

Peindre d'après photo .

Les photographies que vous n'avez pas prises vous-même ne peuvent jamais vous raconter toute l'histoire d'un objet, d'un paysage ou d'une personne, mais ce sont des références utiles. Les photos servent à enregistrer un lieu à une heure particulière ou des détails visuels spécifiques. Ce sont juste des pensées pas bête. C'est pourquoi il faut se méfier et être attentif à ce que l'on voit ou ne voit pas sur les photos. Cela commence par comprendre leurs limites.

Travailler d'après photographie comme matériau de référence est une façon de faire très controversée dans le monde de l'art. Certains artistes soutiennent qu'il est faux de peindre à partir d'une photographie et que seule la peinture à partir de l'observation directe peut produire des œuvres d'art vraiment personnelles et convaincantes. En revanche d'autres soutiennent que la peinture à partir d'une image peut se révéler être un outil puissant pour les artistes et ne peut être que bénéfique.

Moi (et cela n'engage que moi !), je pense que l'image peut être un excellent outil pour les artistes quelle que soit la technique utilisée. Cependant, elle a ses limites qui peuvent nous freiner considérablement si elle est mal utilisée. Comprendre les différences entre l'image et l'observation directe est important pour réussir à s'en servir avec succès comme support de référence.

Pensons à utiliser notre expérience d'observation.

Dans ce tableau de Sargent, 'Un artiste dans son atelier', nous pouvons noter que l'artiste ne travaille pas d'après nature ou d'après photographie mais plutôt à partir d'études qu'il a faite. Il utilise son expérience de la peinture à partir de ses propres observations.

L'un des avantages les plus importants de la peinture d'après nature est qu'elle nous permet de mieux comprendre comment la lumière et la couleur se comportent dans la nature, qu'elles sont intimement liées et remarquons les changements subtils de couleur et de tonalité qui se produisent lorsque celle-ci change tout au long de la journée. Nous apprenons à voir le monde qui nous entoure d'une manière nouvelle. Outre le fait que nos sentiments et sensations du moment, nous influence. Ces connaissances sont inestimables pour réussir à créer une peinture puissante et convaincante.

Peindre à partir de photographie avec des connaissances de bases.

A cette époque les artistes n'avaient pas le choix !! Ils avaient besoin de travailler sur le vif ou à partir de croquis, d'études et de dessins préliminaires de leur sujet. Ceux-ci leur ont donné suffisamment d'informations pour qu'ils puissent peindre.

De plus ils avaient compris comment la lumière et la couleur fonctionnaient de concert et avaient une énorme expérience de la peinture sur le 'vif'.

Des grands artistes dont Degas ont utilisé des photographies comme matériau de référence pour son travail. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il avait des années d'expérience à son actif dans la peinture d'observation. Par conséquent pour bien utiliser la photographie il est important d'avoir une solide formation en peinture d'observation.

Degas n'a commencé à se lancer dans la photographie que tard dans sa vie. Il utilisait parfois des photographies très vaguement comme référence. La raison pour laquelle il a pu les utiliser avec succès est qu'il avait une énorme expérience de la peinture d'après nature. Il est très important d'avoir beaucoup d'expérience avec la peinture d'après nature pour pouvoir peindre à partir de photos bien et efficacement.

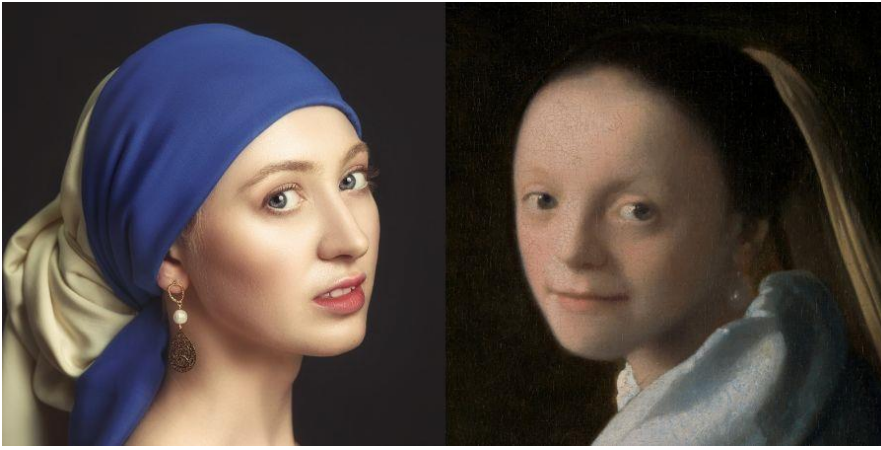
Le problème avec la simple peinture à partir d'une image sans aucune expérience préalable de la peinture d'observation est que nous pouvons tomber dans le piège de simplement copier ce que nous voyons sur la photo. Cela peut conduire à une peinture qui semble plate et sans vie. Pour éviter cela, il est important d'utiliser ses propres connaissances d'arrière-plan en peinture d'observation pour faire des ajustements dans notre image. Cela aidera à éviter à faire une simple copie de la photographie.

Les différences entre la réalité et la photographie.

Les appareils numériques actuels permettent au capteur d'enregistrer plus de lumière que nos yeux. C'est pourquoi, lorsque nous regardons des photographies, nous les voyons toujours très lumineuses. Donc, les appareils de capture pas la lumière et l'ombre la même manière que dans la 'vraie vie'.

C'est pourquoi l'expérience de la peinture à partir de l'observation est primordiale. Elle permettra donc de modifier et ajuster ces éléments sur la photographie.

La couleur est modifiée dans les photographies.

J'ai trouvé cette image sur 'Face de Bouc' et je pense que cela illustre bien mon propos !!!

*Comme nous pouvons le constater les couleurs sont modifiées Parfois subtiles mais **'il nous faut en tenir compte'** afin de compenser !*

Donc attention aux valeurs claires.

Les zones claires de l'image sont souvent beaucoup trop claires, et parfois même, toutes blanches. Les couleurs peuvent aussi être délavées.

On dit que la zone est surexposée. Cette surexposition nous prive des informations spécifiques sur la couleur locale et des détails qu'ils s'y trouvaient. Peignez ces zones surexposées, légèrement moins claires que sur la photo et essayez de rétablir ce que vous auriez vu dans la réalité.

Car les photorécepteurs d'un appareil photo n'enregistrent plus les détails lorsque la lumière est brillante et lumineuse. Donc les zones lumineuses sont délavées et moins saturées.

Gilse

Ici comme nous pouvons le constater le ciel d'été est capté comme étant pratiquement blanc !!

Alors que nous, pour donner l'illusion de la profondeur nous allons le modifier.

De même méfiez-vous des ombres !

Les ombres et les zones sombres s'assombrissent et perdent des détails. Lorsqu'elles sont observées à l'œil nu, les zones d'ombre contiennent beaucoup de détails et, dans de nombreux cas, même les ombres les plus profondes conservent une

grande partie de la couleur locale. L'appareil photo modifie le contraste et les couleurs en aplatissant les zones sombres pour ne laisser voir que du noir. Peignez-les zones sombres un peu plus claires que ce que vous voyez sur la photo, en vous rappelant qu'elles ne sont pas vraiment aussi sombres dans la vie réelle.

C'est pourquoi, le photographe professionnel 'débouche' les ombres à l'aide d'un réflecteur.

Attention aux couleurs !

Il se peut aussi que la photo ne rende pas les couleurs réelles. On voit souvent des ciels blancs ou d'un bleu très différent de la réalité... Les couleurs ne sont jamais aussi vives et lumineuses que celles observées par l'œil.

Et les verticales.

Souvent, lorsque nous photographions des bâtiments, nous tenons l'appareil de biais, en le dirigeant vers le haut. De ce fait, les objets de grandes tailles, semblent pencher vers le centre de l'image. Il nous faut donc garder à l'esprit cette distorsions possibles des verticales et ajuster le dessin en conséquence. En règle générale, lorsque nous regardons un paysage en perspective frontale, les lignes horizontales convergent vers un point de fuite, mais **les verticales restent parfaitement verticales.**

Uniquement les images avec 3 points de fuites dérogent à cette règle.

Sans oublier la perspective aérienne !

Quèsaco !

Les objets au loin sont filtrés par l'atmosphère et des kilomètres d'air chargés de minuscules particules d'humidité. Ce phénomène a pour effet de donner aux objets lointains une apparence plus claire et une température de couleur plus froide. Les photos minimisent ces effets et accentuent les détails des objets dans le lointain. Par conséquent pour une meilleur impression de profondeur dans votre peinture, il nous faut absolument mettre l'accent sur ces changements, en exagérant...

Or, donc nous avons ‘grosso et modo ‘une compréhension du fonctionnement de la lumière et de la couleur dans notre photo de référence.

