

Olivier Chauvignat

Les secrets de **LA PHOTO DE STUDIO**

Matériel — Installation — Setups — Prise de vue

● Éditions
EYROLLES

« Sublimez votre modèle
grâce à la magie
de la photo de studio. »

Olivier Chauvignat
Les secrets de
LA PHOTO DE STUDIO

La photo de studio fait rêver et l'on pourrait la croire inaccessible au commun des photographes. Il n'en est rien ! Tout photographe, même avec du matériel simple, peut se lancer et progresser dans cette discipline. Cet ouvrage a pour ambition de l'y aider ; toutes les spécificités du studio y sont abordées en détail, des fondamentaux que sont le choix du matériel, la mesure de l'exposition, le positionnement de la lumière, le cadrage, la perspective et la direction du modèle, jusqu'à la mise en pratique concrète de plans d'éclairage simples, facilement réalisables, comparables dans leur rendu final à ceux que les professionnels utilisent. Ce livre illustré va à l'essentiel et sera un compagnon précieux pour les photographes débutants ou plus expérimentés qui veulent se spécialiser dans le portrait studio.

Olivier Chauvignat a travaillé en lumière naturelle près de 30 ans avant d'aborder le studio au début des années 2000, au moment du passage au numérique. Aujourd'hui, il mène de front son travail de formateur photo (www.olivier-chauvignat.workshops.com) et d'auteur presse avec celui de photographe portraitiste, notamment en beauté-cosmétiques-coiffure pour des marques comme Schwarzkopf, Revlon, L'Oréal Professionnel et Redken. www.olivier-chauvignat.com

AU SOMMAIRE

Matériel de studio : flashes, déclenchement et synchronisation, flashmètre/posemètre, modeleurs types, matériel de prise de vue

Exposition : fonctionnement du flashmètre/posemètre, mesure de l'exposition, optimisation, rôle de l'histogramme

Bases de l'éclairage : caractéristiques de la lumière, positionnement des modeleurs, éclairages de base

Perspective et composition : focale, distance, cadrage (en pied, en plan américain, détails), profondeur, fond

Prise de vue : key, optiques, ouverture, balance des blancs, point, direction du modèle

20 exemples de setups : portrait typé « mode », portrait typé « personnalités », nu, détails et parties du corps

Postproduction : trois catégories de photos (personnelle, pour des clients particuliers, pour des clients professionnels et des entreprises), des retouches ciblées

www.editions-eyrolles.com
Éditions Eyrolles | Diffusion Geodif

Code éditeur : 667797
ISBN : 978-2-212-67797-3

Studio Eyrolles © Éditions Eyrolles
Photos de couverture : © Olivier Chauvignat
Première de couverture, bas : © LightField Studios / Shutterstock

Les secrets de
LA PHOTO DE STUDIO

CHEZ LE MÊME ÉDITEUR

Dans la même collection

- A. Carvalho, R. Lapleige, *Les secrets des tirages alternatifs* (à paraître).
E. Balança, *Les secrets de la photo d'oiseaux* (à paraître).
D. Dubesset, *Les secrets du cadrage photo*, 2e édition (à paraître).
S. Mathé, *Les secrets de la photo de spectacle*, 2019.
Jadikan, *Les secrets du light painting*, 2019.
A. Gozard et al., *Les secrets de la photo de mariage*, 2019.
B. Dulac, *Les secrets de la photo lifestyle*, 2019.
M. Bonnamy, *Les secrets de la photo de sport*, 2019.
D. Dubesset, *Les secrets du style en photographie*, 2019.
E. Balança, *Les secrets de la photo de nature*, 2018.
E. Balança, *Les secrets de la photo d'animaux*, 4e édition, 2018.
C. Audebert, *Les secrets du mouvement en photographie*, 2018.
C. Audebert, *Les secrets de la pose longue*, 2017.
V. Gilbert, *Les secrets de la lumière et de l'exposition*, 2017.
P. Sergent, *Les secrets de la photo urbex*, 2017.
D. Dubesset, *Les secrets de la photo minimaliste*, 2017.
D. Dubesset, *Les secrets de la macro créative*, 2016.
G. Lepetit-Castel, *Les secrets de la photo argentique*, 2016.
T. Legault, *Les secrets de l'astrophoto*, 2016.
P. Druel, *Les secrets de la photo de portrait*, 2016.
F. Milochau, *Les secrets de la photo de paysage*, 2016.
F. Landragin, *Les secrets de la série photo*, 2016.
C. Jentzsch, *Les secrets de la photo de voyage*, 2015.
L. Tichané, *Les secrets de la photo d'enfants*, 2015.
G. Lepetit-Castel, *Les secrets de la photo de rue*, 2015.
P. Bricart, *Les secrets de la photo de nu*, 2015.
G. Simard, *Les secrets de la photo en gros plan*, 2014.
V. Bergamaschi, *Les secrets de la photo de nuit*, 2014.

Techniques de la photo – Prise de vue

- D. DuChemin, *L'âme du photographe*, 2019.
D. DuChemin, *L'âme d'une image*, 2018.
A. Bübl, *Studio – plans d'éclairage pour la photo de portrait*, 2018.
M. Eygi, *Posez ! – 1 000 poses pour le photographe et son modèle*, 2018.
H. J. Kamps, *Les règles de la photographie et l'art de les enfreindre*, 2017.
É. Forey, *Serial Photographer*, 2017.
D. Taylor, *La photo, comment ça marche – en 70 infographies*, 2017.
A.-L. Jacquart, *52 défis créatifs pour le photographe*, 2017.
A. Hess, *L'éclairage au flash avec le système Nikon*, 2016.
F. Hunter et al., *Manuel d'éclairage photo*, 3e édition, 2016.
A.-L. Jacquart, *Composez, réglez, déclenchez ! La photo pas à pas*, 2011.

Post-traitement de l'image

- V. Gilbert, *Affinity Photo pour les photographes* (à paraître).
S. Kelby, *Photoshop pour les utilisateurs de Lightroom*, 2e édition, 2019.
G. Theophile, *Lightroom Classic CC par la pratique*, 2018.
N. Croce, *Apprendre Lightroom Classic CC*, 2018.
S. Kelby, *Dépannage Photoshop – 200 questions/réponses*, 2016. Uniquement disponible en version ebook.
S. Kelby, *Dépannage Lightroom – 200 questions/réponses*, 2016.
P. Ricordel, *Capture One par la pratique*, 2016.
A.-L. Jacquart, *Retouchez vos photos pas à pas*, 2014.

Consultez notre catalogue complet sur www.editions-eyrolles.com, et l'actualité Eyrolles Photo sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Instagram).

Olivier Chauvignat

Les secrets de **LA PHOTO DE STUDIO**

Matériel – Installation – Setups – Prise de vue

Éditions Eyrolles
61, boulevard Saint-Germain
75005 Paris
www.editions-eyrolles.com

Sauf mentions spécifiques, toutes les photos de l'ouvrage sont © Olivier Chauvignat.
Tous droits réservés.

Conception graphique et mise en pages : Nord Compo

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

© Éditions Eyrolles, 2020
ISBN : 978-2-212-67797-3

Remerciements

Je tiens à remercier tous ceux qui, par leur aide, leur soutien ou leur inspiration, ont contribué à la réalisation de ce livre.

Les modèles : Marylène Gladys Akpossan, Lisa Marie-Rosso, Apolline Freidrich, Léa Bourrouilhou, Zena Baro, Jérémie Nouar, Clara Poulet, Andréa Betancur, Rozenn Heim, Jovana Vrankovic, Luiza Medeiros, Astrid Saule, Lynda Kotbi, Eva Thyssens, Aurélia Agel, Karelle Gnagbo, Sandra Pellet avec Clara et Alexis, Solène Delannoy, Andréa Desilles, Chaidon Eblin, Alexandra Di Mauro, Aurélie Tho, Solenne Gallagher, Chloé Decoster, Maryline et Ayelevi.

Mes fidèles élèves et tous ceux qui m'ont encouragé à écrire ce livre, notamment l'équipe du groupe Facebook Passion Studio et Éclairage.

Stéphanie Poisson, responsable du département Photo aux éditions Eyrolles, qui a accompagné l'écriture et la publication de cet ouvrage.

John Hedgecoe, dont les livres sur la photographie m'ont permis de concrétiser ma passion.

Enfin Peter Lindbergh, Paolo Roversi et tous les maîtres de la photographie, et plus largement tous les innombrables artistes qui m'ont toujours inspiré. Merci à vous.

Avant-propos

Le studio est une discipline photographique que je pratique depuis 20 ans, et que j'ai approchée après quelque 30 années de photographie de portrait en lumière naturelle. Durant toutes ces années, et parallèlement à mon métier de photographe, j'ai eu l'occasion d'enseigner la photo dans le cadre de mon centre de formation ; c'est cette dernière activité qui, avec l'encouragement de diverses personnes, a finalement abouti à la rédaction de ce livre, lequel se veut avant tout un manuel de transmission.

En parcourant ses chapitres, vous commencerez par voir ou revoir des notions essentielles concernant le matériel requis en studio, pour ensuite aborder des fondamentaux comme l'exposition lumière, les qualités et caractéristiques des optiques, les bases de l'éclairage, le positionnement des sources et l'élaboration de setups lumineux, la perspective, le cadrage et la composition d'image. Nous n'oublierons pas la question de la direction du modèle avant d'en venir aux setups lumière proprement dits, auxquels tout le chapitre 6 est consacré. Pour terminer, je vous ferai part de mon approche concernant le post-traitement selon la destination prévue pour les images, et comment on catégorise cette dernière. En revanche, la prise de vue de type « strobisme » qui détourne les flashes de reportage pour un usage studio ne sera pas abordée dans ce livre. Par ailleurs, de nombreuses notions sont aménagées pour le numérique, et bien que nous y fassions allusion dans le livre, l'argentique n'y sera pas traité non plus.

L'ambition ultime de cet ouvrage est de vous donner une solide base de connaissances en photographie, et plus particulièrement en studio, pour que vous soyez capable de les mettre en pratique dans votre activité au quotidien, avec une amélioration visible et concrète de votre savoir-faire et, bien sûr, des images que vous produirez.

Bonne lecture à tous !

Sommaire

1 Le matériel de studio	1	Optimisation de l'exposition	45
Les flashes	2	La théorie	48
Rappels sur les unités.....	4	Principe de l'optimisation.....	52
Les flashes monoblocs	5	Procédure d'optimisation	52
Les flashes générateurs et les têtes	5	Comprendre le rôle de l'histogramme	55
Déclenchement et synchronisation des flashes	7	Qu'est-ce que l'histogramme	55
La synchro-x	7	L'histogramme n'est pas un outil de mesure de l'exposition.....	56
Les télécommandes	8	Ne pas se fier à l'écran arrière du boîtier.....	57
La synchronisation haute vitesse	10	3 Les bases de l'éclairage en studio	59
Le flashmètre/posemètre	11	Caractéristiques de la lumière	60
Définitions.....	12	La direction	60
Comment choisir son flashmètre.....	12	La dureté	60
Les modeleurs types	12	Le contraste	63
Le façonnage de la lumière	13	Les ombres.....	64
Les boîtes à lumière, octoboxs et stripboxs	15	Lois de positionnement des modeleurs	67
Les parapluies	16	Choisir l'angle	67
Les bols beauté.....	17	Choisir la hauteur des sources	68
Les bols standards	18	Placer le point chaud.....	71
Les bols à fort contraste	19	Gérer les reflets.....	73
Les gammes de matériel lumière et la pratique	20	Éclairer avec le bord (feathering).....	74
Les trois gammes principales	20	Éclairer en douche.....	76
Commencer simplement, évoluer doucement	20	Jouer sur le contraste vertical (falloff)	77
Le matériel de prise de vue	22	Jouer sur la densité du fond	78
Les boîtiers.....	22	Éviter les réflecteurs	78
Les optiques.....	26	Dévier la lumière avec un flag.....	80
2 L'exposition et sa mesure	33	Éclairages de base pour la mise en lumière	83
Rappels et fondamentaux	34	L'éclairage Butterfly (papillon) ou Paramount.....	84
L'exposition et la luminosité	34	L'éclairage Loop Lighting (en boucle).....	85
La mesure de l'exposition	35	L'éclairage Rembrandt.....	86
Fonctionnement du flashmètre/posemètre	37	L'éclairage Split Lighting (divisé).....	87
Les différents modes	38	4 Perspective, composition et cadrage	89
La sphère rétractable.....	39	Comprendre la perspective	90
La touche ΔEV	39	La notion de point de vue.....	90
Mesure de l'exposition	40	Les paramètres « focale » et « distance ».....	92
Réglage préalable des sources lumineuses	40	Autres caractéristiques de la perspective	95
Déclenchement et réglage des flashes.....	42	Maîtriser la composition et le cadrage	98
Procédure de mesure de source.....	42	Les règles et outils de composition	99
Procédure de mesure de contraste	43	La composition pour la photo en pied	104
Procédure de mesure par contraste.....	44		

La composition pour la photo en plan américain	105
La composition pour la photo de détails	107

Donner une sensation de profondeur dans l'image	107
Le fond	107
Utiliser les éléments du décor	108
La pose des modèles	109
Le placement de la lumière	110
Choisir le fond	110

5 Le temps de la prise de vue

Choisir le key de la photo	114
Photographier une ambiance high key ou low key	114
Distinguer exposition et luminosité	115
Maîtriser ses optiques	116
Le piqué	116
Le bokeh	116
Le microcontraste	116
Rechercher la lisibilité dans les zones floues	117
Éviter l'effet rideau	119
Détacher le sujet du fond	121

Contrôler l'ouverture	122
Comprendre les paramètres mis en jeu	122
Sélectionner des valeurs pour le studio	123
Régler la balance des blancs	124
Illuminant, balance des blancs et température de couleur	124
Comment régler votre balance des blancs ?	125
Détournement d'usage	125

Faire le point	126
Choisir l'œil proximal	126
Choisir une autre partie du corps	127

Diriger le modèle	128
Proposer un brief	129
Obtenir un regard	129
Préférer les attitudes aux poses	131
Guider le modèle	132
Les erreurs courantes	132

6 Exemples de setups pour le studio

Les setups pour le portrait typé « mode »	137
Setup « intemporel mode 1 »	137
Setup « intemporel mode 2 »	139
Setup « intemporel mode 3 »	141
Setup « trois points »	143

Setup « white wall »	145
Setup « low key »	147
Setup « beauté visage monosource »	149
Setup « beauté visage avec contre »	151

Les setups pour le portrait typé « personnalités »	153
Portrait « le divan »	153
Portrait classique	155
Portrait intimiste	157
Portrait « artiste »	159

Les setups pour le nu	161
Setup « split lighting low key »	161
Setup « intimité »	163
Setup « trois points high key »	165
Setup « outlined high key »	167

Les setups pour la photo de détails et de parties du corps	169
Le buste	169
Les fesses	171
Les mains	173
Les pieds	175

7 Postproduction des images

Les trois catégories de photographies	178
La photographie personnelle	178
La photographie pour des clients particuliers	178
La photographie pour des clients professionnels et des entreprises	178
Des retouches ciblées	179
La retouche des « photos de portraitiste »	179
La retouche des visuels	182

Conclusion

Annexes

A1 - Rappels sur les formats photographiques	189
Les groupes de formats	189
Les principaux ratios d'aspect	189
A2 - Progresser en photographie	190
La technique, l'artistique et la culture	190
L'apprentissage	191