

DE L'ŒIL AU PORTRAIT

Dessinez naturellement des portraits réalistes, ressemblants et bien proportionnés

MODULE 1 : CROQUIS

Vidéo 1 / Par où commencer le croquis, la réponse définitive.

Nous commençons la formation en répondant à la question « où placer le premier trait ? » Après cette vidéo vous serez plus tranquille pour débiter chaque dessin et serez plus précis dans vos lignes.

Vidéo 2 /Obtenir les bonnes proportions du premier coup

Dès la deuxième vidéo nous entrons dans le vif du sujet. Dans ce cours je vais vous donner les 8 exercices à faire régulièrement pour développer votre compas dans l'œil. Vous pourrez commencer à vous sentir plus assuré dans vos dessins et commencerez à faire des dessins réalistes à main levée.

Vidéo 3 /Des lignes légères, évitez l'effet « bloc de pâte »

Dans ce cours, nous verrons comment trouver le juste milieu entre un « trait trop appuyé » et le « pas assez appuyé ». À la fin de cette vidéo vous saurez doser la pression exercée sur votre crayon et éviter les traits rigides. Vos dessins ne ressembleront plus à des « blocs de pâte »

Vidéo 4 /Un exercice pour reproduire des formes à l'identique

Cette vidéo est destinée en particulier aux personnes manquant de temps pour s'exercer au dessin. J'y donne les 5 exercices ultra-rapide que vous pouvez réaliser même le temps d'une conversation téléphonique. Vous aurez tout en main pour vous passer de la « grille du dessinateur ».

Vidéo 5 /Une technique pour capturer les traits du visage

Dans le cours suivant je vais vous expliquer pourquoi l'observation est plus importante que le tracé. Vous connaîtrez le secret pour saisir les traits du visage et comment un peu les exagérer pour faire plus ressemblant.

Vidéo 6 /Déterminez les points clés de votre modèle pour préparer la ressemblance

Pour ce cours, je vais vous expliquer une technique pour repérer les différentes morphologies de visage. L'idée est de procéder par comparaison. Vous saurez comment faire des mini-portraits à la chaîne.

Vidéo 7 /Anticipez les erreurs avant la fin de votre croquis

Ce cours est consacré à l'observation et de l'importance de faire des pauses avant d'achever son dessin. Je vous donnerai les 4 actions à faire pour anticiper les erreurs et corriger le tir. Vous vous débarrasserez de l'inquiétude de voir vos erreurs uniquement à la fin de votre travail.

Vidéo 8 /Croquer plus rapidement : la technique du lièvre contre la technique de la tortue

Je vous explique 2 manières de faire vos croquis et de saisir les traits essentiels. Vous connaîtrez la technique pour suggérer au maximum, vous dessinerez beaucoup plus vite et ne garderez que l'important de votre modèle.

Vidéo 9 /À quel moment s'arrêter? (et ne pas tout gâcher)

Je termine ce module en vous expliquant les 4 stades d'un dessin. Vous saurez exactement à quel moment arrêter votre travail. De cette manière votre dessin paraîtra « complet » même en y passant quelques minutes.

À la fin de ce module, vous serez capable de vous auto-corriger, vous saurez reconnaître les spécificités d'un visage et le dessiner rapidement afin d'obtenir un croquis ressemblant en quelques lignes. Vous maîtriserez les techniques pour uniquement garder les lignes les plus évocatrices du visage du modèle.

MODULE 2 : CANON

Vidéo 10 /Dessiner les contours du visage sans avoir une tête trop large ou longue

Pour cette première vidéo du module 2 nous verrons comment éviter de dessiner une tête disproportionnée. À l'aide de schémas vous saurez jauger de la bonne structure du visage dans un portrait de face, ¾ et de profil.

Vidéo 11 /« Masquez » le portrait pour vous aider dans les proportions

Ensuite nous verrons comment placer les éléments du visage à l'intérieur de ces schémas. Vous connaîtrez les règles pour disposer les yeux, la bouche, le nez, les oreilles et les dessiner dans 3 positions différentes.

Vidéo 12 /Déterminez les creux et les reliefs

Une fois que les parties du visage seront placées nous verrons les creux et les reliefs. Cette vidéo vous donnera les bases pour créer du volume dans votre dessin et éviter de faire des portraits qui paraissent plats.

Vidéo 13 /Simplifiez-vous la vie, utilisez les formes élémentaires

Dans ce cours je vous explique pourquoi les dessinateurs simplifient systématiquement leur modèle avant de les dessiner. Je vous présenterai les 3 formes élémentaires de bases, leurs équivalents 3D ainsi que les combinaisons possibles. À la fin de ce cours vous saurez traduire un visage en formes élémentaires pour créer une impression de volume en quelques lignes.

Vidéo 14 /Comment utiliser les raccourcis avec une astuce simple

Une fois que nous nous serons occupés des formes élémentaires, nous verrons comment gérer les superpositions entre ces parties. Vous connaîtrez l'astuce simple qui permet de dessiner des raccourcis clairs et créer de bons reliefs dans vos portraits.

Vidéo 15 /Comment positionnez précisément les parties du visage

Dans ce cours nous allons voir en détail les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Il y aura de l'anatomie au programme. Vous saurez appliquer les règles des formes élémentaires à ces membres au terme de cette vidéo.

Vidéo 16 /Utilisez les écarts entre les parties du visage

Pour cette avant-dernière vidéo du module 2, je vais vous expliquer une technique utilisée par tous les portraitistes d'exceptions pour obtenir des bonnes proportions dans leurs réalisations. Vous allez littéralement « changer de point de vue » sur votre modèle et le dessiner avec plus de précision.

Vidéo 17 /Faites des visages symétriques à main levée

Je clôture le module en vous donnant les étapes pour dessiner un portrait à main levée. En me basant sur les techniques apprises jusqu'ici je vous présente la manière de faire un visage symétrique sans utiliser d'outil de mesure.

À la fin de ce module vous saurez comment précisément positionner les éléments du visage grâce à 3 techniques et dessiner une tête qui soit bien proportionnée. Vous serez conscient du rôle des écarts entre les parties du visage dans la ressemblance finale. Vous saurez dessiner les creux et les reliefs que comporte le faciès grâce à une étude du squelette du crâne et de la couche de muscle.

MODULE 3 : CARACTÉRISTIQUES

Les formes élémentaires (vidéo 18 à 22)

Le maître-mot de ce module est « diversité ». Pour débiter cette troisième partie, nous allons monter d'un cran dans le réalisme mais surtout voir au moins 5 types de morphologies pour chaque membre. À partir d'exemples je vous apprendrai les 3 étapes pour passer de l'esquisse à un dessin réaliste.

Vous aurez une astuce pour éviter de dessiner les dents sans que cela paraisse faux par rapport au reste du visage.

Dans la vidéo consacrée aux cheveux je vous apprendrai comment structurer les mèches et adapter votre technique pour produire des cheveux bouclés, longs et courts.

À la fin de ces 6 vidéos, vous saurez dessiner sans modèle la bouche, le nez, les yeux, les oreilles de tête et la chevelure d'une personne.

Vidéo 18/Esquisses et formes élémentaires de la bouche

Vidéo 19/Esquisses et formes élémentaires du nez

Vidéo 20/Esquisses et formes élémentaires des yeux

Vidéo 21/Esquisses et formes élémentaires des oreilles

Vidéo 22/Esquisses et étapes pour dessiner des cheveux

Vidéo 23/Les petits secrets pour obtenir la ressemblance

Dans ce cours je vous expliquerai comment créer une tension entre votre modèle et votre dessin tout en maintenant la ressemblance. Je prendrai des exemples de mes caricatures et vous donnerai les 3 techniques pour être certain d'obtenir un portrait expressif dans vos réalisations.

Vidéo 24/Rendre la finesse d'un visage de femme

Ensuite nous verrons les spécificités d'un visage de femme par rapport à celui d'un homme. À l'aide de 3 exemples je vais vous expliquer comment faire un portrait qui met en avant la féminité du sujet. Au terme de cette vidéo vous aurez déjà une idée claire du résultat de votre portrait dès son ébauche.

Vidéo 25/La virilité d'un portrait d'homme

Nous allons analyser des visages d'hommes et je vous donnerai les éléments sur lesquels insister lorsque vous vous trouvez en face d'un modèle masculin. L'idée est de faire ressortir la virilité en appuyant sur 2 éléments très précis du visage.

Vidéo 26/La juvénilité d'un portrait d'enfant

Dans ce cours j'analyserai la morphologie d'un visage d'enfant. Vous connaîtrez la forme élémentaire à privilégier dans ce type de portrait et vous saurez comment dessiner un visage de bébé ou d'un enfant de 8 ans.

Vidéo 27/Les portraits de personnes âgées

Nous verrons ensuite les spécificités liées à un visage d'une personne mûre. J'insisterai en particulier sur la peau. Celle-ci plus fine que pour un visage dans la fleur de l'âge doit être traitée d'une manière précise. Vous saurez comment dessiner les rides sans que celles-ci ne soient disgracieuses.

Vidéo 28/Donner de la vie avec les expressions du visage

Dans cette vidéo je vais expliquer comment représenter les expressions de joie, de peur, de colère dans un portrait. Nous verrons quels sont les muscles qui agissent pour les générer. Vous saurez comment représenter des expressions très marquées et d'autres plus discrètes comme un air amusé.

Vidéo 29/Peaufiner le regard pour le rendre saisissant

Pour terminer ce module, je vais insister sur le regard et la manière de le rendre le plus vivant possible. Je vous livrerai mon astuce (contre-intuitive) pour que le regard semble vif.

À la fin de ce module vous saurez dessiner en détail les parties du visage. Vous connaîtrez les spécificités d'un visage d'homme par rapport à celui d'une femme et celui d'un enfant. Vous serez à même de mettre chaque type de portrait en valeur.

Vous aurez compris les astuces pour transcrire des expressions subtiles du regard et celles du faciès.

MODULE 4 : CONTEXTE

Vidéo 30/Comprendre la répartition des ombres

Je débute ce dernier module par expliquer comment l'ombre est répartie sur le visage en fonction des 4 types d'éclairages les plus courant et quels en sont les effets sur l'ambiance du portrait. Vous saurez comment placer les ombres sur les reliefs du visage de manière cohérente à la fin de cette vidéo.

Vidéo 31/La ligne entre l'ombre et la lumière

J'explique en quoi cette ligne est importante et est souvent négligée par les dessinateurs débutants. Cependant elle est primordiale autant pour placer les ombres que pour les travailler de manière réaliste et commencer à donner l'effet 3D au visage par la suite.

Vidéo 32/Comment dessiner des ombres (toutes les parties)

Dans ce cours je vous explique toutes les parties qui composent une ombre. L'erreur de produire une ombre comme si elle n'était qu'une surface uniforme est présente dans la plupart des dessins que j'ai pu corriger. L'ombre est plus complexe. Vous apprendrez à en dessiner toutes les parties avec une méthode simple.

Vidéo 33/Utilisez les lignes de surfaces et dans quel sens les tracer

Pour ce cours, je vais expliquer la différence entre des lignes de remplissage et des lignes de surfaces. Ces dernières sont importantes si vous souhaitez obtenir un dessin bien construit et qui semble sortir de la feuille. Vous saurez dans quel sens tracer ces

lignes et quels sont les repères à suivre pour éviter « d'aplatir » vos reliefs par inadvertance.

Vidéo 34/Créer une composition selon le type de portrait

Cette vidéo aura pour but de vous sensibiliser à la composition dans un portrait. Vous connaîtrez les erreurs à ne pas faire lorsque vous devez positionner le visage dans la feuille. Sans ces techniques vous risquez de faire des portraits qui ne sont pas assez « aérés ».

Dessiner les positions les plus courantes (vidéo 35 à 37)

Les 3 vidéos qui vont suivre seront des démonstrations de dessin en temps réel. Je vais tour à tour représenter un visage de profil, de face et de $\frac{3}{4}$. Vous me verrez dessiner jusqu'à obtenir un rendu photo-réaliste. Je décrirai toutes mes actions, ce sera comme si vous étiez dans ma tête. Vous allez apprendre comment j'applique toutes les techniques de la formation concrètement.

Vidéo 35/Dessiner un visage de profil

Vidéo 36/ Dessiner un visage de face

Vidéo 37/Dessiner un visage de $\frac{3}{4}$

Vidéo 38/Variations de la position du cou

Dans ce cours je vais étudier avec vous quelques positions courantes du cou et également vous apprendre à l'aide de schémas comment en imaginer un lorsque celui de votre modèle n'est pas visible. À la fin de cette vidéo vous saurez le positionner et le dessiner dans ses grandes lignes afin que le portrait semble naturel.

Vidéo 39/La liste du matériel pour les textures (crayons, papier, estompes) et ma méthode R.A.R.E

J'expliquerai dans cette vidéo la liste du matériel nécessaire pour commencer à faire des dessins photo-réalistes. Il y a peu d'outils à avoir mais ils sont tous importants. Je dévoilerai également ma méthode R.A.R.E pour que vous puissiez retenir et appliquez les 4 étapes qui permettent de passer d'un « bon dessin » à un « excellent dessin ».

Vidéo 40/Cachez les contours (sfumato)

Je vous montrerai une technique utilisée par Léonard De Vinci lui-même pour ses peintures. Vous saurez comment appliquer cette technique à vos dessins dès la fin de cette vidéo.

Vidéo 41/Une peau réaliste, les erreurs à ne pas faire

À partir de cette vidéo nous allons commencer à aborder les textures du corps. Nous commencerons par la peau et les 2 erreurs les plus courantes. Vous allez apprendre à correctement utiliser l'estompe pour obtenir une peau photoréaliste.

Atteindre le réalisme photographique dans chaque détail du visage (vidéo 42 à 47)

Pour les 6 vidéos qui suivent, je vais pousser mon art afin de dessiner chaque partie du visage sur grand format et obtenir un rendu hyperréaliste.

Chaque vidéo sera consacrée à un élément spécifique dessiné sur un format A3. À l'aide de modèles « haute-définition » vous allez voir comment je remplie, estompe et dessine chaque détail en appliquant ma méthode R.A.R.E.

Vous saurez exactement reproduire tous mes gestes et obtenir le même rendu que moi à la fin de ces 6 vidéos.

Vidéo 42/Dessiner une bouche réaliste

Vidéo 43/Dessiner des yeux réalistes

Vidéo 44/Dessiner un nez réaliste

Vidéo 45/Dessiner des oreilles réalistes

Vidéo 46/Dessiner des cheveux réalistes (sans arracher les vôtres)

Vidéo 47/Des barbes et des moustaches réalistes

Vidéo 48/Mettre en valeur votre portrait avec un arrière-plan texturé

Je termine cette formation en vous expliquant comment mettre en valeur votre portrait en utilisant un arrière-plan. Nous verrons 5 exemples de fond et vous donnerai les étapes pour apprendre à créer le vôtre sans prendre de risque de gâcher votre dessin.

Au terme de ce module, vous serez devenu un portraitiste aguerri. Vous maîtriserez l'art du portrait pour créer des dessins photo-réalistes grâce aux techniques que je vous aurai appris pour sublimer les détails. Vous connaîtrez toutes les étapes du placement du visage dans le support jusqu'au finissage des détails du portrait.

LES BONUS

Vous recevrez un cours bonus tous les deux mois.

Bonus 1 : Les 4 fiches actions de synthèse des modules qui seront disponibles sous les vidéos ...

Bonus 2 : La conférence sur les bases du portrait réaliste et ressemblant

Bonus 3 : Dessiner les textures au crayon

Bonus 4 : Dessiner un portrait à l'encre de chine

Bonus 5 : Le cours « devenez un croquis addict »