

La photographie monochrome

Club photo le pixeliste

27 janvier 2014

Définition (Wikipedia)

- Le terme **monochrome** signifie au sens littéral : « qui est d'une seule [couleur](#) ». En effet, le mot vient du [grec](#) : *mono* qui signifie « seul », et *chroma*, la couleur. Il s'oppose au terme [polychrome](#) ou (en couleurs) : « qui est de plusieurs couleurs »

Définition

- Par opposition à la photographie en couleurs, la photographie en noir et blanc est considérée comme étant moins une représentation qu'une interprétation de la réalité.
- Les photographies en noir et blanc sont une abstraction de la réalité, en transformant les couleurs en niveaux de gris.

Définition

- Les images monochromes peuvent être produites avec de la pellicule et/ou du papier noir et blanc ou par conversion d'images en couleurs à l'ordinateur.
- On peut aussi utiliser des techniques hybrides:
  - en numérisant une diapositive, un négatif, un tirage ou un objet physique puis
  - en traitant cette image à l'ordinateur pour en faire un noir et blanc

Définition

- Une photographie monochrome peut être:
  - Un tirage argentique avec ou sans virage (sépia, sélénium, or, cuivre)
  - Une épreuve jet d'encre
  - Une épreuve jet d'encre avec “virage” numérique
  - Un tirage par procédé alternatif, tel un cyanotype
  - Une photographie en couleurs mais dont le sujet est d'une seule teinte
  - Une photographie en couleurs d'un sujet comprenant très peu ou pas de couleur

Noir et blanc???

Modèles et sources d'inspiration

- Quelques grands noms en photo noir et blanc:
  - Ansel Adams
  - Bill Brandt
  - Edward Weston
  - Henri Cartier-Bresson
  - Diane Arbus
  - Yousuf Karsh
  - Irving Penn
  - Richard Avedon
  - Helmut Newton
  - Nick Brandt
  - et bien d'autres avant et après eux...

Modèles et sources d'inspiration

Photos supprimées (droits d'auteur):

- *Le baiser de l'hôtel de ville* par Robert Doisneau
- *Alfred Hitchcock* par Yousuf Karsh
- *Migrant Mother* par Dorothea Lange

Ce qui marche (ou ne marche pas)

- En photographie noir et blanc, les couleurs sont rendues en valeurs de gris:
  - Les couleurs pastel deviennent des gris clairs et des blancs
  - Le jaune sombre n'existe pas
  - Les couleurs primaires saturées deviennent des gris sombres et des noirs
  - Le contraste de couleur n'est plus présent dans la photo
    - Ex: tomates mûres sur fond de feuilles vertes

Ce qui marche (ou ne marche pas)

- En utilisant des filtres au moment de la prise de vue en noir et blanc, le photographe contrôle le rendu des couleurs vers certaines valeurs de gris:
  - Les filtres jaune, orange ou rouge pour foncer le ciel; le filtre vert pour éclaircir la végétation
  - On peut facilement faire la même chose en traitement numérique

Ce qui marche

- En noir et blanc, la composition prend énormément d'importance:
  - Points, lignes et formes
  - Texture
  - Motifs
  - Répétition
- L'espace négatif devient partie importante de l'image
- Les deux composantes essentielles:
  - Densité
  - Contraste tonal
- La vraie potion magique: **LA LUMIÈRE**

Bons thèmes pour commencer

- Paysages: beaucoup de possibilités de contrôle dans le passage de la couleur au noir et blanc. Pensez “Ansel Adams” et « Zone System »
- Journées de soleil brillant: conditions souvent difficiles en numérique (blancs brûlés) mais de belles ombres à saisir
- Journées nuageuses: évitez d’inclure le ciel dans la photo (ciel gris ou blanc uni). De belles transitions dans les gris moyens
- Journées nuageuses mais quand le soleil arrive à percer: des ciels intéressants

Bons thèmes pour commencer

- Photo de nuit: en général (sauf pour les enseignes), la couleur est absente ou a peu d'importance
- Conditions d'éclairage mixte: quand la balance des blancs devient un cauchemar...
- Tard en automne: quand les couleurs sont parties et que la plupart des feuilles sont tombées. On peut capturer la structure des arbres, tandis que les feuilles au sol forment une très belle texture

Bons thèmes pour commencer

- Sujets à très faible contraste de couleurs
- Gros plans de plantes et de fleurs: textures et formes intéressantes
- Reportage et photo de rue: si vous aimez photographier à la manière de Cartier-Bresson et tous les autres grands photographes utilisateurs de Rolleiflex et de Leica
- Portrait: en studio ou sur le vif
- Nus: le paysage humain
- Tout sujet pour lequel la couleur n'est PAS un ingrédient essentiel

Exemples...

La couleur est essentielle

La couleur n'est pas essentielle

La couleur n'est pas essentielle

Presque noir et blanc (photos en couleurs)

Conversion vers le noir et blanc: pas de règles

- Il n'y a pas de règle absolue en conversion vers le noir et blanc
- S'il y avait une telle règle, nous aurions un seul gros bouton de conversion marqué "Noir et Blanc"
- Il y a autant de conversions que de photographes
- Exemple: sur le forum photo belge "Passion Réflex", quinze photographes ont produit leur version noir et blanc à partir du même fichier JPG en couleur
  - (photos supprimées, droits d'auteur)

Les couleurs en noir et blanc

- Toutes les couleurs peuvent être représentées par un mélange des trois composantes primaires: rouge, vert et bleu. Les proportions de chaque composante forment chaque couleur
- Dans Photoshop, les trois couches d'une image en RVB montrent chacune une image en noir et blanc, comme si elles avaient été prises séparément:
  - La composante rouge par elle-même
  - La composante verte par elle-même
  - La composante bleue par elle-même
- Ceci ressemble à la production d'une image en couleurs à l'aide de trois négatifs noir et blanc. C'est ce que faisait déjà Sergueï Prokoudine-Gorski au début du 20ième siècle.

Les couleurs en noir et blanc

- Couche rouge

Les couleurs en noir et blanc

- Couche verte

Les couleurs en noir et blanc

- Couche bleue

Les couleurs en noir et blanc

- Au moment de la prise de vue en noir et blanc, l'effet des filtres de contraste est le même sur toute la surface de l'image
  - Par exemple, un filtre rouge produira un ciel sombre et des nuages très blancs, mais va aussi assombrir la végétation
- En traitement numérique, l'effet d'un "filtre de contraste" peut s'appliquer seulement sur une partie de l'image en utilisant un masque sur un calque, ce qui offre une très grande flexibilité dans le traitement
  - Par exemple, en faisant une désaturation sélective, on peut facilement produire des images dont une partie sera en couleurs et le reste en noir et blanc

Les couleurs en noir et blanc

Techniques de conversion

- Avec des logiciels comme Photoshop Elements, Photoshop, Lightroom et plusieurs autres, tels OnOne ou Nik, il est possible de convertir des photos en couleurs vers le noir et blanc par une variété de techniques
- On peut aussi simuler le rendu d'une variété de films argentiques, traités dans une variété de révélateurs
- Enfin, on peut ajouter à ces images un effet de virage sépia, au sélénium, à l'or ou au cuivre

Traitements plus fins

- En tirage argentique conventionnel, les principaux contrôles sont:
  - Le choix du film, de son ISO, du révélateur et de la manière de développer la pellicule
  - Le niveau d'exposition sous l'agrandisseur pour ajuster la densité générale de l'image
  - L'utilisation de papier gradé ou de filtres à contraste avec du papier à contraste variable pour régler le contraste général de l'image
  - L'utilisation de techniques de masquage ("dodging" et "burning") pour régler la densité de certaines parties de l'image
- Des techniques plus avancées comme le filtrage mixte, les masques de réglage, le tirage par réduction et diverses méthodes de virage offrent un très haut niveau de contrôle sur le rendu final du tirage

Le mot de la fin

- Pour faire bonnes photos en noir et blanc, il faut s'habituer à voir en noir et blanc et à reconnaître les contrastes de couleurs qui vont marcher ou ne pas marcher.
- Il faut aussi penser “composition” et “contraste

Le mot de la fin

- Mes préférences personnelles:
  - Je traite les images numériques comme des images numériques
  - Pour obtenir un effet de “film”, je photographie en argentique et:
    - je fais des tirages argentiques en chambre noire
    - je peux aussi numériser un tirage argentique ou un négatif pour ensuite le traiter dans Photoshop comme une image numérique

Le mot de la fin

Merci!

robert@photo.rmlsystems.com