

La Retouche Photo le blog

Les 5 techniques et astuces pour réussir vos retouches photos

www.la-retouche-photo.com

Sommaire

- 1- Commencez avec le bon fichier
- 2- Appliquez La règle des tiers
- 3- Enlevez les imperfections
- 4- Renforcez les détails
- 5- Ajustez les lumières et les couleurs

Intro

Je ne suis pas là pour vous donner un mal de crâne épouvantable avec une tonne de données. On va faire simple, de toutes manières pour les débuts il n'y a pas besoin de faire compliqué. J'ai travaillé pendant des années avec ces techniques et je continue d'appliquer pas mal d'entre elles. Et elles fonctionnent bien !

*Conseils : Pour enrichir votre technique et votre imagination, je vous conseille la lecture de certains magazines spécialisés dans le domaine, notamment **les magazines Advanced Creation, Digital Artist** ou encore **Advanced Photoshop**, que je lis régulièrement.*

Photoshop est un logiciel de retouche parmi d'autres, même si il est reconnu pour être **le meilleur dans son domaine**. Ce logiciel offre un panel impressionnant de différents outils, et chaque artiste à ses propres techniques car **beaucoup ont appris en autodidacte**.

C'est pour cela, que je pense qu'il est très important de commencer avec des bases solides, cela va vous permettre de démarrer du bon pied, ou de consolider vos acquis, et ainsi d'éviter les grosses erreurs de débutants.

Les 5 techniques

1- Commencez avec le bon fichier

Bon malheureusement avant de s'éclater sur les photos, il faut quand même connaître deux ou trois petites choses techniques.

1 – 1 Sous quel format faut-il enregistrer sa photo ?

Au moment d'enregistrer vos photos, choisissez le format **Raw** (le format brut: sans modifications). C'est le format le plus exploitable pour faire des retouches sur vos photos.

Nb : le format Raw, varie d'un appareil à l'autre.

1 – 2 Quelle résolution choisir ?

Au début des années 2010, l'Europe s'oriente vers deux normes principales :

- Définition 1 080 lignes de 1 920 (1980x1080) points en affichage entrelacé (1080i)
- Définition 720 lignes de 1 280 (1280x720) points en affichage progressif (720p).

Conseils :

Ces deux formats sont ceux que vous devez utiliser pour de la HD. Si vous avez le matériel, je vous conseille de passer en 2K (2048 pixels), 3K, ou encore 4K.

Mais il faut être réaliste, de toutes façons, vous allez devoir réduire et compresser vos images pour les exposer sur la toile (sur le net). Souvent on vous demandera des images qui ne dépassent pas 2 mo. Et oui je sais ce n'est pas si facile d'obtenir une image de 2mo alors qu'on a travaillé en 4096pixels avec une résolution de 350dpi. Là il va falloir ruser.

1 – 3 Qu'est-ce que les dpi ?

- dpi: « dots per inch » ou points par inch. Un inch = 2.54cm. Le dpi est utilisé pour l'impression.

- ppi: « pixels per inch ». C'est utilisé pour l'affichage sur ordinateur ou TV.

Le p signifie « progressif » (*progressive* en anglais), le i signifie « entrelacé » (*interlaced* en anglais).

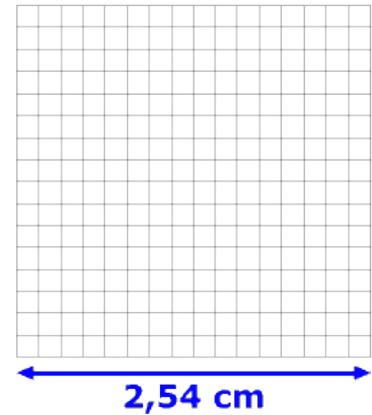
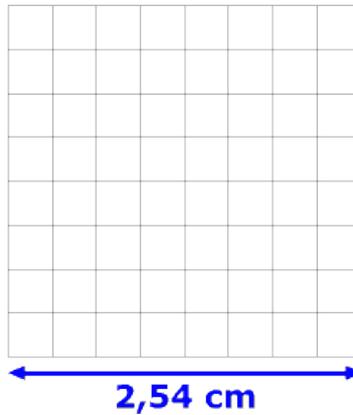
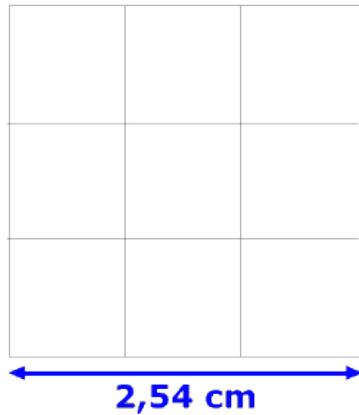
La résolution (exprimée en **dpi** ou **ppp**), lie le **nombre de pixels** d'une image à ses **dimensions réelles**.

Exemple :

3 dpi
= 3 ppp
= 3 point par pouce
= 3 points par 2,54 cm

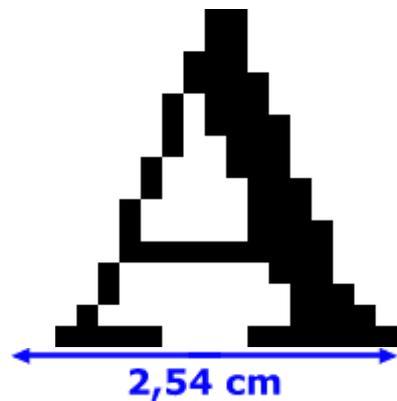
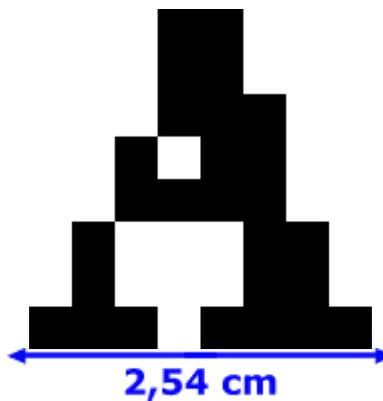
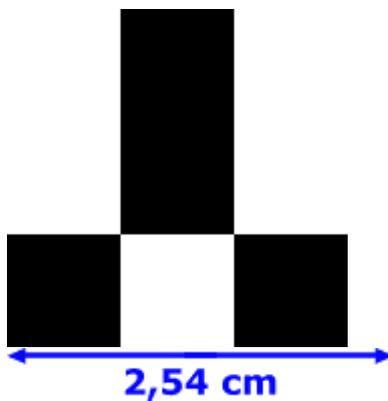
8 dpi
= 8 ppp
= 8 point par pouce
= 8 points par 2,54 cm

16 dpi
= 16 ppp
= 16 point par pouce
= 16 points par 2,54 cm

Plus la résolution est élevée, plus les points sont petits et nombreux, et plus l'image est nette.

Exemple:

A 3 dpi, on ne reconnaît pas la lettre

A 8 dpi, on devine que c'est un A majuscule.

A 16 dpi, on ne doute pas.

J'espère que cela vous aidera. Je vous avouerai qu'au début, j'étais un peu perdu quand on me parlait de dpi.

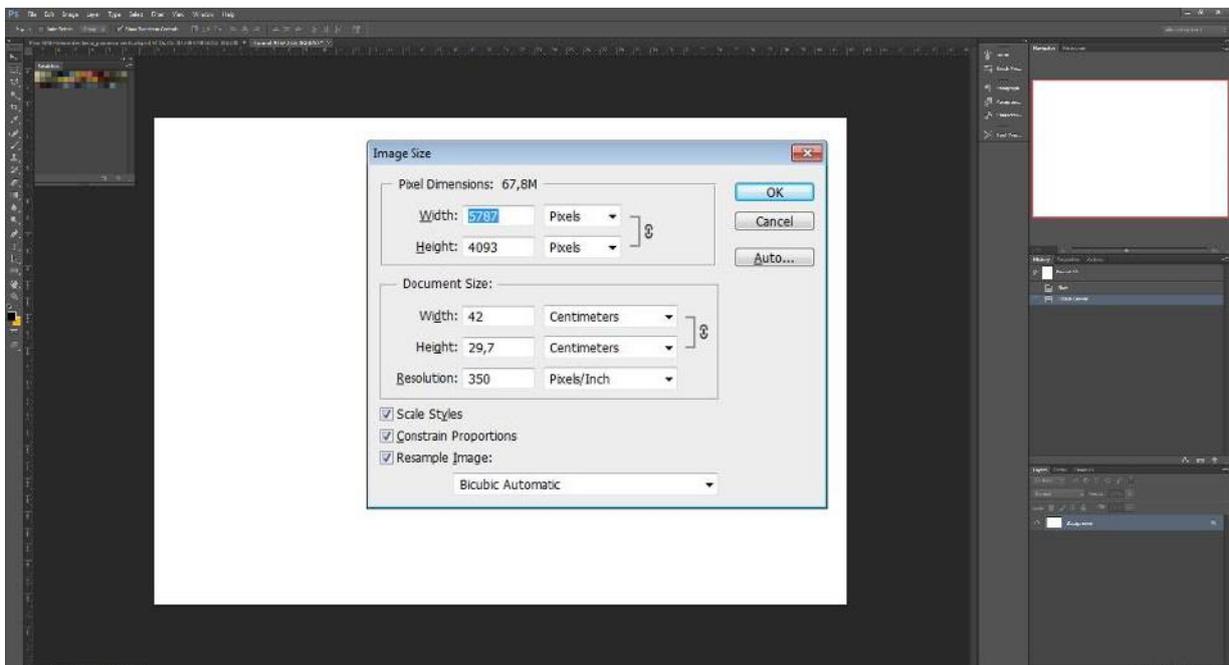
Ne vous inquiétez pas si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces notions, cela viendra avec le temps.

En revanche pour l'impression, il est important de travailler au moins en 300dpi, voir beaucoup plus. Mais il n'ait généralement pas besoin de monter au-dessus de 600dpi, l'œil humain ne sera pas capable de faire la distinction.

Pour ma part, si par exemple je dois travailler sur un format dit paysage (format horizontale), je vais me diriger vers un format A3 (2x A4) avec une résolution de 350dpi. Cela me permettra plus tard de réduire la résolution de moitié voir plus en fonction de la demande. Mais la plus part du temps, une bonne agence vous donnera toujours son format et sa résolution avant même de commencer à travailler.

Conseil : Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est le poids de votre fichier. Gros format et haute résolution signifie un poids de fichier conséquent. Ne vous emballez pas trop au début avec trop de dpi, trouvez le juste en milieu entre format et dpi. Car par la suite vous allez avoir les calques (layers) qui vont venir s'additionner et donc rajouter du poids à votre fichier PSD.

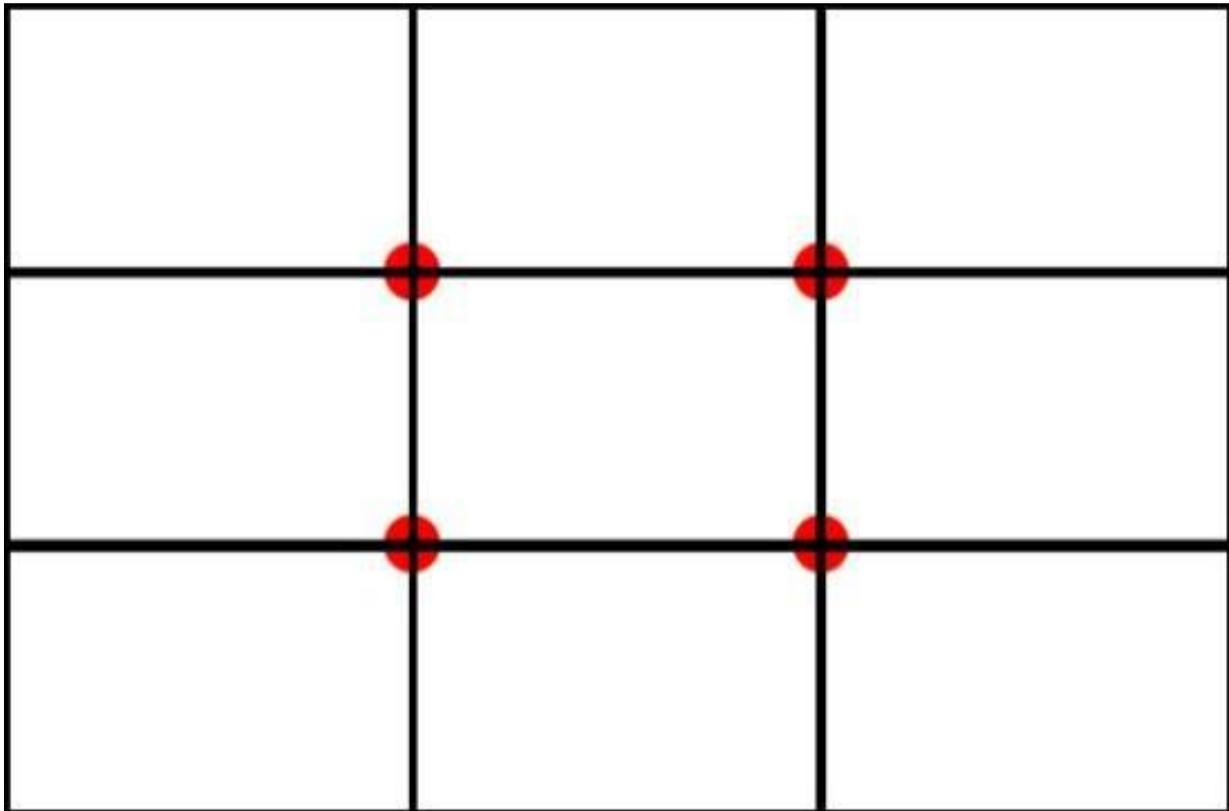
Je me suis déjà retrouvé avec des Psd qui faisaient plus de 10Go. Plusieurs fois, je me suis demandé si j'allais ou pas réussir à les ouvrir en voyant mouliner Photoshop pendant plusieurs minutes.

2- Appliquez La règle des tiers

2-1 La règle

La règle des tiers est une règle générale qui s'applique en peinture, en dessin, en photographie et au cinéma. La règle consiste à diviser la photo en tiers verticaux et horizontaux. Le but étant de positionner les sujets de la photo sur les intersections de ces lignes.

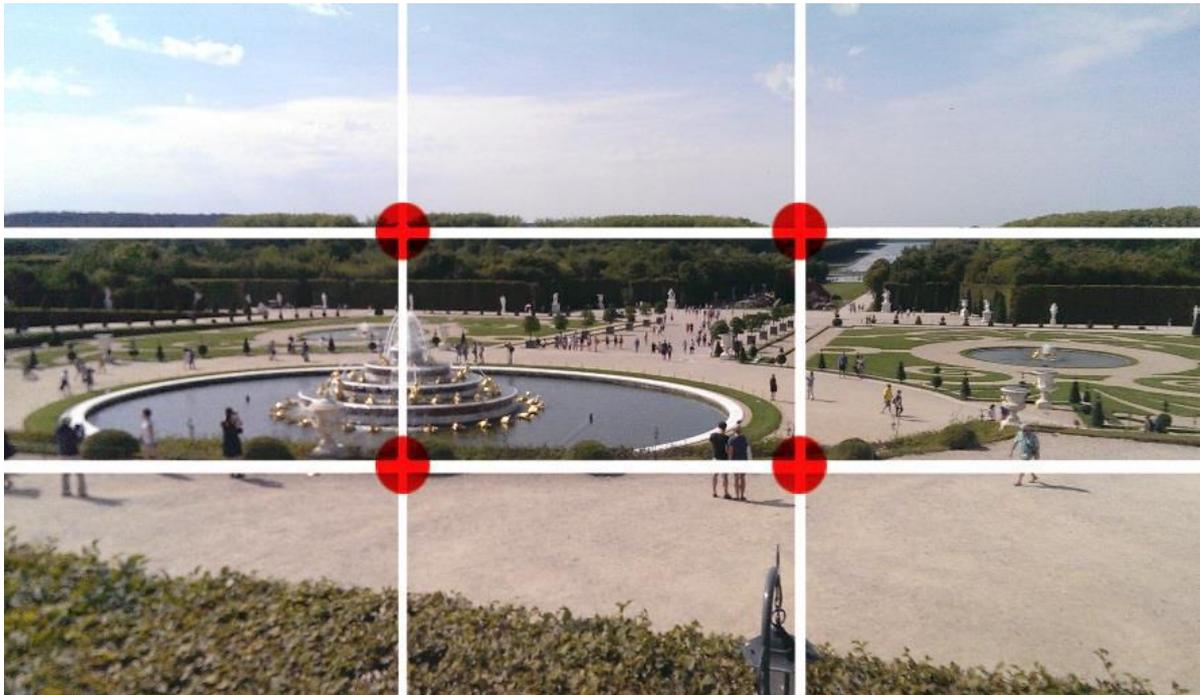
Fichier source la règle des tiers et ses points d'intersection (à reproduire).

2-2 Position du sujet dans l'image

Les photographes et les peintres utilisent souvent les quatre points d'intersection pour la mise en place de la composition et créer une image équilibrée esthétiquement. Le sujet principal devra alors se tenir sur les deux points verticaux de droite ou de gauche (1/3 le sujet, 2/3 l'environnement).

A contrario, un élément qui porte peu de sens situé à l'un de ces points peut perturber la lecture de l'image.

2-3 La loi sur l'horizon

Une photo prise au Château de Versailles, ici le sol est mis en valeur (2/3), la fontaine sur le 1er axe.

La règle des tiers consiste à interpréter la loi de l'horizon avec des paysages. D'après elle, il faut placer l'horizon sur la ligne inférieure (au tiers de la hauteur) pour donner la priorité et de l'intérêt au ciel. Et sur la ligne du haut, si l'on veut donner la priorité à la terre.

Cette règle s'applique aussi bien aux compositions horizontales que verticales.

Pour ce qui est d'un portrait, si le modèle regarde sur la droite ou sur la gauche il faudra ouvrir en direction du regard : modèle 1/3, vide (ou le reste de l'image) 2/3. Si le modèle fixe l'objectif, je vous recommande de toujours ouvrir sur la droite. La droite en photographie et en peinture symbolise l'avenir, la progression, l'optimisme. Et donc la gauche signifie, le passé, la négativité...

Si dans un premier temps vous vous efforcez à recadrer vos photos en appliquant la règle des tiers, vos photos auront davantage de sens et de dynamisme.

Je vous recommande de télécharger l'image des tiers (plus haut) et de l'importer (fichier > importer) dans vos Psd. Et de le mettre à l'échelle (Ctrl+T), maintenir la touche Maj pendant la transformation pour garder l'homothétie), pour que celui-ci occupe la totalité de la hauteur et de la largeur.

3 - Enlevez les imperfections

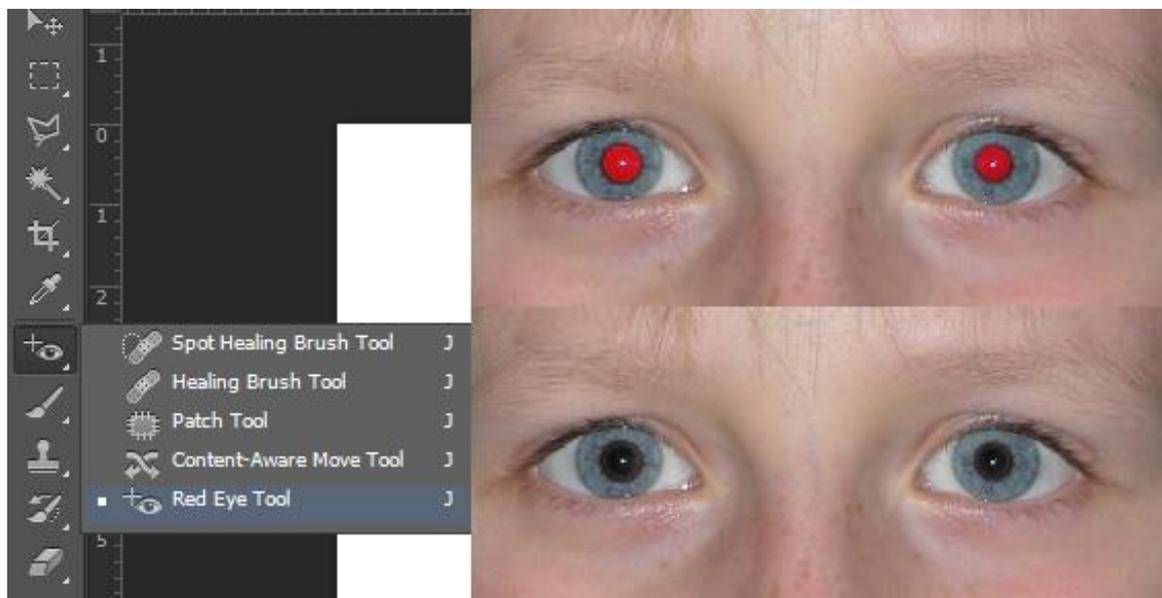
3 - 1 Les yeux rouges

Il est, pratiquement, impossible d'obtenir un superbe portrait sans retouche comme on peut en trouver dans les magazines ou dans une galerie d'art.

Les imperfections d'une photo sont toujours présentes et se manifestent de plusieurs façons.

Cela commence par les yeux rouges, même si beaucoup d'appareils photos arrivent à les supprimer, il n'est pas rare d'en obtenir.

Pour cela, il existe un outil très simple sur Photoshop qui résout le problème en 1 clic par œil (sur la zone rouge). Et l'outil magique se nomme simplement « outil œil rouge » (version anglaise : « Red eye tool »).

Avant / après l'utilisation de l'outil yeux rouges (raccourci J)

Si l'outil n'apparaît pas, c'est qu'il se trouve en dessous de celui qui apparait dans la barre. Pour cela vous devez rester appuyé sur l'outil jusqu'à ce que le panel s'ouvre et que vous puissiez sélectionner l'outil en question (comme ci-dessus).

3-2 Les taches de rousseur ou les boutons

Pour ce qui est des imperfections de la peau, comme des taches de rousseur, plaques / rougeurs, irritations ou encore boutons. Il existe l'outil idéal dans Photoshop pour les effacer. Il est symbolisé par un logo « pansement » (raccourci J). Ils se trouvent dans le même panel que le précédent outil.

Avant / après l'utilisation du correcteur (raccourci J)

Cependant ces outils ont tendance à « détruire » la texture de la peau. C'est pour cela, que je recommande d'adapter le diamètre de l'outil à la taille de votre imperfection. Vous devez traiter imperfection par imperfection, une par une. Ce travail est un peu fastidieux, mais mérite qu'on soit méticuleux sinon la retouche se verra.

Je vous conseille aussi d'utiliser les autres outils correcteurs, qui se trouvent dans le même panel. Faites vous la main avec ces derniers, pour en définir l'usage « précis ».

3-3 Eclaircir les yeux

Un beau portrait fonctionne par l'éclairage, mais surtout par une information primordiale : le regard. Le spectateur, s'en sans rendre compte, se focalise sur les yeux du portrait. C'est le regard qui fait que la photo prend « vie ». Il faut donc un regard dit « profond » (pénétrant le spectateur).

On peut observer, dans le blanc de l'œil, que des vaisseaux sanguins peuvent apparaître. Ils peuvent être visibles quand la fatigue se fait ressentir, surtout après plusieurs heures sur l'ordinateur.

Pour cela, je vous conseille d'utiliser les outils correcteurs que l'on a vu précédemment pour effacer les vaisseaux sanguins. Puis, je vous recommande d'utiliser l'outil pinceau doux (dureté 0%) avec une opacité de 5%.

Créez un nouveau calque (au-dessus de la photographie). Puis appliquez des coups de pinceaux avec modération, zoomez sur les yeux pour être plus précis. Une fois appliqué, dézoomez (fenêtre > navigation) pour vérifier que l'effet ne fait pas surréaliste. Sinon réduisez l'opacité du calque, jusqu'à ce que vous trouviez ça naturel.

4 - Renforcez les détails

Une photo devient intéressante, visuellement parlant, quand celle-ci possède des détails. Et cela passe par un renforcement de la photo, du model. Pour cela on va venir renforcer le modèle avec des filtres, des effets qu'on va superposer à la photo de base en changeant le mode de « fusion ». C'est-à-dire que le calque supérieur va se superposer au calque inférieur, et l'aspect variera selon son mode de fusion.

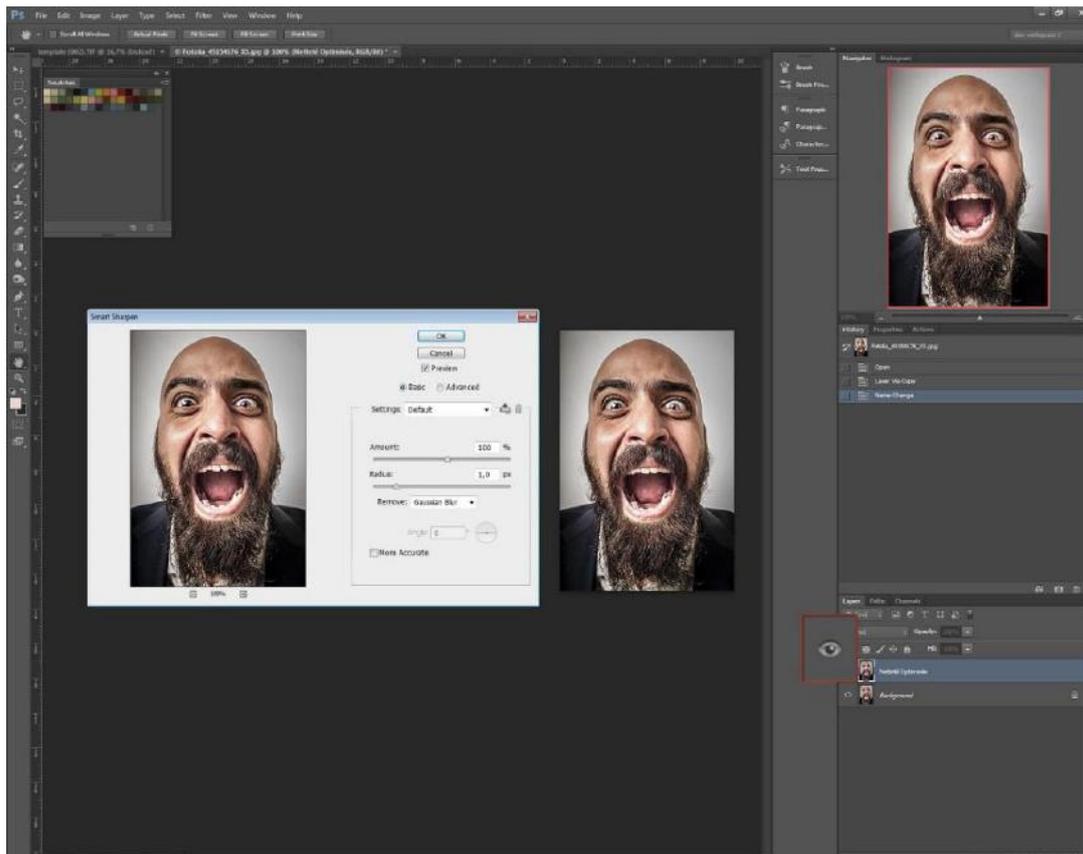
Il existe plusieurs techniques pour apporter davantage de définition aux photos. Nous allons, ici, en découvrir quelques-unes...

4-1 Une netteté optimisée

Pour obtenir une meilleure définition de votre photo, je vous recommande dans un premier temps de tester la netteté optimisée.

Commencez par créer une copie de la photo de base (Ctrl+J) que vous nommez « netteté optimisée ». Puis vous vous rendez dans l'onglet Filtre > Renforcement / Netteté optimisée (en anglais : Filters> Sharpen> Smart sharpen).

Vous pouvez répéter plusieurs fois l'opération (Ctrl+F) puis réduire l'opacité de ce calque à votre guise.

Conseil : A côté de votre calque (à gauche) vous avez un œil. Celui-ci vous indique si votre calque est visible ou non à l'écran. Pour visualiser l'impact de ce calque, cliquez sur l'œil pour afficher et désafficher le calque. Ainsi vous vous rendrez compte si l'effet est suffisamment important ou non, s'il est utile ou non, si son opacité n'est pas trop forte, etc.

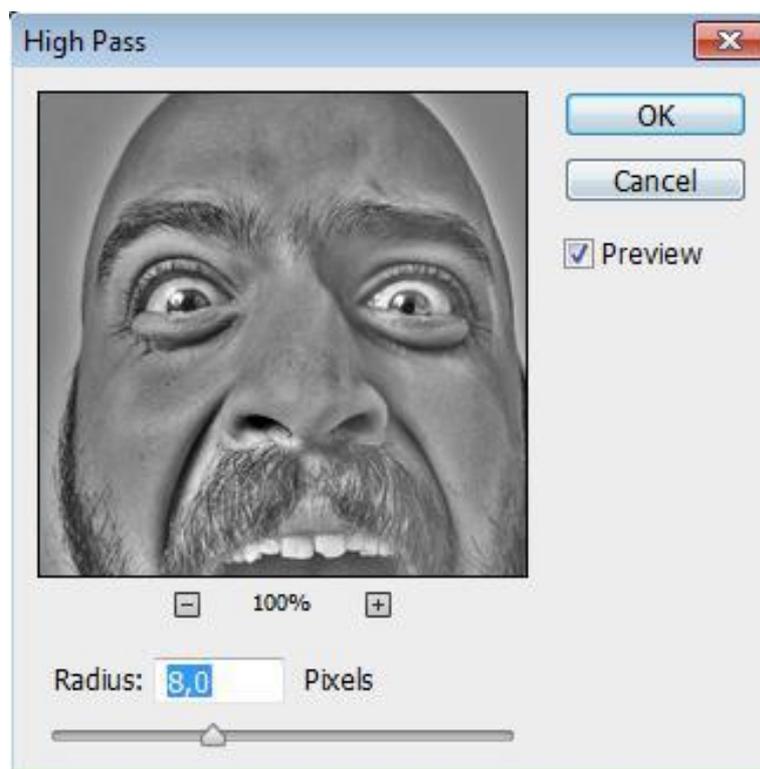
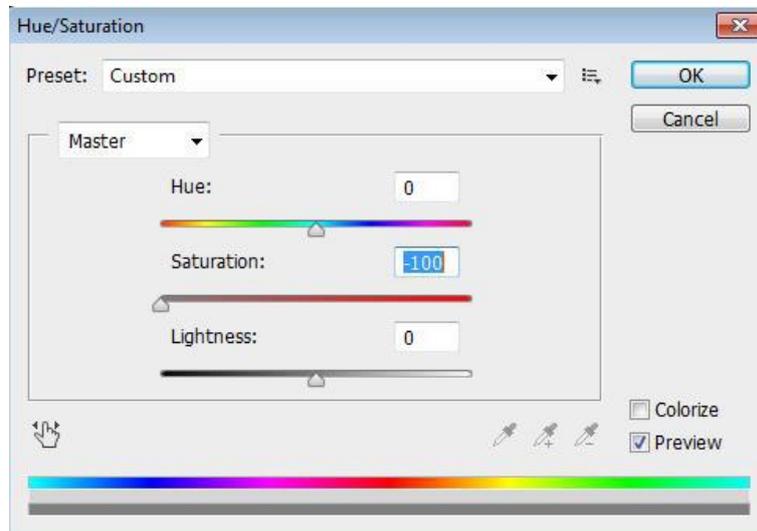
4 -2 Utiliser la Passe haut

On commence par ajouter une « passe haut » (high pass, en anglais).

Dupliquez le calque de la photo de base (Ctrl + J ou clique droit > dupliquer le calque), puis allez dans l'onglet Filtres > Divers > Passe haut.

En anglais Filters > Others > High pass.

On restera sur des valeurs entre 8 et 12. Petite astuce personnelle > Basculez la photo en noir et blanc (Ctrl + U > Saturation -100). On n'a pas besoin de couleur pour cet effet. Puisque que ce sont les noirs et les blancs qui nous intéressent ici.

Nous obtenons une image en gris qu'on bascule en mode incrustation ou lumière tamisée. Pour ma part, j'ai pour habitude de la laisser en mode lumière tamisée avec, généralement, une opacité entre 55% et 75%. L'effet sera ainsi plus doux et plus subtil.

Ci-dessous, les différentes actions de la passe haut.

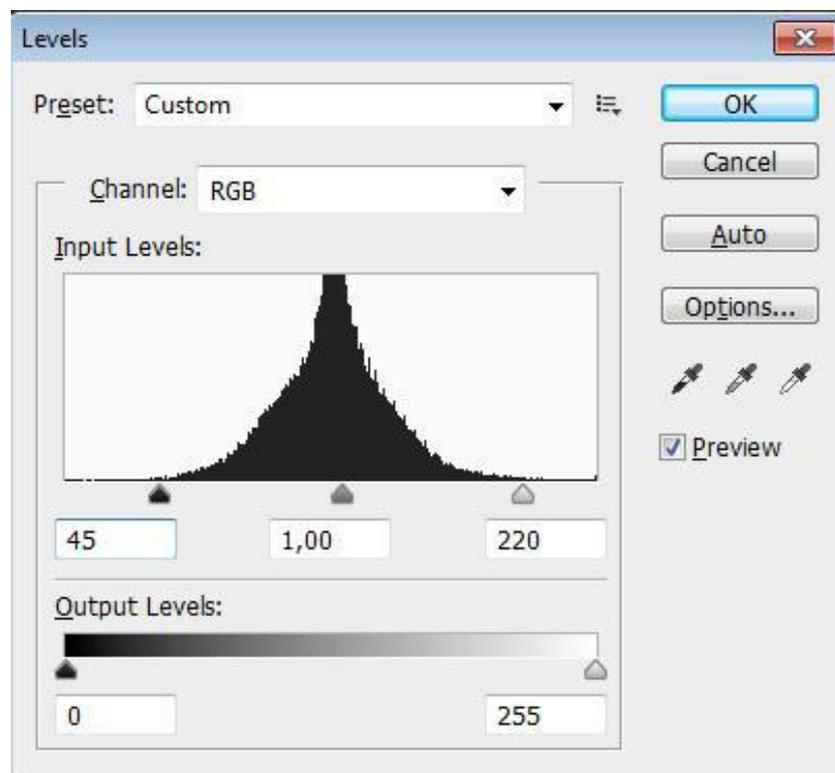

Original > Noir et blanc > Passe haut > Niveaux > Incrustation 60%

4-3 Pour renforcer les détails :

Pour obtenir plus de détails, il faut renforcer les noirs et les blancs.

Technique 1 : j'utilise le correcteur Niveaux (Ctrl+ L ou Image > réglages > Niveaux), et j'augmente les noirs et les blancs. Les noirs sont à gauche (flèche noire), les gris au milieu (flèche grise, les blancs à droite (flèche blanche).

Technique 2 : j'utilise l'outil Pinceau (B), avec une pointe douce (dureté 0%) et une opacité de 5 à 10% sur les zones que je désire renforcer. Dans le nuancier, je

sélectionne la couleur blanche pour les points de lumière et le noir pour les zones sombres (ombres).

Mais je ne suis pas trop fan de cette technique, le rendu ne me séduit pas. A vous de tester...

Technique 3 : Le dodge and burn > très complexe que j'expliquerai dans un tutoriel plus détaillé.

Maintenant que nous avons recadré, enlevé les imperfections de notre photo, il ne nous reste plus qu'à **redéfinir la lumière et les couleurs** : histoire de donner un peu de **style à la photo**, mais surtout une direction artistique.

5 - Ajustez la lumière et les couleurs

5 -1 Equilibrer la lumière : Tons foncés / tons clairs

L'éclairage est primordial pour réussir une bonne photo. Il est possible de faire des erreurs d'éclairage pendant la prise, le plus important c'est de les comprendre et surtout de les corriger par la suite.

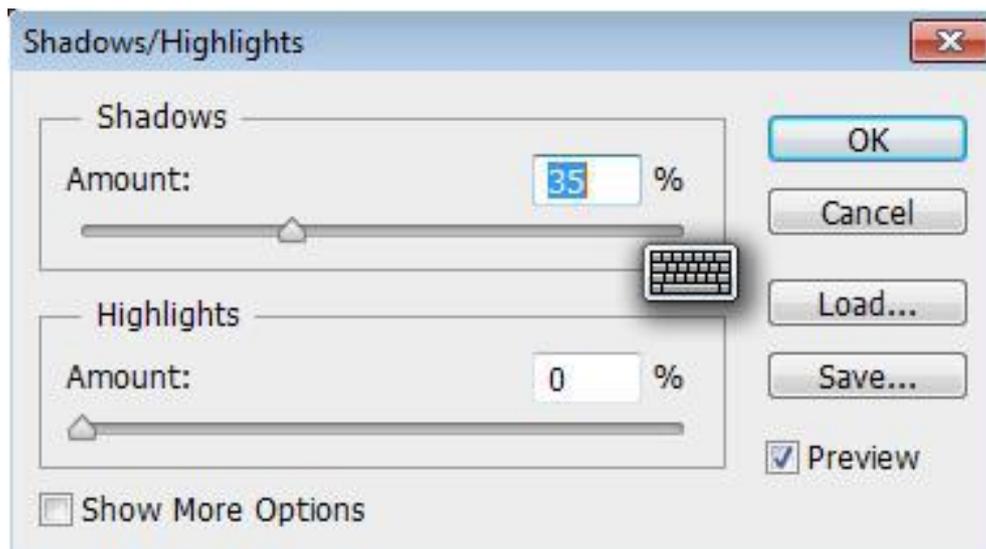
Une des premières choses que je recommande, c'est de faire une copie de votre photo, et de créer un nouveau calque (Calque > nouveau > calque). Sélectionnez le pinceau avec une couleur et venez entourer les zones qui vous paraissent trop sombres ou trop claires.

« Vous allez-me dire mais comment on reconnaît ces zones ???! »

C'est très simple, les zones qui sont à corriger sont les zones où nous n'arrivons pas à lire l'information sur la photo. Nous allons donc chercher à retrouver l'information pour que l'ensemble de la photo soit lisible.

Je duplique la photo (Clic droit sur le calque> dupliquer) et entoure les zones que je souhaite corriger.

Je duplique une nouvelle fois la photo pour **corriger les tons foncés et les tons clairs**. On se rend dans l'onglet Image > Réglages > Tons foncés tons clairs (en anglais : Image > Adjustements > Shadows and Highlights). On laisse les paramètres de base (comme ci-dessous). Bien entendu, je vous conseille de le tester et de pousser un peu les réglages pour constater ce que vous pouvez tirer de cet effet.

Comme vous pouvez le constater, on a réussi à éclaircir la veste de costume, celle-ci est plus claire et donc plus lisible. On peut aussi observer que la barbe est moins sombre et donc plus nette, ainsi que la bouche. Celle-ci mériterait d'être aussi un peu nettoyer, histoire d'avoir de belles dents ;) On verra ça dans un tutoriel prochain...

5 -2 Renforcer la lumière : Exposition

On dit qu'une image a perdu de son contraste quand les noirs ne sont pas de véritables noirs, mais plus grisés. Si votre image a perdu de son contraste c'est qu'il faut revoir les expositions, pour cela on se rend dans Image > Réglages > Exposition (en anglais : Image > Adjustements > Exposure).

En général, je ne touche pas à l'offset, mais vous pouvez de le tester pour observer son impact sur la photo (comme tous les paramètres d'ailleurs). Tout dépendra de la photo et de vos démarche artistique...

Explorez ! Testez ! Supprimez et recommencez !

5-3 Valorisez les couleurs :

A - Filtre Photo

Dans un premier temps, vous pouvez donner une ambiance colorée à votre photo avec un filtre photo : Image > réglages > filtre photo (Image > Ajustements > filter photo). Si vous optez pour le premier filtre proposé par la fenêtre, cela réchauffera votre photo (couleur orange), à vous ensuite d'accentuer ou de réduire le pourcentage. De toute façon, vous pourrez réduire l'opacité du calque, à la suite du réglage.

B - Teinte / Saturation

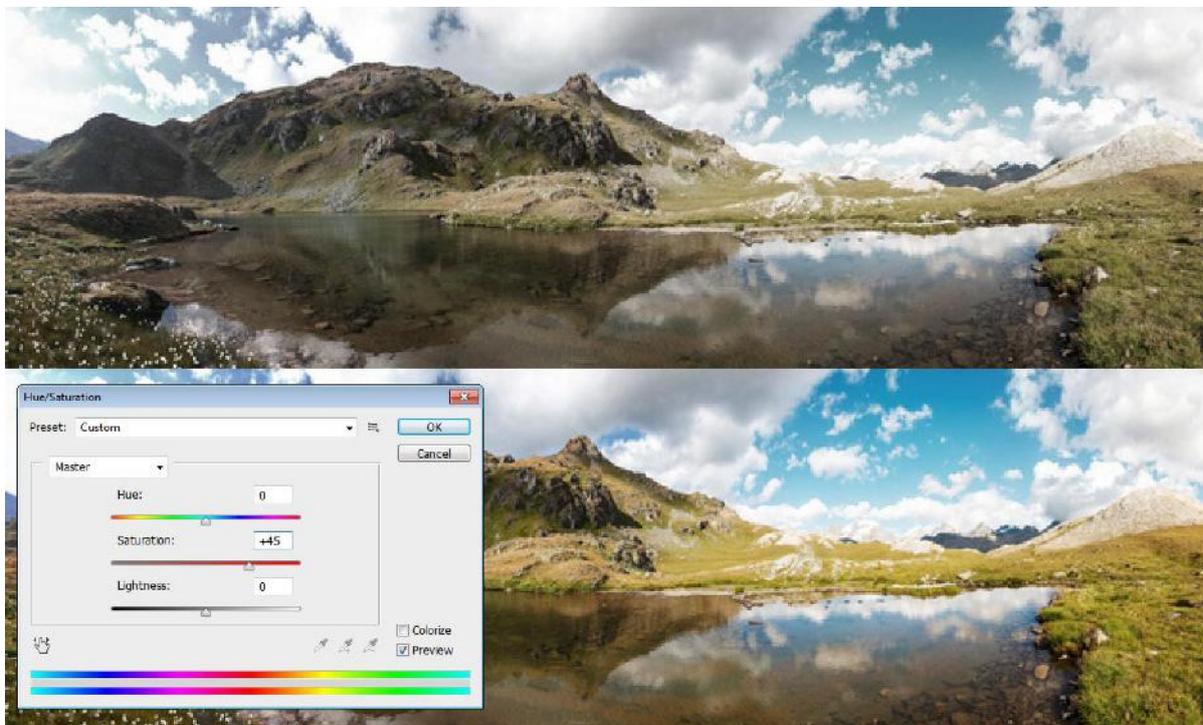
Il arrive, surtout lorsqu'on débute, qu'on désire augmenter les couleurs dans le but de donner plus d'éclat à sa photo. Cela signifie que la saturation est trop basse à votre goût. Si la photo tire vers les gris, on dit qu'elle est désaturée, en revanche si les couleurs sont trop vives on dit qu'elle saturée.

Pour remédier à cela, on se rend dans l'onglet Image > Réglages > Teinte / Saturation (en Anglais Image > Adjustements > Hue/ Saturation) (Ctrl+U).

La fenêtre de teinte/saturation s'ouvre. La première ligne donne une couleur générale à la photo (mais je ne vous conseille pas de toucher ce paramètre).

J'apprécie davantage les balances de couleurs (voir en-dessous). Puis vient la ligne la saturation qui nous intéresse.

On va augmenter le curseur vers la droite pour obtenir un chiffre positif. Le 0 signifie le réglage actuel. En augmentant la saturation de +45, on augmente près de moitié la couche RVB (Rouge Vert Bleu) déjà présente.

C - La balance des couleurs

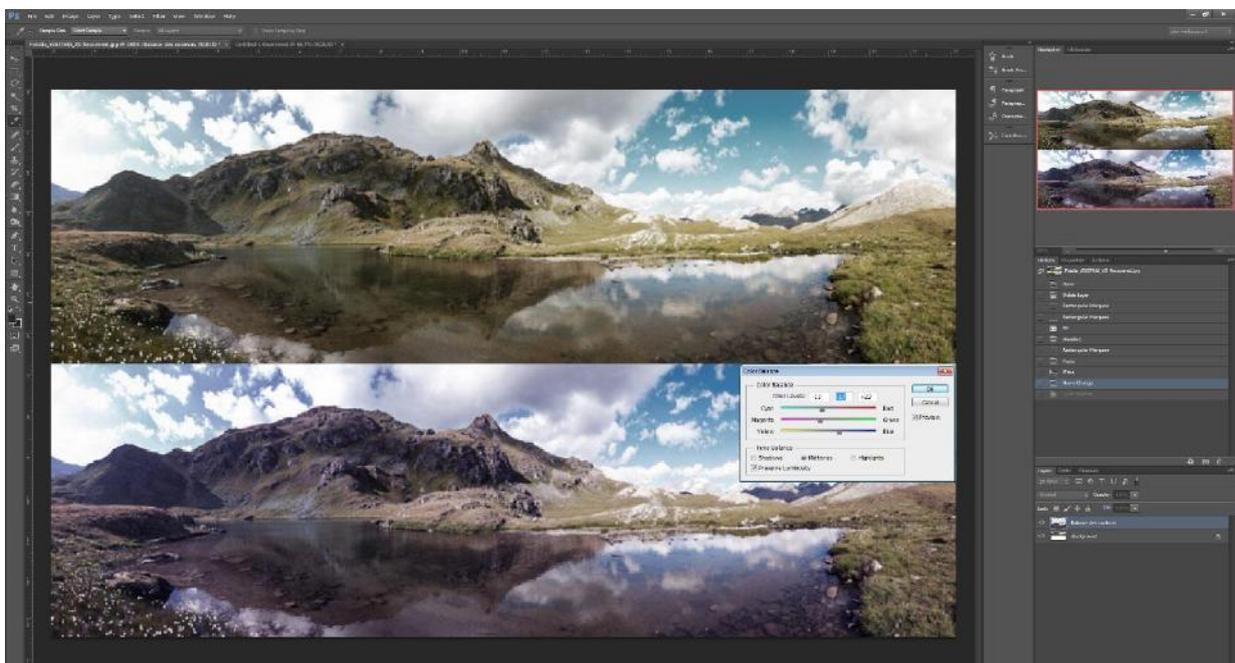
Pour donner une couleur directive à la photo, je vous recommande de tester la balance des couleurs. Celle-ci vous permettra d'augmenter les bleus ou de les réduire en vous dirigeant vers les jaunes, augmenter les rouges et donc de réduire les cyans, ainsi de suite avec les violets et les verts.

Cette fenêtre vous permettra de donner une touche artistique en accentuant certaines couleurs dans votre photo.

En étant débutant, on peut vite être tenté de pousser excessivement les couleurs. Et d'un côté je vous recommande de suivre votre instinct. Vous verrez qu'avec le temps ou devient plus subtile. Il faut savoir aussi s'amuser, le plus important est de prendre du plaisir tout en apprenant !

- Avec plus de pratique, utilisez la balance de ton.

Vous pouvez par exemple envoyer plus de bleu et de violet dans les ombres (les noirs), accentuer les verts et les cyans dans les tons moyens (les gris), ou encore renforcer les jaunes et les rouges dans les lumières (les blancs). Laissez-vous guider par votre œil !

***Conseil :** Dans ces réglages, allez-y progressivement. N'hésitez pas à valider et à désélectionner l'œil pour voir l'impact de ce réglage. Bien entendu pour cela, il faut avoir fait une duplication de la photo de base (mais là il n'y a pas de surprise).*

Les 5 astuces

Astuce 1 : organisez votre espace

Il est très important de se mettre à l'aise quand on doit travailler. Ici, je vous recommande de customiser votre interface et de l'organiser de telle façon à ce que vous soyez à l'aise avec l'interface. Plus vous serez à l'aise, plus vous serez productif !

Vous pouvez arranger votre espace de travail comme bon vous semble. Déplacer et redimensionner vos fenêtres à votre guise. Il suffit de placer le curseur sur le nom de la fenêtre ou sur la barre (au-dessus) clic gauche > déplacer. Observer le capteur bleu qui vous indique que vous pouvez imbriquer la fenêtre.

Apprenez à utiliser les raccourcis, ils sont indiqués généralement à côté de la fonction. Ils vous feront gagner énormément de temps. Vous pouvez aussi les modifier dans l'onglet Fenêtre > Espace de travail > Raccourcis claviers et menus.

Astuce 2 : nommez toujours vos calques

Il est très important de prendre l'habitude, mais aussi le temps de renommer ses calques. Vous allez ainsi gagner du temps pour rechercher un calque. Et le temps est précieux sur Photoshop. Vous allez rapidement vous retrouver avec plus de 5 à 10 calques, puis 20, puis 40...

En les renommant, précisément (exemple: ciel 01, ciel_nuages_01, ciel_couleur, etc) vous serez organisés, ce qui signifie un PSD (fichier Photoshop) clair, net et précis.

Parce- que si un jour vous êtes amenés à travailler dans une agence, vos collègues apprécieront des fichiers clairs et organisés, ils gagneront du temps et vous seront reconnaissants de leur faire économiser du temps.

- **Pour renommer votre calque**, cliquez deux fois sur le nom du calque (exemple : *calque 1*) ou alors clic droit sur celui-ci et choisissez *renommer*.

Astuce 3 : Ne travaillez jamais à partir de l'original

Une fois que vous avez importé votre photo dans Photoshop, la première chose à faire est de la dupliquer (Ctrl+ J). En effet, il est très important de ne jamais commencé à travailler à partir de votre photo de base. Au cas où vous voudriez revenir en arrière, il sera trop tard si vous n'avez pas commencé à travailler sur la copie.

Astuce 4 : Vérifiez les contrastes de vos calques

J'ai pour habitude, lors du processus, de basculer mon montage en noir et blanc (Ctrl+U), pour vérifier si la lecture fonctionne bien. Les couleurs peuvent aider à la compréhension. Mais si la photo est facilement lisible en nuances de gris, alors celle-ci fonctionnera parfaitement en couleur.

Astuce 5 : Réduisez vos effets

Quand je découvre un nouvel effet ou filtre, je n'ai qu'une envie, le mettre en avant dans ma composition. En revanche un effet peut vous plaire et ne pas séduire votre audience. Ou un effet peut vous plaire pendant quelques jours, et vous dégouter quelques jours ou semaines plus tard.

Du coup je vous conseille, de toujours réduire l'opacité de votre calque effet de 10 à 30%. L'effet doit rester subtil et cohérent avec votre photo. L'image finale doit séduire un maximum de personnes

J'espère que ce guide vous servira, j'applique encore beaucoup de ces techniques et paramètres à l'heure actuelle.

Ce guide va venir s'enrichir au fil des mois, donc n'hésitez pas à le télécharger de nouveau pour que celui-ci soit à jour.

Merci d'avoir lu jusqu'au bout, essayez d'appliquer ces techniques et conseils pour enrichir vos propres photos et montages photos. Dans les prochains cours, ces techniques seront bien entendues peaufiner.

La retouche photo,

Alexandre De Vries / Tpex
- Digital artist -

A très vite sur,
www.la-retouche-photo.com