

9 AVRIL, 2021

Nikon | LEARN & EXPLORE

AVANCÉ

Techniques d'éclairage : Peinture à la lumière

Trembles en fin de journée – « 15 minutes après le coucher de soleil, il y avait une faible lumière ambiante. J'étais sur la droite, en dehors du cadre. Les arbres les plus proches de moi ont reçu un balayage de lumière qui a duré au maximum une seconde du Max Million; l'autre petit groupe d'arbre a été éclairé environ deux secondes, le suivant pendant 4 secondes et les arbres tout à gauche sont ceux qui ont été éclairés le plus. C'était difficile à réaliser, le Max Million émet tellement de lumière. Il a fallu environ 30 essais avant de prendre le bon cliché. » D100, AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED, 30 s, f/11, ISO 250.

La peinture à la lumière ajoute une touche d'incertitude et d'expérimentation. Elle demande de la créativité et de l'originalité. C'est une aventure et c'est amusant.

La peinture à la lumière s'obtient lorsqu'une source lumineuse à main levée, habituellement une lampe de poche, est utilisée dans une pièce sombre ou à l'extérieur pendant la nuit pour éclairer un sujet. Lorsque vous faites de la peinture à la lumière, votre appareil photo se trouve sur un trépied avec l'obturateur ouvert, pour une exposition chronométrée, tandis que vous éclairez certaines parties de

la scène ou du sujet.

Dave Black, qui a commencé sa carrière en tant que photographe sportif et qui s'est diversifié par la suite, crée des photographies avec la technique de peinture à la lumière depuis plus de 10 ans. « Aucune peinture à la lumière ne ressemble à une autre », déclare-t-il. « La manière dont vous déplacez la lampe de poche sur le sujet, la distance entre vous et le sujet, la durée de projection de la lumière, tout cela va modifier l'apparence de l'image à chaque fois. Cette technique implique toujours un peu d'expérimentation, et c'est ce qui la rend si passionnante. » Elle nécessite aussi du dévouement. « Je dis aux étudiants que 10, 15 ou 20 prises de vue peuvent être nécessaires pour obtenir une image qu'ils aimeront vraiment, où toutes les pièces du puzzle fonctionnent comme ils le veulent. »

En fait, la peinture à la lumière remet en cause l'automatisation et toutes les garanties offertes par la technologie. Elle vous accorde tout le mérite du résultat. « Vous êtes responsable du résultat et ce que vous faites physiquement détermine la qualité de l'image », affirme Dave. « La vitesse à laquelle vous marchez, la quantité de lumière... »

Voulez-vous tenter l'aventure? Voici quelques lignes directrices, suggestions et conseils tirés de l'expérience de Dave.

Les fondamentaux

Un trépied, d'abord et avant tout. Dave utilise un modèle en fibre de carbone Gitzo —« solide », dit-il, « mais quand même très léger ». La solidité et la robustesse sont importantes, mais si je prends des paysages, je ne veux pas trimballer un trépied en acier lourd partout. Je ne transporte pas non plus un gros objectif. La plupart de mes peintures à la lumière se font avec des zooms relativement courts, 24-70 mm par exemple. » Le choix de l'appareil photo? Dave recommande vivement un reflex numérique, plutôt qu'un compact numérique, pour la peinture à la lumière.

Ensuite, il y a les lumières. Le plus petit trio de lampes de poche de Dave est la lampe-stylo Stylus Penlight de Streamlight. Ensuite, vient le plus grand et plus lumineux : INova Bolt. Le troisième est l'artillerie lourde, le Brinkmann Max Million II, un modèle d'une puissance égale à 2 millions de candelas.

Dave active toujours la fonction de réduction du bruit avec une exposition longue sur son reflex numérique Nikon monté sur trépied. Il utilise l'autofocus pour obtenir une image nette du sujet, puis l'éteint avant de commencer la peinture à la lumière (sinon le système AF cherche un point de mire tout au long de l'exposition).

Il règle le plus souvent la vitesse d'obturation sur 30 secondes. « Si je dois travailler plus longtemps, je vais utiliser la télécommande filaire multifonction Nikon MC-36, mais la majorité de ce que je fais se fait en 30 secondes au maximum. » Voici un bon point de départ pour vos expériences : 30 secondes, f/8, ISO 400. Ce n'est pas une règle, juste une ligne directrice. »

Dave conseille de ne pas utiliser de mesures pour une photographie avec la technique de peinture à la lumière.

« Elles vous induiront en erreur », affirme-t-il. « J'utilise l'écran ACL pour voir ce que donnent la luminosité et l'exposition. » Il y a cependant des exceptions : si la scène comporte une lumière ambiante, Dave mesure parfois cette lumière et utilise la lecture comme point de départ, puis vérifie ses résultats. » Comment savoir s'il faut mesurer la lumière ambiante ou pas? Tout se résume à l'expérience, qui vient avec les expérimentations.

Allez-y petit à petit

Vous allez découvrir des peintures à la lumière à grande échelle parmi les exemples de travaux de Dave, mais ce dernier conseille de ne pas s'atteler à de vastes sujets pour commencer. Une pièce sombre, un sujet intéressant sur une table et une petite lampe de poche, ce sera le plus sûr pour commencer. Découvrez *Les bottes de Jenny* et *Hameçons à mouche* (ci-dessous) pour voir ce qu'il est possible de faire avec de l'imagination et une lampe de poche.

Les bottes de Jenny – Dave a utilisé sa lampe de poche INova Bolt pour faire de la peinture à la lumière sur cette collection. La lampe Bolt est équipée d'un coupe-flux flexible fabriqué avec du ruban adhésif. (Un coupe-flux désigne tout tube ou cylindre qui se fixe devant une source de lumière. Il sert à contrôler la direction de la lumière et, souvent, à limiter son éclat.) D3, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 15 s, f/8, ISO 400.

Appliquer la lumière

Comment se déroule le travail d'application de la lumière? On parle de peinture, mais est-ce que ça y ressemble vraiment? Plutôt, oui. « Je dis souvent aux gens de déplacer la source lumineuse dans un mouvement circulaire ou dans une sorte de mouvement de brossage très doux », dit Dave. « Avec la peinture à la lumière, je peux *envelopper* mon sujet de lumière, plutôt que de l'appliquer directement comme je le ferais avec un flash. Je peux adoucir les bords, de manière beaucoup plus importante que si j'utilisais même une boîte à lumière géante. Je peux mettre en évidence des zones particulières et apporter une lumière supplémentaire où je veux et où je juge nécessaire, pour des objets de la scène que j'appelle des personnages de soutien—, les choses qui contribuent à créer la cohérence dans la photo. Mais le plus important est de faire des mouvements avec la lampe de poche, vous ne pouvez pas vous contenter de la diriger et de la maintenir immobile. Il vous faut une lumière douce et transitoire. »

La direction est également importante. « En général, vous avez besoin de n'importe quel type de lumière (flash, lumière du soleil ou peinture à la lumière) provenant d'un emplacement éloigné de l'appareil photo. Il est beaucoup plus agréable d'avoir un angle de lumière arrivant sur votre sujet, définissant ainsi le sujet. La lumière directe est plate et ne semble pas très attrayante. »

Tenez bon!

Nous savons ce que vous pensez, et Dave aussi : comment faire de la peinture à la lumière sur une personne pendant une exposition de 30 secondes?

« Trouver la bonne personne fait partie du défi », admet Dave. Il vous faut une personne patiente. Il faut également la préparer. Dites-lui qu'elle devra toujours rester immobile. Elle ne doit pas bouger pendant 30 secondes. Dites-lui également que ce sera une longue séance. »

Dave essaie toujours de placer ses modèles dans des positions confortables. Aucune des personnes que vous verrez sur ses photos (le couple sur la moto, la ballerine sur le fauteuil, la jeune fille sur le sol) ne se tient debout dans un espace libre. « Mes sujets sont soutenus par quelque chose, s'appuient contre quelque chose, s'accrochent à quelque chose ou s'assoient sur quelque chose. » Et lorsque j'essaie diverses positions, je demande toujours : « Êtes-vous à l'aise? Pouvez-vous rester en position pendant une minute? » La position de la ballerine aurait été difficile presque pour tout le monde, mais il s'agit d'une professionnelle entraînée et ça ne lui posait aucun problème de se pencher vers l'avant en maintenant ses mains dans cette position, sans bouger. »

Commencez par le visage

Lorsque vous prenez des sujets humains, peignez d'abord leur visage, car c'est la partie du corps la moins apte à rester immobile pendant une longue exposition. Allumez la lampe de poche, peignez le visage, éteignez la lampe et éclairez d'autres parties de la scène si vous le souhaitez. Du coup, si votre sujet cligne de l'œil ou bouge un muscle facial, il n'y aura plus de lumière sur son visage pour illuminer ce mouvement.

Jeune ballerine – Dave a marché dans le studio complètement sombre avec le Bolt, peignant la ballerine et les fleurs en ajoutant un rayon de lumière sous la chaise. D2X, AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED, 1 min, f/8, ISO 100.

Reconnaissance de la zone

La nuit n'est pas le meilleur moment pour rechercher des sujets, alors avant de faire de la peinture à la lumière à l'extérieur la nuit, procédez à une reconnaissance de la zone et faites vos découvertes et vos évaluations à la lumière du jour. « Vous avez trouvé une grange », dit Dave à titre d'exemple, « alors, il faut vous demander à quelle distance vous pourrez vous rapprocher. Ce n'est pas dangereux d'y aller la nuit? Dehors, il y a des trous dans le sol, des ravins, des obstacles. Assurez-vous que la zone choisie est accessible en toute sécurité et faites une reconnaissance de vos déplacements à la lumière du jour. Où placer l'appareil photo? Où appliquer la lumière, depuis quelle direction et à quelle distance de l'appareil photo? N'oubliez pas que, souvent, le sujet n'est pas impressionnant jusqu'à ce qu'on lui applique la peinture à la lumière. Les peupliers, par exemple [la première photo en haut de page] : en plein jour, ils étaient plutôt beaux, mais ils avaient le potentiel d'être vraiment spéciaux. Et ils répondaient aux critères : je pouvais me garer pas très loin, parce que je ne voulais pas marcher pendant des kilomètres. Je consacre mon énergie et mon

temps à la peinture à la lumière, pas à la randonnée. Je pense que j'ai parcouru environ 55 mètres avant de régler l'appareil photo. Les arbres se trouvaient environ 27 mètres plus loin. »

Cause et effet

La peinture à la lumière semble démontrer plus clairement que tout ce que nous voyons dans une photographie est l'effet de la lumière, plutôt que la lumière elle-même. En fait, c'est l'effet de la lumière sur un sujet qui peut être le véritable sujet d'une photographie de peinture à la lumière. Il faut y penser au moment du choix d'un sujet.

Par exemple, la photo des hameçons de pêche à la mouche. « Beaucoup de gens disent que capturer un moment est l'essence même de la photographie », déclare Dave. Eh bien, les hameçons de pêche à la mouche ne représentent aucun moment dans le temps; ce sont des hameçons de pêche à la mouche, sur une table, dans une disposition assez agréable. C'est la lumière qui vous attire vers cette photo. J'avais un objectif personnel pour cette image : je voulais capturer un objet très statique, banal, et créer une photo excitante grâce à la lumière. La pêche à la mouche est assez ennuyeuse, et quant aux hameçons de pêche à la mouche... eh bien, c'est carrément ennuyeux. Mais la lumière apporte un effet « Wouah! » Même chose avec les bottes. Les bottes ne vous attirent pas, mais la lumière qui tape sur les bottes, c'est ce qui vous fait dire « Regarde ça, c'est vraiment beau. » En fait, c'est juste un paquet de bottes, mais c'est la lumière qui est magnifique. »

À votre tour

Nous espérons que ces conseils et suggestions, ainsi que les photos de Dave, vous ont inspiré à vous promener dans une pièce sombre avec une lampe de poche et à vous essayer à la peinture à la lumière. N'oubliez pas qu'il y a peu de règles et beaucoup de place pour l'exploration créatrice, en d'autres termes, faites des essais et des erreurs.

Plus tôt vous commencerez, plus vite vous accumulerez vos propres techniques de peinture à la lumière.

Grange et poussière d'étoiles –

« Pas une longue exposition, mais j'ai réussi à capturer la Voie Lactée avec les réglages ISO 2500 et f/4. Quand je veux prendre un champ d'étoiles, je règle l'appareil sur une valeur ISO très élevée, parce que si je dépasse 30 secondes, les étoiles se déplacent trop ». Dave a simplement éclairé légèrement les arbres, la grange et la clôture avec le Max Million II. D3S, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 30 s., f/4, ISO 2500.

La feuille jaune – Dave a utilisé le Bolt avec du ruban adhésif fixé dans une petite ouverture pour diriger la lumière. D2H, AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED, 20 s., f/8, ISO 200.

Peinture à la lumière à l'aide de flashes

Une autre technique de peinture à la lumière utilise les flashes Nikon (flash électronique) comme source d'éclairage. Pour éclairer une scène à l'aide d'un flash, visez simplement votre sujet avec le flash et appuyez sur le bouton « flash » à l'arrière du flash pour déclencher manuellement l'appareil. Chaque déclenchement du flash contribue à former l'exposition de votre image.

Le Big Shot du RIT est un exemple de peinture à la lumière à grande échelle. Les professeurs du RIT (Rochester Institute of Technology), les étudiants et les membres de la communauté utilisent une combinaison de flashes électroniques et de lampes de poche pour créer leur photographie annuelle pour le Big Shot. [En savoir plus sur le Big Shot du RIT.](#)

Visitez la section *Atelier au Ranch* du site Web de Dave Black à l'adresse www.daveblackphotography.com, pour connaître son point de vue sur diverses techniques photographiques.