

INTRODUCTION À LA RETOUCHE PHOTO

LA PHOTO
clic par clic

Hello !

Bienvenue dans ce guide que j'ai conçu spécialement pour ceux qui souhaitent apprendre à retoucher leurs photos.

Tu trouveras ici quelques conseils que j'aurais aimé découvrir lorsque moi-même j'ai commencé à apprendre.

Bonne découverte !

Aurore

SOMMAIRE

Pourquoi retoucher ses photos ?	4
Est-ce compliqué de retoucher ses photos ?	5
En quoi consiste la retouche photo ?	6
La retouche photo, une solution miracle ?	7
Quel format est le plus approprié pour retoucher ?	9
Trier ses photos, quelle utilité ?	10
Quel logiciel pour retoucher ses photos ?	11
Comment progresser ?	13
Le blog La Photo clic par clic, quèsaco ?	16

Pourquoi retoucher ses photos ?

Certains aiment recommencer dix fois leur prise de vue sur place pour obtenir une photo qui correspond au maximum à ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. D'autres aiment améliorer leur photo en la retouchant pour retranscrire leur propre vision de ce qu'ils ont vu et ressenti lorsqu'ils prenaient leur photo.

Personnellement je fais partie de la deuxième catégorie. Et si tu as téléchargé ce guide, c'est que toi aussi. **Bienvenue !**

Même quand on aime ses photos au naturel, on trouve toujours des petits défauts. Des yeux rouges, une imperfection de peau, une touffe d'herbe mal placée, un touriste qui s'incruste dans LA photo...

Parfois notre œil capte la lumière, les couleurs d'une façon différente. Prenons l'exemple de la neige, à l'œil on la voit blanche. En photo elle est toujours trop jaune ou trop bleue à notre goût. Le post-traitement permet de rééquilibrer certains aspects : balance des blancs, luminosité, contraste... Et comme on y prend vite goût, on découvre d'autres sujets comme la correction des défauts, le micro-contraste, le dodge & burn, ou encore la création de panoramas...

Est-ce compliqué de retoucher ses photos ?

Si tu souhaites apporter des modifications mineures à tes clichés, tu apprendras vite à utiliser les principaux outils. En revanche si tu veux approfondir tes retouches, c'est un apprentissage infini. Moi-même j'apprends toujours de nouvelles techniques et je découvre de nouveaux outils. La complexité de ton apprentissage dépendra donc de ton niveau d'exigence.

Apprendre à retoucher est à la portée de tous, seulement il ne faut pas brûler les étapes sinon tu pourrais te décourager et ça serait dommage.

Retoucher ses photos c'est un peu comme la première découverte du chocolat, tu en veux encore et encore. Lorsque j'ai découvert les possibilités qu'offraient la retouche photo, j'avais envie d'apprendre encore et encore.

À noter : Plus l'appareil photo utilisé est performant, plus les possibilités de retouche sont nombreuses. La plage dynamique est plus maniable, on récupère plus de détail, on peut recadrer une photo en conservant une bonne qualité si les fichiers d'origine sont assez grands (par exemple 45mpx avec mon Nikon Z7).

En quoi consiste la retouche photo ?

Il y a donc différents types de retouche. Lorsqu'on débute, on s'oriente d'abord vers de la retouche mineure. On utilise aussi souvent des logiciels dits non destructifs parce que les modifications sont enregistrées dans un petit fichier à part et non pas sur l'image.

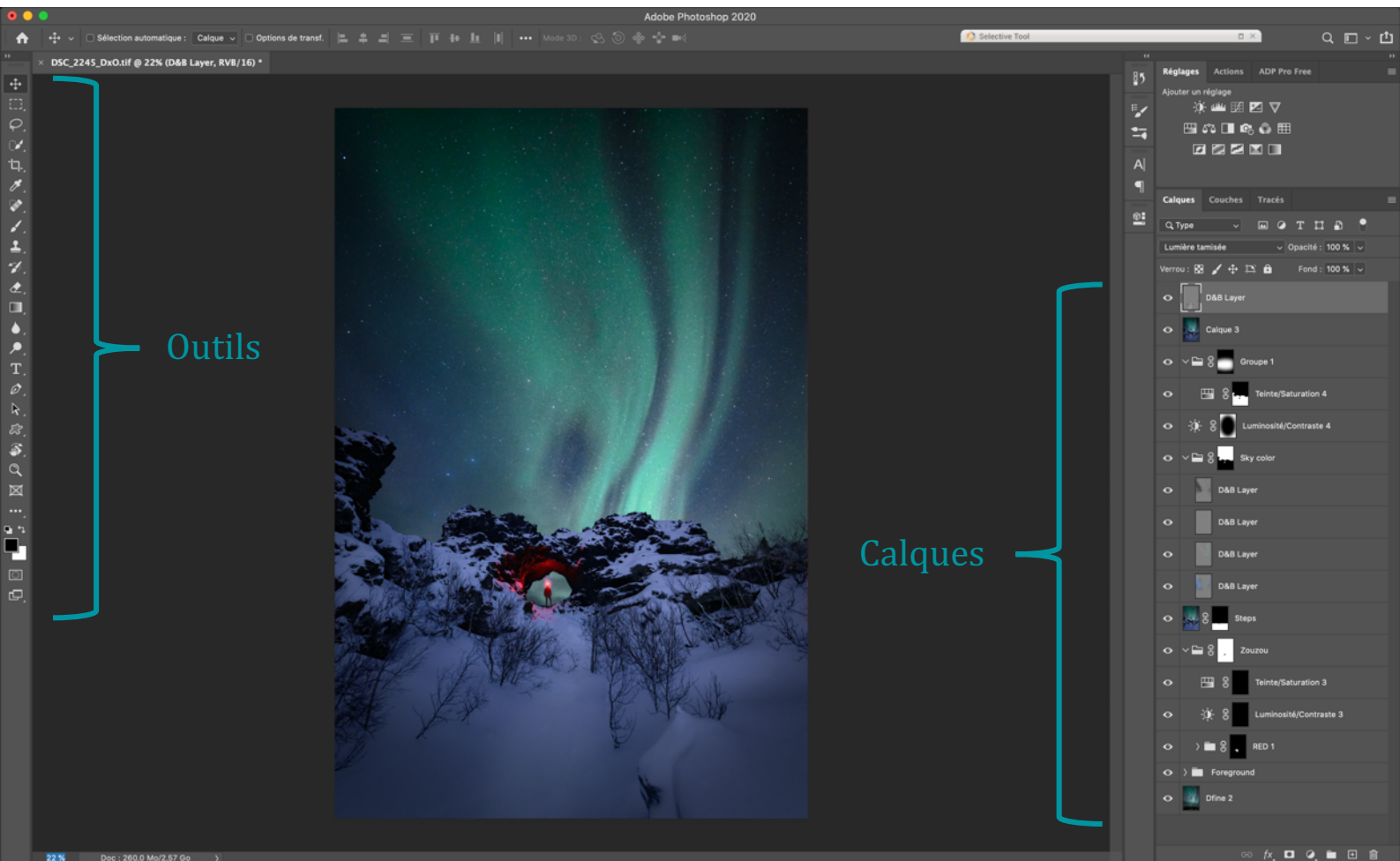
Dans un premier temps, la retouche consiste en l'amélioration de son image grâce à des réglages proposés par l'outil utilisé. Tu retrouveras le même type de fonctionnalités dans tous les logiciels, et quelques fonctionnalités supplémentaires intéressantes selon les éditeurs.

Les fonctionnalités communes sont : balance des blancs (température et teinte), exposition, contraste, hautes lumières, ombres, blancs, noirs, saturation, courbe de tonalités, couleurs, correction du profil d'objectif, netteté, luminance, bruit...

Une fois que tu maîtrises ces premiers pas en retouche photo, tu auras sans aucun doute envie d'en apprendre d'avantage. Tu t'intéresseras alors aux logiciels fonctionnant avec un système de calques.

Ces calques t'offriront des possibilités infinies : mixer des images, remplacer un ciel, faire péter une voie lactée, supprimer des éléments, améliorer la netteté, renforcer les couleurs, créer de la luminosité, assembler un panorama et pratiquer des techniques comme le dodge & burn ou le focus stacking.

N'aies aucun doute sur le fait que toutes les publicités hyper esthétiques que tu croises tous les jours sont passées à la moulinette dans ce type de logiciel pour être aussi parfaites !

La retouche photo, une solution miracle ?

Certains éléments sont très importants et ne peuvent pas être rattrapés en post-traitement ou très peu.

/!\ La retouche photo ne remplace pas le travail de prise de vue !

- Tu peux corriger l'exposition de ta photo mais tu ne peux pas rattraper des hautes lumières cramées ou déboucher des noirs sous-exposés.
- Tu peux améliorer la netteté de ton image, mais tu ne peux pas corriger un problème de mise au point. Si ta photo est floue... elle est floue.
- Tu peux recadrer ton image si tu te rends comptes que tu étais un peu trop loin, mais tu ne peux pas te décaler de 3 mètres pour refaire ton cadrage. En plus, recadrer une photo te fait perdre en qualité puisque tu réduis la taille de l'image.
- Tu peux modifier ton image tant que tu veux, ça ne remplacera pas le travail de réflexion que tu fais avant tout sur ta composition au moment de la prise de vue.

Pour réussir ses photos, il est donc très important de travailler des deux côtés : derrière l'appareil, puis derrière l'ordinateur.

Quel format est le plus approprié pour retoucher ?

La première étape pour apprendre à retoucher ses photos, c'est de photographier dans le bon format. Bien que les fichiers jpeg soient attractifs car plus légers et utilisables sur tous les supports... ils ne sont pas adaptés !

Pour retoucher tes photos dans les meilleures conditions, **tu dois shooter en RAW**. C'est un réglage que tu peux faire très facilement sur ton appareil photo. Ce format brut te permet de faire des modifications en conservant au maximum la qualité du rendu final.

C'est justement en optant pour ce format que tu auras plus de possibilités lorsque tu importeras tes photos dans un éditeur de RAW pour corriger l'exposition, récupérer du détail dans les ombres, modifier la colorimétrie, etc.

Les fichiers RAW ont des extensions différentes en fonction de la marque de l'appareil : .NEF (Nikon), .CR2 (Canon), .ARW (Sony), .RAF (Fujifilm), .RW2 (Panasonic /Lumix), .PEF (Pentax), etc.

AVANT

APRÈS

Trier ses photos, quelle utilité ?

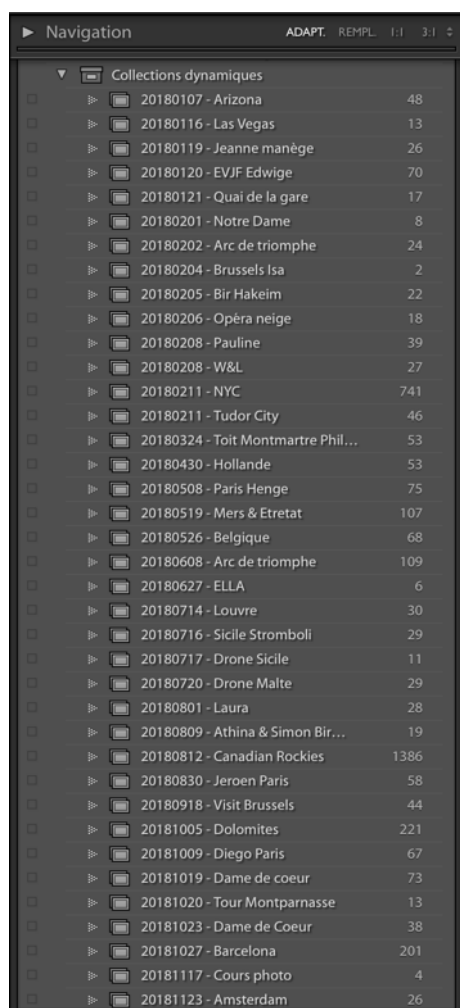
Les fichiers RAW ne permettent pas toujours de voir des aperçus pour choisir nos photos préférées d'une série et les retoucher. Il est préférable de les avoir importées dans un outil, et de les avoir classées. Sinon...

« Tiens, et si je retouchais quelques photos du voyage à New-York en février 2017 ? Mais elles sont où déjà ? »

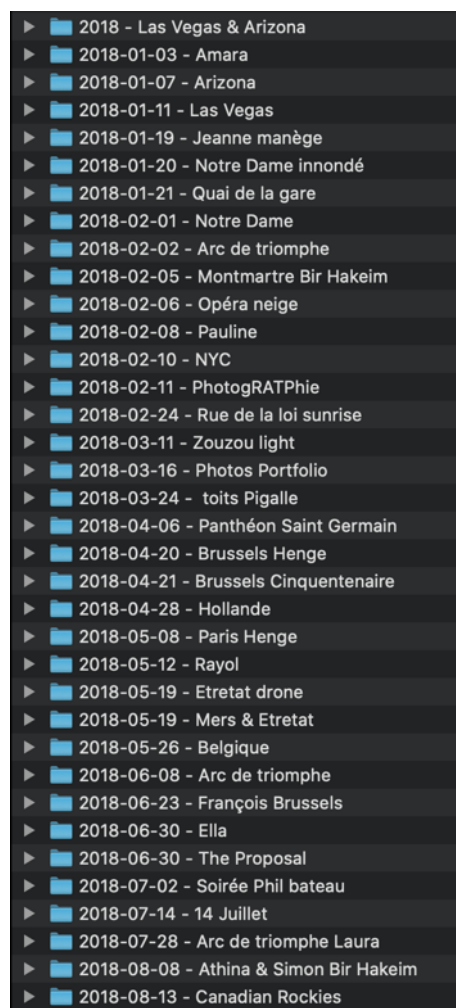
Au fil du temps, tu te rendras vite compte que **le tri et le classement des photos sont très importants** pour pouvoir s'y retrouver. Et surtout, ça fait gagner un temps fou.

Globalement, j'utilise Lightroom comme une énorme bibliothèque ! Chaque session photo est dans une collection (un dossier) nommée « DATE – NOM ». Je fais exactement la même chose sur mes disques durs, ce qui me permet de toujours trouver ce que je recherche. Ensuite je note avec des étoiles les photos que je veux retoucher en priorité.

Lightroom

Disque Dur

Quel logiciel pour retoucher ses photos ?

Bien entendu, il existe un grand nombre de logiciels permettant de retoucher ses photos. Certains ont pour objectif d'embellir ses photos, d'autres permettent de faire de la retouche plus profonde. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. Il existe aussi des modules complémentaires qui ouvrent le champ des possibilités mais je t'en parlerai en temps voulu.

Quand on se lance, ça n'est pas facile de se construire une opinion !

Dans un premier temps, tu peux faire des recherches et tester les logiciels pour voir lesquels répondent à tes besoins. Tu peux te poser certaines questions.

Est-ce que je veux apporter des retouches mineures à mes photos ? Est-ce que je veux utiliser un éditeur de RAW uniquement ? Est-ce que je veux un jour m'amuser à changer le ciel de mon image ? Auquel cas j'aurais besoin d'un logiciel qui permet de créer des calques. Est-ce que je veux classer mes photos avec cet outil ? Est-ce que je veux assembler des images pour faire un panorama ? Ou pour assembler différentes expositions comme pour une photo de voie lactée par exemple ? Est-ce que je veux utiliser un logiciel en ligne ou local ?

Beaucoup de développeurs proposent des **versions d'essai gratuites** sur une période limitée, ce qui te permet de découvrir les interfaces et voir avec laquelle tu te sens le plus à l'aise.

Quelques logiciels gratuits : Gimp, Pixlr, Paint, PhotoFiltre, Nikon Capture et bien d'autres dont des applications mobiles si tu souhaites commencer à apprendre sur téléphone ou tablette.

Quelques logiciels payants : Lightroom, Photoshop, DxO Photolab, Affinity Photo, On1 photo raw, Paint Shop Pro...

AFFINITY
PHOTO

Sache que dans tous ces logiciels tu trouveras toujours des fonctions similaires : bibliothèque, corrections plus ou moins poussées, système de calques... Cela signifie que si un jour tu veux changer d'outils, tu retrouveras très vite tes repères.

Pour être tout à fait transparente, je n'en ai pas testé beaucoup parce que j'ai très vite été attirée par la suite Adobe.

J'utilise **Lightroom** comme bibliothèque, je fais un premier tri en choisissant les photos que j'importe directement depuis ma carte mémoire. J'y fais ensuite mes premières retouches. Si c'est une photo qui me plaît particulièrement, je peux éditer le RAW dans **DxO PhotoLab** qui me permet de pousser le premier traitement avec des fonctionnalités que j'apprécie particulièrement comme notamment le micro-contraste. Ma photo rebascule dans ma bibliothèque Lightroom puis je l'ouvre dans **Phostohop** pour apporter des modifications plus poussées grâce aux calques. À ce stade j'utilise aussi beaucoup le plugin **Nik Collection de DxO** qui propose des filtres mais surtout des fonctionnalités hyper cool pour gérer le contraste et la luminosité. Et bien d'autres ! Ma photo revient dans ma bibliothèque Lightroom où je peux ajuster quelques derniers éléments si besoin avant d'exporter.

Lightroom et Photoshop sont les deux troubadours qui m'accompagnent depuis quelques années et j'avoue en être pleinement satisfaite. Je ne me suis jamais sentie bloquée dans mes retouches photos, et le prix est plutôt abordable. Je paie 11,99 € par mois pour la [formule Photographie](#) qui me permet d'avoir Lightroom sur ordinateur et mobile ainsi que Photoshop sur ordinateur et iPad. Je ne suis pas sponsorisée, je ne gagne absolument rien à te dire ça !

La première fois que tu ouvriras ces logiciels, tu risques de ne pas savoir par où commencer. N'oublie pas que tout s'apprend au fur et à mesure, en photo comme en retouche. Surtout, PAS DE PANIQUE. C'est pour ça que j'ai créé le blog [La Photo clic par clic](#) : de la technique à la pratique !

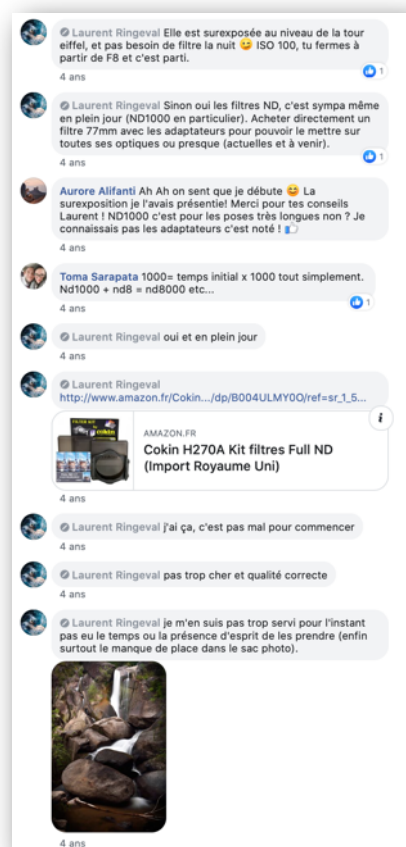
Comment progresser ?

Pour apprendre à retoucher tes photos tu peux suivre des blogs, des chaînes Youtube, des tutoriels... Cela te permettra de développer tes compétences techniques. Et qu'en est-il de tes compétences créatives ?

1 Partager ses photos

Lorsque j'ai commencé la photographie, je partageais mes photos sur Flickr, sur Facebook, dans des groupes où de nombreux photographes partagent leur passion. Je me souviens notamment du groupe [PhOtOdidactes Passionnés](#) sur Facebook. Le partage est le meilleur moyen de recevoir des critiques qui te permettent de te remettre en question et de progresser. Si tu restes dans ton coin, tu pourras apprendre beaucoup, mais tu ne pourras pas te dépasser et corriger tes propres défauts. C'est en partageant et en échangeant que tu iras plus loin. **Apprendre c'est bien, progresser c'est mieux.** Alors choisis deux ou trois canaux et partage régulièrement tes créations !

Voici la preuve que nous sommes tous égaux au début. Le talent n'est pas inné, il se construit à force de partage, d'échange de persévérance !

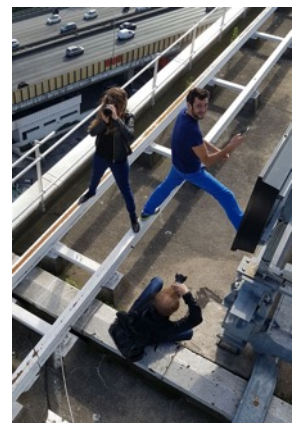

2 Savoir accepter les critiques

Dans le lot de critiques, tu recevras des propositions intéressantes et d'autres moins, ou qui ne collent pas avec ta vision. Prends les critiques constructives qui te permettent d'avancer et oublie le reste. Tu auras forcément des commentaires à la con qui ne servent à rien, ils ne doivent pas t'affecter. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, et ça n'est pas ton objectif ! Ton objectif est d'apprendre et de progresser.

3 S'entourer de passionnés comme toi

Il existe un nombre incalculable de photographes partout dans le monde, impossible qu'il n'y en ai pas vers chez toi ! Dans mes débuts, j'ai rencontré beaucoup de photographes, tant amateurs que professionnels. J'ai d'ailleurs fait la connaissance de créateurs via le groupe Facebook dont je te parlais avant. Mais j'ai surtout rencontré beaucoup beaucoup de monde lorsque je me suis créé un [compte Instagram](#) pour y partager mes photos. Attention, ça n'est pas sur Instagram que tu trouveras le plus de critiques constructives d'une façon naturelle. Mais c'est un réseau étonnant pour rencontrer des passionnés, avec qui tu pourras faire une balade photo, échanger, et demander critique. Et n'oublie pas que les passionnés aiment partager leur passion !

4 Être à l'écoute

Il ne faut pas avoir honte de demander conseil, c'est au contraire une démonstration de ta volonté d'apprendre et de progresser. Lorsque tu demandes conseil il faut être à l'écoute. Même si le discours complet ne t'intéresse pas, il y aura peut-être 10 % de bon à prendre, et ce sont les 10 % qui te permettront justement de progresser. Les plus grands artistes ont tous eu des mentors !

Pour conclure, je tiens à insister sur ces quatre conseils que je te donne. Partage tes photos, accepte les critiques qui te font avancer, entoure toi de passionnés et soit à l'écoute de tout ce qui peut t'être utile. Ce sont les clés qui m'ont permis de progresser en prise de vue ET en retouche lorsque j'ai débuté la photo.

Non seulement ça te permettra de t'améliorer, et en prime tu pourrais faire de superbes rencontres humaines. D'ailleurs, comme le dit si bien Henri Cartier-Bresson...

« Photographier c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur »

Le blog La Photo clic par clic, quèsaco ?

Avant toute chose, il est important je pense de t'expliquer ce que tu trouveras dans ce blog.

Quoi ? C'est un blog qui regroupe des articles pour apprendre la photo et la retouche photo. Chaque article contient une nouvelle information : conseil, astuce, tuto... De quoi débiter et progresser !

Pour qui ? Mon objectif est avant tout de m'adresser aux débutants. Une fois les premières étapes franchies, on rentre forcément dans des sujets plus complexes. Aussi, tu trouveras des articles qui t'intéresseront tant si tu es débutant que si tu es averti.

Où ? Les articles paraîtront sur le blog [La Photo clic par clic](#), je les partagerai aussi sur [Facebook](#) et sur mon compte [Instagram](#). Et si tu as téléchargé ce guide, tu recevras les nouveaux articles directement dans ta boîte mail pour ne rien manquer !

Quand ? En moyenne, je partage un nouvel article une fois par semaine pour te laisser le temps de le lire et de pratiquer.

Comment ? Si tu as lu ce guide, tu as sans doute compris ma vision. Pour progresser, il faut partager son travail et échanger. Alors comment on passe de la technique à la pratique ? Pour cela, je te propose à la fin de chaque article de partager ton travail directement sur la publication Facebook de l'article en question. Dans un premier temps tu auras un retour de ma part. Puis dans un second temps l'objectif est que toi et tous ceux qui auront partagé leur travail se critiquent **constructivement** les uns les autres.

Pourquoi ? Depuis que je suis tombée dans la photographie, j'ai toujours aimé le partage que cette passion offre. J'ai eu l'occasion de partager mes connaissances lors de workshops ou de formations, et j'ai adoré ça ! Après de longues heures de réflexion sur le sujet, j'ai décidé de me lancer en créant ce blog dédié à la photo et à la retouche photo pour partager mes connaissances avec ceux qui ont envie d'apprendre ET de pratiquer.

Allez, on se lance ?

LA PHOTO
clic par clic

