

Programme de formation

Toute la Lumière sur l'éclairage

Journées 1,2 et 3

1. Généralités sur la pratique du studio

- 1.1. La photographie de studio, un genre particulier...
- 1.2. Les origines du studio
- 1.3. Quelques recommandations pour progresser
 - 1.3.1. Pratiquer l'analyse d'image
 - 1.3.1.1. Critères d'observation
 - 1.3.1.1.1. L'idée
 - 1.3.1.1.2. La composition
 - 1.3.1.1.3. Le cadrage
 - 1.3.1.1.4. Le climat lumière
 - 1.3.1.1.5. La force de l'image
 - 1.3.1.1.6. Le postraitement
 - 1.3.1.2. Soumettre ses images à l'analyse
 - 1.3.1.3. Généralités sur la lecture d'une image
- 1.4. Le profil du photographe de studio
 - 1.4.1. Créativité
 - 1.4.2. Esthétisme
 - 1.4.3. Style
 - 1.4.4. Écriture
 - 1.4.5. Maturité
 - 1.4.6. Soin
- 1.5. Préparer sa séance de prise de vues ou son expo
 - 1.5.1. Le déclencheur
 - 1.5.2. Le propos
 - 1.5.3. Les codes
 - 1.5.4. L'atmosphère
 - 1.5.5. L'intensité
 - 1.5.6. La valeur

2. La lumière comme moyen d'expression

- 2.1. Appréciation de la lumière
 - 2.1.1. De l'antiquité à nos jours
 - 2.1.2. La lumière donne à penser
 - 2.1.3. Utilisation de la lumière dans la peinture la photographie et le cinéma
- 2.2. La lumière et l'éclairage
 - 2.2.1. Signification psychologique de l'éclairage
 - 2.2.1.1. Lumière naturelle ou lumière artificielle
 - 2.2.1.2. Quelques visions : Henri Alekan, Daniel Gaudry, Bruno Delbonnel
 - 2.2.1.3. Regard sur la lumière du film Blade Runner de Ridley Scott (projection)
 - 2.2.1.4. L'éclairage : une adaptation ou un style
- 2.3. Observer la qualité de la lumière

- 2.3.1. Les caractéristiques de la lumière solaire
- 2.3.2. Lumière directionnelle ou uni-directionnelle
- 2.3.3. Lumière diffuse ou multi-directionnelle
- 2.3.4. Les caractéristiques de la lumière artificielle
 - 2.3.4.1. L'éclairage flash
 - 2.3.4.2. L'éclairage halogène
 - 2.3.4.3. L'éclairage HMI
 - 2.3.4.4. L'éclairage fluo
 - 2.3.4.5. L'éclairage LED
- 2.3.5. Incidence sur la qualité de la lumière quant à l'éloignement d'une source
- 2.3.6. Incidence sur la qualité de la lumière quant à l'éloignement d'un calque

3. Les outils pour maîtriser la lumière

- 3.1. Comment créer et sculpter la lumière
 - 3.1.1. Le bol réflecteur
 - 3.1.2. Le bol beauté
 - 3.1.3. La tête Fresnel
 - 3.1.4. La torche à découpe
 - 3.1.5. La torche poursuite et les *Gobo*
 - 3.1.6. Le ring flash
 - 3.1.7. La boîte à lumière
 - 3.1.8. Le parapluie
 - 3.1.9. La boule chinoise
 - 3.1.10. Le pinceau lumineux
 - 3.1.11. Diagramme référentiel des outils
 - 3.1.12. Les accessoires
 - 3.1.12.1. Le panneaux coupe flux
 - 3.1.12.2. Le drapeau
 - 3.1.12.3. La langue de chat
 - 3.1.12.4. Le réflecteur
 - 3.1.12.5. Les diffusions
 - 3.1.12.6. Les gélamines correctrices
 - 3.1.12.7. Les gélamines artistiques
 - 3.1.12.8. Les gélamines cosmétiques

4. Mesurer la lumière

- 4.1. Principe de mesure en lumière réfléchie
 - 4.1.1. Avec un appareil photo/vidéo
 - 4.1.2. Avec un posemètre ou un spotmètre
- 4.2. Principe de mesure en lumière incidente
 - 4.2.1. Avec un flashmètre
 - 4.2.2. Choisir le flashmètre qui vous convient
- 4.3. Le thermocolorimètre
 - 4.3.1. Généralités sur la température couleur
 - 4.3.2. Correction de la balance des blancs

- 4.3.3. Correction des couleurs
- 4.3.4. Astuces et recommandations pour les vidéastes
- 4.3.5. Choisir le thermocolorimètre qui vous convient

5. La construction d'un plan d'éclairage

- 5.1. Définir la qualité, la quantité et la direction des lumières
- 5.2. La hiérarchie des lumières dans une mise en scène photo/vidéo
 - 5.2.1. Le rôle et la mission des sources dans un plan d'éclairage
- 5.3. Mixage de la lumière naturelle et artificielle
- 5.4. Mixage des sources d'éclairage hétérogènes
- 5.5. Étude d'un plan d'éclairage de base pour le portrait
- 5.6. Étude d'un plan d'éclairage à la manière du portraitiste Yousuf Karsh
- 5.7. Pas à pas dans la construction d'un plan d'éclairage
 - 5.7.1. Réflexion sur l'atmosphère photographique à partir d'un *mood board*
 - 5.7.2. Définition d'un climat lumière général et des variantes possibles
 - 5.7.3. Inventaire des sources et des accessoires à rassembler
 - 5.7.4. Installation du plan d'éclairage
 - 5.7.5. Prises de vues tests avec le(s) modèles (option portfolio)
 - 5.7.6. Réglage de la direction des sources et ajustement des puissances
 - 5.7.7. Recherche d'un rendu final optimum en ajoutant, supprimant ou ajustant les accessoires
 - 5.7.8. Validation du plan d'éclairage
 - 5.7.9. Prise de notes pour les raccords ultérieurs

6. Les réglages de l'appareil photo/vidéo

- 6.1. La balance des blancs
- 6.2. Le couple diaphragme/vitesse
- 6.3. La vitesse de synchronisation
- 6.4. Le paramétrage du profil de l'appareil sous Photoshop

7. Les différents terrains de prise de vues avec apport d'éclairage

- 7.1. Exemples de prises de vues en studio
 - 7.1.1. Le portrait
 - 7.1.2. La mode & beauté
 - 7.1.3. Le nu
- 7.2. Exemple de prises de vues en studio avec décor de fiction
 - 7.2.1. Principe de base
 - 7.2.2. Exemple d'une mise en scène
 - 7.2.3. Situer les volumes et définir les contrastes
- 7.3. Exemple de prises de vues en extérieur de jour
 - 7.3.1. Analyser la qualité de la lumière
 - 7.3.2. Définir le choix et la direction des sources additionnelles
 - 7.3.3. Équilibrer les températures couleur
 - 7.3.4. Principe de la nuit américaine

- 7.4. Exemple de prises de vues en extérieur de nuit avec présence d'un éclairage ambiant
 - 7.4.1. Définir un cadre en fonction des valeurs graphiques et lumineuses de l'arrière plan
 - 7.4.2. Rechercher un complément d'éclairage crédible
 - 7.4.3. Équilibrer les températures couleur
- 7.5. Exemple de prises de vues dans une villa ou un espace public
 - 7.5.1. Repérage du lieu en fonction du propos
 - 7.5.2. Analyse de la lumière disponible en fonction des heures et de la Météo
- 7.6. Exemple de prises de vues chez soit
 - 7.6.1. Aménagement du lieu
 - 7.6.2. Particularité de l'éclairage en fonction de l'espace et des couleurs

Programme de formation de la journées 4 et 5 (option)

8. Prise de vues avec modèle

- 8.1. Installation des plans d'éclairage
- 8.2. Portrait à la manière de Georges Hurrell et ses variantes
- 8.3. Nu artistique
- 8.4. Mode Prêt à Porter & lingerie
- 8.5. Cas particuliers : les valeurs *Low key* et *hight key*
- 8.6. Remise du dossier de formation et du guide de l'éclairage

Votre contact : Clarke +33 6 30 43 10 82 contact@clarke.fr