'ombre du chapeau sur le visage de gauche.
Ce personnage est presque à contre-jour, La forme du corps, le chapeau, le regard caché rendent l'image inquiétante.

Carles Fargas 1986
« *Montserrat Palau* »,
série « *Iguanés* »
in *Caméra International* N° 25
Mai 90

Portrait de studio -

Travail de l'éclairage
pour un modelé
contrasté mais doux.
Mise au point sur le
regard, faible
profondeur de champ.
Composition oblique.
Organisation des
surfaces claires et
sombres très construite.

Rafael Vargas
in Caméra International N° 25
Mai 90

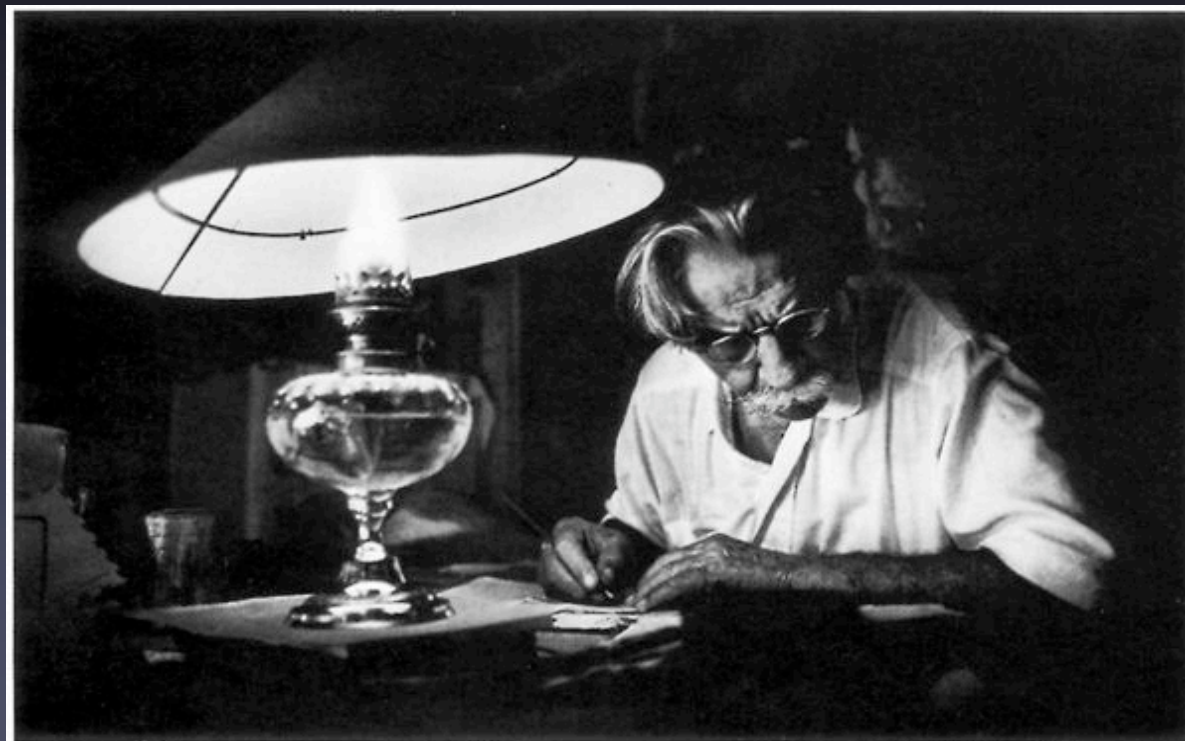

Portrait de studio -

Travail de l'éclairage
pour un modelé doux,
sans zones d'ombres
fortes.

Réflecteur pour
atténuer l'éclairage
latéral.

Mise au point sur
toutes les textures
importantes :
cheveux, peau, barbe,
yeux, tissu

William-Eugène Smith
*Le Dr. Albert Schweitzer,
Lambaréné, Gabon, 1954*

La source de lumière qui crée
la scène de la photo :
abat-jour, reflets dans le réservoir de pétrole,
lumière sur le visage et la chemise.
Composition d'un espace très intime et chaleureux.

Studio Harcourt
Ingrid Bergman 1957
In Caméra International N° 32 1992

Portrait de studio -
Montage -

Travail de l'éclairage
pour un modelé doux,
sans zones d'ombres
fortes sur le visage de
3/4,
et profil très dessiné à
contre-jour.

Nadar
(Félix Tournachon)
1855 Sarah Bernard

Portrait de studio.

Travail de l'éclairage pour un modelé doux, sans zones d'ombres fortes sur le visage. Lumière naturelle, mais réflecteur pour atténuer le contraste. Léger éclaircissement du fond pour permettre à la masse de la chevelure de se dessiner.

August Sander
Maître Maçon

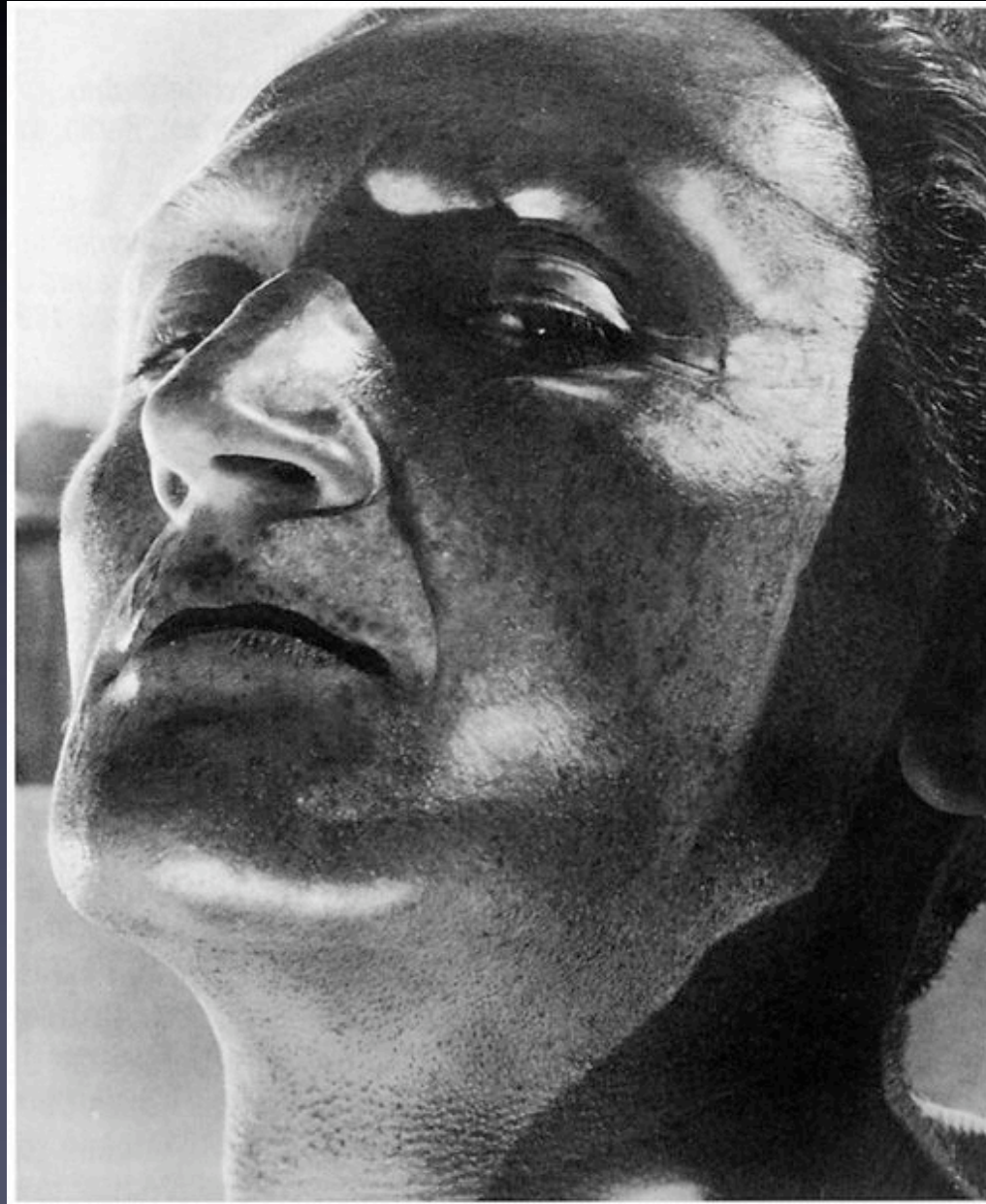

Placer le sujet :

Quel décor ?
Qui choisit ?
Quel cadrage ?
Quelle posture ?
Quelle lumière ?
Qu'est-ce qu'on montre
et qu'est-ce qu'on
cache avec la lumière ?

Ici, la noblesse d'un
corps de métier et la
fierté de son
représentant.
La zone d'ombre entre
les deux murs de
briques met en valeur le
corps habillé de clair.
La tête se détache
suffisamment sur le
mur clair.

Helmar Lerski
Métamorphoses
Par la lumière
1936-24x30

Voici une suite de portraits
d'une même personne,
qui montre de façon magistrale
comment ce photographe
sculpte le visage avec la lumière.

Document extrait de Photographies N° 8, Sept. 1985
Recherches historiques et critiques
Editions Ass. Française pour la diffusion du patrimoine photographique

Helmar Lerski
Métamorphoses
Par la lumière
1936-24x30

De même que vous observerez
le jeu des ombres et lumières,
que vous chercherez à
comprendre comment
sont utilisées
les sources de lumière
ou réflecteurs,
vous pourrez aussi analyser
les cadrages serrés
ainsi que les angles de vue
de cette série.

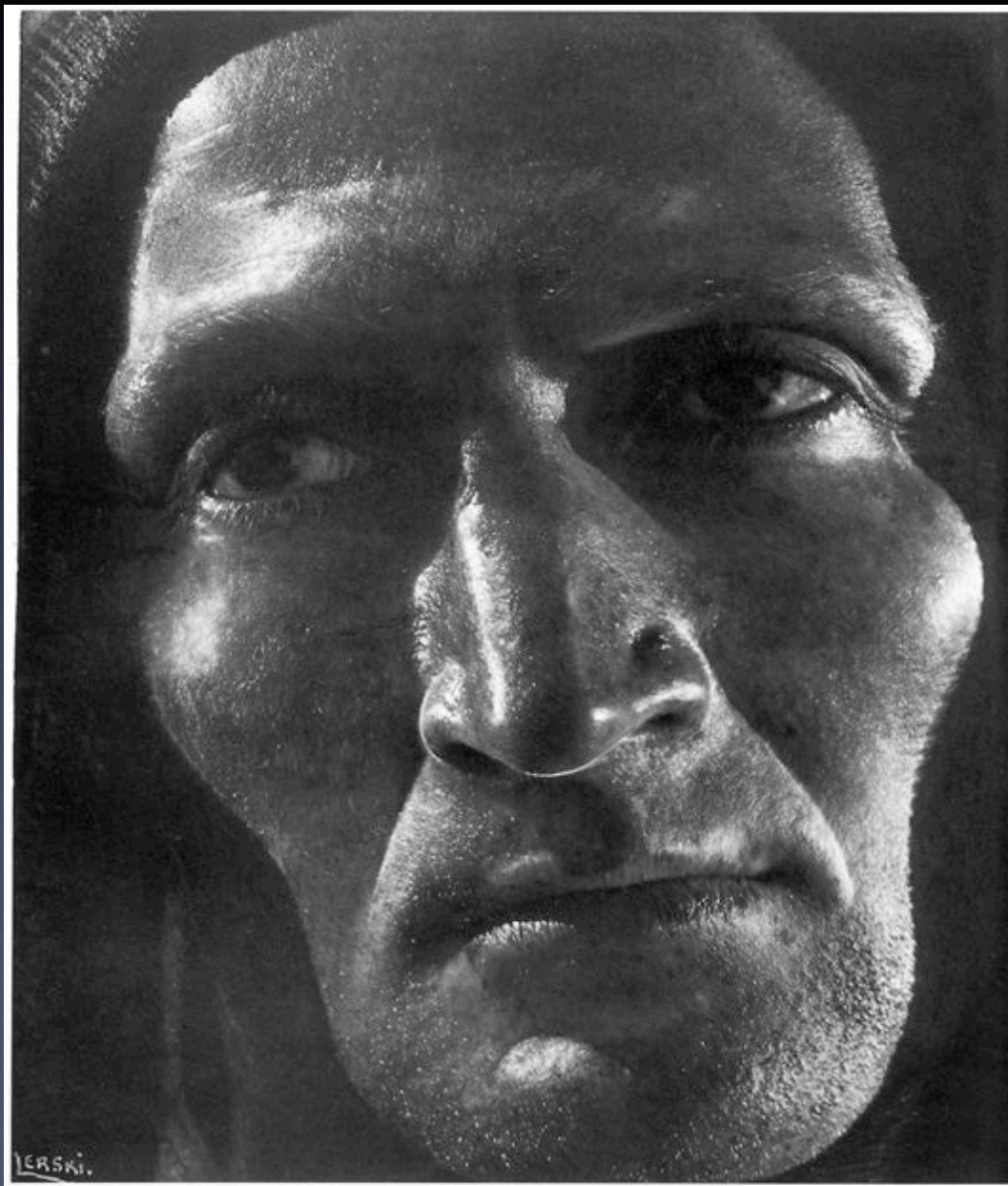
Document extrait de Photographies N° 8, Sept. 1985
Recherches historiques et critiques
Editions Ass. Française pour la diffusion du patrimoine photographique

Helmar Lerski
Métamorphoses
Par la lumière
1936-24x30

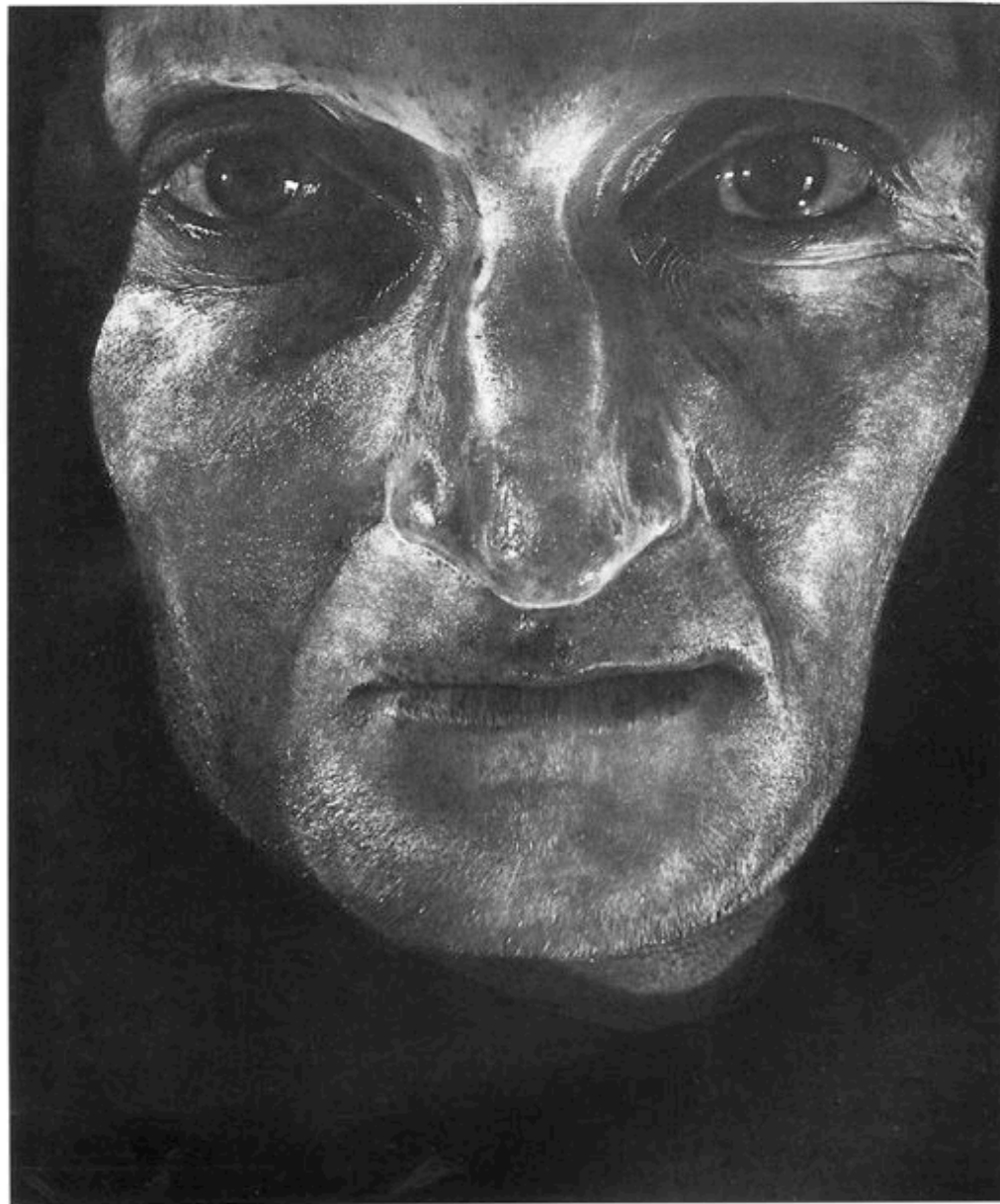
Document extrait de Photographies N° 8, Sept. 1985
Recherches historiques et critiques
Editions Ass. Française pour la diffusion du patrimoine photographique

Helmar Lerski
Métamorphoses
Par la lumière
1936-24x30

Document extrait de Photographies N° 8, Sept. 1985
Recherches historiques et critiques
Editions Ass. Française pour la diffusion du patrimoine photographique

Helmar Lerski
Métamorphoses
Par la lumière
1936-24x30

Document extrait de Photographies N° 8, Sept. 1985
Recherches historiques et critiques
Editions Ass. Française pour la diffusion du patrimoine photographique

Helmar Lerski
Métamorphoses
Par la lumière
1936-24x30

Document extrait de Photographies N° 8, Sept. 1985
Recherches historiques et critiques
Editions Ass. Française pour la diffusion du patrimoine photographique

Helmar Lerski
Métamorphoses
Par la lumière
1936-24x30

Document extrait de Photographies N° 8, Sept. 1985
Recherches historiques et critiques
Editions Ass. Française pour la diffusion du patrimoine photographique

Helmar Lerski
Métamorphoses
Par la lumière
1936-24x30

Document extrait de Photographies N° 8, Sept. 1985
Recherches historiques et critiques
Editions Ass. Française pour la diffusion du patrimoine photographique

Helmar Lerski
Métamorphoses
par la lumière - 1982
neuf personnages
incarnés par le même
Modèle-acteur - Luca Verlag

Document extrait de Photographies N° 8, Sept. 1985
Recherches historiques et critiques
Editions Ass. Française pour la diffusion du patrimoine photographique

Tout en utilisant une ou plusieurs sources de lumière artificielle, explorer les mêmes problématiques que pour le sujet précédent, toujours basées sur les contrastes plastiques, mais cette fois sur le thème du PORTRAIT :

Cadrage / décadrage

Champ / hors champ

Camouflage / mise en valeur

Contre jour / pleine lumière

Contraintes : LUMIERE ARTIFICIELLE

Chercher à varier les solutions d'éclairage.

Conseil : Travailler sur pied le plus souvent possible ou sur support fixe.

Soigner la mise au point

CHAQUE ETUDIANT SE FAIT PHOTOGRAPHER ou se photographie au début de chaque film et si possible à la fin

(identification des photos)

Adresse utile :

www.mep-fr.org

Cliquer sur infos : (i)

Bandeau bleu > autres sites (tout à droite)

Accès à environ 90 sites sur la photo !