

Travaux pratiques

**Noir & blanc
et monochromes
avec
Photoshop**

Éric Klasen

DUNOD

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

Mise en pages réalisée par ARCLEMAX

Photo de couverture : © Éric Klasen

Portrait de l'auteur en couverture : © Vincent Orsini

Le pictogramme qui figure ci-contre mérite une explication. Son objet est d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, particulièrement dans le domaine de l'édition technique et universitaire, le développement massif du photocopillage. Le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s'est généralisée dans les établissements	d'enseignement supérieur, provoquant une baisse brutale des achats de livres et de revues, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée. Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisation de l'auteur, de son éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).
	

© Dunod, Paris, 2013
ISBN 978-2-10-059378-1

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5, 2° et 3° a), d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Table des matières

Avant-propos et remerciements.....	VII
------------------------------------	-----

Introduction

Présentation de Photoshop	2
Noir et blanc	6
Neutralité des couleurs.....	7
Exposition et histogramme	9
Niveaux	11
Courbes	12
Calques	14
Masques de fusion.....	16

Préparation du travail

 Comprendre et préparer la démarche globale.....	20
 Préparer le noir et blanc.....	22
 Automatiser les étapes.....	25

Prise de vue

 Photographier en noir et blanc.....	28
 Éviter les principaux écueils	31
 Ajuster le noir et blanc de l'appareil	33

Produire un noir et blanc

 Rattraper une désaturation.....	36
 Utiliser les filtres comme en argentique	39

 TP 9	Passer par le Mélangeur de couches.....	47
 TP 10	Exploiter le calque de réglages dédié.....	51

Effets et mise en valeur

 TP 11	Faire une désaturation partielle.....	58
 TP 12	Passer en sépia	62
 TP 13	Produire des monochromes colorés	64
 TP 14	Améliorer le relief – Peindre la lumière.....	67
 TP 15	Renforcer l'image.....	70
 TP 16	Ajouter un vignetage	73
 TP 17	Diriger la lumière.....	77
 TP 18	Ajouter du grain.....	79
 TP 19	Jouer avec la douceur de la lumière : le high-key	81
 TP 20	Donner un effet dramatique : le low-key.....	86
 TP 21	Pousser le contraste à l'extrême : le clair-obscur	91

Noir et blanc par type de scène

 TP 22	Portrait masculin.....	96
 TP 23	Portrait féminin	99
 TP 24	Sport.....	101
 TP 25	Architecture	104
 TP 26	Paysage	107
 TP 27	Animalier	110

Conclusion

Derniers conseils.....	114
Crédits photo	115
Index.....	117

Avant-propos

Avec l'arrivée de la couleur, certains pensaient que le noir et blanc allait tomber en désuétude. Il est pourtant toujours là et permet d'exprimer des sentiments ou des ambiances différentes de ce que fait passer la couleur. En ce sens, ces rendus sont complémentaires.

Un noir et blanc permettra d'intensifier un regard ou une expression, mais aussi de donner un côté nostalgique ou au contraire très dynamique, voire agressif en fonction de sa réalisation. Je parle de réalisation, car de nos jours, il suffit de « passer l'appareil » en mode noir et blanc pour faire un... non, pas un noir et blanc, mais un « sans couleur ». Or, à la manière de l'argentique, un N&B se développe. Il peut être clair ou sombre, contrasté ou plus doux. Il peut aussi être teinté, dans ce cas, c'est un monochrome. En fonction de toutes ces nuances, votre image exprimera tout autre chose.

Chaque photographe a sa propre sensibilité, ses propres goûts mais aussi ses propres techniques. Mon propos n'est pas ici de dire que celles que je présente constituent l'unique manière de faire. J'en présente certaines, ainsi que des idées ou des pistes à explorer. Qu'il s'agisse de Photoshop ou d'un autre outil, les moyens de parvenir à un résultat sont multiples. Il est donc toujours possible de procéder différemment.

Maintenant, à vos souris et tablettes graphiques...

Remerciements

Je tiens à remercier mes proches pour leur soutien et leur compréhension, puisque j'ai été moins disponible pour eux durant cette aventure. Merci aussi aux modèles et photographes qui m'ont permis d'utiliser leurs images dans cet ouvrage, ainsi qu'aux membres de la communauté « Du rêve à l'image » pour leur patience et leurs encouragements.

En particulier, merci pour tout à Éva « Touillette », Marine « Piixy », Dominique « Bouh », Stéphane « Mundi17 », Stéphane « Bidulon », Cindy « Skity », Cathy « Princesse », Cassandra « Bisounours », Gilles « Selligel », Olivier « Gloups », Ludo, Éric « Le loup », Gil « Gilg », Julie « Puce », Antony, Céline, Tom, Lison et Estelle.

INTRODUCTION

Présentation de Photoshop

L'interface de Photoshop se décompose en blocs, chacun d'eux a une fonction dédiée et peut être déplacé à la convenance de l'utilisateur. Dans l'exemple ci-dessous, seul l'histogramme a été ajouté par rapport à la vue par défaut. Pour cela, allez dans le menu [Fenêtre] > [Histogramme].

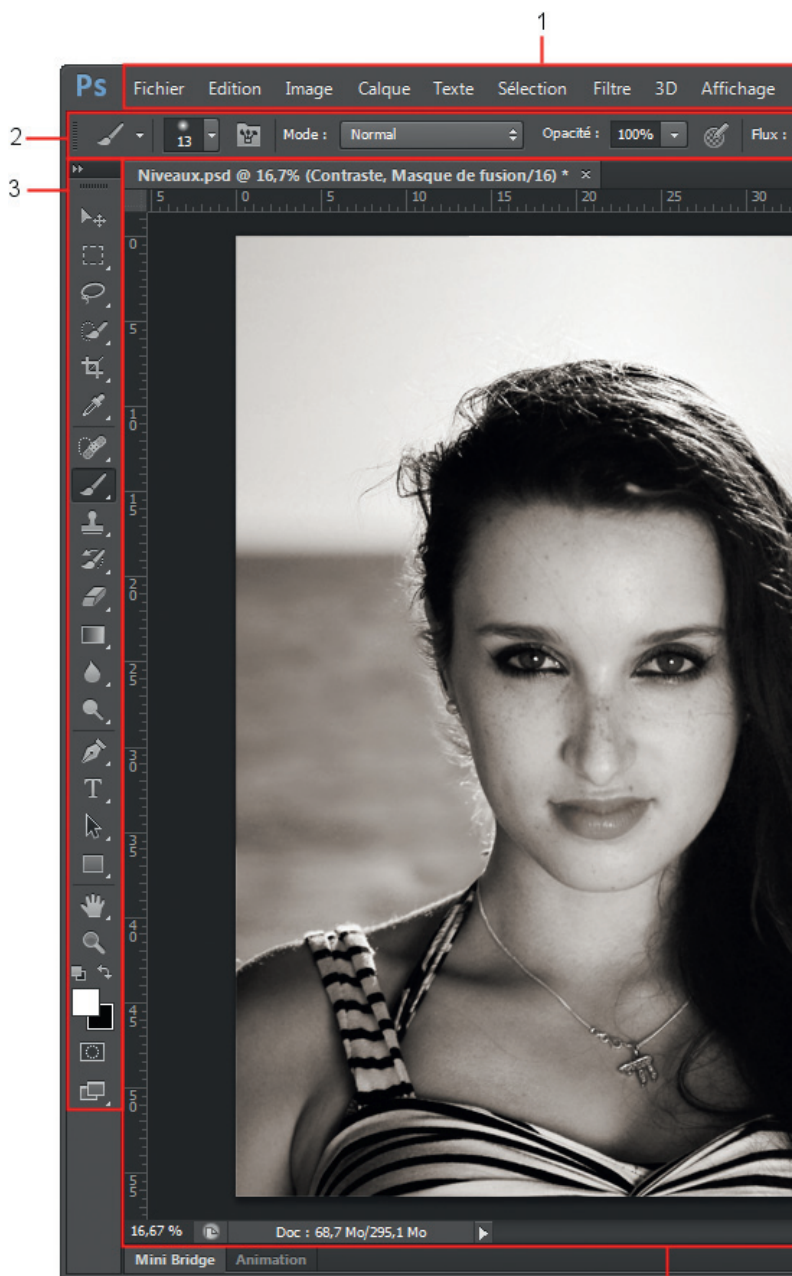
1 Barre de menus La barre de menus regroupe l'accès à l'ensemble des fonctions de Photoshop. Cela inclut les classiques Ouvrir et Enregistrer mais aussi le choix des panneaux d'affichage à présenter ainsi que les fonctions de retouche des images. La plupart des menus ont des touches de raccourci indiquées en face de leur libellé. L'utilisation de ces raccourcis vous permettra de gagner en efficacité.

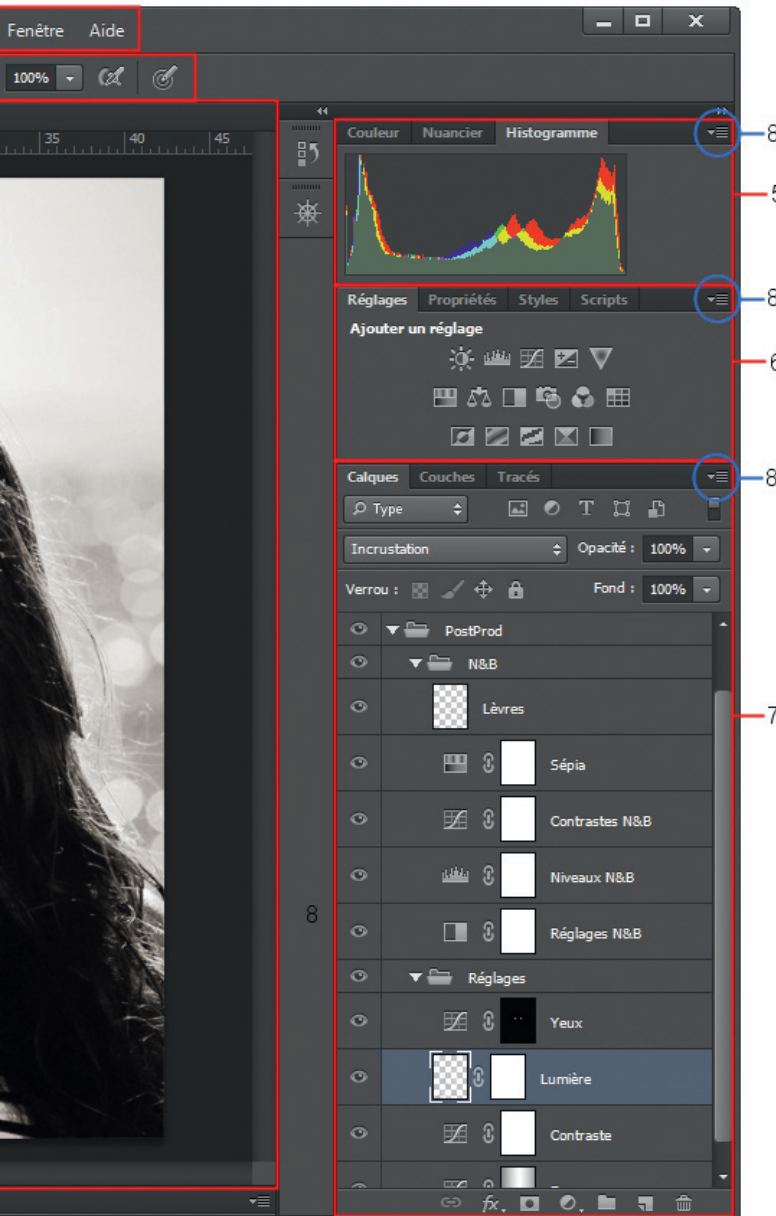
Certaines entrées ouvrent des sous-menus. Celles-ci sont indiquées *via* une flèche située sur la droite du menu.

2 Barre d'options Pour chaque outil, des options sont proposées pour en modifier l'application ou l'effet. Ainsi la taille du pinceau, son opacité et sa dureté pourront être modifiées ici.

3 Barre d'outils La barre d'outils regroupe l'ensemble des outils (retouche, correction, transformation...) de Photoshop. Vous pouvez la déplacer par glisser-déposer. Certains outils sont « multiples », c'est-à-dire qu'ils regroupent un ensemble de sous-outils. Le correcteur contient par exemple le correcteur localisé, le correcteur, l'outil pièce et l'outil pour corriger les yeux rouges.

4 Fenêtres de travail Vous pouvez ouvrir plusieurs images en même temps. Par défaut, celles-ci sont alors présentées dans des onglets, mais il est possible de les organiser en cascade ou en colonnes *via* le menu Affichage.

5 Panneau des couleurs Ce panneau présente les informations relatives aux couleurs : palette de couleurs, nuancier, styles et histogramme – si vous l’avez ajouté. À part l’histogramme, les autres fonctions sont peu utilisées en noir et blanc. Je vous conseille de toujours le laisser affiché.

6 Panneau des réglages Ce panneau contient les accès aux calques de réglages, aux options de ces calques, aux options de masque ainsi qu’aux scripts. À partir de CS6, il peut être nécessaire d’afficher explicitement l’onglet Propriétés. Ensuite, vous pouvez le déplacer pour le mettre ici, ce que je conseille. Vous pourrez activer cet onglet par la suite sans même le sélectionner par un double clic sur la vignette d’un calque de réglages (pas sur celle du masque).

7 Panneau des calques Ce panneau contient la pile des calques avec les options standard associées (opacité, mode de fusion...), l’accès aux couches (selon le mode, couches Rouge/Vert/Bleu/Opacité ou L/a/b/Opacité en mode Lab) et enfin l’accès aux options des tracés, peu utilisées en noir et blanc.

8 Menu contextuel Chaque panneau dispose d’un menu contextuel dans son coin supérieur droit. Il permet d’accéder à des options relatives au panneau en cours.

Photoshop face à ses concurrents

Un principe fondamental : ne pas détruire les données.

Il existe deux manières de modifier une image : soit on modifie les pixels directement, soit on indique à l'outil comment modifier ces pixels. La différence réside dans le fait de pouvoir ou non revenir sur ces modifications à tout moment. Afin de pouvoir les modifier ou simplement les annuler, il est nécessaire de conserver les informations contenues dans l'image de départ.

L'historique des modifications apportées est un début de solution, mais il est perdu lors de la sauvegarde de l'image et ne permet pas de modifier les opérations réalisées précédemment – tout au plus permet-il de les annuler.

Photoshop intègre une notion de calques de réglages. D'autres outils comme Corel Paint Shop Pro™ proposent une fonctionnalité similaire, mais ce n'est pas le cas de tous ; par exemple, Gimp ne propose pas de fonction équivalente.

Le principe des calques de réglages est qu'ils s'appliquent à l'image présente en dessous d'eux sans la modifier (ils s'appliquent en réalité aux calques situés en dessous d'eux dans la pile de calques). Ainsi, si l'image de départ est modifiée ou corrigée, les réglages s'appliquent sur la nouvelle image et il n'est pas nécessaire de les reprendre ou de les recommencer. Les pixels du calque de l'image ne sont donc pas modifiés lors du réglage des niveaux, des courbes...

Sans cela, lorsque vous modifiez les niveaux, par exemple, le contenu de l'image est modifié (l'algorithme de correction des niveaux est appliqué directement aux pixels). Si vous modifiez l'image sur le calque de départ, il vous faut alors appliquer à nouveau la correction des niveaux.

Dans le cadre des N&B, les fonctionnalités de Photoshop utilisées ne sont qu'une infime partie des possibilités de l'outil. La fusion des images en HDR ou l'assemblage de panorama par le module PhotoMerge ne seront pas abordés dans cet ouvrage.

Pour des photos de meilleure qualité avec de meilleures données d'entrée qui n'aient pas été modifiées par le processeur d'image de l'appareil photo, il existe un format appelé RAW. Photoshop inclut aussi un module de développement de ces fichiers bruts appelé Camera Raw, qui ne sera pas abordé non plus dans ce livre. Celui-ci permet de produire des images au format JPEG, TIFF ou PSD (format Photoshop) à partir de la sortie brute de capteur de votre appareil (NEF, CR2, RW2, DNG...).

L'un des secrets de la maîtrise de Photoshop : les raccourcis clavier

Voici la liste des raccourcis utilisés dans le cadre de cet ouvrage : ils accélèrent et facilitent le travail. Certains n'ont pas été directement présentés dans le texte, mais ont été utilisés pour réaliser les exemples.

Gestion de l'image

<i>Espace + souris</i>	Déplace l'image avec la souris (sélection temporaire de l'outil Main).
<i>Alt + molette souris</i>	Zoome/dézoome.
<i>Ctrl + molette souris</i>	Actionne l'ascenseur horizontal (déplace l'image de gauche à droite).