

Comment dessiner un visage et réaliser le portrait professionnel.

D'abord je veux vous parler d'une chose qui est extrêmement importante et extrêmement difficile pour chaque artiste peintre.

L'unité, la perception globale du tableau et de la nature !

Et l'ordre de travail sur notre tableau qui nous aide à arriver à unifier notre tableau.

Je pense que je devrais parler de cela dans chaque article que j'écris car c'est vrai pour toutes les réalisations que ce soit un portrait, un paysage, une nature-morte ou une illustration.

Grâce à la capacité de notre œil à voir l'objet en entier nous voyons d'un premier coup son volume, ses couleurs. C'est exactement cela qu'il faut que le spectateur voie sur notre dessin.

Toutes les parties de l'objet on doit les dessiner dans l'ensemble et pas en attachant ou rajoutant une partie à une autre. Car dans la nature toutes les parties de l'objet existe dans leur ensemble.

Mais comme dessiner tout et en même temps est impossible physiquement et si l'on commence à dessiner partie par partie le résultat laisse à désirer, l'artiste doit trouver la possibilité de garder l'intégrité de la perception de la nature et en même temps que de travailler sur les détails. Pour arriver à faire cela l'artiste est obligé de commencer la construction du portrait par dessiner les grandes masses et formes et après passer aux détails. Même quand on dessine les détails il faut

éviter de les « copier », mais faire correspondre les uns avec les autres et l'objet en entier.

Cette façon de travailler en comparant tout le temps les proportions, les couleurs, la tonalité est une sorte de plâtre qui assemble toutes les parties de la tête ou de n'importe quel objet en forme unique.

Donc pour réussir le portrait à partir de début il faut commencer par les grandes masses et aller progressivement vers les formes plus petites et les détails. De l'intégralité vers la précision, du facile vers le difficile.

L'ordre de travail pour dessiner un visage.

Quand l'artiste peintre travaille sur un portrait, il respecte une séquence de travail. Chaque dessin doit avoir son début, son milieu et sa fin. La rupture de cette séquence mène au copiage désorganisé et aléatoire et pas au dessin structuré.

DONC ON PEUT SEPARER LE TRAVAIL SUR UN DESSIN EN TROIS PARTIE:

1. Au début du travail le dessinateur trace rapidement la forme générale de la tête sur une feuille en montrant ses grandes parties et les grandes masses. (Une petite remarque. Quand vous commencez à dessiner un visage, dessinez d'abord selon votre impression qui peut souvent être vraie et après vérifiez les proportions en utilisant la méthode de comparaison. Comme cela votre première impression ou plutôt le dessin fait selon votre impression, va vous servir d'un point d'appui pour vérifier les proportions.)

2. Ensuite vers le milieu de travail il fait ressortir les formes plus petites. Ici il travaille en ovalisant et en précisant la forme. On travaille sur les détails.

3. A la fin l'artiste revient vers les formes générales pour assembler les formes et les détails. De cette façon l'artiste fait ressortir les détails ou les formes importantes et fait reléguer au second plan les formes moins importantes.

Ainsi donc une séquence stricte de travail est une condition principale de la réalisation réussie du dessin.

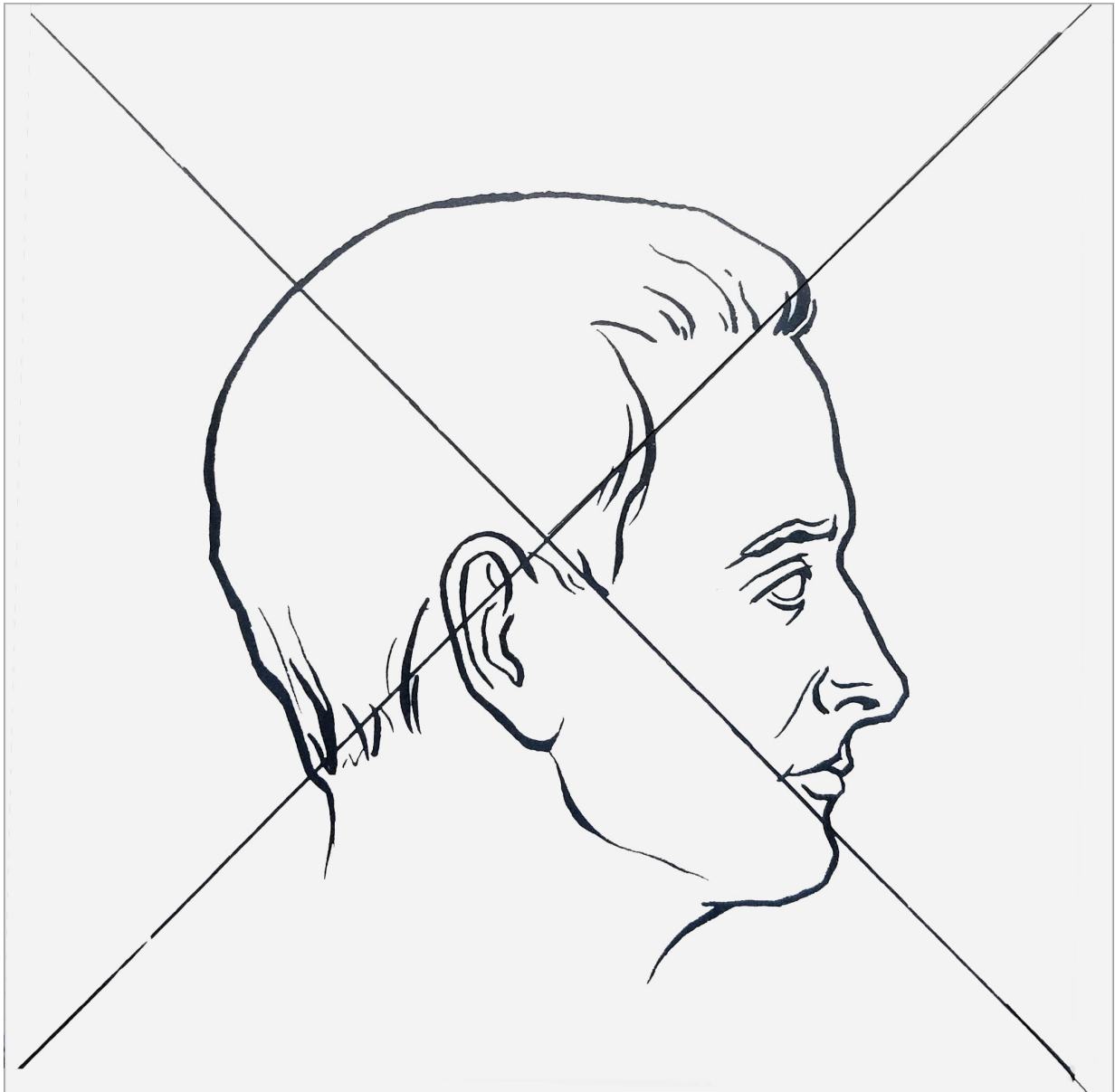
Maintenant passons aux étapes de travail sur le portrait.

1. La composition.

Quand vous commencez le portrait, la première chose dont il vous faut vous occuper, c'est la composition du portrait sur une feuille de papier, ou sur n'importe quel support. La position du portrait sur une feuille dépend de l'orientation de la tête, de sa forme, des ombres portées, du fond, des vêtements.

Il faut éviter de mettre le portrait au centre de la feuille.

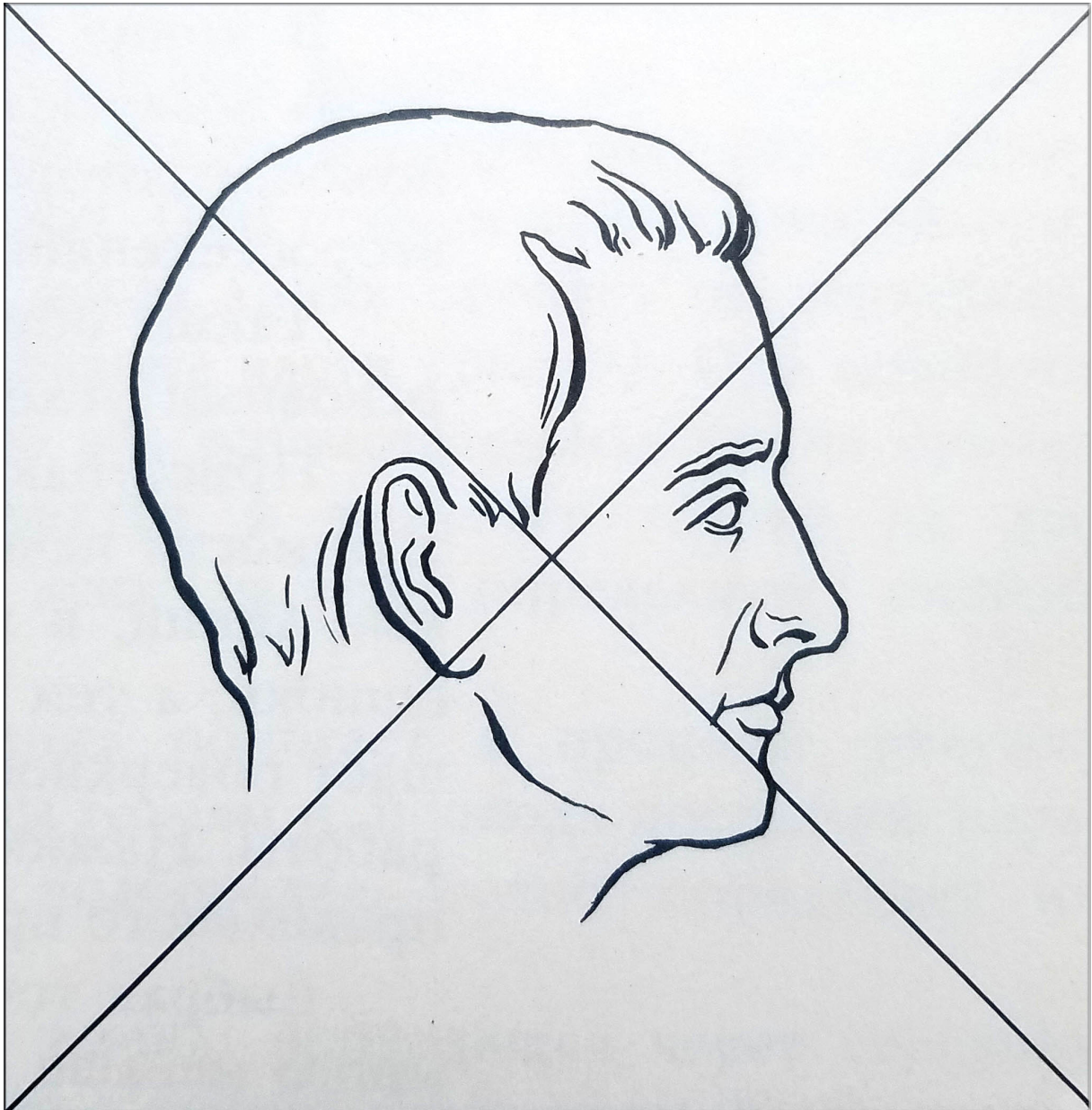
Par exemple, mettons un portrait dessiné en profil juste au centre d'une feuille carrée de façon que tous les contours se trouvent à une distance égale des bords de la feuille et son centre soit directement sur le centre géométrique de la feuille.

En ce cas-là le dessin nous paraît un peu déplacé vers le côté du visage et vers le bas.

On a cette impression parce que la partie faciale de la tête prédomine la partie crânienne de la tête, car elle a beaucoup de détails et attire plus l'attention du spectateur.

Sur ce dessin on a déplacé la tête à gauche et vers le haut. Comme cela on a laissé plus d'espace devant le visage.

Si l'on compare le premier et le deuxième dessin, on verra que sur le deuxième dessin où la tête est déplacée à gauche et vers le haut la composition est plus équilibrée.

2.L'esquisse rapide, le point de vue et la taille de votre portrait

Quand vous commencez à esquisser la tête et le cou, faites attention à l'orientation de la tête par rapport à la verticale et à l'horizontale. Regardez attentivement si votre modèle a tourné ou (et) penché la tête. Quel est son mouvement ou la position habituelle. On a

tous nos habitudes, tenir ou pencher la tête de telle ou telle façon. Cela fait partie de la ressemblance.

Un conseil...

Commencez à dessiner un visage avec les traits légers, prenez pour dessiner au début les crayons H ou HB.

Si vous hésitez entre quelques crayons de valeurs différentes, je vous invite à lire mon article “Comment choisir un crayon”.

Si vous utilisez beaucoup la gomme, vous risquez d’abîmer votre feuille. La tonalité du dessin doit augmenter à mesure que vous avancez dans votre dessin.

Et encore une petite remarque. Regardez cette image au-dessous. Vous voyez comment je tiens le crayon.

C’est une position ou plutôt cette façon de tenir un crayon qui est très efficace quand vous dessinez de grandes masses et formes. Comme quand on commence notre dessin.

Ici je trace rapidement le portrait pour déterminer sa composition et sa forme générale.

Comme j'ai déjà dit, j'évite d'appuyer trop sur mon crayon pour que les lignes restent légères.

Dès que vous avez choisi le point de vue sur votre modèle, déterminez la taille de votre portrait.

Il doit être un peu plus petit, que la taille réelle de votre modèle. La taille de portraits dépend aussi de la distance entre vous et votre modèle. Plus le modèle est loin, plus la taille de votre portrait est petite.

3. La construction du portrait

Comment dessiner un visage à l'aide des lignes auxiliaires.

Pour réussir la construction du portrait il faut absolument utiliser les lignes auxiliaires.

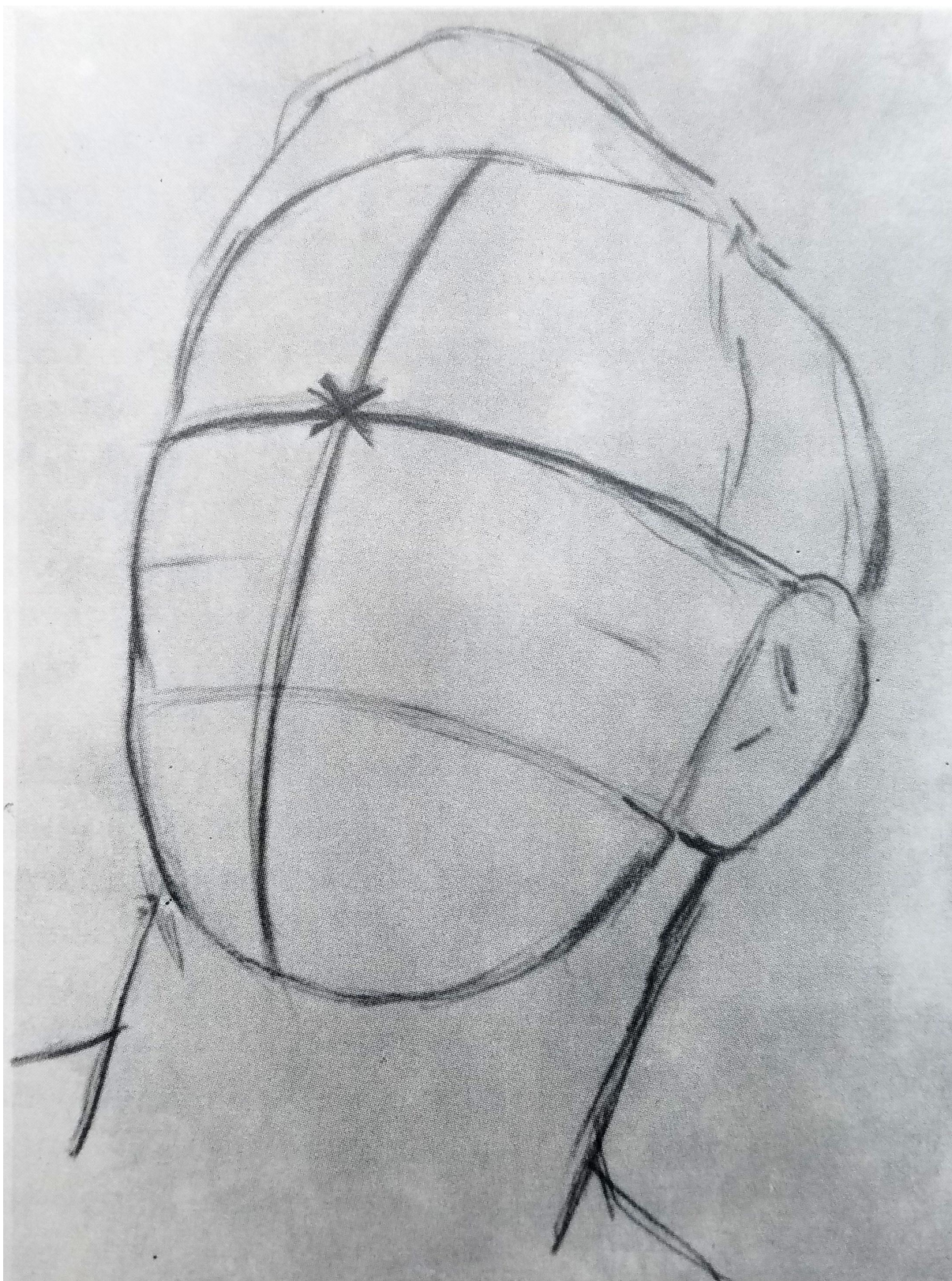

Je trace la ligne auxiliaire centrale et la ligne transversale horizontale qui ensemble forment la croix au niveau de la racine du nez.

La ligne centrale verticale et les lignes horizontales. La ligne centrale met en place les deux parties symétriques de la tête. Deux fossés frontaux, deux arcades sourcilières, deux cavités orbitales etc... La ligne centrale passe par la racine du nez vers le menton.

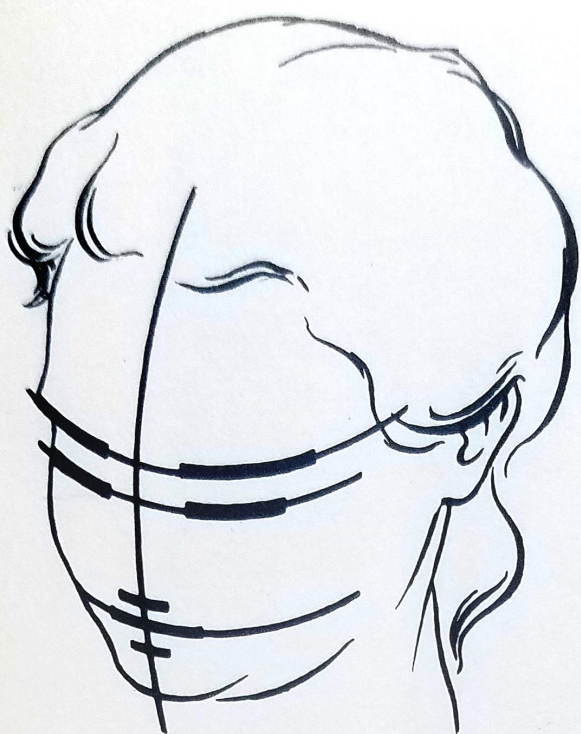
Quand vous dessinez le portrait directement en face, la ligne centrale partagera le visage en de parties égales. Si le modèle tourne la tête à gauche ou à droite la ligne devient convexe et divise la tête en deux parties inégales. Le rapport de ces parties détermine le degré de rotation de la tête.

La ligne transversale horizontale passe à travers le centre des cavités orbitales et divise la tête en deux parties, la partie crânienne et la partie faciale. Cette ligne peut être droite ou courbée, selon la position de la tête.

Les lignes auxiliaires, verticale et horizontale, forment la croix.

Comme la ligne centrale, ligne transversale nous aide à déterminer l'orientation de la tête, son angle d'inclinaison et sa perspective.

Sur ces dessins on peut observer comment les formes se diminuent ou au contraire grandissent sur la tête inclinée.

Donc ces deux lignes auxiliaires, verticale et horizontale, se croisent sur le point qui détermine la racine du nez et y forment la croix. Si cette croix est bien placée au début du dessin, elle détermine la position de la tête dans l'espace et sert de point d'appui pour le travail futur.

En s'appuyant sur cette croix on peut tracer les lignes parallèles qui déterminent les bosses frontales, des arcades sourcilières, des yeux, des pommettes, de la base du nez et du bord inférieur du menton.

A cette étape je commence à construire les détails en m'appuyant sur les lignes auxiliaires.

4. La forme du visage et comment utiliser la méthode de comparaison pour dessiner un visage.

En même temps on doit faire attention aux rapports proportionnels des parties de la tête, en les comparants les uns aux autres et avec la tête en entier.

Souvent la construction du dessin se complique par le raccourcissement des formes dans la perspective qui dépend de la position de la tête. Les formes égales se perçoivent comme inégales (plus grandes, plus petites ou de formes différentes) par exemple sur la tête inclinée ou en position trois quarts.

Donc ayant positionné la tête sur une feuille, on s'occupe de sa forme. On se pose tout le temps des questions. Quelle est la forme de la tête ? Elle est ovale, ovoïde, elle s'élargit vers le haut ou vers le bas? Elle est

inclinée? Quel est le rapport proportionnel entre sa largeur et sa hauteur ?

Dès que l'on a déterminé sa forme, on dessine les lignes auxiliaires. Et ensuite on passe à l'étape où l'on doit identifier les surfaces principales constituant le volume de la tête.

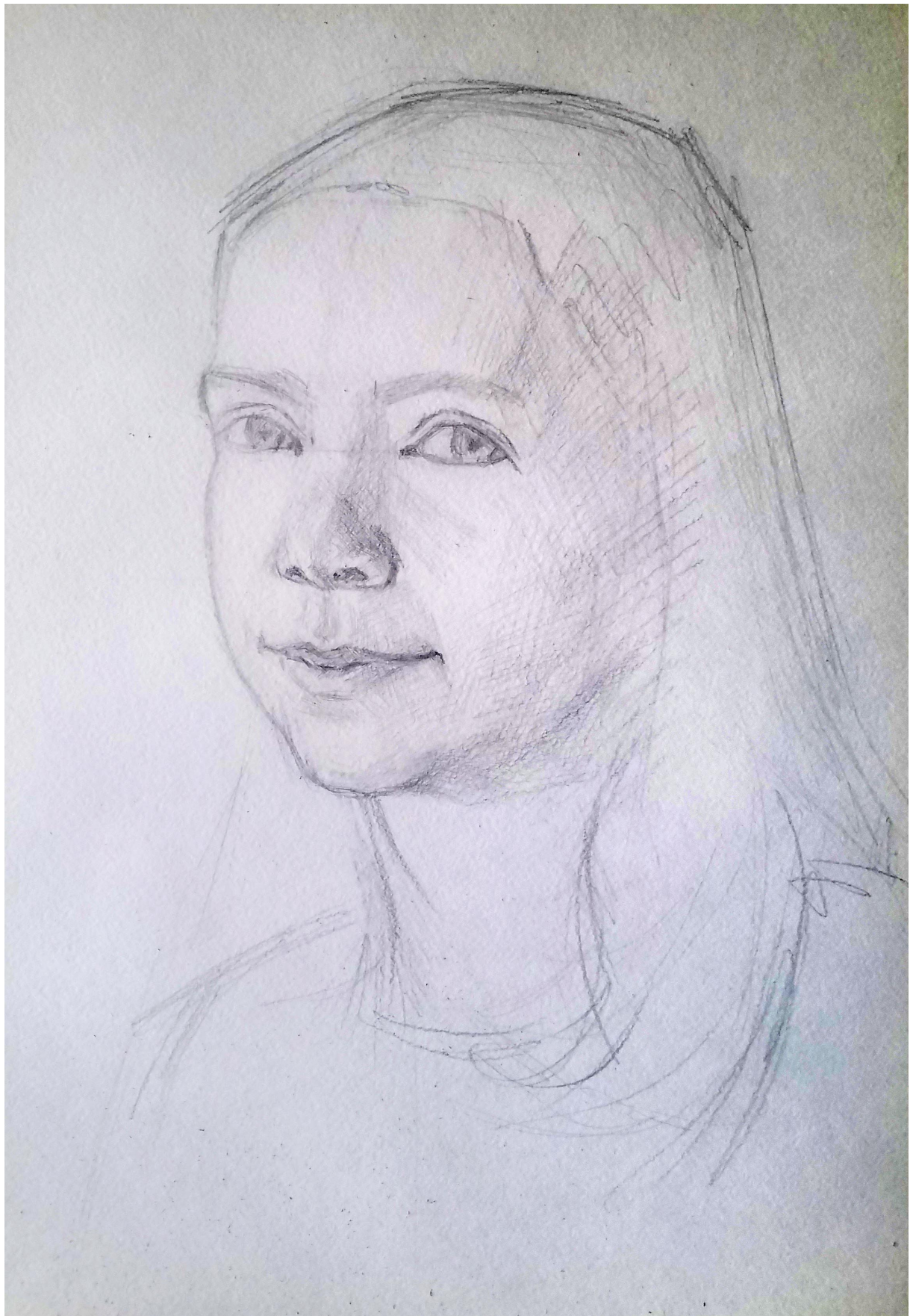
Pour cela on peut séparer la surface faciale et la surface latérale (qui va vers la partie crânienne) de la tête avec l'ombre légère. En même temps on peut utiliser la claire obscure pour déterminer les formes plus petites sur la partie faciale de la tête.

On peut séparer la surface faciale et la surface latérale avec l'ombre légère.

Par exemple sur ce dessin vous pouvez voir que sur la partie faciale on a esquissé la forme généralisée du nez et dans cette forme on voit les détails plus petits comme les ailes du nez.

Faites attention que le nez soit construit à l'aide des facettes qui séparent le nez en trois surface, la surface inférieure, latérale et supérieure.

A cette étape je construis les détails. J'utilise le clair obscur pour faire ressortir les détails et les volumes de toute la tête en entier. Je travaille toujours avec les traits légers.

La forme du front se forme avec cinq surfaces. La surface frontale supérieure, deux surfaces latérales et deux surfaces temporales. Toutes les formes de la tête doivent avoir un support anatomique. A cette étape on trace aussi les formes généralisées des yeux, du menton, des oreilles et des pommettes. La forme généralisée facilite la construction des surfaces de la tête en perspective.

Mais faites attention ! **A cette étape vous dessinez les formes en vous appuyant sur l'anatomie et pas sur le jeu aléatoire des ombres** ! Les parties qui vont par paires comme les yeux, les oreilles, les bosses frontales, on doit toujours les dessiner en même temps. Par exemple les yeux on doit les dessiner ensemble, en trouvant leurs places dans les cavités orbitales, le même principe marche pour les pommettes, les arcades sourcilières et les bosses frontales.

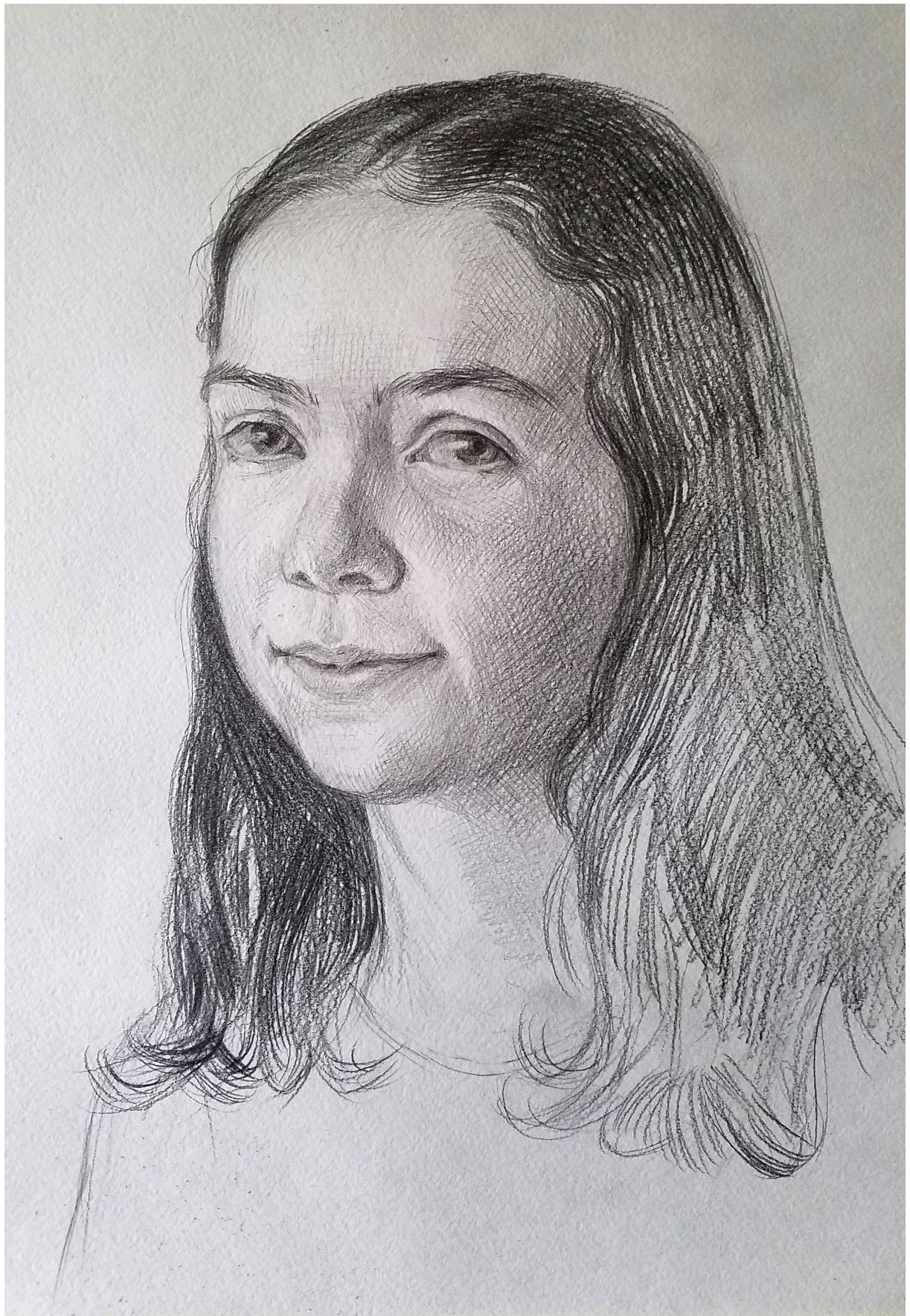
Maintenant je commence à travailler sur le volume et préciser les détails en les comparant tout le temps.

Quand vous dessinez les détails qui vont par paires, comme les yeux, par exemple, vous devez les comparer tout le temps entre eux.

Cette technique aide à leur construction dans la perspective car même s'ils sont pareils, on les perçoit différemment sur le visage dans la position trois quarts, par exemple.

Dans cette position la méthode de comparaison nous donne la possibilité de positionner correctement les yeux par rapport aux surfaces latérales du nez, déterminer le ratio entre les surfaces latérales du nez et les ailes du nez et les narines, entre le nez et les lèvres, voir la différence entre l'œil qui est plus proche de nous et deuxième œil en raccourci etc. **Quand vous comparez les détails du visage vous voyez la différence entre eux.**

Notre visage n'est pas symétrique. Par exemple un œil plus grand que l'autre, une paupière surplombant, un sourcil surélevé etc.

Je continue à travailler sur le volume. Ici je compare les détails entre eux et la tonalité des ombres.

Donc la méthode de comparaison nous aide à dessiner un visage en volume et en perspective et à capter les traits caractéristiques de notre modèle. Quand on commence à construire le portrait, notre travail n'est pas très différents de celui que l'on fait quand on dessine la tête en plâtre. On doit construire la tête correctement et la rendre volumétrique.

Mais si on veut dessiner un visage, dessiner le portrait, on doit en plus le rendre vivant. Le spectateur doit voir que c'est un modèle vivant, avec les os, les muscles et la peau. C'est pour cela que l'anatomie artistique est indispensable pour un portraitiste.

En plus dans le portrait l'intensité du clair obscur ne dépend pas que de la position de la source de lumière, mais encore de la couleur et de la tonalité de la surface éclairée. Par exemple la peau peut être claire ou mate, les cheveux blonds ou bruns, les yeux clairs ou noirs.... Mais travaillant sur les détails il faut ne pas oublier de garder l'unité de portraits et la perception holistique de la nature.

Quand vous dessinez un visage, n'oubliez pas tracer en même temps le cou et les épaules. Cela vous aidera à capter le mouvement de la tête. Pour déterminer la position de la tête par rapport aux épaules, déterminez d'abord sa position par rapport aux clavicules et à la fosse jugulaire qui se trouve entre les deux clavicules.

