

TOUT L'ART DU **NOIR ET BLANC** EN PHOTOGRAPHIE

2e édition

Harold **Davis**

Traduit de l'anglais par Christine Eberhardt

Cet ouvrage est la 2e édition de la traduction en langue française, par Dunod Éditeur, de l'ouvrage
Creative Black & White: Digital Photography Tips & Techniques
de Harold Davis

© Dunod, Paris, 2011 et 2013 pour la traduction française
ISBN 978-2-10-070477-4

Photographies de couverture : © Harold Davis
Graphisme de couverture : WIP
Mise en pages : ARCLEMAX
Relecture : Florence Tronyo

Copyright © 2010 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana
All photographs © Harold Davis
All Rights Reserved. This translation published under license

Pour l'éditeur, le principe est
d'utiliser des papiers composés de
fibres naturelles, renouvelables,
recyclables et fabriquées à partir de
bois issus de forêts qui adoptent un
système d'aménagement durable.

En outre, l'éditeur attend de ses fournisseurs
de papier qu'ils s'inscrivent dans une démarche
de certification environnementale reconnue.

Toutes les marques citées dans cet ouvrage sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle [Art. L 122-4] et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal.

Seules sont autorisées [Art. L 122-5] les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 et L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

Remerciements

Je remercie particulièrement Courtney Allen, Christianna Aronstam, Bill Bachmann, Mark Brokering, Steven Christenson, Gary Cornell, Katie Gordon, Kimi, Denise Judson, Barry Pruett, Alice Raffael, Joseph Siroker, Sandy Smith et Matt Wagner.

- ▲ Première page : sur cette photo de Point Bonita et du Golden Gate près de San Francisco, la lune assure l'éclairage de fond et le phare constitue l'élément prédominant de la composition.
52 mm, 2 min à f/5,6 en 200 ISO, monté sur trépied
- ▲ Double page de titre : dans cette composition entre brouillard et lumière du jour, j'ai délibérément sous-exposé pour faire ressortir les motifs graphiques.
75 mm, 1/640 s à f/8 en 100 ISO, monté sur trépied
- ▲ Ci-dessus : la réussite de cette image quasi abstraite d'une Cadillac des années 1930 repose sur la forte lumière du jour et les réflexions sur la calandre.
Objectif macro 200 mm, 1/15 s à f/32 en 100 ISO, monté sur trépied
- ▼ Page 6 : c'est l'absence même de couleurs dans cette vue de nuit du Golden Gate qui suggère celles que nous devrions voir.
Objectif macro 380 mm, 10 s à f/11 en 100 ISO, monté sur trépied

Sommaire

8	Avant-propos	98	Calques et masques dans Photoshop	202	Solarisation
11	Voir en noir et blanc	108	Traitement multi-RAW dans Photoshop	210	Effets bichrome et trichrome
12	Passé, présent et futur	114	Adobe Photoshop	216	Ajouter ou réduire le bruit
14	Penser en noir et blanc	116	Fusion avec le noir	218	Effets de pellicule
22	Regarder en noir et blanc	118	Mélangeur de couches	220	Photographie infrarouge
26	Techniques de prévisualisation	122	Calques de réglage Noir et blanc	230	Conversion infrarouge numérique
30	Composition	128	Silver Efex Pro	234	Pour finir
36	Formes	136	Combiner les conversions dans Photoshop	236	Glossaire
40	High-key	143	Options de créativité en noir et blanc	238	Index
44	Low-key	144	Lumière et éclairage		
48	Nuances de gris	148	Créer des effets high-key		
52	Identifier les sujets	152	Créer des effets low-key		
56	La nuit en noir et blanc	156	HDR en noir et blanc		
60	Portraits en noir et blanc	166	Virage et colorisation		
67	Noir et blanc à l'ère numérique	174	Couleur sélective		
68	Feuille de route du noir et blanc numérique	178	Colorisation manuelle		
74	Avantages du RAW	182	Couleurs LAB		
76	Adobe Camera Raw	192	Flou artistique		
82	Adobe Photoshop Lightroom	198	Effet sténopé		

Avant-propos

En tant que photographes, nous sommes confrontés quotidiennement à de nombreux choix. Il nous est tous arrivé au moins une fois de ne pas savoir quoi photographier.

Au-delà du choix du sujet, vous pouvez vous interroger sur la façon d'éclairer la scène (si vous utilisez un éclairage artificiel) ou sur l'heure à laquelle la lumière sera la plus belle (si vous photographiez en lumière naturelle). Vous devez ensuite choisir l'objectif, la longueur focale, l'ouverture, la vitesse d'obturation, la sensibilité et ainsi de suite, sans parler des choix que vous devrez faire par la suite concernant le traitement et la présentation de la photographie.

Si cette multitude de choix artistiques vous perturbe, cela risque de freiner votre créativité. Une solution consiste à réduire intentionnellement sa palette artistique. En choisissant d'abandonner la couleur et de présenter le monde en noir et blanc, vous réduisez naturellement le champ photographique.

La stratégie du noir et blanc est d'ailleurs évidente si l'on considère l'histoire de la photographie.

Pendant très longtemps en effet, la monochromie représentait le seul choix, et la photographie était forcément envisagée en noir et blanc. La couleur n'a fait son apparition qu'au milieu du xxe siècle et elle a été difficilement reconnue comme faisant partie du canon de l'art photographique.

Vous allez découvrir, dans cet ouvrage, que beaucoup de choses ont changé avec le développement de la technologie numérique. On ne présente pas une photo en noir et blanc à cause de son matériel, mais plutôt par choix esthétique. En outre, d'un point de vue technique, il est presque toujours préférable de photographier en couleur puis de post-traiter la photo numérique, même si vous prévoyez de la présenter en noir et blanc.

N'oubliez pas quand vous réalisez vos propres images, que le noir et blanc fait écho à l'histoire de la photographie. L'absence même de couleur sur un tirage ou une image en noir et blanc peut fortement suggérer celles qu'elle devrait avoir. Ce type de photo doit éveiller l'imagination de l'observateur. Pour cela, il faut souvent que la conception graphique de l'image monochrome soit percutante.

- Pour cette photo mon objectif était d'isoler la touche de l'accent circonflexe, parce qu'elle donne l'impression de faire la grimace. J'ai donc fait en sorte que cette touche soit parfaitement nette, le reste de l'image pouvant être plus ou moins flou.

J'ai voulu donner à la photo un aspect suranné, c'est pourquoi j'ai ajouté après le traitement en noir et blanc un calque de ton sépia en opacité réduite (cette technique est développée page 166).

Objectif macro 200 mm, 1,3 s à f/4,5 en 100 ISO, monté sur trépied

Mon objectif dans cet ouvrage est de vous accompagner et de vous guider dans la création de votre propre imagerie monochrome. Ensemble, nous allons faire l'expérience de ce que signifie penser en noir et blanc. Je vais vous montrer ce qui produit de bons résultats et vous expliquer comment procéder techniquement pour créer des photos numériques de grande qualité.

Je me passionne pour la photographie en noir et blanc et j'ai hâte de partager avec vous le plaisir que l'on ressent en créant des images numériques monochromes !

Harold Davis

Voir en noir et blanc

Passé, présent et futur

En règle générale, on se représente la photographie d'art avant l'ère numérique en noir et blanc.

Les images du Paris d'après-guerre de Robert Doisneau. Les paysages magnifiques de l'Ouest américain d'Ansel Adams. Les compositions classiques de nus, de poivrons et de coquillages d'Edward Weston. Tout cela fait partie de notre imaginaire collectif.

Bien entendu, dès que la pellicule couleur a fait son apparition, elle a été privilégiée pour remplir nos albums. Mais jusqu'à tout récemment, la photographie couleur n'était pas considérée comme faisant partie de l'art.

À l'époque des pellicules, nous devions choisir entre des tirages couleur ou des tirages noir et blanc. Un abîme séparait les deux. Les amateurs, et quelques photographes de pub, travaillaient en couleur. Les photographes d'art travaillaient en noir et blanc.

Je simplifie à l'excès bien sûr. Il n'en demeure pas moins que si vous possédiez un appareil photo 35 mm, vous deviez choisir le type de pellicule à charger et si elle devait être en couleur ou non.

Depuis que nous sommes entrés dans l'ère de la technologie numérique, le choix de la couleur ou du noir et blanc n'appartient plus au domaine physique. D'ailleurs, il est toujours préférable de photographier en couleur, même si vous avez l'intention de réaliser

une image de prestige monochrome. J'aborde les meilleures techniques de conversion numérique en noir et blanc page 66.

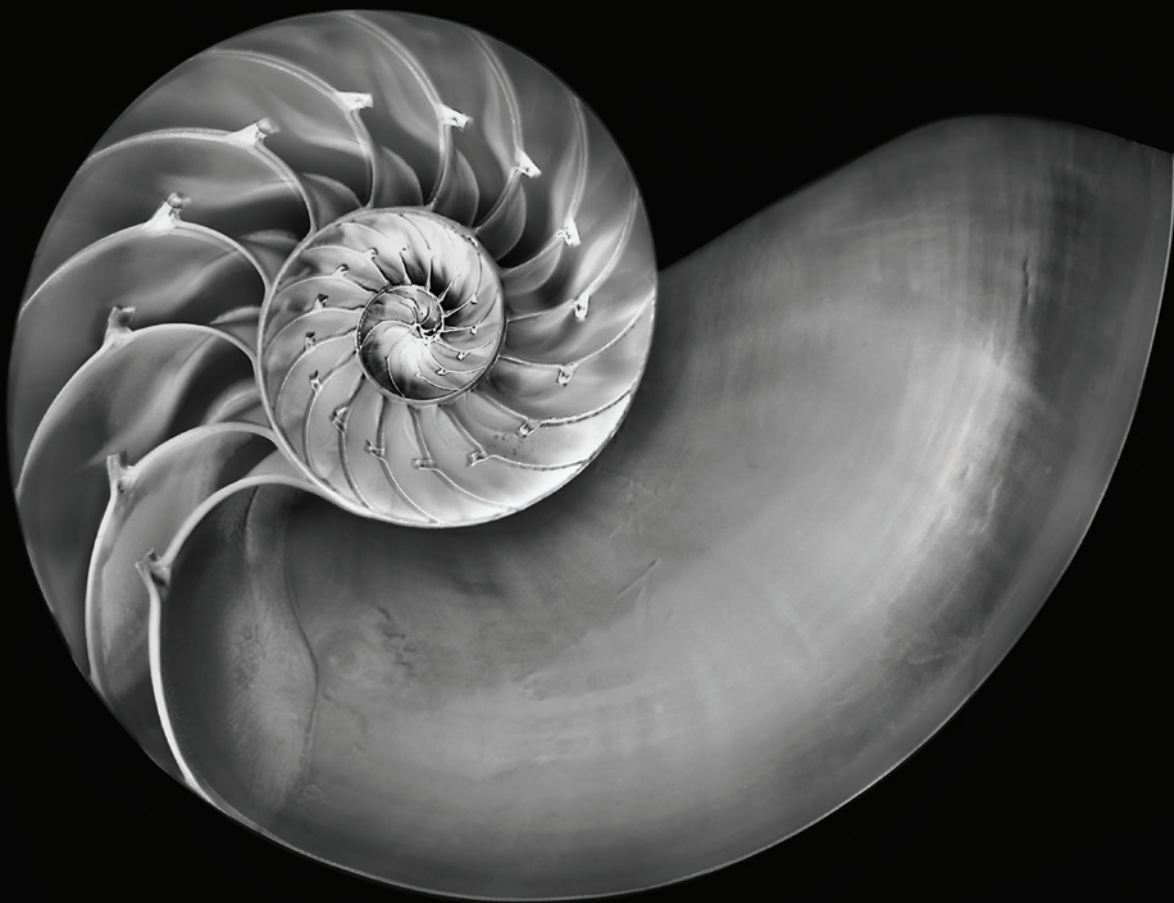
Le choix d'une imagerie couleur ou noir et blanc est donc virtuel. En d'autres termes, il s'agit d'un choix esthétique, comme lorsque vous présentez votre travail uniquement dans des tons de bleu, que vous utilisez un seul objectif ou une longueur focale spécifique, ou que vous vous limitez à un certain type de sujet. Le choix du noir et blanc peut être postérieur à la prise de vue, bien que les plus belles images soient spécifiquement réalisées pour une version monochrome.

Les photos d'une scène donnée peuvent donc être présentées à la fois en couleur et en noir et blanc. Vous pouvez aussi faire le choix de développer votre travail en monochrome en visionnant vos tirages. Ces différentes approches sont parfaitement valables. Mais puisque la photographie en noir et blanc n'est plus un choix par défaut, qui implique de renoncer à la couleur, autant faire ce choix en amont.

Quelle que soit la façon dont vous envisagez de travailler, vous devez commencer par apprendre à penser en noir et blanc.

- ▲ Pages 10-11 : J'ai eu la chance de passer quelques heures au Temple du Dragon vert (Soryu-ji) à Green Gulch Farm, un centre de pratique bouddhiste Zen Soto qui fait partie du centre Zen de San Francisco. La vallée de Green Gulch borde le magnifique paysage de Marin Headlands. Elle donne l'incroyable impression d'être dans un autre monde et à une autre époque alors que San Francisco est si proche. En quittant le monastère, je me suis retourné et j'ai vu cet embranchement. J'étais pressé, mais je me suis quand même arrêté. C'est quand je prends le temps de m'arrêter ainsi et de regarder vraiment autour de moi que j'obtiens les meilleures images.

60 mm, 1/160 s à f/6,3 en 200 ISO, tenu à la main

▲ En photographiant les merveilleuses spirales de cette coquille de nautilus en coupe, il est difficile de ne pas faire le rapprochement avec l'imagerie classique noir et blanc d'Edward Weston. Dans cette macrophotographie assez simple, j'ai pu exploiter les informations de couleur capturées pour créer une image monochromatique très riche, bénéficiant d'une grande plage tonale.

Objectif macro 50 mm, 8 s à f/32 en 100 ISO, monté sur trépied