

PROGRAMME COMPLET DE FORMATION

8 Formations pour t'épanouir dans le dessin

Même si tu n'as jamais tenu un crayon

SOMMAIRE

ORDRE RECOMMANDÉ POUR SUIVRE LES FORMATIONS :

FORMATION 1 : Débutant (+18h de cours).....	2
FORMATION 2 : Croquis (+15h de cours).....	4
FORMATION 3 : Portrait (+18h de cours).....	5
FORMATION 4 : Personnage 1 (+12h de cours).....	7
FORMATION 5 : Personnage 2 (+14h de cours).....	8
FORMATION 6 : Composition (+08h de cours).....	10
FORMATION 7 : Théorie des couleurs (+06h de cours).....	11
FORMATION 8 : Dessin d'inspiration (+12h de cours).....	12

TOTAL : Plus de 103 heures de formation en plus de 375 heures d'exercices.

FORMATION 1 : Débutant (+18h de cours)

MODULE 1 : Vos premiers pas assurés - Acquérir les fondamentaux qui font toute la différence

- Quel matériel pour débiter
- Perspectives
- Dessiner à main levée
- Non visibles et focale
- Premiers dessins en perspective
- Exercice simple et erreur courante
- Exercice

MODULE 2 : Le secret de la profondeur - Maîtriser la perspective pour donner vie à vos créations

- Terminologie
- Vision centrale binoculaire
- Corriger la distorsion
- Ligne d'horizon de l'objet
- Diviser dans l'espace
- Décomposer des plans inclinés
- Dessiner une ellipse
- Dessiner un cylindre et des plans inclinés
- Symétrie et forme en perspective
- Récapitulatif et exercice

MODULE 3 : L'art de la simplification - Dompter la complexité pour dessiner n'importe quel sujet

- Formes primaires
- Intersections de formes simples en 3D
- Isométrie et convergence
- Exemples isométriques
- Exemple de scènes
- Exercice 1
- Exercice 2 - défi 10 jour

MODULE 4 : La magie des ombres et lumières - Créer volume et présence dans chaque dessin

- Créer un nuancier
- Références photo
- Réaliser une vignette
- Principes lumière
- Type de réflexion
- Incidents et valeurs
- Ombres formes complexes
- Ombre projetée 1
- Ombre projetée 2
- Exemples analyse lumière
- Exercice

MODULE 5 : Votre première œuvre complète - Intégrer toutes les compétences pour un résultat dont vous serez fiers

- Démo finale
- Conclusion

FORMATION 2 : Croquis (+15h de cours)

MODULE 1 : Apprivoiser le trait - Développer la confiance et la fluidité dans vos gestes

- Prendre confiance en son trait
- Construire simplement
- Techniques de segmentation

MODULE 2 : L'œil de l'artiste - Percevoir l'essentiel et analyser rapidement

- Compréhension des matériaux
- Analyse de scène visuelle
- Vignette et intention graphique

MODULE 3 : Le langage des formes - Comprendre les formes et les contrastes

- Formes et contrastes
- Étude de style

MODULE 4 : Du simple au complexe - Aborder des sujets variés avec méthode

- Croquer un objet plat mais complexe
- Croquer un bâtiment complexe
- Mettre en valeur un objet en trois dimensions
- Croquer une rose en 3D
- Croquer un paysage
- Croquer un arbre
- Croquer un véhicule

MODULE 5 : L'expression - Saisir l'instant des humains et animaux en croquis

- Croquer un rhino
- Croquer un chat
- Croquer un écureuil
- Croquer des visages rapidement
- Croquis d'attitude

MODULE EXTRA

- Qualité du contour
- Segmenter par objet
- Valeur vs Traits
- Volume
- Texture
- Stratégie globale
- Techniques alternatives

FORMATION 3 : Portrait (+18h de cours)

MODULE 1 : Les fondements du visage - Comprendre l'anatomie et les expressions

- Anatomie de la tête
- Expressions du visage
- Exercice module 1

MODULE 2 : Les règles des proportions - Maîtriser les rapports essentiels

- Proportions de la tête
- Facettes primaires et secondaires
- Loomis version améliorée
- Exercice module 2

MODULE 3 : La dimension du regard - Donner vie et profondeur au visage

- Perspective du visage
- Références vidéos
- Exercices module 3

MODULE 4 : L'art des volumes - Créer relief et présence par la lumière

- Comprendre les volumes
- Test sphère
- Exercice sur la lumière
- Exercice module 4

MODULE 5 : Les détails qui font la différence - Maîtriser chaque élément du visage

- Dessiner les yeux
- Dessiner le nez
- Dessiner la bouche
- Dessiner les oreilles
- Dessiner les cheveux
- Exercice module 5

MODULE 6 : La force de la référence - Choisir et utiliser efficacement vos modèles

- Références photo
- Exercice module 6

MODULE 7 : Les premières approches - Une méthode pas à pas pour débutants

- Méthode débutant
- Exercice module 7

MODULE 8 : Les techniques avancées - Élever vos portraits au niveau supérieur

- Méthode avancée
- Exercice module 8

MODULE 9 : Vers votre style personnel - Développer votre expression unique

- Trouver son style
- Exercice module 9

FORMATION 4 : Personnage 1 (+12h de cours)

MODULE 1 : Comprendre les fondements - Anatomie, proportions et morphologie

- Anatomie du corps humain
- Exercice anatomie

MODULE 2 : Insuffler la vie à vos personnages - Rythme et flux de mouvement

- Rythme du corps humain
- Exercice rythme

MODULE 3 : La simplification - Maîtriser l'essentiel

- Simplification du corps humain
- Exercice structure

MODULE 4 : Créer le volume - Structure du corps humain

- Structure du corps humain
- Exercice structure

MODULE 5 : Exprimer des émotions - Équilibre et langage corporel

- Langage corporel
- Exercice langage

MODULE 6 : Mettre tout en pratique - Démonstrations

- Démonstration en temps limité

FORMATION 5 : Personnage 2 (+14h de cours)

MODULE 1 : Perfectionner les bases - Fondamentaux avancés du dessin de personnage

- Aides à disposition du dessinateur
- Principes du dessin de personnage dans un cube
- Exercice facile avec sphère et repères
- Exercice facile avec cube isométrique
- Dessiner Océ (Modèle simplifié)
- Dessiner Océ (Modèle intermédiaire)
- Dessiner Océ (avec anatomie simplifiées)
- Jouer avec la morphologie
- Séquence idéale pour un croquis

MODULE 2 : Intégrer vos personnages dans l'espace - Mise en scène et perspective des personnages

- Concepts d'économie et de projection mentale
- Repères
- Placement dans un décor
- Intersection en perspective

MODULE 3 : Donner vie à vos personnages - Poses dynamiques et expressions faciales

- Poses statiques
- Poses dynamiques
- Interactions diverses
- Dynamiques diverses
- Appliquer une pose générique à un design
- Équilibre personnage
- Représenter la bouche ouverte
- Représenter diverses expressions faciales

MODULE 4 : Maîtriser les défis techniques - Perspectives complexes pour personnages

- Proportions dans des perspectives complexes
- Répéter le même personnage dans l'espace
- Dessiner les cheveux
- Perspectives extrêmes

MODULE 5 : Habillage de personnages et accessoires - Finaliser l'apparence

- Habiller un personnage
- Dessiner les vêtements
- Ombres vêtements
- Croquis d'imagination
- Accessoires

MODULE 6 : Dessiner les mains et interactions - Maîtriser les détails expressifs

- Les mains - Techniques de construction simple
- Mains cartoon
- Mains semi-réalistes
- Prises d'objets
- Interactions mains

MODULE 7 : Ombres et finalisation de personnages - Donner profondeur et impact

- Technique ultime pour projeter les ombres
- Projection lumière complexes
- Finalisation de croquis stylisé

FORMATION 6 : Composition (+08h de cours)

MODULE 1 : Grands principes du design - Découvre les fondamentaux et observe des compositions célèbres

- Grands principes du design
- Exemples de compositions

MODULE 2 : Illusion de la profondeur - Crée de l'amplitude et comprends les effets de profondeur

- Illusion de profondeur 1
- Illusion de profondeur 2

MODULE 3 : Espace et motif tonal - Maîtrise les contrastes et leurs effets dans l'image

- Espace et motif tonal
- Cadre tonal
- Types de contraste
- Exemples de contraste

MODULE 4 : Poids picturaux - Apprends le design linéaire, l'économie et la simplicité

- Poids
- Design linéaire
- Économie et simplicité

MODULE 5 : Gravité - Comprends l'équilibre et les forces visuelles en composition

- Gravité
- Analyse simple
- Simplification tonale
- Sous-couche
- Lumière et couleurs

MODULE 6 : Analyses de maîtres - Étudie les compositions de maîtres et pratique la photographie

- Analyses de maîtres 1
- Analyses de maîtres 2
- Exercices photographiques
- Photographie et profondeur
- Abstraction et projection

FORMATION 7 : Théorie des couleurs (+06h de cours)

MODULE 1 : Simplifier sa compréhension des couleurs - Découvre les bases et les familles de couleurs essentielles

- Pas de couleurs sans lumière
- Famille des couleurs

MODULE 2 : Le secret des couleurs - Maîtrise l'émotion et la technique analytique des couleurs

- L'émotion dans les couleurs
- Technique analytique

MODULE 3 : Observer et mélanger les couleurs - Apprends les schémas et analyse les effets d'optique

- Maîtrise de la couleur
- Illusions d'optique
- Analyser les couleurs
- Mélanger les couleurs

MODULE 4 : Apprendre l'harmonie des couleurs des maîtres - Explore les harmonies et les différents types de contrastes

- Mauvaise habitude
- Harmonies des couleurs
- Les différents types de contrastes

MODULE 5 : Choisir ses palettes de couleurs - Créer des palettes restreintes et équilibrer les blancs

- Palette restreinte
- Vignette palette restreinte
- Balance des blancs
- Mettre en valeur par les couleurs

MODULE 6 : Utiliser les couleurs de façon personnelle - Développe ton style

- Couleurs d'ambiance
- Radiosité
- Créativité palette
- Améliorer sa palette
- Le lâcher prise

VIDÉOS BONUS

- Éviter les couleurs sales
- "Voler" une palette
- Surréalisme et couleurs
- Richesse des aplats

FORMATION 8 : Dessin d'inspiration (+12h de cours)

MODULE 1 : Développer votre identité artistique - Trouver son style

- Le style graphique
- Comprendre un style et se l'approprier
- Forger son style
- Travail d'après photo
- Principe d'idéation
- Jouer avec les valeurs
- Jouer avec la perspective

MODULE 2 : Surmonter les blocages artistiques - Débloquer votre créativité

- Trouver une thématique
- Manque d'idée
- Composition
- L'effet Frankenstein
- Lumière et émotion
- Dessin intelligent
- Jouer avec la lumière
- S'inspirer des poses
- Exercices pratiques

MODULE 3 : Composer efficacement - Maîtrisez la vignette d'inspiration

- Perspective Océ
- Rapport d'échelle
- Exemple de perspective
- Intégrer la perspective

MODULE 4 : Devenir autonome - Créez vos références

- Intérêt références
- Mini lampe studio
- Création mini studio
- Aides logicielles

MODULE 5 : De l'inspiration à l'œuvre accomplie - Finalisez votre création

- Conception vignette
- Référence photo finale
- Choix de vignette
- Stylisation du dessin final
- Démonstration finale

**Une méthode douce et progressive pour faire du dessin ton
échappatoire créative préférée !**