

Piscine Adobe Photoshop

Journée 01 : Retouche Photo et manipulation d'images

Janina janina@42.fr
Staff Pédago 42 pedago@42.fr

Résumé: *Ce document est le sujet du Jour 01 de la piscine Photoshop.*

Table des matières

I	Préambule	2
II	Consignes générales	3
III	Consignes spécifiques	5
IV	Exercice 00 : LUX	6
V	Exercice 01 : Rubikscube	7
VI	Exercice 02 : Portrait de famille	9
VII	Exercice 03 : Esther Honig	11
VIII	Exercice 04 : John Doe	13
IX	Exercice 05 : Marilyn - Partie obligatoire	15
X	Exercice 05 : Marilyn - Partie Bonus	17

Chapitre I

Préambule

Quelques citations en vrac sur la photographie :

- « *La composition doit être une de nos préoccupations constantes, mais au moment de photographier elle ne peut être qu'intuitive, car nous sommes aux prises avec des instants fugitifs où les rapports sont mouvants.* » - **Henri Cartier Bresson**
- « *Suggérer, c'est créer. Décrire, c'est détruire.* » - **Robert Doisneau**
- « *La photographie c'est un art ; c'est mieux qu'un art, c'est le phénomène solaire où l'artiste collabore avec le soleil.* » - **Alphonse de La Martine**
- « *La photographie, c'est la vérité et le cinéma, c'est vingt-quatre fois la vérité par seconde.* » - **Jean-Luc Godard**
- « *S'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas un choc, si on ne réagit pas à la sensibilité, on ne doit pas prendre de photo. C'est la photo qui nous prend.* » - **Henri Cartier-Bresson**

Chapitre II

Consignes générales

Sauf contradiction explicite, les consignes suivantes seront valables pour tous les jours de cette Piscine Photoshop.

- Seul ce sujet sert de référence : ne vous fiez pas aux bruits de couloir.
- Les exercices sont très précisément ordonnés du plus simple au plus complexe. En aucun cas nous ne porterons attention ni ne prendrons en compte un exercice complexe si un exercice plus simple n'est pas parfaitement réussi.
- Vos exercices seront évalués par vos camarades de Piscine.
- Le logiciel à utiliser est Photoshop (Adobe Creative Cloud) disponible sur le MSC.
- Vous devez suivre la procédure de rendu pour tous vos exercices. L'url de votre dépôt GIT pour cette journée est disponible sur votre intranet.
- Chaque exercice est indépendant sauf indication contraire spécifique à tel ou tel exercice.
- Vous ne devez laisser aucun autre fichier que ceux explicitement spécifiés par les énoncés des exercices dans votre dépôt de rendu.
- Vous avez une question ? Demandez à votre voisin de droite. Sinon, essayez avec votre voisin de gauche.
- Une attention particulière sera donnée à l'organisation de vos calques dans votre fichier. Organisez-vous comme vous le souhaitez (on a tous nos petites manies lorsqu'il s'agit d'organisation), soyez juste logique ! Et pensez à votre correcteur qui ne devra pas passer trois heures à s'y retrouver dans votre .psd
- Vous veillerez à toujours travailler en procédé non destructif, vos .psd devront impérativement contenir **TOUS** vos calques
- Tous les éléments que vous irez chercher sur internet devront être d'une qualité/-résolution optimale.
- Internet regorge de tutoriels sur Photoshop. N'hésitez pas à en tester plusieurs avant de vous lancer tête baissée dans l'exercice.

- Dans chaque exercice, des outils vous seront donnés en référence, cette liste n'est bien-sûr pas exaustive et vous pourrez en combiner autant que nécessaire.
- La qualité et la pertinence des images que vous produirez est étroitement liée au temps, à la rigueur et à l'attention aux détails que vous accorderez à chacun des exercices de cette piscine. Le processus de création est long, alors patience et bon courage !

Voici quelques exemples de Time lapse montrant les possibilités du logiciel :

- Retouche visage photo [Voir](#).
- Photomanipulation simple avec un peu de 3D [Voir](#).
- Poster à l'esthétique rétro [Voir](#).
- Design d'un portfolio (Webdesign) [Voir](#).
- Hey oh, ça suffit, il est temps de vous mettre à bosser maintenant.

La plupart des images qui vous sont données dans les différents exercices ainsi que celles que vous irez collecter vous même ne sont bien sur pas du domaine public. Si leur usage est toléré dans un but purement pédagogique ou personnel, vous ne pourrez pas diffuser vos créations comme bon vous semble.

Chapitre III

Consignes spécifiques

Bonjour et bienvenue dans le J01 de cette piscine Photoshop.

Vous avez pu vous familiariser avec l'environnement de travail du logiciel au cours de la journée précédente et vous devez commencer à être plus à l'aise.

Cette journée sera entièrement consacrée à la photographie et plus spécifiquement à la retouche photo.

Voici les notions abordées aujourd'hui

- Cette journée va vous permettre de vous familiariser avec différentes techniques de retouches photo.
- Si vous devrez dans certains cas rattrapper des photos de mauvaise qualité ou mal exposée, gardez à l'esprit que si la photo a été mal prise au départ, la retouche ne fera pas de miracle, vous pourrez au mieux rattrapper l'image, mais difficilement en faire quelque chose de fabuleux. D'où l'intérêt d'être particulièrement vigilant lorsque vous serez amené à travailler avec des images que vous choisissez vous-même.
- Vous devrez faire preuve d'une capacité d'analyse pour chacune des images qui vous seront proposées, vous serez ainsi capables de trouver la technique de retouche la mieux adaptée à votre image.
- Vous regarderez les vidéos sur les calques de réglages et les modes de fusion.

Chapitre IV

Exercice 00 : LUX

	Exercice : 00
	Exercice 00 : LUX
Dossier de rendu : <i>ex00/</i>	
Taille du document : Vous conserverez la taille des photos d'origines comme base pour vos fichiers	
Résolution du document : 72dpi	
Mode colorimétrique : RGB	
Fonctions interdites : Aucune	

- Les photos de l'exercice vous sont imposées.
- Parmis les photos proposées certaines sont dites en sous-exposition alors que d'autres sont en sur-exposition. Ce sera à vous de déterminer dans quel cas et donc d'adapter vos outils pour la retouche.
- Vous rendez en tout 9 psd comprenant chacun une image différente.
- Vos outils de référence sont les calques de réglages (Niveaux, courbes) et les modes de fusion. S'ils vous sont conseillés, ces outils ne sont en aucun cas obligatoires.

La plus part des photos qui vous sont fournies sont très altérées, elles n'ont pas été prises dans de bonnes conditions, vous pourrez certes en améliorer le rendu, mais ayez conscience que vous n'aurez jamais un résultat parfait. Inutile de passer quatre heures sur cet exercice, vous avez du pain sur la planche après !

Chapitre V

Exercice 01 : Rubikscube

	Exercice : 01
	Exercice 01 : Rubikscube
Dossier de rendu : <i>ex01/</i>	
Taille du document : Vous conserverez la taille de la photo d'origine comme base pour vos fichiers	
Résolution du document : 72dpi	
Mode colorimétrique : RGB	
Fonctions interdites : Aucune	

FIGURE V.1 – Un rubikscube

- Les photos de l'exercice vous sont imposées.
- Vous devrez résoudre un Rubikscube en changeant les couleurs de différentes cases afin de reconstituer les trois faces d'une même couleur.
- Chacune des faces que vous travaillerez devra se trouver dans un groupe de calques différent.
- Vos outils de référence sont les calques de réglages, remplacer une couleur, les outils de sélection, les outils de correction. S'ils vous sont conseillés, ces outils ne sont en aucun cas obligatoires.

Chapitre VI

Exercice 02 : Portrait de famille

	Exercice : 02
Exercice 02 : Portrait de famille	
Dossier de rendu : <i>ex02/</i>	
Taille du document : Vous vous baserez sur la taille de l'image que vous aurez choisie parmi celles proposées dans le sujet	
Resolution du document : 72dpi	
Mode colorimétrique : RGB	
Fonctions interdites : Aucune	

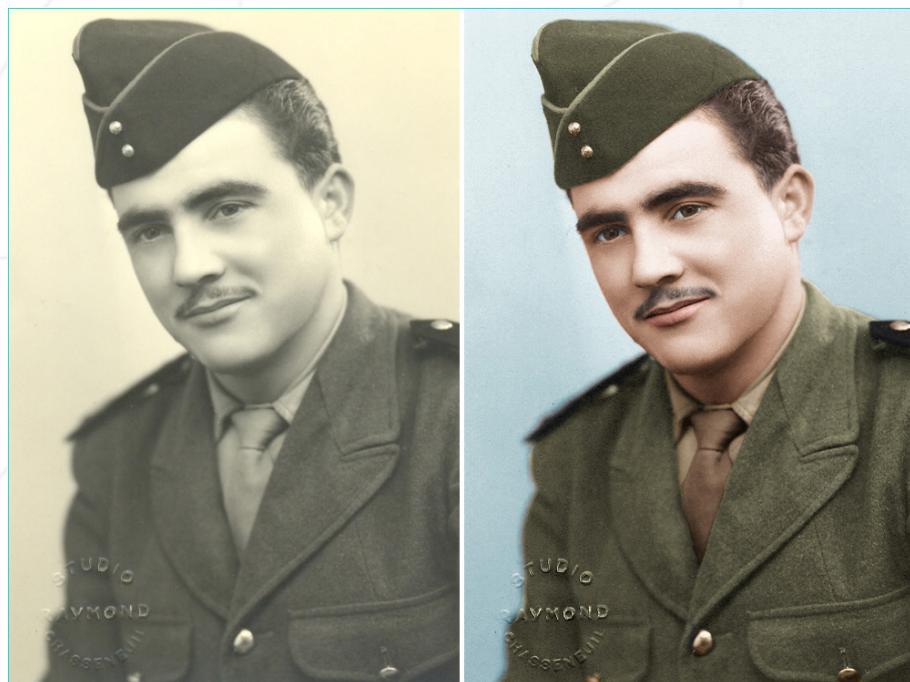

FIGURE VI.1 – Pépé durant son service militaire...

- Les photos de l'exercice vous sont imposées.
- Vous devrez recoloriser une photo en noir et blanc parmi les portraits qui vous sont proposés.
- Votre rendu .psd devra contenir la photo d'origine et la photo recolorisée juxtaposées.
- Vos outils de référence sont les calques de réglages : Courbes, Niveaux, Teinte, Saturation, Luminosité, Contraste. S'ils vous sont conseillés, ces outils ne sont en aucun cas obligatoires.
- C'est le réalisme que l'on cherche dans cet exercice, pas de cheveux rouges, ou de peau verte. Vous aurez tout loisir de vous exprimer créativement dans d'autres exercices.

Attention à la pertinence et à la logique de votre colorisation. Si sur le portrait en noir et blanc votre sujet à les cheveux clairs, il y a de grandes chances pour qu'une fois en couleur, il soit blond...

Chapitre VII

Exercice 03 : Esther Honig

	Exercice : 03
	Exercice 03 : Esther Honig
Dossier de rendu : <i>ex03/</i>	
Taille du document : Vous vous baserez sur la taille de l'image que vous aurez choisie parmi celles proposées dans le sujet	
Resolution du document : 72dpi	
Mode colorimétrique : RGB	
Fonctions interdites : Aucune	

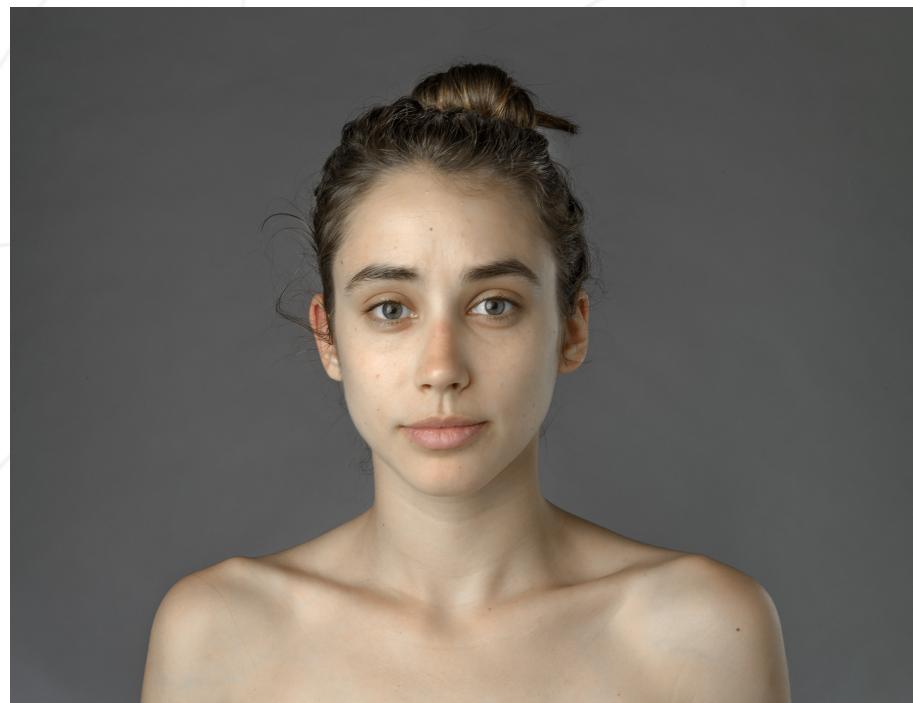

FIGURE VII.1 – Portrait d'Esther Honig

Vous regarderez la vidéo sur les outils de correction.

Contexte : Esther Honig est une journaliste américaine qui s'est interrogée sur les critères de beauté à travers le monde, en se demandant qu'est-ce que cela signifie *être belle*? Au cours du printemps 2014, elle entreprend une expérience sociale non conventionnelle. Dans le cadre d'un projet baptisé *Before and After* elle demande à des graphistes de 25 pays différents de retoucher un portrait d'elle-même, avec pour seule consigne : *Rendez-moi belle*.

En savoir plus : [La vidéo du TEDx du projet d'Esther](#)

- Les photos de l'exercice vous sont imposées.
- Vous devrez retoucher le portrait d'Esther Honig avec exactement la même consigne qu'elle avait donnée : la rendre belle.
- Votre rendu .psd devra contenir la photo d'origine et la photo retouchée juxtaposées.
- Vos outils de référence sont les outils de corrections, les calques de réglages.

Chapitre VIII

Exercice 04 : John Doe

	Exercice : 04
	Exercice 04 : John Doe
Dossier de rendu : <i>ex04/</i>	
Taille du document : Vous vous baserez sur la taille de l'image que vous aurez choisie parmi celles proposées dans le sujet	
Resolution du document : 72dpi	
Mode colorimétrique : RGB	
Fonctions interdites : Aucune	

FIGURE VIII.1 – Un exemple de résultat que l'on cherche à obtenir

FIGURE VIII.2 – Un autre exemple de résultat pouvant être obtenu

- Vous regarderez la vidéo sur les filtres.
- Les photos de l'exercice vous sont imposées.
- Vous devrez choisir un portrait parmi ceux proposés et en faire une peinture. Vous avez le choix sur l'effet du rendu : peinture à l'huile, aquarelle, pastel, bombe etc... C'est vous qui voyez.
- Votre retouche devra être réaliste et s'éloigner au maximum de l'aspect photo pour aller vers quelque chose de très texturé.
- Vous devrez obligatoirement utiliser un filtre. Vos outils de référence sont les filtres, les calques de réglage, les brush.

Chapitre IX

Exercice 05 : Marilyn - Partie obligatoire

	Exercice : 05
Exercice 05 : Marilyn	
Dossier de rendu : <i>ex05/</i>	
Taille du document : 3000*3000px	
Resolution du document : 72dpi	
Mode colorimétrique : RGB	
Fonctions interdites : Aucune	

FIGURE IX.1 – Marilyn Monroe Diptych, 1962, Andy Warhol

Contexte : *Marilyn Monroe Diptych* est une oeuvre d'Andy Warhol réalisée en 1962.

Il s'agit d'une sérigraphie à l'acrylique sur toile contenant 50 images de l'actrice américaine Marilyn Monroe cadrées sur son visage, basées sur une photographie publicitaire pour le film *Niagara* (1953).

Ce procédé de reproduction et d'utilisation de thématiques populaires (*Campbell's Soup Cans*) est typique du travail d'Andy Warhol et du Pop Art, dont il est une véritable figure de proue (là c'est le moment où tu tapes Pop Art dans Google). Le Pop-Art se caractérise par cette volonté de rompre avec l'aspect unique et sacré de l'oeuvre d'art en utilisant des techniques de création proche de l'industrie (la sérigraphie en est une).

FIGURE IX.2 – Variation de Marilyn

- Les photos de l'exercice vous sont imposées.
- Parmi les personnages de la pop culture qui vous sont proposés, vous devrez en choisir un, et réaliser une variation de 9 vignettes égales à la manière de l'image ci-dessus.
- Chaque vignette devra proposer une gamme colorée différente, tout en veillant à respecter une harmonie sur l'image globale.
- Chaque vignette devra être travaillée sur un groupe de calque différent.
- Votre composition finale sera constituée de vos 9 vignettes réparties dans un carré de 3000*3000px.
- Vos outils de référence sont les modes colorimétrique, les filtres, les calques de réglage.

Chapitre X

Exercice 05 : Marilyn - Partie Bonus

- La partie bonus ne sera évaluée qu'à condition que la partie obligatoire ait été réalisée dans son intégralité. Lors de la correction de l'exercice aucun point bonus ne saurait être attribué si l'intégralité des points n'a pas été obtenu sur la partie obligatoire.
- Ajoutez de la texture à votre créa finale en recréant l'effet sérigraphié de l'oeuvre originale.