

Livret offert !

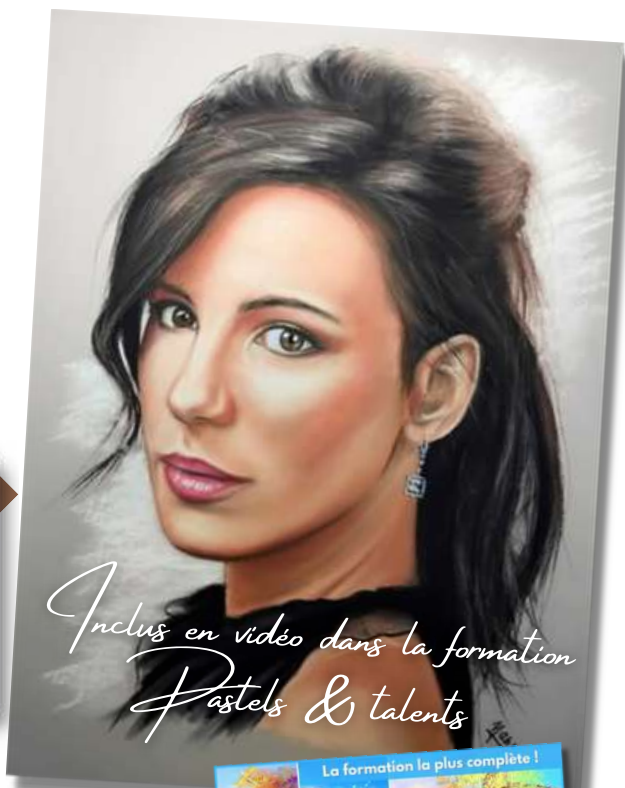
Le Pastel sec

Initiation au portrait

Yann Maire

Artiste peintre - Pastelliste

Bonjour, je m'appelle Yann MAIRE !

J'ai créé "Empreintes et Talents" sur un vieux rêve.

Jusqu'à présent, le dessin était pour moi un loisir comme un autre. J'adore toujours me trouver quelques heures de temps libre pour imaginer ou reproduire des paysages, des portraits.

Aujourd'hui, j'ai la chance d'en faire un métier et je me lance dans l'aventure avec l'ambition de partager avec vous cette passion. C'est aussi l'occasion d'échanger avec vous au travers des réseaux, mais également de vous proposer mes conseils, mes techniques, qui je l'espère, vous séduiront et vous feront progresser.

Je suis ravi de vous retrouver et de vous transmettre mes techniques et mes conseils pour vous aider à vivre pleinement votre passion dans l'artistique.

Bonne découverte !

Yann Maire

Mes formations complètes "PREMIUM"

Cliquez sur ce lien, pour découvrir mes formations complètes PREMIUM !

Vous pouvez retrouver les détails des contenus de mes formations complètes en ligne dédiées au pastel sec, à partir de mon site internet. www.empreintes-et-talents.com

Introduction aux portraits

1.

Pourquoi faire un portrait ?

Cette "Nuances Box" s'adresse à ceux qui ont souvent rêvé de savoir reproduire le visage d'une personne qu'ils ont trouvé belle ou qui leur est chère. Elle s'adresse aussi à ceux qui admirent le travail des portraitistes et leur manière de saisir le visage humain sous toutes ses formes. Tout le monde peut apprendre à dessiner, à condition d'en ressentir l'envie, d'apprendre quelques méthodes et de s'entraîner. Ceux qui savent déjà dessiner, peuvent toujours découvrir de nouvelles techniques auprès d'autres artistes.

Lancez vous !

Quand une personne sait dessiner, on parle souvent de «talent». En fait, il s'agit plutôt d'un savoir-faire à partir d'un travail fait et l'expérience de ses erreurs. Le dessin est un art qui s'apprend, comme toute autre discipline. On ne devient pas champion sportif dès son 1er cours. Le dessin ne déroge pas à la règle. Il s'apprend et s'entretient. Cette 8ème édition des "Nuances Box" se veut être un guide : elle vous apportera quelques bases que j'ai pu expérimenter et quelques techniques que j'ai pu mettre au point au fil de mes portraits. Avec une pratique régulière et de l'expérience, vous étofferez votre talent, peut être méconnu jusqu'à présent.

2.

Prenez votre courage à deux mains !

Lorsque vous vous lancez dans le portrait la première fois, vous pouvez vous sentir un peu perdu... Par où commencer ? Vais-je y arriver ?

En fait, vous manquez de confiance en vous ! Pourtant vous rêvez d'y arriver.

Personne ne vous dira que de faire un portrait est une chose aisée. Certains y arriveront facilement et d'autres trouveront cela hors de portée.

Détrompez vous et osez ! Apprenez petit à petit et forgez votre technique en pratiquant.

Au début, il y a un toujours un minimum d'effort à fournir. Certains vont relever ce défi et y arriver, D'autres abandonneront au bout de quelques essais. La frustration et le tâtonnement font partie du processus d'apprentissage.

Vous faire épauler et apprendre la technique des autres vous encouragera à continuer et à être toujours plus curieux. Tout apprentissage demande toujours des efforts au début.

Lorsque l'on se lance dans le dessin et surtout dans le portrait, on apprend à observer, Vous ouvrez une porte à une toute nouvelle manière de voir le monde.

Les textures, les surfaces, les jeux de lumière, l'observation sont autant de sources d'inspiration qui pourront vous captiver durant des heures entières, voir des années.

3.

Savoir observer !

Commencez toujours par observer, puis dessinez. Trop souvent, les dessinateurs novices en portrait se précipitent sur leur feuille avant de prendre le temps de regarder convenablement leur modèle. Prenez votre temps et visualisez dans votre tête votre angle d'attaque.

Accordez-vous le temps nécessaire pour vous lancer dans une œuvre. Installez-vous confortablement et de manière à rendre votre observation la plus aisée possible.

Aussi, il est important de savoir vous concentrer sur votre objectif.

Apprenez également à être indulgent avec vous-même, surtout au début d'un portrait.

Souvent, on se met des barrières psychologiques, on se crée une critique interne qui nous fait croire qu'on dessine mal et qu'on n'y arrivera pas.

Faites votre maximum pour rester concentré sur votre dessin et optimisez votre connexion entre votre œil et votre main sans que votre esprit s'en mêle. C'est parfois plus handicapant qu'un manque de compétence. Il vous faudra immanquablement du temps pour apprendre à observer et à dessiner sans l'intervention de votre critique intérieure. Tâchez plutôt de développer un « tuteur intérieur » qui prendra du recul et qui regardera objectivement votre dessin en repérant ses qualités et ce que vous pourrez améliorer,

Quelques notions fondamentales

4.

Qu'est-ce qu'une valeur de ton ?

Une simple ligne ne permet pas de transmettre suffisamment d'informations sur votre sujet. Vous devrez utiliser des dégradés allant du clair au foncé pour donner vie à votre modèle. C'est là que les valeurs de ton vont intervenir dans votre vocabulaire visuel.

Par exemple, les tons de gris sont la gamme que l'on obtient dans une photographie en noir et blanc. Chaque couleur possède également une valeur de ton. Pour déterminer la valeur de ton d'une couleur, pensez au résultat que vous obtiendriez si cette couleur devait être photocopiée en noir et blanc.

Pourquoi les valeurs de ton sont-elles utiles en dessin ?

Un contour décrit la forme globale d'un visage. Mais il y a d'autres formes à l'intérieur qui sont sculptées par la lumière qui se reflète dessus. Nous voyons les objets par réflexion de la lumière sur eux, et l'ombre est créée lorsque la lumière est bloquée par un autre objet. C'est par le biais de l'ombre et de la lumière que nous voyons le monde et que nous comprenons véritablement la forme d'un visage. Un dessin purement linéaire nous paraîtra plat, mais en utilisant une sélection d'ombres, on peut obtenir un résultat visuel avec plus de relief.

5.

Les gammes de tons

Tout ce qui nous entoure possède une valeur tonale. Les bâtonnets pastels que vous utiliserez détermineront les gammes de tons envisageables pour votre portrait.

Le contraste et les ombres :

Si vous cherchez à faire une représentation réaliste, n'ayez pas la main trop lourde sur les ombres.

Réservez votre pastel le plus foncé pour les ombres les plus foncées que vous observez et les couleurs les plus pâles ou blanches, pour les endroits les plus lumineux. Tout le reste sera en demi-teinte.

Important ! C'est une erreur fréquente que de faire des dessins trop contrastés. Commencez toujours par distinguer les zones de lumière qui se trouvent dans les ombres, et vice versa.

Quand vous posez des ombres, ce que vous faites en réalité, c'est reproduire les effets de la lumière sur votre sujet. Parfois, vous aurez besoin de rajouter de la lumière dans votre dessin après avoir noirci une zone. N'hésitez surtout pas à le faire. En pastel sec, nul besoin d'utiliser votre gomme pour cela. Contentez-vous simplement de rajouter une couche de pastel plus claire sur votre zone trop contrastée.

6.

Pour accentuer les effets de lumière, renforcez les contrastes au niveau des contours. Aux endroits où une surface foncée rencontre une surface claire, renforcez le bord foncé et éclaircissez le bord clair.

Utilisez la méthode de l'estompe pour fondre les valeurs entre les zones claires et foncées. Le changement de valeur doit rester subtile.

Comment faire une bonne observation ?

Quand vous faites un portrait, comparez ce processus à celui d'une première rencontre avec une personne inconnue. D'abord, vous assimilez la silhouette globale et l'apparence. Ensuite, vous captez son regard puis le reste du visage et ses différentes expressions.

En suivant un cheminement similaire dans vos dessins (première impression, puis yeux, puis les autres caractéristiques), vous reproduisez une méthode familière et habituelle d'observation d'un visage. En mettant l'accent au bon endroit, vous parviendrez à faire entrer le spectateur dans l'observation de votre portrait de la même manière.

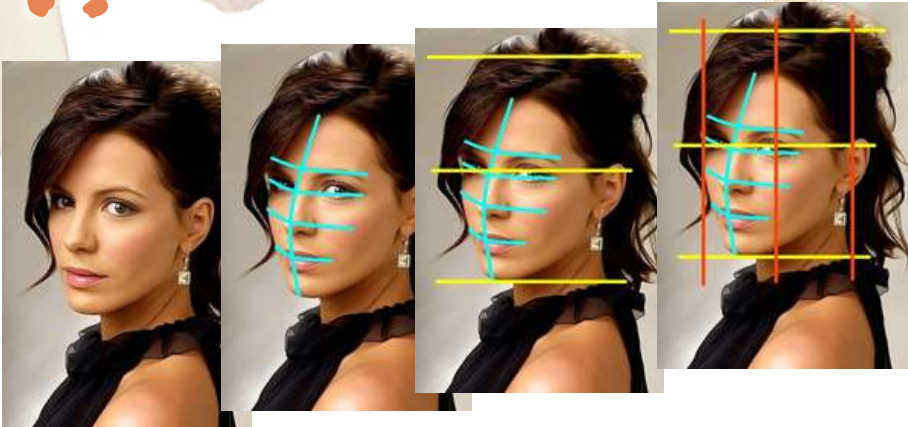
Ma technique pour garder les proportions

Une des difficultés majeures lorsque l'on souhaite dessiner un portrait, c'est de respecter les bonnes proportions.

A l'exception des caricatures, il est primordial de respecter les proportions de votre modèle. C'est le 1er pas crucial vers la ressemblance.

7.

Pour cela, j'ai développé ma propre méthode à mi chemin entre l'observation et la méthode du quadrillage.

Tout d'abord, dessinez une ligne rapide le long des sourcils. Ce sera votre point de base qui restera fixe. Travaillez à partir de la ligne des sourcils vers le bas en divisant le visage en fonction des proportions principales. Changez et déplacez ces lignes par rapport à la ligne des sourcils jusqu'à ce que vous soyez satisfait de l'espacement des différents éléments du visage.

Voici les repères à établir :

- 1 - La ligne des sourcils allant de l'extrémité d'un sourcil jusqu'à l'extrémité de l'autre.
- 2 - La ligne le long des yeux reliant les deux coins extérieurs des yeux
- 3 - Le milieu du nez, l'endroit où le nez et le philtrum se rencontrent.
- 4 - La ligne centrale des lèvres reliant les deux commissures.

Utilisez des lignes de construction comme base pour l'échafaudage de votre portrait. Commencez par faire le contour du visage puis positionner les yeux, les sourcils, le nez et la bouche. Créez des formes simples pour chaque élément du visage en veillant bien à les positionner correctement par rapport à votre modèle.

C'est maintenant que le visage prend réellement forme. Restez dans la simplicité et prenez tout votre temps. Sachez bien que l'espacement entre chaque élément est aussi important que les éléments eux-mêmes. Si quelque chose ne semble pas être à sa place, n'hésitez pas à rectifier le tir.

Repérez les zones foncées et claires en vous référant à ce que vous observez. Rapidement, vous allez recréer l'illusion du visage sur votre modèle sur votre feuille.

Les yeux : Dessinez les yeux en y apportant une importance particulière. 80% de la ressemblance d'un portrait passe par les yeux et le regard. Commencez par les contours puis placez rapidement les iris qui vous serviront de repère pour le reste.

Le nez : Dessinez les narines et l'ombre sous le nez de manière à en suggérer la forme. On représente l'intégralité de la ligne nasale uniquement lorsque le visage n'est pas de face.

La bouche : Utilisez l'ombre du philtrum sous le nez pour vous amener vers les lèvres. Le plus important, c'est la ligne centrale des lèvres. Vous la dessinerez en premier. La lèvre inférieure se délimite idéalement grâce à l'ombre qui sera posée en dessous d'elle.

Le menton : Ne sous-estimez pas la taille du menton. Utilisez l'ombre sous les lèvres pour vous aider à délimiter l'os du menton. Remontez ensuite vers la mâchoire puis vers l'oreille.

Les oreilles : Réalisez un dessin simple. Observez l'espace que l'oreille utilise et tracez le contour. Si vous souhaitez ajouter plus de détails, repérez les lignes qui composent l'oreille. Ne passez pas trop de temps. Personne ne vous dira que votre oreille n'est pas ressemblante au modèle.

Les zones claires et foncées : À mesure que vous placez les différents éléments sur votre portrait, posez également les ombres principales. Déterminez la forme des ombres et utilisez-les pour remplir les espaces entre les éléments.

Etapes de réalisation d'un portrait

Pour cet exercice, nous allons nous inspirer du portrait de l'actrice américaine :

Kate Beckinsale

Le matériel nécessaire

- 8 bâtonnets entiers pastels sec

Jaune foncé **202.9** / Ocre d'or **231.3**

Rouge Indien **347.5** / Terre d'ombre brûlée **409.3**

Terre de Sienne brûlée **411.5** / Terre de Sienne brûlée **411.9**

Blanc **100.5** / Noir **700.5**

-2 Crayons pastel sec (Blanc et noir)

- 1 set de 3 estompes spéciales pastel sec

- 1 gomme mie de pain

- 1 feuille papier cristal (pour protège main)

[Cliquez ici pour m'en procurer
chez le Géant des Beaux-Arts](#)

Étapes de réalisation du portrait

1.

Il y a 2 grands défis lorsque l'on se lance dans un portrait.

Le 1er consiste à respecter les proportions. C'est une phase cruciale que l'on ne peut pas négliger. Si votre portrait n'est pas correctement proportionné, c'est la première chose que l'on vous fera remarquer.

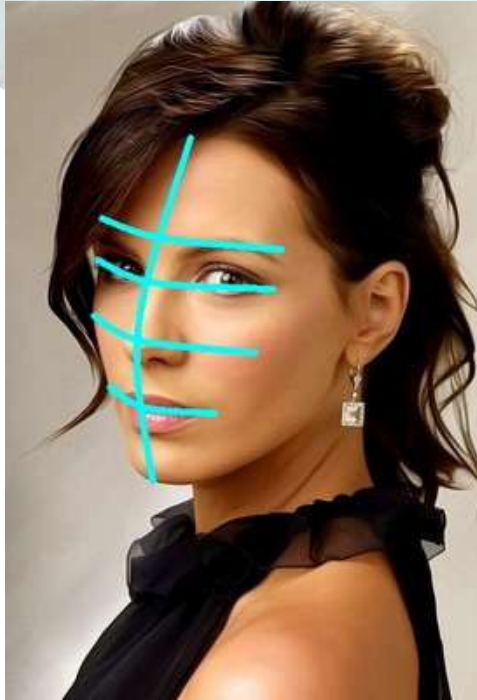
Le 2ème est savoir donner l'illusion du volume. En effet, un visage n'est pas plat. C'est avec les contrastes que vous pourrez jouer sur les reliefs.

Commencez toujours un portrait en l'observant.

Il est fondamental de vous familiariser avec les proportions, les contours, les contrastes, les couleurs, l'expression générale. Demandez-vous d'où vient la lumière et quels sont les points qui vous semblent être importants à bien respecter.

Évaluez les inclinaisons. Dans cet exemple, le modèle n'est pas de face. Il est de 3/4 et légèrement en plongée.

2.

Dessiner les proportions du visage

Si je travaille à partir d'une photo, j'en fais une édition papier et je dessine toutes ces lignes repères qui me serviront à positionner correctement chaque élément du visage.

Je commence toujours par tracer la ligne médiane qui passe par le centre du visage (du milieu du front au milieu du menton en passant par le bout du nez).

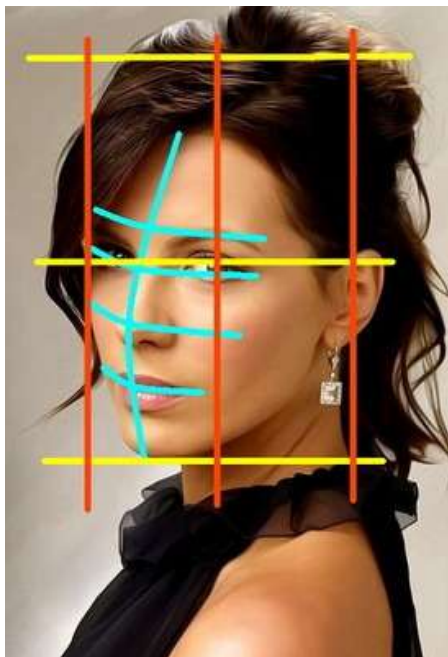
Tout en respectant la courbure du visage, je trace ensuite des lignes imaginaires parallèles qui positionneront les sourcils, les yeux, le nez et la bouche.

Vous remarquerez que les espaces entre les lignes ne sont pas identiques. C'est une bonne chose. En respectant ces écartements sur mon dessin, je suis sûr de savoir bien replacer chaque élément.

3.

Dessiner les proportions du visage

Ensuite, je positionne mon portrait en m'aidant des lignes verticales et horizontales.

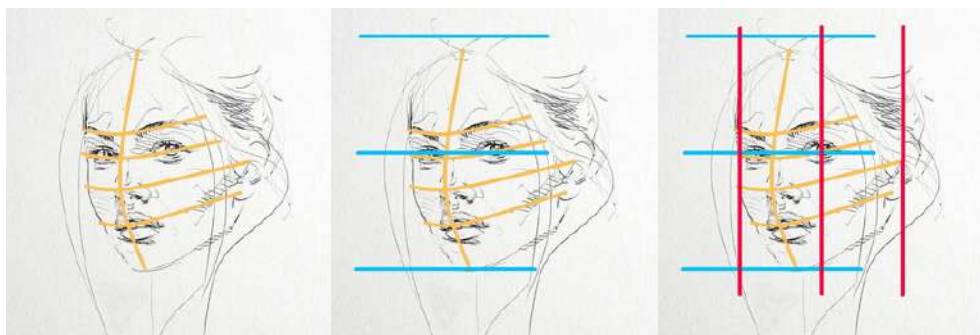
Toutes ces lignes vont vous servir de repères complémentaires pour constituer la silhouette d'ensemble de mon portrait (le contour et le volume).

Dans l'idéal, je m'arrange pour que la ligne de gauche tangente avec une joue. La ligne du milieu passe au centre de l'œil et la ligne de droite passe par l'oreille.

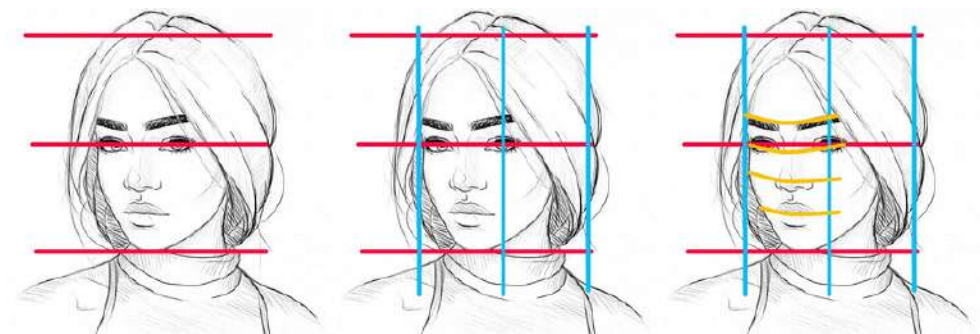
Ensuite, la ligne horizontale haute détermine le haut du crane. La ligne du milieu passe également par l'œil au milieu et la ligne basse positionne le bas du menton.

4.

Exemple 1 en commençant par les lignes des éléments (en jaune)

Exemple 2 en commençant par les lignes du contour (en rouge et bleue)

5.

Image contrastée pour vous aider à bien identifier les parties claires et foncées.

Repérer les contrastes (zones claires et foncées)

Un contour décrit la forme globale d'un visage. Nous voyons les objets par réflexion de la lumière sur eux, et l'ombre est créée lorsque la lumière est bloquée par un autre objet. C'est par le biais de l'ombre et de la lumière que nous voyons le monde et que nous comprenons véritablement la forme d'un visage. Un dessin purement linéaire nous paraîtrait plat, mais en utilisant une sélection d'ombres, on peut obtenir un résultat visuel avec plus de reliefs.

6.

Une fois le contour et les proportions correctement replacés dans mon portrait, je place très grossièrement les zones qui vont me servir de repères entre les zones claires et les zones plus contrastées.

Sans rentrer dans le détail, je cherche à reproduire les effets de lumière sur le visage. Cette étape, n'est pas aussi compliquée qu'elle peut en avoir l'air. C'est avant tout un travail d'observation. Les teintes que vous utiliserez, n'ont pas réellement une grande importance, car à ce stade, je ne recherche pas la vraie couleur de la peau. J'utilise simplement 2 teintes relativement éloignées afin de bien marquer les clairs et les sombres.

C'est une étape que je ne néglige jamais même si elle est assez rapide à réaliser. Réaliser un portrait n'est pas une course. Prenez tout le temps que vous jugerez nécessaire.

Au terme de cette étape, vous devrez avoir déjà un effet de relief assez important qui prend forme sur votre portrait.

7.

1ères estompes

Une fois que vous serez satisfait de vos contrastes, vous pouvez commencer à "nourrir le papier". En effet, j'appelle "nourrir la feuille", le fait de "faire rentrer" en profondeur la 1ère couche de pastel sur votre feuille.

Pour arriver à ce résultat : rien de plus simple. Il vous suffit d'estomper avec le bout du doigt.

Je vous déconseille très vivement d'utiliser une estompe papier ou autre à ce stade. Il est bon de savoir que notre doigt est naturellement gras en surface. Cela aura comme effet de mieux figer les pigments pastels sur votre feuille. Les couches supplémentaires adhéreront d'autant mieux.

C'est un point extrêmement important ! Le fait de nourrir le papier vous facilitera la tâche lorsque vous viendrez ajouter des couches supplémentaires par la suite, pour atteindre la texture et la couleur de peau recherchée.

8.

On rentre dans les détails :

Une fois que vous aurez nourri votre papier avec une lère couche, vous vous rendrez compte qu'il est ensuite plus facile de jouer sur les couleurs, les nuances, les tons. Il est aussi plus simple de rentrer un peu plus dans les détails.

Je fais partie des artistes qui n'aiment pas peaufiner complètement une zone avant de passer à la suivante.

J'ai pour habitude d'avancer de front sur mon portrait. Cela m'aide à mieux approcher la ressemblance. Aussi, j'avance pas à pas et n'hésite pas à prendre régulièrement du recul sur mon dessin pour l'observer. Si quelque chose me dérange, j'essaie de corriger avant de passer aux étapes suivantes.

C'est la seule façon pour moi de travailler la ressemblance dans son ensemble.

Donc, avant même d'avoir un effet complet et terminé sur la peau, je commence assez tôt à entrer plus dans les détails, surtout au niveau des yeux et de la bouche. Ainsi, j'avance progressivement sur l'ensemble du portrait.

9.

Les cheveux :

Je n'attends jamais d'avoir terminé la face du visage avant de travailler la chevelure.

J'arrive à un meilleur résultat, lorsque le visage commence à prendre forme dans sa globalité.

Pour faire la chevelure, j'utilise une méthode que j'ai développée moi-même. Encore une fois, je ne travaille pas par zones comme le font beaucoup d'artistes talentueux.

Je reprends le même schéma que pour le visage, en nourrissant préalablement le papier d'une 1ère couche de pastel. Pourtant, je ne reprends pas exactement la même technique que le visage. Je dépose grossièrement le pastel avec le bâtonnet sur le papier mais n'utilise pas le doigt. Le principe de repérer les zones de couleurs et de reflets en premier reste inchangé, mais j'utilise cette fois une "éponge magique". Cette fameuse éponge est une éponge de maquillage. Cet outil est génial !

Cette éponge a la particularité de nourrir très en profondeur le papier en jouant bien mieux sur les nuances. C'est aussi très rapide à mettre en œuvre.

10.

Les cheveux

Je place les zones claires avec les reflets dans le cheveux et les zones sombres. Je n'hésite pas à rajouter les couches les unes sur les autres et à repasser des coups d'éponge pour bien étaler les pigments.

Pour détailler les cheveux, j'utilise soit l'arrête vive de mon bâtonnet pastel ou bien un crayon pastel sec (clair ou sombre).

Avec des traits rapides et toujours dans le sens de la chevelure, je dessine les cheveux. Mais c'est un trompe l'oeil !

En effet, il serait bien trop long de dessiner tous les cheveux. Je m'attarde donc exclusivement sur les zones de reflets. Pour donner l'illusion de la chevelure, je n'hésite pas à tracer quelques cheveux "fous" en faisant des traits rapides dans tous les sens (sans suivre le sens de la chevelure).

Les vêtements : j'y passe volontairement très peu de temps et ne rentre pas dans le détail. En effet, les yeux de l'observateur se focalisent toujours sur le visage. Inutile donc de faire des vêtements précis. Cela retire de l'intérêt au travail que vous avez passé sur le visage. Les vêtements sont donc suggérés simplement et renvoient l'œil de l'observateur sur le visage.

11.

Les finitions :

Votre portrait touche à sa fin et c'est le moment de bien travailler les détails. Encore une fois, reculez vous et observer votre travail.

Un reflet dans l'œil ? Un bijou ? Une ombre un peu trop sombre ? C'est le moment d'apporter toutes ces petites corrections. Eventuellement, ajoutez une couleur sur le fond pour donner un peu de relief à l'ensemble.

C'est terminé ?

Félicitations !

L'exercice de l'œil

Thème : L'Oeil Bleu

Il est bien connu que les yeux sont le miroir de l'âme.

Bien que les yeux n'occupent qu'une surface minime du visage, ils sont indispensables pour transmettre l'essentiel de nos expressions et de nos humeurs. Ils trahissent nos pensées, nos joies et nos peines !

Egalement, comme je l'ai déjà évoqué précédemment, savoir dessiner et représenter des yeux est primordial pour garantir une ressemblance et donner vie à votre futur portrait.

Dans cet exercice, nous allons travailler une mise en couleurs à un regard "de velours".

Utilisez un papier spécifique au pastel sec.

*Dans cet exercice, j'ai utilisé une feuille Canson Mi-teinte "Touch".
couleur : Sand*

[Cliquez ici pour m'en procurer chez le Géant des Beaux-Arts](#)

Temps de réalisation : env. 1h30.

Le matériel nécessaire

- 9 bâtonnets entiers pastels sec

508,5 Bleu de Prusse / **231,5** Ocre d'or / **409,5** Terre d'ombre brûlée / **231,8** Terre d'ombre brûlée / **227,7** Ocre Jaune / **331,3** Laque garance foncée / **347,7** Rouge Indien / **675,8** Vert phalto / **626,1** Vert cinabre clair

- 1 Crayon pastel sec (Blanc)

- 1 estompe spéciale pastel sec

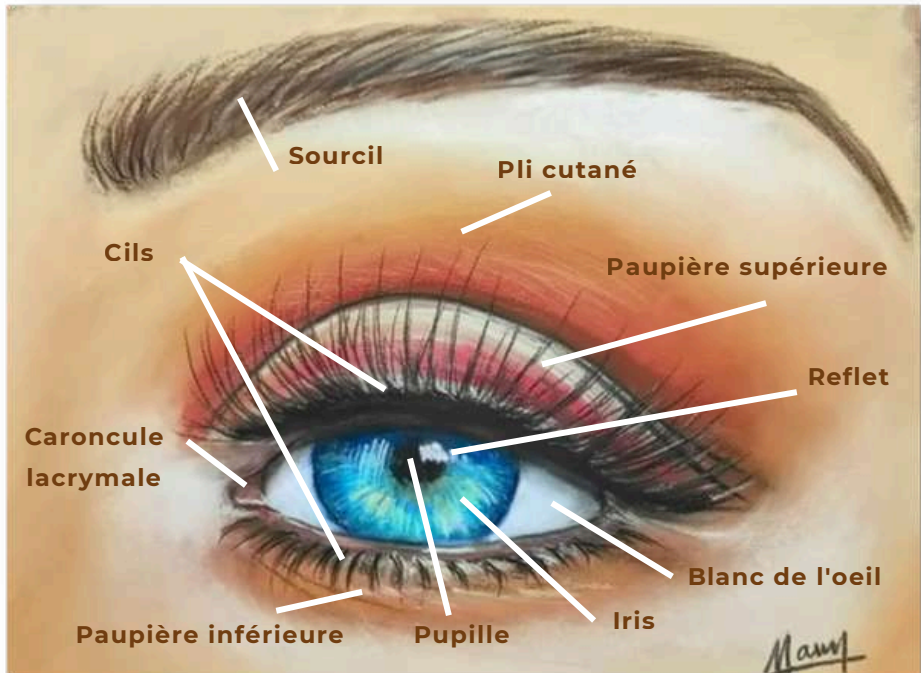
- 1 gomme mie de pain

- 1 feuille papier cristal (pour protège main)

[Cliquez ici pour m'en procurer
chez le Géant des Beaux-Arts](#)

L'anatomie de notre oeil

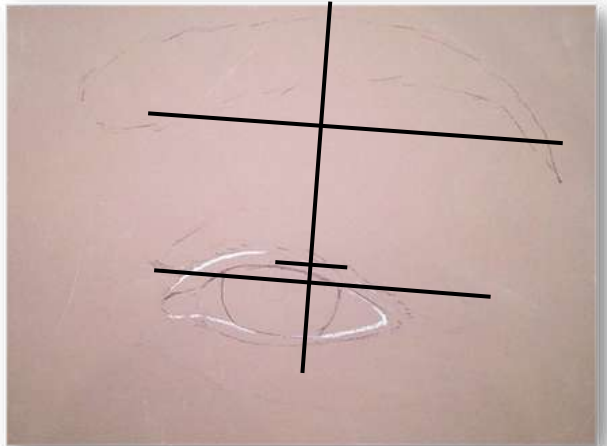
Remarques d'observation :

- Le sourcil est plus large que l'oeil.
- Le caroncule lacrymale est du côté du nez, le coin de l'oeil du côté de l'oreille.
- La pupille est au centre de l'iris.
- La paupière supérieure est plus grande et visible que la paupière inférieure
- Les cils sont plus grands sur la paupière supérieure.
- Il y a un ou plusieurs reflets sur l'iris et la pupille
- Il y a des reflets à la base des cils supérieurs et inférieurs
- Il y a un reflet de chaque côté de l'oeil (zone plus claire)
- Le blanc de l'oeil est sombre sous la paupière supérieure

Les étapes

1.

Commencez par esquisser les contours principaux en apportant une attention particulière à la position de l'iris et des sourcils.

Reportez vous au tuto : Savoir dessiner un oeil facilement.

Esquissez d'abord votre oeil avec un trait léger avec le crayon pastel noir sans appuyer afin de pouvoir le corriger par la suite si nécessaire.

2.

Appliquez de l'ocre jaune sur la plus grande surface de la feuille et rajoutez ensuite des nuances avec de l'ocre d'or pour les paupières supérieures et inférieures

Renforcez les extérieurs des paupières avec du marron terre d'ombre brûlée.

3.

Renforcez le contour de l'oeil avec le rouge indien que vous pouvez estomper sur les paupières pour donner du relief.

Dessinez le contour de la pupille avec le bleu de prusse et veillant bien à laisser le contour de l'iris presque vide. Remplissez le blanc de l'œil avec le crayon pastel blanc. Rajoutez le reflet dans l'iris.

4.

A présent, renforcez les reliefs de l'œil sur le pli de la paupière supérieure et ajoutant du rouge sur le pli cutané et du blanc sur la paupière partie haute..

Renforcez fortement la base des cils avec le crayon pastel noir. Redessinez si nécessaire le contour des paupières. Remplissez la pupille de vert et n'oubliez pas quelques reflets sur les paupières au niveau des cils. Estompez les couleurs sur la pupille.

5.

Une fois vos reflets bien placés, commencez à dessiner les cils. Faire des traits légers et rapides légèrement courbés.

Veillez bien à faire une irrégularité dans les cils pour ne pas les faire trop parallèles. Ils sont moins nombreux et plus petits sur la paupière inférieure. Rajoutez quelques traits blancs sur le pli cutané.

6.

Pour faire les sourcils, utilisez le marron terre d'ombre brûlée. Faites des petits traits rapides et légers alternés avec une nuance plus claire au milieu.

Utilisez l'ocre d'or dans le coin inférieur gauche pour simuler l'ombre du nez et dans le coin inférieur droit pour le haut de la joue.

N'oubliez pas quelques finitions surtout par des pointes blanches pour les reflets.

Félicitations, vous avez terminé :-)

Quelques conseils en vrac !

L'info pratique !!!

Quelle couleur de papier utiliser pour le pastel sec ?

La couleur du fond peut être d'une importance fondamentale au pastel sec. Mais pas nécessairement non plus !

C'est la raison pour laquelle les papiers pastels du commerce sont proposés en différentes teintes.

La couleur dépend du sujet, du goût et de l'intention de l'artiste, elle sera choisie selon le principe des complémentaires ou par contraste (chaud/froid, clair/sombre) :

Par exemple :

- Les teintes beiges et rosées refroidissent les couleurs chaudes et vives.
- Un papier noir assombrit les couleurs, mais les fait gagner en puissance.
- Les papiers de couleur neutre et froide (gris ou bleu) renforcent la vivacité des teintes chaudes (jaune, orange, rouge).
- Les papiers de couleur vive intensifient les teintes des pastels.
- Les papiers de couleur claire conviennent aux nuances délicates.

Quelle différence entre pastel dur et tendre ?

- Les pastels secs durs sont plus solides et sont généralement présentés sous forme de bâtonnets carrés, apparentés aux craies. Ils sont à privilégier pour faire les détails, les lignes fines et précises. (Ex : Les carrés Conté à Paris)
- Les pastels tendres sont plus fragiles car plus friables. Ils se présentent sous la forme de bâtonnets cylindriques, de dimensions variables selon les marques.
- Ils sont composés de pigments, de craie et de gomme arabique (comme liant) en faible quantité.
- Très poudreux, les pastels tendres seront plus onctueux, plus lumineux et intenses. Faciles à étaler, ils seront parfaits pour vos aplats et dégradés. (ex : Rembrandt, Sennelier, Unisson, Schmincke.) Ils sont plus coûteux que les pastels sec durs.

Mon conseil pour bien dessiner !

Savoir comment bien s'installer est extrêmement important pour réussir de belles œuvres !

Cela peut sembler un détail mais c'est très important. En effet, vous allez surement passer plusieurs heures à dessiner, alors autant que ce soit dans les meilleures conditions.

1 - Soyez bien assis

Pour éviter d'avoir mal au dos ou à la nuque après être resté plusieurs heures à dessiner, choisissez un fauteuil confortable avec si possible un dossier ou une bonne chaise rembourrée d'un petit coussin moelleux.

Pour la table, ce qui compte surtout, c'est que le support sur lequel vous allez dessiner soit légèrement incliné à la verticale.

Pourquoi? Parce que dessiner à plat provoque une légère distorsion visuelle due à la perspective de votre feuille sur la table...

Et oui, vous risquez de faire plus d'erreurs en dessinant à plat.

La plupart des artistes travaillent d'ailleurs sur un support vertical pour justement parer ce problème de déformation visuelle.

Table à dessin, chevalet d'atelier ou encore chevalet de table seront les supports les plus adaptés.

Votre feuille doit toujours être à hauteur de votre regard.

Vous pouvez également tenir votre feuille sur la planche avec une pince ou du scotch de peintre.

2 - Réunissez tout votre matériel

Une fois votre plan de travail préparé, enfiler votre tenue d'artiste !

Déposez ensuite sur la table vos outils : Vos crayons, pastels, pinceaux ou encore vos accessoires comme une gomme, un chiffon ou autre.

Pour être correctement installé, votre modèle imprimé sur papier doit aussi être à la verticale et dans le même plan que votre dessin (sur votre planche à dessin ou à votre chevalet).

Une poubelle assez proche de vous, vous permettra de garder votre espace de travail propre.

Ces petites astuces toutes simples permettront de bien vous installer pour mieux dessiner.

3 - La luminosité

C'est une des premières choses à vérifier pour être en condition optimale. Comment bien dessiner dans l'obscurité ? C'est le meilleur moyen de fatiguer vos yeux et de vous donner la migraine ! Pour dessiner, choisissez un endroit bien éclairé et n'hésitez pas à rajouter une lumière d'appoint. Une lumière naturelle ou blanche est l'idéal pour respecter les bonnes couleurs.

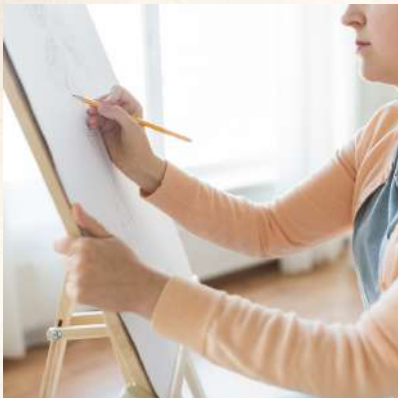
Autrefois, les artistes choisissaient leur atelier en fonction de l'orientation des fenêtres.

La lumière du Nord est ainsi leur lumière préférée, car elle est douce, diffuse et varie peu d'intensité selon les différentes heures de la journée.

Si vous n'avez pas un atelier d'artiste avec une grande baie vitrée orientée plein Nord, optez pour une lumière d'appoint.

Une lampe de bureau fera parfaitement l'affaire. Evitez les lumières aux couleurs chaudes, car votre perception des couleurs sera altérée.

Veillez cependant à positionner la lampe sur votre gauche si vous êtes droitier (à votre droite si vous êtes gaucher) afin d'éviter l'ombre de votre main sur la feuille.

4 - « Rentrez dans le dessin... »

Je trouve cette préparation très importante et j'aime assez, avant de commencer un dessin, mettre en place mon petit rituel.

Je prends le temps de bien m'installer, je veille à ce que rien ne manque.

Que tout soit à sa place, que mes pastels soient bien accessibles.

J'adore mettre une petite musique de fond pour mieux me sentir dans une bulle de confort.

À vous de trouver votre meilleur petit monde pour vous sentir créatif.

Bien vous préparer, vous évitera ainsi de vous lever toutes les 5 minutes pour aller chercher la gomme ou le crayon qui vous manque.

Rentrer dans le dessin, est l'expression que l'on utilise pour décrire le moment où l'on est complètement immergé dans la création.

On ne pense plus à rien, une bulle se forme tout autour de nous et le temps n'a plus de prise.

Rentrer dans le dessin prend bien une bonne demi-heure, voire une bonne heure parfois...

Et, si vous êtes coupé dans ce que vous faites toutes les deux minutes par manque de préparation, il sera plus difficile pour vous d'atteindre cet état, merveilleux et magique qu'est la création.

Ne vous reste plus qu'à vous installer à votre tour :-)

Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet exercice réalisé à vitesse réelle dans la formation complète en ligne dédiée au pastel sec : Pastels & Talents

A partir de mon site internet

[Cliquez sur ce lien pour plus d'informations](#)

Mes formations complètes “PREMIUM”

4 formules pour réussir toutes vos futures oeuvres

1.

Développez votre talent créatif et faites passer vos compétences en pastel sec au niveau supérieur avec l'une de ces deux formations PREMIUM et Rejoignez-moi dès maintenant pour laissez votre empreinte, ainsi que votre créativité s'épanouir !

2.

Progresser à votre rythme en choisissant vos sujets préférés avec les tableaux à l'unité. Chaque mois, de nouvelles formations de tableaux sur différents thèmes feront leur apparition (paysages, portraits, natures mortes, etc...)

3.

Perfectionnez votre technique du pastel sec en explorant les subtilités des vagues, reflets et écumes, pour un rendu puissant et maîtrisé.

Existe en formule “débutant”

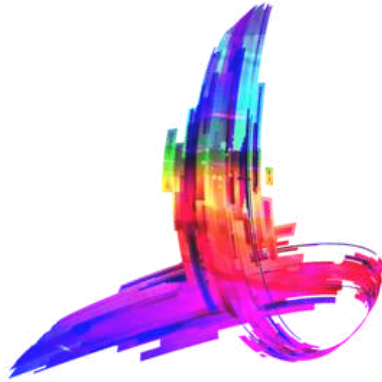
4.

Approfondissez votre maîtrise du pastel sec en explorant la richesse des textures minérales pour des rendus réalistes, subtils et expressifs.

Existe en formule “débutant”

[Site internet : www.empreintes-et-talents.com](http://www.empreintes-et-talents.com)

Empreintes et Talents

Artsite peintre - Pastelliste

Retrouvez-moi sur :

Site internet : www.empreintes-et-talents.com

Contactez-moi : contact@empreintes-et-talents.com

Sur les réseaux sociaux :

Facebook : <https://www.facebook.com/empreintes-et-talents>

Instagram : <https://www.instagram.com/empreintes-et-talents>

Youtube : [Empreintes-et-talents](https://www.youtube.com/empreintes-et-talents)

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.