

Comment trouver des références photos pour nos dessins et illustrations

Un des éléments qui différencient le dessinateur professionnel du dessinateur amateur est la facilité avec laquelle il parvient à trouver et à utiliser des références photos pour ses illustrations. La plupart du temps, les amateurs se contentent de **recopier** ce qu'ils voient, **sans aucune idée derrière la tête**. C'est dommage, car en fournissant un peu plus d'efforts, ils pourraient se démarquer davantage!

Pour réaliser une idée et la mettre en image, les experts cherchent des références photos, non pas pour les copier littéralement, mais pour s'en inspirer et apporter de la **crédibilité** à leur travail. Cela ne doit plus être un secret pour la plupart de mes lecteurs : on ne peut dessiner correctement **d'imagination**, si on n'a jamais pris le temps de se familiariser avec le dessin **d'observation** dans un premier temps, et en s'orientant vers du dessin **d'inspiration** dans un second.

Je le rappelle, **le dessin d'inspiration est un mélange de dessin d'observation, de dessin de mémoire et de stylisation graphique**.

C'est un premier pas vers un dessin plus autonome et plus imaginaire, et donc la transition idéale vers le dessin d'imagination. Le dessin d'inspiration permet de **se détacher de la copie bête**, tout en gardant une référence sous le coude si besoin. En gros, le dessinateur ne va pas poser son nez sur ses références toutes les dix secondes. Il peut s'en détacher pendant un long moment, le temps d'apporter une touche personnelle à son dessin.

Bien sûr, **le dessin d'inspiration n'est pas fait** pour les dessinateurs qui **débutent tout juste**. Mais les techniques de recherche que je vais exposer ici permettront aussi aux débutants de dessiner autre chose que la première image trouvée sur les moteurs de recherche, et que tout le monde a déjà utilisée.

Si je devais faire une équation du dessin d'imagination (qui reste pour moi le but ultime que souhaitent atteindre la plupart des dessinateurs):

DESSIN D'IMAGINATION = DESSIN D'OBSERVATION + DESSIN D'INSPIRATION

Les meilleurs dessinateurs du monde ont acquis et maîtrisent parfaitement les deux éléments de l'équation, parvenant ainsi à dessiner correctement d'imagination.

Le travail de **documentation** s'avère être une partie non négligeable du travail de tout bon illustrateur qui se respecte. Et comme il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas trouver les images que l'on veut pour s'y référer au moment opportun, j'ai eu l'idée d'écrire cet article qui montre certaines de mes techniques personnelles pour trouver facilement des images intéressantes et pertinentes

Imaginons maintenant que vous ayez trouvé un créneau dans votre emploi du temps pour dessiner, vous êtes plutôt motivés, et vous avez une bonne idée de ce que vous voulez poser sur le papier (si vous n'avez aucune idée de ce que vous allez dessiner, la relecture de cet article peut être utile pour [trouver l'inspiration](#)). Cette fois vous êtes décidé à faire autre chose que de recopier une photo unique, et à enfin réaliser ce dont vous avez toujours rêvé : dessiner votre première **illustration originale**, dont vous pourrez être fier.

[Avertissement: je vous recommande de trouver d'abord votre idée, avant de chercher vos références photo. Si vous cherchez des idées comme vous cherchez des photos, non seulement vous allez perdre des heures de temps à divaguer sur le net, mais vos idées risquent de ne pas du tout s'avérer originales.]

[Avertissement 2: relire le premier avertissement 1 ci-dessus :) :) :) . Ne comptez pas sur le hasard pour accomplir l'impossible à votre place. L'idée est toujours plus forte que tout, quel que soit le style que vous adoptez.]

Sauf que, comme vous le savez, rien n'arrive par hasard, et même les pros utilisent des références photos pour s'inspirer. Il est extrêmement difficile de tout sortir de son imagination. Seule une poignée d'artistes dans le

monde est capable d'accomplir cet exploit, et je n'en fais pas partie (peut-être dans quelques années?). Là, manque de bol, vous ne trouvez pas les **références photos** qu'il vous manque en cherchant sur internet.

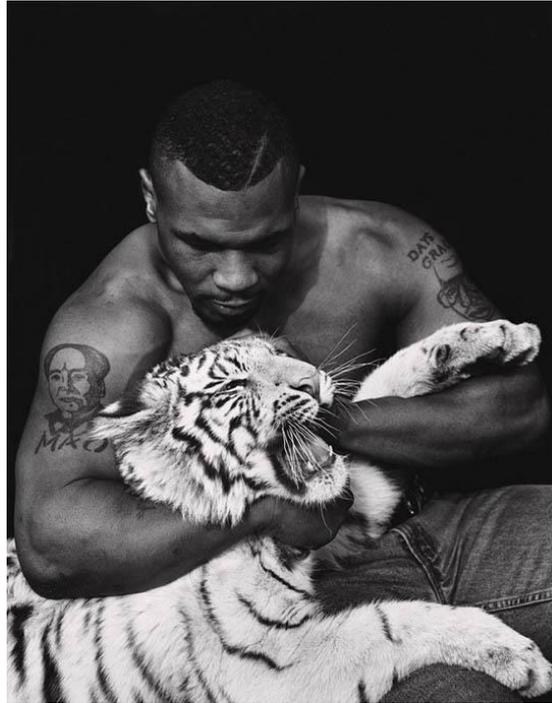
En effet, le premier réflexe est d'utiliser la barre de recherche Google. Par exemple, je cherche les **photos d'un tigre**. Je tape "tigre" sur Google et voici les images qu'on peut obtenir du moteur de recherche.

Pas très folichon... les images se ressemblent toutes les unes les autres. En effet, Google images est doté d'un algorithme de reconnaissance des formes et couleurs. Le problème c'est que ce système est **très automatisé**, et que des requêtes aussi simples ne pourront nous amener qu'à des résultats très stéréotypés et pas spécialement intéressants pour votre projet. De plus, Google ne montre que les 100 premiers résultats, ce qui s'avère assez restrictif à la longue.

La plupart des débutants et amateurs qui cherchent des sources d'inspiration arrêtent malheureusement leurs recherches à ce stade et c'est un des problèmes récurrents que je retrouve parmi mes lecteurs et élèves.

Je dis « problème », car si le dessinateur en question **ne maîtrise pas du tout le dessin d'imagination**, il va vite se retrouver à court de moyens pour poser son idée sur le papier.

grat! grat! gentil minou!!!

Tout bon illustrateur sait que pour obtenir une illustration digne de ce nom, il est toujours nécessaire de choisir une ou plusieurs références photos spécifiques à son idée d'origine. Évidemment, le mieux est de prendre en photo ses **propres références**. Mais d'un autre côté ce n'est pas toujours possible de prendre en photo un gros félin dans son salon, à moins de s'appeler Mike Tyson.

Dans l'absolu, il est toujours bon de se référer à **3 ou 4 images minimum**. En premier lieu, ceci nous évitera de trop copier une même photo, surtout quand elle ne nous appartient pas. Bon, pour une étude ça passe, mais au moment de vendre un tableau ou de diffuser un portfolio, ce n'est pas génial de s'être basé uniquement sur une photo prise par un inconnu.

Il n'est pas rare que certains illustrateurs professionnels passent **toute une journée** à dénicher les références qui leur conviennent avant de commencer à croquer leurs idées. En tant que débutant avancé ou amateur, ce n'est jamais perdre du temps que de créer sa propre image en mélangeant les inspirations de droite et de gauche, afin de la construire graphiquement.

En s'habituant à travailler de la sorte, même si le résultat final n'est pas parfait, on se conditionne à réfléchir intelligemment tout en créant sur une image personnelle.

[Apprendre à dessiner](#)

Par conséquent, le mieux est de sélectionner plusieurs photos. Cela nous pousse à homogénéiser le rendu en utilisant nos connaissances de base (comme la perspective et la lumière), et à ne pas copier littéralement les sources de lumière et les détails de chaque photo.

Cela nous contraint aussi à disséquer et analyser toutes les images pour en tirer parti et à mélanger les ingrédients afin de produire **une image unique et authentique**. Pour dire vrai, c'est souvent en mixant des dizaines de références photo et en y ajoutant des touches personnelles, tout en manipulant à bon escient la perspective et les sources de lumière, qu'un dessinateur pourra produire une illustration aussi bien stylisée que réaliste.

Voici une liste non exhaustive des différents éléments que nous pouvons tirer d'une référence photo :

- la configuration de la **lumière** : nombre de sources, nature de la lumière, direction, position
- le travail sur les **matériaux** : mat? Réflectif ? Texture ?
- l'angle de **prise de vue**
- la pose d'un personnage ou d'un **animal**
- la **perspective** de certains éléments
- les **détails** et formes d'un objet particulier ou d'un motif
- la **palette de couleur**
- la **composition**
- le **message** de l'image ou une idée particulière que l'on veut transmettre
- le rendu, le **style** ou un effet particulier
- l'**émotion** particulière qui se dégage de l'image

Il y aurait tellement de choses à dire sur le sujet que je pourrais en faire des dizaines d'articles. Si le métier d'illustrateur pouvait se résumer en une liste, ça se saurait ! ;)

Mais j'essaie d'aider les débutants et amateurs autant que possible, et il y a encore bien des sujets qu'il faut que j'aborde avant de parler des techniques plus avancées.

Tout ça pour en venir au sujet de cet article : trouver des références photo intéressantes et pertinentes!

Laissez-moi vous expliquer mes méthodes de recherche qui peuvent transformer le moteur de recherche Google en un véritable missile à tête chercheuse.

Ce sont des techniques que j'ai développées au fil des années, et elles sont **à la portée de tous**. Avec ces techniques vous pourrez chercher aux quatre coins du net sans trop d'effort.

Commencer par une vignette dessinée d'imagination est toujours l'étape essentielle pour une illustration réussie.

Note avant de commencer : il est **très facile de se perdre** en cherchant des références photo. Bien sûr, de bonnes idées peuvent toujours survenir en cours de route, mais encore une fois, il est toujours essentiel d'avoir une bonne idée en tête avant de se lancer sur les moteurs de recherche. Je dirais même plus: il est préférable d'avoir déjà dessiné quelques vignettes très peu détaillées avant de se lancer. Voici un exemple de [vignette](#) simpliste de l'idée que j'avais en tête. J'ai préféré laisser les traits de contour, car je ne souhaite pas un rendu

[Apprendre à dessiner](#)

réaliste pour mon **illustration finale**. Cela dépend du choix de l'artiste selon le projet, comme toujours. Je n'ai pas utilisé plus de 3 valeurs de gris, et comme je ne suis pas certain de ma composition finale, j'ai préféré laisser tel quel pour ne pas travailler pour rien. Cette représentation me permettra de ne pas perdre de temps lors de mes recherches, en évitant les photos qui ne conviennent pas à mon image, et c'est bien le plus important.

Étape 1: rédigez votre idée d'illustration et établissez vos besoins en références

L'idée du jour est de représenter un tigre qui rugit face à un petit chat qui ne sait pas ce qui lui arrive et qui regarde le gros félin **d'un air curieux** sans en avoir peur.

J'aimerais que la scène se passe dans une cuisine, à côté du plat à croquettes et de la litière du chat. L'idée est de montrer le tigre dans un environnement qui ne lui est **pas naturel du tout**, et où il se méfie de chaque chose qu'il ne connaît pas, contrairement au petit chat naïf qui découvre la vie.

Par exemple, je peux chercher une ou plusieurs références pour le tigre, pour le chat, pour la cuisine, pour la litière, pour l'ambiance colorée, pour la lumière... Et pour cela je vais devoir préparer des expressions à chercher dans les moteurs de recherche, comme : « rugissement tigre », « tigre gueule ouverte », « tigre en colère », « chat assis », « chat vu de dos », « cuisine lumineuse », « boîte à litière »...

Étape 2: traduisez vos idées

Avant de vous précipiter et de taper votre phrase en français, le premier réflexe est de se poser la question : « est-ce que je n'aurais pas plus intérêt à chercher dans une langue étrangère pour avoir plus de résultats? ». En général je préfère taper en anglais, car je trouve bien plus de références dans la **langue internationale**. Et comme vous le savez, il existe bien plus d'individus anglophones que d'individus francophones.

Si vous cherchez quelque chose en particulier, par exemple un monument en Asie, ou un animal que l'on ne trouve qu'en Finlande (je dis ce qui me passe par la tête), il est parfois judicieux de traduire dans la langue locale juste pour tester. On peut parfois avoir des surprises.

Pour cela on peut s'aider de l'outil de traduction Google : <https://translate.google.fr> (ou un autre, peu importe).

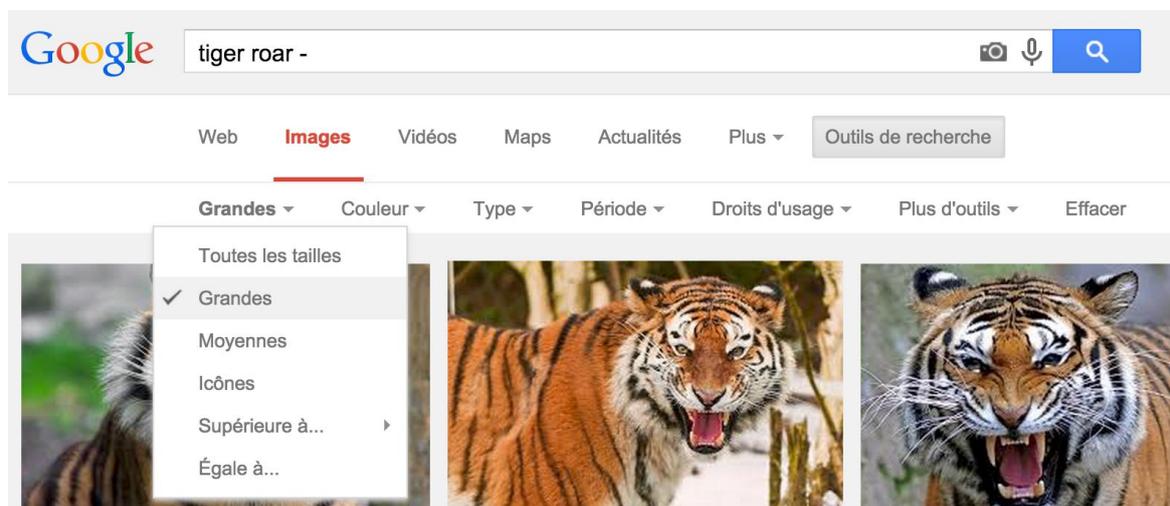
Par exemple mes anciennes requêtes en français se transforment en : « tiger roar », « tiger mouth open », « angry tiger », « sitting cat », « cat back view », « bright kitchen », « litter box »...

Étape 3: rechercher les mots et expressions

Bon, maintenant, la partie la plus intéressante: nous allons **rechercher nos images de références!** Je vais vous montrer des techniques méconnues du grand public pour décupler les forces de Google search.

En fait, je vais utiliser la **syntaxe Google** pour mieux parler au moteur de recherche et trouver plus facilement ce que je veux.

Je peux aussi régler la taille de mes images si je cherche des détails pour certaines parties de l'image, mais en général il est préférable de rester avec le réglage de base, car il est extrêmement difficile de trouver exactement ce que l'on cherche en haute définition.

- Si par exemple je cherche un tigre, mais pas un tigre blanc : ***tiger roar –white***

Le "-" va nous permettre d'ignorer les résultats avec le mot blanc.

- Si je cherche un rugissement de tigre sur le site deviantart, je tape : ***tiger roar site:deviantart.com***

Lorsque je tape le « site : » devant un nom de domaine, vous trouverez toutes les pages qui contiennent « tiger roar », de près ou de loin.

- Si je cherche des dessins déjà stylisés de chez disney, mais sans inclure le personnage tigrou (ami de winnie l'ourson), je tape : ***tiger disney –tigger***

Oui tigrou s'appelle « tigger » en anglais.

En tapant cette dernière requête, on tombe plus facilement sur certains personnages du livre de la jungle.

- En naviguant, j'ai pu voir une image qui montrait le corps entier d'un tigre avec une expression corporelle que j'ai trouvée plaisante. Mon réflexe: noter le nom de cette image pour chercher la requête qui correspond à ce langage corporel :

Le nom de l'image était : « ***Tiger Ready To Attack*** »

Ce qui me permet d'en trouver d'autres tout aussi bien en tapant cette même requête dans la recherche google.

De fil en aiguille, on peut détailler de plus en plus sa recherche et trouver ce qu'il nous faut.

S'il est trop difficile pour moi de trouver des images de tigre ou de lion prêt à attaquer, ou sur la défensive, je peux partir sur d'**autres requêtes portant sur n'importe quel félin**, du guépard (toujours très expressif) jusqu'au chat domestique. Il suffit parfois d'être un peu malin, et de trouver un mot ou une expression nouvelle pour arriver à nos fins.

J'ai toujours adoré le design naturel des guépards et leur attitude.

-Une autre idée plus générale et que j'utilise beaucoup est ce genre de requête : ***inurl:stock site:deviantart.com tiger***

De cette façon j'obtiens tous les résultats de recherche qui contiennent des « stock photography » (=banque d'images), mais sur un site particulier (ici le bien connu deviantart.com). On trouve bien souvent des pages intéressantes, et dont la recherche nous aurait pris des heures, avec le moteur de recherche interne du site.

[Apprendre à dessiner](#)

-Je peux aussi améliorer encore ma requête: ***inurl:stock site:deviantart.com tiger attack***

Par exemple avec cette requête je suis tombé sur ce superbe stock (parmi d'autres): <http://oniendra.deviantart.com/gallery>

-Une technique efficace pour trouver une référence pour les attitudes du corps est de faire des **arrêts sur image sur des vidéos YouTube**. Même si notre premier réflexe est de chercher sur Google images, YouTube représente une banque d'images presque parfaites pour trouver des expressions corporelles d'animaux et d'humains en tout genre. Il suffisait d'y penser... ;)

Étape 4: cherchez sur des sites de galeries d'images

Pour vous donner un aperçu, voici une liste non exhaustive de sites dédiés aux images :

- <https://www.flickr.com>
- <https://www.pinterest.com>
- <https://www.youtube.com/user/onairvideo> (attention contient de la nudité)
- <https://500px.com>
- <http://deviantart.com>

Et voici une liste non exhaustive de banques d'images libres de droit :

- <http://www.freeimages.com>
- <http://www.morguefile.com>
- <http://publicphoto.org>
- <http://wikimediafoundation.org>

Notez qu'une photo libre de droit **ne signifie pas « exempt de droit »**. Les droits de ces images sont en fait réglementés par une licence d'utilisation qui autorise à la reproduire sous certaines conditions. Par respect pour l'auteur, il est préférable de bien prendre connaissance de ces conditions si vous souhaitez "copier" ces images littéralement et les diffuser sur internet.

Notez aussi que banque d'image se traduit par "stock photography" en anglais.

Et le droit d'auteur dans tout ça ?

Autant être franc avec vous, à l'heure d'internet, **le droit d'auteur est plus lésé que jamais**, et le fait que les moteurs de recherche affichent les images des sites transgresse déjà le droit d'auteur. Autant en être conscient !

La plupart des images que j'ai trouvées pour réaliser cet article proviennent de Google search.

Encore une fois, si votre dessin final **ressemble comme deux gouttes d'eau aux photos d'origine**, pensez à **citer vos sources** ou au moins le site où vous avez trouvé la photo.

Dans la plupart des cas, si les images ne sont pas utilisées directement à but commercial et simplement pour s'entraîner, **cette pratique est tolérée**.

Les illustrateurs professionnels qui utilisent les références photos des autres, s'arrangent toujours pour s'inspirer de plusieurs photos existantes, plutôt que de copier bêtement une seule photo. De cette façon il se démarque en créant une **illustration unique** et qui ne ressemble plus beaucoup aux images de références.

Dans tous les cas, si votre image finale ne ressemble en rien ou très peu aux références photo, il s'agit là d'un **dessin d'inspiration** et rien ne vous oblige à montrer les photos dont vous vous êtes inspiré. Vous pouvez évidemment préciser que vous vous êtes inspirés de références, mais tant que vous n'avez pas fait de la copie presque littérale, nul besoin d'épiloguer.

Par contre, si vous avez copié (même en construisant votre dessin intelligemment), il est préférable de rester transparent sur la provenance de l'image. Les dessinateurs expérimentés ne sont pas dupes et **sauront faire la différence entre ce que vous avez copié et ce que vous avez stylisé.** ;)

Et vous, chers lecteurs, avez-vous des techniques particulières pour chercher vos images ?

Des sites d'images que vous appréciez en particulier?