

LA RETOUCHE PORTRAIT EN PHOTOGRAPHIE

L'embellissement des portraits bien avant l'arrivée de l'informatique

L'art d'embellir les photos de portrait existe depuis les débuts de la photographie.

Publié en 1909 par l'American School of Art and Photographie, la Bibliothèque complète d'apprentissage autodidacte de la photographie compte un total de 10 volumes à destination des apprentis photographes.

Ainsi, le 10e et dernier ouvrage de cette collection s'attarde sur la retouche des négatifs.

En quelques 43 chapitres, il aborde les différentes techniques utiles pour supprimer les imperfections et embellir les photographies de portrait en retouchant les contours du visage, les lèvres, le nez et les sourcils, etc.

La retouche des portraits : une demande bien réelle

L'introduction de l'ouvrage explique comment les évolutions techniques ont engendré une demande de retouche des portraits.

Avec l'évènement des plaques sèches, les défauts présents sur les visages sont beaucoup plus visibles ce qui a donné naissance à une demande pour des lignes plus douces et un retrait des imperfections les plus évidentes.

Dans un premier temps, ces derniers étaient retirés, au moyen de pinceaux et de couleurs sur chaque tirage et le travail de retouche devenait important.

Aussi, le photographe se devait de trouver un moyen d'appliquer ces corrections directement sur le négatif, afin que chaque tirage effectué à partir de ce négatif soit déjà débarrassé de ses imperfections.

Ces recherches ont donc mené à la retouche des négatifs.

Ouvrir les yeux
fermés, c'est
possible, et bien
avant l'arrivée de
Photoshop !

Retoucher les portraits : jusqu'à quel point ?

Plus de 100 ans avant l'arrivée des « filtres beauté » incontournables sur les réseaux sociaux, la question se posait déjà pour la retouche des négatifs.

« Bien que peu de photographes soient d'accord sur la quantité exacte de retouche requise, tous s'accordent à dire qu'une certaine quantité est absolument indispensable pour que le négatif soit en parfait état pour le tirage. »

Enfin, rappelons que l'embellissement des portraits est loin d'être l'apanage de la photographie. Bien avant l'invention des 1ers procédés photographiques, les peintres classiques avaient une certaine tendance à embellir le visage de leurs sujets – et d'autant plus lorsqu'il s'agissait d'une commande.

Quel logiciel pour quel usage ?

Sous le terme générique « postproduction » sont en réalité regroupées les deux opérations complémentaires que sont le **développement** et la **retouche d'images**.

La première étape se résume en l'ajustement des valeurs globales du cliché (couleur, densité, contraste) alors que la seconde rassemble les diverses corrections des défauts et autres modifications plus ou moins poussées.

Ces deux images identiques diffèrent par le fait que la seconde a été retouchée, contrairement à la première qui en dehors du développement, n'a pas été modifiée.

Logiciels de développement

Adobe DNG Converter - Camera Raw (Gratuit)

Version gratuite du moteur de dématricage de Lightroom

Adobe Lightroom (Payant)

La référence pour de nombreux Photographes

DxO Optics Pro (Payant)

Plébiscité pour la qualité de ses résultats en matière de correction des défauts optiques et de réduction du bruit

Capture One (Payant)

Offre les résultats les plus convaincants en matière de rendu des couleurs et de gestion des hautes lumières

Canon DPP (Gratuit – Canon uniquement)

Capture NX-D (Gratuit – Nikon uniquement)

Darktable (Gratuit)

RAWTherapie (Gratuit)

Logiciels de retouche

Adobe Photoshop CC (Payant)

Dans le domaine des logiciels de retouche, Photoshop règne en maître

Adobe Photoshop Elements (Payant)

La version amateur de Photoshop

Corel PaintShop Pro (Payant)

Gimp (Gratuit)

Imagenomic Portraiture – Retouche de peau (Payant)

Anthropics PortraitPro (Payant)

Anthropics PortraitPro Body (Payant)

Intérêt d'une tablette graphique

Bien qu'il soit tout à fait possible de retoucher entièrement un portrait en travaillant à la souris, si vous pratiquez très régulièrement cette discipline, il est vivement conseillé d'investir dans une tablette graphique.

Ce périphérique informatique apporte un grand confort de travail tout en améliorant la vitesse d'exécution.

Parmi les fabricants qui proposent ce type de produit, Wacom est incontournable et occupe approximativement 90% du marché.

Parmi tous les modèles disponibles, la gamme Intuos constitue un excellent compromis entre performances, ergonomie et prix.

Retenez également qu'il est préférable de travailler sur une tablette de qualité même petite plus tôt que sur un modèle plus grand mais moins précis.

Les retouches classiques

- ▶ Se défaire des yeux rouges !
- ▶ Amélioration de la peau
 - ▶ Via séparation de fréquence
 - ▶ « Dodge and burn » et ajustement locaux des densités
- ▶ Intensifier le regard
- ▶ Blanchir les dents
- ▶ Imagenomic Portraiture (Lissage de la peau)

Amélioration de la peau via la séparation de fréquence

Parmi les nombreuses techniques de retouche de peau qui donnent des résultats satisfaisants, celle faisant appel à la séparation de fréquences est assurément l'une des plus efficaces. Elle permet de corriger les défauts de la peau tout en préservant son grain. Elle donne des résultats convaincants et répond notamment à la tendance actuelle du rendu naturel.

Ainsi que son nom l'indique, la séparation de fréquences repose sur la distinction entre les hautes fréquences (détails et textures) et les basses fréquences (densités et couleurs) de l'image, réparties respectivement sur deux calques distincts obtenus en dupliquant l'image de départ.

Chacun des calques « Hautes fréquences » et « Basses fréquences » est ensuite travaillé indépendamment, de manière à ce que la correction des couleurs n'affecte pas les détails et vice versa.

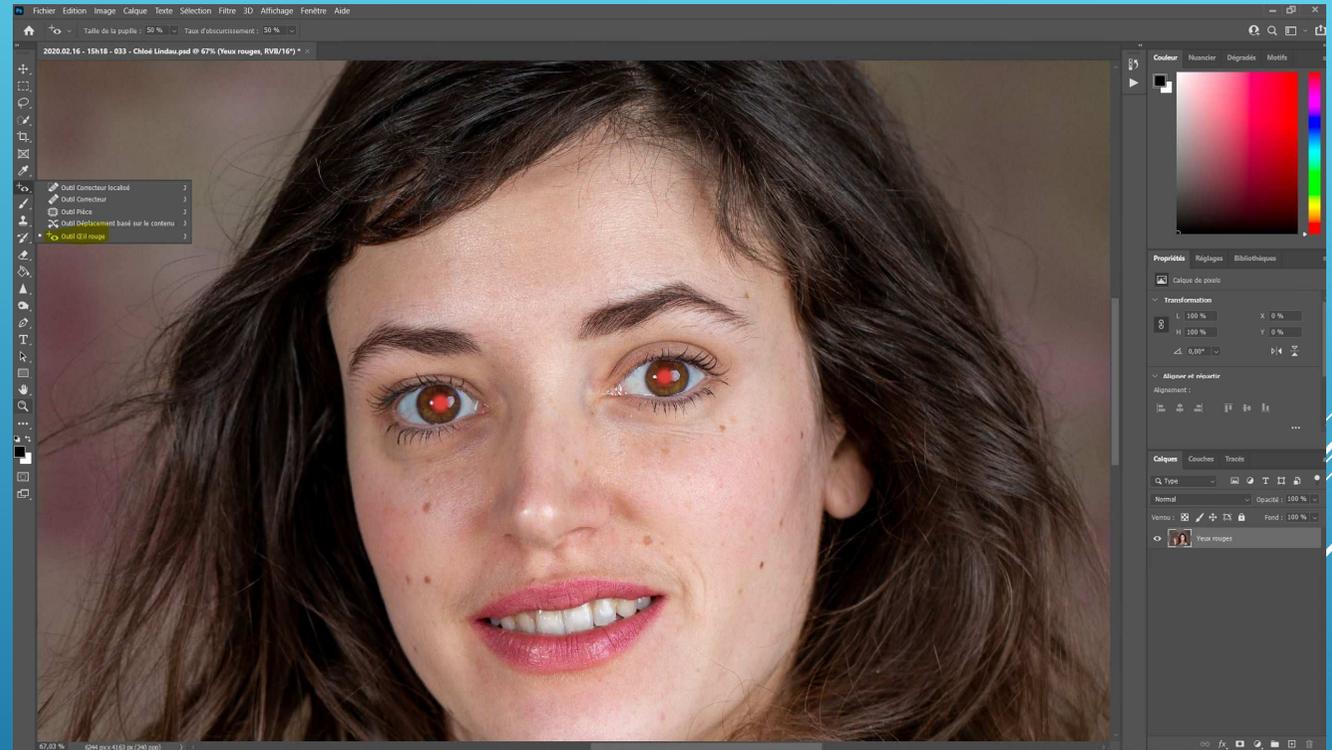

Se défaire des yeux rouges

Ce défaut qui est lié à la façon dont nos pupilles reflètent la lueur du flash, est bien connu des photographes « amateurs ».

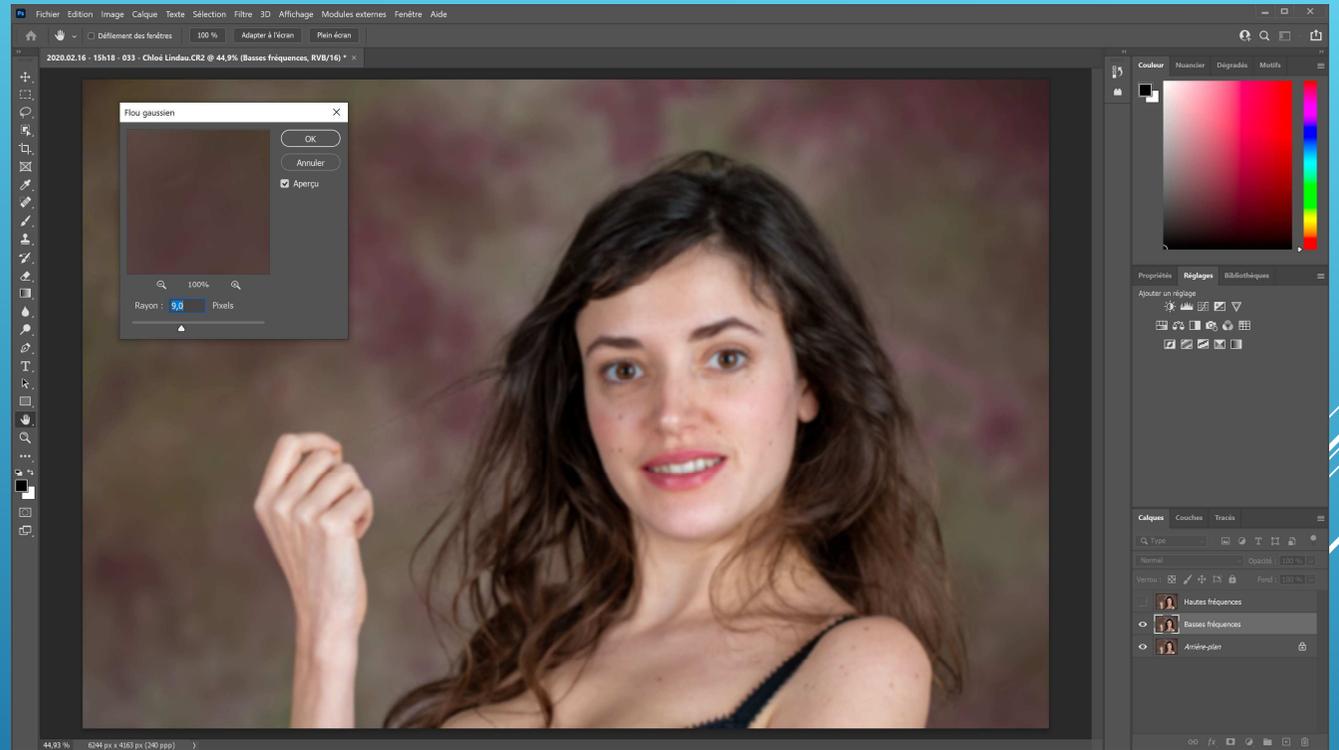
Il est d'autant plus présent que la source de lumière se trouve à proximité de l'appareil et n'apparaît généralement pas dans un studio l'éclairage est déporté.

- Adapter l'affichage en utilisant la loupe.
- Dans la palette d'outils, ouvrir le volet additionnel de l'outil correcteur, symbolisé par un pansement et choisir « Outil Œil rouge »
- Ajuster le paramètre « Taille de la pupille » en évitant de dépasser la valeur de 50%
- Il suffit en suite de cliquer sur le centre de la pupille pour que le filtre de correction automatique soit appliqué.

Amélioration de la peau via la séparation de fréquence

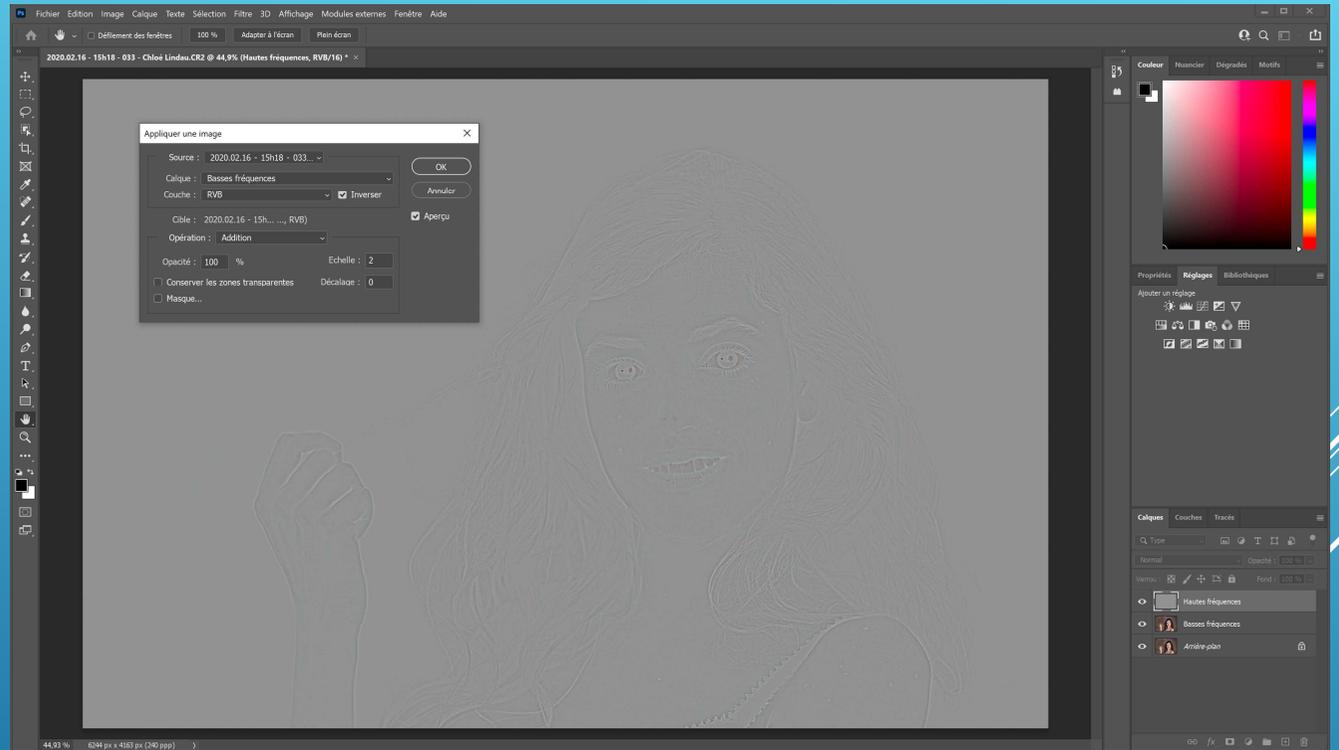
- Dupliquez deux fois le calque
- Renommez respectivement Hautes fréquences et Basses fréquences les duplicatas supérieur et inférieur ainsi obtenus.
- Sélectionnez le calque Basses fréquences et appliquez lui le filtre Flou gaussien (menu Filtre>Flou>Flou gaussien).
- Dans la boîte de dialogue alors affichée à l'écran, faites glisser vers la droite le curseur rayon jusqu'à atténuation des petits défauts de peau. (Valeur de l'ordre du quart de la résolution de l'image soit 9 pixels pour 36 Mpixels).

Amélioration de la peau via la séparation de fréquence

- Dans la palette Calques, cliquez sur le calque Hautes fréquences pour le valider comme calque de travail.
- Ouvrez la boîte de dialogue Appliquer une image (menu Image>Appliquer une image).
- Validez vos paramètres de la boîte de dialogue Appliquer une image en appuyant sur OK

A ce stade des opérations, l'image est grise et laisse seulement deviner quelques contours du sujet.

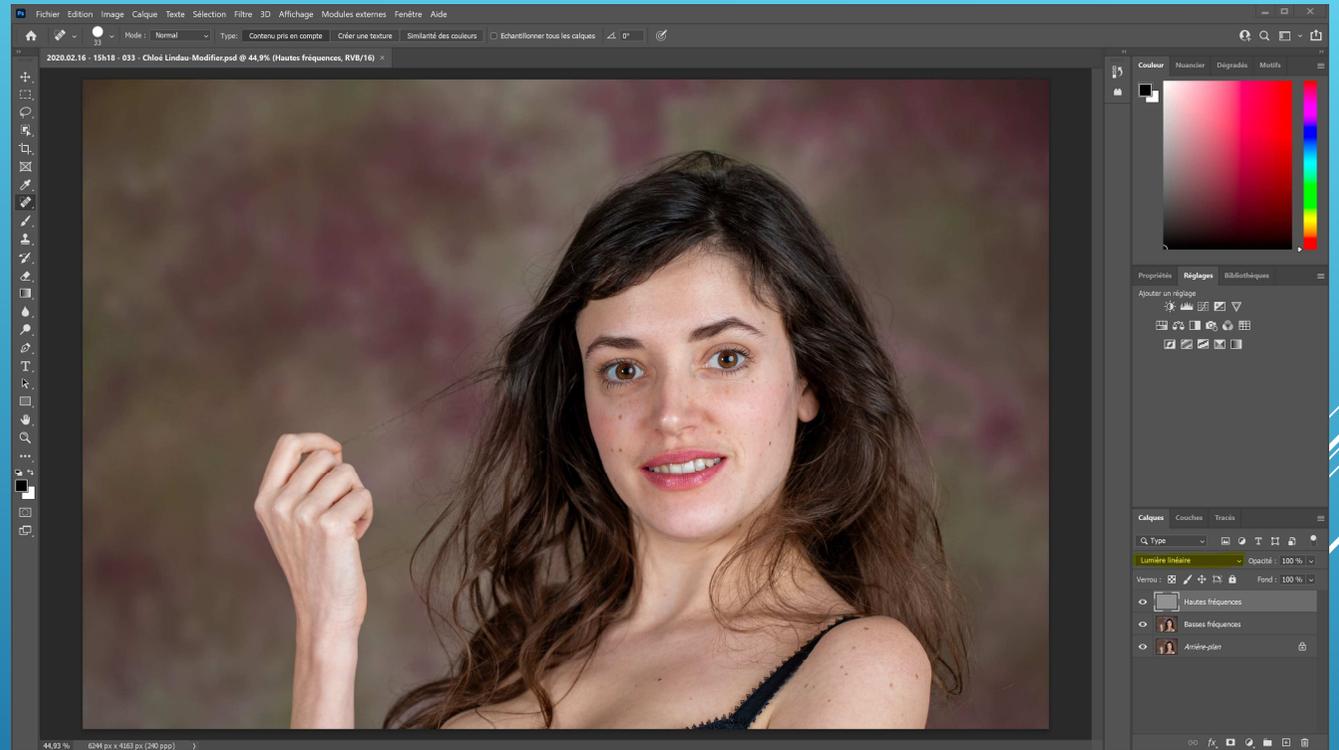

Amélioration de la peau via la séparation de fréquence

- Dans la palette Calques, choisissez « Lumière linéaire » comme mode de fusion du calque Hautes fréquences.

A première vue, l'image semble identique à celle d'origine. En réalité, les détails et les tonalités sont désormais répartis sur deux calques distincts que vous pouvez travailler indépendamment l'un de l'autre. C'est la toute l'intérêt de cette méthode de retouche.

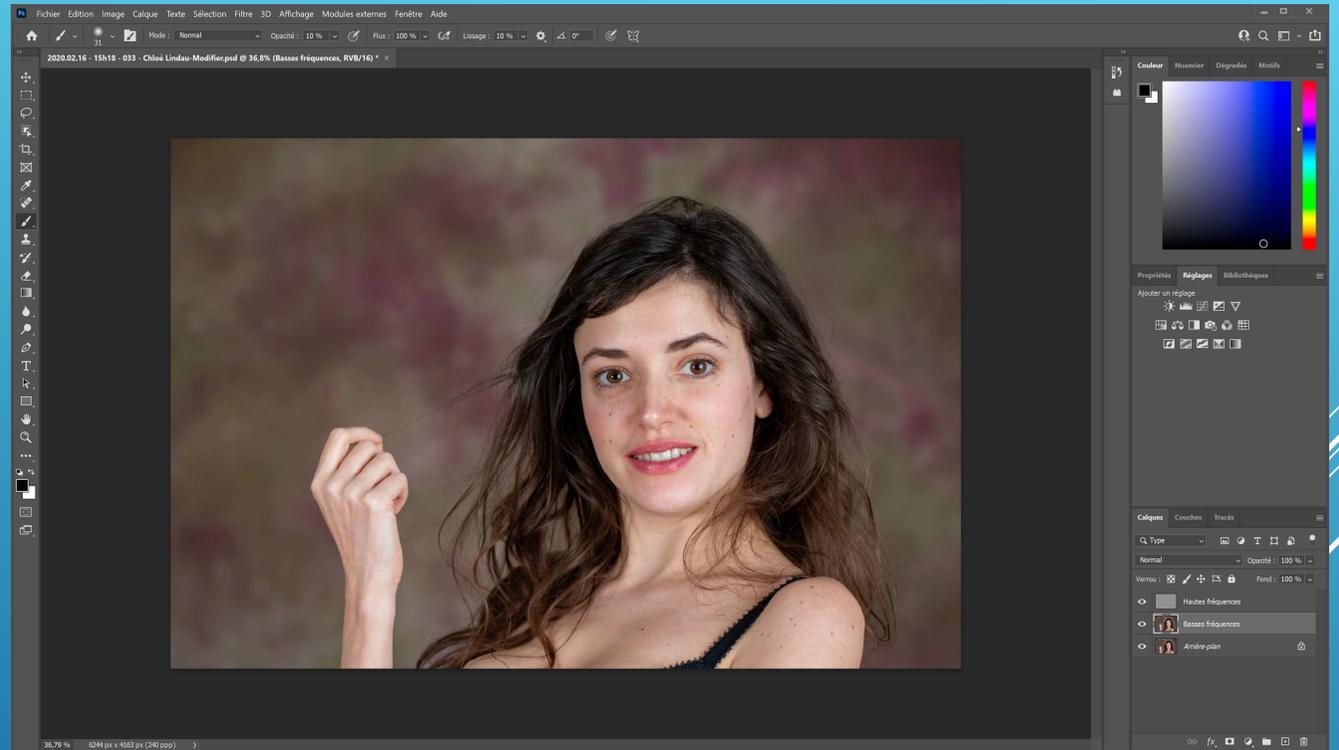
- Sur le calque Hautes fréquences, retouchez les défauts à l'aide de l'outil Correcteur du Correcteur localisé ou du Tampon de duplication, en fonction du détail à corriger. **Dans tous les cas, vérifiez dans la barre d'options que la retouche s'applique seulement sur le calque actif.**
- Supprimez ainsi tous les boutons, taches, rides et irrégularités sur la peau. Modifiez la taille et la forme de l'outil en fonction du défaut à retoucher.

Amélioration de la peau via la séparation de fréquence

- Validez le calque Basses fréquences comme calque de travail.
- Retouchez les teintes et les densités de la peau en employant, en fonction du résultat recherché, l'un des outils (Correcteur, Correcteur localisé, Tampon de duplication)

Vous pouvez définir certaines Zones (via l'outil Lasso) sur lesquelles vous appliquez le filtre Flou gaussien pour uniformiser les couleurs et les densités. Vous pouvez également peindre le calque Basses fréquences via l'outil Pinceau (en sélectionnant la couleur la plus appropriée et en choisissant une Opacité comprise entre 10 et 20%). Choisissez l'outil le plus adapté au travail à effectuer tout en tenant compte du résultat recherché.

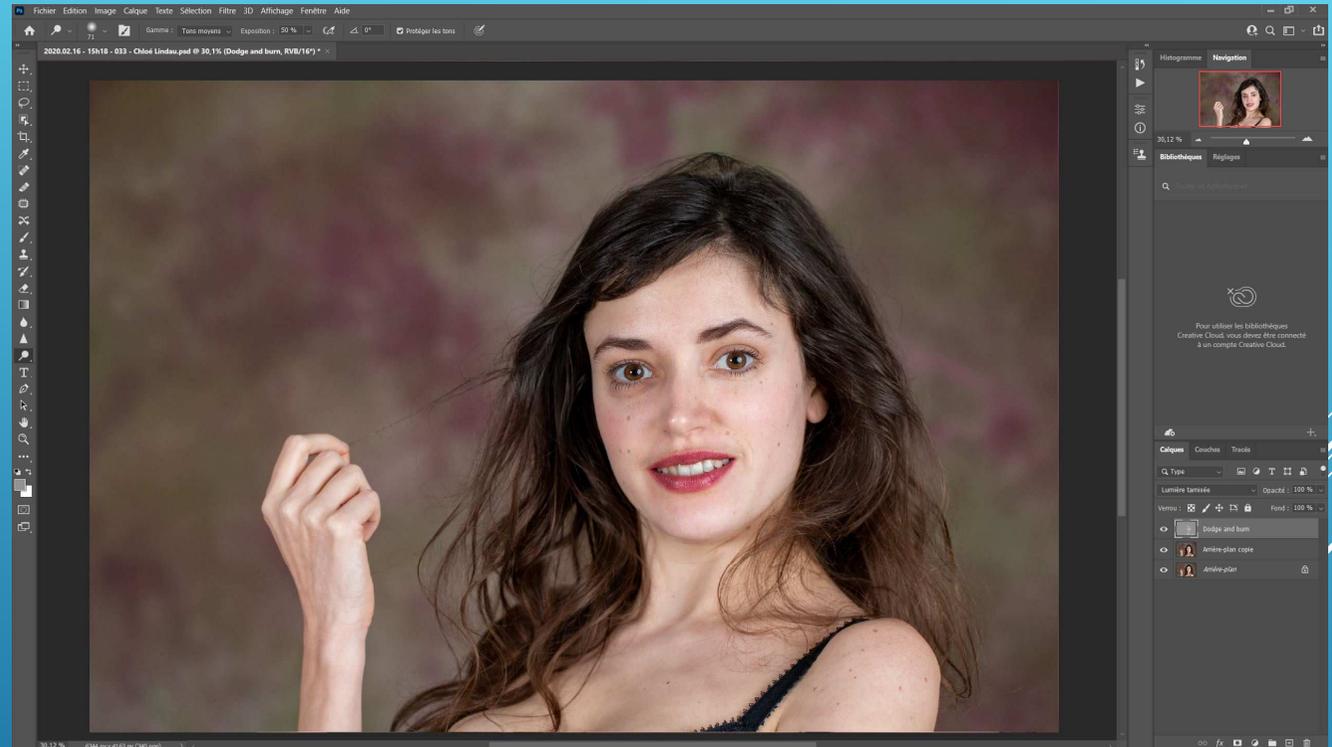

« Dodge and burn » et ajustements locaux des densités

La technique connue outre-Atlantique sous l'appellation « Dodge and burn » permet de corriger localement les densités de l'image sans la dégrader ou en altérer les détails. Elle peut s'employer en corrélation ou non avec la séparation de fréquences.

Très utilisé dans la retouche de portrait, cela permet par exemple de créer corriger ou d'enlever des ombres ou des zones trop claires sur un visage et de créer aussi un modelé en ajoutant un effet de volume .

- Dupliquez le calque Arrière-plan et créez un nouveau calque que vous renommez par exemple « Dodge and burn » et qui s'appliquera au calque arrière plan copie qui lui est sous-jacent.
- Remplissez uniformément en gris neutre le calque « Dodge and burn » (menu Edition>Remplir).
- Dans la palette Calques, choisissez comme mode de fusion du calque Incrustation ou Lumière tamisée.
- Travaillez ensuite les densités du calque Dodge and burn à l'aide des outils Densité+ et Densité-, ou via le pinceau en ayant au préalable sélectionné dans la barre d'options de ce dernier une Opacité comprise entre 10 et 20% et comme couleur de premier plan le blanc ou le noir respectivement pour éclaircir ou obscurcir les densités

Intensifier le regard

Dans la plupart des portraits, le regard du modèle joue un rôle essentiel. Il est important de le mettre en avant par une postproduction adaptée.

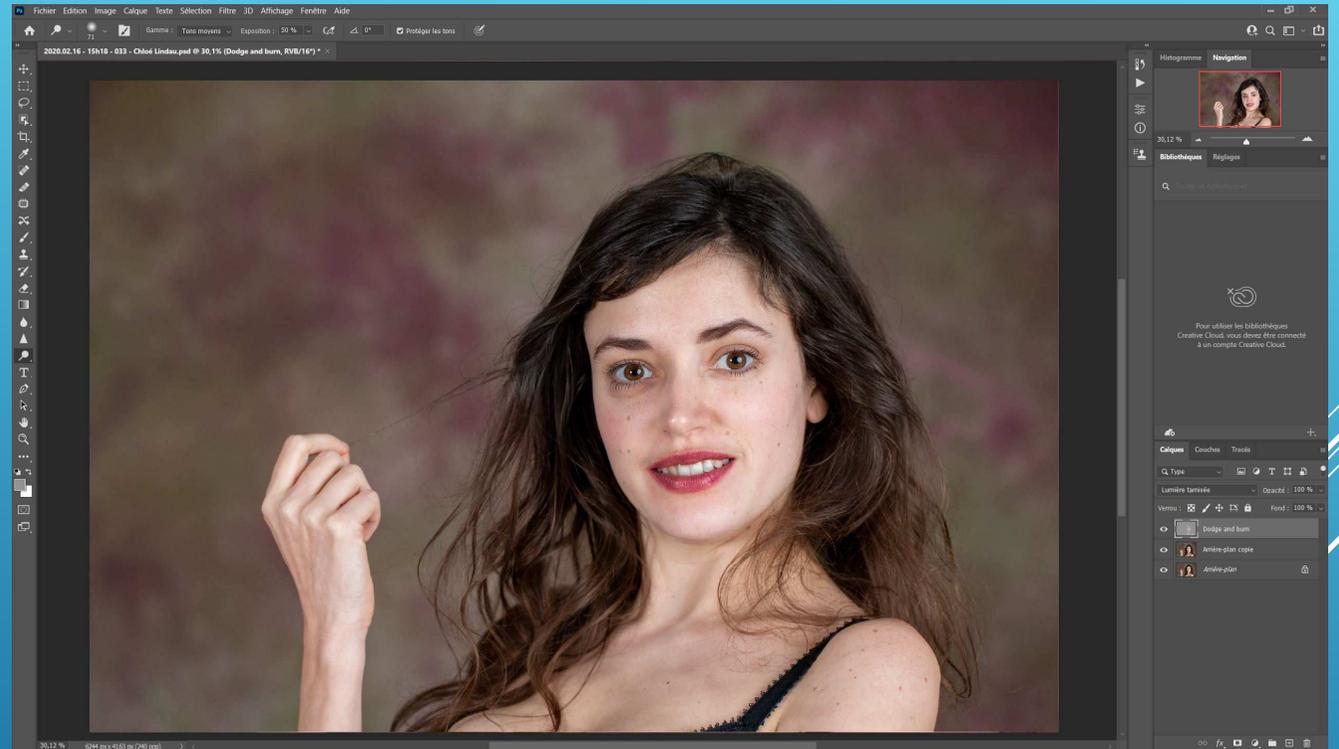
- Commencez par supprimer les éventuels petits vaisseaux sanguins présents dans le blanc de l'œil en utilisant la technique de séparation de fréquences et modifiez si nécessaire les densités des yeux et des sourcils via un calque Dodge and burn.

Intensifier le regard

La suite des opérations sur les yeux consiste simplement à éclaircir les iris pour renforcer leur éclat.

- Sélectionnez les yeux à l'aide de l'outil de sélection de votre choix (Lasso).
- Transformez votre sélection en calque (raccourci clavier CTRL + J) et renommez le « Yeux » et ajoutez-lui un Masque de fusion en cliquant dans la palette Calques sur l'icône Ajouter un masque de fusion.
- Dans la palette Calques, validez Superposition comme mode de fusion du calque. Toute la sélection est désormais éclaircie de manière excessive.
- Travailler au pinceau sur le masque de fusion pour affiner le résultat.
- Régler l'intensité de la correction en modifiant l'opacité du calque des yeux.

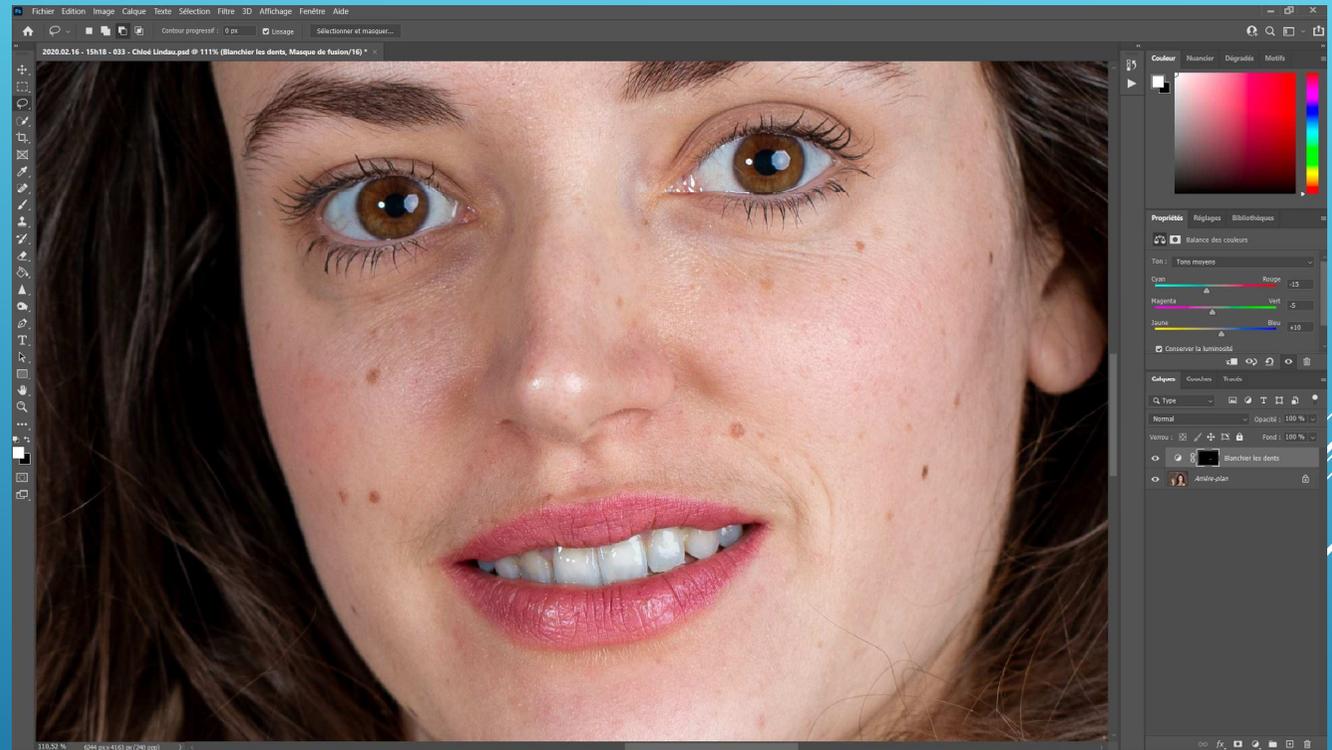

Blanchir les dents

En fonction des conditions d'éclairage, il peut arriver qu'un sourire manque d'éclat ou que la dentition paraisse un peu terne.

Même s'il est tentant de vouloir donner un ton hollywoodien à votre photo, attention cependant à ne pas aller trop loin et à garder un aspect naturel.

- Pour travailler le plus confortablement possible, utiliser le zoom.
- Commencer par définir la zone qui doit être modifiée à l'aide d'une sélection (Outil baguette magique ou sélection rapide).
- Créer un calque de réglage du type balance des couleurs.
- La commande vous propose trois curseurs à utiliser avec minutie, jusqu'à obtenir la blancheur désirée.

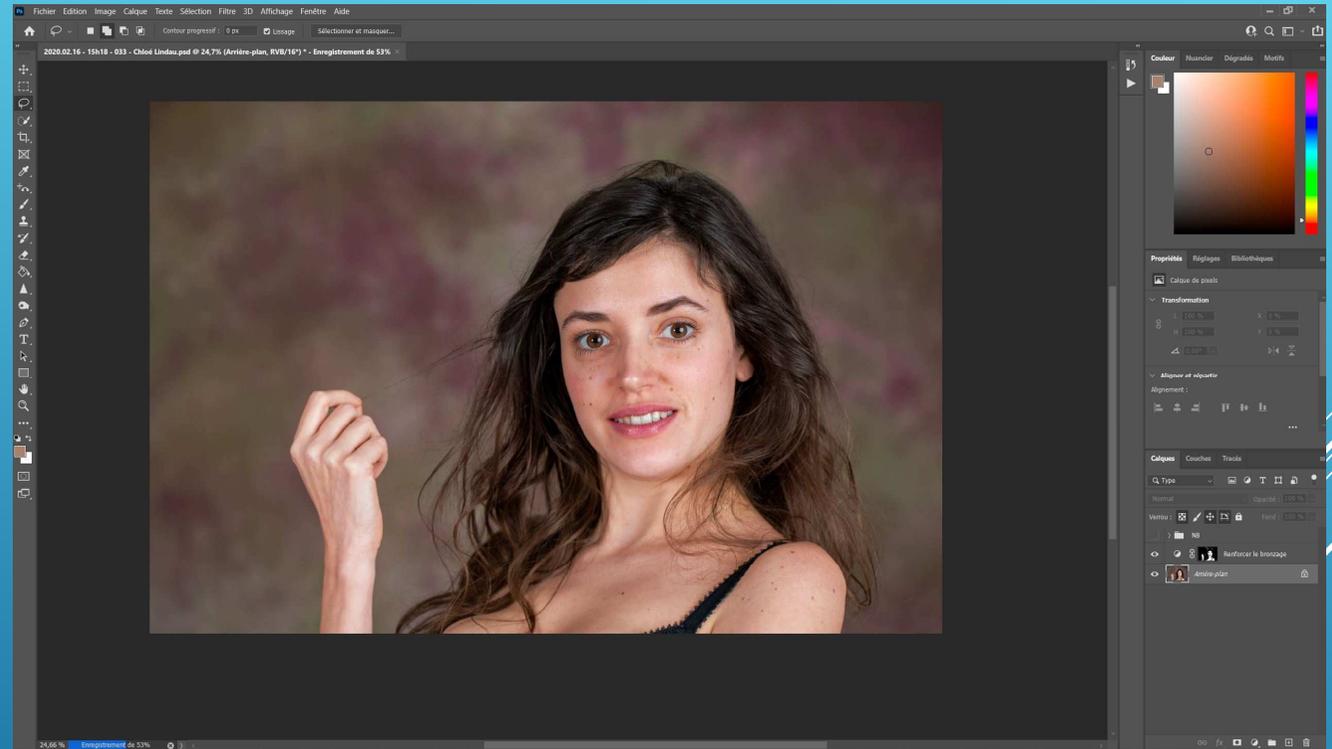

Renforcer le bronzage

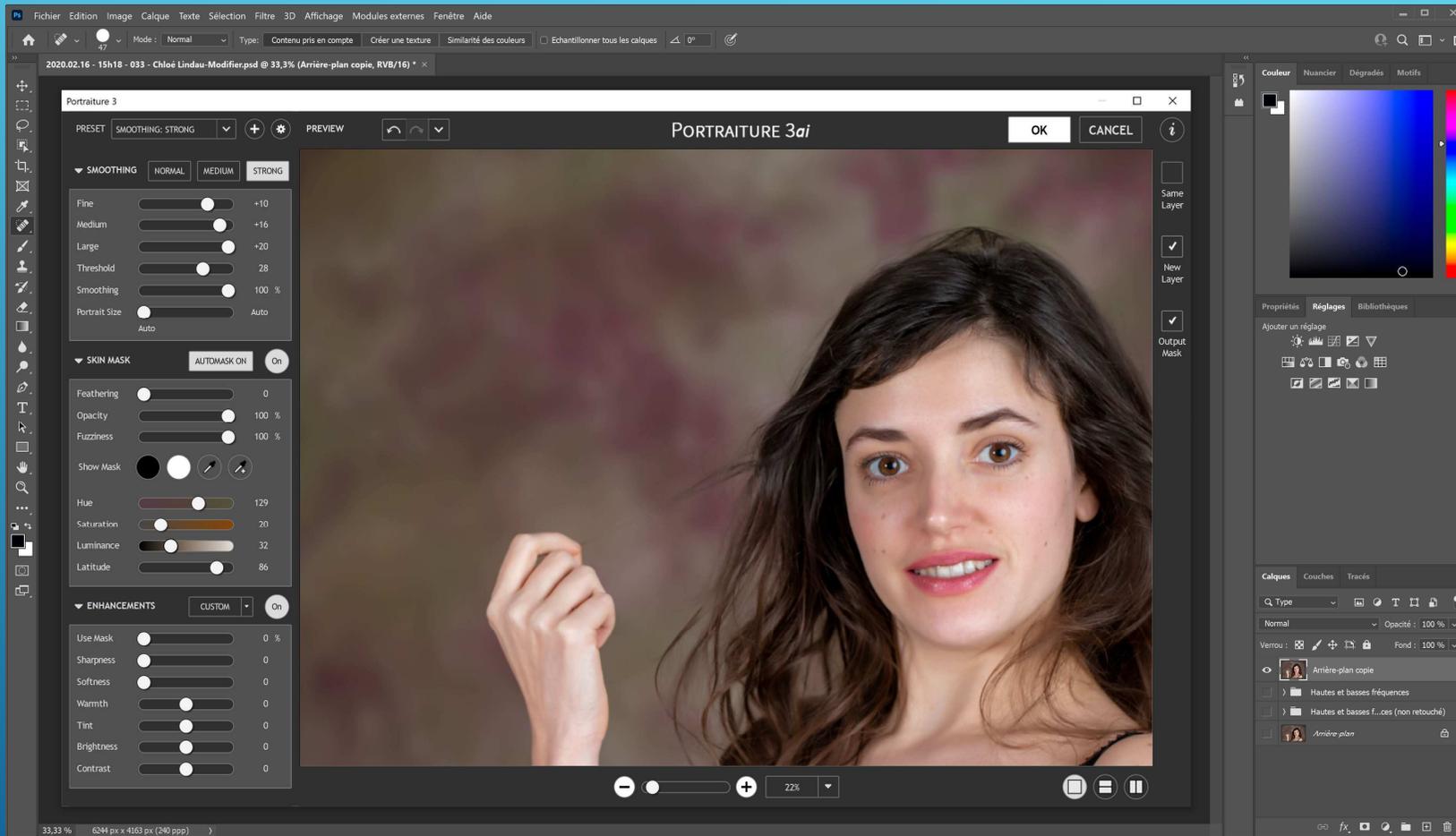
La peau claire n'est plus a la mode ?

Les modifications doivent s'appliquer de manière sélective. Il n'est pas question de modifier les couleurs des vêtements ou de l'arrière-plan, au risque de dénaturer la photo initiale.

- A l'aide des outils de sélection, effectuer un détourage de la peau du modèle.
- Créer un calque de réglage du type balance des couleurs.
- Dans la fenêtre « Balance des couleurs », intéressez-vous à la section Balance des tons : Tons foncés et conserver la luminosité.
- Augmentez le taux du rouge et du magenta, puis réduisez le jaune.

Imagenomic Portraiture (retouche de peau)

Conversion en Noir et Blanc

En partant d'une même image couleur, il est possible d'obtenir en toute simplicité une multitude de versions noir et blanc.

NB – Par Défaut

NB – Filtre Rouge

NB – Filtre Vert

NB – Filtre Bleu

