

FROM THE WEBSITE
MAGIEDUPOTRAIT.COM

Visage Réaliste Tuto - Graphite

BY * TONG XIONG ART

COURS FACILE POUR
TOUS LES PASSIONNÉS DE
DESSIN

*Visage Réaliste Tuto - Graphite

Bonjour,

Je m'appelle **Tong** , du site **Magieduportrait.com** .

Si tout comme moi, **vous vous sentez frustré(e)** parce que les aléas de la vie ne vous ont pas permis de vous diriger vers votre voie .

Si vous avez des idées mais que le **manque de maîtrise du dessin** vous empêche de vous exprimer pleinement et de donner vie à vos créations .

Si dans le cadre de votre activité, vous **manquez de confiance en vous** pour dessiner en public et affirmer votre personnalité !

Alors vous êtes au bon endroit !

Dans ce bonus vous trouverez l'essentiel de ce que vous devez connaître pour **débuter** et **progresser** vers votre art . Puis , ensemble , allez jusqu'au bout de l'aventure et **vivre de notre passion du dessin** !

Un tutorial accessible et **facile** pour tous les **passionnés** . Il est détaillé , illustré et fait référence aux vidéos tutorials sur le **visage réaliste - graphite** .

Introduction

Liste de matériel

- **Plan : Tuto visage réaliste**

Copie du dessin

Le papier

Les crayons graphite

L'estompeur

Les gommes

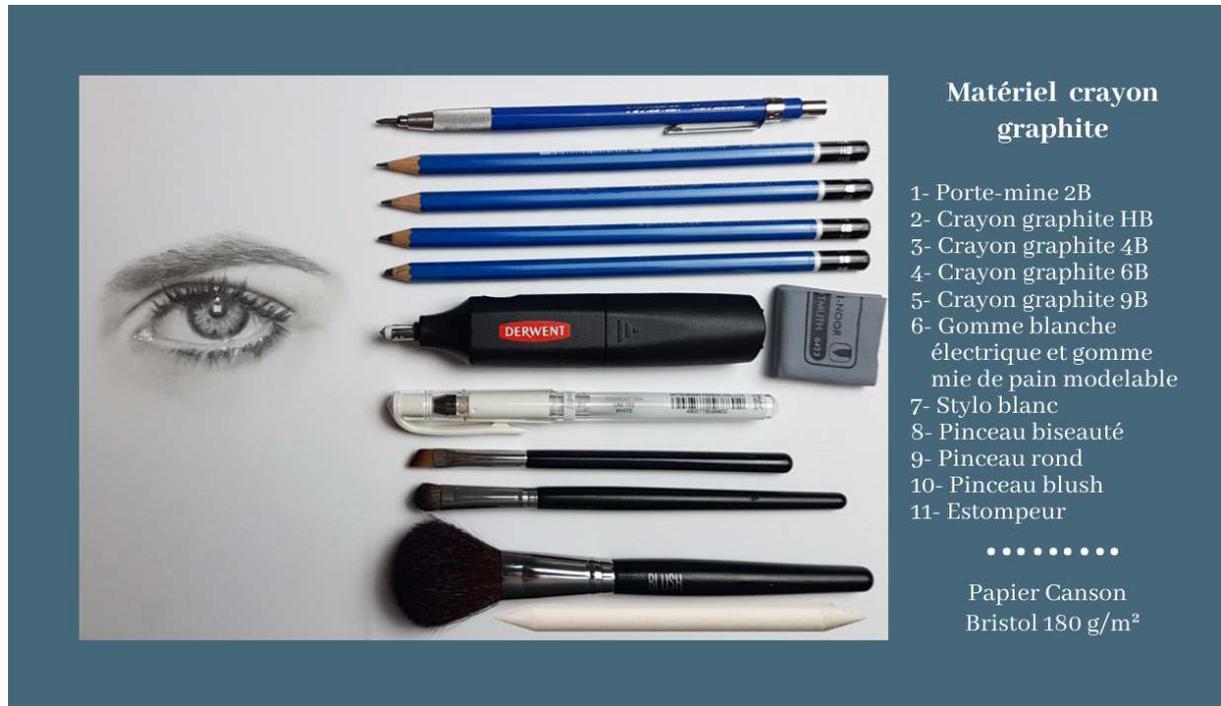
Le stylo blanc

Bonus : Comment vaincre la peur de la feuille

(toile) blanche ?

Liste de Matériel

Matériel : technique au crayon graphite

*Photo extrait de la vidéo Youtube : " Yeux réaliste Tuto - graphite "

1- Porte-mine 2B ou critérium 0.7 mm

2 - Crayon graphite HB

3 - Crayon graphite 4B

4 - Crayon graphite 6B

5 - Crayon graphite 9B

6- Gomme blanche électrique et gomme mie de pain modelable

7 - Stylo blanc

8 - Pinceau biseauté

9 - Pinceau rond

10 - Pinceau Blush

11 - Estompe

12 - Taille crayon

Tuto : Technique de l'estompage

Les 7 étapes du dessin réaliste :

- Le choix d'une bonne photo
- Le dessin par calque ou quadrillage .
- Dessiner au crayon des zones claires aux sombres
- Estomper : frottis pour créer un fondu
- Pour un résultat réaliste : le glacis
- Sculpter la lumière avec les gommes
- La touche finale effet 3D du blanc

1- Copie du dessin

a1- Le choix d'une bonne photo

Quelque soit le modèle , choisissez une photo **nette** et en **noir et blanc** . Sur cet exemple , j'ai téléchargé une photo d'yeux gratuite , trouvée sur le site Flickr . Il possède une bibliothèque diversifiées en thèmes et des prises de vues de très bonne qualité . Attention cependant il y a des clichés gratuits et d'autres payants !

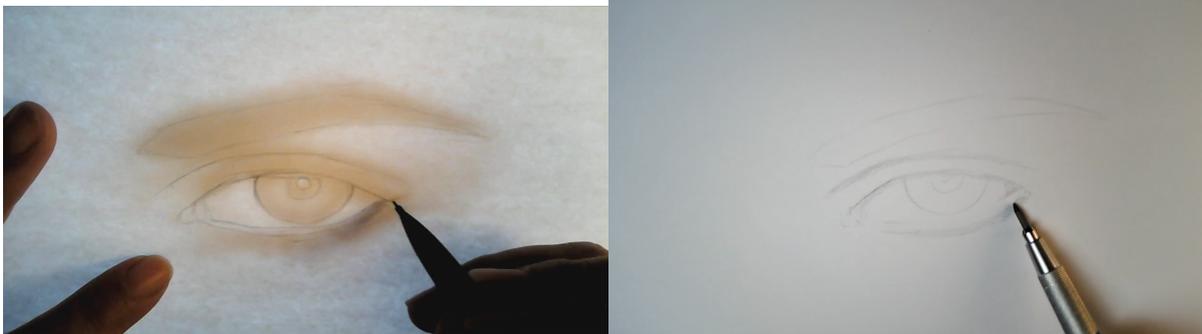
J'ai ensuite retravaillé sur le logiciel Photoshop pour isoler le détail et le mettre en noir et blanc .

*Voici 2 sites de téléchargement gratuit de photos :

<https://www.flickr.com/> et <https://pixabay.com/fr/>

Astuce : beaucoup de photocopieuse propose la fonction couleur et noir et blanc . Cela facilitera le travail !

b1- Le dessin par calque ou quadrillage :

Etape 1 : calquer sur écran de PC

Etape 2 : début d'estompage

- Pour travailler la technique de l'estompage , on va décalquer avec du papier calque, ou avec une table lumineuse ou prendre les mesures du sujet par quadrillage .
- Ces méthodes permettent de respecter les bonnes dimensions du sujet et d'avoir une comparaison entre la photo en noir et blanc et le dessin .
- Vous pouvez prendre un sujet de votre choix .
Sinon trouver ci-joint le modèle que j'ai utilisé .

Astuce : Décalquer un dessin en se servant de la vitre de la fenêtre en plein jour ,
ou faire arrêt sur image sur un écran de PC
ou tablette tactile et zoomer à la taille désirée .

c1- Dessin : " Yeux réaliste Tuto- Graphite "

* Comparaison : Photo / dessin :

3 - Photo Flickr : Oeil noir&blanc

4 - Dessin au crayon graphite

2- Le papier

Souvent au démarrage du cours , par facilité et pour le prix , on peut dessiner sur du papier imprimante A4 . Cependant le papier étant très fin , les risques de déchirure avec la gomme blanche sont fréquents pour les débutants . C'est pourquoi je préconise de passer le plus rapidement possible à un papier plus épais .

Pour le dessin de portrait au crayon graphite, je vous conseille d'acheter **des feuilles Canson Bristol** avec un grammage de 180 g/m² minimum . Cette épaisseur a un grain lisse et permet d'affiner les fondus de l'estompage . Ce simple détail peut changer tout le rendu du dessin au graphite .

Le papier bristol se présente soit sous forme de feuilles , de bloc à reliure spirale, ou de bloc collé sur les côtés.

Astuce : Placer un papier , ou un bout de film plastique de protège livre ou une pochette de classeur transparente , entre votre main active et le dessin . Cela va éviter d'étaler les particules de graphite et de salir le dessin .

3- Les crayons graphite

Le crayon à papier ou crayon graphite :

Photo de haut en bas du matériel utilisé dans mes vidéos tutoriel :
un porte-mine 2B , crayon HB , crayon 4B , crayon 6B , crayon 9B

- Le crayon graphite de base est la mine " HB " , il est connu aussi sous le nom de " crayon gris " .
- Les professionnels utilisent toute la gamme du crayon graphite : du 9H au 9B .
- Le "H" correspond à la gamme des **mines dures et sèches** ,

- tandis que le "B" celle des **tendres et grasses** .
- La mine est du carbone naturel ou artificiel cristallisé .

J'ai préféré utiliser la mine HB et celles des " B " , qui sont tendres et marquent peu la feuille quand on dessine . En plus pour cet exercice d'estompage , la gamme "grasse" est plus facile à étaler et recouvre plus vite les surfaces .

Certains artistes utilisent la palette entière des crayons afin de varier les effets de contraste, d'ombre et de lumière.

Astuce : N'appuyer pas trop le crayon sur votre papier, vous risqueriez de laisser des marques .

Essayez de commencer vos dessins avec les crayons clairs HB , 2B , 4B (à mine sèche) et terminer votre rendu progressivement en utilisant les foncés 6B et 9B (à mine grasse) .

4- L'estompe

* Technique de l'estompage

a4- C'est quoi cette technique ?

L'estompage est une technique de dégradé, de création d'ombre et de fondu par frottis ou effleurage . Cela ressemble beaucoup au process du glacis où on progresse par couche successive de nuances de gris , du plus clair au plus foncé .

C'est une technique délicate mais accessible à tous les passionnés du dessin . Du moment où on sait être patient !

b4- Quel matériel utiliser ?

Matériel utilisé : Une estompe ou un bâtonnet d'estompage

Avant on utilisait le doigt ou un bout de chiffon pour estomper , c'est à dire étaler le graphite sur une surface de dessin . Mais comme c'est salissant , on a remplacé

par le bâtonnet d'estompage . Il en existe de différentes qualités et tailles . En attendant d'acheter le matériel adéquate , on peut aussi faire des dégradés avec du cotons-tiges ! Je trouve qu'il est pratique, toujours propre car jetable !

c4- Comment s'y prendre ?

Le process est : " dessiner / estomper " et " ajouter / enlever " . Faire des ébauches par zones claires au plus sombres :

- bâtonnet d'estompage pour atténuer les traits et créer des nuances de gris
- Choix et respect des mines les plus claires HB , 2B , 4B (sèche) au plus foncées 6B et 9B (grasse) .
- Augmenter progressivement !
- On finit avec la mine la plus foncé 9B en accentuant les détails . Foncer le maximum pour créer un contraste de valeurs pour donner du volume et effet 3D !

Astuces : utilise les pinceaux doux de maquillage et les mouchoir doux en papier pour ombrer le dessin .

Et pour balayer les miettes de gommages et nettoyer la table des poussières de graphite , prenez le gros

pinceau blush ! Efficacité approuvée !

5- Les gommages

a5- Fonction des différentes gommages

"Eraser", gommer c'est aussi sculpter, s'attaquer à la matière pour faire ressurgir un diamant ! La beauté du jeu du noir et blanc consiste à exprimer le passage de l'ombre à la lumière.

*Créer de la lumière dans l'oeil

TECHNIQUE DE FONDU AVEC ESTOMPEUR
*
LUMIÈRE AVEC GOMME

- 1- Dessiner au crayon en appuyant = moyen
- 2- Passer l'estompeur pour adoucir le trait progressivement
- 3- Créer lumière: modeler la gomme pain de mie en pointe et appuyer doux
- 4- Pointe lumière avec stylo blanc

Gomme blanche électrique / Gomme mie de pain / Gomme blanche

b5- Comment se servir des gommes ?

- La Gomme blanche efface efficacement les traits de votre croquis au cas d'erreur . Elle est très efficace ! la gomme blanche enlève efficacement les erreurs et éclaircit les parties sombres du dessin .
- la gomme mie de pain pour préserver le blanc du papier ou atténuer un détail . Selon la pression sur le dessin , on efface avec douceur et partiellement .

c5- Comment créer du volume et de la lumière ?

*Le ballet des Gommes : " Yeux Réaliste Tuto - Graphite "

- La gomme blanche électrique pour dessiner des lignes claires et précisions de gommage surtout pour créer des éclats de lumière !

Par exemple pour créer de la texture : du relief aux

sourcils et une trame épidermique à la peau .

- Modeler la gomme mie de pain en pointe ou en arrête pour sculpter la lumière .

Par exemple : ajouter du brillant et de l'éclat de lumière dans le regard .

Astuce : Tailler votre gomme blanche avec un cutter pour effacer avec encore plus de précision . Par exemple pour dessiner des mèches dans une chevelure et densifier l'effet volume .

6- Le stylo blanc

a6- Pour accentuer l'effet 3D !

On peut rajouter à la fin sur les zones stratégiques une pointe de stylo blanc . Ici on a 2 points de blanc dans le coin de l'oeil et dans l'iris .

*Créer une larme :

Matériel utilisé : Stylo blanc

*Photos extrait de la vidéo : " Technique du portrait au crayon graphite "

b6- Technique pour créer une larme :

- Modeler la gomme mie de pain en pointe et gommer une ligne sous l'oeil descendante vers la joue .
- Tracer délicatement une ligne verticale au début de la larme mais que sur un côté ! On peut prendre un crayon HB .
- Puis souligner avec une courbe fin de la larme sur la joue . A peine esquisser pour créer une ombre sous la goutte !
- Finaliser par une légère pointe de lumière avec le stylo blanc sur la goutte .

*Photos extrait de la vidéo : " Technique du portrait au crayon graphite "

4- Bonus : Les 7 étapes pour vaincre la peur de la feuille (la toile) blanche .

Se sentir frustré de ne pas trouver de sujets de dessin , ou son style !! Malgré tous les efforts , ne pas pouvoir prendre une direction ! Au final , stagner à force de

douter de soi !

Alors voici 7 étapes à connaître pour passer à l'action :

1- La question fondamentale : qui sommes-nous?

Qu'est ce qui nous caractérise ? Notre histoire ? Notre promesse intime ? Comment nous définissons-nous ? Nos goûts culinaires et musicaux , nos rêves , nos plus grands films , nos auteurs préférés dans le domaine littéraire et de l'Art ?

2- Noter toutes nos idées dans notre agenda papier ou bloc-note de portable ! Dès que nous aurons un moment pour dessiner , **fonçons sans réfléchir !**

3- Connaître les métiers artistique qui nous plaisent et donnons **une direction constructive** à notre élan créative :

- Artiste peintre , illustrateur , dessinateur de BD et mangaka
- Anime , Animation classique et 3D
- La Mode : styliste , modéliste , costumière
- Accessoires mode : chaussure , sac , chapeau et bijoux
- Maquettiste infographiste , designer game
- Enseignement : professeur de dessin , infopreneur
- Métier de l'esthétique : coiffeur , maquilleur artistique
- Design et déco : architecte , designer mobilier

- Illustrateur animalier , nature (faune & flore , archéologie & civilisation , océan etc...)
- etc....

4- Pister notre manque de confiance :

- Le **jugement** : la peur du regard des autres
- Le Manque d'encouragement et l'**estime de soi** .
- Si certains d'entre nous , ont un esprit compétiteur alors qu'ils se créent leur propre **challenge** étape par étape ! Des défis de dessin pour se dépasser et pousser leur limite !
- Ceux qui ont un esprit de leader , qu'ils aillent alors créer un **groupe** ! Ceux qui ne supportent pas la solitude , pourquoi ne pas rejoindre un existant ! C'est une force , une énergie moteur qui aide à démarrer , à dépasser la peur , le manque de confiance ou la timidité !
- **Accepter de ne pas aimer tout le monde** ! Libérer l'autre de cette même obligation ! C'est s'émanciper du DEVOIR , du faux semblants !

5. Accepter de se tromper :

- C'est **vivre pleinement l'instant** ! C'est appelé à être entièr(e) et aller bravement à la rencontre de son potentiel artistique !
- Accepter les parties qu'on aime pas chez nous comme des cadeaux de la Vie ! Ce qui nous rend unique ! **Etre unique** c'est de pouvoir **s'affranchir**

du regard de l'autre pour exister.

- C'est grandir et **devenir responsable de soi même** , de faire des choix et prendre des décisions en accord avec ses valeurs intimes .

6. Accepter de rater un dessin :

- C'est permettre au nouveau , à **l'inconnu créative** d'élargir notre univers . Donner à la Vie le champs libre de nous prendre la main , de **nous guider** à travers notre Art , vers la porte de l'imaginaire .
- Alors **dessiner et peindre** ressembleront à **un voyage** plein d'aventures et de rebondissement !
- **Sentir l'équilibre** : Apprendre à doser le "trop" et le "pas assez " ! Savoir poser l'outil dessin , apprendre à sentir intuitivement le bon moment .

7- Comment savoir qu'on a un style ?

- Le style est un aspect de dessin **caractéristique** d'un artiste .
- C'est en enlevant toutes les **barrières psychologiques limitantes** , qu'un jour à **force de travail** ; nous aurons la surprise de voir que notre style avait toujours été là , mais que nous ne l'avions juste pas reconnu !!!
- Savoir où diriger **notre intention** et nos sujets ne manqueront pas de style !

Conclusion :

Ce premier bonus a été conçu dans une approche de réussite dans le dessin réaliste . Cette technique en noir et blanc de l'estompage est un exercice puissant car il montre :

- que la patience et la constance du geste produit un résultat !
- comment on peut passer de l'aspect 2D de la feuille blanche à l'effet 3D !
- Il facilite la compréhension de contrastes noir et blanc et de dégradés du plus clairs aux plus sombres !
- Le passage à la couleur sera facilité par la maîtrise de cette étape .

Pour que vous puissiez approcher rapidement les bases du dessin de portrait , j'ai créé un deuxième Bonus :

Portrait facile et créatif . Il sera accessible bientôt sous les prochaines vidéos et sur mon site Magieduportrait.com .

Je me ferai un plaisir de vous envoyer un email en priorité !

Voudriez-vous que je développe d'autres sujets vu dans mes vidéos où plus personnels ?

Merci de votre attention !

N'hésitez pas à laisser vos commentaires si cela vous a aidé . Mais surtout dîtes moi plus sur les parties qui vous ont le plus intéresser dans ce cours .

Je développerai pour la prochaine fois !

A vous de jouer maintenant ! Avez toutes les bases théoriques, passez à la pratique !

Vous pouvez vous référer aux nombreuses vidéos sur mon blog et ma chaîne Youtube !

*Pour me suivre

Mon site : <https://magieduportrait.com/>

Youtube : <https://www.youtube.com/channel/UClySO-FXx9aoyS1OkwWhqjw>

Facebook : <https://www.facebook.com/Tongxiongart/>

Instagram : <https://www.instagram.com/tongxiongart/>

Je hais les spams : votre adresse email ne sera jamais cédée ni revendue. En vous inscrivant ici, vous recevrez des articles, vidéos, offres commerciales, podcasts et autres conseils pour vous aider à vivre de votre passion grâce à la maîtrise du dessin de portrait et de l'anatomie . Vous trouverez à travers les bonus , ebook et tout ce qui peut vous y aider directement ou indirectement. Voir mentions légales complètes en bas de page de mon blog : Magieduportrait.com. Vous pouvez vous désabonner à tout instant.

Copyright 2020 – 2021 – Tong Xiong, Magieduportrait.com, Magieduportrait.fr. Tous Droits Réservés.

<https://www.flickr.com/>

*Photo Flickr , retravaillée sur Photoshop pour isoler et rendre en noir et blanc

