

Le portrait en peinture

Atelier du 25 janvier 2013

dirigé par Luis CLEMENTE et Jean Pierre PONS

SOMMAIRE

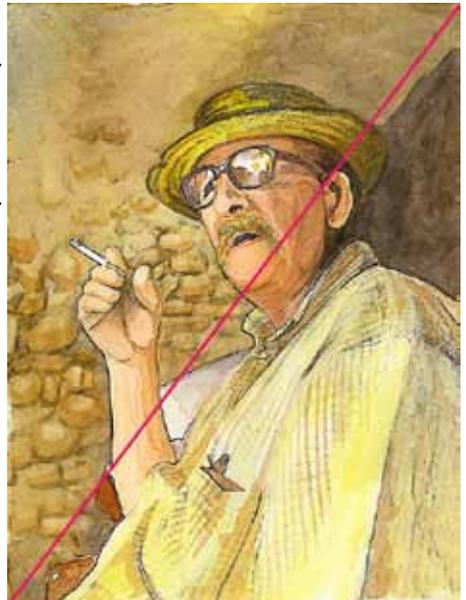
1. La composition
2. Type de portrait
3. Proportions du corps
4. Proportions de la tête
5. Dessin des yeux
6. Dessin du nez
7. Dessin de la bouche
8. Dessin des oreilles
9. Dessin du visage
10. Exercices pratiques

De réputation difficile, le portrait est angoissant au premier abord, autant pour l'artiste que pour l'amateur débutant.

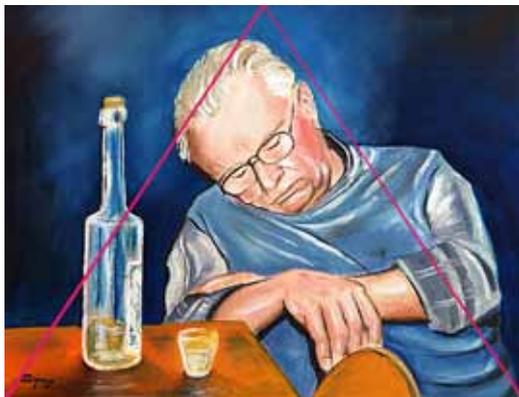
Voici quelques pour acquérir de l'aisance, de la confiance et des bases techniques, pour la composition, le sujet lui-même, la pose et le décor.

1. LA COMPOSITION

Les possibilités de composition pour un portrait sont limitées du fait que le modèle est le point focal principal qu'il faut situer dans un cadre.

Exemple de compositions en diagonale

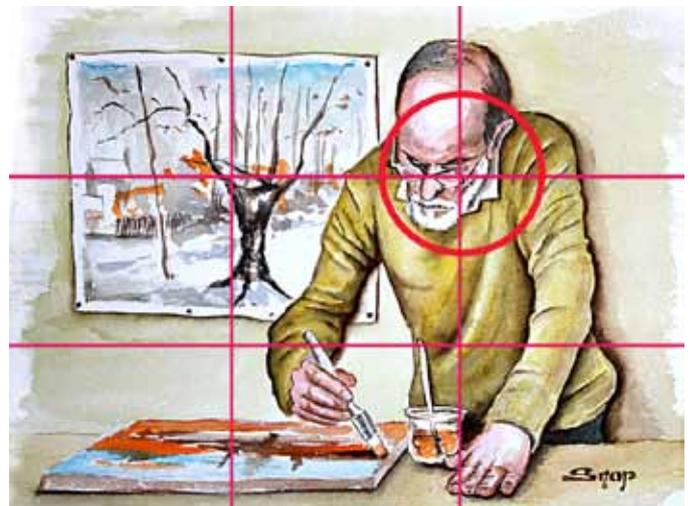
Exemple de compositions en pyramide.

Les éléments significatifs doivent être identifiés et positionnés par rapport au fond ou au premier plan.

Plusieurs types de compositions sont possibles pour mettre en valeur le sujet, ou les points d'intérêt: diagonale, pyramide, selon la règle des tiers.

Exemple de compositions en pyramide, les sujets principaux, qui nous regardent sont au sommet de la pyramide

Exemple de compositions selon la règle des tiers, le visage se situe au tiers haut droit et le décor principal au tiers haut gauche: l'oeil nous amène naturellement de l'oeuvre du peintre (décor) au peintre lui-même (visage) puis à sa gestuelle.

2. TYPE DE PORTRAIT

Il existe différents types de portraits, selon la distance du plan utilisé:

- portrait de groupe
- portrait en pied (la personne entière)
- portrait en demi-grandeur (à mi-cuisses)
- portrait en buste (jusqu'à la taille)
- portrait du visage seul
- portrait d'une partie du visage

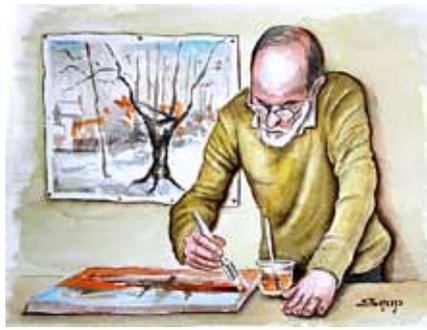
Portrait de groupe

Portrait en pied

Portrait en demi-grandeur

Portrait en buste

Portrait du visage seul

Portrait du visage partiel

Ou selon la position du sujet

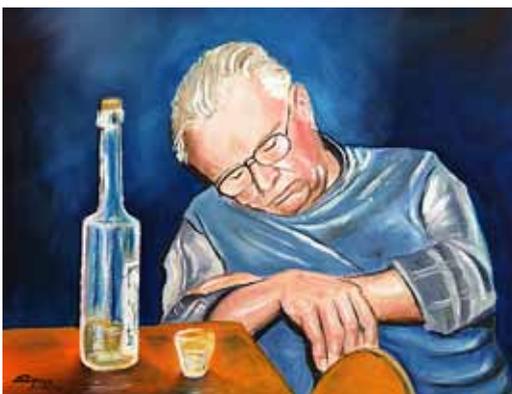
- portrait de face
- portrait de profil
- portrait de trois quarts
- portrait assis
- portrait de dos

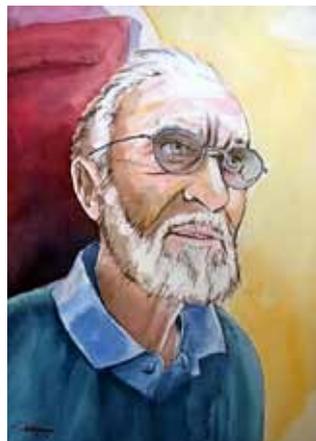
Portrait de face

Portrait de profil

Portrait assis

Portrait de trois quarts

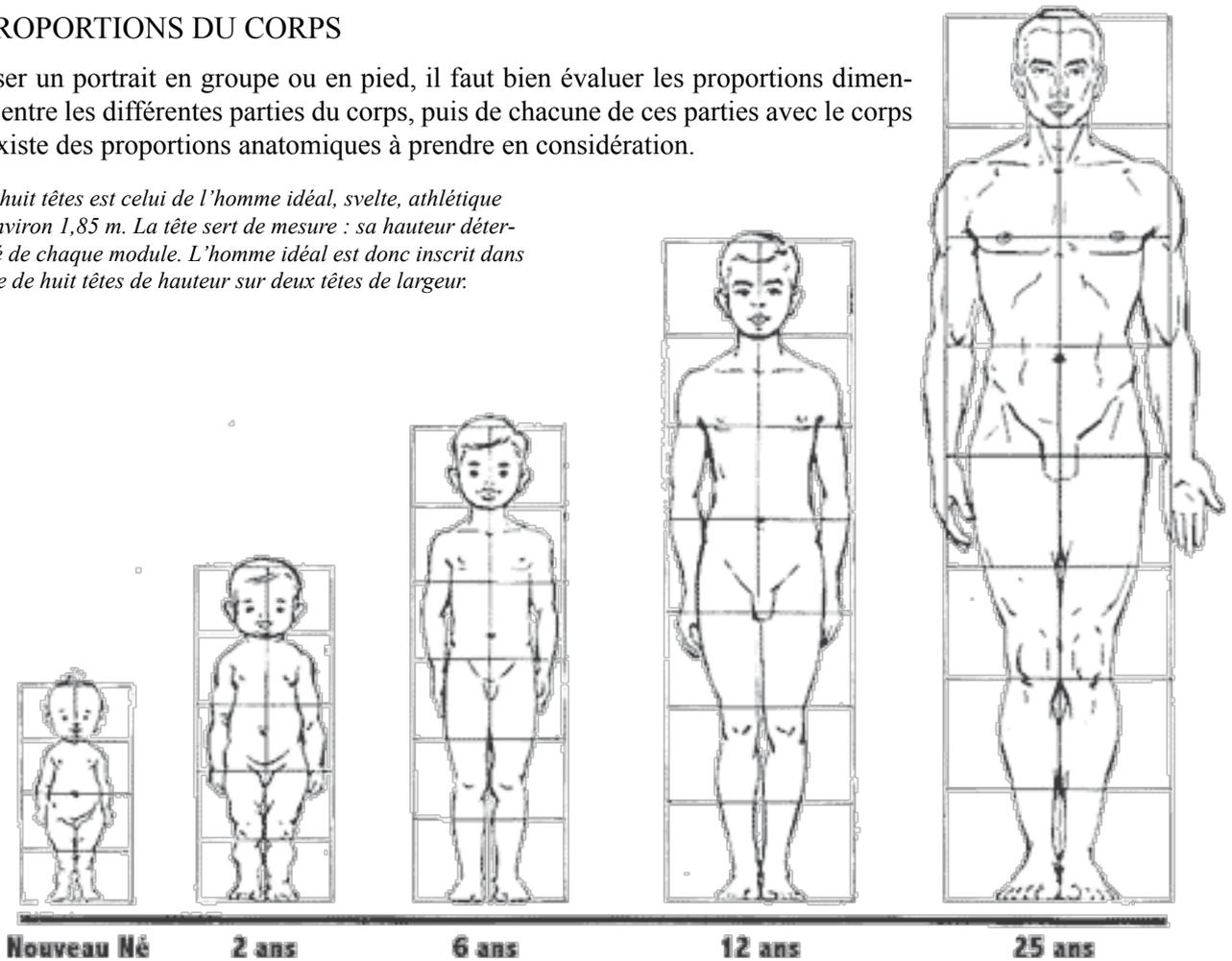

Portrait de dos

3. LES PROPORTIONS DU CORPS

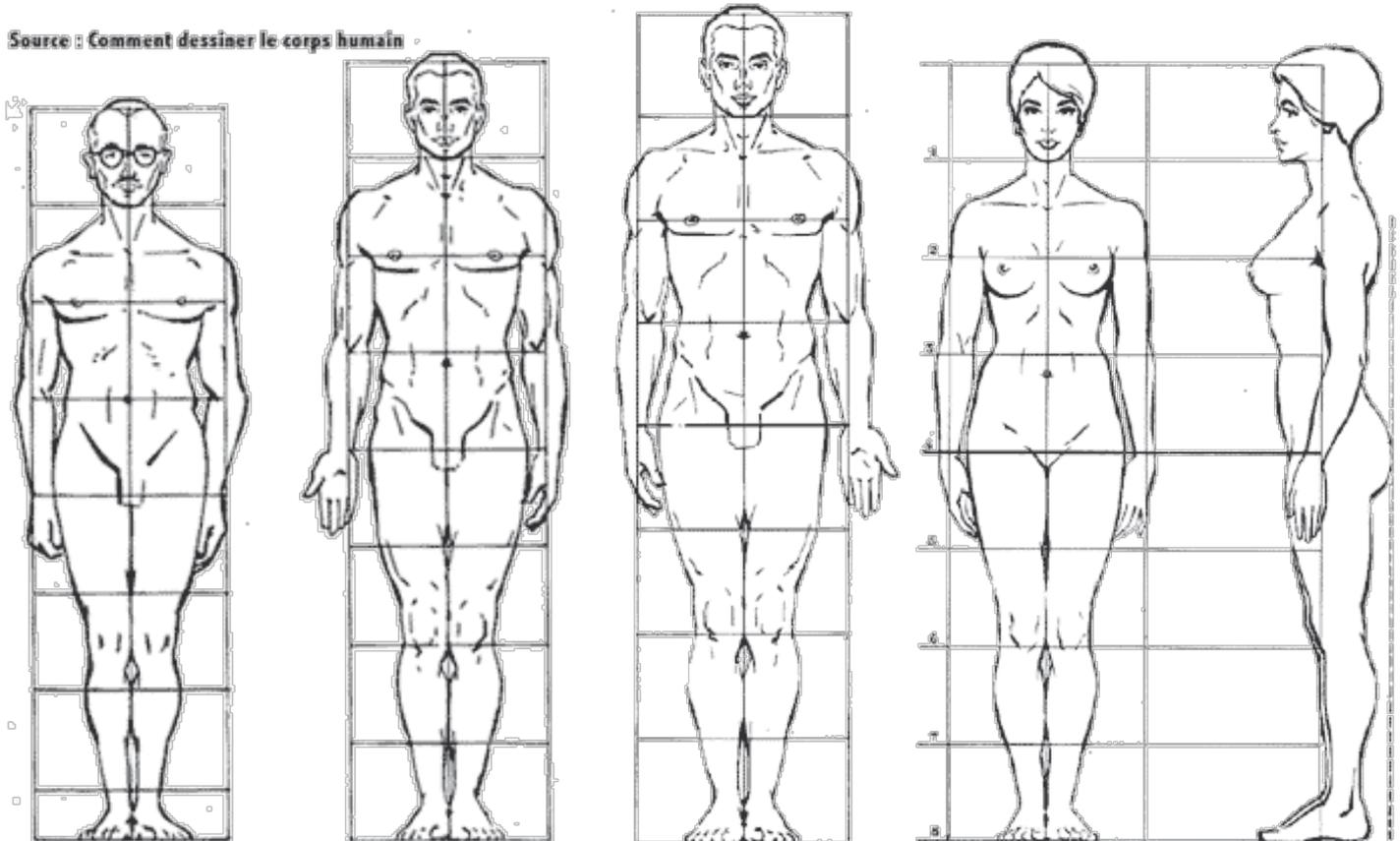
Pour réaliser un portrait en groupe ou en pied, il faut bien évaluer les proportions dimensionnelles entre les différentes parties du corps, puis de chacune de ces parties avec le corps entier. Il existe des proportions anatomiques à prendre en considération.

Le canon à huit têtes est celui de l'homme idéal, svelte, athlétique mesurant environ 1,85 m. La tête sert de mesure : sa hauteur détermine le côté de chaque module. L'homme idéal est donc inscrit dans un rectangle de huit têtes de hauteur sur deux têtes de largeur.

Proportions du corps de l'enfant et de l'adolescent

Source : Comment dessiner le corps humain

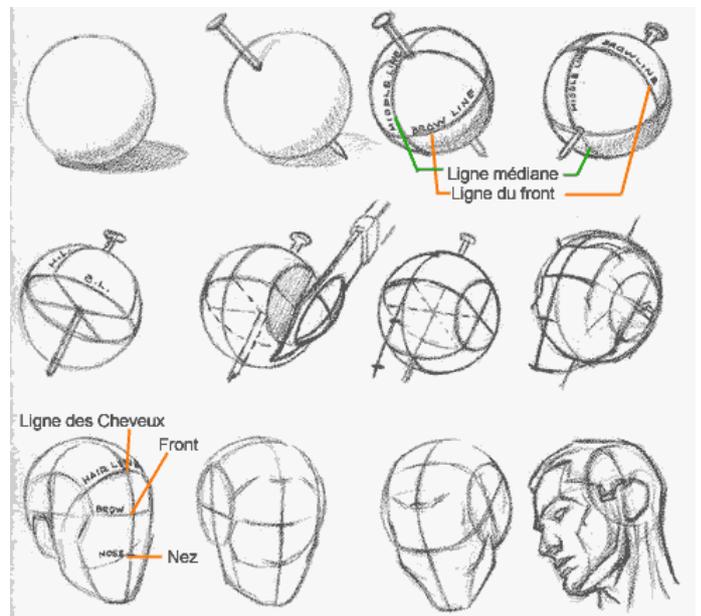
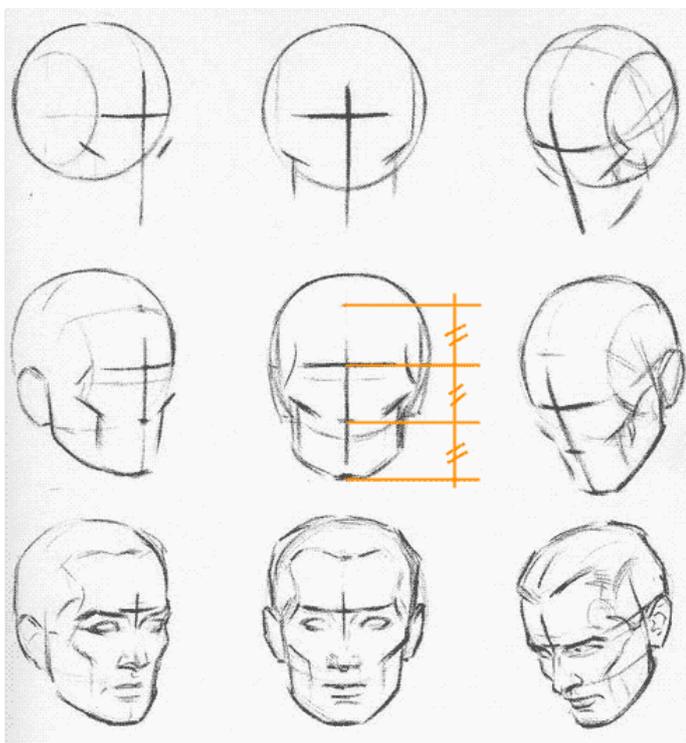
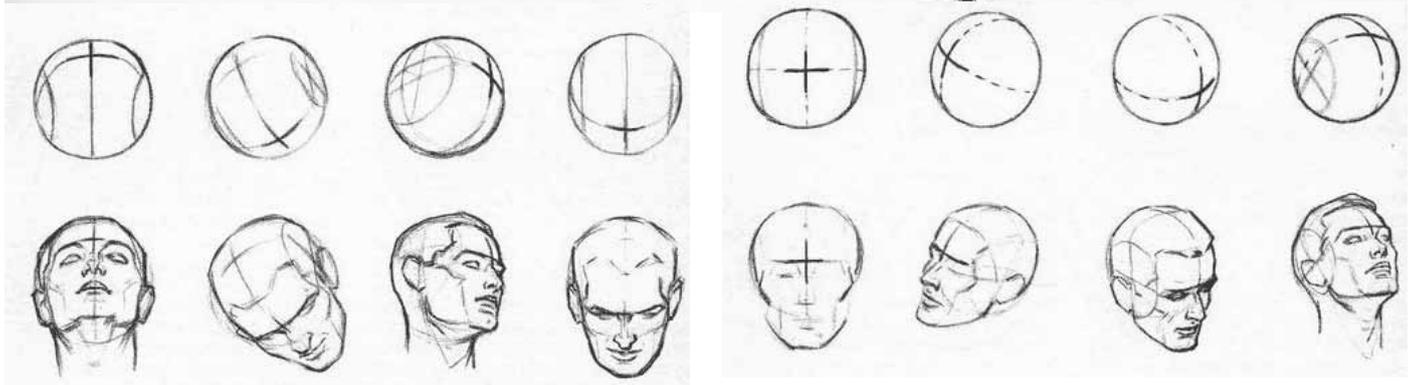
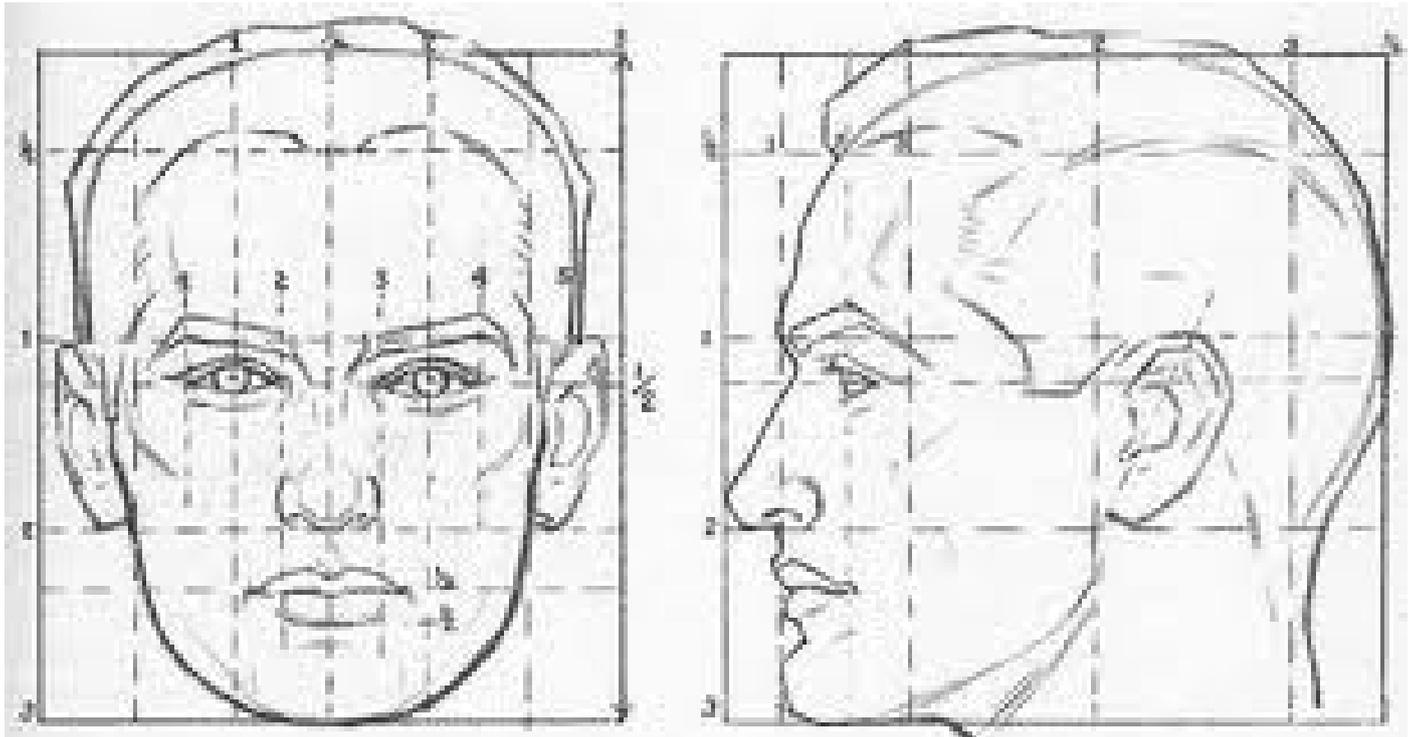

Proportions du corps de l'homme et de la femme

Chez la femme, le buste, les hanches et les fesses sont plus forts, en comparaison avec l'homme. Les épaules, en revanche, sont plus étroites. En outre, les fesses sont plus proéminentes que les 5 têtes 6 têtes 4 têtes 6 têtes mollets et les omoplates.

4. LES PROPORTIONS DE LA TÊTE

Le placement des yeux, du nez, de la bouche, des oreilles, obéit à quelques règles de positionnement et de proportion. Entraînez-vous à les reproduire (largeur du visage = 5 x largeur d'un oeil).

5. DESSIN DES YEUX

Les yeux sont la partie la plus délicate et la plus significative du portrait. Une attention toute particulière doit être apportée à leur dessin, ce sont eux qui feront «parler» votre portrait.

Pour obtenir un bon dessin des yeux voici 5 conseils:

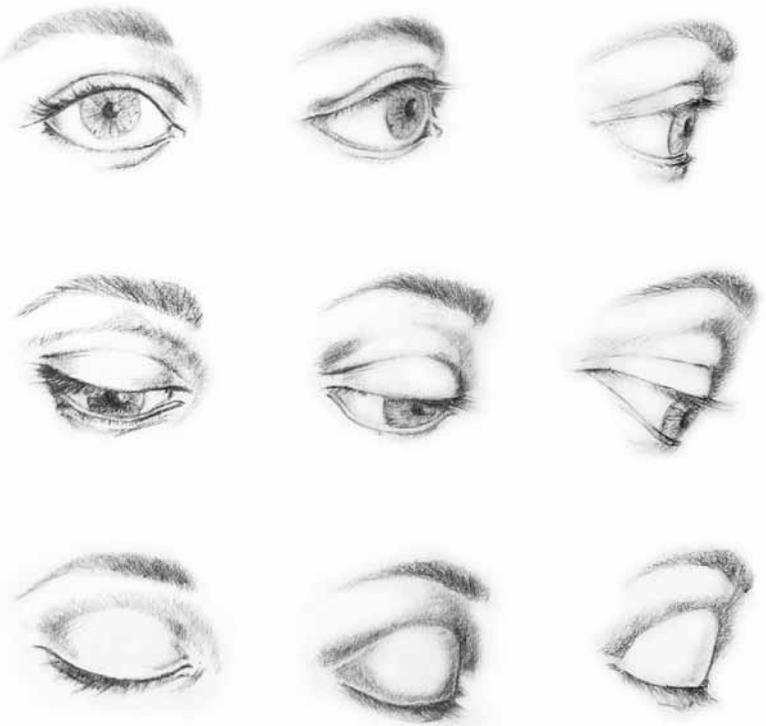
1. La courbe de la paupière inférieure doit être moins arrondie (plus plate) que celle de la paupière supérieure.

2. Chez une personne âgée, le pli de la paupière supérieure cache parfois le contour supérieur de l'œil.

3. Les yeux sont rarement symétriques, il faut donc montrer une légère différence de forme.

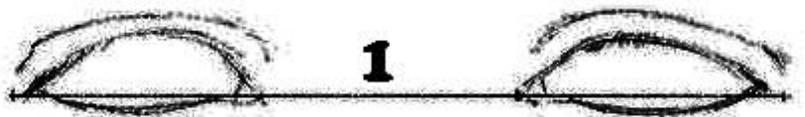
4. Il faut savoir que la distance entre les deux yeux n'est pas tout à fait d'un œil mais légèrement plus.

5. Pour éviter des yeux qui louchent, repérer la portion de blanc des yeux et de la reproduire. Il sera plus simple de repérer la forme des éléments blancs autour de l'œil que de faire directement le cercle de l'iris.

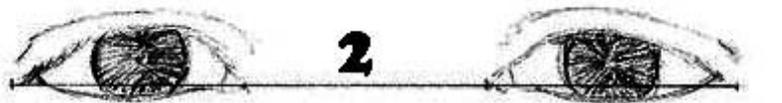

EXERCICE

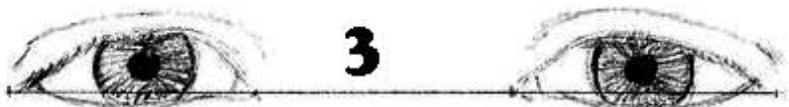
1. Tracez une ligne qui permettra de bien aligner les yeux et dessinez la forme des paupières.

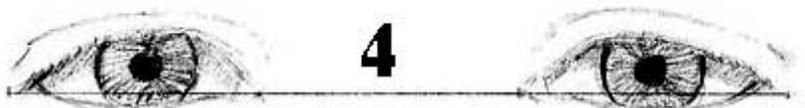
2. Placez le cercle de l'iris dans la forme et ajoutez quelques rayons du cercle.

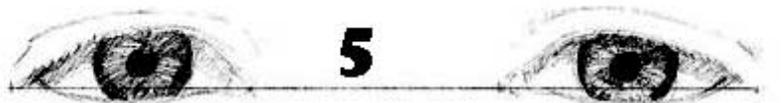
3. Tracez au centre de l'iris, le cercle de la pupille, crayonnez pour l'assombrir.

4. Une ombre est projetée sur l'œil, sous la paupière supérieure, Ombrez cette partie.

5. Foncer le contour de l'iris.

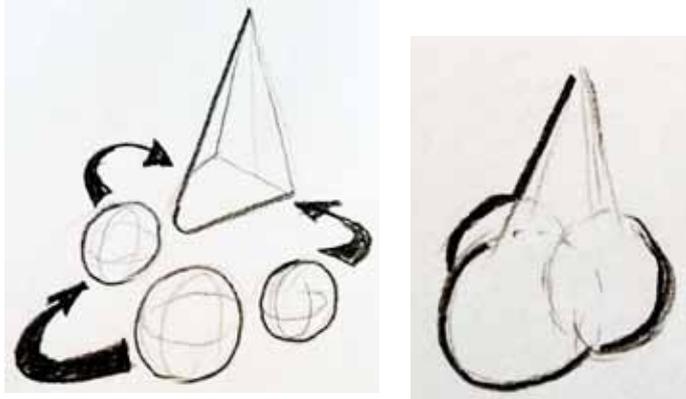
6. Terminez avec la gomme, pour représenter des éclats de lumière où celle-ci frappe la surface des yeux.

6. DESSIN DU NEZ

Pour dessiner le nez, imaginez qu'il est constitué de 3 sphères qui on pénétré plus ou moins profondément un demi-cône (coupé verticalement). En déformant ce demi-cône et ces trois sphères vous pourrez modeler différentes sortes de nez, qui correspondront à différents visages.

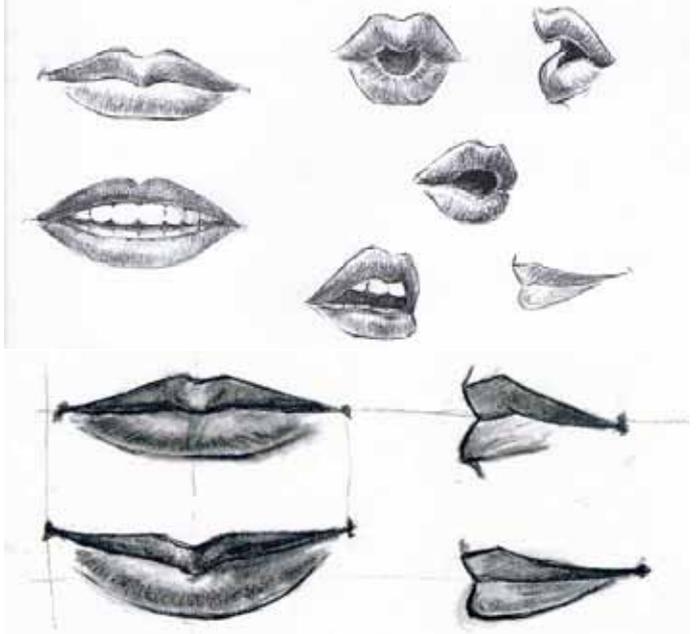
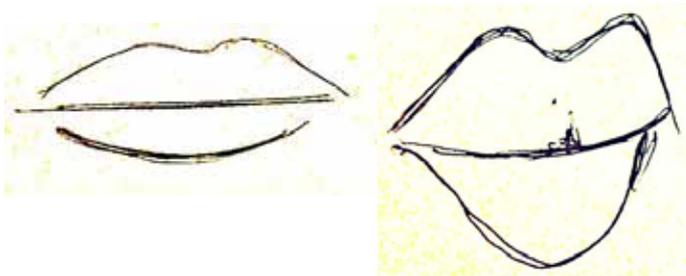
Exercice: Dessinez quelques nez.

7. DESSIN DE LA BOUCHE

La bouche peut se schématiser par une ligne médiane, la lèvre supérieure par une forme en «M» plus ou moins accentuée, et la lèvre inférieure par un arc de cercle. L'accentuation de ces courbes donnera différentes expressions.

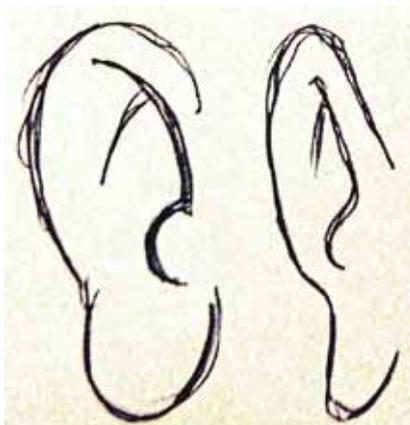
Exercice: Dessinez quelques bouches

8. DESSIN DES OREILLES

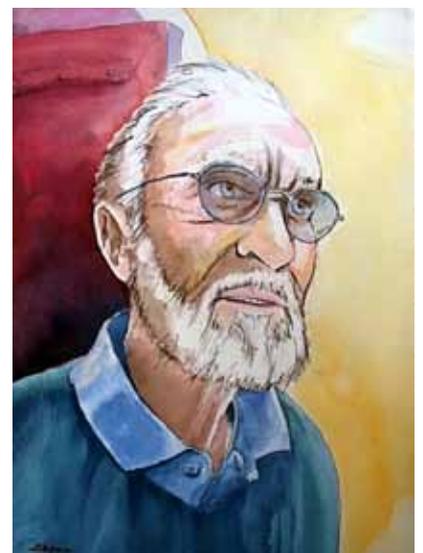
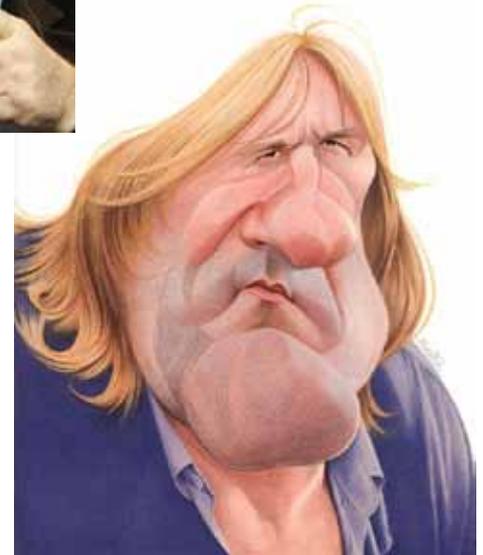
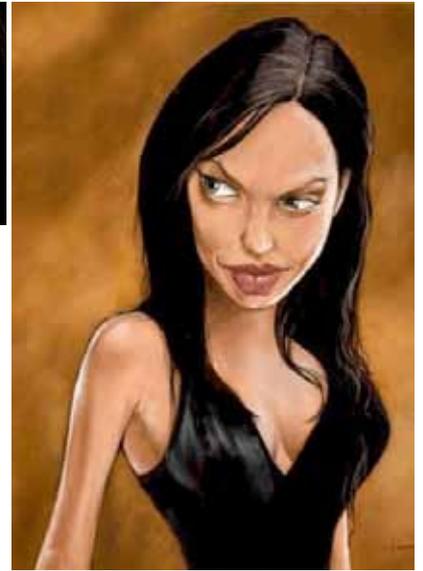
L'oreille est constituée par une courbe en forme de «3» avec le pavillon en haut et le lobe, plus petit en bas. Le pavillon semble replié, une courbe le longe et se termine par une petite courbe inverse, le tragus.

Exercice: Dessinez quelques oreilles.

9. DESSIN DU VISAGE

Voici quelques exemples avec ces traits «exagérés» qui sont des portraits caricaturés de personnes célèbres. Le portrait sera proche d'une caricature «soft» car le peintre devra «souligner» les détails particuliers du visage.

10. EXERCICES PRATIQUES

10.1. Conseils

Modelé:

Pour le modelé, il faut bien reconnaître et percevoir tous les volumes pour bien placer la lumière et les ombres. Ce qui donne du réalisme au portrait.

Couleurs:

Pour les couleurs, il faut savoir établir toute une gamme de valeur autour d'un ton chair.

Voici quelques astuces pour limiter les difficultés.

1. Prenez une photo et veillez à ce que la lumière vienne de côté et d'en haut, et pas de face. On aura ainsi la juste position des ombres et lumières. Faites un tirage à la dimension de votre toile en noir et blanc (plus facile pour discerner les traits) et décalquez sur la toile.

2. Pour la couleur, organiser la palette autour de 3 valeurs.

a. Un ton chair moyen composé de blanc, d'ocre jaune, de rouge, d'orange, de terre de sienne brûlée. Suivant la couleur de peau de votre modèle, plus ou moins bronzé, mat, pâle, il faut trouver le bon mélange.

b. Avec une pointe de ce mélange plus du blanc et une pointe de jaune, on a la valeur claire pour les lumières.

c. Pour les ombres, on prendra de la terre de sienne brûlée (ou de la terre d'ombre brûlée), avec une pointe de notre mélange de base, plus une pointe d'orange amorcer le dégradé avec la valeur moyenne.

Réalisation au pastel ou à l'huile:

Dans un premier temps il faut poser ces valeurs sans chercher à les fondre. C'est seulement après les avoir mises en place que l'on attaquera les fondus et dégradés.

Ensuite, on renforcera l'ombre et la lumière.

Poser quelques ombres grises dans le blanc de l'œil (sur le côté et sous la paupière supérieure).

Quelques touches de blanc légèrement teinté de jaune, pour des éclats de brillance sur la peau. Pour l'effet de brillance des cheveux, on prend du blanc teinté soit avec de l'ocre jaune pour une chevelure châtain, soit du gris bleuté pour des cheveux noirs, et du blanc pur pour les cheveux blonds.

On corrigera toutes ces valeurs avec des glacis. Ainsi on pourra renforcer des ombres, des lumières, mais aussi rougir les oreilles, les paupières, les joues, lèvres, suivant les nuances apparentes sur la photo.

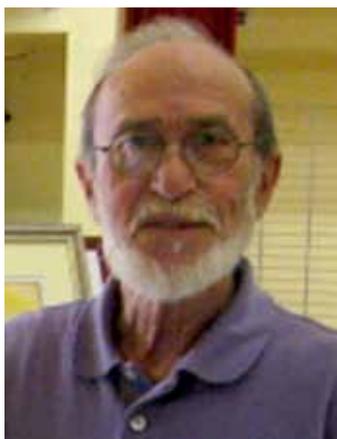
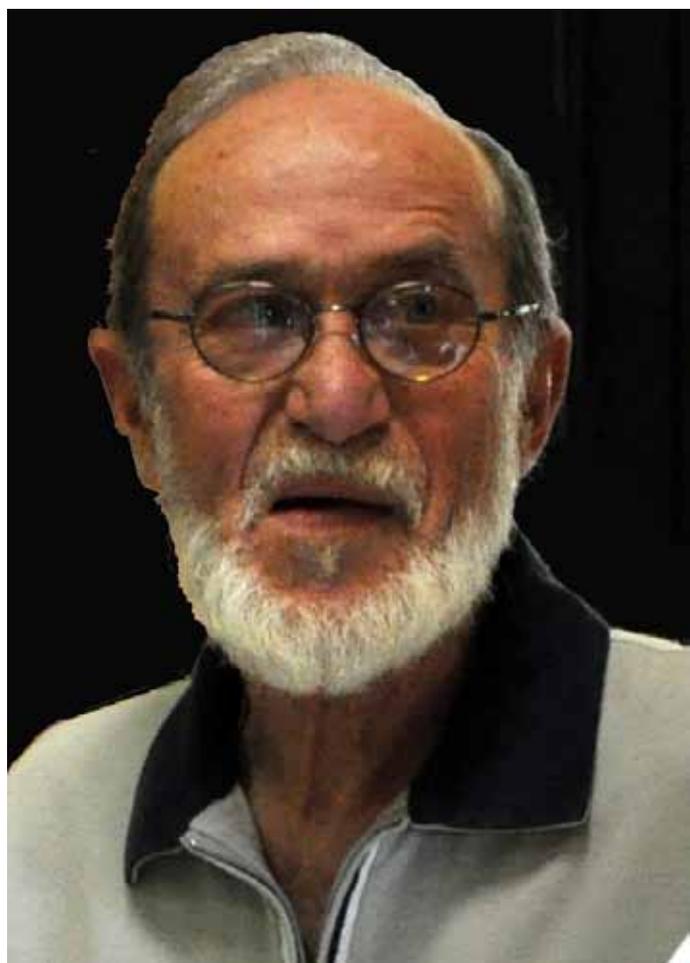
Réalisation en aquarelle:

Bien observer les volumes, Partir du bord du volume avec la couleur chair, tirer la couleur vers le milieu du volume avec un pinceau imbibé d'eau claire. Ceci dégagera les volumes du visage. Renforcer les traits avec une couleur plus sombre et faire des glacis sombres sur les parties ombrées. Finir en lavant à l'eau claire les parties brillantes ou illuminées du visage.

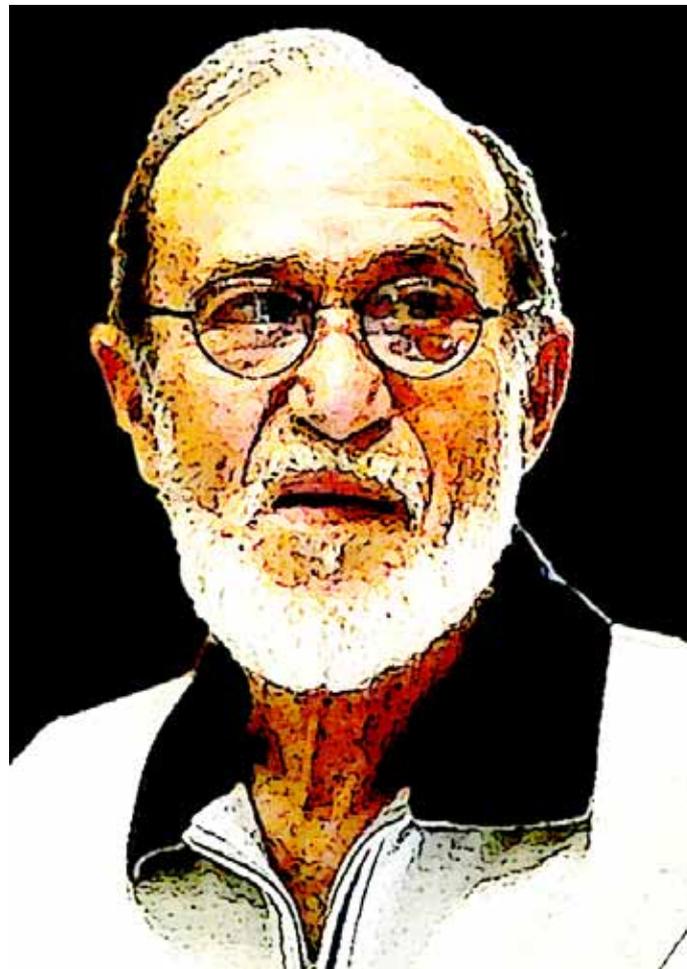
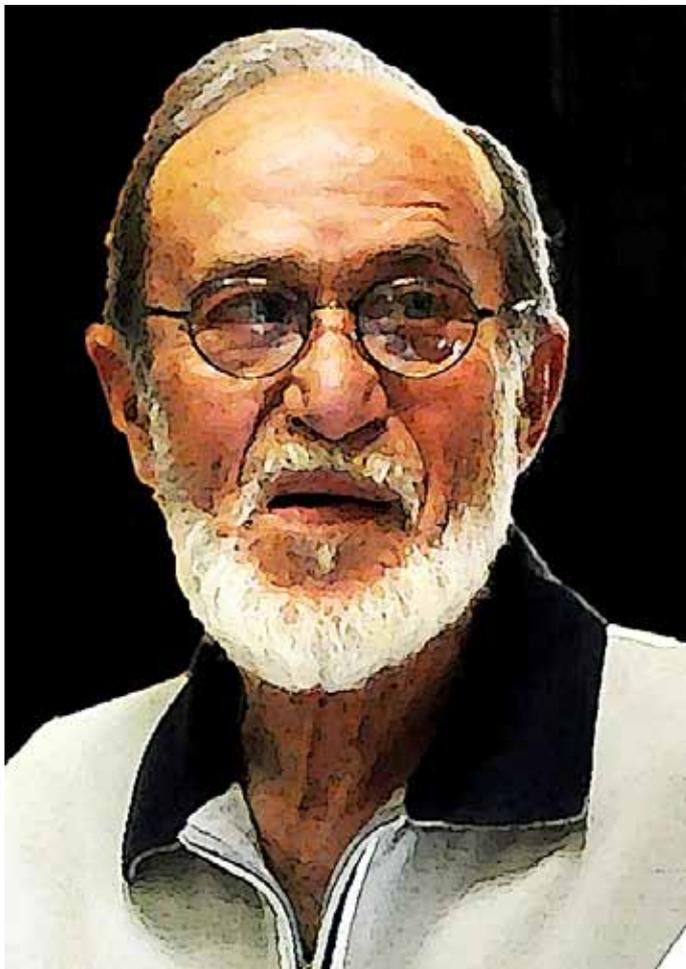
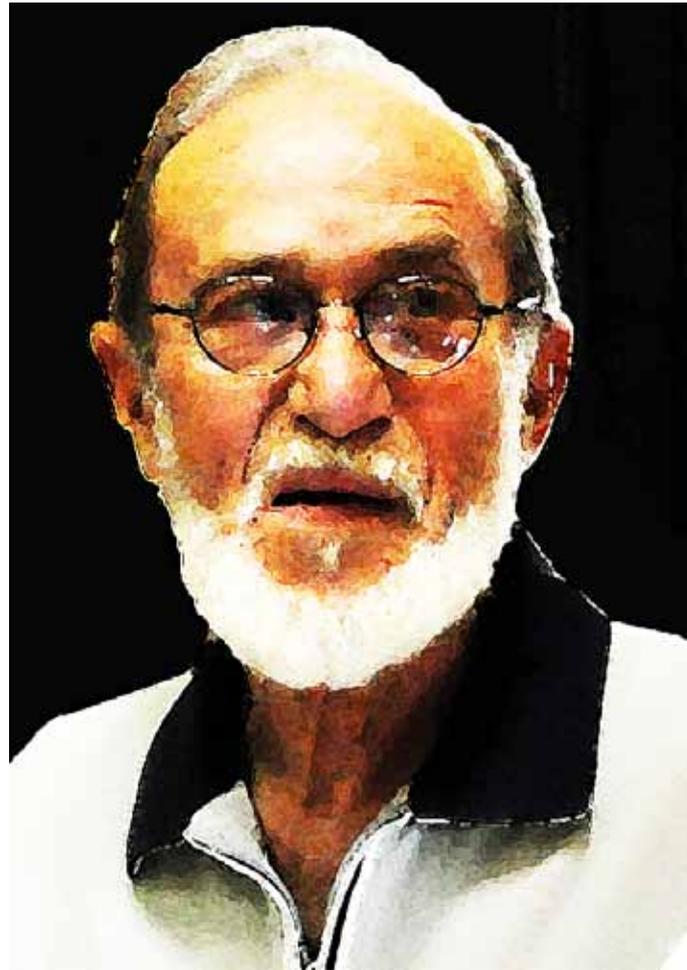
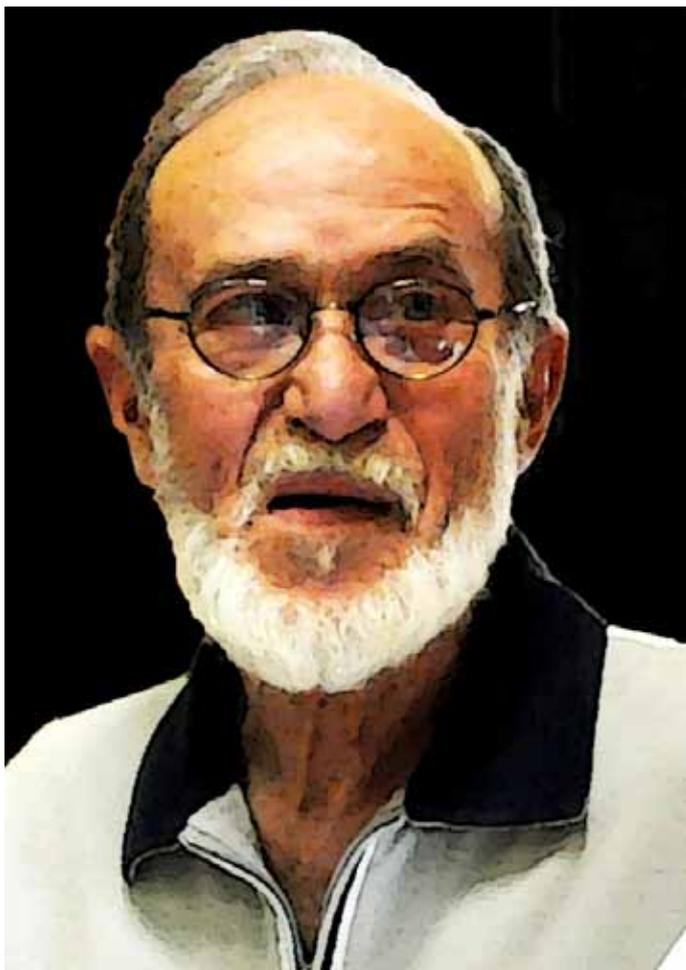
10.2. Réalisation

10.2.1. Exercice 1

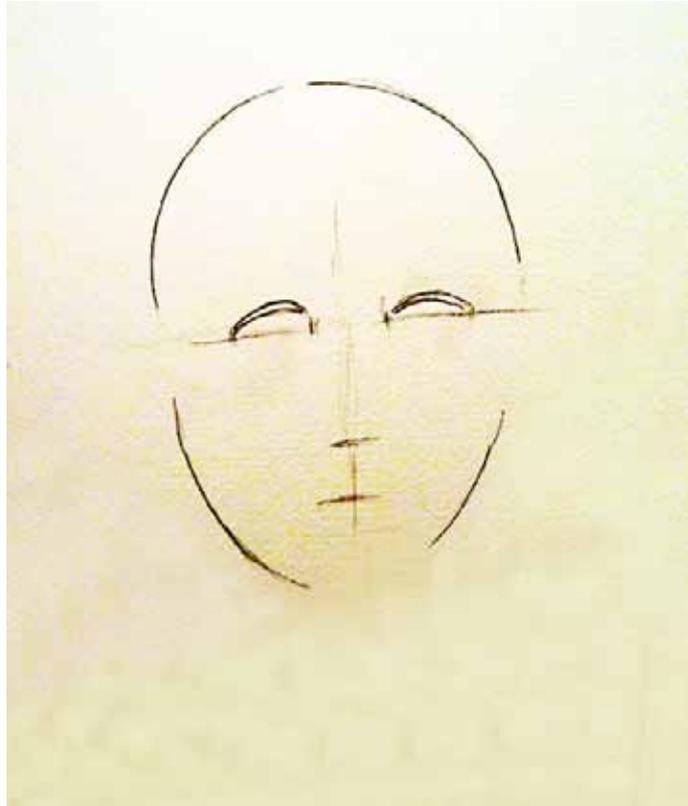
Réaliser un portrait selon la photo ci-dessous. Les deux autres photos aideront à déterminer plus précisément les formes du visage.

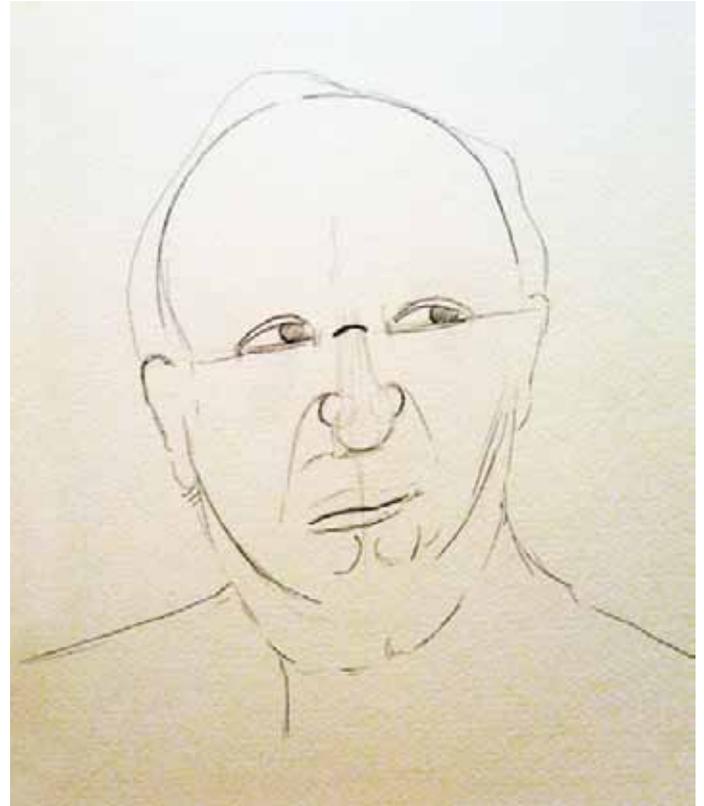
Selon notre perception, une multitude d'interprétations de cette photo s'offre à nous.
Voici 4 interprétations de cette photo:

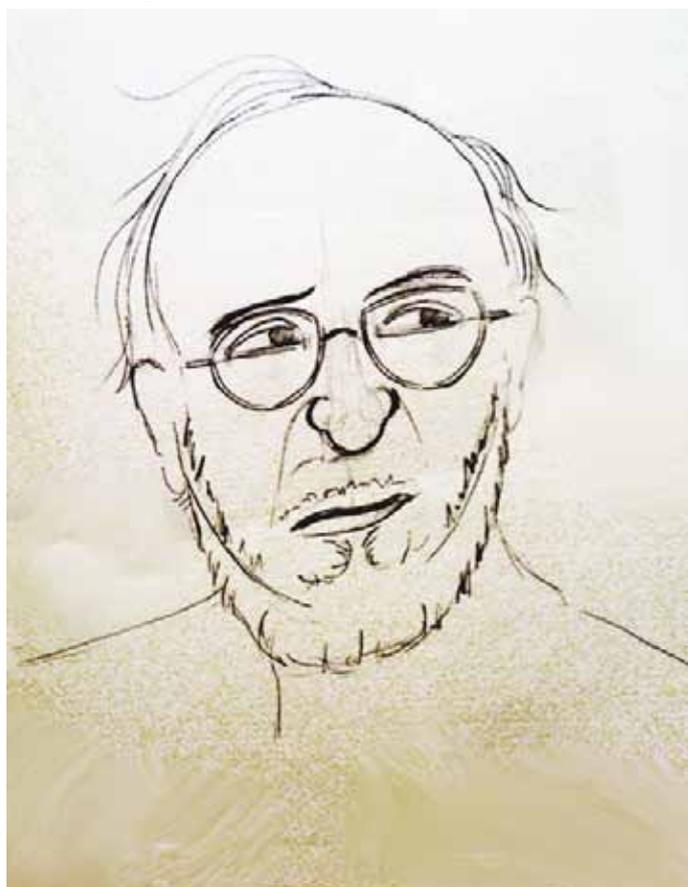
Etape 1. Tracer l'ovale du visage (forme d'oeuf) et une ligne horizontale à mi-hauteur (ligne des yeux). Pointer la largeur des yeux et tracer les paupières supérieures. Pointer la position du bas du nez (mi-distance entre ligne des yeux et menton) et de la bouche (environ 2/5 entre nez et menton).

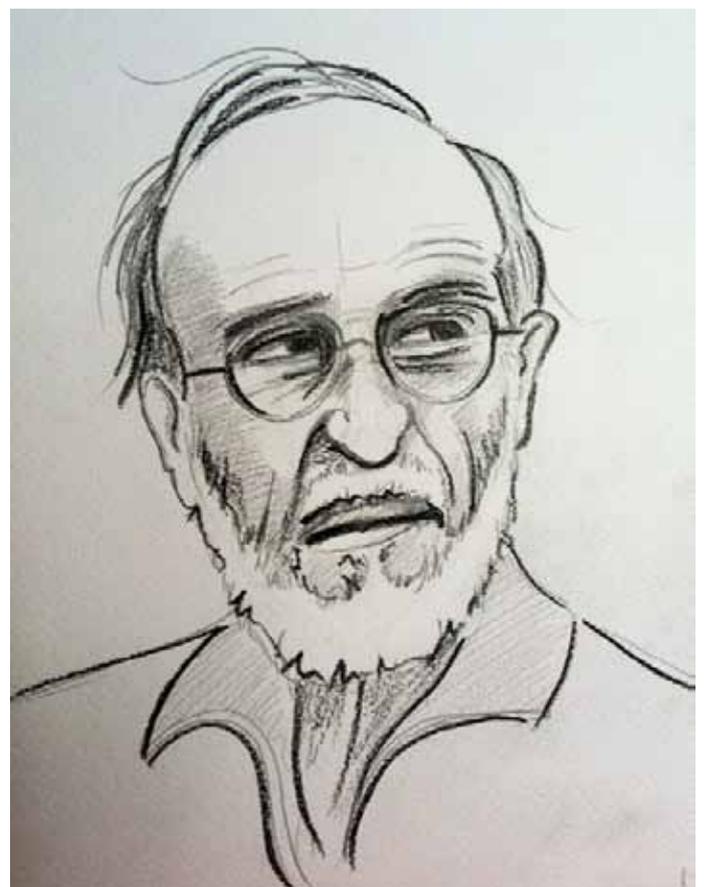
Etape 2. Tracer les paupières inférieures et les pupilles, schématiser le cône du nez et les 3 sphères. Positionner les lèvres, les cheveux et la barbe. Tracer le relief entre les joues et les narines. Situer la position des épaules et la partie centrale de la monture des lunettes.

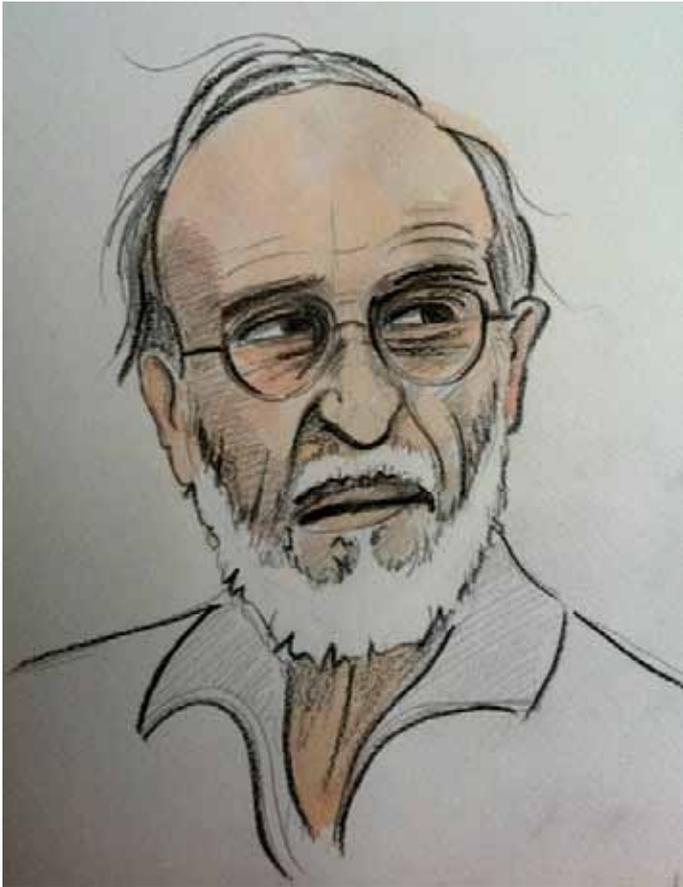
Etape 3. Dessiner les lunettes et préciser des détails dans les cheveux, la moustache et la barbe. Tracez les sourcils et précisez la forme du nez.

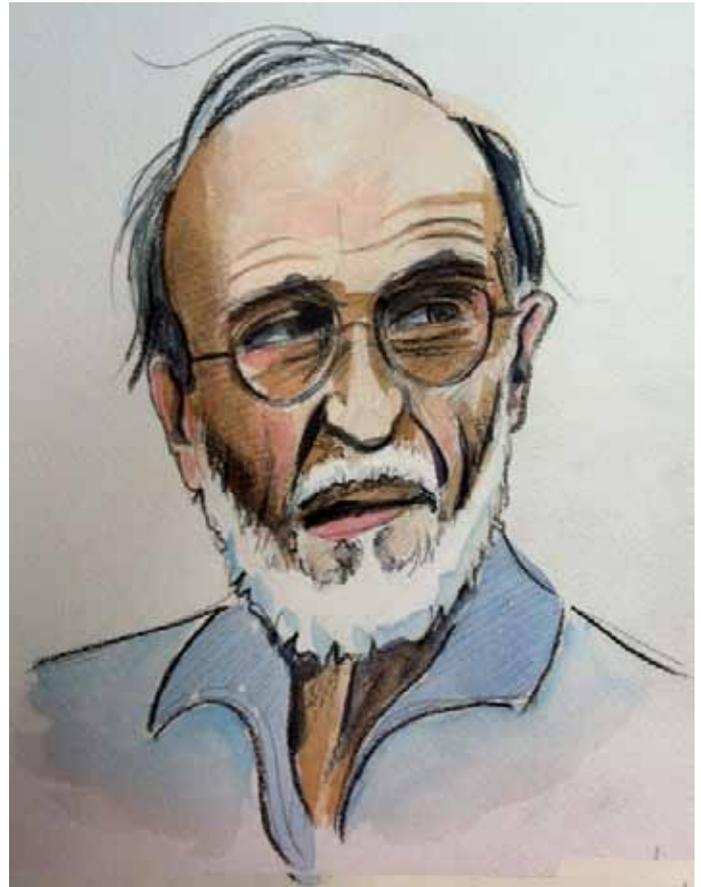
Etape 4. Préciser les détails et porter quelques ombres, à commencer par les yeux, les cheveux, les joues et la bouche. Schématiser la chemise.

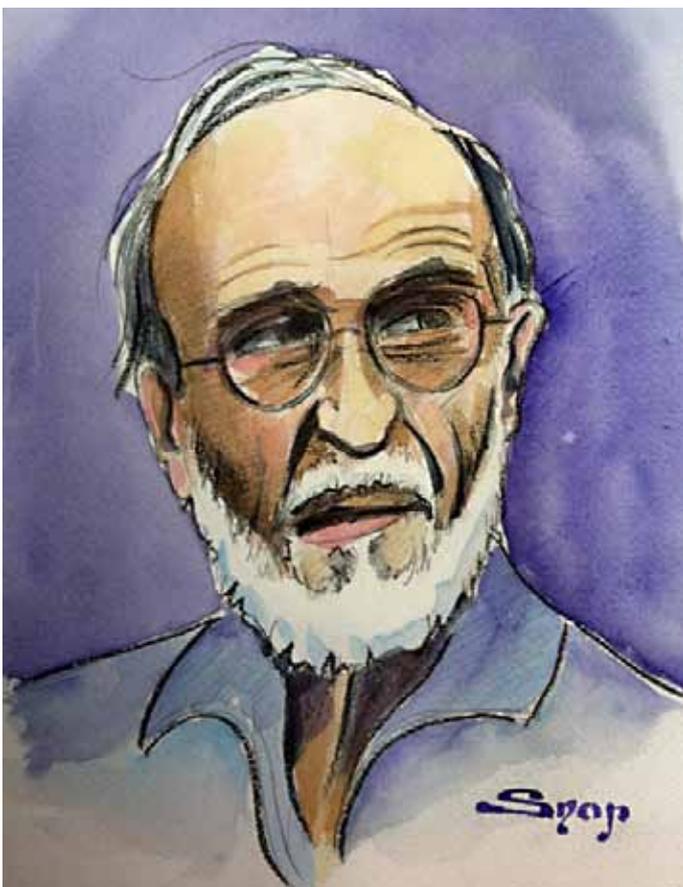
Etape 5. Donner une teinte rosée sur le visage en éclaircissant sur le front et le nez.

Etape 6. Accentuer les ombres (marron), donner de la chaleur au visage avec quelques touches rosées sur les lèvres, joues, front et oreilles. Puis des touches bleutées dans les yeux, cheveux et la chemise.

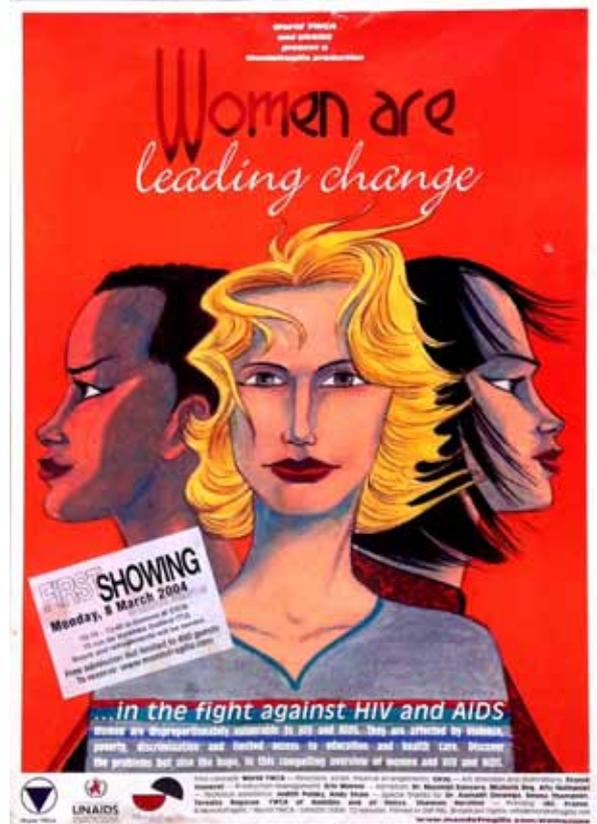

Etape 7. Terminer en posant une couche de fond violet (porter quelques légères touches sur la chemise et signer).

10.2.2. Exercice 2

Voici une affiche. En appliquant les principes de l'exercice 1, inspirez-vous du visage de la personne vue de face, pour faire un portrait plus proche de la réalité.

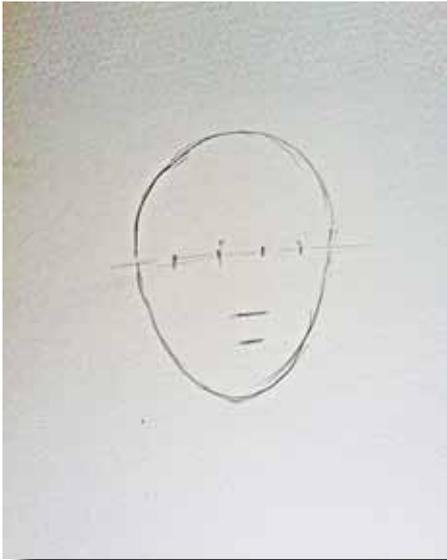

Voici le modèle pour guider votre réalisation. Le but de cet exercice n'est pas de reproduire ce visage mais plutôt de s'inspirer des traits en respectant les règles apprises dans cette leçon.

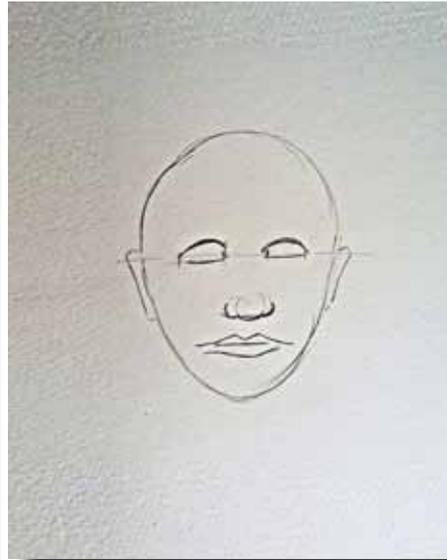
Votre résultat devrait être un visage plus ovale, des yeux plus bas, légèrement moins larges... et un visage moins caricaturé.

1. Tracer l'ovale du visage, la ligne et largeur des yeux, et les repères du nez et de la bouche.

2. Tracer les paupières, les lèvres et le bas du nez, positionner les oreilles.

3. Tracer les pupilles, les sourcils, les iris et l'esquisse des cheveux et des épaules.

4. Préciser les cheveux et les yeux.

5. Ombler les parties du visage: dessous des sourcils, cou et joues

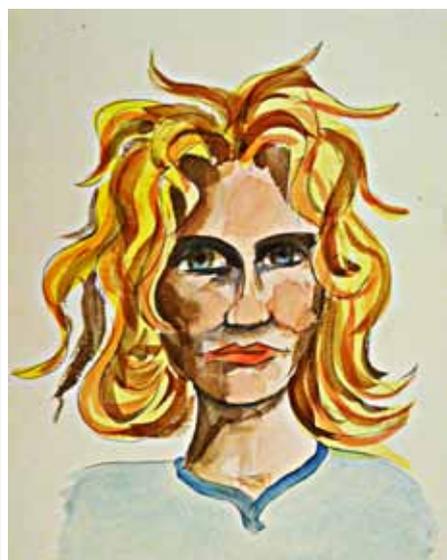
6. Colorer légèrement le visage (rose), les cheveux (jaune), la chemise et les yeux (bleu).

7. Donner du volume à la chevelure avec du orange

8. Colorer les lèvres (rose) et accentuer les ombres (marron et bleu)

6. Préciser les ombres (gris de Payne) donner un fond (rouge)

