

Photo de mode

Un conte à l'ambiance Burton

AURELIEN BENARD POUR TOUSLESSTAGES.COM

04 janvier 2010

Photovox

Photo de mode

Un conte à l'ambiance Burton

Cet article vous présente, étape par étape, la démarche du photographe Aurélien Bénard pour réaliser une photo de mode dans un univers "à la Tim Burton".

Objectif

L'objectif de cette séance va être de créer une ambiance fantastique proche de l'univers de Tim Burton. Pour cela il va falloir mettre en place un éclairage original et en harmonie avec l'ambiance recherchée.

Le stylisme de la modèle ainsi que le décor sont assortis et créent un style fort.

Le photographe

Aurélien Bénard (www.aurelienbenard.com) est un jeune photographe de mode, formateur certifié sur le réseau "touslesstages.com", qui nous présente ici son travail sur une séance de mode en extérieur. Pour aller plus loin, consultez les dates de ses prochains stages sur www.touslesstages.com

Avant la séance

Analyse de l'univers 'Burton'

"Tim Burton réinvente le cinéma «enfantin», repousse les limites du divertissement et le tend vers un monde unique, bariolé, sombre et lyrique. Un monde si fort qu'il ne laisse ni le public ni le critique indifférents." (src: <http://www.cadrage.net/films/edwardscissorhands/edwardscissorhands.html>).

Quelques uns de ses films marquants : Beetle Juice, Batman (et Batman Returns), Edward aux mains d'argent, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Mars Attacks, Sleepy Hollow, La planète des singes, Big fish, Charlie et la chocolaterie, Sweeney Todd...

Le sujet récurrent de Tim Burton est l'enfance, qu'il aborde au travers de trois genres principaux : le merveilleux, le fantastique et la science fiction. Ses décors, extrêmement travaillés, mêlent simplicité enfantine, extravagance morbide et influences expressionnistes. Enfin, ses films sont reconnaissables grâce à un travail particulier sur l'esthétique, ce qui s'appelle, au Cinéma également, la photographie. L'univers de Tim Burton est généralement sombre, associé à la nuit, teinté de vert ou de bleu. L'ambiance y est pesante sans être lourde.

Quelques clés de l'univers de Tim Burton

Voici quelques unes des clés de l'univers de Tim Burton qui peuvent nous inspirer :

Présence fréquente de parapluies, d'escaliers aux marches irrégulières, **d'arbres tortus**, représentants d'église peu sympathiques, épouvantails, **ombres marquées inquiétantes**.

Personnages solitaires, pâles et distants.

Créations vestimentaires jouant sur le noir et blanc (souvent des rayures).

La nuit, la neige

Chats, chiens, fête foraine, cirque

Demeure isolée type manoir sur une colline, **sinistre**.

Pont, **forêt**, cage.

Photographie teintée (généralement vert ou **bleu**)

Ci-dessus, en **rouge**, les éléments choisis pour la séance photo.

Stylisme et modèle

Jessica, la modèle (<http://elfika.book.fr>) choisie, est vêtue d'une robe blanche avec un corset noir afin de charger l'atmosphère et modeler la silhouette. Le maquillage est travaillé pour amplifier les couleurs froides, bleutées.

Décors

Le décor choisi est un bâtiment en ruine traversé par un tronc d'arbre abattu. Le toit est effondré, seules restent quelques poutres en béton qui seront visibles sur la photo.

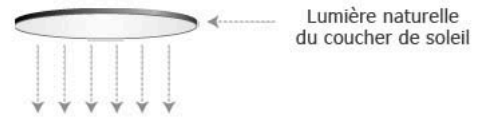
Il y a de l'eau au sol et divers branchages éparpillés. Au centre, le photographe y a placé un vieux fauteuil en mauvais état.

L'ambiance sombre sera amplifiée en décalant le flash afin de faire apparaître les ombres.

Le matériel photo

Pour cette séance, Aurélien Bénard travaille avec un Canon 5D équipé d'un 16-35 2.8L et 2 flashes studios de 420w branchés sur générateur, l'un d'eux est équipé d'un bol beauté.

Nous plaçons le modèle dans l'axe entre le coucher du soleil et l'appareil photo, un flash sous la robe et un flash en "douche" sur la gauche de l'appareil photo.

Lumière naturelle du coucher de soleil

Flash 420W sous la robe

Modèle

Canon 5d
16-35mm 2.8L

Flash 420W avec bol beauté

La séance photo

Il est impératif d'être prêt et totalement installé avant le début du coucher du soleil. La séance démarre dès que la lumière faiblit et dure tant que le soleil n'est pas totalement couché. Cela fait peu de temps.

La modèle est prête, la lumière baisse, étudions l'éclairage en place :

1 : le flash est placé à la gauche du photographe, en hauteur (un éclairage « douche »). Il est équipé d'un bol beauté, afin d'avoir une lumière assez dure. Il tape en partie sur la poutre du haut afin d'avoir une lumière encore plus réduite et ciblée sur le visage de la modèle. Le flash est réglé à $\frac{1}{2}$ de sa puissance.

2 : le flash est placé sous la robe de la modèle afin de l'éclairer de l'intérieur, la lumière sera diffusée par la robe et créera un effet fantomatique. Le flash est sans accessoire et réglé au $\frac{3}{4}$ de sa puissance.

3 : La lumière naturelle, en fin d'après midi en novembre.

Guider la modèle

Le flash sous la robe va créer une grande zone blanche dans la photo. Le photographe guide la modèle de sorte à avoir des poses simples, inspirées de poupées de cire, en demandant à la modèle de jouer avec la robe afin d'obtenir des "effets de voiles".

Après la séance

Le photographe Aurélien Bénard n'est pas adepte de la retouche photo. Le temps de traitement de ses photos ne dépasse que rarement les 5 minutes, avec des manipulations simples.

Cependant, l'étape du traitement est obligatoire puisqu'il faut développer les RAW.

Le développement des raws avec Adobe Camera Raw

En partant du principe que la balance des blancs a été correctement effectuée lors de la séance, le développement numérique va être rapide.

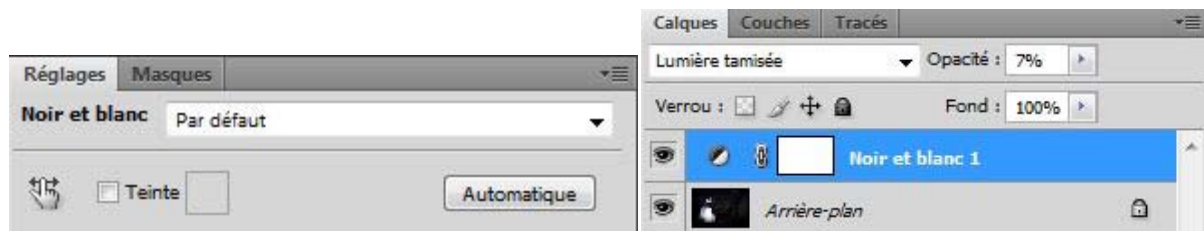
Dans l'onglet "Réglages de base", Aurélien Bénard réduit légèrement la saturation.

Dans l'onglet "TSI/Niveaux de gris", le photographe réduit très légèrement la saturation des rouges.

Si l'ambiance ne vous satisfait pas totalement, vous pouvez corriger la balance des blancs maintenant (onglet "réglages de base").

La retouche sous Adobe Photoshop

Après une retouche sommaire de la peau (nettoyage avec l'outil 'correcteur'), Aurélien Bénard donne un peu de relief à la photo en ajoutant un "Calque de réglage Noir et Blanc", réglage par défaut. Il change le mode de fusion de ce calque en "lumière tamisée" et l'opacité aux alentours de 7 à 12%.

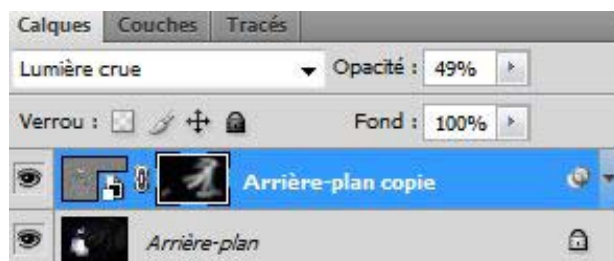

Une autre technique pouvant être employée par Aurélien Bénard :

Le filtre passe-haut

Aurélien Bénard duplique la photo dans un nouveau calque (CTRL+ALT+MAJ+E sur le plus haut calque de la pile), le convertit pour les filtres dynamiques (afin de pouvoir modifier les réglages par la suite) et y applique un filtre "passe haut" avec rayon important (selon la résolution). Il change le mode de fusion de ce calque en "Incrustation" (possibilité "lumière crue") et joue avec l'opacité pour renforcer les ombres et reliefs (environ 10 à 50%).

Pour cette photo, il est possible de coupler cela avec un masque de fusion afin de n'accentuer que le tronc d'arbre.

Ici, on a peint le tronc et ses ombres avec un pinceau d'opacité 30%.

Le résultat

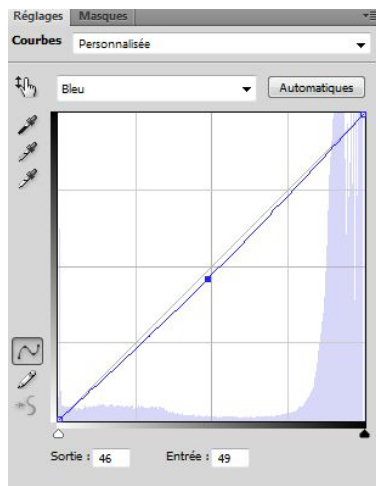
Infos de prise de vue : Mode manuel - 1/125 - F/7.1 - iso 100 - focal 26mm

Pour aller plus loin

Dans Adobe Photoshop.

Courbes

Il est possible de modifier artificiellement l'ambiance d'une photo en "forçant" les teintes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un calque de réglage 'Courbes', très léger.

Balance des couleurs

On peut également complexifier l'ambiance avec un calque de réglage "balance des couleurs". Un essai a été effectué pour cette photo avec les réglages suivants :

Tons foncés : 0 / +1 / +3

Tons moyens : -1 / 0 / +2

Tons clairs : +1 / 0 / 0

