

LE PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE

Pour tout le monde

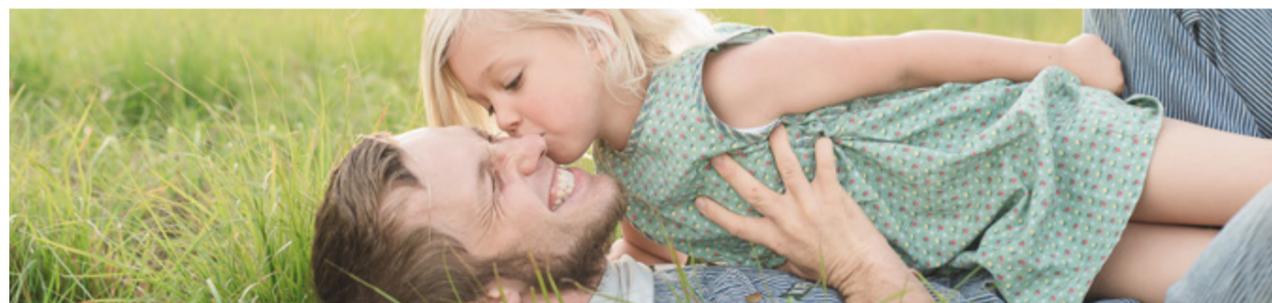
SOMMAIRE

INTRODUCTION 4

CONSEILS GÉNÉRAUX : LE PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE 8

PHOTO DE FAMILLE 22

LES PHOTOS DE FAMILLE À DIVERSES OCCASIONS 26

INTRODUCTION

Woody Allen a dit un jour : « J'ai été expulsé du lycée pour avoir triché pendant un examen de métaphysique; je lisais dans les pensées de mon voisin. » Cette citation semble illustrer la fonction première du portrait photographique : l'art de mettre à nu l'âme de l'individu, afin de le présenter tel qu'il est vraiment.

Le portrait photographique est né en 1839, lorsque Robert Cornelius (1809-1893) effectua la première prise photo autoportrait. Le pionnier de la photographie, fils d'immigrés néerlandais, grandit à Philadelphie. Il travailla avec tellement de zèle à l'argenture et au polissage des métaux dans l'entreprise de son père qu'il fut remarqué par l'inventeur Joseph Saxton. Celui-ci lui commanda des plaques d'argent pour son daguerréotype*. Cette rencontre s'avéra déterminante pour l'avenir du portrait photographique. Grâce à ses connaissances en chimie et en métallurgie, et avec le concours du chimiste Paul Beck Goddard, Robert Cornélius perfectionna la daguerréotypie. Le succès ne se fit pas attendre et Cornelius entreprit bientôt la réalisation d'autoportraits. Pour ce faire, il retira le couvercle de l'objectif et se positionna rapidement sur une chaise face à l'objectif. Il conserva sa position environ dix minutes et créa ainsi le premier autoportrait photographique de l'histoire. Fort de cet exploit, il ouvrit en 1839 le tout premier studio photo officiel du monde à Philadelphie.

Depuis la première photo en 1839 et grâce aux avancées techniques, les possibilités offertes aux photographes

s'accroissent considérablement. Alors que des techniques éprouvées telles que le réflexe oculaire étaient mal vues, se sont de nos jours les portraits atypiques qui sont à la mode. Aussi extravagantes que soient ces images, leur but principal reste la mise en avant des particularités du sujet. Le doute n'est pas possible : tout est permis du moment où le photographe et son sujet sont satisfaits de la prise.

**La daguerréotypie est un procédé développé par le peintre français Louis Daguerre dans les années 1830. Des plaques polies, argentées et traitées à l'iode et au bromure sont mises au contact d'une source de lumière. Elles peuvent ensuite être insérées dans une boîte afin de réaliser une exposition. Pour que celle-ci soit réussie, le motif doit rester immobile pendant 10 à 20 secondes.*

INFORMATION

Quelques règles importantes pour un portrait photographique réussi :

Le portrait photographique est l'art d'actionner le déclencheur au bon moment et de capturer les particularités de ce qui fait face à l'appareil.

Lors des prises de vues, veiller en premier à toujours examiner les lieux afin d'évaluer les environs ainsi que les arrière-plans.

L'équipement nécessaire doit être d'une part pratique à transporter, d'autre part suffisamment développé techniquement afin de se consacrer uniquement à la photographie.

Il est conseillé de passer au préalable un peu de temps avec la personne photographiée afin de diminuer stress et nervosité éventuels. De plus, une conversation en amont permet d'en apprendre plus sur la personnalité du sujet.

Condition préalable à une photo réussie : l'atmosphère de la scène. Seul un contact informel avec les modèles permet de rendre l'appareil invisible et de capturer une véritable personnalité.

Une bonne photographie saisit l'instant. Seul un photographe prenant son temps parvient à un portrait authentique.

Cet e-book présente des aspects généraux pour une mise en œuvre et une meilleure connaissance de l'acte unique qu'est l'art du portrait photographique. En plus des conseils d'ordre général ayant notamment trait à la lumière et à l'utilisation du zoom, il sera question des possibilités pouvant être mises en œuvre afin de réaliser une photo de famille parfaite. Nous vous donnerons des conseils sur les couleurs, les contrastes, les poses et la gestuelle ainsi que des conseils quant à la composition de l'image. Comment prépare-t-on au mieux quelqu'un à un shooting photo ? Ces questions et bien d'autres encore seront abordées dans ce guide, afin de vous aider à tirer le meilleur d'un portrait.

Nous verrons les différentes approches pour réaliser une photo de famille et pour capturer des instants authentiques. Nous vous ferons également part de précieux conseils sur le travail photographique avec les enfants. Le lecteur bénéficiera d'un grand nombre d'informations sur l'art de la photographie de famille en différentes occasions : à quoi doit-on faire attention au moment des fêtes telles un anniversaire ou Noël ? En suivant les indications contenues dans cet e-book, vous obtiendrez des résultats extraordinaires pour tous vos portraits photographiques.

CONSEILS GÉNÉRAUX : LE PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE

Arriver à saisir le petit quelque chose en plus chez un modèle n'est pas chose facile. La technique fait certainement la différence lorsqu'il s'agit de prendre la bonne image.

A cela s'ajoutent plusieurs facteurs propres à la photographie : les attentes des personnes photographiées et du photographe, le temps consacré à la prise d'une photo, l'endroit ainsi que la scénographie et la prise de position peuvent avoir une influence sur la qualité de l'image.

Le portrait professionnel implique souvent de travailler avec des artistes, des personnalités politiques ou autres acteurs de la vie publique – pour lesquels le temps est précieux. Cela requiert une concentration totale et une préparation en amont. Seule une bonne préparation permet le déroulement optimal d'une séance. Il serait plus judicieux d'investir deux heures de préparation et seulement cinq minutes de photographie, que l'inverse.

Utilisation du zoom et du temps d'exposition

Les réglages de ces paramètres influencent un portrait de manière décisive. En fonction du temps d'exposition, de l'ouverture de l'objectif et de la sensibilité (ISO), vous obtiendrez des résultats différents. Ces paramètres servent à mesurer la luminosité arrivant dans le capteur et l'éclairage idéal nécessaire à l'image. De plus, chaque fonction possède des caractéristiques propres qui, hormis la luminosité, peuvent avoir différents effets sur l'image.

L'objectif influence l'image d'un point de vue artistique. Il règle la profondeur du champ. Règle empirique à connaître : plus l'ouverture du diaphragme est large, plus la profondeur du champ est étroite. Par exemple, si l'ouverture est de F 1,4, l'arrière-plan sera flou. Mais plus le zoom est petit – et le chiffre correspondant à l'ouverture élevé – plus grand sera le motif qui ressortira de l'image. En utilisant une ouverture très petite, vous obtiendrez de très beaux effets.

Ici sont présentées des images réalisées avec une ouverture comprise entre 2.8 et 1.2, c'est-à-dire un diaphragme entièrement ouvert. Le premier et/ou l'arrière-plan seront flous, mais le focus sera placé sur la personne.

Le temps d'exposition influence également la netteté de l'image. Pour des prises de photographies de sport, un temps d'exposition très court est conseillé afin de ne pas obtenir des images troubles et floues. Un effet plus soigné peut être obtenu en changeant le temps de pose et en utilisant le flash manuel. Si le temps d'exposition se situe en dessous de 1/30 secondes, l'arrière-plan s'atténue et le flash capture la personne visée.

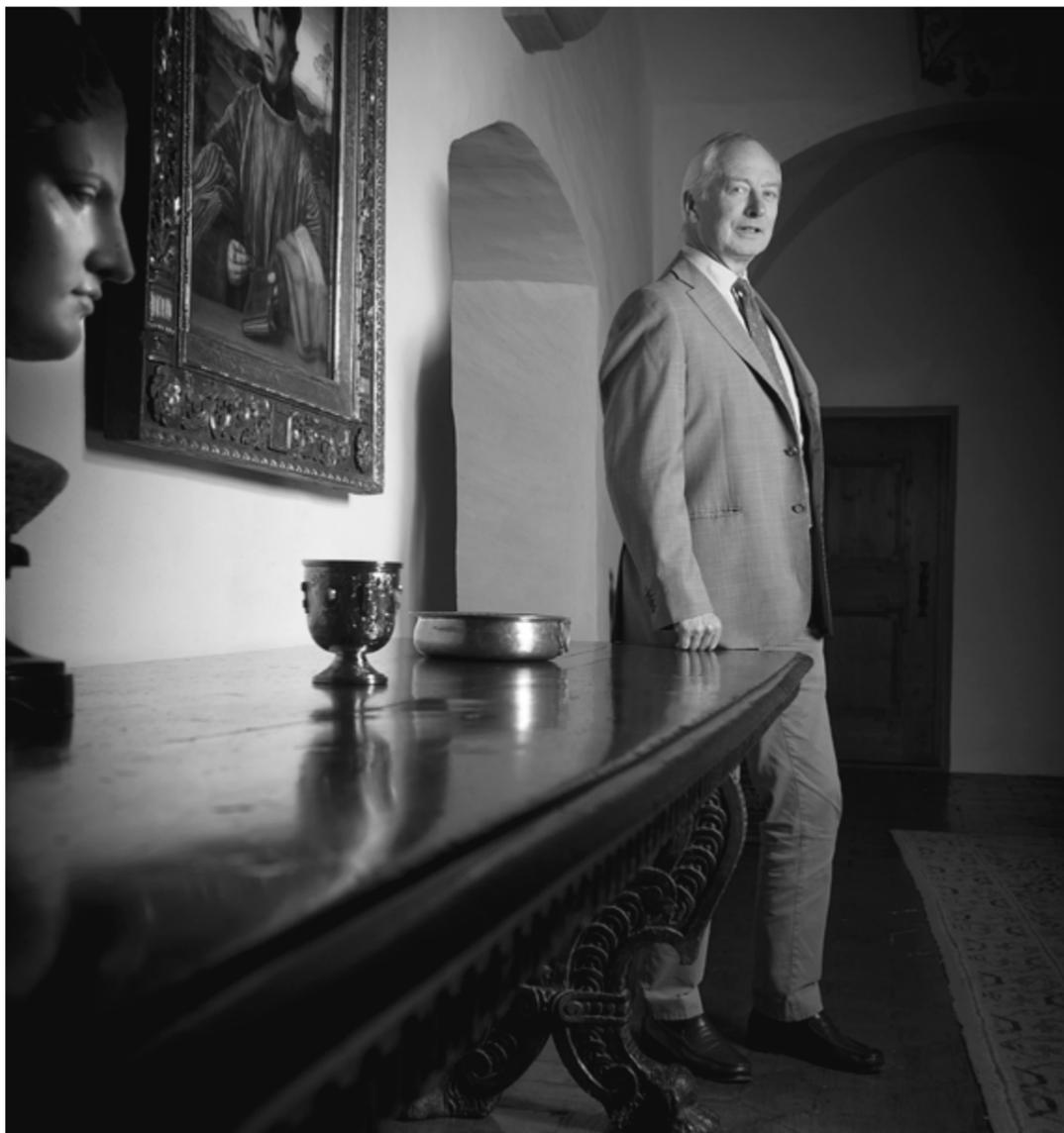
Utilisation du flash, lumières artificielle et naturelle

Les photographes en studio travaillent principalement avec des flashes. Ils placent des points de lumière derrière le sujet et éclairent le visage avec des miroirs ou des films plastiques. Afin de donner plus de contraste à l'image, ils utilisent des méthodes d'obscurcissement à l'aide de cartons noirs et mats. Qu'il s'agisse d'éclairage ou d'obscurcissement, chaque technique a sa spécificité. Il est conseillé de faire appel à un assistant pour procéder à un bon positionnement. Évidemment, il reste la possibilité d'utiliser une source de lumière naturelle. Placez la personne dos au soleil et éclairez tout son visage ou une partie seulement avec des miroirs, de l'aluminium ou bien un carton blanc. L'utilisation de la lumière naturelle est optimale pour la réalisation de portraits. Un éclairage naturel donne des tons plus lisses et rend l'image plus spontanée, comme si les protagonistes avaient été saisis dans l'instant.

Conseils de pro

Utilisez la nature : les nuances apportées par une lumière naturelle sont idéales pour un portrait réussi. Si le soleil brille, placez-vous à l'ombre et tentez de trouver des contrastes ainsi que des différences de luminosité en arrière-plan.

Photographie en noir et blanc

Malgré la prédominance de la photographie couleur, le noir et blanc perdure comme forme d'art particulière. Cette fascination continue et le noir et blanc symbolise le prolongement de l'art photographique à travers le temps.

Les images en noir et blanc délivrent un message chargé de mélancolie et de nostalgie. Le manque de couleurs est palpable et les composantes telles les contrastes, la structure, la matière, la texture et les lignes se doivent d'être marquées. Une photo en noir et blanc se limite à l'essentiel. Dans un portrait, l'impression, les mimiques, la gestuelle ainsi que la posture sont au premier plan.

Conseils de pro

Pour renforcer l'aspect nostalgique, le contraste et l'exposition doivent être réglés de façon optimale et harmonieuse.

Plus le contraste est élevé, moins le grain est élevé. Les personnes avec des expressions marquées ont un avantage car leurs traits n'en seront que davantage soulignés.

Si une photo en noir et blanc doit plutôt refléter la douceur et la tranquillité, n'utilisez pas un contraste trop marqué. De fait, vous obtiendrez un grain plus doux, qui enlèvera sa dureté à l'image.

Apporter du dynamisme et du mouvement à l'image

Beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise face à un objectif, elles se crispent et n'osent plus faire un geste. Ces images manquent de dynamisme. Afin de contrer cette crispation et d'apporter plus de mouvement, il est judicieux de donner quelque chose à faire à vos modèles.

Il est, par exemple, utile de leur demander de se déplacer vers un point donné. Ce faisant, ils peuvent entamer une discussion avec la personne derrière l'objectif, ou retirer leur veste. Photographier des enfants sera plus aisé lorsque des jeux sont inclus dans le processus.

Raconter une histoire

La réalisation de portraits détendus peut passer par une petite série de photos. De cette manière, la personne photographiée est représentée dans différentes poses. Laissez vos clients vous raconter une histoire, par exemple, s'asseoir à une table en lisant un livre, fermer celui-ci et le mettre de côté. Sur la dernière image, on représentera la table vide. En utilisant ce procédé, il est possible de représenter d'innombrables scènes de la vie quotidienne – les possibilités sont multiples.

Perspectives

Le choix de l'angle est évidemment déterminant pour un portrait. La perspective choisie a un impact sur le résultat final. Si vous photographiez votre sujet d'un angle étroit, c'est-à-dire par le bas, la personne sera grande et forte. Inversez le procédé et la personne sera d'apparence plus modeste. Pour un portrait idéal, la personne photographiée devra se tenir droite ou légèrement penchée, afin d'obtenir la pose la plus neutre possible.

Position de la personne

La personne représentée regarde presque toujours l'objectif. Afin d'obtenir l'impression la plus authentique possible, préférez les images sur lesquelles le visage n'est pas directement tourné vers l'appareil.

INFORMATION

Les différentes distances focales

La focale est la distance effective se trouvant entre l'objet photographié et l'appareil. Si l'on utilise une focale très large, le champ de vision et le cadrage seront d'autant plus rétrécis. Un objectif avec une focale de 50 millimètres est considéré comme un objectif normal. Il se rapproche de notre propre champ de vision. Si la focale est inférieure à 50 millimètres, on parle d'un objectif grand-angle. Les objectifs de focale supérieure à 50 millimètres sont connus sous le nom de téléobjectifs.

Les téléobjectifs et objectifs grand-angle influencent, en-dehors de l'angle, la perspective et la distorsion de l'image. Il faut y penser en amont car, si ces effets peuvent être désirables, ils peuvent, s'ils sont imprévus, gâcher le résultat escompté.

Conseils de pro

Si vous utilisez un téléobjectif pour réaliser un portrait, l'arrière-plan semblera plus proche de la personne photographiée. L'avantage du procédé est de pouvoir estomper les imprécisions.

En photographiant avec un grand-angle, il faut faire attention à ce qu'aucune distorsion majeure ne demeure sur la photo.

En utilisant un appareil petit format, les focales se situent entre 35 et 85 millimètres.

Cadrages et formats

Le cadrage représente un aspect essentiel de l'image. Il détermine les éléments importants et se débarrasse du superflu.

Le format donne à l'image sa forme et lui confère son aspect général. Un comédien se définit par rapport à sa scène – une photo par rapport à son format. Les choix du format et du positionnement apportent une touche individuelle à la photo. Une photo avec le même motif semblera chaque fois différente, selon le format et le cadrage choisis.

Formats carré, cinéma, portrait ou paysage

Le format classique avec un ratio de 2 : 3 est le plus utilisé dans les albums photos et pour les cadres. Le choix du format entraîne des associations d'idées différentes chez celui qui observe la photo. L'utilisation du paysage fait souvent référence au calme et aux grands

espaces alors qu'un format portrait rappelle plutôt la proximité, l'activité et la nervosité.

Conseils de pro

Il n'y a pas d'obligation à toujours utiliser le format classique 2 : 3. Laissez-vous tenter par le format carré ou panoramique. Expérimentez en n'utilisant pas toute la surface disponible. Essayez de réduire l'image à l'essentiel.

Travail de l'image

Une photo est réalisée durant la prise. Ses caractéristiques principales sont saisies à cet instant. N'utilisez les retouches qu'avec parcimonie. Contentez-vous de ne retravailler l'image que légèrement sur les couleurs et les contrastes.

La règle suivante s'applique pour les portraits : les images sont tirées de l'appareil photo et non de l'ordinateur.

PHOTO DE FAMILLE

Une photo de famille est l'occasion idéale pour capturer les meilleurs moments de la vie.

Le temps passe bien trop vite et souvent on ne se rend compte que trop tard du manque de photos souvenirs des petits enfants et des enfants dessinant sur les murs du salon. Comment réaliser les souhaits d'une famille et obtenir le meilleur souvenir ?

Les préjugés de la plupart des personnes font entrave à la réalisation d'une photo de famille. Ces personnes ne se laissent bien souvent photographier qu'à contrecœur. Elles se crispent, se cachent et irradient le malaise face à l'objectif. Lors de photos prises pour le seul usage familial, il est important de se défaire de ce malaise et d'avoir l'air le plus naturel possible. Un shooting photo ne peut être réussi que dans une atmosphère détendue. Sans être un photographe expérimenté, il est possible de réaliser des photos de famille de haute qualité grâce à quelques conseils précis.

Photos de famille

Un grand classique de la photo de famille reste évidemment la photo de groupe sur laquelle chaque membre est représenté. Une telle image est un formidable souvenir mais requiert du temps de la part du photographe et des membres de la famille. Les enfants sont particulièrement sensibles à l'ennui. Arriver à maintenir la bonne

humeur de chacun requiert des qualités sociales indéniables. Avec un peu d'humour et de charme, ainsi que des conseils professionnels, le shooting photo sera non seulement détendu mais également divertissant. Le temps de prise en est réduit au bonheur de tout un chacun.

Pour une photo de famille, les membres doivent se rapprocher afin que tous les visages soient capturés. S'il s'agit d'un très grand groupe, plusieurs perspectives peuvent être es-

sayées. Photographier d'un balcon ou bien d'une galerie peut apporter de très bons résultats. Pour un rendu plus dynamique, on peut demander aux personnes photographiées de sauter ou de se baisser. Evitez cependant le classique « Cheese » et autres mots bien connus. Les meilleures photos sont prises lorsque le photographe conduit les groupes à des actions agréables : un pas de danse spontané réjouit tout le monde et apporte un peu d'exubérance. Cela se retranscrit tout naturellement sur votre prise.

INFORMATION

Conseils pour les photos de famille

- 1 Pour des photos optimales, assurez-vous d'avoir un temps de préparation toujours suffisant. Seul celui qui pense à charger les batteries et à contrôler sa carte mémoire s'assure de ne rien manquer.
- 2 La joie de la photo émane non seulement des membres de la famille mais également de son photographe.
- 3 Placez le chef de famille ou bien la personne la plus âgée au centre. Une photo pourra être adoucie si le dernier-né occupe la place royale.
- 4 Afin de conférer à votre photo un sentiment d'harmonie et d'entente, n'hésitez pas à suggérer à vos modèles de se tenir par la main, par les épaules, de se pencher les uns vers les autres, de se rapprocher ou encore de s'asseoir les uns à côté des autres.
- 5 Ne choisissez pas nécessairement un mur blanc en arrière-plan. Les photos de famille ont l'air bien plus authentiques lorsqu'elles sont prises dans de vrais paysages. Les membres de la famille peuvent s'asseoir ou s'accouder sur un sofa.
- 6 Les yeux doivent être ouverts. Pour ce faire, adressez un signal clair et plusieurs fois renouvelé : au signal, ouvrir puis fermer les yeux et recommencer.
- 7 Les images auront plus d'effet si tout le motif est compris dans le viseur. Pour ce faire, rapprochez-vous ou utilisez un zoom. De cette façon, vous ferez ressortir l'essentiel et évacuerez le superflu.
- 8 Si vous souhaitez photographier la vie quotidienne de votre famille et donner le ton le plus naturel à vos images, utilisez un trépied ou un retardateur. Vous pourrez ainsi prendre des photos spontanées en apparaissant vous-même sur l'image. Demandez à votre partenaire et à vos enfants de faire une activité, regarder un livre ou bricoler.

LES PHOTOS DE FAMILLE À DIVERSES OCCASIONS

Lors d'une fête, plusieurs personnes sont rassemblées et profitent de la journée dans une ambiance chaleureuse. Qui ne souhaiterait pas garder en mémoire ces moments ? Quoi de mieux qu'une photo pour conserver à jamais ces sentiments puissants ?

Fêtes de famille

Une fête de famille rassemble des gens qui s'aiment, qui mangent, boivent, dansent et rient ensemble. Ces moments sont chargés en émotions et constituent une parfaite opportunité pour retranscrire une impression d'harmonie et d'union. Prêtez attention aux éléments moins visibles. En tant que photographe, vous devez être très attentif aux relations liant les personnes. À côté de qui les convives s'assoient-ils ? Avec qui engagent-ils une conversation ? Si des invités sont en pleine discussion ou rient aux éclats, ne les dérangez pas ! Prenez-les en photo ! Faites-vous le plus discret possible !

Conseils pratiques

Les photos de repas sont souvent peu flatteuses. Attendez plutôt la fin du repas lorsque les invités profitent d'un verre de vin.

Ne vous précipitez pas constamment sur votre appareil. Afin de capturer les meilleurs moments, il convient de rester calme et discret.

Photographie d'enfants

Photographier des enfants est une véritable aventure. Le temps est le mot-clé – arriver à les intéresser demande un certain travail en amont. Assurez-vous de prévoir assez de temps pour rendre la séance agréable.

Afin de réaliser de belles photos avec des enfants, ces derniers doivent se sentir à l'aise et ne pas avoir peur. Assurez-vous avant le shooting que l'atmosphère est détendue. Montrez à l'enfant tout votre matériel ainsi que des accessoires. Parlez-lui afin de le rassurer.

INFORMATION

Conseils pour les photos d'enfants

Prenez votre temps et montrez l'appareil photo à l'enfant. Laissez-le tenir l'appareil et prendre une ou deux photos afin d'instaurer une relation de confiance. Montrez-lui les différents bruits que peuvent faire les flashes. Ceci plaît à la plupart des enfants et leur donne le sourire. Ne regardez pas trop intensément dans le viseur – prenez le temps d'établir un contact visuel direct avec les enfants.

Une poupée facilitera la prise de contact avec les plus jeunes et les plus timides. Elle apportera de la bonne humeur et l'enfant n'en aura l'air que plus détendu et naturel. Ayez toujours un jouet à disposition pour attirer l'attention d'un petit sur vous. Placez-vous à hauteur des yeux de l'enfant. Vous pouvez changer de perspective et vous placer tranquillement au sol pour le photographe.

L'enfant n'a pas besoin de rire sur chacune des photos. D'autres émotions, telles que la colère, la contrariété ou encore la surprise donnent des photos très intéressantes.

Anniversaires

Certains moments doivent absolument être conservés. Le plus important est sans aucun doute celui de souffler les bougies. Le moment où les invités entonnent « Joyeux anniversaire » et le moment d'offrir les cadeaux ne peuvent pas être oubliés. Durant tout le reste de la journée, l'attention portée à l'enfant ne doit en aucun cas être manquée par le photographe.

Pensez toujours un peu à l'avance aux fêtes d'anniversaire. Où l'enfant se trouve-t-il ? Préparez le meilleur angle et la meilleure composition photographique. Idéalement, le photographe se trouve face au personnage central. Au moment de souffler les bougies, par exemple, le gâteau doit se trouver entre le photographe et son sujet.

INFORMATION

Conseils pour les photos d'anniversaire

Pour les anniversaires et autres fêtes, les meilleures images sont celles capturées spontanément. Si le photographe parvient à agir sans se faire remarquer, il peut obtenir des photos naturelles et représenter au mieux le sujet et les invités.

Photos de Noël

Lors de la saison hivernale, les heures de luminosité sont plus courtes. La neige blanche habille les paysages et la lumière de Noël confère un sentiment agréable et harmonieux. Commence alors la période des photos de Noël.

Les photos de Noël dépendent en grande partie de la lumière artificielle et des bougies. Afin de retranscrire au mieux l'atmosphère, la balance des blancs doit être exacte. La lumière crue d'un flash peut rapidement ruiner l'atmosphère particulière d'une photo de Noël. Si le flash est trop fort, il se reflète sur les visages et les objets avoisinants, les pupilles deviennent rouges et les lumières du sapin bien trop visibles. L'ensemble de la scène ne reflètera plus l'harmonie de Noël.

INFORMATION

Balance des blancs

La lumière naturelle, la lumière du soleil ou des bougies, la lumière d'ampoules ou de néons, chacune d'elles renvoie à une température et ainsi à une couleur différente. La balance des blancs permet de régler les couleurs afin que le rendu ne soit ni tout jaune ni tout bleu.

INFORMATION

Conseils pour les photos de Noël

Afin d'atténuer la force du flash lorsque vous photographiez avec de la lumière artificielle, flashez indirectement le plafond ou un mur blanc. Photographier en avance : pendant la préparation de Noël, des photos peuvent également être réalisées : de la cuisson des biscuits, au bricolage des décorations de Noël, de l'emballage des cadeaux à la décoration du sapin, ces photos reflètent très bien l'atmosphère et peuvent être prises de l'extérieur. Au premier plan se trouvent le jardin enneigé et les décorations de Noël, tandis que les habitants de la maison illuminent le sapin dans le salon.

Utilisez la fonction d'images en série afin de réaliser des photos détendues et spontanées. Laissez l'appareil sur un trépied et réglez-le de manière à ce qu'il photographie toutes les dix minutes. Plus tard, séparez simplement le bon grain de l'ivraie.

La fonction d'images en série avec un réglage d'intervalles courts est particulièrement adaptée à des photos pour lesquelles le timing joue un rôle important. Vous parviendrez ainsi à illustrer le déballage des cadeaux et à capturer la petite lumière dans les yeux de la personne les ouvrant.

Auteur

Philipp Baer

Imprimer

Ifolor AG
Sonnenwiesenstrasse 2
8280 Kreuzlingen
Suisse
www.ifolor.ch

Crédits photos

Photo de couverture..... © Andreas Gradin / stocksy.com
Page 2 © Alison Winterroth / stocksy.com
Page 5 © Bruce & Rebecca Meissner / stocksy.com
Page 6 – 9..... © Photographe Philipp Baer
Page 10 © Guille Faingold / stocksy.com
Page 11 – 21..... © Photographe Philipp Baer
Page 22 © Irina Efremova / stocksy.com
Page 23 © Dina Giangregorio / stocksy.com
Page 24 – 27..... © Photographe Philipp Baer
Page 28 © Dominique Felicity Chapman / Quelle
Page 30 – 31..... © Photographe Philipp Baer
Page 32 © Soren Egeberg / stocksy.com
Page 33 © Meaghan Curry / stocksy.com
Page 34 © Dejan Ristovski / stocksy.com
Page 35 © Trinette Reed / stocksy.com