

Une image vaut mieux que mille mots.

Confucius

1. L'art de créer l'envie

2. Le pouvoir de l'image

- Enjeu, lecture & analyse

3. La photographie

- Règles fondamentales
- Formats / Matériel & spécificités

4. La prise de vue

- Cas pratiques : Paysage / Intérieur / Activité
- Règles & astuces

5. La postproduction

- Sélectionner / valeurs
- Relooker ses photos

**Il y a toujours deux personnes dans chaque image :
le photographe et le téléspectateur.**

Ansel Adams

L'Art de créer l'envie

- Comment inviter ? -

Quelle photo vous donne envie de réserver ?

Quelle photo vous donne envie de découvrir ?

Les adjectifs de l'envie

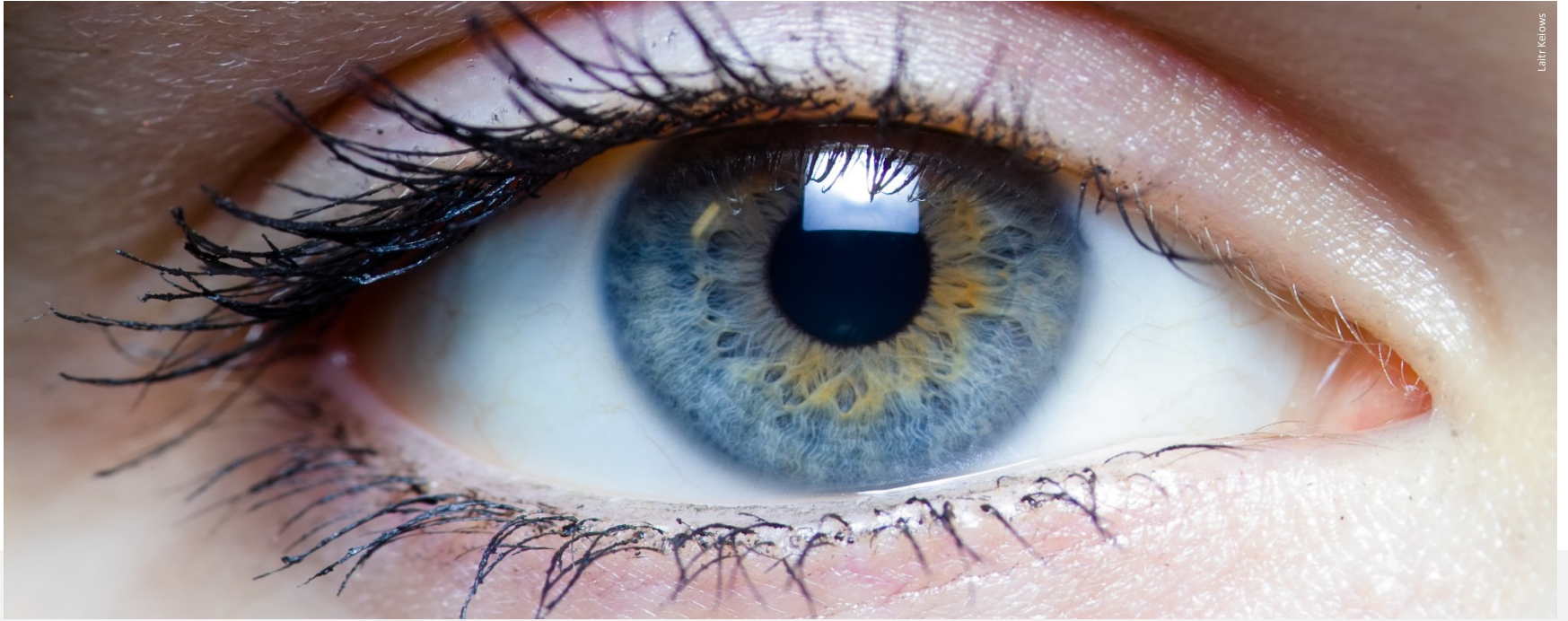
- Coloré • Fade
- Lumineux • Sombre
- Esthétique • Kitch
- Naturel • Artificiel
- Ouvert • Fermé
- Spacieux • Etriqué
- Humain • Aseptisé
- Vivant • Inhabité
- Accueillant • Hostile
- Singulier • Classique
- Chaud • Glacial

Le pouvoir de l'image

- Enjeu, lecture & analyse -

La vue, un sens privilégié

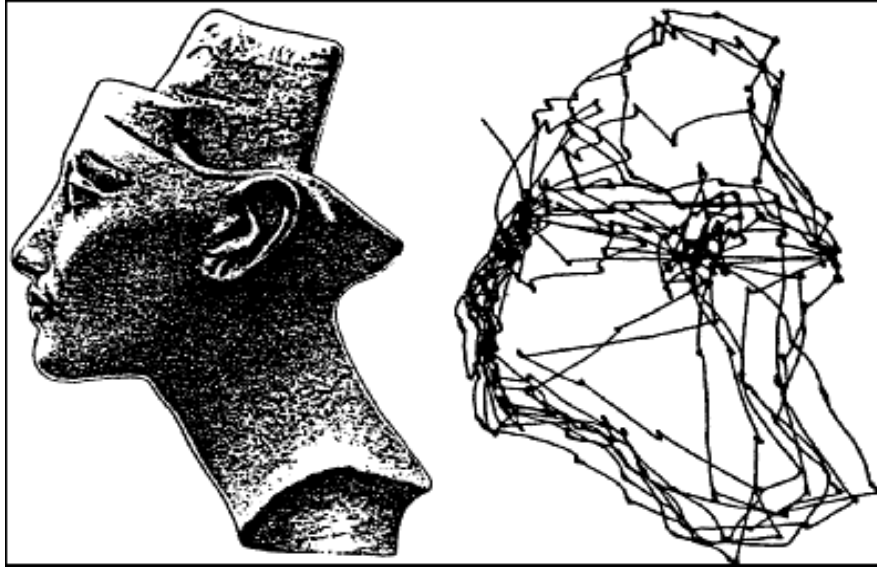

- Perte des perceptions multi-sensoriels au profit de la vue
- L'image est espéranto (universel?)

Que voyez vous ?

Comment lit-on une image ?

- **Regard en balayage permanent**
- **Accroche aux zones de contraste (forme, luminosité, couleur ?)**

Place le lecteur dans la scène / le lieu

- Le visuel installe le lecteur dans la scène
- Vision subjective proposée par le photographe

Décrire un sujet et bien plus...

- Lieu
- Activité
- Humanité
- Nature
- Environnement
- Savoir-faire
- Culture
- Loisirs
- Ambiance
- Style
- Hors-champ
- Et au-delà...

Angle de vision

- **Installe un rapport de force entre le sujet et le lecteur**
- **Sentiment de supériorité/grandeur ou d'infériorité/soumission**
- **La vision horizontale annihile le rapport de force (rapport affectif)**

Diagonales & obliques

- **Oui si c'est une intention du photographe**
- **Déstabilise le lecteur (paysage, intérieur...)**
- **Dynamise les scènes actives**

Distorsion, vignetage, perspective, etc.

- Contribue à montrer la petitesse du lieu / hauteur restreinte
- Proximité importante avec le sujet
- Déstabilise le lecteur

La couleur et la luminosité

- **Installe la scène dans un espace temps**
- **Installe une ambiance (douceur, tristesse, intimiste...)**
- **La couleur et les fortes luminosités instaurent le présent et la vie**

Un langage iconique et polysémique

Une photographie n'est qu'une représentation d'une réalité qui renvoie le spectateur à sa propre réalité.

- **L'image offre des sens dénotés et connotés (culture, mémoire...)**
- **Décrypter les sens, c'est apprendre à composer**
- **Les sens et les connotations vont toucher un public spécifique**

Une invitation en images

- **Qui on invite et comment ?**
- **Objet & connotations (fleur, apéro, livre, cendrier ?)**
- **Vue d'objet si l'arrière plan est lisible (présentation du contexte/lieu)**

Qui sommes nous ?

- **Dévoiler les sentiments et les attentions** (accueil, intimité, humour...)
- **Sociabilité** (personnage en arrière plan, livre d'or)
- **Etre authentique**

**Toute science commence comme philosophie
et se termine en art.**

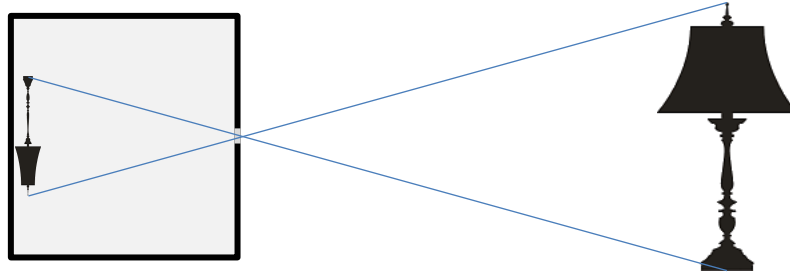
Will Durant

La photographie

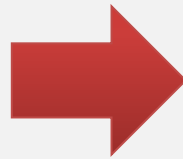
- règles fondamentales -

La photographie ?

Moyen d'enregistrer sur une surface photosensible, l'image d'un sujet

- De la lumière
- En une quantité précise

- Le temps d'exposition
- L'ouverture du diaphragme
- La sensibilité du capteur

Le sensibilité ISO du capteur

exprimée en ISO (100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200...)

Réflex 24x36 + 25600iso

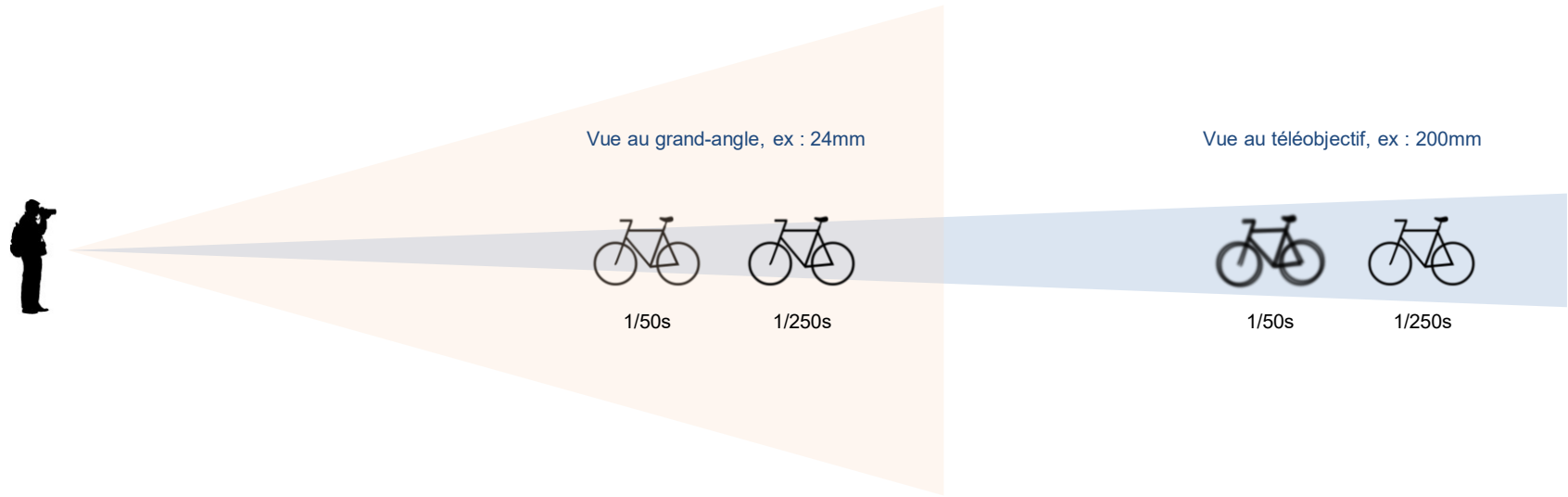

Réflex 24x36 + 25600iso + traitement numérique

- Aux fortes sensibilités, l'image est bruitée
- Repérer la sensibilité acceptable de l'appareil

Le temps d'exposition

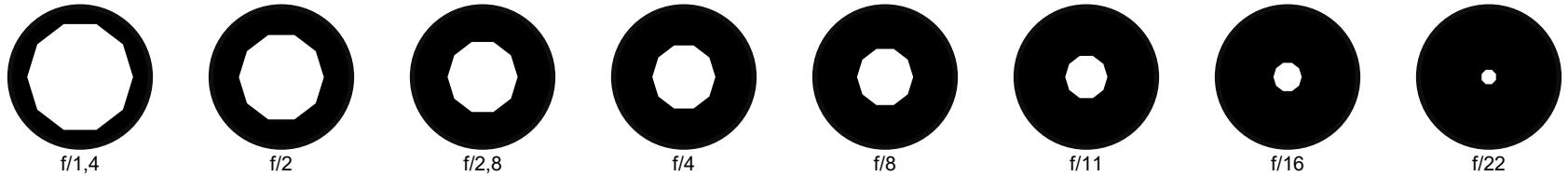
exprimé en seconde ($1/250 - 1/125 - 1/50 - 1/10 - 1\text{sec}...$)

- Aux longs temps d'exposition, l'instabilité et le bruit grandissent
- Stabilité assurée avec une vitesse équivalente à 1 à 2x focale

L'ouverture de diaphragme

exprimée en nombre d'ouverture ($f/2,8 - f/4 - f/8 - f/11 - f/16...$)

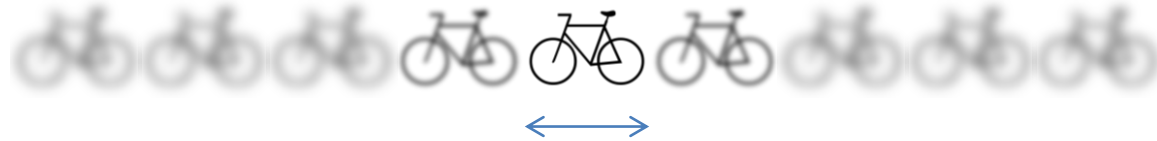
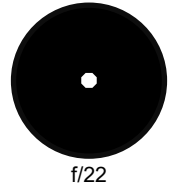

- $f/2,8$ désigne une grande ouverture
- $f/16$ désigne une petite ouverture

- **Le nombre d'ouverture est inverse au diamètre du diaphragme**
- **Problème de diffraction aux petites ouvertures ($f/16, f/22...$)**

La profondeur de champ, pdc

Distance entre le premier et le dernier plan de netteté

- Plus le diaphragme est fermé, plus la profondeur de champ est grande
- Plus la focale est petite plus la profondeur de champ est grande
- Plus le capteur est petit et plus la profondeur de champ est grande

La profondeur de champ, pdc

Distance entre le premier et le dernier plan de netteté

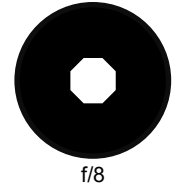
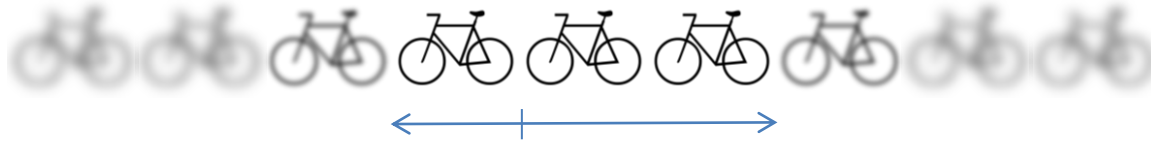

Reflex 24x36 + 35mm + 1/3200s + **f/2** (profondeur de champ de 1,4 cm)

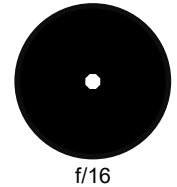

Reflex 24x36 + 35mm + 1/80 + **f/16** (profondeur de champ de 12cm)

Répartition de la profondeur de champ

f/8

f/16

- En photo classique : 1/3 devant, 2/3 derrière la mise au point
- En hyperfocale ($\approx 2\text{m}$, $\approx f/16$) : la profondeur de champ est maximale
- En macro : 50/50 par rapport à la mise au point

Hyperfocale & profondeur de champ maximale

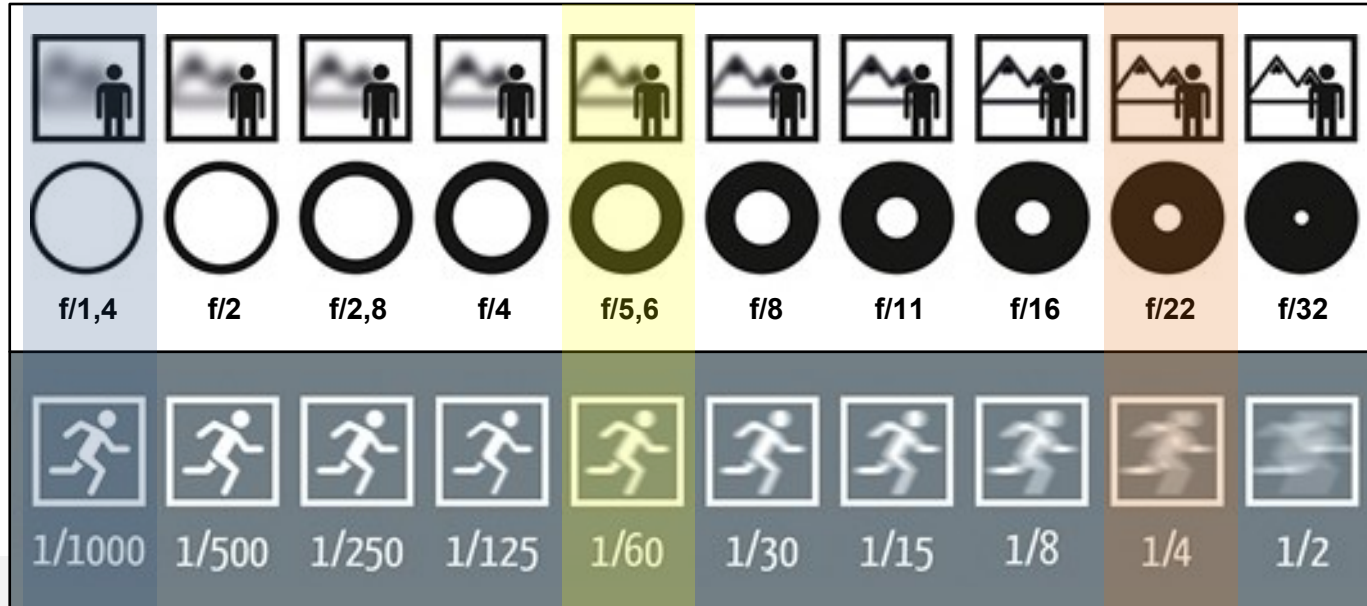
Réflex 24x36 + 18mm + 1/200s + **f/16** + **MAP 2m**
La netteté s'étend de 51cm à l'infini

Réflex 24x36 + 32mm + 1/320s + **f/18** + **MAP 2m**
La netteté s'étend de 1m à l'infini

Le couple vitesse/diaphragme

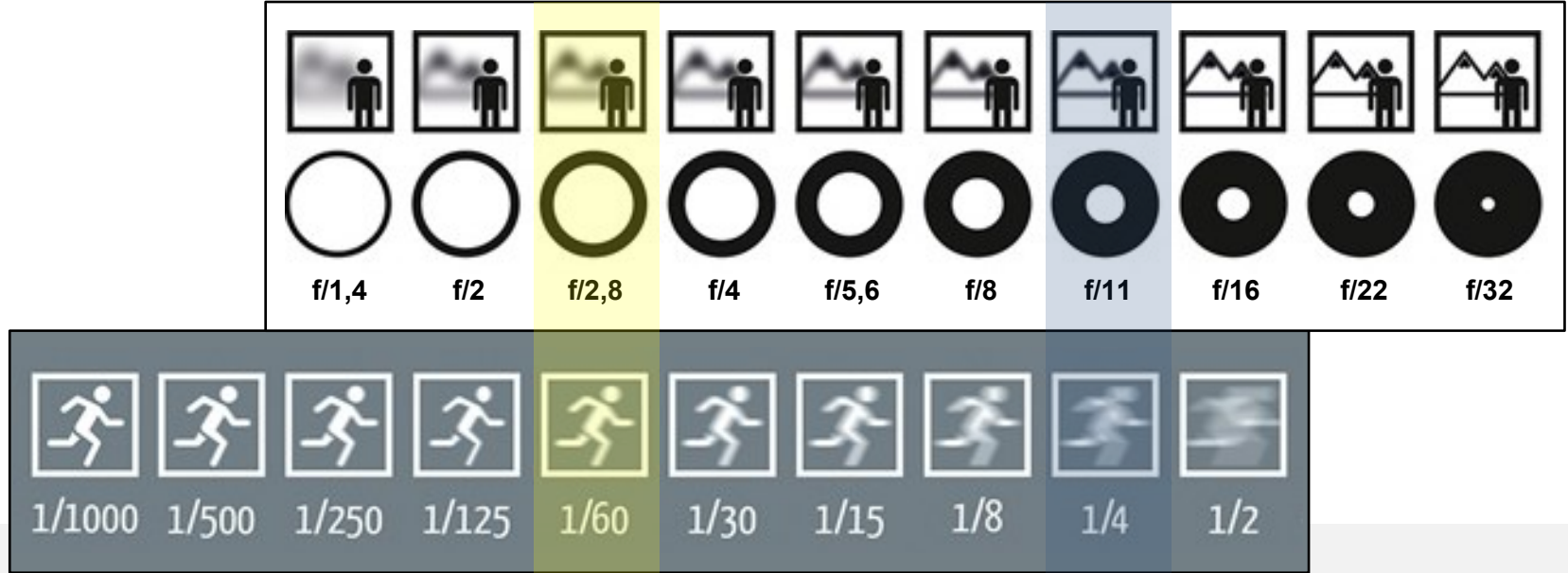
Détermine une quantité de lumière / Proposé par la cellule de l'appareil

- Chaque couple crée une image différente (modes APN)
- Chaque couple exige des précautions (stabilité, MAP)

Le couple vitesse/diaphragme

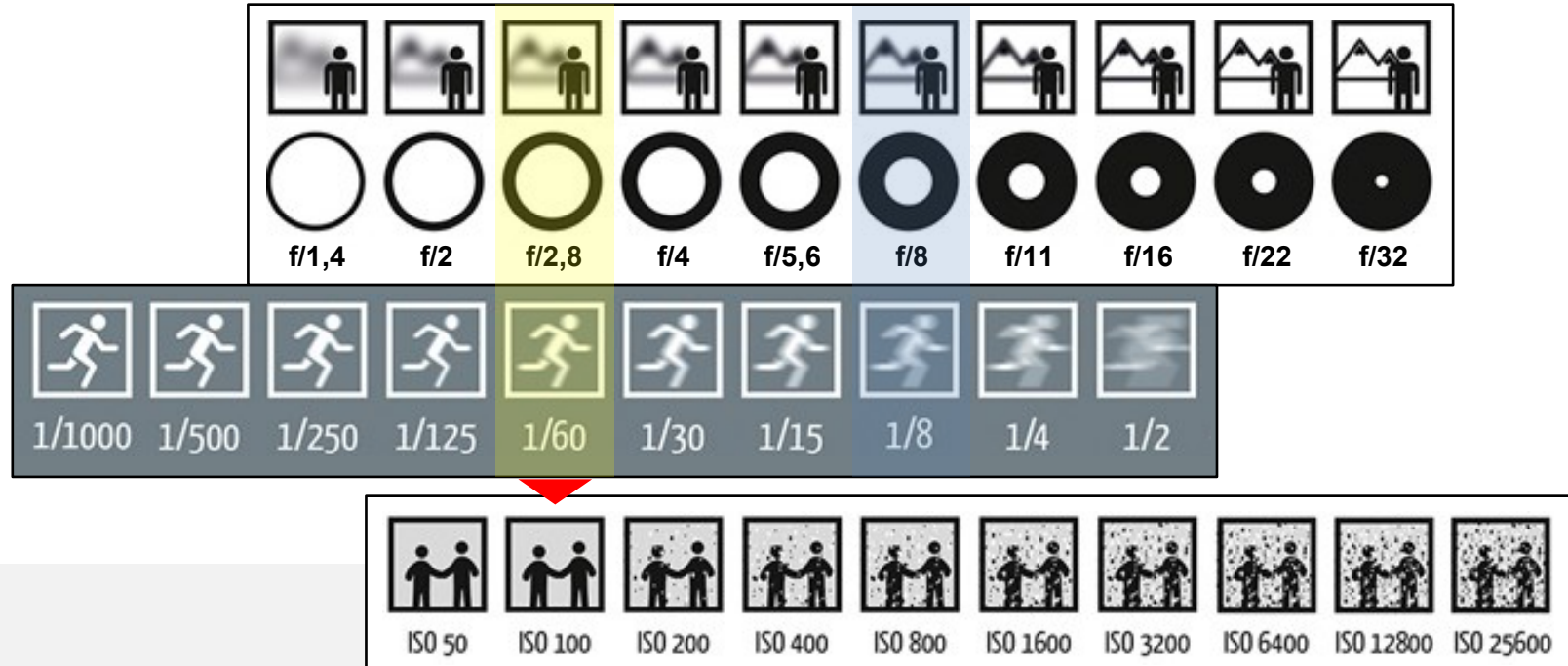
En basse lumière...

- Difficulté à obtenir une grande pdc avec une stabilité assurée
- Pour agrandir la profondeur de champ (trépied, lumière, sensibilité)

Le couple à trois : vitesse/diaphragme/sensibilité

En basse lumière...

- Jouer de la sensibilité offre plus de possibilités (bruit électronique)

La photographie

- formats numériques -

Les formats de fichiers photo

JPEG

- **Perte de données** (couleur + détails)
- 16 millions de couleurs (8 bits)
- Qualité/poids excellent (selon taux de compression)
- **Se dégrade à chaque réenregistrement**
- **Lisibilité universelle** (standard)

RAW

- **Sans perte de données** (post-traitement / lourd)
- 69 milliards de couleurs (12-14 bits)
- **Fichier interprété** par le logiciel lecteur

- **JPEG, idéal pour la diffusion**
- **A régler la compression du JPEG (APN "fine" / logiciels 6-8 optimal)**
- **RAW, idéal au post-traitement, à développer → Créer des JPEG**

La photographie

- matériel -

Le matériel de captation

- Nombreuses possibilités
- Qualité optimale / Dév.

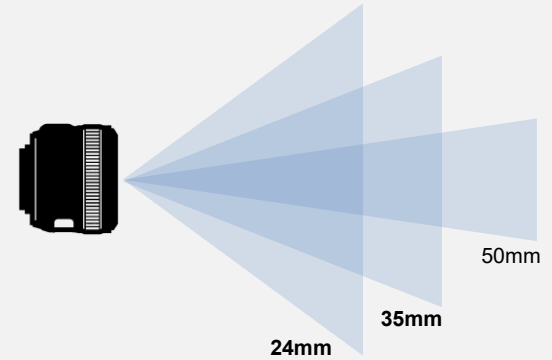
- Qualité correcte/moyenne
- Flash non adapté

- Usage limité (et dégradé)
- Inadapté en basse lumière

- Champ de vision large
- Objectif grand angle

- La qualité de l'image va avec la taille des photosites du capteur
- Le choix de la focale détermine le sujet photographié (<35mm)

Vous ne prenez pas une photographie, vous la faites.

Ansel Adams

La prise de vue

Valoriser un paysage

Définir le bon moment, la belle lumière

- **Tourner le dos au soleil** (Evite les contrejours – Plus de couleurs)
- **Matin ou après-midi**
- **La saison propice** (variation esthétique...)

Trouver un point fort

- **Trouver un premier plan**
- **Décentrer le point fort pour briser la symétrie (perspective)**
- **Présenter une vision moins frontale (barrière)**

Offrir de l'espace (issue au regard)

- **Présenter un lieu spacieux** (présence de ciel)
- **Pouvoir dessiner une ligne/courbe qui traverse le cadrage**
- **Présenter une vision moins frontale** (barrière)

La photo de paysage en 10 points

- Objectif grand-angle $<35\text{mm}$
- Trépied ? (cadrage)

- Appareil horizontal (\approx baissé)
- Ouverture ($>f/8$, $f/16$)
- Mise au point à 3m

- Le bon moment
- Avoir le soleil dans le dos
- Trouver un point fort
- Décentrer le point fort
- Offrir une issue au regard

Valoriser un intérieur

Agencer le lieu

- Désencombrer le lieu et le regard
- Présenter un lieu de vie (magazine, serviette... en petit nombre)
- Rendre le lieu accueillant (*Home staging* / cachet particulier)

Offrir de la profondeur avec l'angle de vue

- Cadrer depuis un angle / un coin de la pièce
- Présenter un lieu spacieux en offrant de la profondeur
- Présenter une vision moins frontale (barrière)

Composer avec les éléments

- Privilégier un sujet, en le plaçant sur une ligne de force
- Eviter les symétries (jeu des 7 erreurs, rigidité...)
- Offrir un hors champ, une issue possible (emprisonnement?)

Eviter les fuyantes

A hauteur d'homme, en plongée

Appareil à l'horizontal

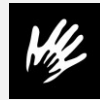
- **Photographier à l'horizontal ($\approx 1,3\text{m}$ de haut)**
- **Contrôle avec le niveau et les repères du viseur de l'appareil photo**
- **Cadrer plus large $< 17\text{mm}$ (cas de post-traitement)**

La photo d'intérieur en 10 points

- Objectif grand angle (<math><24\text{mm}</math>)
- Trépied (cadrage & stabilité)
-
- Priorité ouverture ($\Rightarrow f/8$)
- Appareil à l'horizontal
- Appareil posé ($\approx 1,3\text{m}$)
-
- Agencer le lieu (accueil)
- Cadrer depuis un coin
- Trouver un point fort (1er plan)
- Mise au point sur le 1er plan
- Décentrer

Valoriser une activité

Reportage avec des plans successifs

- Environnement extérieur (territoire, région, maison)
- Contexte (lieu, atelier...)

Préserver les signifiants

- **Imager les objets liés à l'activité ; créations, matière...**
- **Toujours présenter avec une perspective... (jamais frontal)**
- **Les mains, les outils spécifiques...**

Présenter une activité... humaine

- **Le sport, le métier...**
- **Dépersonnaliser pour présenter un métier/savoir-faire**
- **Humaniser par des amorces / personnages lisibles (même flou)**

Préserver des personnalités

- Gros plan sur les acteurs/créateurs
- Sourires & regards

Photographier les différentes actions

- **Présenter les phases de l'activité (sport...)**
- **Les différentes étapes d'un processus créatif**

Préserver le nom en image

- Renforcement de la marque/propriété
- Mémoire visuelle image

Imager des valeurs

- Photographies des acteurs/créateurs
- Partage, solidarité, cohésion : fairplay, collectif, groupe
- De la couleur

Impliquer le public visé/invité

- **Regard direct « Tu viens ? »**
- **Créer des vues rapprochées (placer le visiteur dans la scène)**
- **Photographies des visiteurs : public, enfant, sportif... (Se reconnaître)**

La photo d'activité en 10 points

navi.com

- Objectif grand-angle/polyvalent

- Grande ouverture (<math><f/4</math>)
- Sujet proche
- Cadrage dynamique

- Etablir la liste des plans

Environnement, extérieur, atelier, intérieur, objet créé, matière, étapes de création, outils, mains, créateur, regard, public...

- Trouver un point fort
- Décentrer → Perspective
- Humaniser
- Vérifier l'arrière plan

**Il ne s'agit pas de transmettre une vision mais
de toucher les gens à travers une image.**

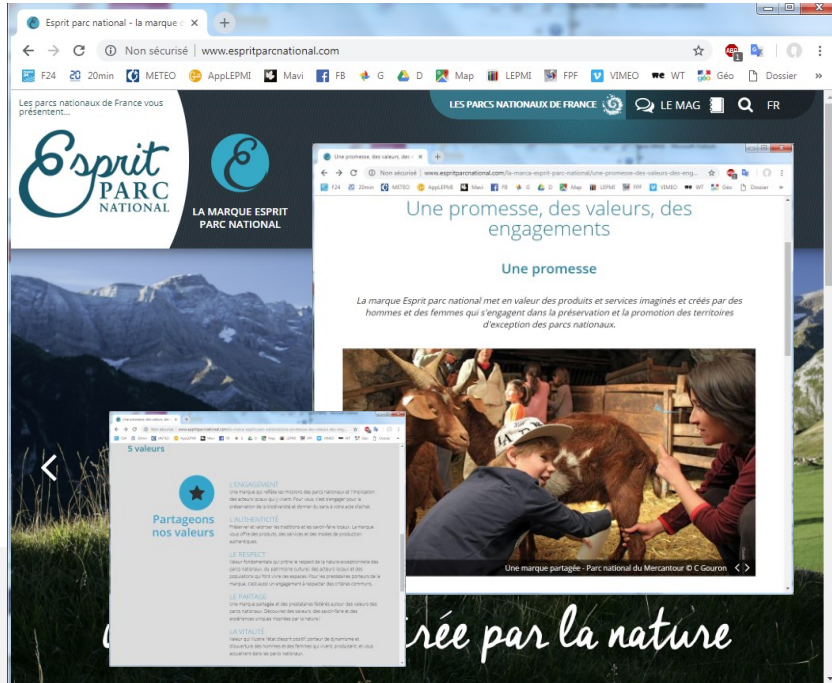
Ansel Adams

La postproduction

- Sélectionner -

Déterminer/Présenter des valeurs

Marque *Esprit parc national* : Engagement, Authenticité, Respect, Partage, Vitalité...

- **Territoire, espaces, écosystème**
- **Préservation de la biodiversité / Nature**
- **Valoriser le patrimoine / traditions / savoir-faire / culture**
- **Acteurs locaux, homme, femme, artisan, agriculteur, apiculteur, éleveur, hébergeur**
- **Public, consommateur**
- **Activité professionnelle, économie, produits, services**
- **Esprit positif, dynamisme, ouverture, collectif, solidarité, amour, passion confiance, appartenance, saveurs, plaisir**

- **Recherche de mots clés**

Ecarter des clichés

- **Ecarter les vues sans relief** (conjonction de lignes, sombre...)
- **Ecarter les regards fuyants**, têtes baissées, moues...
- **Sortir les doublons** (offrir de la nouveauté à chaque vue)

Sélectionner des clichés

- Garder les vues faciles à lire
- Les vues humanisantes (joie, personnage...)
- Celles qui séduisent... nous invitent...

La postproduction

- Relooker les images -

Recadrer/Recentrer le regard

- **Supprimer les points d'accroche excentrés (sur les bords)**
- **Empêcher la diversion du regard sur des sujets inimportants (bouée)**
- **Assombrir les zones trop claires excentrées (vigneter légèrement)**

Ensoleiller le lieu/sujet

- Vérifier/Corriger l'exposition générale et le contraste
- Illuminer en rehaussant les gris moyens (outil courbe)
- Eclaircir les parties sombres (tons foncés)

Raviver la couleur

- **Jouer de la saturation / vibrance pour densifier les couleurs**
- **Ajuster le blanc si nécessaire (cas d'éclairage artificiel complexe)**

La postproduction en 10 points

- Sélectionner les sujets lisibles
- Ecarter les vues complexes
-
- Définir les valeurs (mots-clés)
- Privilégier l'humain
- Impliquer le visiteur (public)
- Vérifier les sourires
-
- Supprimer les doublons
-
- Recentrer le regard (cadrage)
- Ensoleiller la vue
- Aviver les couleurs

La belle image est une géométrie modulée par le cœur.

Willy Ronis