

Clair- obscur

sculpter le sujet avec la lumière

Principes, éclairage, réglages et traitement
pour des images contrastées et expressives.

LE CLAIR-OBSCUR EN PHOTOGRAPHIE

Sculpter le sujet avec la lumière

LUMIÈRE · INTERMÉDIAIRE

QU'EST-CE QUE LE CLAIR-OBSCUR ?

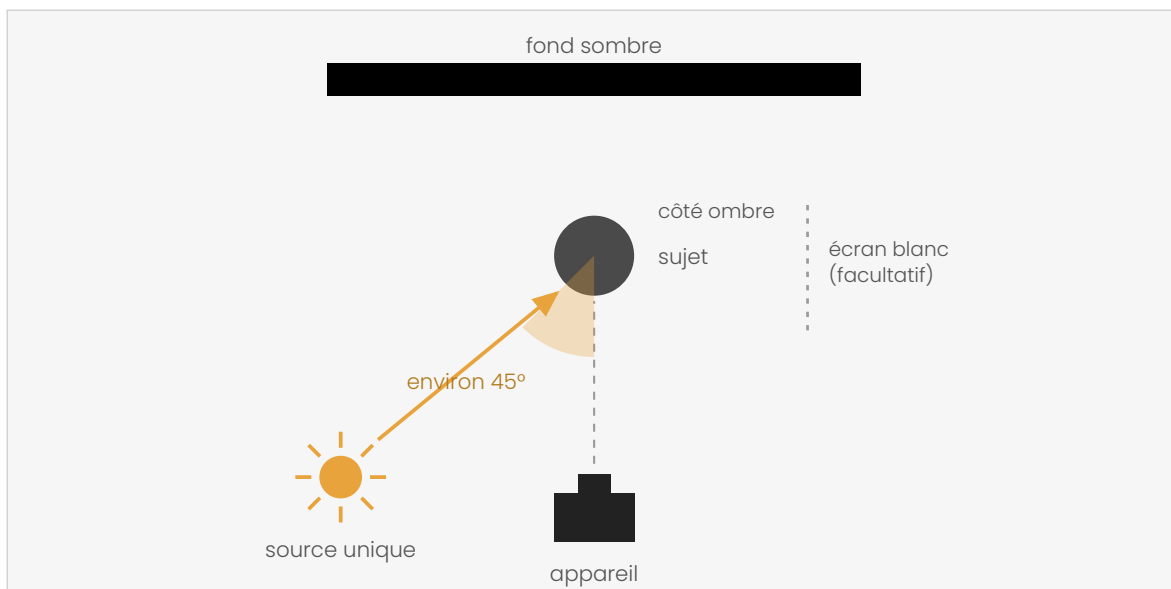
Le clair-obscur désigne, en peinture comme en photographie, un fort contraste entre des zones très éclairées et des zones plongées dans l'ombre. L'ombre n'est pas un défaut à corriger : elle fait partie de l'image et conduit le regard vers ce qui est éclairé.

Le mot vient de la peinture. À la fin du XVIe siècle et au XVIIe, Caravaggio (1571-1610) pousse le contraste à l'extrême, ce que l'on appelle le ténébrisme. Rembrandt (1606-1669) en fait un outil d'expression, et Georges de La Tour (1593-1652) l'applique à des scènes éclairées à la bougie. Regarder leurs tableaux est le meilleur point de départ pour comprendre ce que l'on cherche en photographie.

En une phrase : un sujet éclairé par une lumière directionnelle, un fond sombre, et des ombres que l'on garde.

LES TROIS INGRÉDIENTS

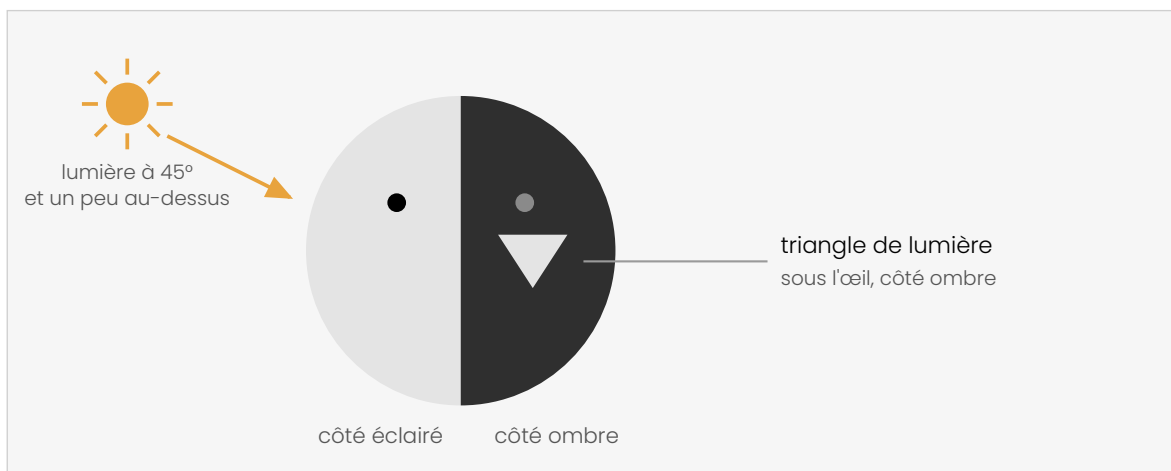
- 01 Une lumière unique et directionnelle.** Une seule source, qui vient du côté ou d'en haut, crée des ombres franches et modèle le volume. Plusieurs sources de même force aplatissent l'image.
- 02 Un fond sombre.** Un fond noir, un tissu mat, ou simplement une zone que la lumière n'atteint pas : le sujet se détache sans effort.
- 03 Une exposition pensée pour les hautes lumières.** On mesure la partie éclairée, et on laisse le reste tomber dans l'ombre.

Un montage simple, vu de dessus : la source à environ 45° du sujet, un fond sombre derrière lui, le photographe en face. Placez la source un peu plus haut que les yeux.

L'ÉCLAIRAGE REMBRANDT

C'est la version portrait la plus connue du clair-obscur. La lumière vient d'un côté, à environ 45°, et un peu au-dessus de la tête. Sur la joue restée dans l'ombre, elle dessine un petit triangle lumineux sous l'œil : le triangle de lumière.

Le triangle de lumière apparaît sur la joue côté ombre, quand la source est bien placée.

- 01 Placer la source.** À 45° du sujet, légèrement plus haut que ses yeux.
- 02 Régler l'angle de la tête.** Demandez au modèle de tourner doucement la tête jusqu'à voir le triangle apparaître.
- 03 Surveiller sa taille.** Un repère courant : le triangle ne dépasse pas la taille de l'œil. Trop frontale, la lumière l'efface ; trop latérale, elle ferme l'ombre de la joue.

OÙ TROUVER LA LUMIÈRE

LUMIÈRE NATURELLE

Une fenêtre, sans soleil direct, rideau à demi fermé.
Une porte entrouverte dans une pièce sombre.
Un rayon de soleil dans une église ou un musée.
La fin de journée, quand le soleil est bas et latéral.

LUMIÈRE ARTIFICIELLE

Une lampe de bureau ou un panneau LED, dans une pièce éteinte.
Une bougie ou une lampe de poche pour une nature morte.
Un flash avec une grille en nid d'abeille ou un cône, pour limiter la lumière.
Des cartons ou des tissus noirs pour arrêter les reflets.

Éteignez les autres lumières de la pièce : l'ennemi du clair-obscur, c'est la lumière parasite.

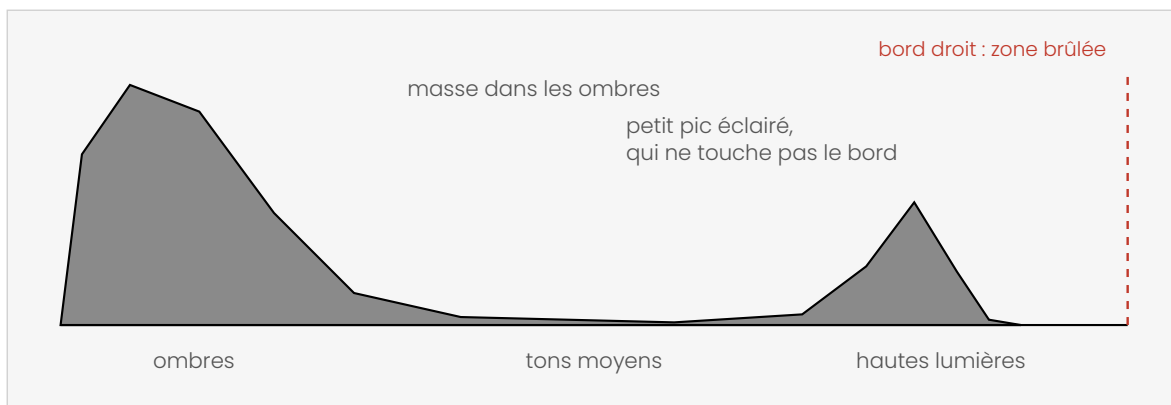
LES RÉGLAGES DE DÉPART

Ce sont des repères à ajuster selon la scène, pas des règles.

RÉGLAGE	REPÈRE	POURQUOI
Format	RAW	Garder de la marge dans les ombres et dans les hautes lumières.
Mode	Manuel, ou priorité à l'ouverture	Garder la main sur l'exposition.
Mesure	Spot, sur la partie éclairée	L'appareil n'éclaircit pas le fond sombre.
Correction	-1 à -2 IL en mesure matricielle	Une scène sombre est naturellement éclaircie par l'appareil.
ISO	100 à 800, plus haut sans trépied	Le bruit se voit surtout dans les ombres.
Ouverture	f/2,8 à f/5,6 pour un portrait	Un équilibre entre netteté et séparation du fond.
Vitesse	Au moins 1/focale (1/100 s pour un 85 mm)	Éviter le flou de bougé.
Balance des blancs	Fixe, adaptée à la source	Éviter les variations entre les images.
Aides	Histogramme et alerte de hautes lumières	Vérifier qu'aucune zone n'est brûlée.

LE PIÈGE DES HAUTES LUMIÈRES

Une zone brûlée ne contient plus aucune information : aucun logiciel ne peut la reconstituer. Une zone sombre en conserve un peu, mais en l'éclaircissant on fait apparaître du bruit. Mieux vaut donc exposer pour la partie éclairée et accepter des ombres profondes, que l'inverse.

L'histogramme d'une image clair-obscur : la masse est à gauche, et le pic éclairé reste à distance du bord droit.

LE TRAITEMENT

- 01 Développer le RAW.** Baissez un peu les hautes lumières si besoin, puis ajustez l'exposition globale.
- 01 Placer le point noir.** Les ombres profondes doivent être vraiment sombres, sans écraser les détails que vous voulez garder.
- 02 Ajouter un peu de contraste.** Une courbe en S légère suffit.
- 03 Sculpter à la main.** Éclaircissez légèrement la zone éclairée et assombrissez ce qui l'entoure, avec un pinceau ou un masque doux (« dodge & burn »).
- 04 Guider l'œil.** Un vignettage discret ramène l'attention vers le centre éclairé.
- 05 Garder les ombres.** Ne les débouchez pas : le but est de les conserver. Réduisez seulement le bruit s'il gêne.

Photoshop, Affinity, Lightroom ou darktable proposent tous ces outils : courbes, niveaux, masques et pinceaux de réglage.

LA COMPOSITION

- Placez la zone éclairée sur une intersection des tiers (voir le tuto « La règle des tiers, et quand s'en passer »).
- Laissez de la place aux masses sombres : elles font partie de l'équilibre (voir « Lire une image : lignes, masses, équilibre »).
- Un seul détail éclairé suffit : un œil, une main, un fruit.

LES ERREURS FRÉQUENTES

PROBLÈME	CAUSE	REMÈDE
Fond gris, pas noir	La lumière atteint le fond	Éloigner le sujet du fond, noircir avec un tissu mat, baisser le point noir.
Hautes lumières brûlées	Mesure sur une scène sombre	Mesure spot, correction négative, alerte de hautes lumières.
Ombres sans détail	Trop de contraste ou de sous-exposition	Remonter un peu les ombres, ou ajouter un faible réflecteur.
Bruit dans les ombres	ISO élevés, éclaircissement	ISO plus bas avec trépied, réduction de bruit.
Image plate	Plusieurs sources ou lumière frontale	Éteindre les autres lumières, placer la source sur le côté.
Pas de triangle de lumière	Source trop frontale	Tourner la tête du modèle ou déplacer la lumière.

À ESSAYER

- 01 Un portrait à la fenêtre.** Sans soleil direct, avec les autres lumières éteintes. Placez le modèle à 45° de la fenêtre et cherchez le triangle de lumière.
- 02 Une nature morte à la lampe.** Un fruit, un verre ou un objet métallique sur un tissu noir, éclairé par une seule lampe à côté.
- 03 Un rai de lumière.** Dans une rue, un escalier ou une pièce, repérez un rayon qui éclaire un seul élément et laissez le reste dans l'ombre.

COMMENT JUGER VOS IMAGES

- Mon regard va-t-il d'abord vers la partie éclairée ?
- Les ombres ont-elles une forme qui m'intéresse ?
- Reste-t-il du détail dans la zone la plus claire ?

Apportez trois images à la réunion du mercredi : nous les regarderons ensemble.

VOCABULAIRE

MOT	SENS
Clair-obscur	Fort contraste entre lumière et ombre, qui modèle le sujet.
Ténébrisme	Clair-obscur poussé à l'extrême, où l'ombre domine l'image.
Low key	Image globalement sombre, avec peu de zones claires.
Hautes lumières	Les zones les plus claires de l'image.
Point noir	La valeur à partir de laquelle une zone devient noire.
Rapport d'éclairage	Écart de lumière entre la zone éclairée et l'ombre, en IL.
Cutter, drapeau	Panneau noir qui arrête la lumière ou les reflets.
Nid d'abeille	Grille placée devant une source pour resserrer son faisceau.

POUR ALLER PLUS LOIN

Regardez des tableaux de Caravaggio, de Rembrandt et de Georges de La Tour : repérez d'où vient la lumière, ce qu'elle éclaire et ce qu'elle laisse dans l'ombre. Puis refaites la même analyse sur vos propres images.