

Travaux pratiques

Retouche de portrait
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 : © Salvador Alonso

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, 2012
ISBN 978-2-10-058638-7

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	VII
Remerciements	VII

Introduction

Présentation de Photoshop	2
Exposition et histogramme	6
Les calques	8
Les masques de fusion	10
Les niveaux	13
Les courbes	14

Préparation des retouches

 TP 1 Comprendre et préparer la démarche globale	18
 TP 2 Préparer les corrections	22
 TP 3 Automatisation	28

Correction des imperfections

 TP 4 Rectifier les déformations dues à l'angle de prise de vue	32
 TP 5 Corriger les formes	35
 TP 6 Corriger les petites imperfections	39
 TP 7 Estomper les cernes	41

 TP 8	Améliorer la netteté et les détails.....	44
 TP 9	Lisser la peau	47
 TP 10	Effacer les rougeurs	54

Exposition et contrastes

 TP 11	Corriger l'exposition et le contraste global.....	58
 TP 12	Donner du peps au portrait (peau, cheveux...).....	60
 TP 13	Intensifier le regard.....	64
 TP 14	Blanchir les dents.....	67
 TP 15	Comblers les manques et discipliner les cheveux.....	69
 TP 16	Remodeler les reliefs – « Peindre la lumière ».....	72

Effets et mise en valeur

 TP 17	Dynamiser la composition.....	76
 TP 18	Renforcement général et désaturation légère	81
 TP 19	Ajouter un vignetage	84
 TP 20	Créer un noir & blanc percutant.....	88
 TP 21	Passer une image en sépia.....	93
 TP 22	Intensifier et lisser un fond	95
 TP 23	Créer un effet high-key	100
 TP 24	Jouer avec les modes de fusion : supplément en ligne	

Conclusion

Récapitulatif de l'ensemble de la démarche	114
Aller plus loin dans la retouche de portrait.....	117
Crédits photo.....	118
Index.....	119

Avant-propos

J'ai donné des cours sur la retouche de portraits, mais à l'époque, je n'avais pas de support de cours. C'est de là qu'est née l'idée de créer un guide. Ce « petit guide » a alors évolué, s'est étoffé pour aboutir au livre que vous avez entre les mains.

Ce livre propose donc une démarche pour la post-production des portraits. Les différentes étapes ne sont pas à suivre systématiquement : il faut composer en fonction de l'image de départ et du résultat attendu. C'est pour cela qu'il a été découpé en différents TP.

Il s'agit de retoucher une image afin de rendre au modèle tout son éclat, sa douceur, sa force ou son caractère. Pour moi, une bonne post-production est obtenue quand la personne qui regarde votre photo se dit « Quelle belle photo ! » – et pas « Quel beau traitement ! » ou « Il maîtrise Photoshop ! » : **une bonne post-production est une post-production qui ne dénature pas le visage ou le physique**. J'aurais même pu aller plus loin et dire « qu'elle est un traitement qui ne se voit pas », au sens où ce n'est pas le traitement qui doit prendre le pas sur le portrait. Il n'en est pas le sujet, même si son importance peut se révéler primordiale dans le rendu désiré.

Chaque photographe a ses propres goûts, mais aussi ses propres techniques de retouche. Il s'agit ici de présenter des solutions, des idées ou des pistes à explorer. Les outils actuels, qu'il s'agisse de Photoshop ou d'un autre logiciel, proposent plusieurs manières d'accomplir une tâche précise. Je tiens à insister sur le fait qu'il n'existe pas **une** mais **plusieurs** manières de faire. L'une d'elles est présentée ici et il est toujours possible de procéder différemment.

Maintenant, à vos souris et tablettes graphiques...

Remerciements

Merci à ma fille qui a accepté de jouer au modèle pour moi, ainsi qu'aux photographes qui ont bien voulu m'accorder les droits pour l'utilisation de leurs œuvres. Et un remerciement particulier aux amis passionnés de photographie qui m'ont encouragé, soutenu (certains diront supporté) et qui ont relu ce guide afin de limiter les coquilles : Stéphan (Jimmy), Stéphane (Lilisteph), Gil, Stéphane (Mundi17), Daniel (Roi'n'dany), Cindy (Skity), Yann (PhotoDimanche), Éric, Stéphane (Bidulon), Bruno (Farzteo) et Dominique.

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 obtenir ce résultat, 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, Enregistrer mais aussi le choix des panneaux d'affichage à présenter ou masquer ainsi que les fonctions de retouche des images. La plupart des menus ont des touches de raccourci indiquées en face du menu associé. L'utilisation de ces raccourcis vous permettra de gagner en efficacité.

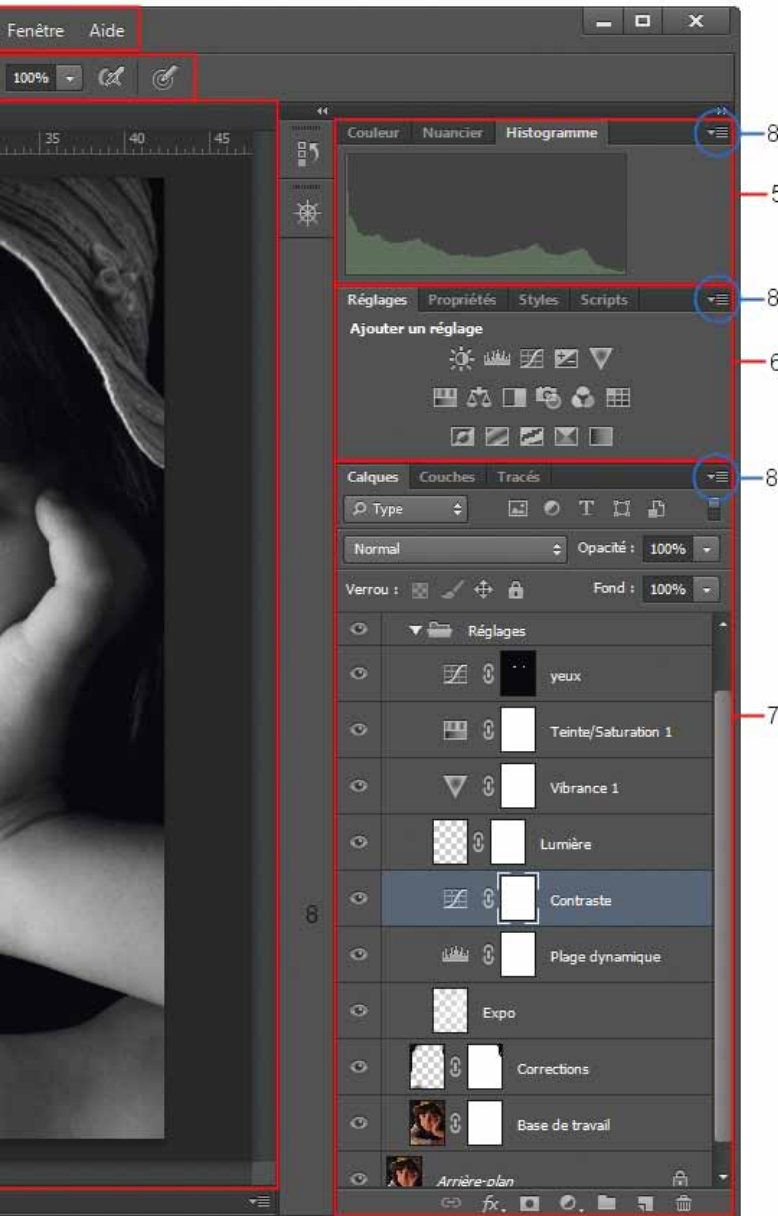
Certaines entrées ouvrent des sous-menus. Celles-ci sont indiquées via une flèche située sur la droite du menu.

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 peuvent 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. Ainsi le correcteur contient 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 couleur Dans ce panneau, les informations relatives aux couleurs sont présentées. Palette de couleurs, nuancier, styles et histogramme – si vous l’avez ajouté. Dans ce panneau, à part l’histogramme, les autres fonctions sont peu utilisées en retouche de portraits ; c’est pourquoi je vous conseille de toujours laisser l’histogramme affiché.

6 Panneau des réglages Ce panneau contient les accès aux calques de réglage, 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 placer 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 réglage (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 retouche de portraits.

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 (encerclé en mauve).

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 la possibilité 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 réglage. 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 réglage 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 de l'application des niveaux, 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 de niveaux.

Dans le cadre de la retouche des portraits, les fonctionnalités de Photoshop utilisées ne couvrent qu'une partie des possibilités de l'outil. La fusion des images en HDR et l'assemblage de panoramas par le module PhotoMerge par exemple 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 sont quand même utiles et 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>	Bouge l'ascenseur horizontal (déplace l'image de gauche à droite).

Calques

<i>Ctrl + Shift + N</i>	Crée un nouveau calque vide. [Calque] > [Nouveau] > [Calque]
-------------------------	---