Salut les artistes en herbe,

J'espère que vous allez bien.

Aujourd'hui, je vous propose un extrait de ma formation "Croquis Vivant "qui a eu énormément de succès auprès de mes élèves après la formation "Bases du dessin". C'est en effet mieux d'avoir les bases du dessin avant de faire du croquis vivant c'est-à-dire du croquis rapide pour capturer l'essence d'un dessin.

Dans cet extrait, nous allons voir comment structurer un arbre, comment dessiner les détails et donner l'impression que cet arbre est très touffu sans avoir à dessiner les feuilles une par une.

Cette formation sera offerte à la première personne qui trouvera la réponse à la question qui s'est glissée dans cette vidéo.Cette question va s'afficher pendant un centième de seconde. Il vous faudra donc faire pause pour la lire. Ensuite, il faudra trouver la réponse sur mon blog puis revenir ici et taper votre réponse sous cette vidéo dans les commentaires. Ainsi, la première personne qui répond correctement à cette question remportera la formation.

SI vous arrivez un peu tard sur cette vidéo, ce n'est pas bien grave. D'autres cadeaux seront à gagner sur cette chaîne. Donc, inscrivez-vous à cette chaine si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la petite chose qui va activer les notifications. Celles-ci vont vous permettre d'arriver plus vite sur cette chaîne et ainsi chercher la question qu'il y aura dans chaque nouvelle vidéo à partir de maintenant.

Je vous souhaite maintenant un bon visionnage et à très vite.

[Début de l'extrait vidéo de la formation "Croquis Vivant "]

La terreur des débutants, c'est les choses très détaillées comme la végétation. Ici dans ce croquis je vais vous montrer comment représenter la végétation de manière simple, en 3D et en essayant de mettre en valeur les volumes.

Lorsque l’on plisse les yeux et que l’on regarde cet arbre, on va trouver deux valeurs. Une très noire et une très blanche des feuilles. Mais souvent, on passe à côté des valeurs de gris. Et pourtant, il y en a des valeurs de gris, je peux vous l’assurer.

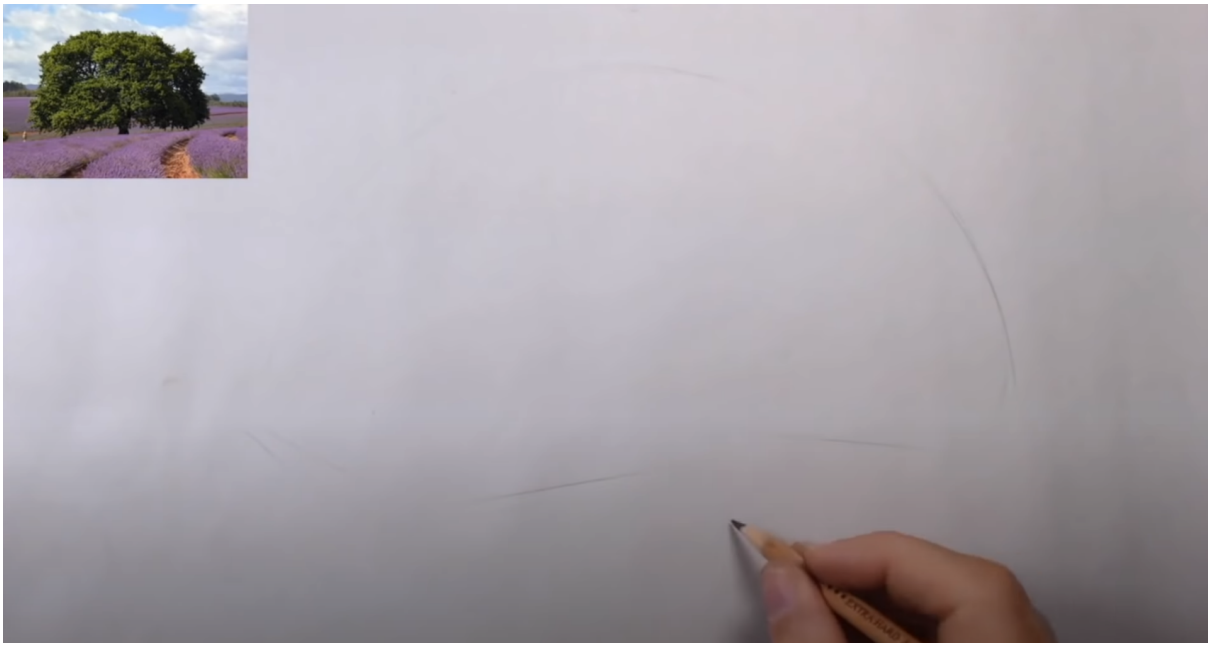
Les gris clairs vont se retrouver au niveau de la transparence des feuilles. Pour les gris foncés, ils vont venir enrichir les zones sombres de l’arbre.

Avec les arbres, on commence souvent par les feuilles. Mais ici, il ne faut pas commencer comme ça. Si le sujet était plat, que l’objectif fût de faire de la BD ou un rendu au trait, alors oui, on pourrait commencer par représenter les feuilles.

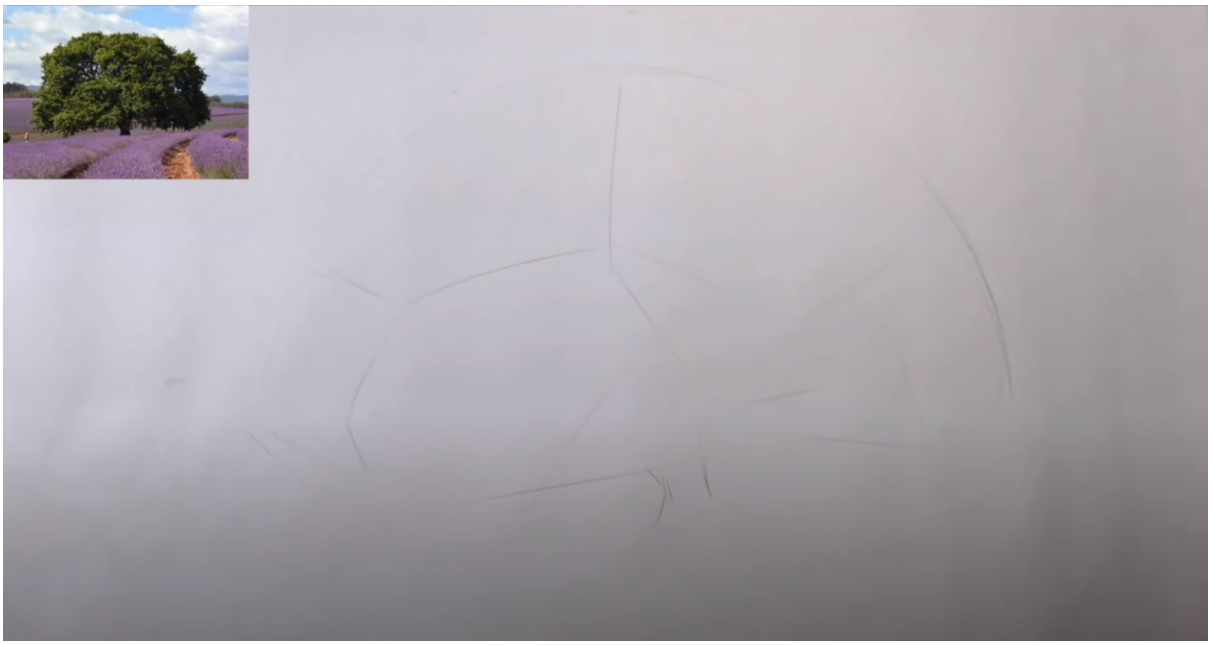
Mais les feuilles en 3D, c’est différent. Il s’agit alors d’un rapport de hiérarchie de valeurs. Et à certains endroits, on pourra rendre rapidement les feuilles. Mais, on va travailler en gros, surtout pas en petit.

Je pourrais vous montrer la même chose à l’encre, mais je préfère prendre un crayon dans un premier temps.

Je commence par poser la forme globale de l’arbre, assez grossièrement.



À l’intérieur, je vais y représenter d’autres formes, secondaires. Je subdivise aussi les plus gros feuillages que je peux voir sur la référence photo. Je compartimente tout cela en fonction des zones que je vois. N’oubliez pas de plisser les yeux pour voir les ombres plus facilement et ainsi regrouper les feuillages entre eux.



Voilà. Cela m’a pris moins de 3 min et croyez-moi, j’ai fait quasiment l’essentiel du dessin.

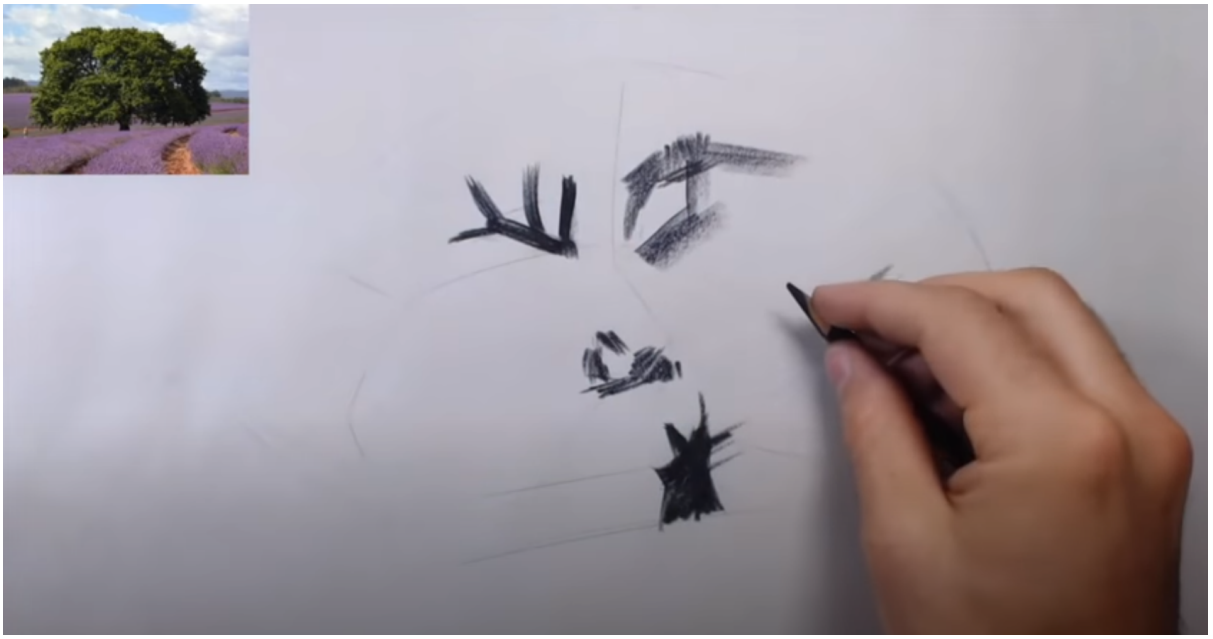
Maintenant, je peux continuer avec de la pierre noire de chez Conté à Paris. C’est du 2B en 1710. Il permet d’aller rapidement dans les volumes. J’ai oublié de le préciser, mais le

croquis est fait sur papier newsprint. On peut le faire aussi sur carnet de croquis, mais le papier que j’utilise est bien mieux adapté.

À présent, je vais rendre les zones noires. Je vais faire attention aux zones avec un fort contraste. Notamment au sommet de l’arbre avec de grosses branches que je vais marquer directement sur le papier. Ces branches les plus contrastées sont celles avec du vide autour.

Quand cela sera nécessaire, je ferai en sorte qu’elles disparaissent dans le feuillage. Cela étant dit, il est important de les placer maintenant pour se situer dans le dessin.

Cela permet donc de se situer, mais aussi d’être bon dans les proportions même si c’est plutôt les effets que je veux vous montrer aujourd’hui. Car c’est généralement la hiérarchie de valeurs qui pose des problèmes à beaucoup.



Je présente rapidement les formes que je vois. Pour cela, je peux utiliser la tranche du crayon, cela ne pose pas de problème. Je fais grossièrement, j'essaie d'aller vite. Car si vous vous perdez déjà dans les détails, vous êtes fichus. Concentrez-vous sur le fait de rendre des aplats plutôt uniformes et on reviendra sur les détails plus tard.

C'est le moment d'utiliser les techniques d'aplat.

Pour les contours, faites très attention. Ne faites pas des contours trop marqués pour ce sujet-là. Ne tracez pas le contour de l'arbre avec la pointe. En étant trop net, cela perd en naturel.

Je continue de plisser les yeux dès que je regarde la référence photo. Presque 80 % du temps pour ce dessin en réalité.

Je ne suis pas forcément toujours en accord avec ce que je vois, mais encore une fois, c'est parce que je veux aller vite. C'est un arbre parmi beaucoup d'autres.

Après, si on parle d'un arbre que vous aimez tout particulièrement et que vous souhaitez le représenter parfaitement, alors oui, prenez plus votre temps. Ici, ce n'est pas mon cas, je veux juste vous montrer les techniques que j'utilise pour ce genre de sujet.et ainsi vous transmettre des bases.

Je remplis maintenant les formes, sans trop appuyer. Dans les zones de fort contraste comme au niveau des branches, j'aurais pu laisser des trous, mais je vais pouvoir revenir avec la gomme électrique. Logiquement, même sur ce genre de papier, la gomme électrique arrive à venir récupérer des détails. Après, si je n'y arrive pas, ce n'est pas bien grave.

Sachez que les feuilles éclairées ne sont pas blanches. Remplissez-les avec un gris clair au minimum.

On peut voir déjà un rendu homogène (image ci-dessous) et pour le moment, je n'ai pas détaillé. Je suis resté à travailler avec des formes simples.

Petit conseil : le fait de travailler avec la tranche de la mine va vous faire gagner un temps fou.

À la base de l’arbre, vous allez retrouver des valeurs plus sombres. Cela s’explique par le fait que la lumière arrive d’en haut voir de côté, mais presque jamais d’en bas. En tout cas dans la nature.

Sauf s’il y a des éléments très réflectifs comme une surface d’eau, de glace. Ainsi, vous savez que le bas des objets sera relativement plus foncé que le haut. Cela peut sembler évident, mais c’est déterminant dans la qualité d’un dessin. Cela va faire la différence au niveau des ombres d’occlusion, des ombres de formes.

Je rends petit à petit tout l’arbre.

Je n’hésite pas à changer mon mouvement pour travailler le contour de l’arbre. Je tente de mettre du mouvement dans le feuillage. Pour cela, je change l’angle de mon crayon.

Des formes se dessinent sur le haut de l’arbre. J’en profite pour les travailler un peu.

Maintenant que les volumes globaux sont faits, je contrôle tout ça et apporte les modifications nécessaires. J’évite de perdre les formes de base même si ce n’est pas les mêmes que sur la photo. J’essaie de marquer le design de ces formes.

Le côté droit de l’arbre est plus foncé. J’en profite pour aplatir tout ça tout en gardant des formes relativement naturelles, des détails dans les ombres. Mais sans paraître superficiel, car on a vite fait de perdre ces formes naturelles, organiques.

Pour le rendu des feuillages, rares sont les feuilles parfaitement symétriques, parallèles. C’est pour cela que notre référence photo est aussi utile. Pour éviter de trop humaniser le dessin.

Les erreurs très courantes dans les détails sont la répétition à l’identique, des éléments parallèles ou de mêmes dimensions. Observez bien votre référence et évitez les mouvements trop automatiques. Il faut mettre un peu plus d'aléatoire dans un dessin.

Je commence à détailler, toujours en utilisant le côté du crayon. Pour faire les petites feuilles, notamment celles du bas de l’arbre, je tente d’aller un peu dans toutes les directions.

Je tente de reproduire des zones de valeurs dans les lavandes et de rendre les tranchées de valeurs entre les lavandes. Je rajoute des détails ici et là pour montrer que c'est de la végétation.

Ça commence à ressembler à quelque chose.

À ce stade, j'en suis à l'étape 5 de mon travail. Je peux détailler ce qu'il y a autour. Si vous ajoutez les détails sans avoir bien précisé les gros blocs, vous allez perdre des dizaines de minutes. Sans parler du rendu.

Ne pas oublier non plus les vignettes. Faites-en comme on peut le voir dans la formation débutant. Prenez le temps de faire ces vignettes, car en quelques traits, vous allez voir de quoi vous êtes capables avec votre crayon, mais aussi gagner du temps lorsque vous dessinez en grand format.

Ne vous sentez pas obligé de faire des formes qui touchent l'arbre par des branches. Vous pouvez mettre des petites taches de valeur autour de l'arbre. Cela ne va pas gêner l'aspect visuel.

Maintenant, les zones de fort contraste, je vais les détailler un peu plus. Je vais utiliser un buvard pour ne pas faire de bêtises. Si besoin, je reviendrai avec la gomme électrique.

Si vous êtes sur papier semi-teinte, profitez-en pour utiliser votre crayon blanc.

C'est toujours bien de détailler au niveau des zones de contraste.

Ce papier est tellement fin que je n'arrive qu'à utiliser cette gomme électrique. En parlant de cette gomme, vous n'êtes pas obligés de garder les formes génériques faites par la gomme. Vous allez pouvoir retravailler les contours générés par la gomme. Ce n'est pas parce que

vous avez effacé toute une zone que vous n’allez plus pouvoir la travailler encore. D’ailleurs, je travaille ces zones avec la pointe de mon crayon.

Aidez-vous de la référence pour rendre des formes organiques, car souvent on va reproduire les mêmes formes sans s’en rendre compte.

À ce stade, je me sers de la référence comme inspiration. Je ne vais pas reproduire la même chose.

Je sors ma gomme mie de pain pour rétablir quelques détails au niveau des ombres.

Je rajoute un peu de diversité sur le haut de l’arbre, mais aussi au centre. Je passe d’une zone à une autre du dessin. Je tente de faire monter les détails partout sur l’image. Cela me permet de travailler de manière homogène et d’arrêter quand je veux. Cela évitera d’avoir des zones bizarres sans détail.

Je procède ainsi depuis de nombreuses années maintenant. Plus jeune, je ne faisais pas ainsi. Je ne connaissais même rien au dessin de croquis, je ne faisais que de la BD pour mon frère. Et quand je dis BD, c’est un bien grand mot. Mais cela m’a donné une base de confiance en mon trait. Mais pas les bases du dessin par contre que j’ai apprises bien plus tard, vers 25-30 ans. Il suffit de prendre son courage à deux mains et de s’y mettre pour apprendre les bases du dessin. C’est ce qu’il y a de plus important, rien ne les remplacera. Contrairement à ce que pensent encore beaucoup de débutants ou d’amateurs, passer des œuvres à apprendre des effets ne remplace pas les bases.

Comme vous avez pu le voir, je suis en train de travailler autour. Je pourrais continuer des heures et des heures. Là, on en est à 25 min de travail et on a un rendu plutôt sympathique à l'œil.

Il reste des zones à développer, notamment sur le haut. Mais voyez comme les zones de contraste ont été mises en valeur. Voyez aussi comme la gomme électrique m’aide à rajouter des détails une fois que tout le reste a été fait. La gomme électrique permet de rendre des zones très graphiques. Et ensuite, on revient dessus avec le crayon.

Des gommes électriques, il y en a chez Lefranc & Bourgeois notamment. La mienne est une Sakura. Je l’utilise depuis des années. Mais il existe d’autres solutions et moins onéreuses. Je ne vais donc pas vous dire de prendre exactement le même matériel que moi.

Vous prenez bien ce que vous voulez. Et notamment si vous n’avez pas le budget, il serait bon de prendre une autre marque. Sakura est une marque japonaise et vous risquez de ne plus la trouver. En effet, je n’ai pas vu cette marque depuis très longtemps, elle a peut-être disparu du marché français. Je l’ai depuis 2005 ou 2006, je l’avais acheté dans une boutique parisienne ou belge, je ne me souviens plus avec le temps.

J’aurais pu tricher un peu avec des terminators pour montrer des formes un peu plus pleines. Les gris clairs sont très importants pour montrer la forme et l’orientation des feuillages. Je profite pour rajouter des détails dans la zone où j’ai créé un terminator. En effet, ce dernier va attirer l'œil, il faut donc des détails. Je rajoute aussi des ombres d’occlusion pour certaines feuilles. Mais alors, la construction avance beaucoup moins vite.

Des choses ne me conviennent pas au sommet de l’arbre, dans le feuillage. Je gomme pour creuser les formes, de manière très schématique, très graphique. Cela donne du caractère.

Néanmoins, je ne vous conseille pas de repasser trop souvent avec la gomme électrique au même endroit. D’ailleurs, avec la gomme électrique, il est possible de retourner le morceau de gomme contenu dans le manche. Cela permet, si vous le souhaitez, de travailler avec un morceau pour abrupte. Attention cela dit à ne pas avoir un morceau de gomme qui sorte trop, car elle deviendrait trop molle dans le rendu. Donc pour un bon grip et des formes tranchées, n’en sortez pas trop.

J’arrive à la fin du croquis. Je peux continuer de le travailler, mais j’ai envie de passer à autre chose. De plus, vous avez compris le principe et vu mes techniques. Après, c’est à vous de voir à quel niveau de détails vous voulez pousser tout ça. Moi, je pense que c’est bon.

N’hésitez pas à regarder votre dessin dans un miroir pour voir les inconsistances et les problèmes de lumière.

Maintenant, est-ce que cet arbre est trop générique pour vous, est-ce que cela vous plait? À vous de voir, mais voilà toutes les techniques que je peux utiliser avec la pierre noire ou même un autre crayon. Mais sur ce papier, la pierre noire c’est pas mal.

Quand vous allez vous engager dans un rendu, sachez exactement ce que vous allez faire. Donc faites des vignettes puis seulement après, passez à la grande version. Sachez aussi quel outil vous utilisez sur quel papier. Avant de tourner cette vidéo, j’ai testé différentes techniques sur un papier que je n’avais pas utilisé depuis longtemps. Cela m’a permis de voir comment le fusain réagissait, ou encore la mine noire, le crayon, le prisma color et l’encre.

Si vous ne prenez pas le temps de faire ça, vous allez vous perdre dans votre dessin. Vous rendre compte que vous ne pouvez pas utiliser le graphite avec le fusain, que ça n’accroche pas sur la feuille. Là, le graphite a tendance à trop saturer. Bref, vous allez vite perdre beaucoup de temps si vous ne consacrez pas quelques minutes à tester vos outils sur votre feuille.

Personnellement, je connais bien ce papier newsprint. Si vous utilisez ce type de papier, faites vos essais. Si ça ne vous convient pas, changez d’outils jusqu’à ce que vous trouviez celui qui vous convient.

Plutôt que de toujours utiliser la gomme, si vous êtes sur bristol par exemple ou carnet de croquis, vous pouvez renforcer les gris foncés plutôt que d’éclaircir avec la gomme. Avec la gomme, on peut vite se planter. Mieux vaut travailler avec la mine.

Voilà. Je prends du recul, je plisse les yeux et je regarde sur mon écran pour voir ce que vous, vous voyez. Il manque certainement des petites choses que vous aurez probablement

remarquées. Mais personnellement, je vais en rester là pour passer à quelque chose de plus intéressant encore.

[Fin de l’extrait vidéo de la formation “Croquis Vivant “]

Voilà pour cet extrait, j’espère que cela vous a plu.

Je sais que les arbres, c’est difficile à dessiner. J'espère vous avoir donné des pistes pour mieux vous en sortir.

N’hésitez pas à répondre dans les commentaires à la petite question cachée dans cette vidéo et cela même si vous voyez déjà des réponses. Celles-ci ne sont pas forcément justes ! Donc n’hésitez pas à tenter votre chance pour gagner cette formation “Croquis Vivant”.

Je vous fais de grosses bises et à très vite.