STUDIO DE PHOTOGRAPHIE
MARIE-JOSÉ HAINS

artiste photographe

NOTE

Le contenu de cette présentation et les photos inclues sont la propriété de Marie-José Hains. Toute reproduction et diffusion sans consentement préalable est strictement interdite. Cette présentation est fournie aux membres qui ont participé à la conférence et aux fins de références pour utilisation personnelle. Ne pas diffuser sur les sites webs et les médias sociaux.

Marie-José Hains

B.Sc. Double Majeur Mathématiques / Informatique, PMP

1983 à 2011: Bell, Bell Sygma, CGI (Dir. Projet, Développement des affaires, Évaluation de risques)

Depuis 2003: Photographe

Propriétaire studio de 1500 pc **disponible pour location**

Formatrice: En studio, Loisirs Renaud Coursol, Tous Azimuts

Coach et mentor: revue de portfolio, démarrage et perfectionnement entreprise

Pour me joindre: 514-835-0867 ou info@studiomjh.com

Présentation Portfolio et Studio

https://my.matterport.com/show/?m=uje6ZGBTPWs

AVANT-PROPOS

La particularité et la complexité de la photographie de portraits

AVANT-PROPOS

Mettre son sujet à l'aise est une mission de tous les instants, à partir du premier contact jusqu'à la livraison des portraits

Le photographe doit maitriser son art devant son sujet pour le mettre à l'aise et le mettre en valeur

CONTENU

Les 3 grands axes de la photographie de portrait

- Le sujet: Comment mettre en confiance notre modèle, comment le poser pour qu'il soit mis en valeur
- La technique: les objectifs, les paramètres de prise de vue
- La lumière: Le contrôle de la lumière pour le portraitiste

COMPLÉMENT: La créativité pour la photographie de portrait

- Le processus créatif et les pistes pour la créativité
- L'intérêt des avants plans et des arrières plans en studio
- Les effets spéciaux

Anatomie d'un portrait réussi

TOUS les critères d'une photo réussie PLUS...

- Choix du modèle / sujet adéquat
- Pose esthétiquement plaisante
- Proportions corporelles respectées
- Émotion palpable et sincère

LE SUJET

- Types de sujets / ou les trouver ?
  - Amis et connaissances
  - Modèles
  - Clients

SUJET: le mettre en confiance

Mettre son sujet à l'aise est une **mission de tous les instants**, à partir du premier contact jusqu'à la livraison des portraits

- PRINCIPES DE BASE
- Avant la séance
  - Premier contact: quoi dire
  - Planification du photoshoot
- Pendant la séance
  - Protocole avant la séance – coaching
  - Comment poser notre sujet
  - La direction du sujet pendant la séance
- Après la séance
  - Tri, visionnement, accompagnement pour choix
  - Retouches

SUJET: PRINCIPES DE BASE

PRINCIPES DE BASE: Mettre son sujet à l'aise est une **mission de tous les instants** pour le photographe:

- Maitriser son art
  - Comprendre les réglages de la caméra et être rapide
  - Comprendre les formes de visages et de corps, les caractéristiques et savoir gérer les demandes
  - Compréhension de la lumière et de l'effet de la lumière sur le visage et le corps
  - Comprendre comment on respecte les proportions corporelles
  - Éviter la page blanche
  - En prendre plus que moins
  - Être en confiance 'fake it til you make it'

SUJET: PRINCIPES DE BASE

PRINCIPES DE BASE: Mettre son sujet à l'aise est une **mission de tous les instants** pour le photographe:

- Être psychologue ;-)
  - Entrer en relation sincère avec le sujet
  - Écouter, Écouter, et encore écouter
  - Observer
  - Comprendre l'anxiété de notre sujet, être empathique
  - Rassurer
  - Accompagner
  - S'adapter à notre sujet

SUJET: PREMIER CONTACT

- Quoi dire
  - Écouter
  - Poser des questions…faire parler le sujet
  - LEUR DIRE:
    - Que vous les accompagner
    - Que vous allez les aider
    - Que vous avez l'expertise pour les faire bien paraitre
    - Que vous allez jeter tout ce qui ne leur plait pas – ils ont le dernier mot!

SUJET: AVANT LA SÉANCE

- Préparatifs
  - Commande ou créatif ?
  - Concept
  - Location
  - Lumière
  - Vêtements
  - Maquillage et coiffure
  - Décors
  - Poses

Document de préparation selon le type de séance

SUJET: AVANT LA SÉANCE

OBSERVATION DE VOTRE SUJET

- Visage – un bon coté ???
  - Forme du visage (Rond, Ovale, Carré, Rectangulaire, Triangulaire)
  - Symétrie
  - Yeux inégaux
  - Demander à la personne!
- Corps:
  - Taille (S, M, L)
  - Grandeur
  - Éléments plus ou moins forts: poitrine, épaules, ventre, bras, cuisses
  - Proportions : torse plus au moins long, jambes très longues ou très courtes

SUJET: PENDANT LA SÉANCE

COURS DE MODÈLE 101

- SEGMENT 1: Genèse
- SEGMENT 2: Les bases de la photogénie
- SEGMENT 3: 5 trucs et conseils
  - Yeux
  - Sourire
  - Menton
  - Question de perspective
  - Poses

LE SUJET – le menton

LE SUJET – les poses

- Même si on veux du naturel, on doit 'poser' notre modèle pour éviter les erreurs
  - Demandez/suggérez des correctifs
  - Parlez avec le sujet pour qu'il donne l'expression recherchée, faite rire
- Concepts plutôt que poses spécifiques
  - Un mot sur les catalogues de poses et les inspirations
  - Étudiez les formes de visages, comprendre les types de silhouettes et les caractéristiques (détails en formation niveau 2)
  - Les poses ne font pas à tous le monde – ne pas s'acharner

3 options pour camoufler les problèmes (les problèmes pour qui ?)

- Vêtements, Poses, Lumière

LE SUJET – Forme de visage

LE SUJET – Forme de visage

LE SUJET

- Diriger la séance
  - Langage professionnel
  - Évitez les silences
  - Montrez au modèle quoi faire
  - Donnez des consignes précises
  - Évitez les mots et commentaires négatifs à tout prix
  - Confiance et assurance

Un apprentissage à perfectionner

Le sujet – le mettre en confiance

Doit-on montrer ou pas les images de la caméra?

Débat!

SUJET: APRÈS LA SÉANCE

- VISIONNEMENT – avec ou sans votre sujet ?
- TRI
  - **CRITÈRE LE PLUS IMPORTANT**: Est-ce que le sujet vas s'aimer ?
  - …anatomie d'un portrait réussi
- RETOUCHES
  - Quand retoucher et Quoi retoucher

LA TECHNIQUE

- Objectifs:
  - Mes objectifs de choix
- Paramètres de prise de vue
  - L'importance de la distance du modèle
  - Un mot sur la profondeur de champs
- Composition
  - Attention à la déformation de perspective, la distorsion des objectifs et les erreurs de poses

COMPOSITION - L'importance de respecter les proportions corporelles

Attention à :

- La déformation de perspective
  - La pose de mon modèle (assis, couché, etc…)
  - L'angle de vue par rapport à mon modèle
    - La distance, la hauteur et l'angle latéral
- La distorsion des objectifs (e.g. fisheye, grand angle)
- Les erreurs de poses (bras coupé, membre manquant, etc..)

Exemples page suivante

LA LUMIÈRE

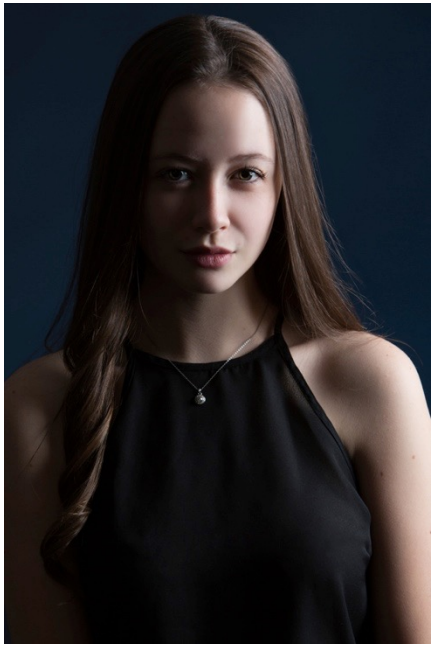
3 FACTEURS IMPORTANTS QUI MODIFIENT L'AMBIANCE ET L'INTERPRÉTATION DU PORTRAIT

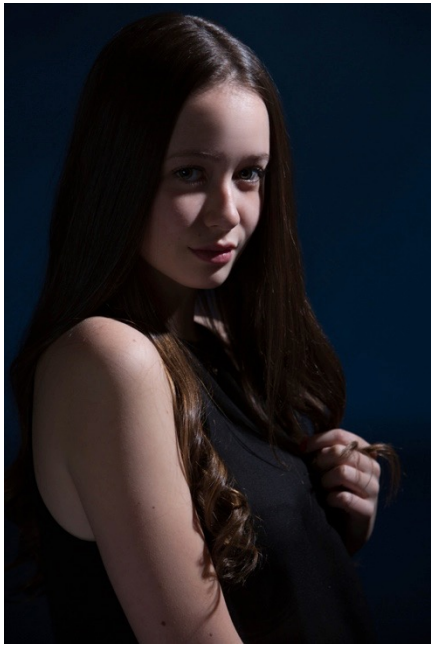
- Qualité:
  - Douce ou dure
  - Accessoires pour modifier la lumière
- Direction
  - Frontale ou Latérale
- Quantité
  - 1, 2 ou plusieurs lumières
  - Intensité

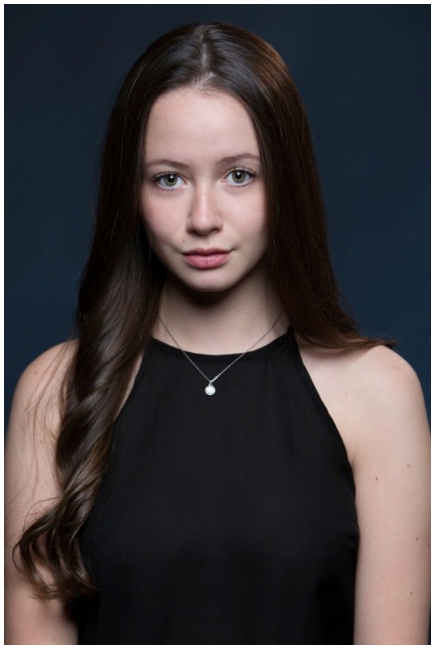
Un MOT sur les plans d'éclairage!

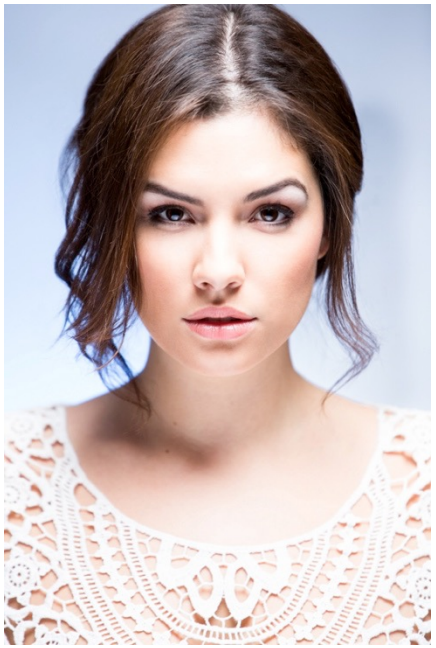
Éclairage

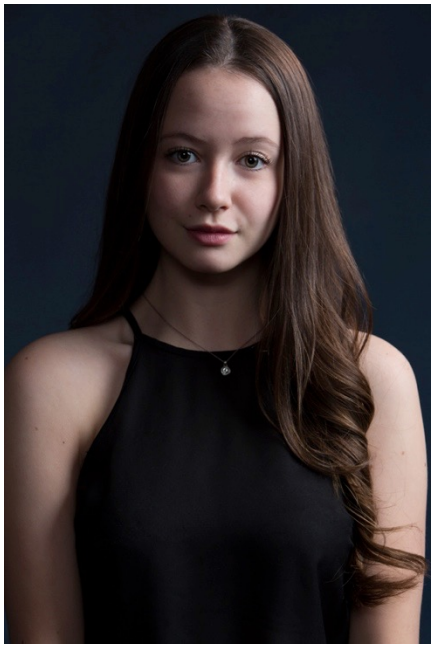
- Types d'éclairage portrait
  - Frontal
  - 45 degré (Loop, 30 degré)
  - 90 degré (Side, Split)
  - Étroit (Short, Narrow)
  - Large (Broad)
  - Rembrandt
  - Papillon (Butterfly, Paramount, glamour)











CRÉATIVITÉ - PRÉAMBULE

« La créativité est au rendez-vous lorsqu'on la provoque »

- Marie-José Hains

Principes de créativité

- La créativité est le propre de l'humain, les outils ne sont là que pour vous aider
- Vous êtes des artistes: les créateurs, les décideurs
- La créativité n'est pas nécessairement innée et / ou intuitive, le travail de se creuser les méninges paie
  - L'invention résulte en autre de la combinaison d'idées et de concepts, et pas simplement de nouveauté

LE PROCESSUS CRÉATIF:

- L'inspiration
  - La collaboration de vos passions, vos émotions, vos sentiments, votre intuition qui font émerger des idées
  - Sources: photographes présents et passés, œuvres d'art (la peinture, le dessins, etc…), cinéma / télévision
  - Autres sources: objets, matériaux, textures

INSPIRATION – série ambivalence

INSPIRATION – série ambivalence

LE PROCESSUS CRÉATIF:

- Le travail de conceptualisation
  - Recherches, explorer les pistes de créativité
- Les préparatifs
- Les collaborateurs
- La réalisation
- Le post-traitement

PISTES POUR LA CRÉATIVITÉ

- Lumière et contraste
- Couleur
- Noir et Blanc
- Perspective/pose
- Texture
- Concept originale
- Abstrait

Composition Portraits

- Intérêt des arrières plans
  - Profondeur de champ
  - Créer des décors différents
  - Créer des effets de lumière
  - Bougé: Filé, Zoom out / zoom in / swirl

Profondeur de champs

Décors

Décors

Décors

Effets de lumière

Effets de lumière

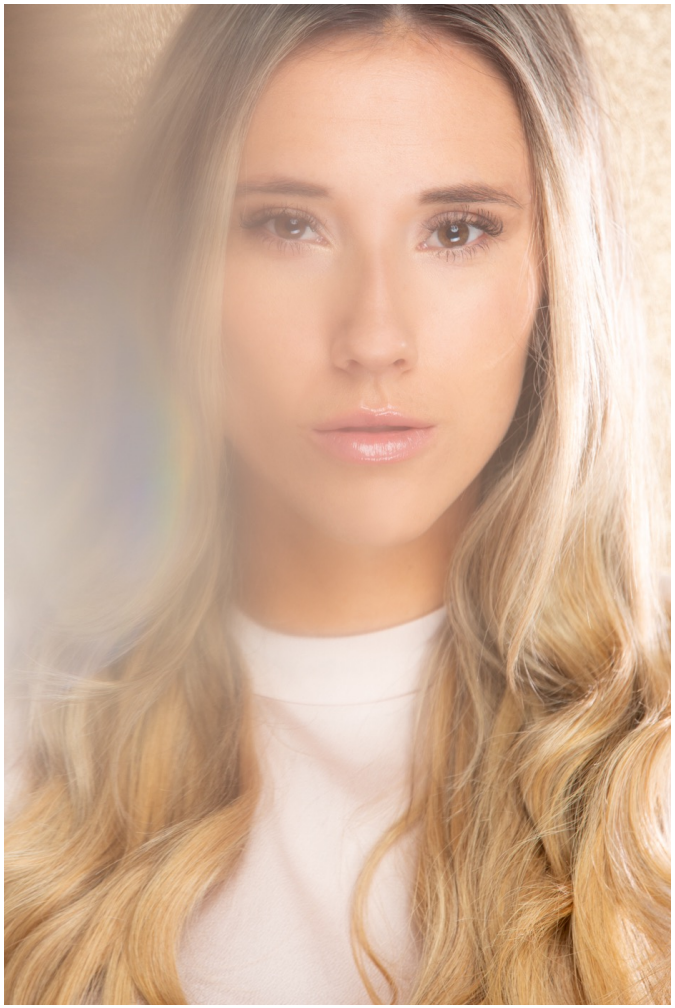
Bougé: Filé, Zoom out / zoom in / swirl

COULEUR

Composition et effets

- Intérêt des avants plans
  - En contexte : les végétaux , un mur, une fenêtre, etc…
  - En studio: Utiliser des objets divers

Avant plan en studio



EFFETS SPÉCIAUX

EFFETS SPÉCIAUX

EFFETS SPÉCIAUX

AMÉLIORATION CONTINUE

- Pratique! Faire des photoshoots très souvent avec des sujets différents et d'expérience différente
- Inspirez vous!
- Socialisation groupes
  - Club photo, Sites de photographie (critique de photos), Groupes sur média sociaux
- Formations
  - Creative Live, YouTube , Ateliers

SUITE et FIN

- **Mes services**
  - **Coaching/Revue de portfolio:** forfait disponible, soumettez vos besoins
  - **Prochain cours:**
    - Formations Portrait en **STUDIO -** Avant midi théorique et démo, Après-midi pratique avec modèles
      - Portrait niveau 1 **2 avril 2022**
      - Portrait niveau 2 **30 avril 2022**
      - Portrait niveau 3 **28 mai 2022**
      - Nu artistique et boudoir **14 mai 2022**
    - Retouches portrait PHOTOSHOP (en virtuel) **9 avril 2022**
    - Portrait en lumière ambiante **26 février 2022**
      - Inscription via Photographie Tous Azimut
    - GROUPE PORTRAIT (en virtuel) – créativité et inspiration
      - 8 rencontres de 1h30 ch. **Début 26 avril 2022**

Simplement me téléphoner 514-835-0867 ou m'écrire à info@studiomjh.com

*taxes en sus