

Créer et gérer la lumière en studio et en extérieur

Portrait, nature morte, etc.

Niveau : Fondamentaux

Durée : 70 h

Du 20/01/2025 au 31/01/2025

Tarif avec financement : 3360 euros

Tarif particulier : 2380 euros

Public :

• Auteurs photographes • Les stagiaires relevant de l'Afdas déposeront leur demande de prise en charge sur le portail MyA accompagnée du devis et du programme de la formation remis par l'ENSP. • Afin de vérifier les prérequis, une fiche d'auto-positionnement est à nous retourner au moment de votre demande d'inscription. • Délai de traitement minimum à respecter avant le début de la formation : 2 semaines pour les artistes auteurs / 4 semaines pour les intermittents

Pré-requis :

• Utilisation régulière d'un boîtier numérique 24×36 full frame avec focale fixe et gestion des fonctions qui y sont rattachées (vitesse, ouverture du diaphragme) • Avoir une pratique photographique de prise de vues variées • Utilisation régulière de logiciels de traitement d'images numérique au format raw • Avoir des notions de prise de vue avec un flash cobra

Objectifs :

- Cerner les sources de lumière artificielle et leurs effets dans la composition d'une image
- Éclairer et photographier selon le sujet à traiter : nature morte, portrait, groupe
- Appliquer les différents modes d'éclairage en studio et en extérieur : Cobra, flashes, etc.
- Orienter la séance de prise de vue pour façonner son style personnel
- Savoir communiquer entre le photographe et le modèle

Programme :

FORMATEUR | Manuel Lagos-Cid & Jean-André Bertozzi

Cette formation est dispensée sur une durée de 10 jours, soit 2 semaines non consécutives.

Semaine 1 | STUDIO

JOUR 1 | Approche théorique de la lumière et de l'éclairage → Analyser le rôle du studio photographique dans l'histoire de la photographie → Estimer l'importance de la peinture du XVIIe siècle et son héritage à la photographie contemporaine → Tenir en compte les enjeux commerciaux d'un studio → Analyser les clés de lecture des photographies en fonction des éclairages utilisés → Comparer les relations théoriques et techniques entre la lumière artificielle continue et flash et la lumière naturelle : température, rapidité, qualité, avantages, difficultés, matériel → Identifier l'utilisation de la couleur pour les compositions à réaliser, monochromes, complémentaires, analogues **JOUR 2 | Studio, fonctionnement et prises de vue** → Présentation du studio → Acquérir les bons gestes dans la manipulation du matériel et pour le stockage des lampes, générateurs, boîtes à lumière, nids d'abeilles, réflecteurs, trépieds, passage des câbles, etc. → Comprendre les choix des optiques à utiliser selon les différentes prises de vue. → Démonstration de la qualité des lumières selon les sources et les accessoires utilisés → Maîtriser le protocole entre l'idée et la réalisation d'une image : ébauche, interprétation optique, organisation de l'espace de travail, cadrage, éclairage, prise de vue, traitement numérique → Utiliser le flashmètre, le colorimètre et la charte couleur pour obtenir l'exposition et la couleur souhaitées → Réalisation de prise de vue connectée avec un reflex numérique et vérification sur écran **JOUR 3 | Exercice d'application : le portrait et nature morte** → Interpréter et réaliser l'éclairage d'un portrait avec une ou plusieurs sources : Rembrandt, papillon, loop, split, rim light, fill light → Préparation du plateau, des éclairages et des accessoires. → Guider et communiquer avec le modèle sur les propositions possibles dans le cadre d'un échange sur le regard, la pose et l'intention → Vérification de l'histogramme sur l'appareil photo et dans le logiciel lors de la prise de vue → Réaliser une sélection d'images avec un développement neutre pour une projection sur écran → Interpréter et réaliser l'éclairage d'une nature morte selon une ébauche prédéfinie → Comprendre l'utilité de vérifier l'histogramme lors de la prise de vue connectée et vérification sur écran. → Réaliser une sélection d'images avec un développement neutre pour une projection sur écran **JOUR 4 | Réalisation d'une commande thématique** → Prise en compte du cahier des charges : → réalisation à partir d'un croquis → Portraits lumière continue → Portraits lumière flash → Nature morte → Réaliser la commande sur un temps imparti → Mettre en situation réelle le processus de transformation de l'idée à l'obtention de l'image En fin de journée, les critères d'évaluation sont repris avec les stagiaires afin de souligner les correctifs et les acquis **JOUR 5 | Suite de la commande et editing** → Prise en compte du cahier des charges : → Réalisation à partir d'un croquis → Portraits lumière continue → Portraits lumière flash → Nature morte → Réaliser la commande sur un temps imparti → Diversifier les sources de lumière et les accessoires → Traitement des images avec Lightroom → Rappel des fonctionnalités → Sélection des images et du traitement → Présentation d'une sélection des travaux en lien avec les trois commandes au groupe >>>> **Intersession d'une semaine avec travail personnel à réaliser <<<<**

Semaine 2 | PRISES DE VUE EN EXTÉRIEUR

JOUR 6 | Appréhender le flux de travail en extérieur → Identifier le processus entre l'idée et la réalisation d'une image : ébauche, interprétation optique, organisation de l'espace de travail, cadrage, éclairage, prise de vue, traitement numérique → Établir les relations de priorité entre fond et portrait (focale, diaphragme, vitesse, distance) → Travailler avec la lumière naturelle et le flash Cobra pour le portrait, la photo de groupe et nature morte en extérieur → Utiliser le flashmètre et la charte couleur pour obtenir l'exposition correcte → Utiliser les outils appropriés pour un contrôle adéquat de la couleur et de l'exposition avec différentes sources. → Travailler avec la lumière naturelle et le système d'éclairage autonome (Profoto or Elinchrom) : le portrait, la photo de groupe et nature morte en extérieur → Utiliser le flashmètre et la charte de

couleur pour obtenir l'exposition correcte En fin de journée, analyse collective des résultats obtenus et des correctifs **JOUR 7 | Prise de vue extérieure dans la ville d'Arles** → Déplacement, recherche et repérages du lieu de travail → Comprendre l'éclairage dans des espaces d'architecture intérieurs /extérieurs → Lumière naturelle et artificielle, contre jours, contrastes, couleurs, dominantes au moment du repérage et au moment de la prise de vue et les possibilités de les équilibrés avec le flash → Réalisation d'un exercice d'application sur un cas particulier : le portait in situ : portrait en intérieur et le fond en extérieur avec la lumière de l'après-midi → Recherches des contrastes, couleurs, dominantes au moment du repérage → Composer avec la lumière naturelle et artificielle et recherche des équilibres avec le flash En fin de journée, analyse collective des résultats obtenus et des correctifs **JOUR 8 | Commande de portraits ou d'objets selon ordre de passage** → Réalisation d'une commande en ville selon ordre de réalisation : > trois portraits : un commerçant, un habitant, un restaurateur > trois objets ou produits en lien avec les personnes photographiées → Définir un brief avant des prises de vues à réaliser → Appliquer les notions techniques et théoriques acquises dans la pratique lors des prises de vue antérieures en portrait et en nature morte en extérieur → Réaliser un set de prise de vue en lumière tombante de fin de journée → Comprendre les différents techniques d'exposition en faible luminosité naturelle mélangée aux éclairages artificiels du lieu → Concevoir un portrait en intérieur et le fond en extérieur avec la lumière de fine journée (entre chien et loup) → Réaliser un portrait de groupe le soir en mettant en valeur le fond et le groupe Analyse collective de l'expérience de shooting et sa capacité d'adaptation **JOUR 9 | Commande de portraits ou de nature morte** → Réalisation d'une commande en ville selon ordre de réalisation : > trois portraits : un commerçant, un habitant, un restaurateur > trois objets ou produits en lien avec les personnes photographiées → Définir un brief avant des prises de vues à réaliser → Appliquer les notions techniques et théoriques acquises dans la pratique lors des prises de vue antérieures en portrait et en nature morte en extérieur → Traitement des images réalisées durant la formation via Lightroom : → Catalogage et indexation → Traitement → Export **JOUR 10 | Traitement des images** → Traitement des images réalisées durant la formation via Lightroom : → Catalogage et indexation → Traitement → Export → Définir l'argumentation de la sélection des images à présenter → Prise de parole (20 mn) pour présenter son travail selon le type d'images réalisées, les conditions de prise de vue, la conduite du modèle, l'intention et le résultat obtenu et l'usage potentiel de images produites

Résultats attendus :

Les plus :

Le matériel du studio est mis à disposition du groupe. Il est utilisé selon les besoins du stagiaire et des travaux à réaliser. Trois studios photographiques : → Studio lumière continue 42m2 → Studio lumière flash 84m2 → Studio nature morte 25 m² Matériels de studio : → Générateurs Broncolor : Senso1200, Scoro s 1600, torches et modulateurs de lumière → Générateurs Broncolor Profoto B2 → Equipement lumière continue : HMI et LED compatible accessoires Broncolor → 3 Kits autonomes Profoto B1 → 2 kits automne Elinchromre → Multiples accessoires : boîtes à lumière, parapluies, réflecteurs , filtres, etc. → 3 postes Imac Intel core i5 21 pouces équipés de Lightroom Classic et Capture One

> Approches pédagogiques

- Le formateur prend connaissance en amont des fiches d'auto-positionnement des stagiaires afin d'apprécier les attentes et le parcours professionnel de chacun. La formation peut être ainsi ciblée dans le respect du contenu pédagogique annoncé. - L'apprentissage par le « faire » est valorisé par la réalisation d'exercices d'applications répondant aux compétences visées.

La formation conduit et enrichie l'action du stagiaire. - La pédagogie repose sur une dynamique participative avec la valorisation des retours d'expérience des participants et des meilleures pratiques.

> **Evaluation**

Au terme de la formation, les stagiaires réactivent les apports de la formation au regard des objectifs visés avec l'aide du formateur. Le stagiaire évalue la formation afin d'attester de son niveau de satisfaction et du degré d'acquisition de compétences. Les indicateurs relevés permettent d'améliorer le dispositif de formation.