
BIEN UTILISER LA PHOTOGRAPHIE EN NOIR & BLANC

photacademy.ch

Photographier en Noir et Blanc...

Nous vivons dans un monde de couleurs. Nous nous efforçons de capturer la lueur dorée d'un coucher de soleil ou le bleu de la mer, comme les instantanés que nous prenons tout le temps. C'est notre réalité et la façon dont nous voyons le monde.

La photographie en noir et blanc transcende cette réalité et la transforme en abstraction. Nous ne sommes plus distraits par la couleur et nous nous concentrons plutôt sur les formes, le contraste et la structure de l'image.

Quand on pense à la photographie en noir et blanc, on se souvient de Henri-Cartier Bresson ou Ansel Adams, avec leurs images monochromes.

Mais même si la popularité de la photographie couleur a explosé dans les années 1960 et est devenu populaire, le noir et blanc reste encore le choix à faire pour capter les émotions et donner aux instantanés de la réalité un sentiment d'intemporalité.

Bien que le monde de la photographie de stock soit dominé par la couleur, une image en noir et blanc est parfois exactement ce dont un acheteur de vos photos a besoin.

Noir & Blanc, Echelle de gris ou Monochrome...

Vous avez peut-être entendu les termes «Noir et Blanc», «Echelle de gris», «Monochrome»... qui sont utilisés de manière interchangeable. Même si ce sont des synonymes, il y a une légère différence dans la signification de ces termes.

Une image en noir et blanc et en niveaux de gris est fondamentalement la même chose. Mais il est préférable d'utiliser ce dernier terme car il est techniquement plus précis, puisque la photo est composée de différentes nuances de gris, par opposition aux seuls noirs purs et les blancs.

Une image monochrome, qui se traduit par « une seule couleur » décrit une image composée exclusivement des nuances d'une seule couleur, variant de la plus foncée aux teintes les plus vives.

L'exemple le plus courant d'une image monochrome est la photo de couleur sépia. Toutes les images monochromes ne sont donc pas faites selon une échelle de gris.

Pourquoi photographier en noir & blanc ?

La couleur peut être distrayante. La raison la plus importante pour choisir la photographie N&B est de supprimer la couleur de l'image.

La couleur peut jouer un rôle important dans la composition d'une photo, mais elle peut aussi être distrayante et compliquer visuellement l'image que vous essayez de créer.

C'est pourquoi il est courant de capturer la photographie de rue en N&B.

Cette photo prise d'un carrefour fonctionne bien en N&B parce que nous ne sommes pas distrait par les différentes couleurs des vêtements des piétons qui traversent.

L'accent est mis sur les motifs des passages pour piétons qui met en valeur l'histoire de l'image.

L'impact d'une image...

Il est évident que toutes les scènes ne se traduisent pas bien en niveaux de gris.

Cette image d'un coucher de soleil, sans la chaleur des oranges et des roses, n'a pas la même impact en N&B qu'il aurait en couleur.

Les nuages créent un motif intéressant, mais on a toujours l'impression qu'il manque quelque chose à l'image.

Mettre l'accent sur d'autres éléments...

Lorsque la couleur ne joue pas un rôle important dans votre photo, l'accent peut être mis sur d'autres éléments dans la composition tels que les motifs, les formes et les textures comme dans cette image.

Une sensation intemporelle...

L'une des raisons courantes de la popularité de la photographie N&B est qu'elle élimine non seulement la couleur mais aussi le temps.

Le noir et blanc ajoute de la longévité à l'image.

Nous sommes tous programmés pour associer des images en couleur avec le présent, et les images N&B avec le passé.

À première vue, ces deux images auraient pu être prises il y a des décennies, si vous regardez les vêtements. L'absence de couleur crée une ambiguïté et apporte du mystère, avec une ambiance « film noir » très classe des années 50.

Une sensation intemporelle...

Il en va de même pour cette photo récente prise en Asie.

Le manque de couleur crée une ambiguïté sur l'époque. La photo devient intemporelle et a presque un aspect historique.

Lorsqu'un acheteur d'une photo veut créer un sentiment de nostalgie il peut transformer en noir et blanc une image couleur pour son projet.

Capter l'émotion...

On dit qu'une image vaut mille mots, mais une photo N&B vaut mille émotions.

On regarde une photo et on ressent quelque chose, on se concentre sur l'histoire. Elle peut créer un sentiment de nostalgie et nous relier au passé.

Cette photo de mains âgées en est un bon exemple. L'absence de couleurs déplace l'attention sur les rides, les textures et la rugosité des ongles. La monnaie ajoute l'idée de pauvreté.

L'image est plus que de simples mains, mais montre une émotion plus profonde. C'est le genre de thème puissant pour faire une photo que vous allez pouvoir vendre.

Conseils pour photographier en N&B

Recherchez le contraste

Puisque vous travaillez avec des noirs, des blancs et différentes nuances de gris, essayez de regarder la possibilité de mettre l'accent sur le contraste dans vos images en plaçant un objet lumineux devant un fond plus sombre ou vice versa.

Sur cette image, les arbres se détachent sur le ciel.

C'est un parfait exemple de ce qu'on peut faire avec la photographie N&B quand le temps est couvert ou le ciel clair sans nuages.

Conseils pour photographier en N&B

Mais toutes les images N&B n'ont pas besoin d'avoir un fort contraste. Par exemple les scènes de brouillard peuvent tout aussi bien fonctionner, en les rendant plus discrètes et plus douces.

La photo suivante fonctionne très bien car elle combine tous les conseils ci-dessus avec une silhouette et un fond clair et doux qui permet d'isoler le sujet et créer une ambiance forte.

Elle est calme et donne un sentiment de solitude et de paix. En prime, cette image dispose d'un vaste espace de copie pour des concepteurs qui achèteraient cette photo. Ils pourront y ajouter logos ou textes.

Conseils pour photographier en N&B

Trouvez des motifs et des textures...

Le N&B simplifie l'image et vous permet de mettre en avant des éléments de composition tels que des formes, des textures et des motifs.

Sans la distraction des couleurs, nous commençons à penser en formes abstraites et remarquons les formes pour remplir le cadre.

La composition dans cette image est renforcée par des lignes convergentes.

Conseils pour photographier en N&B

Les textures, en revanche, aident à renforcer le sentiment de l'image entière.

Une surface métallique rouillée donnera à la photo une personnalité différente par rapport à une cascade lisse et soyeuse.

Cette image de la cascade combine parfaitement les textures de la végétation, et celle d'une eau courante soyeuse.

La juxtaposition de textures rugueuses et lisses rend les images plus intéressantes.

Conseils pour photographier en N&B

Et enfin, une répétition ordonnée, peut donner un intérêt visuel à votre image.

Ce gros plan d'un bâtiment n'est pas nécessairement un sujet clair qui se démarque, mais il fonctionne bien parce qu'il s'agit d'une image abstraite avec des motifs ondulés et des ombres dures, en créant une répétition agréable.

Jouez avec des tonalités différentes :

Tout comme le contraste, le ton de votre image peut avoir un impact puissant sur l'émotion que transmet votre photo.

Les images claires sont des photos qui possèdent beaucoup de blanc et des tonalités légères avec un minimum d'ombres.

Ce portrait d'une jeune femme n'a presque pas d'ombres.

A l'inverse, le portrait en dessous est une image plus sombre avec des tons plus profonds et des ombres. Cette image est plus dramatique, renforcée par la dureté de la lumière et l'expression sérieuse du sujet.

Les deux images fonctionnent bien parce qu'en éclaircissant ou en assombrissant l'arrière-plan, on élimine toute distraction. Le choix de tons clairs ou plus sombres dépendra de votre créativité et l'ambiance que vous essayez de créer dans votre photo.

Choses importantes à retenir...

Pensez en N&B : Une bonne photographie en noir et blanc ne consiste pas simplement à retirer de la couleur à une photo. Pour capturer des images fortes, vous devez d'abord apprendre à penser et à voir en N&B.

Demandez-vous si la couleur joue un rôle important dans la scène. Imaginez une photo d'une pomme rouge dans un panier rempli de pommes vertes. Elle n'aura certainement pas la même effet sans couleurs.

Ensuite, observez la scène pour rechercher tous les éléments dont nous avons parlé, tels que des formes, des lignes et des textures, des contrastes élevés, des ombres et des lumières.

Pensez à la façon dont certaines couleurs seront traduites par une tonalité de gris et comment la qualité de la lumière affecte l'humeur de l'image.

Cette image de marcheurs dans le désert fonctionne parce qu'elle combine la forme agréable de la dune en fond, le ton du sable et les sujets plus sombres qui se détachent.

La version couleur de cette image n'aurait pas le même impact.

Prise de vue en JPEG ou en RAW

Une question courante concernant la photographie en noir et blanc est de savoir s'il faut régler son appareil photo sur le mode noir et blanc ou prendre ses photos en couleur et les convertir ensuite en noir et blanc avec un logiciel.

Si vous photographiez en JPEG, il est fortement recommandé de prendre vos photos en couleur et de convertir vos images en N&B en post-traitement. Cela vous permet d'avoir une copie couleur de l'image et de toujours avoir la possibilité de revenir à la couleur au cas où le N&B ne fonctionne pas, alors que si vous photographiez directement en N&B, la couleur serait définitivement retirée du fichier JPEG par l'appareil photo.

La deuxième raison est que la couleur joue un rôle important lors de la conversion en N&B. Chaque couleur est traduite en un ton de gris qui peut être éclairci ou assombri selon votre choix lors du post-traitement.

Si vous photographiez en RAW, vous ne devez pas vous inquiéter car un fichier RAW conserve toutes les données, y compris les couleurs. Dans ce cas, il peut être utile de changer le réglage de votre appareil photo afin de pouvoir prévisualiser l'image sur votre Écran LCD en Noir et Blanc.

Modifiez vos images :

Il faut plus qu'un simple clic pour convertir une image couleur en N&B.
Une conversion de base n'aboutirait qu'à une image en niveaux de gris d'aspect plat.

Les logiciels de photographie comme Lightroom ou Photoshop vous permettent pour traiter les données de vos fichiers JPEG ou RAW et d'ajuster le noir et blanc, pour créer des résultats saisissants.

En photographie N&B, les zones sombres ne doivent jamais être bouchées.
Le traitement consiste à approfondir les noirs en ajustant les courbes ou le curseur « Noir » et d'éclaircir simultanément les lumières.

Dans cet exemple, la première image est une photo de dunes prise au lever du soleil avec un conversion simple en un clic en N&B. Cette image semble extrêmement plate et inintéressante en raison de l'absence d'ombres.

La deuxième image est après traitement de l'image RAW et assombrissement des ombres pour mettre en valeur les formes et les courbes. C'est une méthode beaucoup plus intéressante avec un temps de traitement très minime.

Contrôlez votre sensibilité ISO...

À l'époque des films, les photographes utilisaient des films à haute sensibilité ISO pour obtenir un aspect granuleux dans leurs images. Une sensibilité ISO élevée sur les appareils photo numériques peut produire le même effet.

Cependant, il est fortement recommandé de maintenir votre ISO aussi bas que possible pour capturer des images propres et nettes.

Le grain peut être ajouté plus tard dans le post-traitement si vous le souhaitez. Il est donc préférable de télécharger des images propres pour les vendre sur Internet et laisser cette option au client. N'oubliez pas que si vous ajoutez trop d'effets dans vos images, vous limiterez l'éventail des acheteurs qui pourraient être intéressés par votre image.

Conseils pour l'utilisation des mots-clés

Qu'il s'agisse d'images en noir et blanc ou en couleur, les mots-clés sont essentiels si vous voulez que vos photos puissent être trouvées par les clients sur Internet.

N'oubliez pas d'inclure également des mots clés plus généraux décrivant les concepts, les idées et les émotions exprimées dans vos images.

Dans l'exemple ci-contre, j'utiliserais les mots clés : noir et blanc, monochrome, niveaux de gris, ombres, échiquier, motifs, texture, espace de copie.

Il faut parfois un peu d'entraînement pour apprendre à voir en noir et blanc, mais une fois que vous maîtriser cela, vous pourrez faire des images vraiment saisissantes que vous allez pouvoir vendre sur Internet.

