

Apprendre le portrait animalier

Céline Vasseur

TABLE DES MATIÈRES

- **P5** - Maîtriser l'esquisse
- **P8** - Les yeux des animaux
- **P12** - Les yeux du chat
- **P22** - Les yeux du chien
- **P30** - Les yeux du cheval
- **P38** - La langue des animaux
- **P44** - La truffe du chien
- **P49** - La truffe du chat
- **P54** - Avant de peindre un portrait animalier
- **P57** - Le chat et les oreilles
- **P62** - Le chat et la couleur noir
- **P67** - Le chat et la couleur blanche
- **P73** - Le chien et la couleur crème
- **P90** - Le cheval, le licol et la couleur marron

A PROPOS

Bonjour, moi c'est Céline Vasseur artiste peintre :)

Je suis passionnée par le pastel et tout particulièrement le portrait animalier.

J'ai commencé le pastel à l'été 2020, essentiellement des animaux, puis j'ai testé d'autres approches et le constat était le même.

Que j'étais tombé amoureuse de ce médium et depuis je ne lâche plus mes pastels.

CROIRE EN SES RÊVES

SURMONTER SES ECHECS

J'AI EU DES ÉCHECS MAIS À CHAQUE FOIS JE ME RELEVÉ PLUS FORTE.

JE REGARDAI QUELS ÉTAIENT MES ERREURS ET QU'EST CE QUE JE POUVAIS FAIRE POUR M'AMÉLIORER.

LE DECLIC

Je me suis vite rendu compte qu'il était difficile d'y arriver par ses propres moyen car peu de cours en ligne et le peu qu'il y avait ne m'intéressait pas.

Je cherchai une autre approche, un rendu qui m'appartient et c'est comme cela qu'aujourd'hui que j'ai créé mes propres techniques.

J'ai beaucoup appris au sujet des couleurs que l'on ne voit pas à l'œil nu.

La puissance des lumières et des ombres pour donner du vivant à notre animal.

Mais surtout l'apprentissage pour reconnaître les bonnes couleurs à peindre.

CROIRE EN SOI

Tout ce que j'ai appris au fil du temps, je te le partage avec une grande fierté dans cette ebook spécial portrait animalier.

Avant de commencer la lecture, saches que toi aussi tu es capable d'arriver un jour à mon niveau et même de le dépasser.

Il suffit de croire en toi, d'apprendre et de mettre en pratique mes conseils.

La seule barrière qu'il peut y avoir dans tes progrès c'est toi!

Alors bonne lecture :)

01. MAÎTRISER L'ESQUISSE

C'est le point le plus important quand on souhaite réussir son portrait animalier, c'est l'esquisse!
Car il n'y a rien de plus frustrant que de passer des heures sur un pastel et de le rater à cause d'un mauvais cadrage.

APPRENDRE

C'est donc pour cela, que si tu veux y arriver à ton tour, tu dois suivre à la lettre et scrupuleusement tous ce qui est écris dans ce guide.

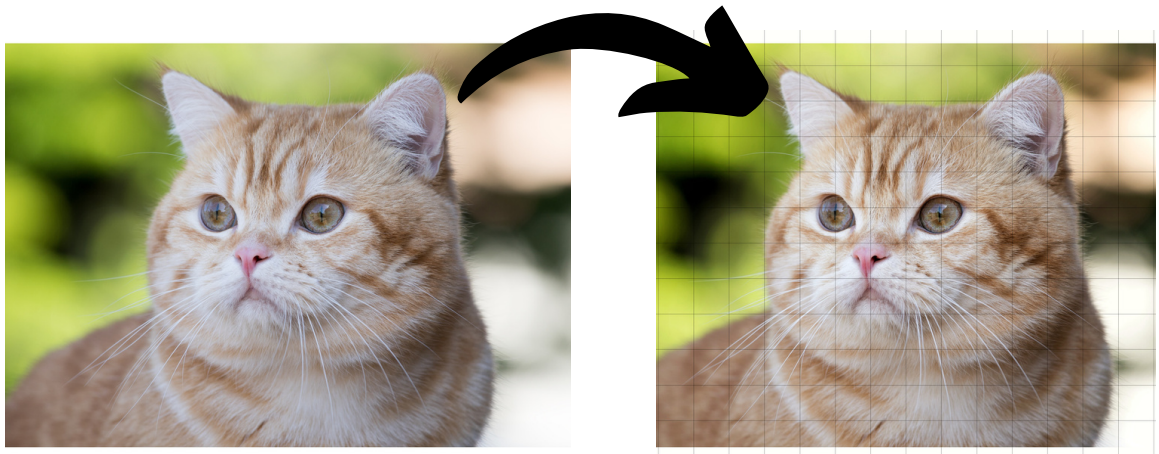
Alors pour être sur d'avoir une esquisse réussis à chaque dessin et sans aucun niveau, il faudra que tu utilises la technique " des quadrillages"

RÉUSSIR

Plusieurs approches sont possibles pour cette technique :

- format papier
- format numérique

Alors c'est quoi les quadrillages, quels sont les différentes techniques et comment ça fonctionne ?



Pour illustrer la technique des quadrillages :

- Image 1 : image sans quadrillage

- Image 2 : image avec quadrillage

LES 2 METHODES

Deux approches différentes, mais un résultat identique.
Tu es libres de choisir celle où tu te sens le plus à l'aise pour débuter l'esquisse.

FORMAT PAPIER

Le principe est très simple : il suffit de reporter des traits de la même distance sur la photo papier de ton animal et de multiplier celui ci pour avoir le même format.

Exemple une photo 10x15cm multiplié par 2 donnera un format 20x30 cm, il faudra donc tracer un trait de 1cm sur la photo 10x15cm et un trait de 2 cm sur le format 20x30cm.

Voir image ci dessous :

Pour mieux comprendre, voici un exercice vidéo sur le sujet

VOIR L'EXERCICE VIDÉO

FORMAT NUMÉRIQUE

Méthode beaucoup plus simple.

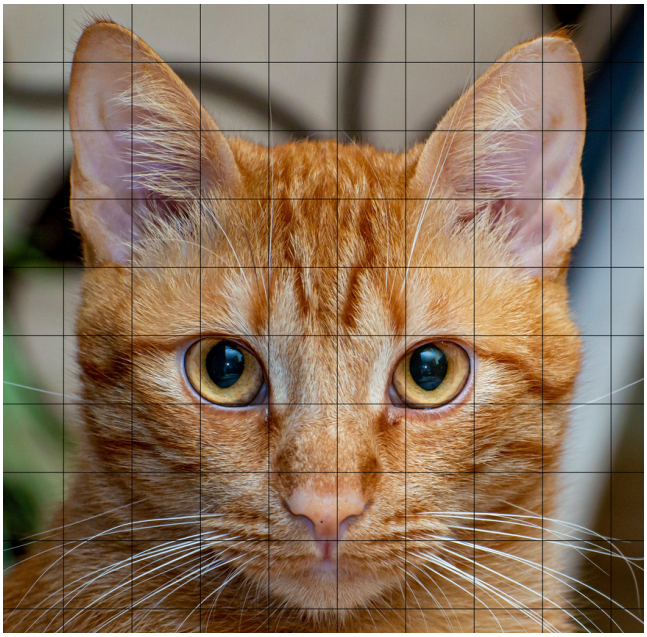
Dans un premier temps, rends toi sur le store, pour télécharger deux application téléphone :

- Taille de l'image (pour mettre au bon format)

- Image grid (pour obtenir tes quadrillages)

Avec ces deux applications, en 5 minutes tu met au bon format ton image et tu met en place ton précieux quadrillage.

Il te sera essentiel pour la réalisation de ton esquisse.



Pour mieux comprendre, voici un exercice vidéo sur le sujet

VOIR L'EXERCICE VIDÉO

02. LES YEUX DES ANIMAUX

Les yeux sont l'âme de l'animal et donc le point le plus essentiel à mettre en valeur.

L'OEIL

Pour donner du volume et du vivant à l'oeil, il y a des points essentiel à connaître.

Une fois la technique acquise, on se rend compte qu'il est assez facile de dessiner et de colorier tous les yeux des animaux.

Ainsi une bonne base solide est importante pour tout comprendre.

Mais quels sont ses bases si importantes pour donner le vivant, le réalisme, l'ombre et la lumière dans le regard des portraits animalier

Quels sont ses bases ?

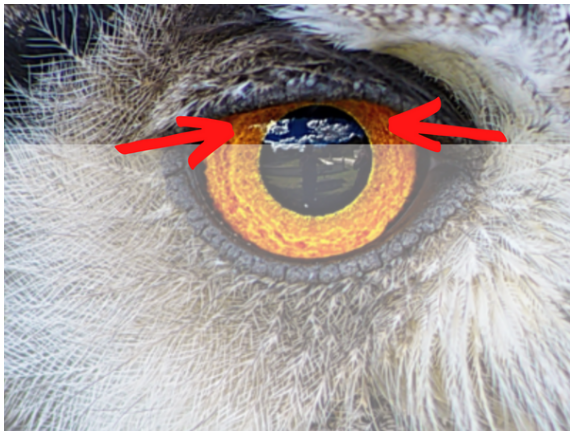
Des points essentiel sont obligatoires pour donner le vivant et le réalisme à notre portrait animalier.

LES POINTS ESSENTIELS

Un élément très important est le point blanc dans le regard, il reflète la lumière du jour ainsi que les nuages.

Il est composé de la couleur blanche (pour la lumière, bleu et violet (pour le ciel).

Prends toujours un crayon bien taillé et crée cette zone blanche avant de colorier l'intérieur.



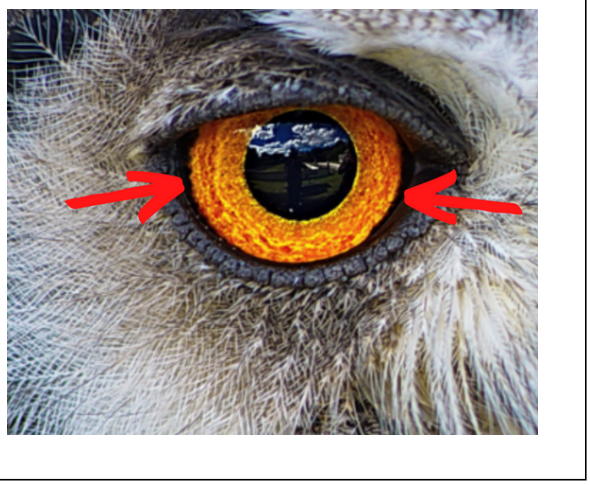
Sur le dessus de l'oeil, tu peux distinguer une ombre qui est très importante pour créer l'effet 3D de l'oeil.

Elle est souvent composé de la couleur principal de l'oeil avec sois du marron ou du noir mélangé.

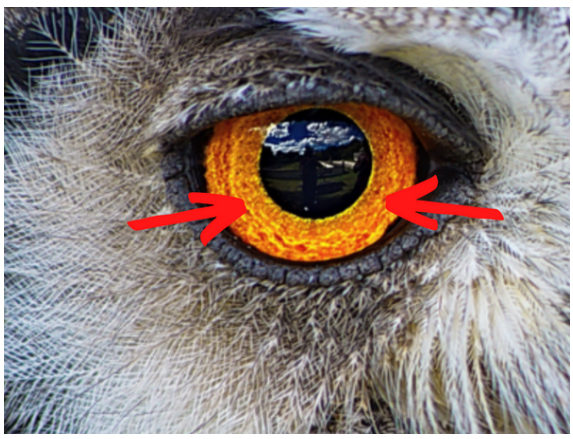
Elle est très importante pour un regard profond et correspond à l'ombre naturelle de l'oeil.

L'oeil est entouré d'un tour noir qui fait ressortir l'ensemble de l'oeil.

Commences toujours par tracer le tour de l'oeil avec un crayon faber castell pitt bien taillé et intensie à la fin avec un creta color noir si besoin.



N'appuie pas trop avec ton crayon sur le tour de l'oeil pour venir fondre légérement avec ton doigt et ajouter les couleurs du tour.



Sur l'intérieur de l'oeil, on a la couleur dominante (l'orange sombre) mais on a aussi la couleur de lumières.

Ici c'est un jaune sombre avec quelques touche de jaune soleil.

En fonction des couleurs que tu as à disposition, prends les et crée tes mélanges sur brouillon et ensuite passes à la mise en coloriage des yeux.

Cela évitera de te tromper sur tes couleurs.

A noter: Les yeux des animaux sont différents de fait de leurs formes et de leurs couleurs.

Mais lorsque l'on regarde de plus près, ils sont tous fait de la même façon.

Ils ont un point blanc dans l'oeil
Ils ont également une pupille noir
Une couleur dominante sombre et une couleur de lumière.
Le tour de l'oeil est généralement peint en noir pour le faire ressortir

Donc une fois qu'un a assimilé la technique, ont est capable de créer tous les yeux des animaux.

CLIQUES ICI POUR ACCÉDER À UN COURS VIDÉO D'UN OEIL

03. LES YEUX DU CHAT

Les yeux du chat, sont très coloré avec beaucoup de nuances ains qu'une belle profondeur dans le regard.

L'OEIL

Les yeux des chats ont une multitude de belles couleurs et c'est ce qui en fait leur richesse.

A chaque nouveau portrait d'un chat les teintes sont différentes.

Et donc il sera intéressant de bien comprendre le fonctionnement de la technique pour les rendre vivant.

La bonne nouvelle est que la technique reste semblable c'est uniquement la couleur qui change :)

Comment reconnaître les bonnes couleurs?

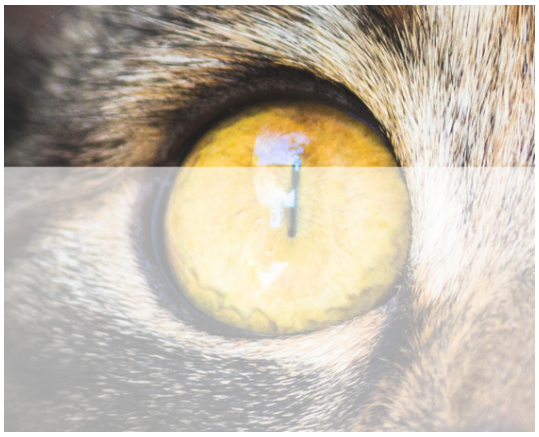
Dans un premier temps prenez le temps de regarder les yeux des modèles présenté. Qu'est ce qu'on y distingue?

LES BASES

Sur la partie haute de l'œil, on y distingue une ombre.

Une ombre de couleur marron et orange.

Sur la partie basse de l'oeil, on reconnaît la couleur, jaune, crème, orange et un peu de marron.



Donc on a déjà notre basse qui formera l'œil du chat dans sa finalité

Sur les autres oeil, je t'invite à regarder et à chercher à reconnaître les couleurs.

Prends une feuille papier et écrit les couleurs

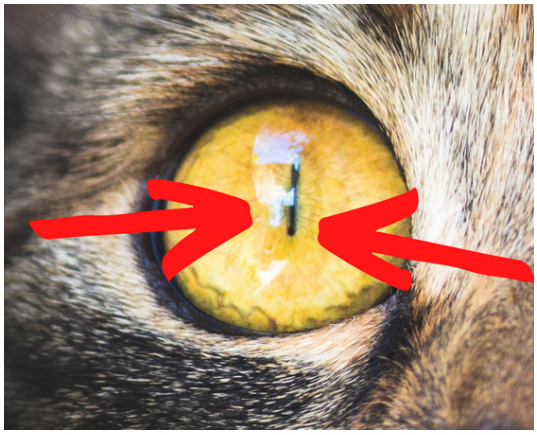
Maintenant que tu as pris le temps de reconnaître les différentes couleurs des yeux, il faut sélectionner tes couleurs.
Sois tu prends ton nuancier de toutes tes couleurs ou tu selectionnes toutes tes couleurs jaune et orange de ta gamme.
De mon côté, je ne travaille pas avec de nuancier car cela me permet de connaître mes couleurs :)

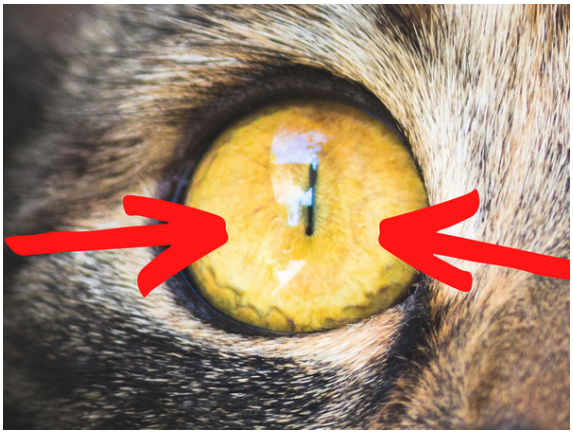
Sur du brouillon, cherche la couleur qui se rapproche le plus de la couleur profonde de l'oeil

Elle se situe autour de la pupille, ce sera la couleur de base.

Teste sur du brouillon et fais des mélanges si tu n'as pas la bonne teinte.

La technique est la même pour les autres yeux





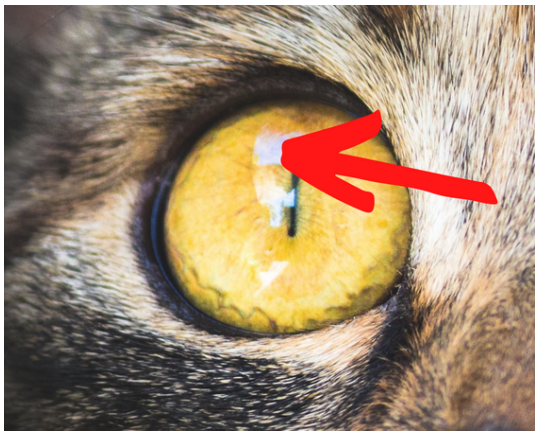
Maintenant il faut que tu reconnaisses la partie lumière de l'oeil, elle se situe généralement au milieu.
ici c'est la couleur crème.

Sombre sur le haut et autour de la pupille et lumineux vers l'intérieur

A noter : quand la photo est de moins bonne qualité, il est bon de se souvenir de la technique.

La touche final le reflet dans les yeux.

Pour le faire ressortir, on utilisera un faber castell blanc bien taillé et on y ajoutera une touche de bleu et de violet pour la couleur du ciel.



Pour la touche blanche, on peut accentuer avec la pointe d'un bâtonnet ou avec un caran d'ach bien taillé

A noter : il ne faut pas chercher à trop détailler et rendre l'oeil trop compliqué et surcharger de détails.
Quelques teintes suffises à créer un œil propre et bien réalisé.

Pour bien comprendre toute la méthode, je t'invite à dessiner le pas à pas de l'œil.

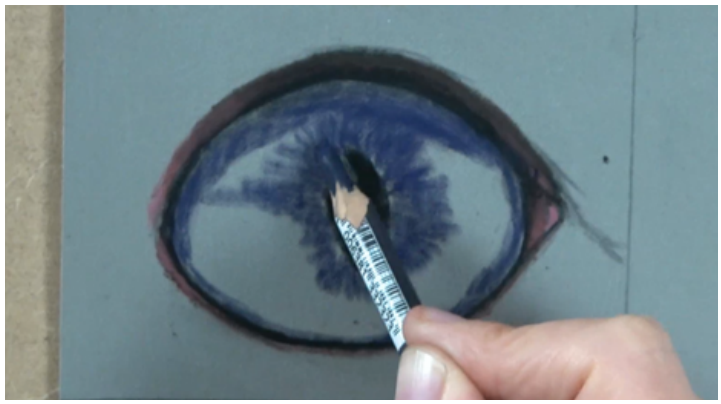
PAS À PAS ŒIL DE CHAT

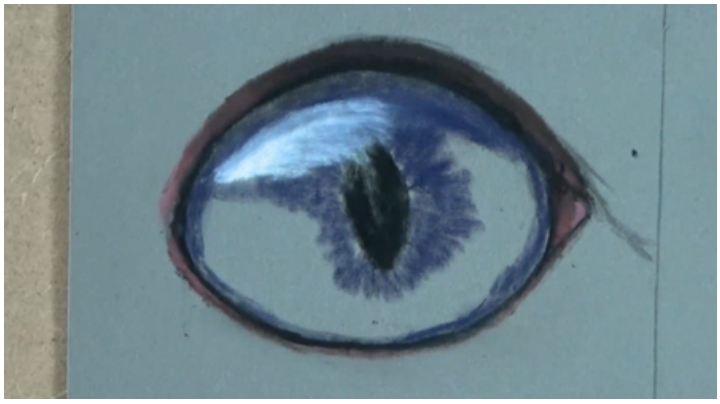
Découvres le méthode complète pour peindre un œil de chat avec ce pas à pas détaillé.

Tailles ton crayon pastel noir et crée le tour en noir de l'œil.

Ensuite colorie la pupille, mais fait attention de laisser un espace vite pour le blanc de l'œil.

Pour cette première étape, n'appuie pas de trop sur ton crayon pastel. Poses la couleur dominante de l'œil (ici le bleu sombre marine), traces des traits léger dans le sens du mouvement de l'œil.





Tailles ton crayon et ajoutes le blanc sur la zone de pointe de lumière de l'œil.

Couvres légèrement le haut de la pupille (selon le modèle de l'œil)

Pour donner encore plus de lumière et me rapprocher le plus possible de la bonne couleur, j'ajoute un bleu plus clair que le premier.

Je rajoute de nouveau la couleurs bleu marine sombre, toujours en fonction du modèle principal

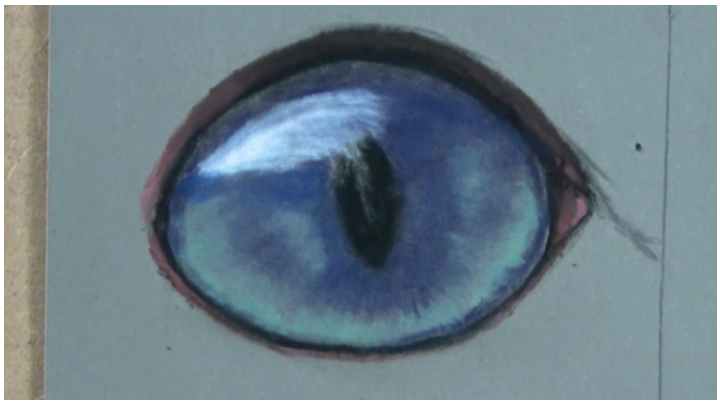
Je trace toujours le trait dans le sens du modèle, toute autour de l'œil.

Pour continuer, je pause la couleur clair du bas de l'œil, un vert bleu. Je continue toujours le tracé dans le sens du mouvement de l'œil.

Prends le temps, de te lever et d'observer l'œil que tu colorie au loin, car notre regard n'est pas le même. Quand ont est trop prêt on a tendance à trop détailler alors que ce n'est pas nécessaire.

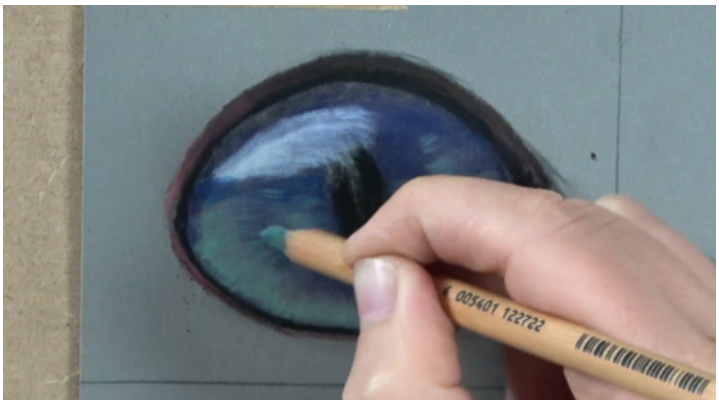
ETAPE IMPORTANTE

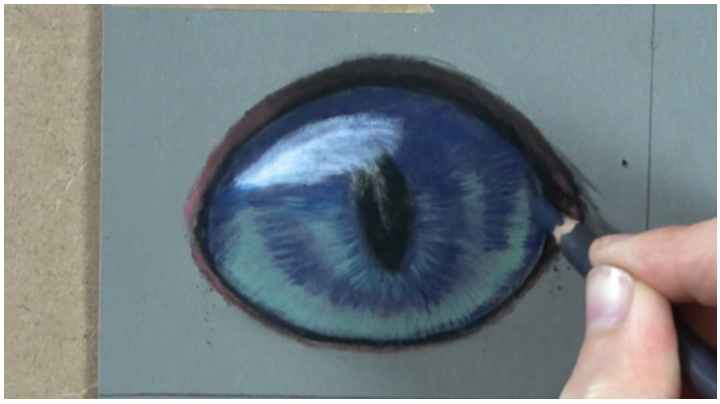
Estomper avant de reposer ses couleurs, permettra au pastel de recouvrir l'ensemble du papier pastel ainsi l'effet sera plutôt doux pour le rendu final



Maintenant que toutes les couleurs sont posé, avec ton doigt ou une éponge, tout doucement tu estompe les couleurs ensemble (sauf le blanc et le noir)

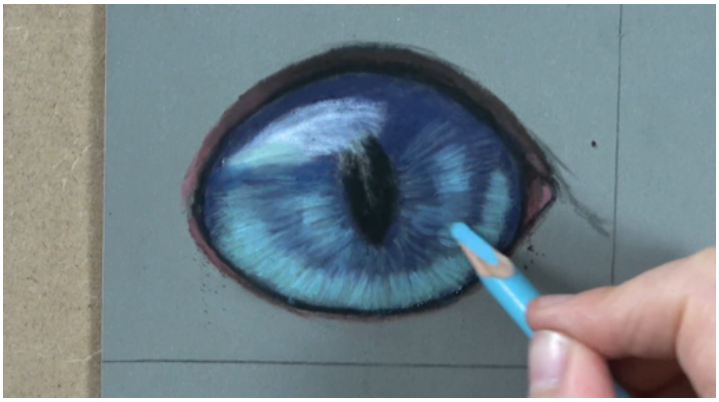
Tu reprends les couleurs de bases et tu viens refaire les mêmes mouvement en accentuant d'avantage. Tailles bien tes crayons pour que le pigment adhère mieux.





Tu repasses donc avec ton bleu vert et ensuite avec ton bleu marine foncé. Toujours en respectant le mouvement de l'œil. Les couleurs ressortent d'avantage à cette étape.

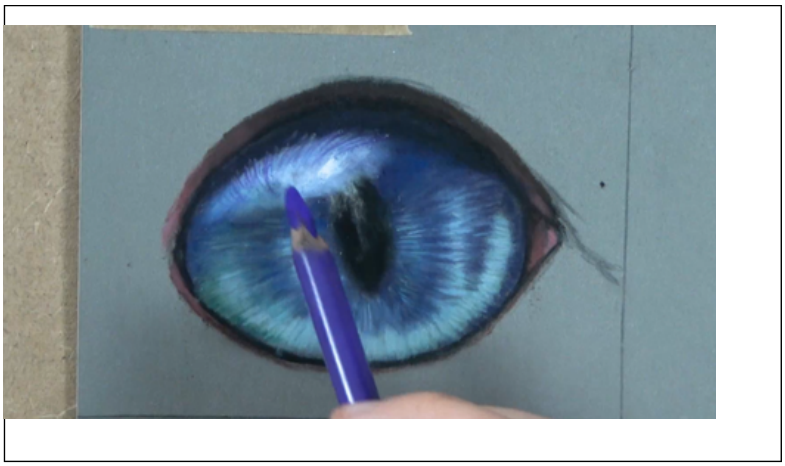
Pour se rapprocher de la couleur de l'œil mais aussi ajouter de la lumière, j'ajoute un bleu ciel. Je prends toujours le temps d'observer mon modèle avant de peindre avec une nouvelle couleur.

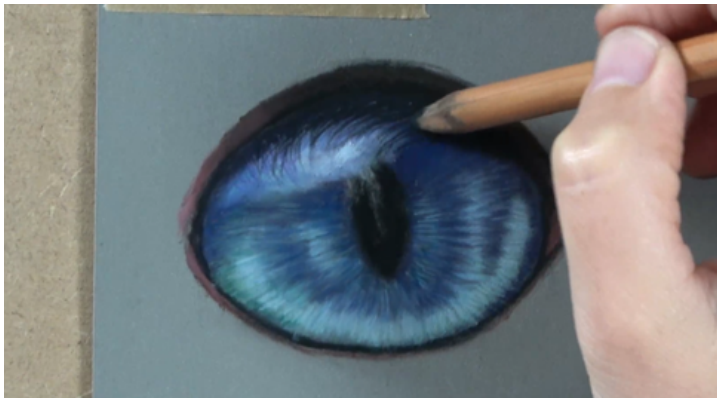


Dans le point (zone) blanc de l'œil, j'intensifie avec un crayon blanc taillé. Puis j'y ajoute sur le dessus de l'œil un bleu ciel ainsi qu'une petite touche de violet.

Ainsi l'ajout du bleu et du violet, donnera du réalisme dans le regard, les deux couleurs ajouté représente les reflets du ciel. Même si sur le modèle de base, les couleurs ne sont pas présente, il est bon de les ajouter.

Pour créer l'ombre des cils, ici j'ajoute en première sous couche la couleur violet. Toujours avec une pointe bien taillé pour que ce soit bien fin. Ceux sont les petits détails qui crée encore plus le réalisme.





Pour continuer les cils, avec un crayon noir bien taillé, je viens les créer par dessus la couleur violet.
Ainsi cela donne du contraste à l'œil.

Uniquement à la fin pour ne pas salir les couleurs, je réhausse avec un noir (creta color) la pupille pour donner encore plus de profondeur au regard. Je laisse bien une zone blanche sur le dessus.

A cette étape, tu es libre d'ajouter les couleurs, selon le modèle. Plus de bleu ciel, plus de bleu sombre, estomper légèrement avec une estompe en papier, etc

A noter : Le papier que j'utilises (le pastelmat) sature moins facilement, avec certains papier, il ne sera pas possible de repasser autant de couche que je peux le faire dans le pas à pas.

Pour le tour de l'œil, j'utilises des couleurs rose chair. Mais tout dépends du modèle. Les couleurs peuvent aussi tirer vers le gris bleu.

Pour conclure: la technique reste la même pour les yeux des chats. Suis ce pas à pas pour la réalisation des yeux du chat et tu te sentiras beaucoup plus à l'aise.

- Choisis tes couleurs dominantes (ici le bleu marine et le bleu normal
- Tes couleurs de lumière (ici le vert bleu et le bleu ciel)
- Prends le temps de créer tes mélanges sur du brouillon
- Commences à colorier le tour en noir de ton œil et la pupille en laissant un espace pour le blanc.
- Poses tes couleurs dans le sens du mouvement de l'oeil.
- Estompes les couleurs une fois la surface posé et recouverte.
- reposes de nouveau tes couleurs en taillant ton crayon.
- Viens accentuer la zone blanche et ajoutes sur le haut du bleu et une touche de violet.
- Pour l'ombre des cils, toujours avec un crayon taillé, dessines les en violet puis en noir légèrement.
- Prends un noir puissant et colorie la pupille
- Pour finir : retravailles le tour de ton œil

Voici la méthode complète de l'œil du chat.

04. LES YEUX DU CHIEN

Les yeux des chiens sont souvent marron foncé ou marron clair mais certaine race comme le berger australien peuvent avoir des yeux bleu.

COMMENT RECONNAÎTRE LES BONNES COULEURS ?

Les couleurs des yeux des chiens sont assez facile à reconnaître et beaucoup plus rapide à peindre que les yeux des chats par exemple.

Mais la technique est différentes et intéressante à travailler.

Comment reconnaître les bonnes couleurs, l'obscurité ainsi que la lumière.

Comment donner le regard profond ainsi que le réalisme de celui-ci.

Voyons ensemble tout le processus de la création d'un œil de chien

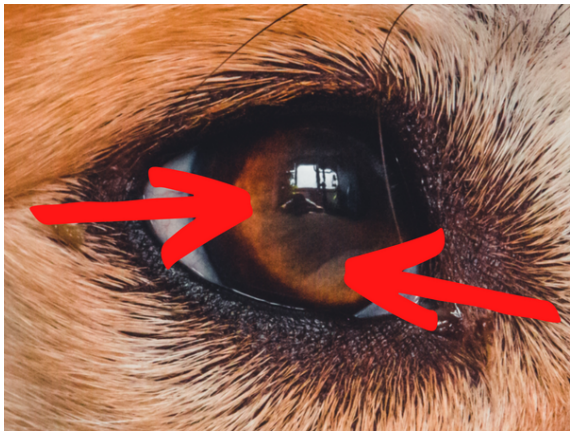
LES BASES DE L'OEIL DU CHIEN

Sur la partie haute de l'oeil, on y distingue une ombre (comme chez les yeux des chat).

Cette ombre donne le réalisme et le côté 3D de l'oeil du chien.

On l'a trace généralement avec du noir ou un marron assez foncé

C'est elle qui donne l'obscurité (l'ombre) au regard



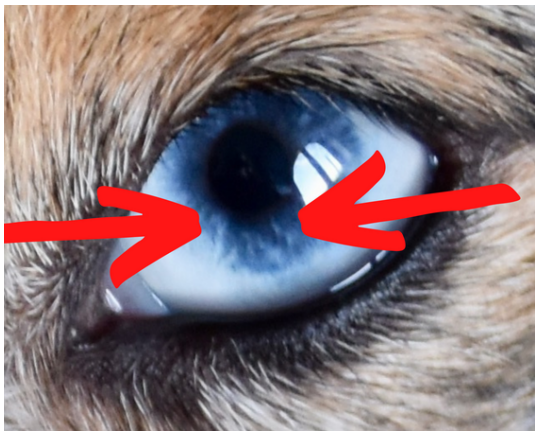
Sur l'intérieur de l'oeil, on oberve une lumière de couleur marron roux.

Elle n'est pas présente sur tout les yeux des chiens et elle peut être différente selon la race du chien.

Sur le modèle aux yeux bleu, on distingue un bleu assez sombre ainsi qu'un bleu ciel.

Cela donnne beaucoup de constrate entre les deux couleurs.

Pour donner le volume, le bleu sombre est présent sur le contour des yeux.



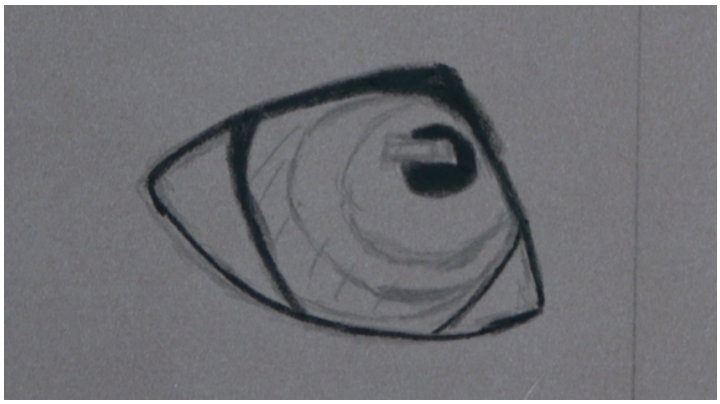
Sur les yeux plus sombre, on distingue un marron assez sombre ainsi qu'un marron roux.

Ainsi qu'une petite touche de crème.

Selon le sens de l'œil, il y aura un reflet, un point lumineux.

PAS À PAS ŒIL DU CHIEN

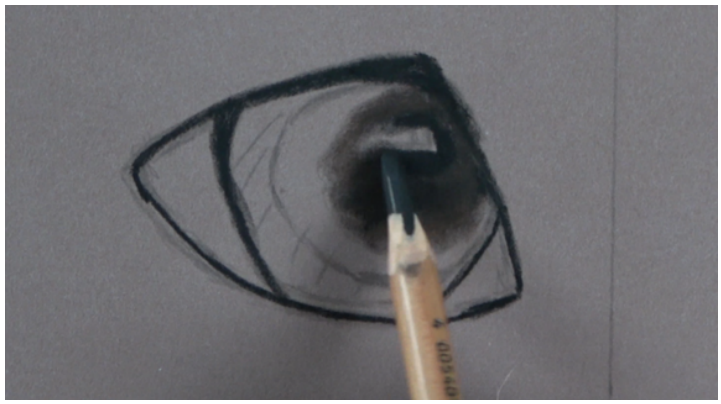
Découvres le méthode complète pour peindre un œil de chien avec ce pas à pas détaillé.

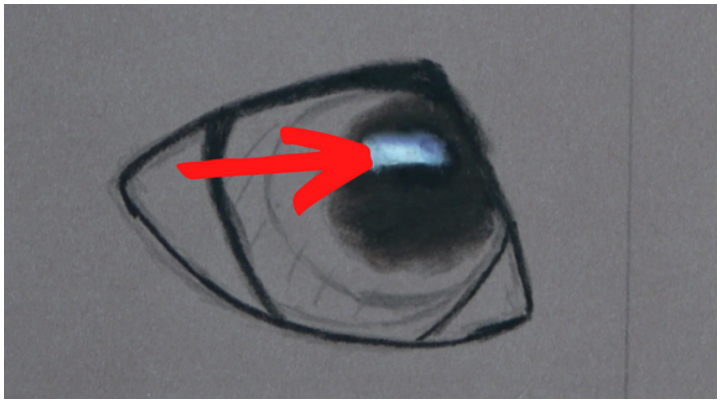


Tailles ton crayon pastel noir et crée le tour en noir de l'œil.

Ensuite colorie la pupille, mais fait attention de laisser un espace vite pour le blanc de l'œil.

Autour de la pupille, colorie en noir mais sans trop appuyer (sans saturer ton papier), il doit y avoir une différence de couleurs avec la pupille.

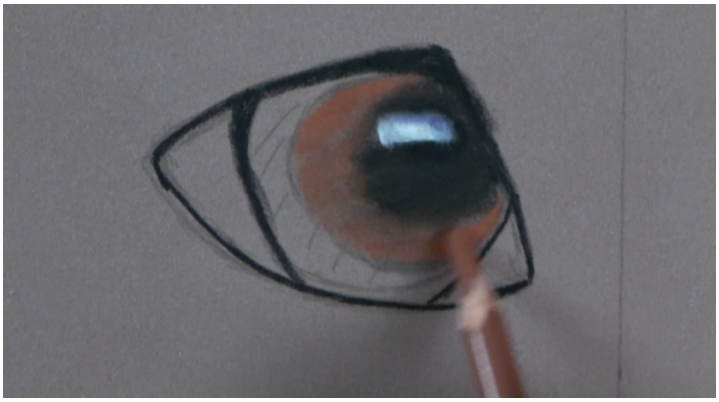


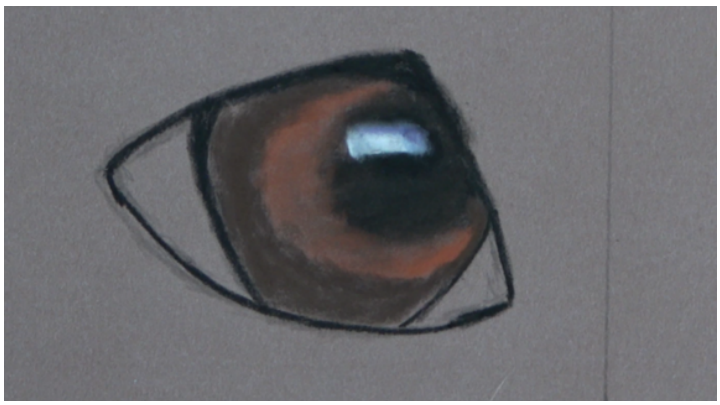


Tailles ton crayon et ajoutes le blanc sur la zone de pointe de lumière de l'œil.

Ainsi que la couleur bleu sur le haut du blanc et une petite pointe de violet.

Autour de l'œil, je viens y poser une couleur marron roux, sans trop appuyer sur mon crayon pastel. Passes légèrement ton doigts et estompe la couleur du marron.



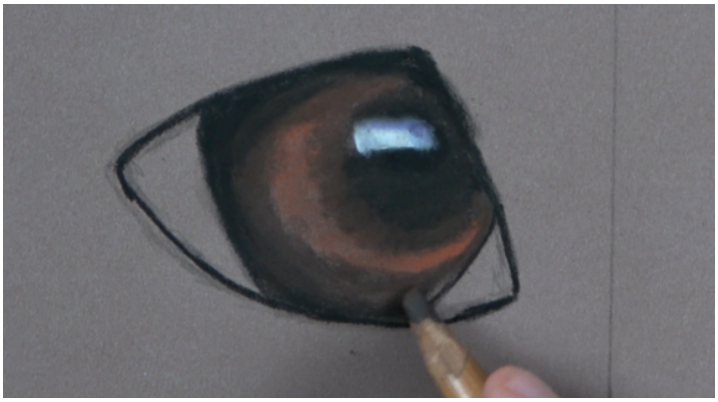


J'utilise un marron assez foncé pour le reste du tour de l'œil.

Je viens estomper, une fois celui-ci posé légèrement avec le marron roux.

Sur l'extérieur, vers le marron foncé, j'ajoute un peu de noir et je viens le fondre.

Pour assombrir légèrement le marron foncé.

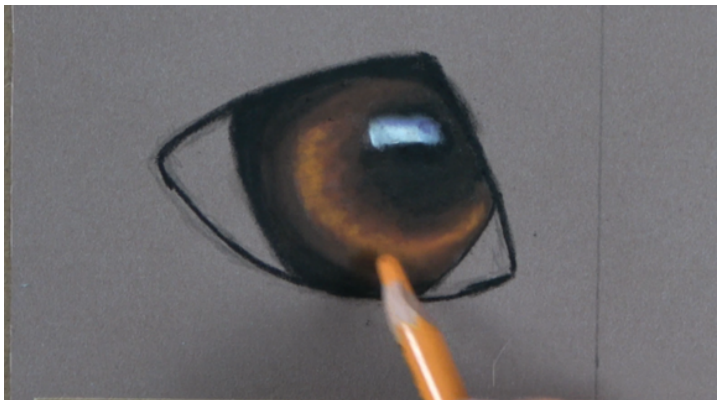


Une fois les premières bases posé, prends bien le temps de regarder ton œil au loin.

A ce stade le pastel doit être estompé légèrement et la feuille ne doit plus trop être visible

ETAPE IMPORTANTE

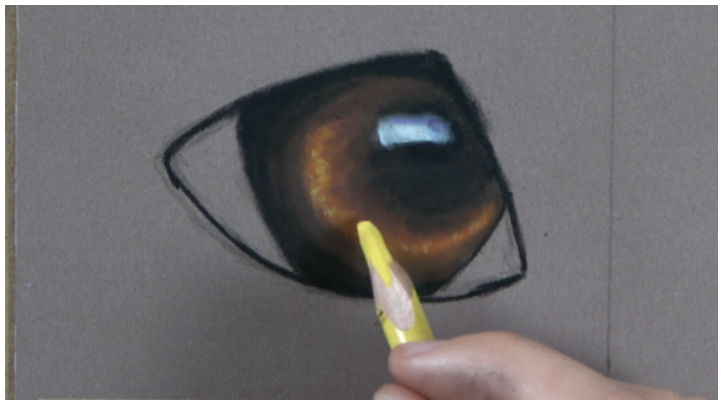
La partie lumière de l'œil de notre chien. Un crayon pastel orange bien taillé (mieux que sur la photo ;))



Avec un crayon pastel bien taillé de couleur orange, je viens y ajouter la zone de lumière. Cela apporte encore plus de profondeur au regard et plus de douceur

Avec un crayon pastel taillé, j'ajoute sur l'orange une touche de jaune.

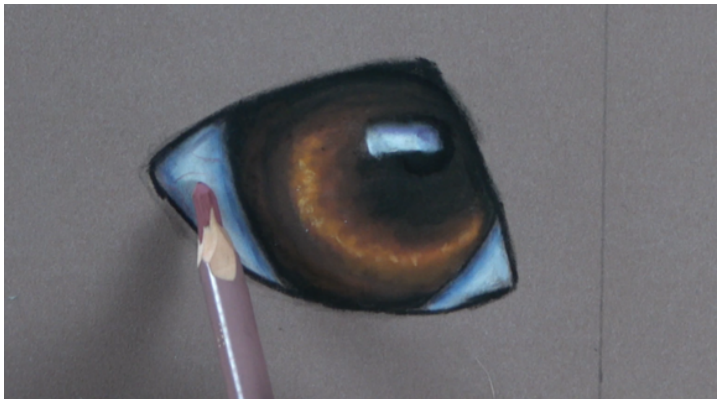
Attention, il faut en mettre par petite touche et pas sur tout le orange.



Sur la partie intérieur, on travail en douceur la couleur, avec un gris bleu très clair.

Il doit recouvrir la zone sans la saturer. Je laisse glisser mon crayon sans forcer

Pour la profondeur, je rajoute du bleu marine sombre. Je glisse le crayon sur les côté extérieur et je laisse la zone intérieur vide. Ainsi on crée la profondeur sur cette zone

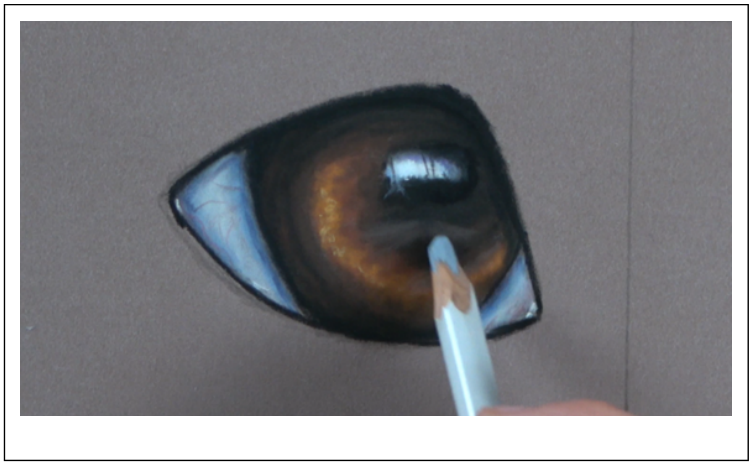


Avec la couleur violet rose, je trace quelques effets de veine, le mouvement est doux et très léger, elle ne doivent pas être trop marqué.

L'ajout de détail dans les yeux, donne tout le réalisme au regard, avec les différentes nuances de couleurs et d'effet de crayon pastel.

Toutefois, il est important d'y ajouter beaucoup de douceur dans notre mouvement

On peut apercevoir une petite ombrage dans le regard.
Attention cette étape est très délicate car vous pouvez risquez d'abîmer votre pastel.



Tout doucement avec un crayon gris bleu clair, laissez glisser votre crayon dans la zone.

Pour le tour de l'oeil, légèrement sur le noir, j'ajoute une couleur bleu marine et ensuite une couleur gris bleu clair.

A noter: quand on veut éclaircir une zone sombre, on part de la couleur la plus sombre vers la couleur la plus clair.

Pour conclure: la technique est également la même pour les yeux des chiens, c'est la couleur qui change. Il est important de comprendre comment choisir les couleurs de base et ensuite de les créer.

- Choisis ta couleur dominante (ici le marron foncé)
- Tes couleurs de lumière (ici le marron roux et l'orange)
- Prends le temps de créer tes mélanges sur du brouillon
- Commences à colorier le tour en noir de ton œil et la pupille en laissant un espace pour le blanc.
- Poses tes couleurs doucement pour ne pas saturer
- Estompes les couleurs une fois la surface posé et recouverte.
- Ajoutes tes couleurs de lumières par dessus le marron foncé.
- Viens accentuer la zone blanche et ajoute sur le haut du bleu et une touche de violet.
- Pour l'ombre des cils, tailles ton crayon noir et dessines les.
- Crée une ombre légère en dessous de la pupille avec un gris bleu très clair
- Pour finir dessines le reste de l'œil.

Voici la méthode complète de l'œil du chien.

05. LES YEUX DU CHEVAL

L'oeil du cheval est le plus souvent de couleur marron (comme sur le modèle), on rencontre moins souvent des chevaux aux yeux bleu (ceux sont généralement les chevaux de robe grise ou clair)

COMMENT RECONNAÎTRE LES BONNES COULEURS ?

C'est plutôt facile de distinguer les bonnes teintes car la plus part du temps les couleurs des yeux des chevaux sont souvent marron.

Les chevaux de robe grise ou clair peuvent avoir des yeux bleu.

Et plus rarement, on peut rencontrer des chevaux aux yeux vert, ceux sont généralement ceux à la robe blanche ou grise

Autour de son oeil, la couleur est noir et ce sera très important de bien la reproduire.

Voyons ensemble toutes les bases pour y arriver sereinement.

Le cheval a une forme assez particulière dans son regard sa pupille est allongé

La forme global de son oeil est généralement la même.

Il est important d'ouvrir le regard du cheval lors de la création de celui ci pour éviter de lui donner un regard triste.

Car toute l'émotion passe dans le regard.

Le point blanc représente la lumière, tout comme l'ombre, il est indispensable au réalisme du regard.

On y retrouve également la couleur bleu et violet pour la couleur du ciel.

La touche final, les cils tracé dans le blanc de l'oeil.

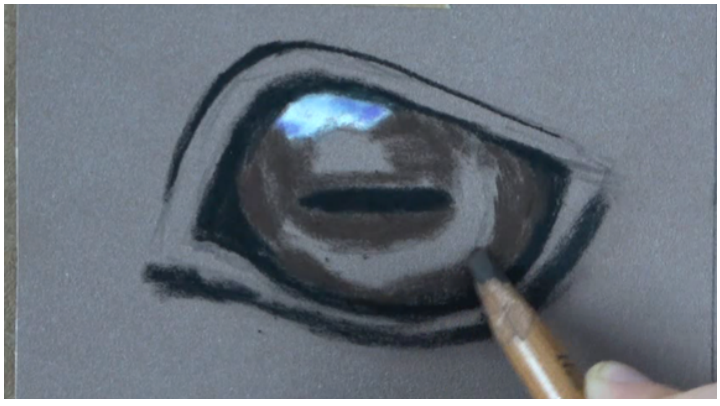
PAS À PAS ŒIL DU CHEVAL

Découvres le méthode complète pour peindre un œil de cheval avec ce pas à pas détaillé.

Tailles ton crayon pastel noir et crée le tour en noir de l'œil.

Ensuite colorie la pupille de forme ovale

Avec tes crayons bien taillé, colorie la zone en blanche et ajoute sur le dessus une touche de bleu ciel et de violet

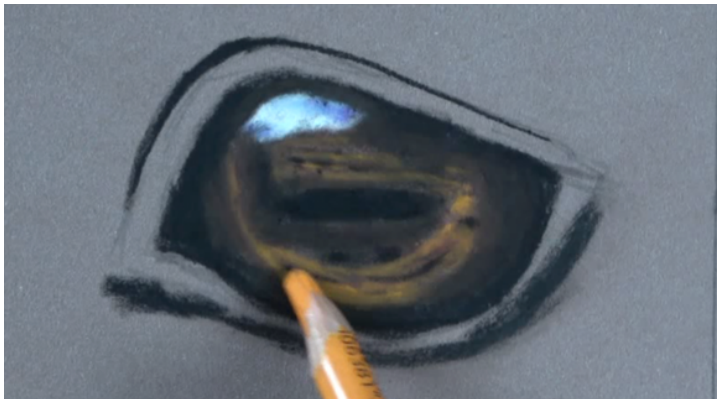


Avec un marron foncé, colorie toute la zone de couleur marron du modèle photo.

Regardes toujours ton modèle photo pour te repérer

Fond doucement le noir avec le marron foncé sur les zones plus sombre.

Ensuite ajoutes des touches de noir si besoin (suis ton modèle photo)

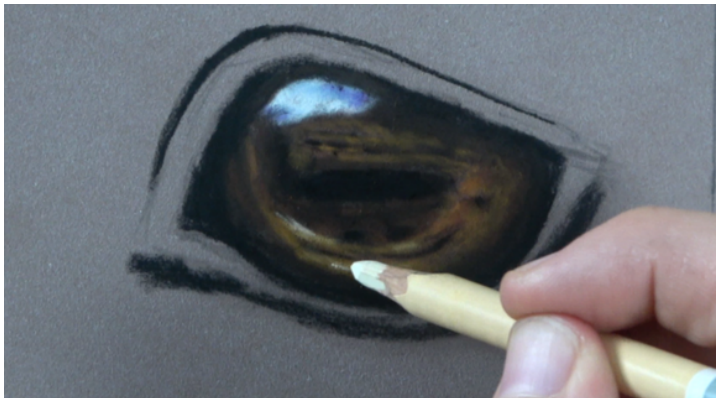


Avec ton crayon orange taillé, ajoute des touches de lumière par dessus ton marron foncé.

Ne colorie pas toute la zone

Puis, ajoute une petite touche de crème sur les zones de lumière intenses.

Cela ajoutes d'avantages de lumière et de profondeur à ton pastel.

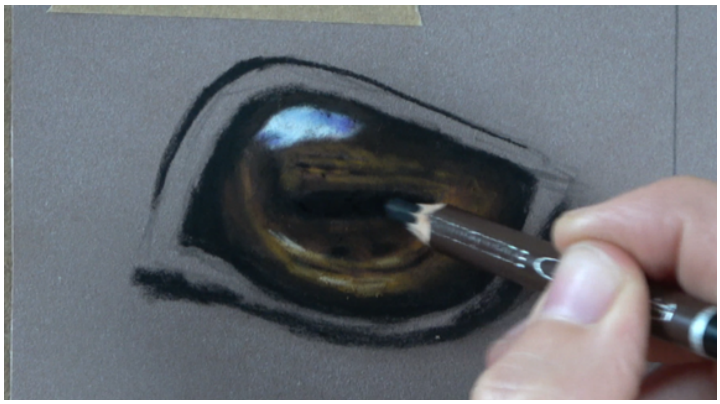


Une fois les premières bases posé, prends bien le temps de regarder ton œil au loin.

Pauses toujours tes couleurs très doucement, repasses plusieurs fois si besoin avec un crayon pastel bien taillé.

ETAPE IMPORTANTE

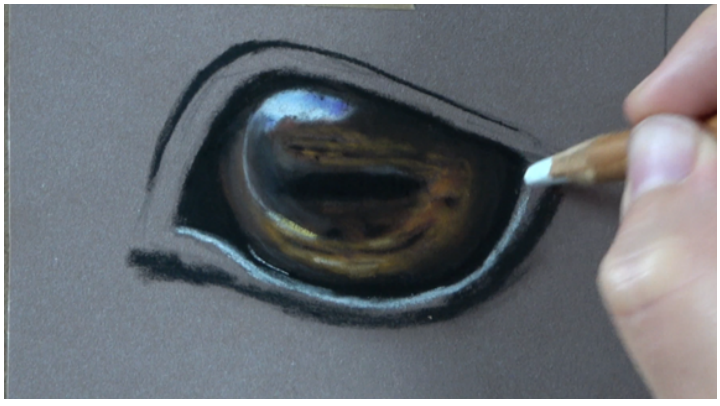
Pour encore plus de réalisme, intensifie le noir et ajoutes un reflet dans l'oeil.



Avec un crayon noir (creta color) repasse sur la pupille de l'oeil pour la faire ressortir d'avantage.

Pour la différencier du reste de l'oeil.

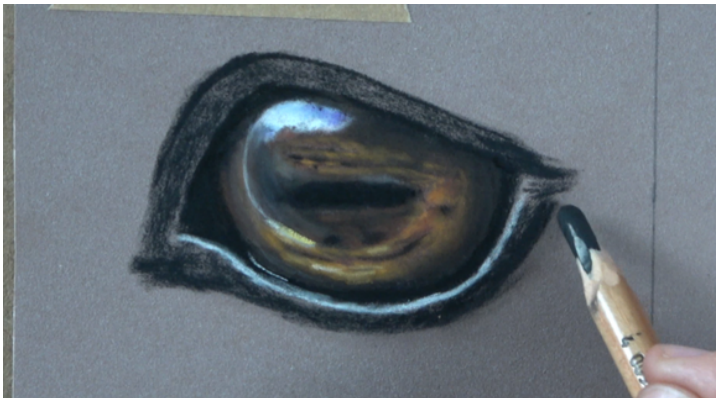
Avec un crayon pastel gris bleu clair, ajoute des reflets dans l'œil toute en douceur. Les détails accentue d'avantage le réalisme de celui-ci

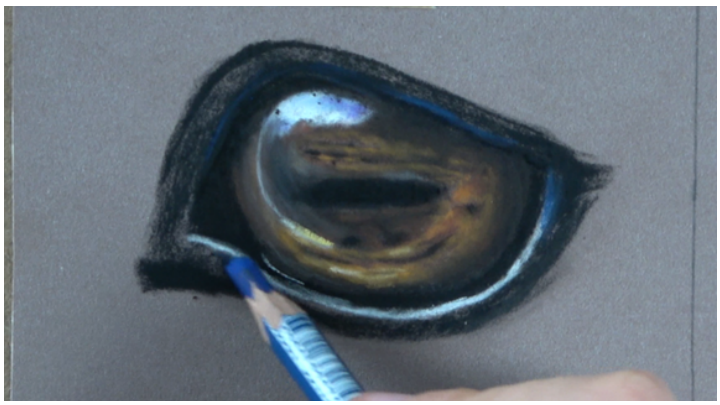


Pour le tour de l'œil, avec une mine bien taillé, je trace une ligne blanche légère que je viendrai retravaillé par dessus.

Elle représente la base de cette zone comme le noir.

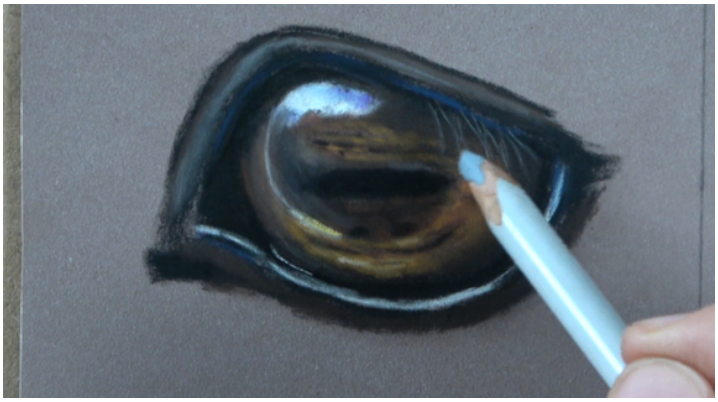
Toute autour avec un noir, je viens colorier doucement sans appuyer. Je peux estomper la zone avec une estompe en papier pour garder de la finesse dans mon geste.





Sur ce modèle ici j'ajoutes une pointe de bleu marine pour la lumière autour de l'œil et du constrate. Voir les deux photos pour comparaison)

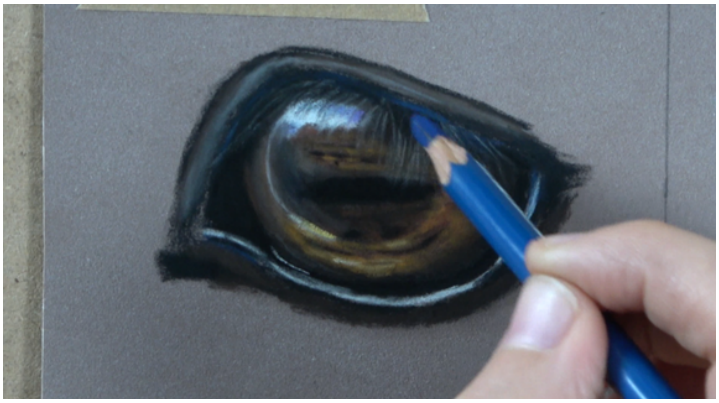
Les petits détails des cils, sont créer avec une première base d'un crayon bleu gris clair pour créer une première sous couche pour les faire ressortir. (clair sur foncé)



Le fait de poser plusieurs couleurs pour créer les cils, donne un effet de profondeur mais aussi permet que la couleurs noir se voir sur l'œil. Car noir sur noir, on ne voit pas la différence.

Je peux ajoute maintenant mes cils noir par dessus les cils gris mais aussi dans la zone de couleurs blanche.

Le bleu marine foncé est ajouté pour la lumière et pour donner encore plus de contraste à l'oeil.



La touche final, avec mon creta color, j'accentue la pupille de l'oeil du cheval pour qu'il ressorte encore d'avatange.

Pour conclure: le regard du cheval est puissant et très important dans notre pastel. Il est donc intéressant de le créer avec douceur et détails.
N'oublies pas d'ajouter des touches de couleurs, cela apportera d'avantage de lumières.

Résumé des étapes :

- Choisis ta couleur dominante (ici le marron foncé)
- Tes couleurs de lumière (ici le marron roux et l'orange)
- Prends le temps de créer tes mélanges sur du brouillon
- Commences à colorier le tour en noir de ton œil et la pupille.
- Poses tes couleurs doucement pour ne pas saturer.
- Estompes les couleurs une fois la surface posé et recouverte.
- Ajoutes tes couleurs de lumières par dessus le marron foncé.
- Viens accentuer la zone blanche et ajoute sur le haut du bleu et une touche de violet.
- Pour l'ombre des cils, tailles tes crayon gris bleu clair et noir et dessines les.
- Crée une ombre légère sur le côte de la pupille avec un gris bleu très clair
- Pour finir dessines le reste de l'œil.

Voici la méthode complète de l'œil du cheval.

06. LA LANGUE DES ANIMAUX

La langue est composé généralement des mêmes teintes, c'est uniquement la forme et le sens qui peuvent changer.

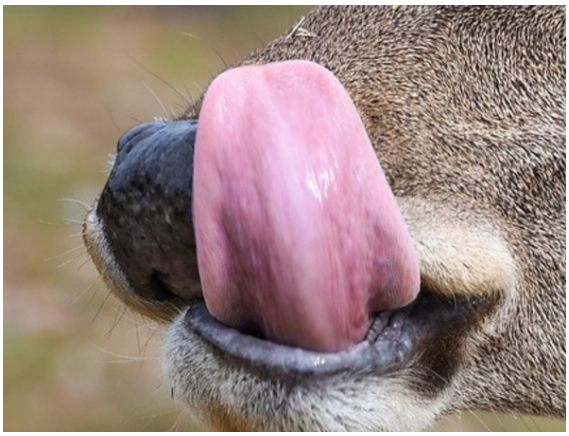
QUELS SONT SES BASES?

Elle est composé de rose, de blanc, de violet, de rouge, de noir mais aussi de bleu.

L'ombre est généralement vers l'intérieur de la bouche et la lumière en son extrémité.

Créer une bonne base de début est important avec l'ajout d'une couleur dominante (le rose), l'ajout du couleur sombre (le rouge) et un peu de noir pour la profondeur.

Comment utiliser cette méthode?

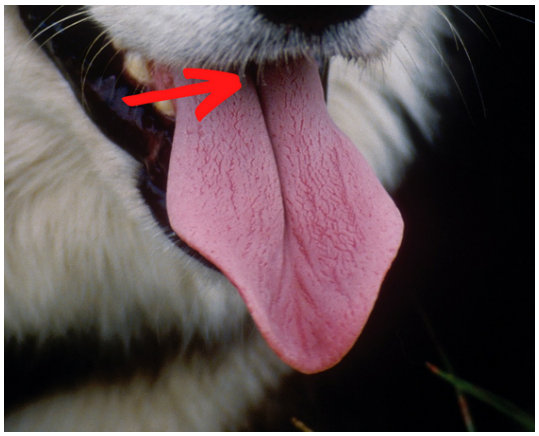


Mais avant regardons de plus prêt la langue des animaux

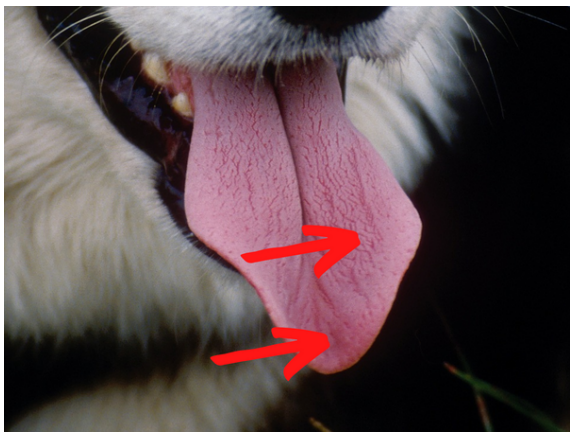
LES BASES DE LA LANGUE

Le point d'ombre est créé à l'aide de noir mais aussi du rouge et du rose de la langue.

Selon le modèle et le sens de la langue, l'intensité du noir sera importante ou non (voir la flèche sur l'image)



Il est importante d'ajouter son ombre au risque d'avoir une langue plate.



La couleur principal est le rose mélangée au rouge, elle est présente sur l'intérieur de la langue mais également sur les zone caché par la lumière.

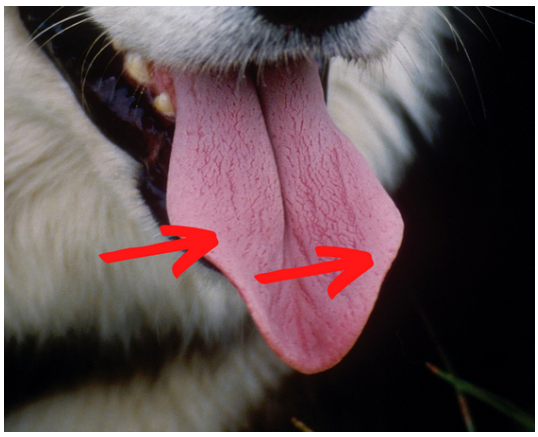
Le rose constitue l'ensemble de la langue, une fois la base posé avec du rouge et du rose, on estompe le tout sur toute la surface.

C'est cette couleur qui donnera le ton principal de la couleur de la langue.

On y aperçois également des couleurs un peu violet qui font office d'ombre.

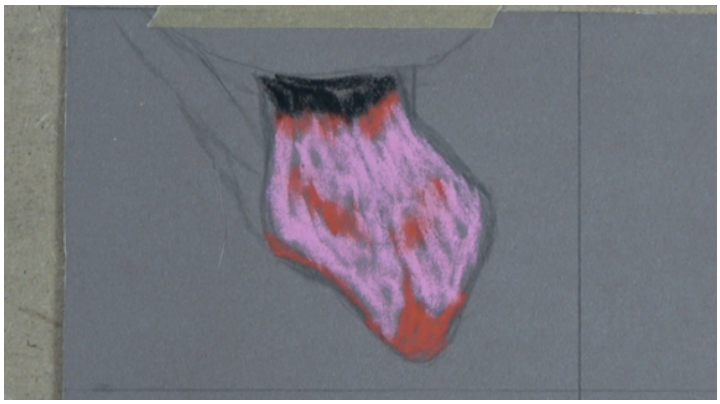
Pour les lumières on y retrouve plusieurs teintes de rose clair ainsi que du blanc pour les touches de lumière final.

A noter: La méthode reste la même, c'est juste le sens qui change.



PAS À PAS LANGUE ANIMAUX

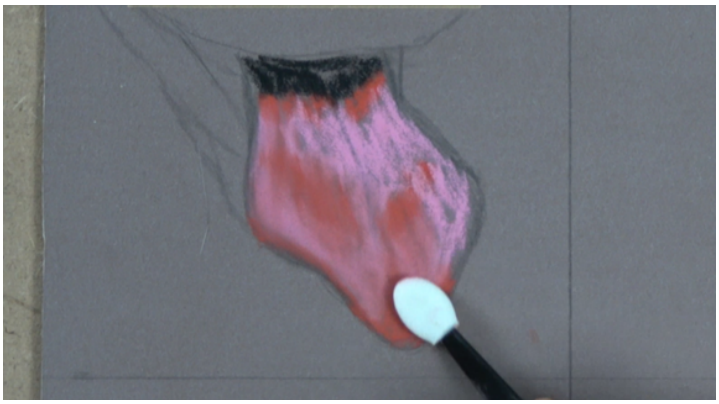
Découvres le méthode complète pour peindre la langue d'un animal

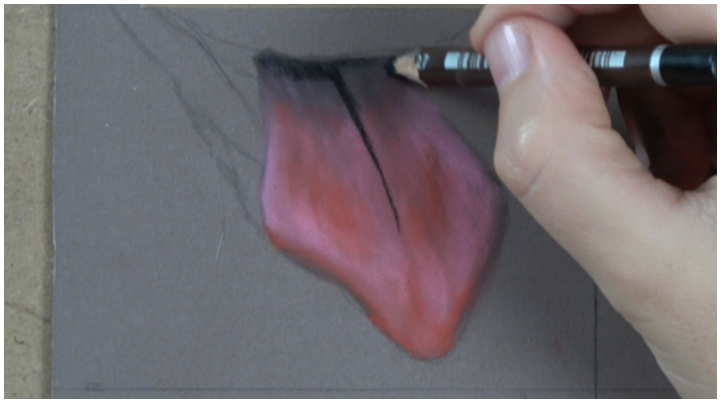


Ajoutes tes couleurs de fond (le noir, le rose et le rouge)

Généralement les couleurs de la langue sont les mêmes, il faut juste accentuer certaine couleurs selon l'orientation et la lumière.

Utilises doucement une estompe pour venir fondre les couleurs rose et rouge ensemble puis fini avec le noir (estompe à pastel, estompe à papier ou ton doigts

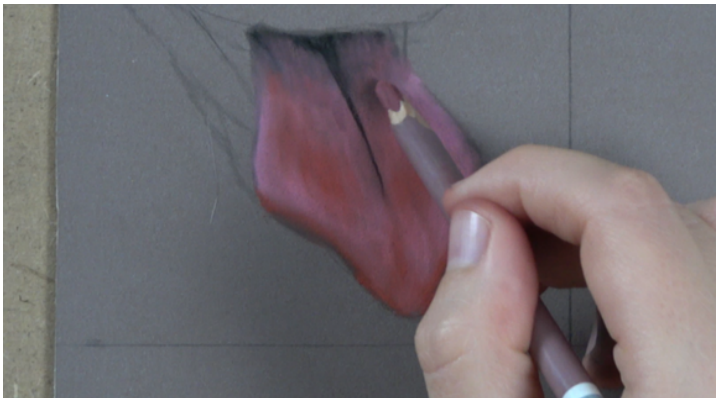


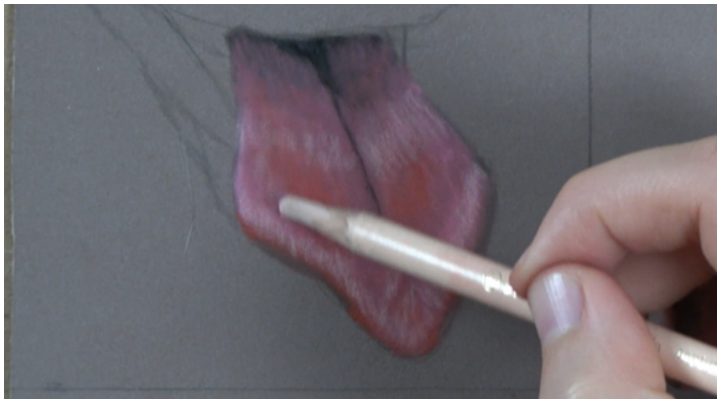


Intensifies le haut de la langue avec du noir pour la profondeur.

A noter: il faut que tu aies la main légère sur le noir, alors teste et repasses si besoin.

Par petite touche de pastel, ajoute du violet rose, ne colorie pas, mais viens ajouter des petites touches l'une sur l'autre pour donner du volume





Ensuite, pour donner de la lumière, ajoutes un rose clair.
L'ajout de différentes couleurs par petite touche apportera le volume global.

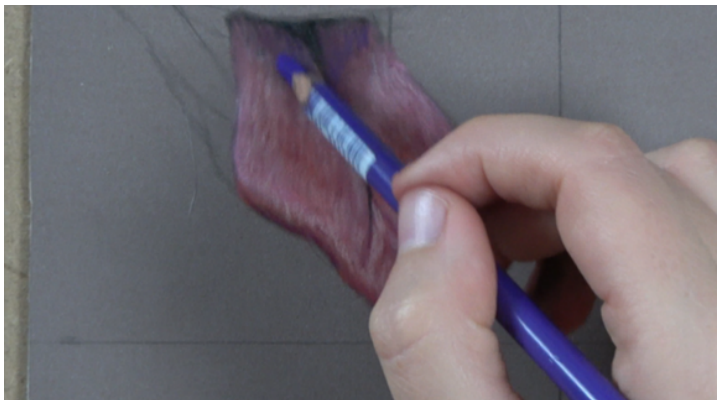
Ici la couleur rose foncé et ajouter pour intensifier la couleur de la langue.

Elle est posé comme les autres couleurs par petite touche.

Les premières bases posé donne déjà un aperçu du volume de la langue, ensuite il faut la retravailler en douceur, en y ajoutant de la texture mais aussi de la couleurs

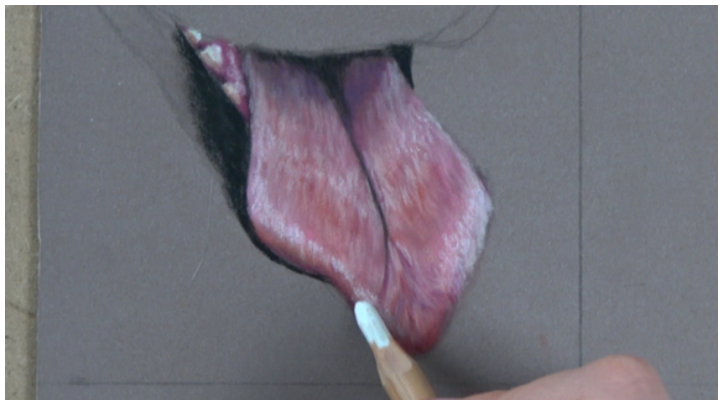
ETAPE IMPORTANTE

Les touches de bleu et de blanc sont ajouté en fin de coloriage.



Le bleu est ajouté sur la zone d'ombrage. Pour continuer le jeu des ombres et des lumières.

Le blanc lui est la touche final. La lumière présente naturellement sur la langue.



Tu peux retravailler avec tes crayons pastel tout en douceur mais fait attention de ne pas trop mettre de couche, au risque que le papier sature et que la couleur ne prenne plus correctement.

07. LA TRUFFE DU CHIEN

Quand on regarde un portrait animalier, ce qui nous marque est avant tout les yeux mais également la truffe.

QUELS SONT SES BASES?

Elle est composé de rose, de blanc, de violet, de rouge, de noir mais aussi de bleu.

L'ombre est généralement vers l'intérieur de la truffe et la lumière en son extrémité.

Avant de peindre la truffe il faut bien regarder où se situe les ombres.

Ensuite vous pouvez passer à la mise en couleur.

Ainsi le contraste sera créé et il ne restera plus qu'à détailler.

Astuce : pour bien faire ressortir le noir des narines, utilisez un crayon pastel creta color noir

LES BASES DE LA TRUFFE DU CHIEN

Un grand nombre de truffe de chiens sont de couleurs gris noir.

Le dessus est de couleurs noir avec des touches de violet, bleu et de bleu gris.

Avec quelques touches de blanc par dessus pour intensifier la lumière.

Selon la taille du portrait animalier, on pourra ou non détailler un maximum la truffe.

Des narines de couleurs noir intense, avec un dessous éclairci avec la couleurs marron, gris, gris bleu, bleu et blanc.

Ajouter des touches de couleurs bleu donnera plus de lumière à celle-ci.

Il existe aussi des truffes de couleurs rosé.

La technique de couleur est la même, il faudra juste changer la couleur de base (ici le rose foncé, le rose pâle, du jaune et une touche de rouge).

On ajoute toujours la lumière sur les même zones (le haut de la truffe, le dessous des narines).

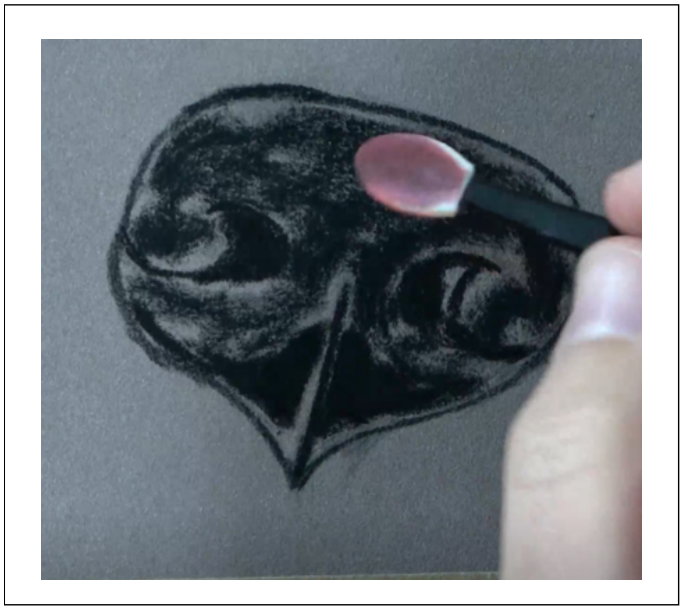
Le tour de celle-ci ne sera pas de noir mais de couleur marron.

Nous avons également les truffes écrasé, la technique de coloriage est pareil, c'est juste la forme qui change.

Selon la position de celle-ci (droite ou de côté) les lumières seront placé différemment mais toujours avec les mêmes couleurs.

PAS À PAS TRUFFE CHIEN

Ne pas saturer pour mieux détailler ensuite



L'intérieur de la truffe est colorié plus intensément pour lui permettre de mieux ressortir.

Les zones d'ombres se situe généralement sur le bas de la truffe.

Il faut que tu pause légèrement la couleur noir sur le reste de la truffe, ainsi tu pourra repasser par dessus avec des couleurs clair.

Une fois que tu as estompé, tu peux ajouter tes couleurs de lumières par dessus.
Le violet ainsi que le bleu gris.
Regardes toujours le sens du mouvement du nez. Ainsi tu pourras créer des petits effet avec ton crayon (comme un effet de poils mais beaucoup plus petit et plus léger).

Pour continuer, je retravaille le dessus du nez avec un crayon noir bien taillé.
Et je recommence jusqu'à ce que le résultat sois bien fondu et doux.

Pour les narines, j'ajoutes une petite touche de bleu gris pour la lumière.

Très légèrement une petite touche de violet également.

A noter: au plus tu veux que le résultat sois fin et jolie, au plus tu devras tailler tes crayons pastel.

Pour la touche finale, j'ajoutes un peu de blanc.

Sur le dessous des narines, un peu sur l'intérieur et sur le dessus du nez.

Toujours avec une mine bien taillé

Lorsque tu peint ne restes jamais bloqué sur une zone, avances ton pastel et retravailles le tout à la fin.

Au début on a tendance à trop fixer les détails

07. LA TRUFFE DU CHAT

La truffe du chat est souvent de même forme, on peut y distinguer la truffe de couleur clair et la truffe de couleur foncé.

QUELS SONT SES BASES?

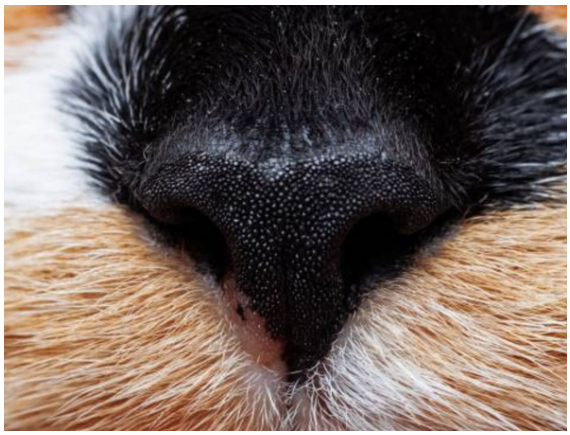
Elle est composé généralement de 2 couleurs principal et ensuite de touche de couleurs par dessus.

La couleur noir joue un rôle essentiel pour bien la faire ressortir mais attention de ne pas en mettre de trop

En effet, il est plus facile et plus intéressant d'ajouter les couleurs avec douceur.

N'appuyez jamais sur votre crayon pastel au début de la peinture.

Seulement à la fin, si la couleur a du mal à reprendre le dessus c'est tout.



Astuce : en fin de peinture, ajoutez une petite touche de blanc sur les zones très lumineuse.

LES BASES DE LA TRUFFE DU CHAT

La truffe de couleur claire est composé d'un marron roux et d'un rose très pâle.
Il faut venir accentuer le marron roux sur l'intérieur et le rose très pâle sur l'extérieur.

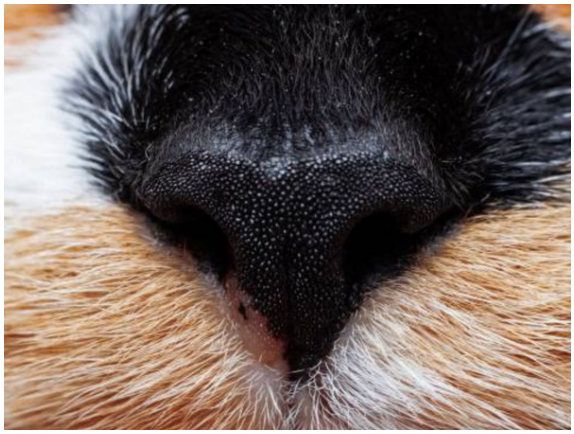
Sa forme est triangulaire et c'est un bon repaire pour tracer son esquisse.

Par dessus ont y distingues de petit rond de forme différentes, ils ajoutent la lumière sur le dessus de la truffe.

On y retrouve la couleur bleu gris ainsi que la couleur rose pâle et blanc.

A noter: en peinture, on ne cherche pas à reproduire à l'identique la photo mais à l'embellir, certain détail ne sont donc pas intéressant à reproduire.

Au début, ne cherchez pas à trop détailler, mais chercher à comprendre le jeu des ombres et des lumières, c'est le plus important pour donner le réalisme.



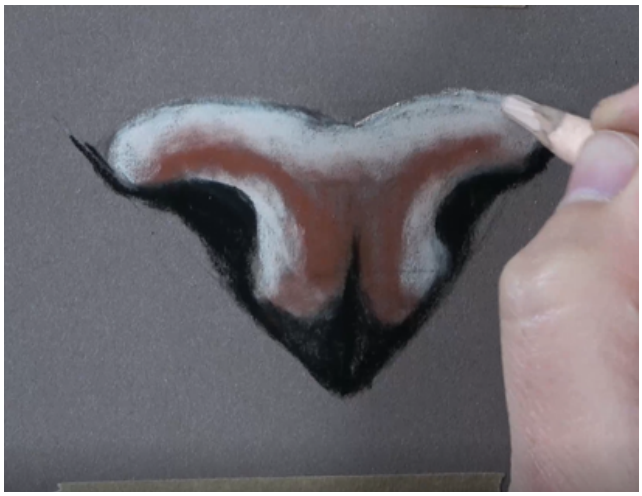
La truffe de couleur gris noir est plus facile à colorier mais demande tout de même quelques informations techniques.

Tel que l'ajout de couleurs bleu et violet pour la lumière. Au risque que celle-ci soit plate.

On y ajoute toujours de la lumière sur le dessus.

PAS À PAS TRUFFE CHAT

C'est essentiel de choisir les couleurs qui se rapproche le plus. Testes toujours sur brouillon avant.



Pour la truffe du chat, j'ai choisi la couleur vanille et une couleur marron roux.

Je pose les deux couleurs sans saturer et je les estompes ensemble.

Pour l'intérieur des narines et le tour je colorie en noir pour les faire ressortir.

Sur le dessus de la truffe, je rajoute la couleur bleu gris par dessus la couleur crème.

Pour le mouvement, je crée des effet de petits point sans trop les marqué et appuyer.

A l'intérieur j'ajoutes par petite touche, le crème dans le marron roux et le marron roux dans le crème.

Sur le bas de la truffe, j'ajoute un peu de marron pour fondre légèrement avec le noir.

A noter: la technique peut légèrement changer selon le modèle de nez du chat.

Le plus important est de situer les lumières et les ombres et de tout doucement travaillé les détails par dessus.

Sur le dessus de ce modèle, j'ai ajouté une petite touche de rose.

J'ai fondu toute la zone avec mon crayon pastel rose, tout doucement sans trop écraser le pigment.

Ne cherches pas trop à détailler, mais à créer une forme assez douce.

Penses toujours à créer le volume avec un fond bien fondu, puis quelques touches de pastel par dessus et en dernier ajoutes des touches de blanc pour la lumière.

Ne cherches pas à reproduire à l'identique de la photo mais apprends à créer ton propre style de peinture.

Ainsi tu auras ta propre identité artistique.

08. AVANT DE PEINDRE UN PORTRAIT ANIMALIER

Revoir tout le processus ensemble :)

A NOTER :

Quand on peint un portrait animalier, on ne cherche pas à le reproduire à l'identique mais à l'embellir et le mettre en avant.

- A travers des nuances de couleurs
- Avec du noir pour créer l'obscurité
- Avec la lumières pour qu'une fois encadré la lumière soit accentué

Tout ces points sont essentiel pour que ton portrait animalier soit le plus naturelle une fois encadré.

Car si la lumière, les couleurs et l'obscurité n'est pas présent, ton portrait sera plat encadré.

Prends toujours le temps d'analyser ta photo avant de commencer

L'ESQUISSE DES ANIMAUX

Pour donner vie à votre portrait animalier, vous devez absolument réussir votre esquisse car si vous commencer à peindre avec des mauvais repère, le pastel risque d'être raté.

Comment réussir son esquisse?

Il existe différentes techniques:

- Les formes géométriques
- le décalquage
- le rétroprojecteur
- le quadrillage

Ma recommandation: débuter avec la technique des quadrillages, qui est simple et rapide à mettre en application.
Il vous suffit simplement d'avoir un smarphone et le tour est joué

Ensuite, une fois que tu te sentiras plus à l'aises, tu pourras peindre à main levée avec des repères comme les formes géométrique.

Il est toute à fait possible de décalquer ou d'utiliser un rétroprojecteur, le plus important c'est que tu apprécie ce que tu peint.

Mes recommandations pour tracer ton esquisse

- Je te recommande de tracer doucement le quadrillage avec un critérium sans appuyer.
- Pour l'esquisse laisses glisser ton critérium sur la feuille, ainsi il sera plus facile d'effacer si tu te trompes.
- Aides-toi un maximum des repères lié aux quadrillages, le centre, les côté...
- Lèves toi et recules toi pour bien observer l'évolution de ton esquisse.
- **IMPORTANT** Commences toujours par tracer le volume global de ton animal et ensuite quand tu es sur du volume, tout doucement crée les premiers repères, des yeux, du nez...
- Pour finir viens détailler tous les détails qui pourrons t'aider à faciliter le processus de peinture.

A noter: L'esquisse est très importante, surtout quand on a pas l'habitude de peindre des animaux.

Ne négliges surtout pas cette étapes.

Tu te sentiras beaucoup plus à l'aise pour peindre.

Je te rassures, au plus tu vas avancer au plus tu vas te sentir à l'aise

09. LE CHAT ET LES OREILLES

Les oreilles des chat se compose d'une couleur de fond toute autour de l'oreille, d'une couleur clair à l'intérieur, de poils et de sous poils.

LES ÉTAPES

Sur notre photo, le noir est plutôt bien marqué, ce sera donc une zone où on pourra saturer le noir.

Pour les autres oreilles de chat, il faut tester sur brouillon avant quels sont les meilleurs mélanges pour se rapprocher le plus de la couleur original.

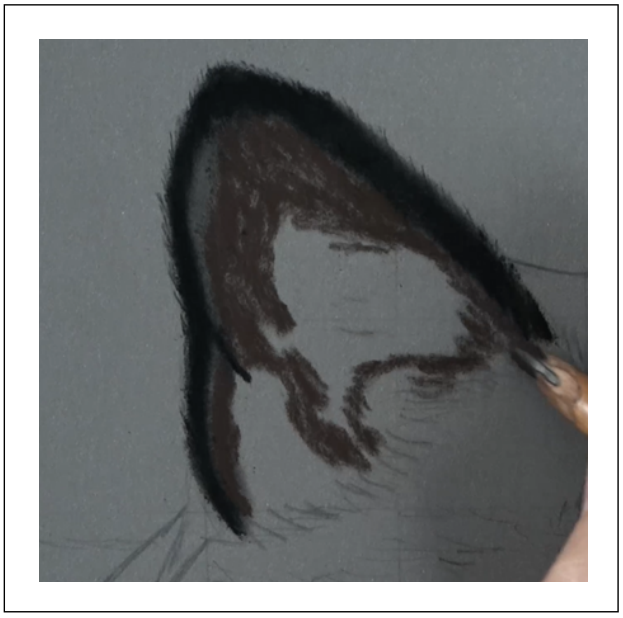
A l'intérieur de l'oreille, on distingue deux zone:

- une très clair
- une très sombre.

Le mieux étant de poser dans un premier temps notre couleur et ensuite d'ajouter une touche de noir pour l'assombrir

PAS À PAS DE L'OREILLE DU CHAT NOIR

A noter: la technique de l'oreille du chat reste globalement la même, ceux sont seulement les couleurs qui changent.



Une fois que tu connais les couleurs à choisir, tu peux doucement venir les poser.

Attention: pour ne pas saturer ta feuille, surtout si tu n'es pas sur de tes couleurs, pauses les douceurs.

Tu pourras repasser une autre couche par dessus si besoin

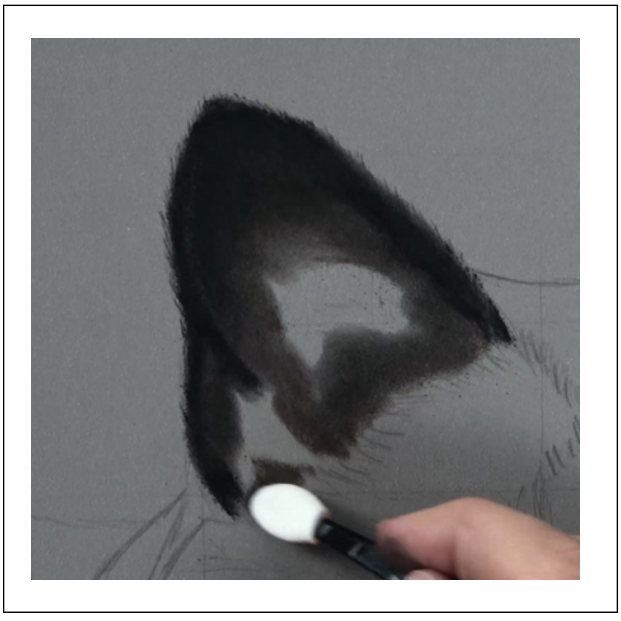
Une fois celle-ci posé, tu peux passer à l'estompage.

Pourquoi on estompe?

Pour recouvrir la feuille et donner un côté doux au pastel.

Car c'est la douceur qui est importante dans un jolie pastel.

Si les traits sont trop marqué, cela risquera d'être grossier



Qu'est ce que les sous poils et à quoi ils servent ?

Pour donner de la profondeur mais aussi du volume, tu vas devoir poser plusieurs couches.

Le fond, les sous poils, les poils et les dernier détails de poils

Pour les oreilles, tu met ta sous couche et ensuite tu ajoutes ton sous poils.

Tu pose toujours ta couleur la plus sombres vers la plus clair.

Ici pour l'oreille noir du chat, je vais ajouter un gris sombres pour donner un peu d'ombre

Ensuite, pour donner l'effet de profondeur, tu vas ajouter d'autres couleurs

Pour continuer, j'utilises donc la couleur gris bleu, qui est plus clair que mon gris sombre et qui attire d'avantage la lumière.

Le deuxième effet bénéfice est quand superposant les couleurs l'une de l'autre, le pigment reste fort.

Un crayon bien taillé c'est toujours mieux

Pour les petits détails tel que les derniers poils blanc, il faudra que tu taille correctement ton crayon.

Ainsi ton geste sera plus précis

A noter: le pastel se travail toujours avec douceur, donc fais la même chose également avec un crayon bien taillé.

Comme je suis venu superposé plusieurs couleur, le blanc repasse bien et ne tire pas vers le gris.

Faire ressortir les poils blanc les plus marqué

Pour cela, j'utilise un caran d'ache blanc car la couleur est plus intense et cette marque marque très bien, même quand le pastel a plusieurs couches.

Cette petite touche final apporte encore plus de profondeur et donne une certaine liberté pour créer le mouvement de l'oreille de notre chat.

Le creta color est un noir assez intensif, donc n'appuie pas de trop et pause le quand tu es sur que tu ne devras plus faire de retouche.

Pour continuer, les poils blanc sont bien représenter, je peux donc utiliser mon noir creta color.

Il marque assez fort, donc laisse le glisser tout doucement sur ton pastel.

Il n'a pas besoin d'être beaucoup taillé car la mine a tendance à se casser.

10. LE CHAT ET LA COULEUR NOIR

Le blanc et le noir sont les deux couleurs les plus difficile à peindre. Et donc nous allons voir ensemble comment les mettre en avant.

LE NOIR

Tout d'abord avant de peindre, regardes bien ton modèle.

Des zones noir pure se démarque ainsi que des zones plus clair.

A noter: lors de la mise en couleur, on cherchera à créer une union avec la couleur noir et noir clair.

Ainsi cela évitera toute démarcation de couleur et donc ce sera plus jolie à l'oeil

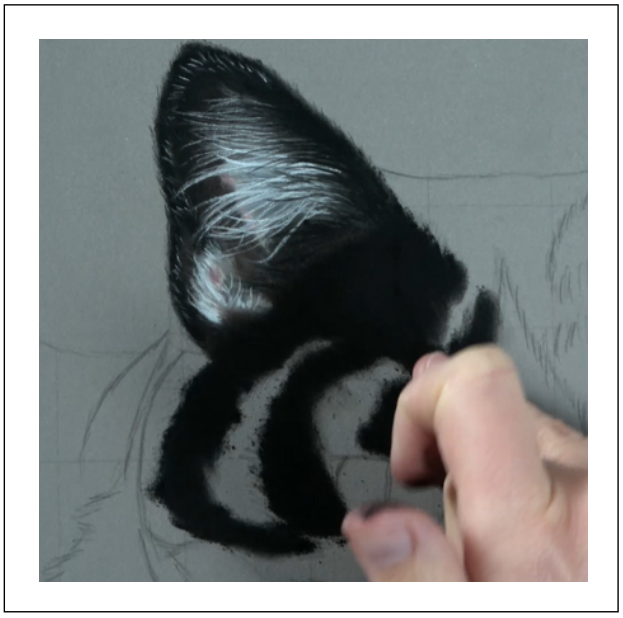
La couleur clair, sera beaucou plus détaillé que la zone très noir.

En regardant de plus près, on aperçois une touche de bleu ainsi que de violet.

Cela rendra la fourrure du chat plus lumineuse.

PAS À PAS DU FOND DU CHAT NOIR

La couleur noir: comment la peindre



Quand tu es sur des zones noir à intensifier grâce à ton esquisse, tu peux venir ajouter ton pigment noir.

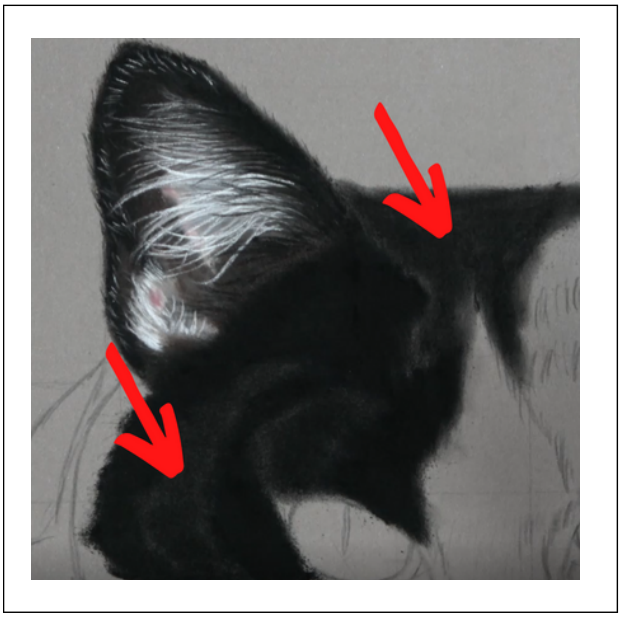
Pour lui donner un noir profond, il faudra que tu estompes une première fois et que tu rajoutes de la matière.

Pour finir : estompes avec ton doigts pour saturer le pigment sur la feuille.

Pour la zone plus clair, tu laisses glisser ton bâtonnet tout doucement et avec ton éponge pastel tu estompes.

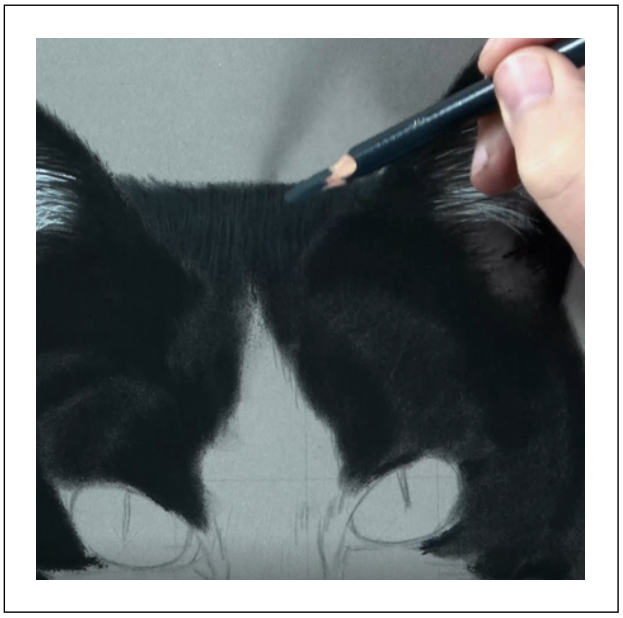
Tout en douceur, met ton pigment puis estompe.

Et recommence jusqu'à ce que tu vois légèrement la feuille.



PAS À PAS DES POILS DU FOND DU NOIR

Pour les poils, j'utilises un bleu de couleur nuit, un bleu gris, un violet, un gris sombre



Sur les zones où la lumière est assez prononcé, comme ici, j'ajoute en première couche le bleu nuit.

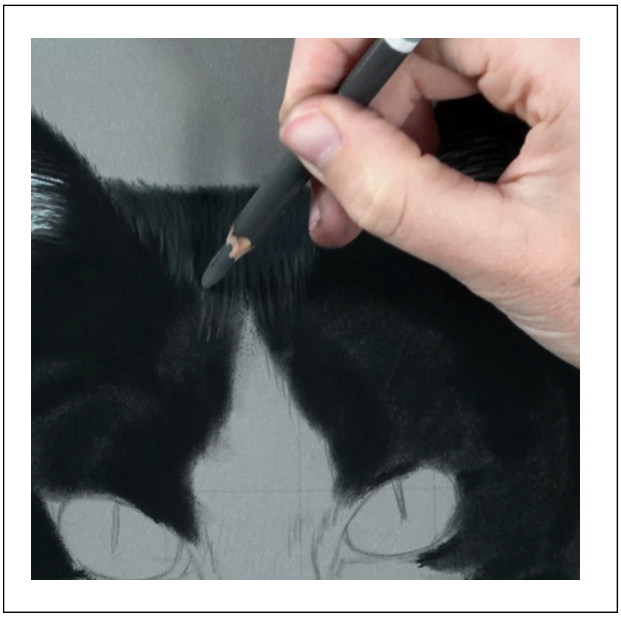
Toujours tout en douceur, je peint des poils dans le sens du mouvement de celui-ci.

J'y vais touche pas touche selon la zone.

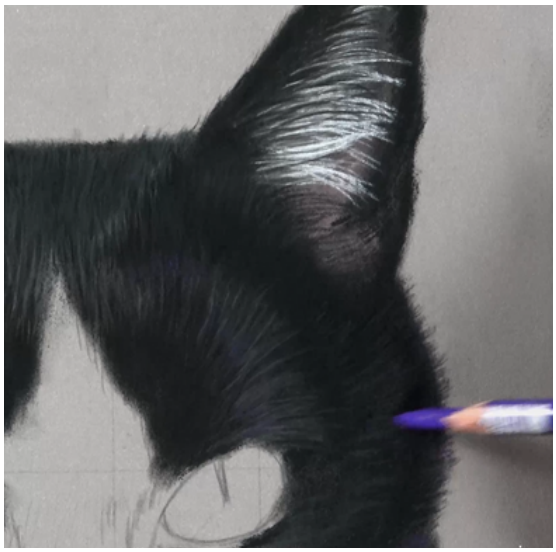
Sur les zones un peu plus sombres, en deuxième couche, je peint avec un crayon gris foncé.

Je favorise généralement la marque carbothello qui donne plus de douceur à mon pastel.

Astuces: quand tu as appuyé un petit peu trop fort n'hésites pas à utiliser le plat de ton crayon pour adoucir un petit peu.



N'ai pas peur d'ajouter des couleurs



Pour la lumière, j'ajoutes du violet, ainsi que du bleu gris et en dernier j'ajoute une touche de blanc.

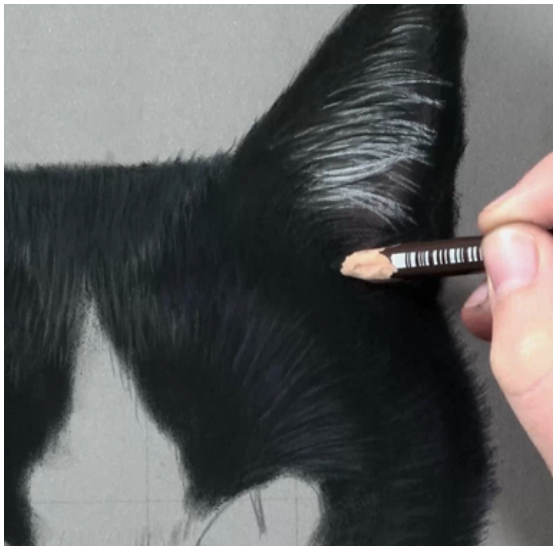
Le violet peut être assez fort, alors il faut l'ajouter touche par touche.

Prends bien le soin de regarder ton travail au loin et de ne pas aller trop vite.

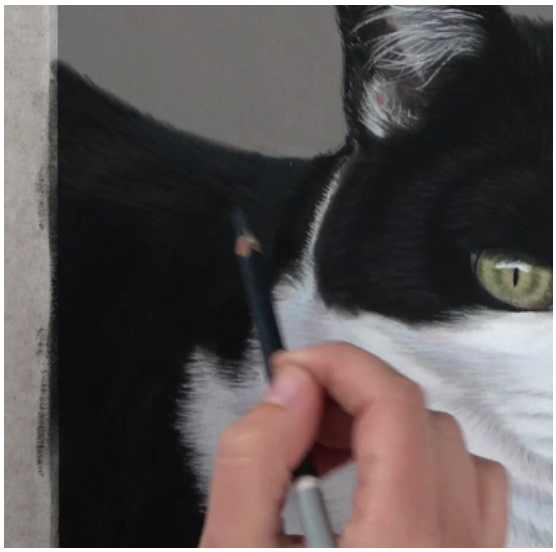
Pour rehausser ma couleur noir, je re passe avec un creta color noir.

Sont noir est très intense et permet d'ajouter de la profondeur à la fourrure noir.

Attention de ne pas trop appuyer et de laisser glisser le crayon sur la feuille.



Augmenter la lumière avec le bleu, le violet, le gris et le blanc



Le bleu nuit est la couleur indispensable pour créer les lumière dans le noir.

Il est très léger et il adoucit assez fort.

Pour créer les poils noir dans le blanc, utilises un crayon noir bien taillé.

Pour le blanc dans le noir, ajoutes d'abord du gris ensuite repasses avec du blanc.

Pour les derniers détails de poils, le caran d'ache blanc est idéal.

Attention encore une fois de ne pas trop le marqué.

De bien se reculer entre deux mouvements.

Lorsque votre chat est fini, prenez le temps de peaufiner les derniers détails, en ajoutant quelques touches de bleu, de violet, de rose etc... si besoin.

N'oublies pas les moustaches, avec un blanc bien taillé.
Et si le blanc ne passes plus, utilises un gris puis repasses avec le blanc.

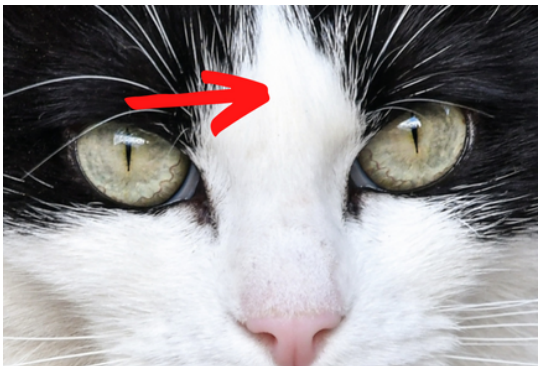
II. LE CHAT ET LA COULEUR BLANCHE

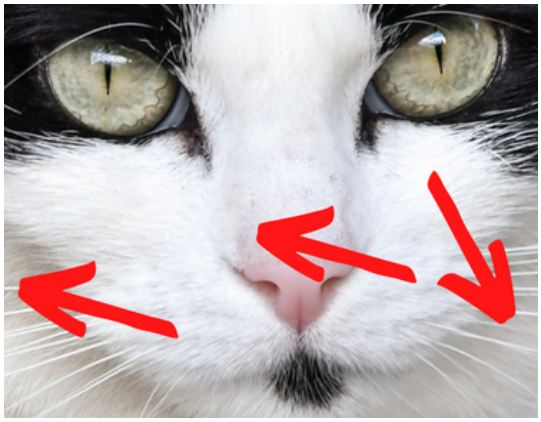
Le blanc et le noir sont les deux couleurs les plus difficile à peindre. Et donc nous allons voir ensemble comment les mettre en avant.

LE BLANC

Tout d'abord avant de peindre, regardes bien ton modèle.

Des zones blanches pure se démarque ainsi que des zones d'ombres.





Si on regarde une fourrure blanche d'un chat à la lumière, on peut y distinguer certaines couleurs:

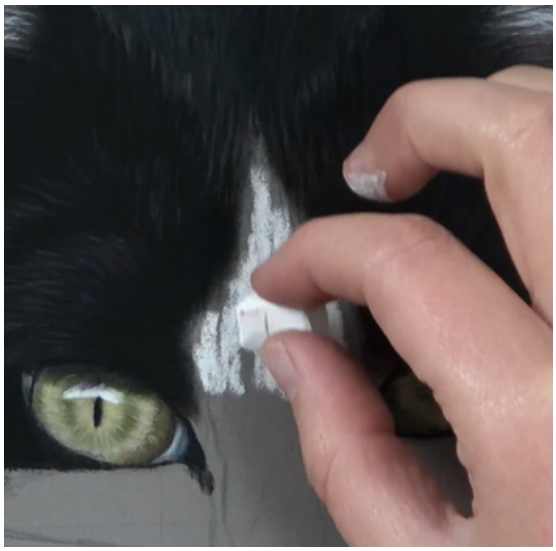
- Le rose,
- le gris,
- le gris bleu...

A noter: en fonction du modèle photo, ces couleurs seront visibles ou non.

Quand vous commencez à peindre utilisez toujours des photos de bonne qualité pour ainsi mieux vous aider dans le choix des couleurs

PAS À PAS DU FOND BLANC

Le blanc et ses mélanges



Une fois que tu sais quels sont les couleurs très blanche et les zones de poils tu peux commencer à poser tes couleurs.

Commences toujours par une première passe légère de ton bâtonnet blanc.

Et quand tu es sur de la couleurs, repasses par dessus sans la saturer

Certaine ombres peuvent être de couleurs bleu, rose ou grise.

Tout dépends où se situe la lumière.
Pour ce modèle, j'ai voulu travailler dans la douceur et j'ai donc ajouter du bleu sur la tête.
Passes toujours une première passe en douceur et ensuite tu peux estomper tes couleurs ensemble. Attention de laisser des zones de blanc pure.

Sur les zones de pli de poils, j'ai utilisé les mêmes couleurs que sur la tête.

J'ai ajouté du gris avec mon crayon lors de la mise en forme des poils.

Tu peux ajouter plus de gris pour intensifier l'ombre.

Il est essentiel de bien travailler les lumière avant de créer les poils

Une fois le tout estomper, il faut tu que tu ajoutes des zones de lumières blanche pure, utilises de nouveau ton bâtonnet et sature en estompant avec ton doigt.

N'utilises pas d'estompes en papier car le pigment risquerai d'être mélangé.

A noter : les couleurs étant pausé et non saturé, tu peux ajouter si besoin du noir et du blanc sur les partie très sombres pour le noir et très blanche pour le blanc

PAS À PAS DES POILS DU FOND BLANC

Pour ne pas salir le blanc quand tu crée les poils dans le noir, il faut que tu utilises une autre couleur avant.

J'utilises donc un gris clair en première passe et ensuite, je repasse par dessus avec mon crayon blanc bien taillé.

Je rajoute quelques ombres avec un gris foncé et toujours en laissant glisser doucement mon crayon sans trop appuyer.

L'ajout de la couleur rose, donne un côté très lumineux mais attention d'être très léger avec la couleur, tout comme le bleu.

Je laisse glisser mon pigment et j'ajoute la lumière.

Pour la création des poils blanc, sois léger dans ton geste et ne crée pas des poils que dans le même sens.

Entraîne-toi à créer des poils sur brouillon avant de peindre tes premiers poils. Ainsi le geste sera plus léger et naturelle.

Certaine zone du poils, peuvent avoir des plis ou des zones plus sombre.

Il faut que tu utilises une couleur grise et que tu viens colorier tout doucement cette zone.

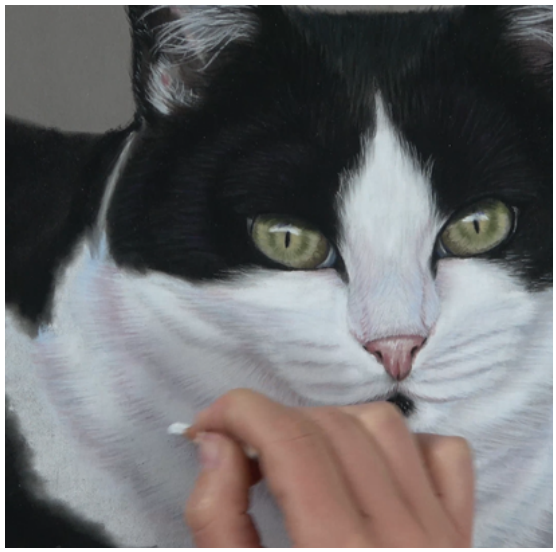
Ensuite tu pourras recréé des poils blanc par dessus.

Je rajoute quelques ombres avec un gris foncé et toujours en laissant glisser doucement mon crayon sans trop appuyer.

Pour adoucir mes traits de poils et augmenter le blanc, je viens légèrement colorier avec un crayon blanc caran d'ache.

Ainsi le blanc et plus fort et plus lumineux.

Toujours se reculer et y aller en douceur.



Ne restes jamais figé sur ton modèle, mais essayes au contraire de l'embêllir.

LE FINAL DU CHAT

A chaque portrait terminé, prends bien le temps d'ajouter les derniers détails:

- La lumière
- Les ombres
- Les moustaches
- Adoucir ton trait de crayon

Mais ne retouches pas de trop car sinon tu risques de saturer ton pastel.

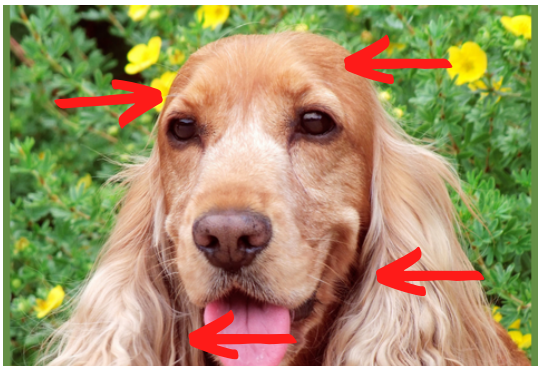
12. LE CHIEN. LA COULEUR CRÈME ET LES POILS FRISÉ

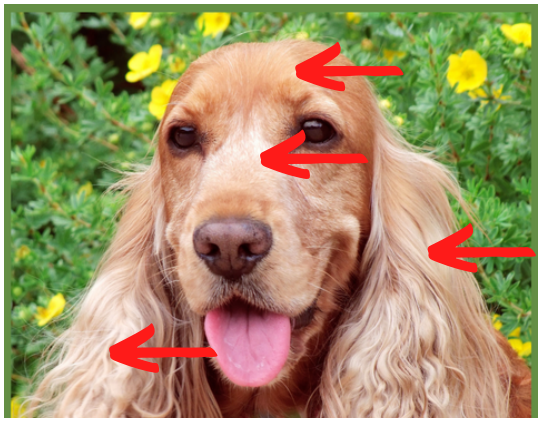
Comment bien reconnaître les couleurs à poser en sous couche?

LA COULEUR CRÈME

Les ombres et les lumières sont la première chose que tu regardes et ensuite tu dois identifier tes couleurs.

Ici l'ombre est apporté par du marron, du marron roux et une touche de noir.





Pour les lumières, tu peux y retrouver les couleurs orange, marron clair, du crème, du vanille et du blanc.

Selon l'intensité de lumière, tu dois placer tes couleurs.

A noter: Certaines couleurs reviennes assez souvent, donc ne range pas systématiquement certain pastel.
Laisses de côté ainsi tu pourras plus facilement te resservir de ses couleurs.

PAS À PAS DES COULEURS DU COCKER

La couleur marron et ses mélanges

Selon l'intensité de ton marron et de l'ombre de celui-ci, tu devras accentuer les teintes.

Toujours en douceur, tu dois pauser tes couleurs
On retrouve sur l'extérieur le marron roux (lumière).

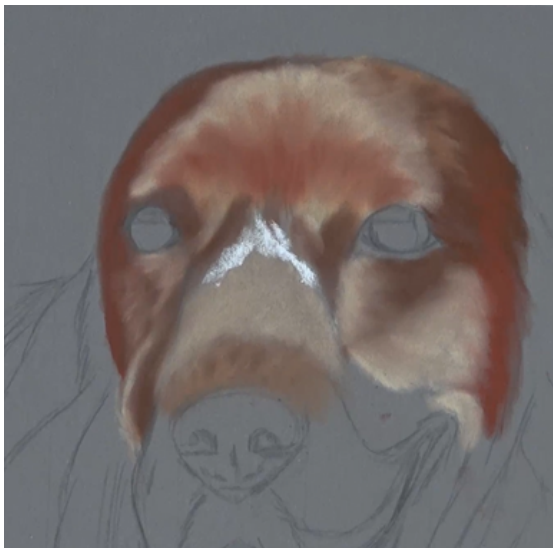
Le marron sur l'intérieur avec une touche de noir (l'ombre).

Attention : quand tu viens fondre tes pigments ensembles, prends une éponge pastel propre (nettoyer sur un fichon doux).

Pour la couleur crème:
Je pause ma couleur de lumière, qui est un crème très clair.
Je pause ma couleur de base, qui est un crème qui tire vers le marron.

Passes toujours une première couche de pigment sans saturer et ensuite, si besoin rajoutes du pastel.

Ceux sont ces mêmes couleurs qui vont te servir pour l'ensemble du chien cocker.



Le blanc:
Il peut être ajouté les zones de lumière assez forte.

Lors de l'estompage le pigment du blanc va se casser et être moins fort.

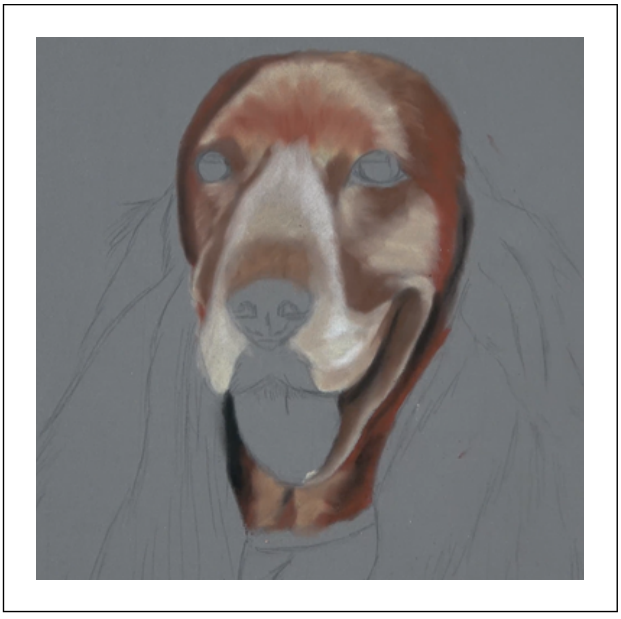
Lors de la mise en détail, on pourra ainsi repasser facilement notre crayon par dessus.

Les couleurs de bases étant choisi, il ne te reste plus qu'à venir les poser dans l'ensemble du modèle.

Que remarques-tu ?
Les lumières sont bien pausé, les ombres également.

En dessous de la tête, j'ai intensifier le noir et le marron pour que celle-ci ressorte d'avantage.

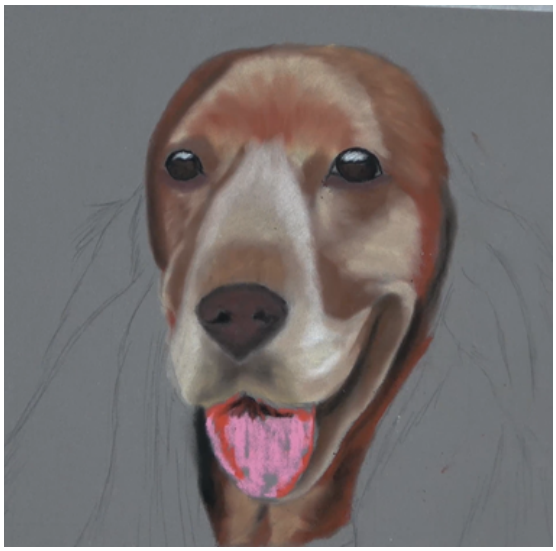
A ce stade, tu dois légèrement la feuille, ainsi tu seras que celle-ci n'est pas saturé.



A noter: placer les ombres et les lumières dès le départ, te permet tout de suite d'avoir ton portrait animalier réaliste. Ensuite, il suffit d'y ajouter tous les détails.

LE FOND DES YEUX, DU NEZ ET DE LA LANGUE

Les couleurs de bases



Pour les yeux: je viens ajouter mes couleurs de bases, ici le marron, le noir et le blanc

Pour le nez: du marron violet et du noir

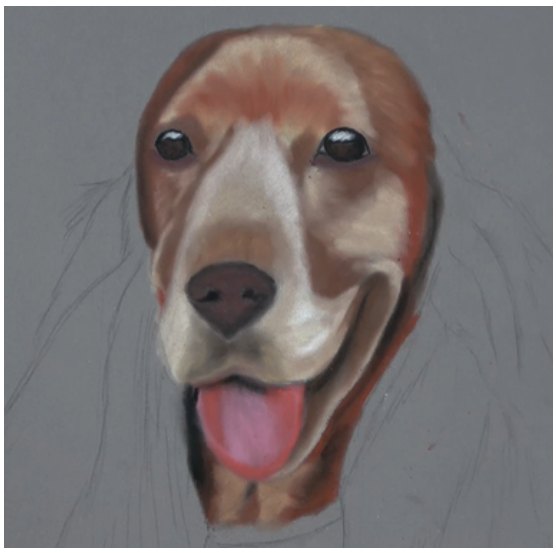
Pour la langue: du rouge, du rose et du noir.

Ainsi une fois estompé, je pourrais venir détailler par dessus.

A noter: La première passe de couleur est faite ici aux bâtonnets, car cela m'évite de colorier et de me fatiguer.
Le bâtonnet se glisse légèrement et s'estompe avec douceur pour ensuite ajouter les détails.

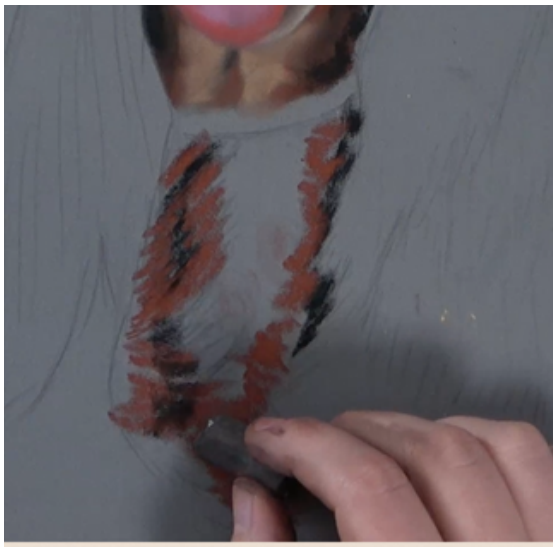
L'ensemble des couleurs de la tête sont pausé.

- Le fond doit être estompé avec douceur.
- Les ombres et les lumières doivent être bien présente.
- Les couleurs sont bien présente.



LE FOND DU CORPS

Apprendre à obscursir une couleur



Le noir mélangé à une autre couleur va tout de suite lui apporter une touche assez sombre.

Attention de ne jamais forcé celle-ci.

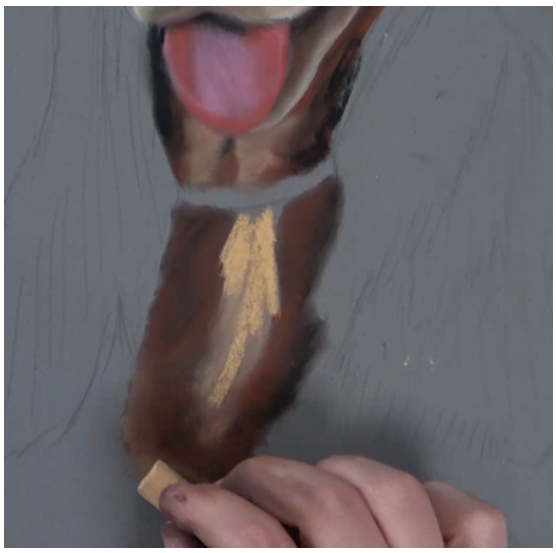
Je fond ces deux couleurs avant de passer au clair pour éviter de les salir.

<u>Apprends à prendre ton temps</u>

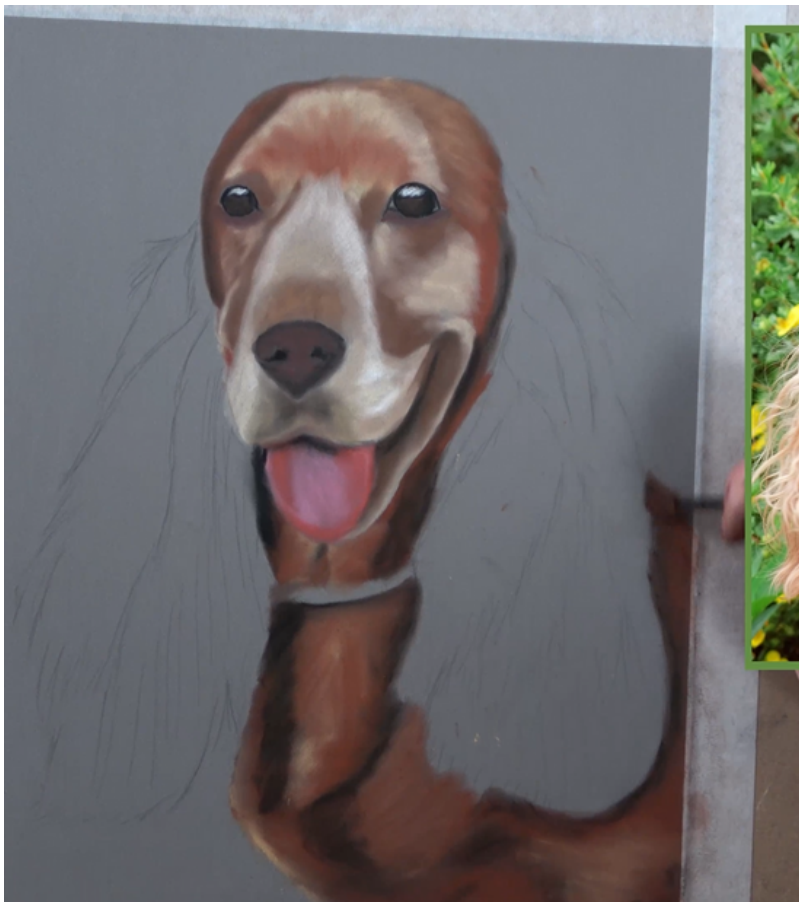
Maintenant que mes couleurs les plus foncé sont estompé, je peux ajouter la couleur clair.

Lors du mélange celle-ci ne risquera pas d'être sali.

Nettoie bien ton estompes pastel entre les deux passe, ou utilises-en plusieurs.



L'ensemble du corps du cocker



Pour différencier l'oreille du corps, j'y ai ajouté un peu plus de noir.

Toute la lumière se situe sur le devant.

N'ai pas peur d'ajouter plus de lumières que sur le modèle photo.

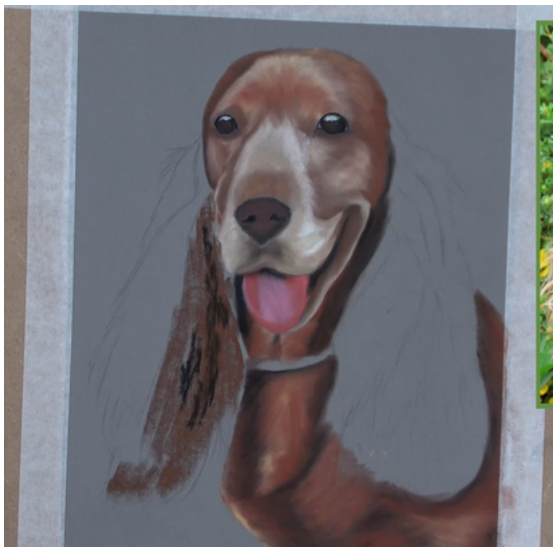
Si besoin il sera assez facile de rattraper celle-ci.

Pour les chiens, la technique du fond reste la même.

- Places bien tes lumières
- Tes ombres
- Définie en même temps les mouvements du poils.
- N'ai pas peur d'ajouter un peu de noir et de créer des mélanges
- Défini les yeux, le nez et la langue

LE FOND DES OREILLES

Le fond des oreilles



Pour créer un marron foncé, j'ajoutes du noir par petite touche, ensuite je viens estomper celui-ci.

Je peux ensuite poser ma couleur clair, du crème et du marron crème

Je refais la même chose pour la deuxième oreilles.

- Je pose mes couleurs,
- Je les estompes par couleurs
- Je ne sature pas mon papier
- je me recule et prends le temps de regarder

Le fond du cocker avec les oreilles

- A cette étape, toutes mes ombres et mes lumières sont posé.
- Mon papier n'est pas saturé
- Je me suis reculé et j'ai regardé mon tableau.
- Tu es également heureux du travail accomplie :)

Certaines marques de pastel se fondent à la perfection ensemble:

- Les bâtonnets schmincke
- Les panpastel
- Les crayon pastel carbothello, faber castell pitt
- Les unisson color

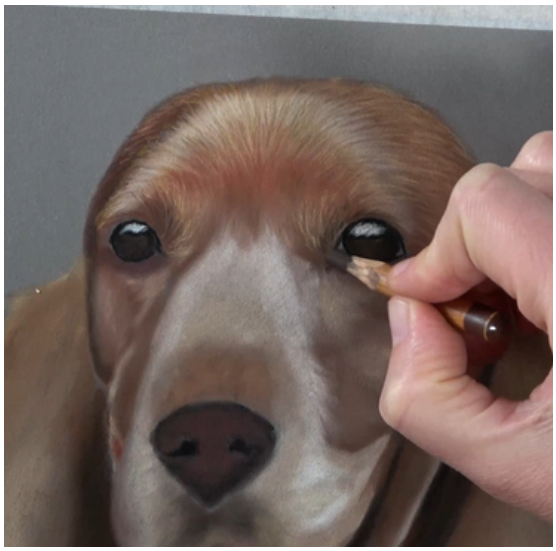
Alors que d'autres marques ont une tendance à être un peu plus gras et donc à moins bien se mélanger

Alors suis toujours mes recommandations et fais tes tests sur brouillon avant.

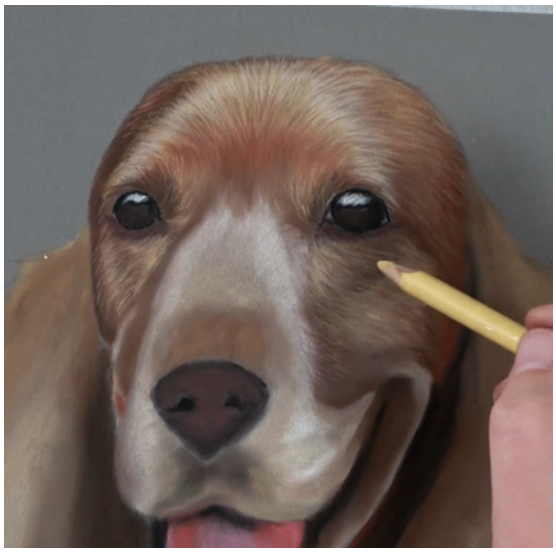
LE DÉTAIL DES POILS

Appliquer avec douceur

Utilises un crayon bien taillé et laisses glisser avec douceur celui-ci.



Un pastel se doit d'être doux, alors n'appuies jamais de trop sur ton crayon.



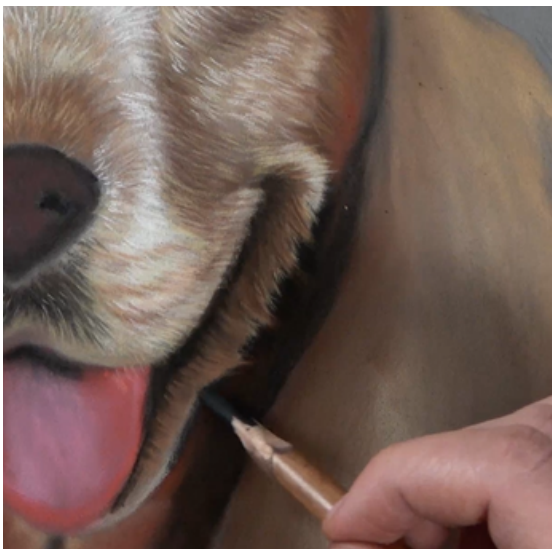
Tiens ton crayon avec légèreté.
Du bout des doigts pour ne pas appuyer.

Et pour les petit détails, rapproche tes doigts de ton crayon

La sous couche de poils

Pour donner du volume à notre chien, je passe une première passe légère de poils.

Ensuite je peux ajoutez les poils du dessus.



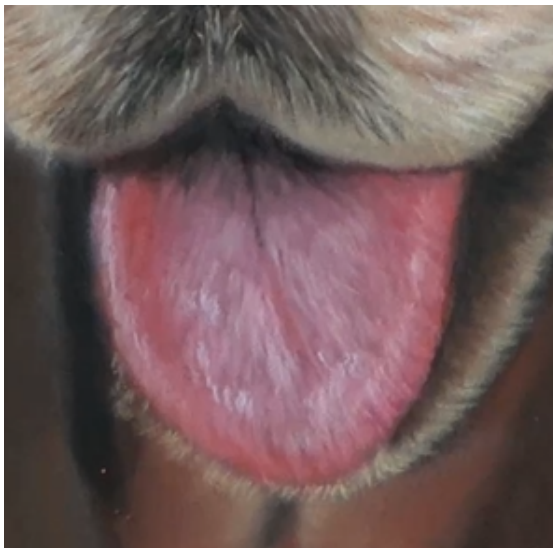
Pour les poils qui mordent dans le noir, je passe d'abord une sous couleur et ensuite j'ajoute ma couleur de base.
Ainsi celle-ci ne sera pas sali.
J'affine le tout avec un noir et un marron foncé.

LE DÉTAIL DES YEUX. DU NEZ ET DE LA LANGUE

Utilises un crayon bien taillé

J'ajoute une petite touche de bleu et de violet dans le blanc.
Je retravaille le marron foncé avec le noir.
Et en touche final, je n'oublies pas les cils dans les yeux.

J'ajoutes et je détail mes couleurs.
Rose pâle, bleu, violet et noir, je fini avec une touche de blanc.



Sur le dessus, le noir est intensifié et fondu.
Le rose pâle, le violet et le rouge sont travaillé en douceur.
Une petite touche de bleu est ajouté sur le haut de la langue.

LE DÉTAIL DES OREILLES

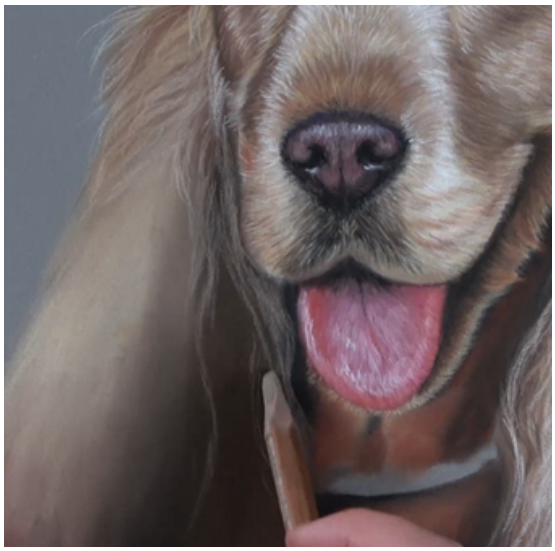
Utilises un crayon bien taillé

Avec légèreté, je viens dessiner les premiers poils un peu bouclé.
J'ajoutes du marron foncé pour bien définir les ombres.

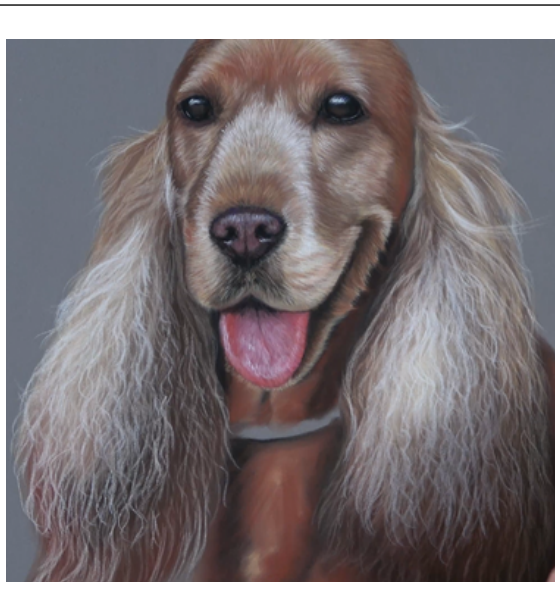
Je crée de légère ondulation sans appuyer avec un jaune vanille.

Sur la partie clair, je crée de légère ondulation avec un vanille, puis j'y ajoute des touche de marron clair, de marron foncé.

Détailler les poils



Le caran d'ach vanille est idéal pour recrée une couche de poils par dessus et donner un effet de volume



Sur l'ombre de l'oreille, je crée des poils de couleur marron clair.
Ainsi je crée un mouvement léger

Le blanc est utilisé en dernier avec un peu de vanille également.

Le geste pour créer des poils ondulé demande un peu de pratique.

LE COLLIER

Rendre réaliste un collier

Je peint les couleurs de base du collier, en prenant soin de tailler mes crayons.

Sur le dessus, j'y ajoutes une touche de noir et je repasse les couleurs par dessus pour bien les fondre.

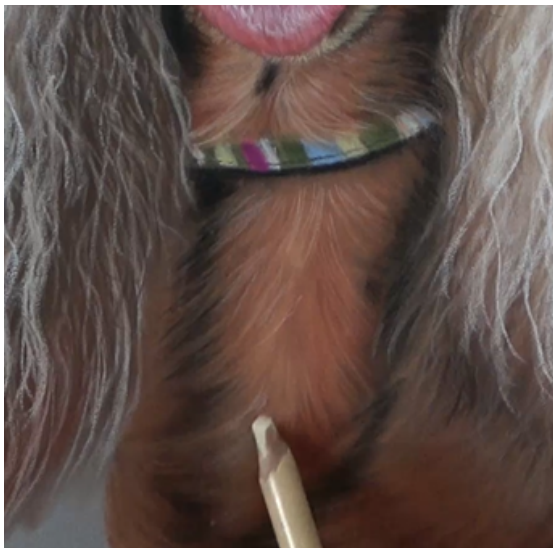
Pour fini, j'ajoutes les derniers petit détails par dessus.
De petit trait léger pour créer les points de coutures.

LE DÉTAIL DES POILS DU CORPS

Créer des poils réaliste

Pour les sous poils, j'utilise une couleur orangé, ainsi je peux repasser par dessus le collier.

J'utilises cette même couleur dans l'ensemble des poils. Sans appuyer.

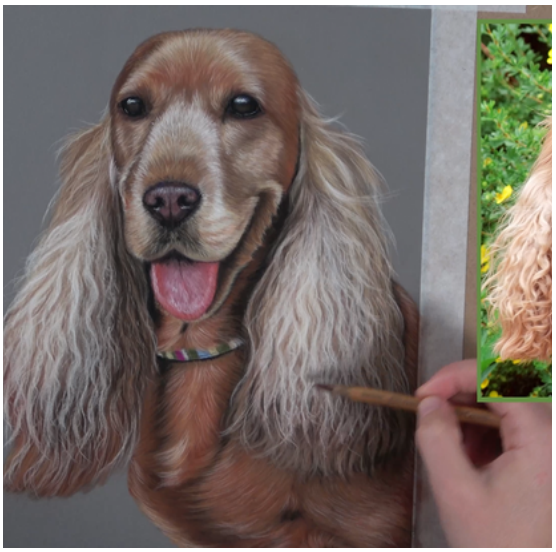


Par dessus les poils marron, pour créer le volume et la lumière, j'y ajoute des poils léger de la couleur vanille.

LES DERNIER DÉTAILS

Les détails important de fin

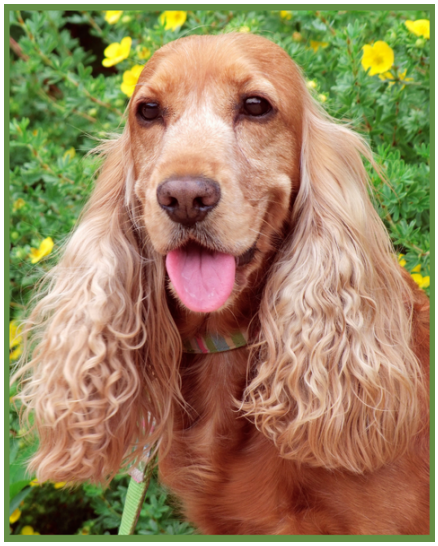
Faire ressortir les ombres, améliorer la lumière.
Car quand on peint par zone on ne regarde pas forcément l'ensemble de notre modèle.
Et c'est donc ce que je fais quand je peint les derniers détails.



Je redéfini certaine boucles avec un marron .

J'augmente les lumières si besoin.
Avec un caran d'ache vanille

LE COCKER FINI



Quand tu peint un portrait animalier, tu dois chercher à l'embellir et ne pas spécialement chercher à trop détailler.

- Cherches les points de lumières et accentues les.
- Intensifie le regard avec un point blanc dans l'œil

Et surtout le plus important, sois heureux du travail accomplie :)

14. LE CHEVAL. LE LICOL ET LA COULEUR MARRON

Comment bien reconnaître les couleurs à poser en sous couche?

LA COULEUR MARRON

Prends bien le soin d'identifier les couleurs de lumière dans le marron.

De quel sens ce situe la lumière?

Des points essentiel à regarder avant de commencer à peindre

Maintenant, regardes où se situe les ombres.
En dessous du crin, sur le dessus du corps.

Gagnes du temps en repérant cela avant de commencer ta peinture.

A noter: Pour la couleur blanche, c'est le même principe que pour le chat noir et blanc.
On repères les couleurs dans le blanc (le rose, le bleu et le gris)

PAS À PAS DU CHEVAL

Les oreilles du cheval

En son centre, on y retrouve toujours la couleur noir pour l'ombre.

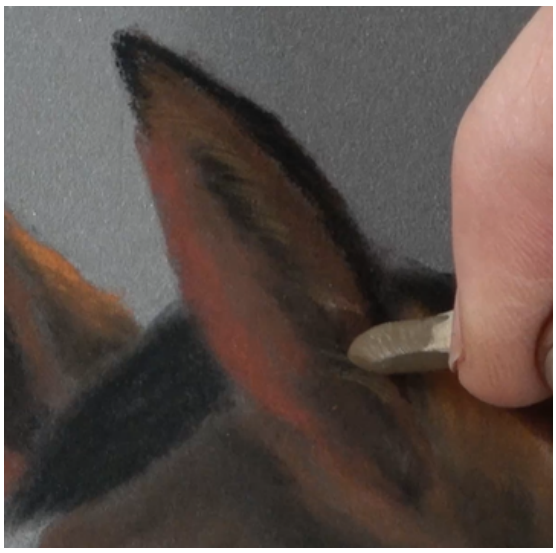
Le tour de l'oreille lui peut être composé de différentes couleurs selon le modèle choisi.

Globalement la technique reste la même.

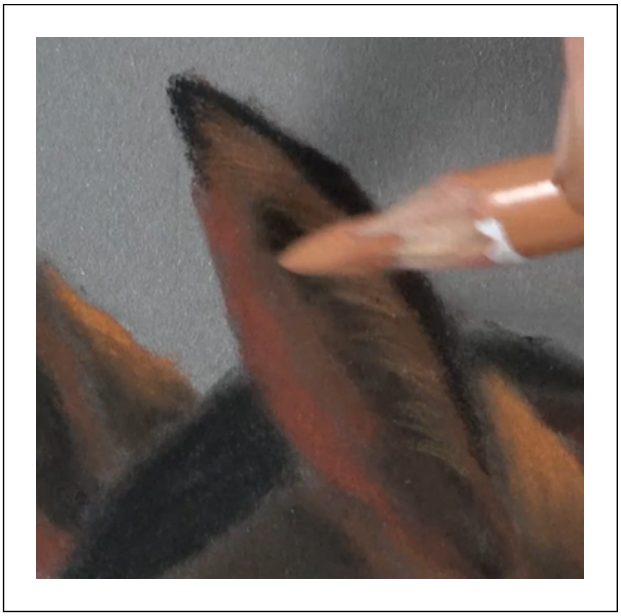
Attention : estompes bien les couleurs marron ensemble et le noir à part.

On peut observer sous les oreilles du cheval, qu'il y a des petits sous poils, je viens les tracer avant de poser ma couleur de base (le orange)

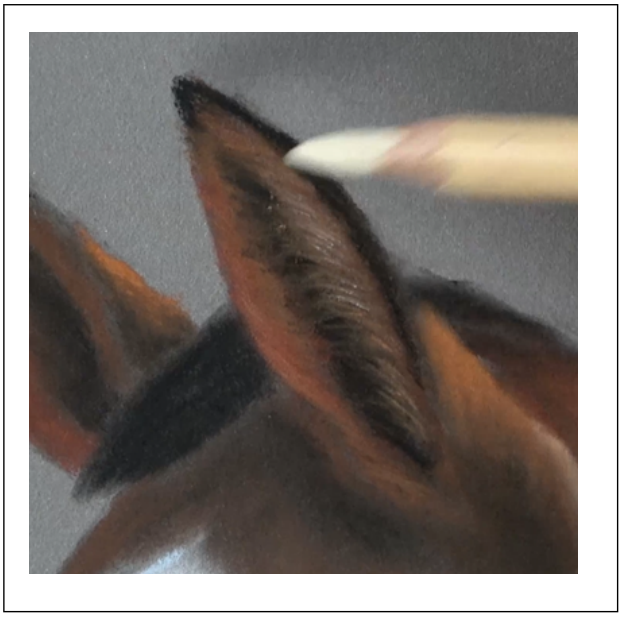
Ceci va éviter le mélange des couleurs dans le noir et aussi créer le volume.



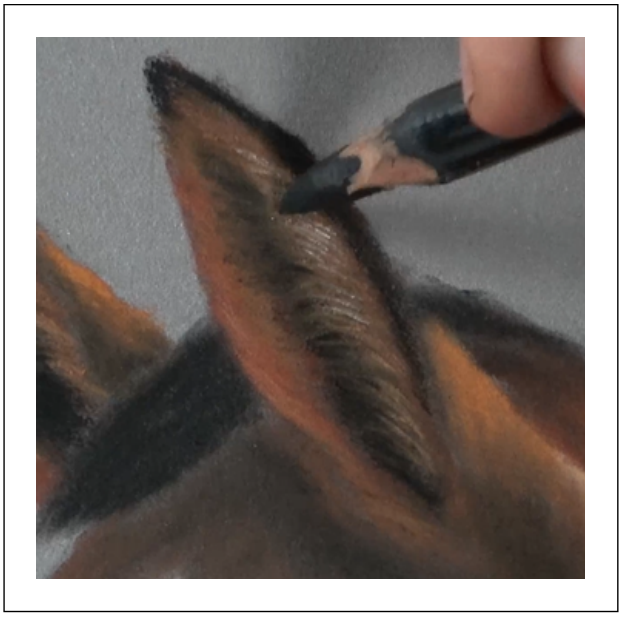
Détailler les poils



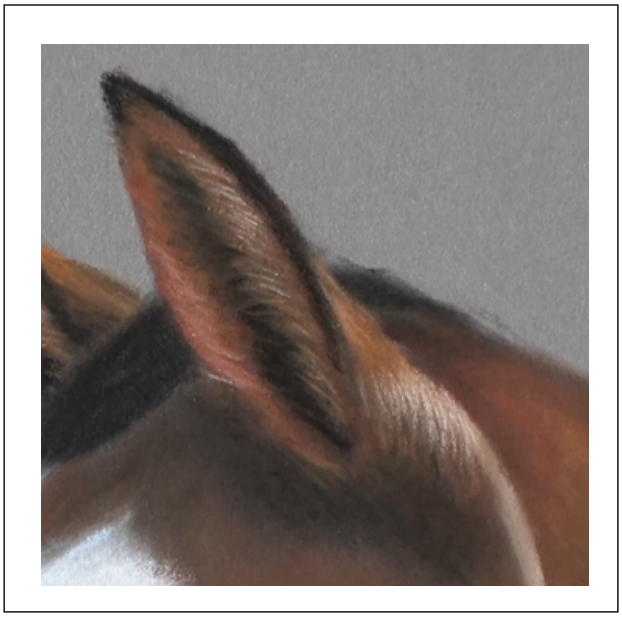
En seconde couleurs, j'ajoute donc l'orange tout en douceur sans appuyer pour ne pas laisser de trace.



La couleur vanille, apporte la petite touche final de lumière.



Dans le fond de l'oreille si le noir n'est pas assez profond, j'ajoutes du creta color noir et sur le dessus un noir plus léger comme le carbothello.



J'utilises le même procédé pour donner la lumière sur le côté de l'oreille, respectes bien le mouvement des poils pour donner un côté arrondie.

LA COULEUR DE FOND DE LA TÊTE

Les couleurs de bases

Pour placer ma lumière, je vais utiliser une couleur marron crème.

Pour la couleur du cheval on y retrouve le marron roux et le marron ainsi qu'une touche de noir.

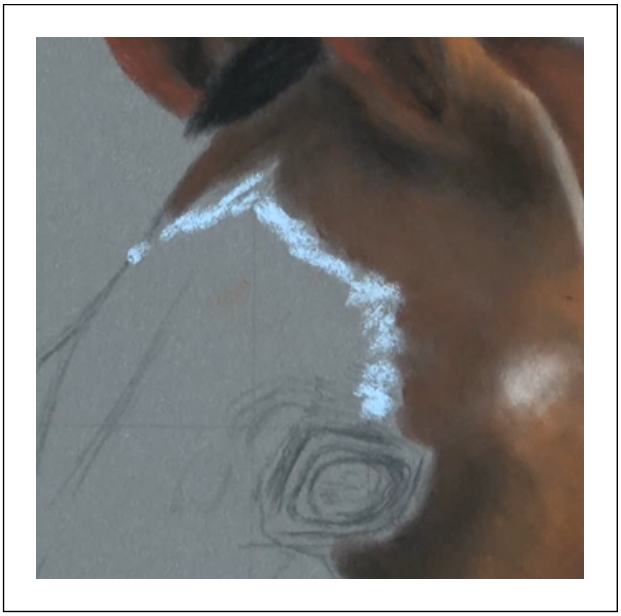
Estompes toujours les couleurs de lumière ensemble et les couleurs sombres également.

Attention : ne satures pas ton papier, passes en douceur tes couleurs, si besoin repasses des que tout est bien estompé.

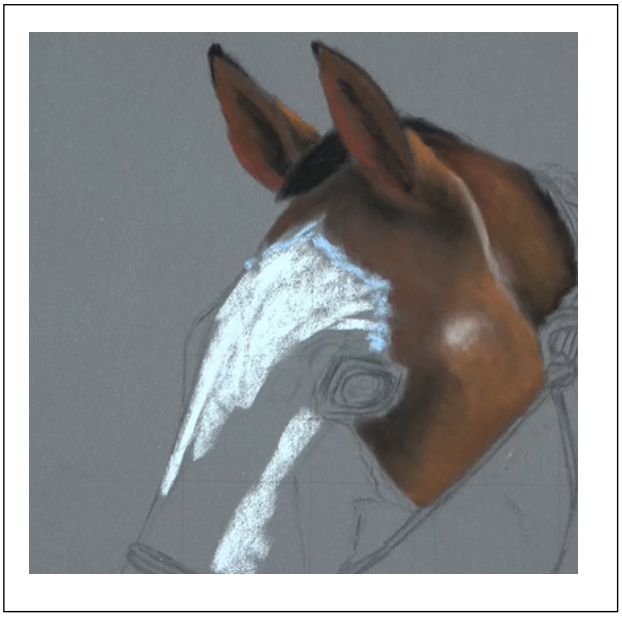
Je recommence avec les mêmes couleurs, toute en prenant soin, d'ajouter la lumière (même si elle n'est pas présente sur le modèle).

Je fond en douceur avec mon estompes pastel

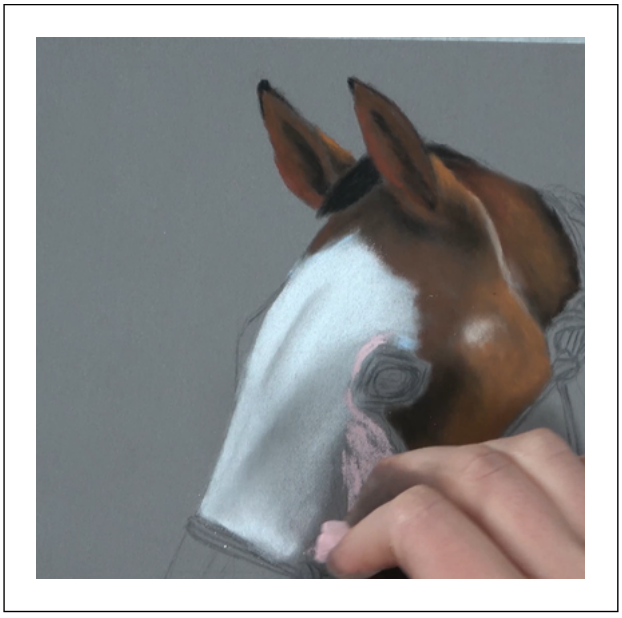
La couleur blanche de la tête



J'ajoutes un peu de bleu ciel sur le contour de la transition de couleurs.



Puis je pose mon blanc et j'estompe en douceur

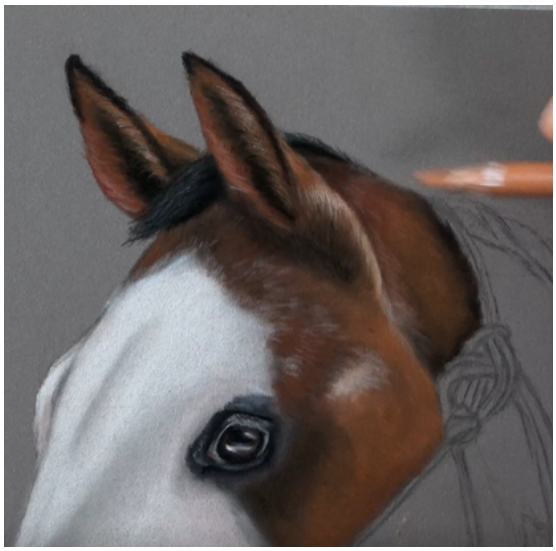


Toute autour de l'œil, j'ajoutes un peu de rose pâle et j'estompe.

Je fini avec la couleur gris foncé, je l'estompe et je rajoute un peu de blanc par dessus et j'estompe.

LES DÉTAILS DE LA TÊTE

Toujours en douceur

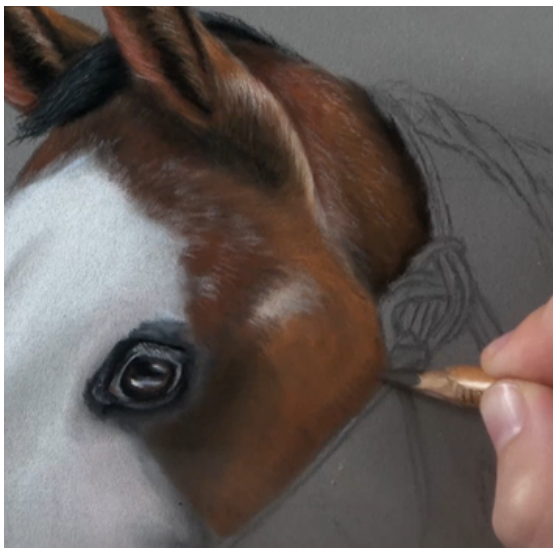


ici j'utilises pour les zones de lumière, la couleur orangé marron.
Et en douceur je viens détailler quelques poils sans appuyer sur mon crayon.
J'y ajoutes un peu de marron rouge
Quelques touches de marron foncé dans les zones où l'ombre est le plus marqué.

A noter: Pour créer les poils blanc qui sont dans le marron, j'utilise un gris clair.
Egalement sur la petite tâche blanc sur le côté de son œil.

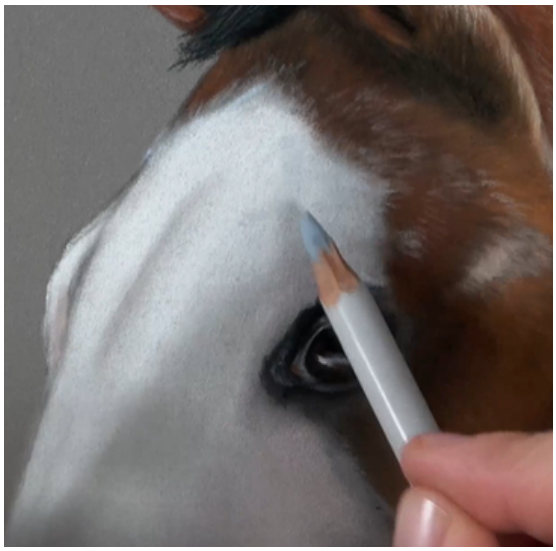
Pour les ombres autour du licol et un peu partout sur la tête, j'utilise un crayon faber castell pitt de couleurs marron foncé.

Je laisse glisser tout doucement la couleur.



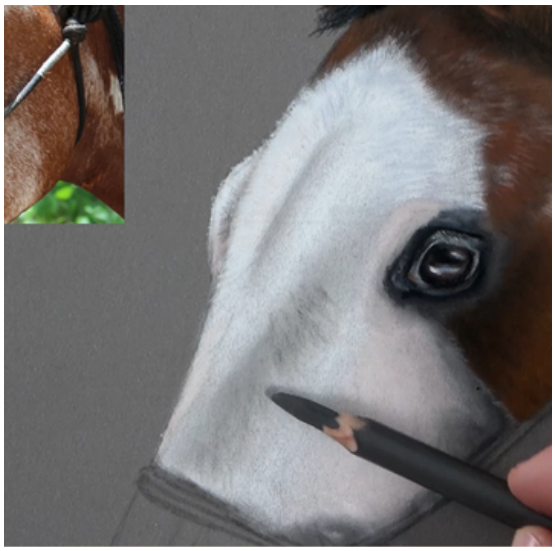
LE BLANC DE LA TÊTE

Toujours en douceur



Pour les ombres légères, j'utilises un crayon gris clair, et je dessine de léger poils.

Pour les ombres plus sombres, un carbothello ou un derwent gris foncé sera idéal car leurs mine est douce que les pitt.



Ne traces pas des poils trop raid et toujours du même sens.

Essayes d'être doux et léger dans ton mouvement.

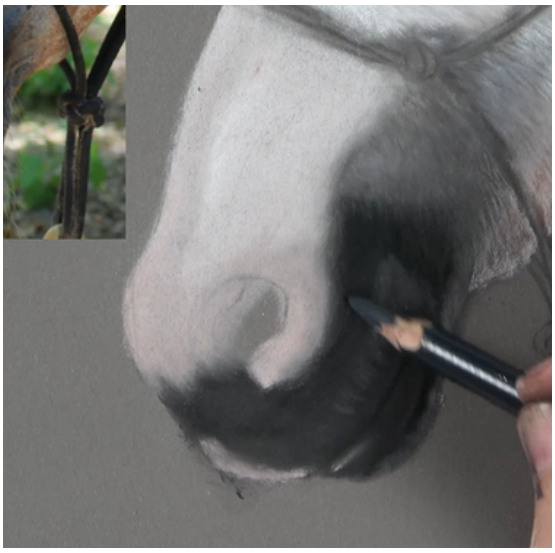
N'appuie pas de trop.

LE NEZ

Les bases de couleurs du nez

J'ajoute les autres couleurs, le rose et le blanc.

Pour créer un gris plus clair, je viens doucement le fondre avec du blanc



Le gris est généralement présent sur le nez, du cheval.

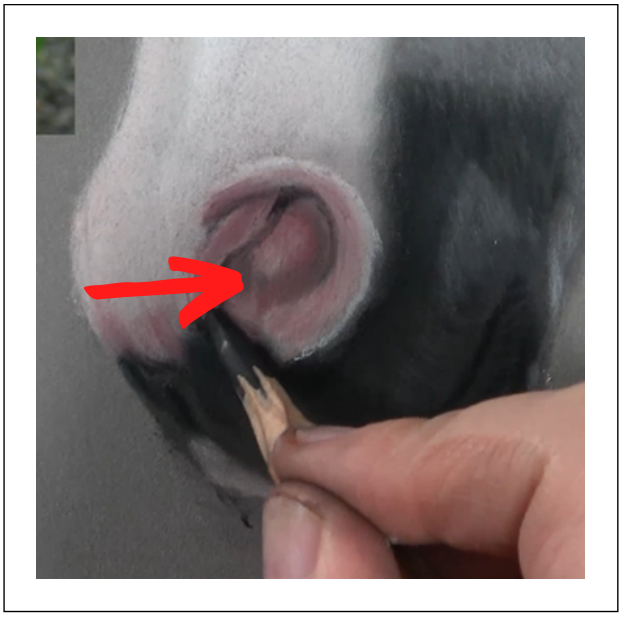
J'y ajoute une touche de noir pour l'obscurcir sur certains endroit

Quand tes couleurs sont bien fondu et que tu vois légèrement ton papier, tu ajoutes les détails par dessus.

Pour relever le noir et le gris mélangé, j'ajoute une touche de bleu nuit pour la lumière ainsi qu'un bleu gris.

La douceur dans le pastel

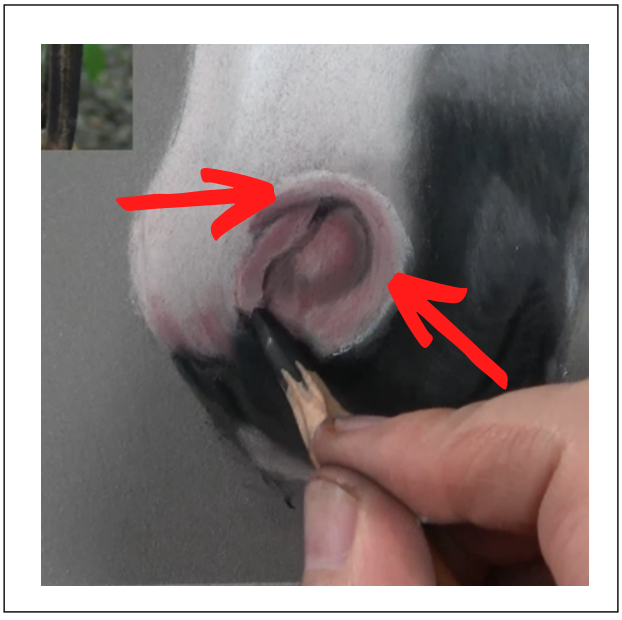
Ici la couleur du fond est rose, avec une petite touche de rose pâle.



Pour suivre le modèle, le tour de son nez est créé avec du rose et une petite touche de blanc pour la lumière.
Crée toujours un mouvement et non un trait droit.

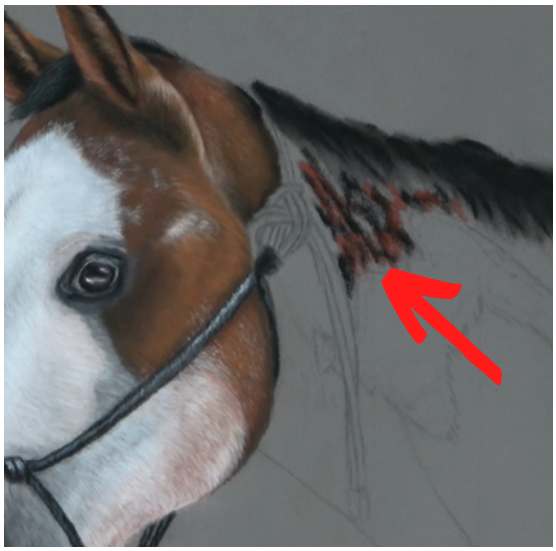
Le nez du cheval est de forme arrondie.
Pour créer la profondeur, tu dois ajouter une touche de noir.

A l'intérieur pour la profondeur, j'ai ajouté un peu de gris mélangé au rose.



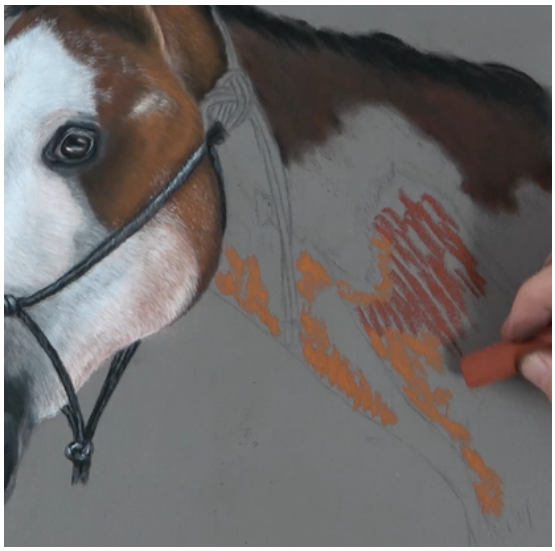
LE CORPS

Les couleurs de bases et ses mélanges



L'orange est ajouté pour la lumières. Même si elle n'est pas présente sur le modèle.
Elle sera ensuite mélangé et fondu avec du marron.

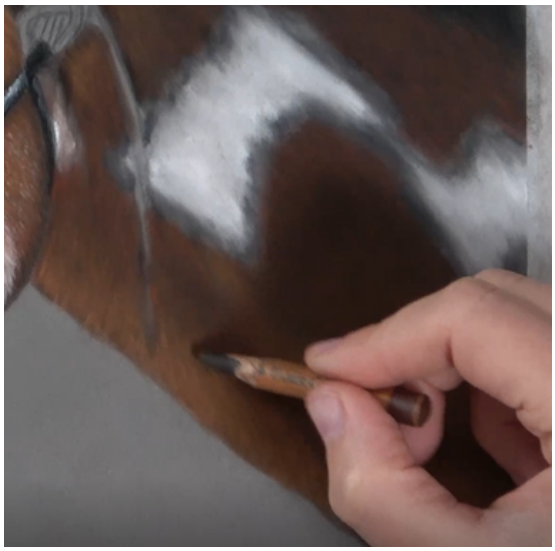
Pour obscurcir la couleur, j'ajoutes une touche de noir.
Cela me permet de créer la couleur qui se rapproche le plus du résultat.
Je ne met pas trop de pigment au début.



Pour les mélanges final tu retrouves:
Le marron et le noir
Le marron et le marron roux
Le orange et le marron
Le orange et le marron roux

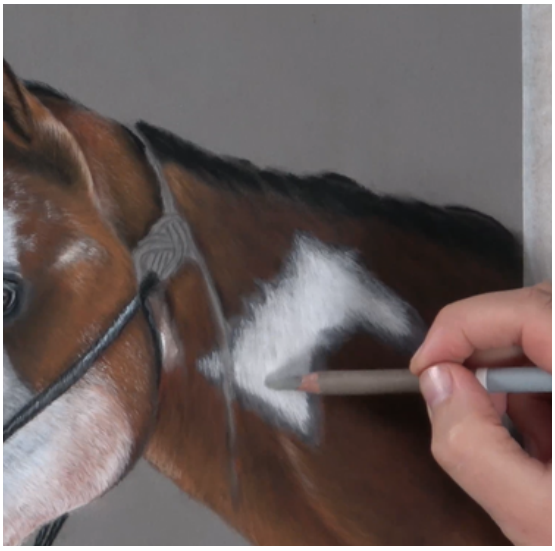
Une fois que les mélanges sont bien estompé.
Tu peux ajouter le gris autour du blanc puis le blanc.

La douceur dans le pastel



Les couleurs de bases sont bien fondu, le travail des poils se fait en laissant glisser doucement le crayon par endroit sans appuyer.

Pour accentuer la lumière, j'ajoutes une touche de vanille.



Pour créer l'ombre des poils blanc, j'utilises un gris clair.
Et doucement je crée les poils blanc.

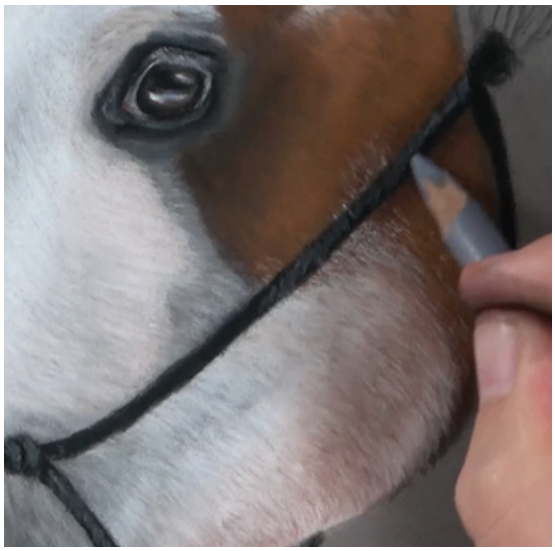
Pour créer des petites zones de poils blanc, j'utilises un gris bleu très clair.
Ainsi je peux repasser mon crayon blanc par dessus par zone.

LE LICOL

Bien regarder si ton licol est bien réalisé avant de peindre

Ici le licol est de couleur noir, donc je trace en noir toute la base sans saturer.

J'estompe si besoin avec une estompe en papier.



Avec un gris clair (la lumière), je viens créer quelques mouvement à l'intérieur.

Pour augmenter d'avantage la lumière, je pause un blanc.

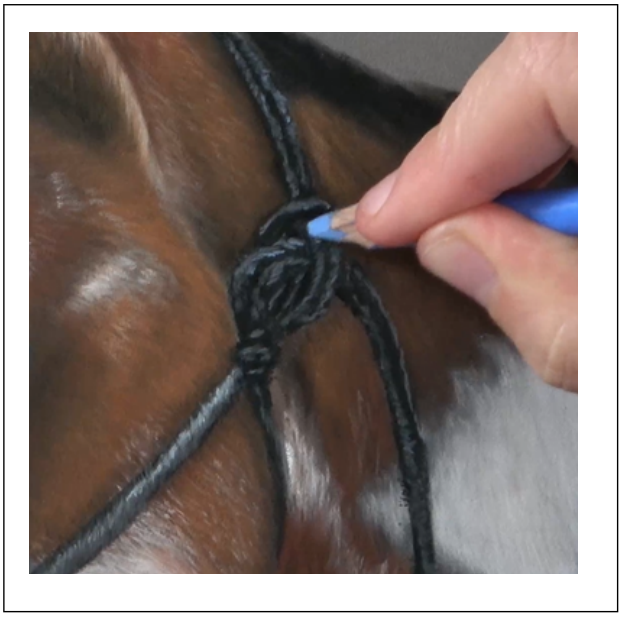
Tu peux ajouter une petite touche de bleu comme dans les yeux.

Pour augmenter l'ombre, ajoutes quelques touches de noir par endroit.

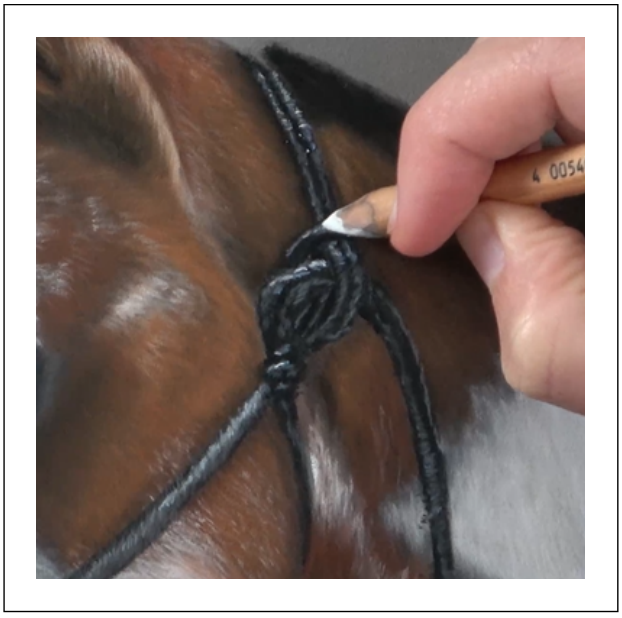
Créer le nœud du licol

A l'intérieur, tu dois laisser la couleur noir pour définir le tour de la ficelle.

Créer des mouvements avec ton gris bleu



Augmenter la lumière par zone avec du bleu.



Puis une touche de blanc par endroit.

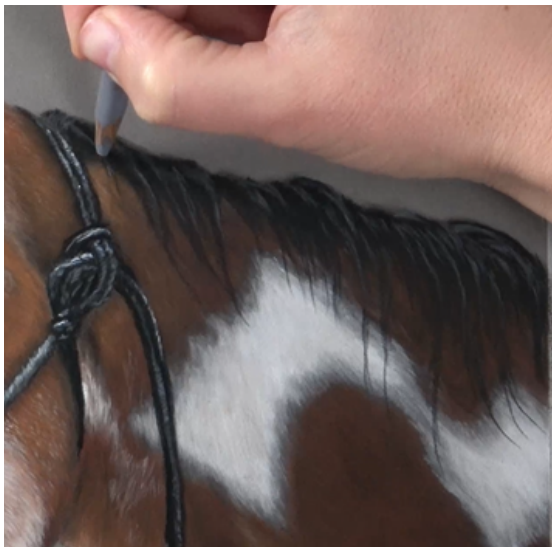
Pour arrondir le haut du licol, j'ajoutes un peu de noir.

Et je retravailles en douceur avec du bleu gris.

LE CRIN

Une première base sans saturer

Ici j'ai créer ma première base en créant le mouvement du crin en même temps.
Elle doit être légère pour que tu puisses repasser ton crayon pastel par dessus.



Puis j'ajoutes une touche de bleu gris par dessus.

Avec quelques touche de violet par endroit

Puis quelques petites touche de blanc par endroit.

LE FINAL DU CHEVAL

Prends toujours le temps de te reculer et ainsi de voir quels sont les derniers points à améliorer.

Il est toujours possible d'ajouter quelques petites retouches mais attention de ne pas abîmer le travail accompli.

LE POINT FINAL

Je te **félicite** d'avoir lu tout cette ebook spécial "Portrait Animalier".
C'est déjà une belle victoire, d'avoir pris le **temps** de te former alors **BRAVO**.

Mais c'est comme tout, si tu veux **progresser**, il faudra que tu mettes en **application** ce qui est noté dans ce livre.

Les "**pas à pas**" sont créer pour que tu comprennes tout le **processus**.

Tu peux les reprendre pour créer des portraits animalier, mais attention de noter que les couleurs d'un animal à un autre ne sont pas les mêmes.

Les **bases** elles restent les mêmes :)

Toutes les différentes **couleurs** sont mises en application dans ce **guide**.

N'hésites pas à le relire **plusieurs fois** et à le garder près de toi quand tu réalises tes portraits animalier.

Il n'y a pas de secret, si tu veux réussir tu dois mettre en applications mes conseils mais aussi t'entraîner un peu.

Merci d'avoir lu ce livre et à tout de suite dans les cours vidéo :)

Tu souhaites apprendre avec des cours et faire partie de la communauté?
Cliques ici pour en savoir plus