

PHILIP ESCARTIN

LA RETOUCHE PHOTO C'EST PAS SORCIER !

60 LEÇONS
EXPRESS
POUR SUBLIMER
ET PARTAGER
VOS IMAGES

DUNOD

Toutes les photos du livre sont extraites de la communauté Pixabay

<https://pixabay.com/fr/photos/>

(voir la page de crédits en fin d'ouvrage)

Graphisme de couverture : Pierre-André Gualino

Création de la maquette intérieure : Maud Warg

© Dunod, 2021

11 rue Paul-Bert, 92240 Malakoff

www.dunod.com

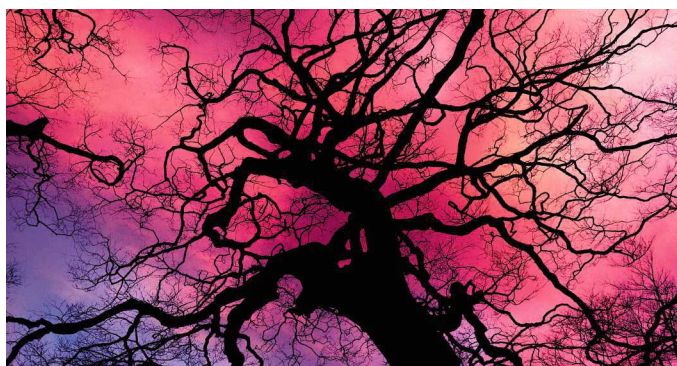
ISBN 978-2-10-083254-5

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.....	1
-------------------	---

LES FONDAMENTAUX DE LA RETOUCHE ET DE SES LOGICIELS	2
--	----------

1 Le monde du RAW	4
Le RAW est le format photo numérique des professionnels. Il produit des images aux couleurs et à la tonalité neutres. Vous devez donc les convertir en JPEG pour les partager.	

2 Les formats de fichier	6
Le format JPEG est très répandu sur le Web, les réseaux sociaux, et pour le partage de photos par e-mail et autre application de messagerie instantanée (comme Messenger et WhatsApp). Le format TIFF est généralement destiné aux impressions réalisées par des professionnels de l'édition.	

3 La retouche non destructive	8
La retouche non destructive est une méthode de travail qui préserve le fichier d'origine qui sera mise en œuvre de différentes manières en fonction du logiciel de retouche que vous utiliserez.	

4 Le flux de production de la retouche	10
Pour ne pas anéantir en aval les retouches réalisées en amont, conformez votre flux de production à une chronologie d'actions.	

5 Destination des images	12
Une fois vos images retouchées, vous devez décider de leur destination, c'est-à-dire avec qui et comment vous les partagerez : sur	

Internet, sur les réseaux sociaux, par e-mail, ou bien encore par impression professionnelle ou domestique.

6 Imprimer les photos	14
Les images retouchées vont être exportées mais aussi imprimées. Comment obtenir des impressions dont la tonalité et les couleurs seront le plus proche possible de ce que vous voyez sur votre écran ?	

7 Photoshop Elements	16
Photoshop Elements (PSE) est un logiciel de retouche destiné au grand-public. Il est doté de nombreux assistants qui vous guident dans des tâches communes de l'amélioration de vos images, et bien plus.	

8 PSE : en modes Guidée et Rapide	18
Ces deux modes sont réservés aux utilisateurs néophytes qui ne savent pas comment s'y prendre pour améliorer leurs images et/ou pour créer des documents originaux.	

9 PSE : en mode Expert	20
Le mode Expert s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent maîtriser totalement la correction de leurs images, et/ou qui ont besoin de réaliser des corrections localisées. De ce fait, les outils mis à votre disposition ressemblent à ceux du grand-frère Photoshop CC.	

10 Lightroom	22
Lightroom a été spécialement développé pour les photographes qui passent de l'argentique au numérique afin de leur proposer un flux de production proche de celui qu'ils ont connu en labo.	

11 Retoucher avec Lightroom	24
Comme Lightroom est un programme spécialement conçu pour les photographes numériques, le flux de production de la retouche s'effectue logiquement via les panneaux du module Développement.	

12 Retouche localisée avec Lightroom	26
Au labo, les photographes argentiques utilisaient des masques et la technique du repiquage pour appliquer des retouches localisées. En voici, appliqués à Lightroom, les grands principes.	

13 Photoshop CC	28
Photoshop CC est la Rolls-Royce des logiciels de retouche et de montage photographique professionnel. C'est un outil aussi précis que puissant pour les retouches localisées.	
14 Retoucher avec Photoshop CC	30
Dans Photoshop CC, la retouche des photos numériques n'est pas guidée de manière logique. Par conséquent, sans expérience du logiciel, il est bien difficile de savoir par où commencer et d'identifier les outils et les fonctions utiles. Voici quelques pistes pour vous repérer.	
15 Retouche localisée avec Photoshop	32
C'est dans ce domaine particulier que Photoshop CC révèle toute sa puissance et sa précision. En utilisant l'ensemble des fonctionnalités proposées par les calques, vous allez pouvoir limiter vos retouches à des zones spécifiques de vos photos.	
16 Affinity	34
Affinity est un logiciel aux fonctionnalités et aux outils très proches de ceux de Photoshop CC réservé aux photographes professionnels et amateurs avertis qui se trouvent limités par les outils de Photoshop Elements ou de Lightroom.	
17 Retoucher avec Affinity	36
Dans Affinity, bien que la retouche ne suit pas un flux de production logique même lorsque vous travaillez dans le module Develop Persona des fichiers RAW, vous y trouverez facilement vos repères.	
18 Retouche localisée avec Affinity	38
À l'instar de Photoshop CC, les fonctionnalités d'Affinity en font un puissant outil de retouches localisées. Fondé sur le principe des calques, des masques de calque, et des calques de réglage, vos retouches pourront se limiter à des parties précises de vos photos.	
19 DxO PhotoLab et Gimp	40
Comme le veut l'adage, « choisir c'est renoncer ». Si nous avons fait le choix de traiter la retouche photo via les logiciels présentés au début de ce livre, d'autres solutions existent comme DxO Photolab et Gimp.	
20 Luminar et la retouche en ligne	42
Finissons cette partie générale avec quelques solutions alternatives pour retoucher vos images: le programme Luminar ou encore des logiciels en ligne.	

LES OUTILS DE LA RETOUCHE 44

21 Recadrer et redresser	46
Recadrer et redresser une image sont deux corrections souvent nécessaires. Le recadrage permet d'éliminer une partie indésirable de la photo, tandis que redresser aligne horizontalement ou verticalement un élément de la scène photographiée.	
22 La température de couleur	48
Les problèmes de température de couleur prennent la forme d'une teinte dominante jaune-orange ou bleue provoquée par un mauvais choix de réglage de la balance des blancs.	
23 Régler la tonalité	50
La tonalité concerne la distribution des valeurs tonales d'une image, c'est-à-dire des tons foncés, moyens, et clairs. Que votre image soit en couleurs ou en noir et blanc, « faire les niveaux », comme disent les pros est une étape indispensable de la retouche.	
24 Surexposition et sous-exposition	52
Généralement utilisés pour créer des images stylisés (high key et low key), voyons comment corriger des images sur et sous-exposées à l'aide des modes de fusion.	
25 Régler la netteté	54
Le réglage de la netteté consiste à accentuer les détails d'une image notamment destinée à l'impression. Vous renforcerez la netteté pour un affichage écran si, lors de la prise de vue ou après une succession de retouches, l'image est un peu floue.	
26 Saturation et vibrance	56
Le réglage Saturation modifie l'intensité des couleurs d'une image, le réglage Vibrance impactera prioritairement les couleurs les plus pâles avec une très faible incidence sur les plus saturées.	
27 Réduction du bruit	58
Si le grain argentique avait une dimension très esthétique, le bruit numérique est ressenti comme un Le bruit numérique rend inexploitable une photo pourtant parfaitement composée, surtout	

si vous la destinez à l'impression. Il est possible de le réduire dans un logiciel de retouche.

28 Retouches localisées 60
Les retouches localisées ne s'appliquent qu'à la partie de l'image que vous aurez préalablement sélectionnée. Voici comment procéder à de telles retouches.

29 Les outils de sélection 62
Ces outils sont sensiblement les mêmes dans tous les logiciels de retouche, sauf dans Lightroom. Ils sont regroupés par catégories dans la barre d'outils.

30 Options avancées des sélections 64
La précision des retouches localisées est étroitement liée à celle de vos sélections. Partons à la découverte des options des sélections pour mieux les maîtriser.

31 Les outils de retouche localisée 66
Ces outils permettent de corriger des imperfections sans pratiquer de sélection préalable. Ils sont regroupés dans la palette d'outils des logiciels de retouche.

32 Les masques de fusion 68
Intéressons-nous de près à cette fonctionnalité de retouche et de montage très puissante de Photoshop CC, Elements, et Affinity qui repose sur la sélection d'une ou plusieurs zones de l'image.

33 Faible profondeur de champ 70
Vous pouvez simuler une faible profondeur de champ afin d'attirer davantage l'attention du spectateur sur le sujet principal d'une photo nette de zéro à l'infini.

34 Supprimer un élément 72
Malgré le soin apporté à une composition au moment de la prise de vue, certains éléments de l'image peuvent détourner l'attention du sujet principal. Voici quelques astuces pour les supprimer.

35 Supprimer des taches 74
Une session entière de prises de vue peut être ruinée par des poussières ou des taches présentes sur un capteur et/ou un objectif. Voici les outils pour les supprimer.

36 Gérer du texte 76
La majorité des logiciels de retouche proposent un outil Texte pour ajouter une légende et/ou un copyright, ou concevoir des documents informatifs destinés aux réseaux sociaux.

37 Redimensionner une photo 78
Le redimensionnement d'un fichier image consiste à modifier sa taille et son poids en fonction de son utilisation. Voici la marche à suivre.

38 Redimensionner pour l'écran 80
Lorsque vos images sont destinées à un site web, aux réseaux sociaux, au partage par courriels, ou s'il s'agit de les insérer dans une vidéo, vous devez respecter certains principes.

39 Redimensionner pour l'impression 82
Intéressons-nous à la préparation de vos images à imprimer. Deux hypothèses pour ce type de redimensionnement : soit vous les imprimez vous-même, soit vous les confiez à un service spécialisé.

40 Retoucher dans l'appareil photo 84
Certains appareils photo numériques et tous les smartphones disposent des fonctions de retouche et d'effets spéciaux plus ou moins sophistiqués.

41 Retouches diverses dans l'appareil 86
Les appareils photo et les smartphones proposent d'effectuer un certain nombre de corrections comme la couleur et la tonalité, le recadrage, et le redimensionnement.

42 Effets spéciaux de l'appareil 88
Les effets spéciaux donnent une dimension artistique à vos images en modifiant l'ambiance initiale de la scène photographiée ou en ajoutant des atmosphères visuelles.

LA RETOUCHE EN PRATIQUE 91

43 Retoucher les yeux 92
Cette leçon traite le problème des yeux rouges qui gâchent les images de nombreux photographes, ainsi qu'une retouche cosmétique en changeant la couleur des yeux.

44 Adoucir la peau d'un portrait 94
Les portraits sont souvent retouchés pour améliorer le rendu de la peau du modèle photographié. Mais comment préserver la texture naturelle de la peau afin d'obtenir une retouche réaliste ?

45 Créer des portraits tendance	96	54 HDR avec Photomatix Pro	114
Un portrait tendance consiste à produire une image où le visage présente des couleurs très atténuées et un décor en noir et blanc.		Photomatix Pro est l'un des logiciels de fusion HDR les plus complets et les plus puissants, donnant à ses utilisateurs un contrôle avancé sur la création d'images HDR.	
46 Portraits high key et low key	98	55 Éliminer une couleur dominante	116
La technique high key ajoute aux visages une dimension romantique, légère, claire et lumineuse qui masque les imperfections de la peau. En revanche, un portrait low key accentue les traits et donne au portrait une intensité dramatique.		Une couleur dominante est généralement introduite par le choix d'une mauvaise balance des blancs à la prise de vue, ou quand la scène est éclairée par différentes sources de lumière.	
47 Éclairer une nature morte	100	56 Les aberrations chromatiques	118
Les logiciels de retouche donnent la possibilité de redéfinir l'éclairage d'une scène afin d'attirer l'attention sur un élément de la photo ou pour créer une image artistique.		Une aberration chromatique est un artefact optique qui produit des contours irisés sur les bords des objets. Ce contour est souvent de couleur magenta.	
48 Redresser une perspective	102	57 Changer la couleur d'un objet	120
La déformation des perspectives est produite à la prise de vue par des objectifs grand-angle qui font converger les lignes verticales vers l'intérieur (distorsion en barillet) ou vers l'extérieur (coussinet).		Changer la couleur d'un objet permet d'en créer plusieurs versions que vous soumettrez à un client ou à des amis afin de choisir la couleur d'un vêtement, d'une voiture, et de tout ce que vous pouvez imaginer.	
49 Bien exposer un paysage	104	58 Convertir en noir et blanc	122
Cette leçon envisage une scène où le photographe doit choisir entre exposer pour les zones les plus claires ou les plus foncées, créant de facto un déséquilibre dans l'exposition.		La photo numérique permet de convertir des images couleur en noir et blanc avec une très grande précision grâce à un contrôle absolu sur l'équivalent des teintes en nuances de gris.	
50 Modes de fusion et exposition	106	59 Autres techniques de conversion noir et blanc	124
Les modes fusion qui agissent sur la luminosité des pixels peuvent être utilisés pour corriger une image sous ou surexposée.		Ces techniques mettent en œuvre les fonctionnalités noir et blanc de Lightroom, et un calque de réglage Courbe de transfert de dégradé dans un logiciel utilisant des calques.	
51 Créer des panoramas	108	60 Restaurer une vieille photo	126
La technique du panorama est la solution pour composer des images de scènes qui dépassent le champ de vision de l'appareil. La photo finale est alors bien plus large que ne le permet la résolution du capteur.		Nos souvenirs argentiques s'abîment au fil des ans. Les photos de nos grands-parents que nous retrouvons bien souvent par hasard sont tachées, rayées, voire déchirées. Voyons comment leur redonner vie.	
52 Le rendu HDR	110	Glossaire	129
Le HDR est produit par la fusion de plusieurs expositions d'une même scène afin de capturer une plage dynamique plus grande que celle enregistrée par le capteur d'un appareil photo en une seule vue.		Index	133
53 Modules de fusion HDR	112	Crédits photo	136
La majorité des logiciels de retouche proposent un module de fusion HDR pour traiter les différentes expositions afin de produire une image HDR réaliste ou hyperréaliste.			

Avant-propos

« La retouche photo me permet de montrer
ce j'aurais aimé photographier. »

Tiburce

À chacune de mes sessions de formation sur la retouche photo, je ne manque pas d'attirer l'attention des élèves sur un point essentiel: « Un photographe est fait pour photographier, et non pas pour passer son temps devant un écran d'ordinateur à retoucher ses images. Par conséquent, réussissez vos photos à la prise de vue ! »

Mais après cette affirmation, je ne leur demande pas de rentrer chez eux. En effet, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Comme à la grande époque de la photo argentique, toute photo numérique nécessite au moins une retouche qui consiste à faire ce que les photographes appellent les « niveaux », c'est-à-dire à équilibrer la tonalité de l'image. Il est rare que toutes les conditions soient réunies pour que vous réussissiez une photo ne nécessitant aucune intervention soit avec les fonctionnalités de votre appareil, soit dans un logiciel dédié à cette tâche. Parfois, alors que vous avez réussi votre prise de vue avec une composition magistrale et des réglages d'exposition précis, un petit élément aussi anodin qu'une tache sur le capteur ou l'objectif ruine une photo réalisée dans des circonstances qui ne se représenteront plus jamais. Idem pour un mauvais choix de réglage de la balance des blancs, ou pour une scène qui vous oblige à exposer pour le premier ou l'arrière-plan, rendant l'un des deux trop clair ou trop sombre. Enfin, la retouche est souvent la seule solution pour communiquer, à travers votre photo, les sensations et les émotions qu'une scène particulière ont provoquées en vous et que l'image réalisée ne suffit pas à exprimer.

Avec ce livre, j'espère vous montrer comment résoudre de multiples problèmes photographiques, mais aussi comment améliorer la qualité de vos images avec un minimum de connaissances techniques. Vous y apprendrez également à réaliser quelques trucs étonnants en un minimum d'efforts. Vous découvrirez aussi les techniques de préparation de vos images pour les imprimer

avec votre imprimante, ou pour les confier à un laboratoire spécialisé dans les grands formats et les supports d'impression.

Votre formation à la retouche se fera au fil des 60 leçons qui composent les trois parties de cet ouvrage. La première partie présente les fondamentaux de la retouche et de ses logiciels. Elle lève le voile sur les différents formats de fichiers d'image numérique, et vous explique les tenants et les aboutissants du flux de production de la retouche dite non destructive. Vous découvrirez les logiciels majeurs de traitement des images, ainsi que les solutions en ligne. Dans la deuxième partie, vous explorerez les outils de retouche que vous utiliserez quotidiennement, qu'il s'agisse de recadrer vos images, de corriger la température de couleur et la tonalité, la saturation et la vibrance, ou bien encore de réduire le bruit numérique qui détériore la qualité de certaines photos. Vous apprendrez à maîtriser les calques, les sélections, les modes de fusion, et les masques de fusion qui permettent de réaliser des retouches localisées, c'est-à-dire limitées à certaines parties d'une image. Vous verrez aussi comment réaliser des corrections avec les fonctionnalités internes à certains appareils photo. Enfin, la troisième partie vous plonge dans la pratique du traitement des images en envisageant des techniques avancées, comme la retouche des portraits, l'éclairage d'une nature morte, l'exposition des paysages, mais aussi la création de panoramas et le rendu HDR. Enfin, les dernières leçons de ce livre s'intéressent à la correction des couleurs dominantes et des aberrations chromatiques. Vous terminerez votre apprentissage de la retouche par la conversion en noir et blanc et la restauration des anciennes photos.

J'espère qu'après avoir lu cet ouvrage, vous serez comme moi convaincu que « la retouche photo, c'est pas sorcier » !

Si vous avez des commentaires à exprimer ou des questions à me poser, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante, c'est avec plaisir que je vous répondrai : philipescartin@gmail.com

LES FONDAMENTAUX DE LA RETOUCHE ET DE SES LOGICIELS

1 Le monde du RAW

Et le DNG ?

Le format open source DNG a été développé par Adobe. Toute image au format RAW pourra être convertie en DNG quelle que soit sa source. Ainsi, l'image ne dépendra plus du format RAW propriétaire de la marque de votre appareil, ce qui garantit la pérennité des photos réalisées dans ce format. Les images DNG sont moins volumineuses que celles produites par votre appareil. La conversion DNG se fait dans un logiciel comme Adobe Lightroom au moment de l'importation des photos ou ultérieurement lors de leur exportation. Vous pouvez également télécharger l'utilitaire gratuit **DNG Converter** ici : <https://helpx.adobe.com/camera-raw/digital-negative.html>. Enfin, certains boîtiers proposent DNG comme format de fichier à la prise de vue.

La sélection du format de prise de vue, donc du fichier final de vos images, se fait généralement dans le menu **Qualité d'image** de votre appareil photo.

Le RAW est le format photo numérique des professionnels. Il produit des images aux couleurs et à la tonalité neutres. Vous devez donc les convertir en JPEG pour les partager.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU RAW

Malgré son grand intérêt créatif, le format RAW présente des avantages et des inconvénients :

Les avantages :

- Format non compressé qui produit donc des images de très haute qualité, notamment en 16 bits au lieu de 8 bits.
- Fichiers neutres ouvrant de grandes possibilités de retouche.
- Facilité de correction de la tonalité et de la température de couleur.
- Conversion et retouche non destructive. Le fichier d'origine reste intact

Les inconvénients :

- Fichier volumineux. La carte mémoire et vos disques risquent d'être vite saturés.
- Fichier d'origine inexploitable nécessitant une conversion dans un logiciel de « déraw-tisation ».
- Ce format n'est pas disponible sur tous les appareils et smartphones.

LES AUTRES FORMATS DE FICHIER

Les deux autres formats de fichier les plus rencontrés sur les appareils sont le TIFF et le JPEG.

Le **format TIFF** n'altère pas la qualité des images même quand il est compressé en LZW. Il s'agit d'un format historiquement réservé à l'imprimerie professionnelle.

Le **format JPEG** est le plus répandu et le plus utilisé à travers le monde car tous les appareils photo et autres smartphones proposent ce format. Il produit des images peu volumineuses par application d'un niveau de compression qui peut altérer la qualité de vos images. Dans ces formats, l'appareil applique des corrections de tonalité et de couleurs pour que les images soient immédiatement exploitables, ce qui limite les possibilités de retouche.

Notez qu'il est toujours possible de retoucher les images JPEG et TIFF dans des logiciels comme Lightroom, Photoshop, ou encore Affinity pour ne citer qu'eux.