La photo d’architecture et le noir & blanc

Formateur: Luc Parent

DUOBJECTIF.CA

BIENVENUE CHEZ

DUOBJECTIF.CA

Luc Parent

Formateur / Conférencier

Hélène Brien

Gestionnaire / formatrice

PUBLIC LIBRARY

IL EXISTE PLUSIEURS RECETTES POUR UNE BONNE PHOTO

Les opinions énoncées dans la formation suivante correspondent à des expériences vécues.
Elles ne correspondent pas nécessairement à d'autres opinions.

NON RESPONSABILITÉ

Le contenu de cette conférence est donné à titre purement informatif. Le formateur ou l'éditeur de la présente conférence ne pourra être tenu pour responsable des dommages de quelque nature que ce soit.

RESPECT DU DROIT D'AUTEUR

Il est interdit **d'enregistrer** ou reproduire, sous une forme numérique ou matérielle quelconque, publier ou représenter en public, la totalité ou une partie de cette conférence sans la permission écrite de Luc Parent ou de Hélène Brien.

DUOBJECTIF.CA

👉 **Pourquoi?** Une conférence pour vous faire découvrir l'architecture sous une lumière différente et pour vous aider à développer des qualités de photographe comme l'observation, la composition, le cadrage…

👍 **Qu'est-ce que vous y gagnez?** Vous allez renforcer l'impact visuel de vos photos. Développer un œil plus affûté pour la lumière et les ombres. Se distinguer comme photographe avec un style différent.

Le noir et blanc ou le monochrome:
Les termes noir & blanc et monochrome sont souvent confondus.
Le vrai noir & blanc est une impression d'encre noire sur un papier blanc, plutôt rare.

Monochrome: 256 tons (nuances) d'une seule couleur

Pour cette capsule nous allons utiliser le terme noir et blanc.

L'architecture et le noir & blanc

Le noir et blanc change notre perception du sujet.

Quand on enlève la couleur, les zones blanches et les zones noires sont plus importantes.

Ces zones créent des contrastes qui font ressortir les formes, les lignes et tous les détails.

C'est cette proximité du blanc et du noir qui donne de l'impact aux photos d'architecture.

LA LUMIÈRE

Nous avons tendance à suivre la lumière.

Elle attire le regard et met en valeur certains éléments.

C’est la lumière qui va vous révéler le caractère de l’architecture et le meilleur point de vue.

Soyez patient

Si vous prenez le temps d’observer et attendre la meilleure lumière, vous aurez de meilleures opportunités photos.

N’hésitez pas à retourner aux mêmes endroits à différentes heures de la journée.

Lumière douce (tons de gris)

Filtrée pour des photos plus chaleureuses et plus détaillées.

Les nuages diffusent naturellement la lumière pour plus de tons de gris et une lumière douce sans ombres.

Les meilleurs moments pour la lumière douce:

Les journées nuageuses
Début et fin de journée quand le soleil est plus bas
Les mois d’automne et d’hiver

Lumière dure

À l’heure du midi, quand le soleil est au zénith, la lumière est très dure et crée des ombres plus importantes.

Un rendu beaucoup plus contrasté qui se rapproche plus du vrai noir & blanc.

Les meilleurs moments pour la lumière dure:

Les journées ensoleillées
Milieu de la journée quand le soleil est plus haut
Les mois de mai, juin, juillet

Surexposition:

Il y a trop de lumière. La photo est majoritairement claire et met en évidence certains détails.

Le sujet était déjà blanc.

Le sujet est bien éclairé et il y a beaucoup de blanc dans la photo.

Sous-exposition:

La quantité de lumière est insuffisante pour "bien" exposer la scène.

La photo est majoritairement sombre avec seulement les zones lumineuses.

Réglages pour bien capter la lumière:

F/11 pour de la profondeur de champs (netteté)

ISO 100 ou plus élevé si je manque de lumière.

1/50 à 250 Pour contrôler la lumière qui se rend au capteur.

Les ombres: l'enfant terrible de la photographie

Elles découpent la scène pour mettre en avantage les zones lumineuses (le sujet).

Elles changent très vite, n'hésitez pas à retourner au même endroit à des heures différentes.

Le contraste de l'ombre et la lumière

La relation change la dynamique de l'architecture. Il faut observer et la prendre en considération avant de déclencher.

Dans certaines situations, ce contraste ajoute de la profondeur dans la photo

Elles ajoutent parfois des graphiques à vos photos

Parfois, elles mettent en évidence des éléments qui ne sont normalement pas remarqués.

Le contraste de l’ombre et la lumière

Les ombres projetées sur des édifices peuvent apporter une dimension supplémentaire.

La relation change la dynamique de l’architecture. Il faut observer et la prendre en considération avant de déclencher.

Choisir les meilleurs moments:

Essayez différentes heures de la journée!

Si vous aimez les contrastes forts, choisir les journées ensoleillées l’été entre 11h et 17h.

Si vous aimez les lumières douces sans ombres avec plus de détails, choisir les journées nuageuses.

Je préfère les contrastes forts qui se rapprochent du noir & blanc.

Dans certaines situations, ce contraste ajoute de la profondeur dans la photo

Elles ajoutent parfois des graphiques à vos photos

Parfois, elles mettent en évidence des éléments qui ne sont normalement pas remarqués.

L’observation Cessez de regarder et observez! Différence?

Observer = ralentir le rythme

Identifier les détails qui attirent votre oeil

Il faut observer pour choisir

C’est quand la dernière fois que vous avez vraiment observé?

Léonard DaVinci

Ce que tu as vu d’abord, n’est plus ce que tu verras ensuite!

Plus vous observez, plus les détails se manifesteront.

L’observation et le choix des contrastes de lumière jouent un rôle crucial dans la création d'images saisissantes et expressives

Le sujet Vous allez devoir faire des choix:
Dans un milieu urbain, il y a beaucoup d’éléments qui pourraient devenir un bon sujet.

Ce que vous devez observer pour trouver un sujet:

La lumière et les ombres (contrastes)
Lignes guides: lignes droites, diagonales, courbes
Les textures et les détails
Les formes: triangles, rectangles et cercles
Les répétions d’éléments
Une partie d’un édifice

Plus vous allez observer, plus vous allez découvrir d’autres éléments que vous aimez.

Il faut être à l’écoute de la petite voix intérieure qui vous dit que c’est beau pour découvrir des points de vue différents.

Ce sont ces nouvelles découvertes qui vous permettront de composer des sujets différents.

La composition

La composition peut être cultivée, avec l'éducation visuelle.

Les meilleures compositions viennent avec l’expérience et la confiance en vous pour savoir quand appliquer certaines règles.

C’est la composition qui va communiquer votre message et votre vision.

La composition est un outil important que vous devez maîtriser et utiliser à votre avantage.

La composition

Dans la photo noir & blanc d'architecture, il y a toujours plusieurs éléments qui peuvent affecter la composition d'une photo.

Les formes, les lignes, les espaces doivent être pris en considération pour créer un équilibre.

La lumière et les ombres créent des formes qui se juxtaposent aux formes de l'architecture. Il faut observer et tenir compte des zones claires et des zones foncées.

Le cadrage

Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je rejette?
Les bonnes questions que vous devriez vous poser sont:

Quel est mon sujet?

Qu'est-ce qui a attiré mon regard?

Quelle est la ligne directrice de la photo?

Quels sont les lignes, les formes et les espaces importants?

Quels sont les éléments qui n'apportent rien à la photo?

Il faut choisir la meilleure focale pour le cadrage désiré, j'aime bien utiliser les focales variables (zoom)

Il faut choisir un espace architectural avec un élément ou une lumière spécifique qui a attiré votre attention..

Le cadrage

Prendre son temps et bien observer pour s’assurer que le sujet soit bien cadré.

Enlever les intrus ou les conflits de bordure.

Cadrer plus grand pour plus de latitude au post-traitement.

Avec plus d’informations, le choix du cadrage sera plus facile à réaliser.

Lignes et courbes

Les zones claires et foncées, les textures et les formes vont souvent définir les lignes qui vont indiquer la direction à suivre.

Les lignes droites sont plus confortables pour le regard.
Les lignes diagonales sont plus dynamiques et donnent plus de mouvement et de profondeur à la photo.
Les courbes créent un rythme, leurs mouvements rendent les photos plus douces et plus agréables à regarder.

Lignes

Les lignes de l’architecture guident l’œil.
Elles induisent un mouvement vers le sujet pour le mettre en évidence.
Souvent ces lignes sont inconscientes, on ne les remarque pas.

Les lignes de l’architecture guident l’œil.
Elles induisent un mouvement vers le sujet pour le mettre en évidence.
Souvent ces lignes sont inconscientes, on ne les remarque pas.

Les courbes

Souvent inspirées de la nature, les courbes

créent **un rythme, un mouvement** qui

dirigent le regard et rendent les photos plus

douces et plus agréables à regarder.

Les formes

La photographie d’architecture est un ensemble de formes géométriques.
La combinaison et l’équilibre de ces formes peuvent faciliter ou rendre plus difficile la lecture de vos photos.

Les formes et leurs qualités

Carré: l’équilibre, structure, organisation
Triangle: stabilité et l’équilibre
Le cercle: relaxation, mouvement
Le rectangle horizontal: sentiment de stabilité et de calme.
Le rectangle vertical: la puissance, la force, le dynamisme

Il faut observer pour identifier les formes qui sont dans le cadre de la photo

La Symétrie

Quand c'est possible, assurez-vous que les espaces soient égaux, pour créer un équilibre. S'il y a un déséquilibre, on pourrait croire à une erreur du photographe. Capter l'attention du spectateur également autant à droite qu'à gauche.

Les textures Prenez le temps d'observer et d'identifier les textures, avec la bonne lumière, elles seront mises en valeur.

Le point de vue peut mettre les texturesen évidence.

La répétition Les répétitions facilitent la lecture de la photo et donnent un sentiment de stabilité et de tranquillité.

La répétition d'un élément crée un rythme et donne l'impression que les éléments sont répétés à l'infini.

Réflexions & transparence

c'est la lumière de la journée qui décide si on obtient une réflexion ou de la transparence.

Bouger et changer son point de vue (angle) va changer la réflexion ou la transparence.

Utilisez les réflexions pour créer des illusions et des photos fascinantes.

Le point de vue

Ce n’est pas le sujet qui fait la photo, mais bien le point de vue du photographe! André Kertész

Prenez le temps d’observer et d’identifier les éléments, la lumière et les ombres qui feront partie de la photo.

Soyez curieux et déplacez-vous pour choisir un point de vue qui avantage le sujet.

Vous devez réaliser un minimum de trois points de vue différents pour chaque photo.

Les angles

Pendant que vous observez, il faut repérer les différents angles. Ils font partie de la géométrie de l’architecture. Osez aller un peu plus loin et n’hésitez pas à tourner ou basculer votre appareil photo pour accentuer les angles.

Architecture intérieure

Il y a des aménagements et des espaces intérieurs qui méritent d’être photographiés

Les espaces intérieurs sont tout aussi intéressants à photographier, mais vous allez devoir gérer la proximité, la lumière ambiante et le mobilier.

L’utilisation d’un trépied est souvent nécessaire.

Ne pas oublier les détails

Vous pouvez vous concentrer sur un détail, utilisez votre focale variable (zoom).

Il faut parfois savoir mettre en évidence un détail qui révèle une matière, des couleurs, une symétrie, un alignement ou un effet de perspective.

Être créatif

Soyez créatif et tournez votre appareil photo à des angles inhabituels, pour découvrir de nouveaux points de vue.

Introduire des histoires dans vos photos

Les affiches et les monuments peuvent compléter la photo et ajouter une histoire à la photo

Utiliser les perspectives

Certains édifices très hauts sont difficiles à photographier.

Ce que vous ne pouvez pas corriger, exagérez-le!

Approchez-vous de l'édifice pour accentuer la déformation des perspectives.

La dimension humaine:

Introduire une personne dans la photo va humaniser la composition.
Il va attirer l'attention, mais le sujet principal doit rester l'architecture.
Il servira aussi de repère pour dimensionner les autres éléments.

Le post-traitement

Pour le post-traitement de mes photos, j'utilise toujours Photoshop et Caméra Raw.
Je débute par des réglages de base comme les hautes lumières et les ombres. Puis, je passe aux corrections locales avec l'utilisation du masquage:
Le but est de sélectionner une zone pour la mettre en évidence ou de la masquer pour qu'elle soit moins importante.

À la prise de vue, j'apporte une attention particulière aux contrastes causés par la lumière. Il faut observer et remarquer les zones de lumière plus claires et plus sombres pour les rehausser ou les atténuer au post-traitement.

Au post-traitement, il est possible de transformer le ciel bleu pour qu'il contraste et mette en évidence le sujet.. On peut transformer un ciel bleu en noir pour apporter une touche plus dramatique.

Utiliser le traitement noir et blanc, aller au mélangeur noir et blanc et glisser le curseur bleu vers le négatif. Attention aux grains.

Inspirez-vous de d'autres photographes

Tentez de reproduire la photo d'un autre photographe!
Vous allez devoir faire des recherches et peut-être découvrir des techniques différentes.
Ces techniques, vous feront avancer et découvrir une autre façon de faire.
Naviguez sur les réseaux sociaux, sur des sites spécialisés dans le domaine de l'architecture.
Tentez de découvrir leur façon de faire. Inspirez-vous pour découvrir votre propre style!

Voici quelques influences pour la photo d’architecture noir et blanc:

Hélène Binet	Mix
Matthias Haltenhof	Mix
Ricardo Gomez Angel	Textures
Bernice Abbott	Mix
Andrew Procos	Mix
Kerstin Arnemann	Contrasté
Mihai Florea	Contrasté
Julia Anna Gospodarou	Fine art
Liu Xinghao	Intérieur

Photographe d’architecture: Julia Anna Gospodarou

J’ai besoin de découvrir quelque chose de nouveau. Je peux seulement découvrir quelque chose de nouveau que si je regarde le monde d'une manière différente. C’est la raison principale pour laquelle je crée des photographies. (Traduction)

La tendance: La photographie d'architecture « Fine Art »

Le « Fine Art » c’est présenter un élément architectural qui se concentre sur son côté imaginatif, esthétique et souvent abstrait. C’est la lumière qui met en évidence une partie de l’architecture.

La tendance: La photographie d'architecture « Fine Art »

Le « Fine Art » c’est présenter un élément architectural qui se concentre sur son côté imaginatif, esthétique et souvent abstrait. C’est la lumière qui met en évidence une partie de l’architecture.

Conclusion

Dans cette conférence, quels sont les mots qui sont apparus le plus souvent?

Lumière:	43
Contraste	22
Observer	20
Ombre	19

Nous pouvons rendre votre expérience photo plus agréable

Pour votre appareil photo

Pour votre logiciel photo

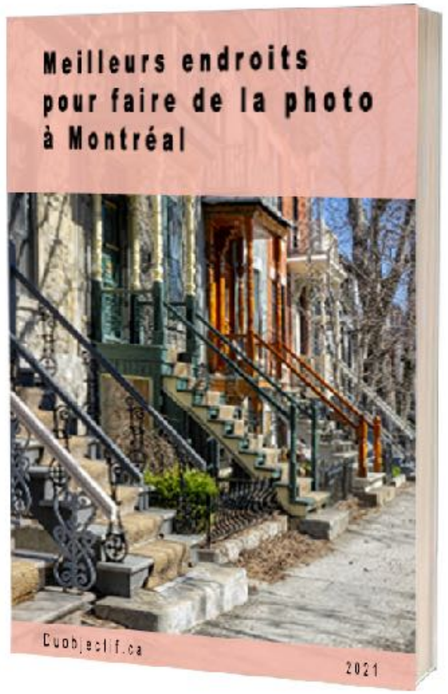
Cours personnalisés

Venez nous voir sur :

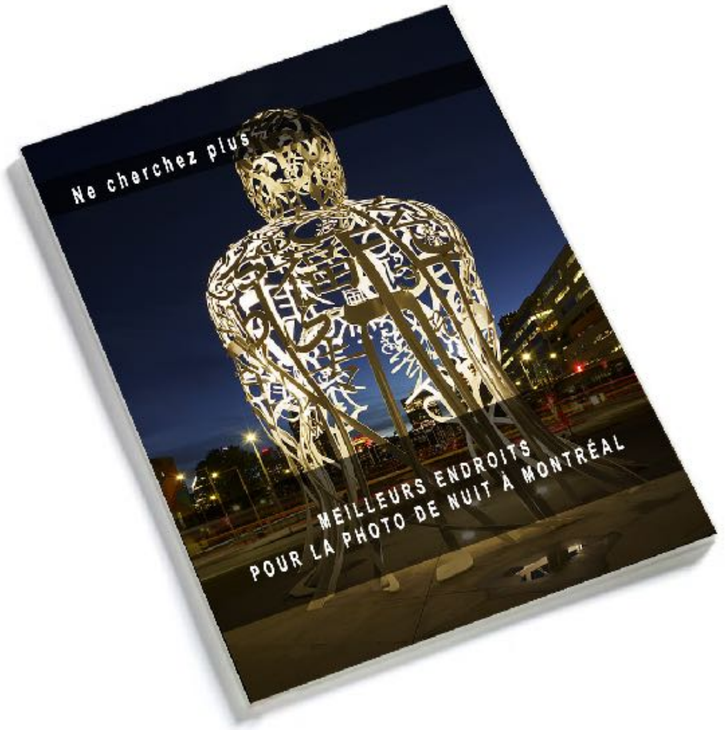
Courriel: info@duobjectif.ca

Q&R

Pour réaliser plus rapidement de meilleures photos



Meilleurs endroits pour faire de la photo à MTL

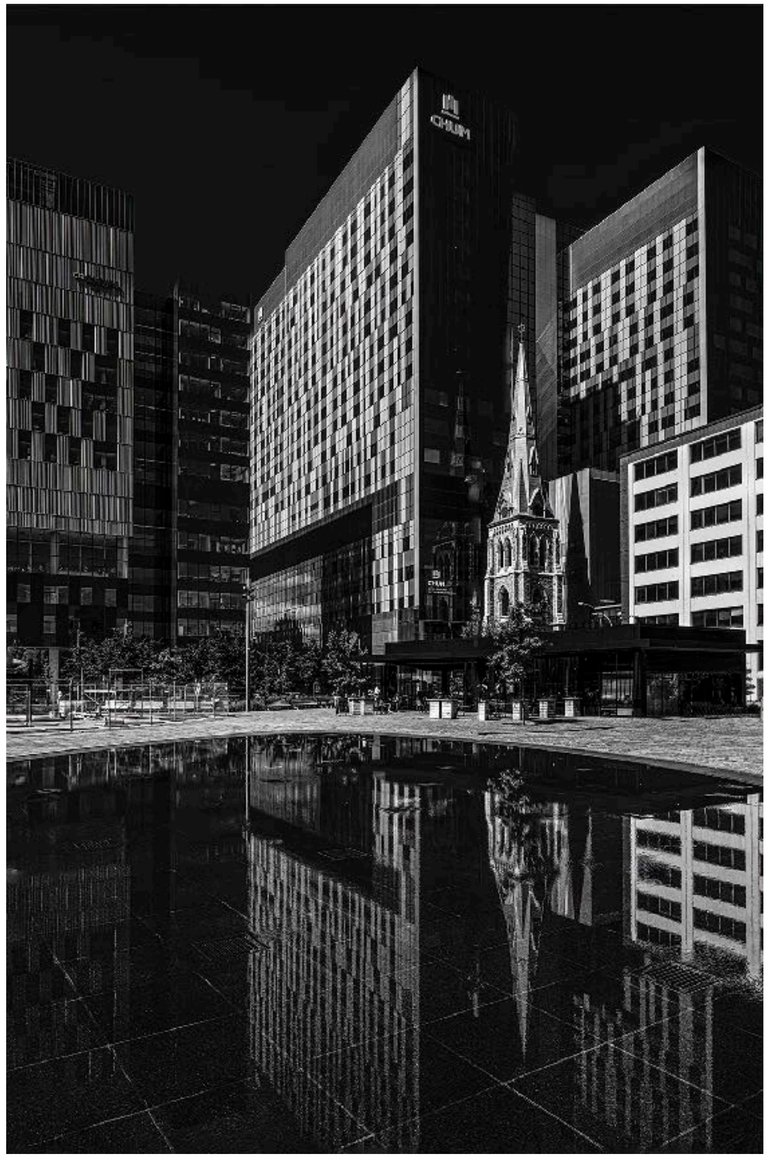


Meilleurs endroits pour faire de la photo à MTL la nuit

Accessibles sur Duobjectif.ca : Guides pratiques

F/11
1/30
ISO 100

F/11
1/250
ISO 100



MERCI !

De votre participation

