

Jean-Baptiste Monge, le retour

Peut-être vous souvenez-vous, si vous êtes un habitué du blog, il y a maintenant plus d'un an [j'interviewais un de mes artistes préférés](#) et mentor, Jean-Baptiste Monge. Plus tard j'ai eu la chance de croiser son chemin dans la vraie vie. Cette rencontre a changé quelque chose au plus profond de moi. Maintenant que nous avons lié une amitié, je me dis que **si je n'avais pas eu le cran de le contacter, jamais notre amitié n'aurait existé!**

Comme quoi.... la vie tient à peu de choses. Comme le fait entendre l'adage de Murphy: « **Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal** » et inversement: si on décide d'une vie meilleure, elle le sera! L'optimisme est l'arme ultime des humains qui désirent vivre leur vie pleinement en profitant de chaque seconde comme si c'était la dernière.

Nos vies sont conditionnées par nos **croyances**, nos **décisions** puis nos **actions**. Si nos actions ne sont pas en accord avec nos croyances, nous ne pouvons vivre pleinement heureux. J'en reste persuadé.

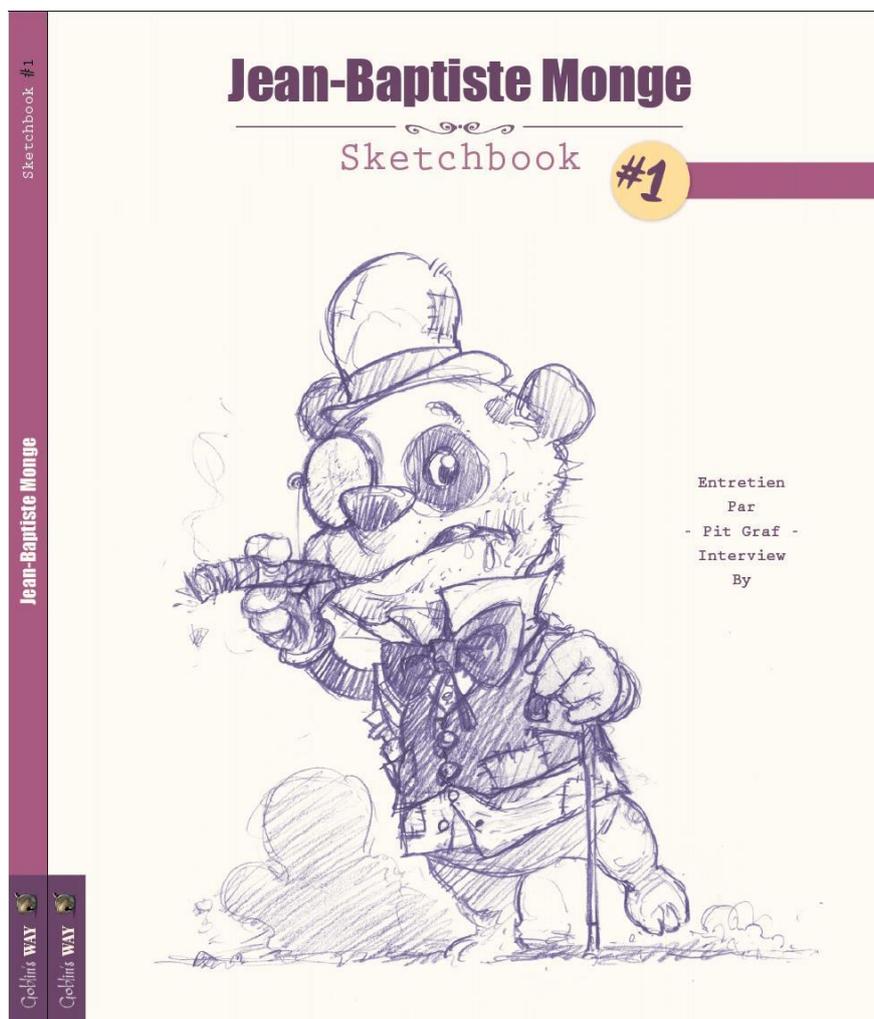
Ma rencontre avec Jean-Baptiste et sa compagne Margo, a été une vraie bouffée d'air pur. Ce sont des personnes entières et passionnées, qui vivent leurs envies, qui agissent pour leur entourage. Cela fait du bien de fréquenter des gens **optimistes**, de vrais battants, qui préfèrent agir plutôt que parler et théoriser pendant des heures sans lever le petit doigt, ni pour eux, ni pour les autres. Je me reconnais vraiment à travers JB, nous avons beaucoup de points communs, et ce n'est pas un hasard si j'en reparle aujourd'hui sur le blog.

Outre l'attachement que je ressens pour lui, si je devais présenter un modèle de réussite artistique, ce serait lui. Il a commencé très modestement, comme de nombreux artistes. Mais il a su s'adapter à son environnement professionnel en constant changement, tout **en faisant évoluer son style graphique** et en avançant encore et encore. Il a su faire des sacrifices, prendre des risques afin de se développer personnellement et toujours faire mieux. Puis il a rencontré sa merveilleuse femme qui a pu l'aider encore mieux dans sa promotion.

[Apprendre à dessiner](#)

Ces deux-là font la paire et se complètent vraiment.
Je me sens apaisé chaque fois que je les vois.

J'ai eu l'honneur d'interviewer Jean-Baptiste à l'occasion de la sortie de [son dernier sketchbook](#), dont voici la couverture.

La plus grande partie de l'interview est à l'intérieur du livre. Mais j'ai pu avoir accès à la fin de l'interview afin de vous la faire partager sur le blog, avec en prime, un « étape par étape », et une vidéo! Le privilège! (note: le texte est traduit en anglais aussi)

[Apprendre à dessiner](#)

Je passe mon temps à le répéter à mes élèves, mais j'aimerais avoir ton avis sur ce sujet... Quel est pour toi l'intérêt de travailler une vignette en niveau de gris avant d'entamer une illustration ou un croquis plus poussé ?

Après avoir précisé l'idée de mon illustration, mon premier geste est de réaliser un tout petit croquis en noir et blanc de mon image. C'est un « rough » très rapide, sans détail, qui me sert juste à évaluer si la composition marche bien et si les proportions et le cadrage sont bons. Pour un personnage sur un fond simple, je ne pousserai pas plus loin ma vignette et je ne me préoccuperais pas des valeurs de gris. Mais si je dois travailler un environnement, je pousserai sans doute un peu plus avant et travaillerai un peu les valeurs de gris afin de définir ma profondeur de champ. Les valeurs de mon image vont à ce moment pas mal m'aider pour établir le bon équilibre entre les zones dans la lumière et les zones d'ombre et détacher comme il le faut mes différents plans. Cette petite vignette m'aide aussi beaucoup pour installer mes lignes de force.

La composition de l'image tire donc un grand profit de cette petite vignette en noir et blanc.

I spend my time telling this my students, but I would like to get your insight about that... What are your interests to work a thumbnail in greyscale before starting an illustration or a sketch more advanced?

Once I have clarified the idea of my illustration, my very first move is to draw a very tiny black and white sketch of the picture. It's a very quick rough without any detail that I use to assess whether the composition works and whether the proportions and framing are good. For a character on a simple background I won't insist further on my thumbnail and won't be concerned about the grey values.

However if I have to work an environment, I will probably insist more further the thumbnail and will work a little bit the grey levels in order to define my depth of field. At this step, the values of my picture will help to set up the good balance between the areas within the light and the shadow areas and also to stand out my different framings. This thumbnail help me a lot too by installing the key elements.

Therefore the composition of the picture does take advantage of the little black and white thumbnail.

Étape du croquis et de la vignette

Étape du croquis plus détaillé

Ce qui me plaît particulièrement dans ton travail, c'est la facilité (apparente) avec laquelle tu produis tes croquis initiaux, et de constater que tu finis avec des crayonnés vivants à ce point. Peux-tu nous montrer quelles sont les étapes de tes croquis initiaux, depuis la vignette jusqu'à un crayonné un peu plus poussé ? Quelles sont les pensées qui te traversent l'esprit avant et pendant que tu dessines ?

Merci Pit !

Le croquis est sans aucun doute ma phase préférée, et pour qu'il reste vivant, il faut surtout ne pas le sur-travailler, c'est d'ailleurs la même chose pour une illustration. Le mieux étant réellement l'ennemi du bien. Il faut travailler en allant à l'essentiel et en ne gardant que les éléments qui aident à la bonne compréhension de l'image et surtout ne pas sur-travailler des éléments qui ne sont pas dans le point focal de l'image, à moins de le faire à dessein pour attirer le regard du lecteur.

Le dynamisme du croquis vient de ses grandes lignes directrices (les lignes de force) et de l'attention que l'on porte aux espaces négatifs de l'image. Tout cela réuni soutient une bonne composition vivante et agréable à regarder.

La première étape est un tout petit « rough » très imprécis mais qui me permet de tester une silhouette et de mettre en place mon idée.

La seconde étape consiste à ne pas perdre la vie et le dynamisme souvent présent dans le tout petit « rough » tout en ajoutant les détails qui vont servir l'histoire.

La troisième étape est un petit cleaning de mon image, j'affine les formes, le volume en ajoutant les ombres et en travaillant le rythme de ma ligne, répétant parfois le geste d'une courbe avant de bien la poser. J'allège plutôt les lignes qui sont directement du côté de la lumière et je renforce l'épaisseur de celles qui sont du côté des ombres.

Mes pensées sont en général tournées vers la petite image que je suis en train de réaliser. Je me raconte une histoire, j'y cherche les petits rebondissements, la touche d'humour ou le petit plus qui fera vibrer la sensibilité de mon « lecteur ».

Les lignes peuvent aussi naître sur le papier sans schéma apparent, c'est souvent le cas lors des séances de dédicaces, les lignes suivent dans ce cas le flot inconscient de mes pensées, prenant souvent des directions inattendues. Un pied, un oeil, un nez, une silhouette à peine esquissée apparaissent alors et je n'ai plus qu'à me laisser aller pour voir le reste apparaître sur la feuille.

What I particularly appreciate in your work, it's the (apparent) ease with which you create your very first sketches and to see at the end how much they are alive. Can you show us what are the steps of your first sketches, from the thumbnail to a sketch more advanced? What are your thoughts that cross your mind before and while you're drawing?

Thanks Pit!

The sketch is by far my favorite step, and so that it remains alive, we need first to not over-work it and in fact it is the same for an illustration. The best is really the enemy of the good. We need to work by reaching to the essential and by keeping the elements that help to the good understanding of the picture and above all, not over-working the elements that are not in the focal point of the picture, unless to do it in purpose to draw the attention of the reader.

The dynamism of the sketch comes from its main elements and also from the attention that we pay on the negative spaces of the picture. All of that reunited support a good composition, alive and pleasant to watch.

My first step is a tiny tiny rough, very imprecise but that allows me to test a silhouette and to set up my idea.

The second step consists in to not lose the life and dynamism often here in the tiny rough and by adding details that will help to the storytelling.

The third step is a little cleaning of the picture. I slim the shapes, the volume by adding shades and by working the rhythm of my line, practicing sometimes the gesture of a curve several times before setting it up.

I rather lighten the lines that are directly on the light side and I accentuate the thickness of those within the darkness.

My thoughts are usually turned toward the tiny picture that I am creating. I'm telling myself a story, I look for tiny plot twists, a touch of humor or the small bonus that will excite the sensitivity of my reader.

LES RESULTATS DU CONCOURS!

Me revoici avec une belle et longue vidéo et les résultats du concours !

Il y avait **8 sketchbooks** à gagner.

Le défi était de **créer votre propre dessin/illustration féérique en vous inspirant du [portfolio de Jean-Baptiste Monge](#)**. Il fallait représenter un ou plusieurs personnages ou créatures **à votre manière (avec votre**

style), en racontant votre propre histoire et sans copier une illustration de Jean-Baptiste.

L'évaluation se basa surtout sur l'histoire que l'image raconte, et beaucoup moins sur l'aspect et le niveau graphique. Toutes les techniques étaient acceptées (crayon, aquarelle, numérique...), sauf le photomontage et maximum une création par personne.

[Lien pour regarder la vidéo](#)

Les 2 gagnants, catégorie **illustration noir et blanc**:

- Leslie
- Chadia

Les 6 gagnants, catégorie **illustration couleurs**:

- PatSab
- Clémence L
- Grégory W
- Francky
- Eirik
- Alex F

Bravo à tous.

Mais en réalité vous avez tous gagné à mes yeux!

Vous êtes géniaux

[Apprendre à dessiner](#)