

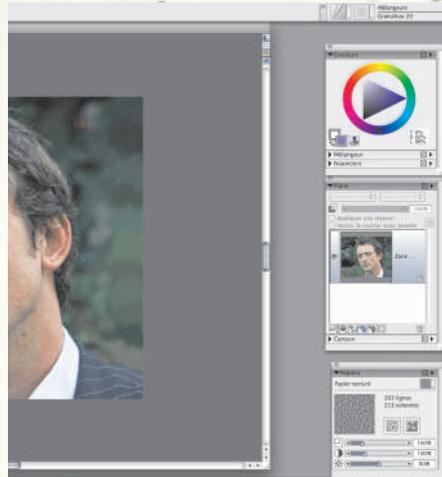
Exécuter un portrait nourri de traits saillants

Cet exercice est dit avancé, mais le titre ne reflète pas à lui seul la complexité technique de l'image finale. À certains égards, cet exercice est moins difficile que celui du niveau intermédiaire. À d'autres, cet exercice est plus difficile en raison des choix artistiques qu'il a fallu faire et qui déterminent dans une large mesure la qualité finale du portrait. En particulier, ces choix portent sur le style d'ensemble de l'image et des traits, le mode de composition et surtout de l'arrière-plan. Il y a aussi une bonne application libre au pinceau, un peu partout et surtout à l'arrière-plan. Ces considérations font que cet exercice est plus difficile et, à terme, plus satisfaisant. Chemin faisant, on usera des techniques de duplication déjà vues de même que des nouvelles. Au lieu d'utiliser des pinceaux aquarelle, on reviendra aux supports opaques, tels que l'huile et l'acrylique, verra comment personnaliser les pinceaux et apprendra à mieux utiliser la commande Sélection.

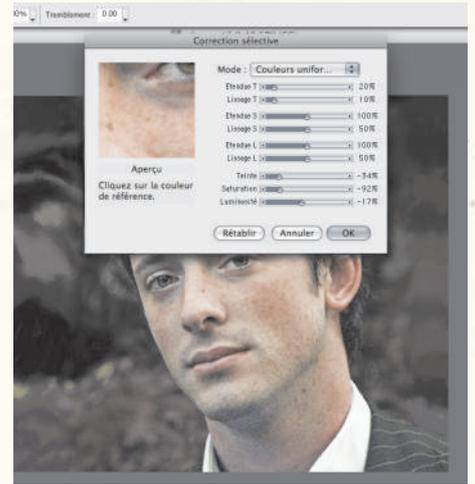

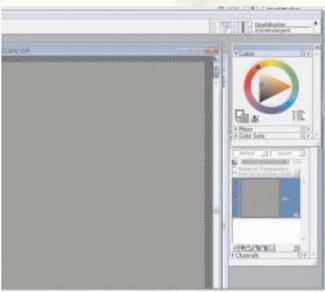
1 Saturation. De la page des didacticiels de Corel Painter X, ouvrez la photo et, d'emblée, on voit que la tête du sujet a besoin de « respirer ». Pour cela, on va commencer par agrandir la toile en ajoutant 200 pixels à gauche et 100 pixels à droite. Comme vous le voyez, la tête est légèrement décentrée par rapport au cadre.

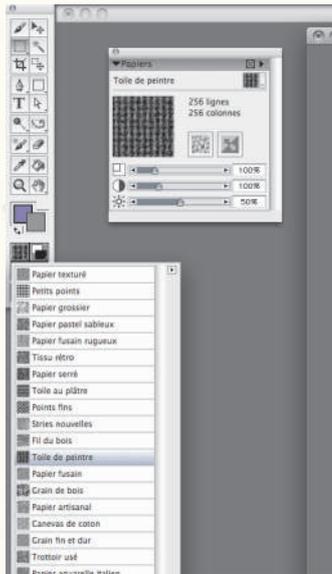
2 Meubler les vides à l'arrière-plan. Dans la catégorie Peintures à l'huile, sélectionnez la variante Rond biseauté 15 pour continuer grossièrement le vert à l'arrière-plan et prolonger les rayures fines de la veste jusqu'aux bordures blanches. Même s'il est probable qu'on ne gardera pas le vert à l'arrière-plan, l'application de cette couche grossière nous assurera des valeurs constantes. Augmentez le contraste un peu pour donner à l'image un peu plus de vie.

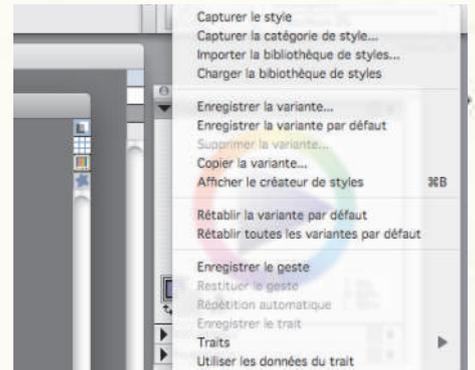
3 Changement de la couleur d'arrière-plan. C'est bien le moment de changer le vert de l'arrière-plan qui, franchement, ne convient pas à l'image. Pour cela, cliquez sur Effets > Correction sélective et, à l'aide de l'outil Pipette, sélectionnez le vert à l'arrière-plan. Ensuite, opérez les réglages suivants : Étendue T à 20 % ; Lissage T à 10 % ; Teinte à 34 % ; Luminosité à 16 % et Saturation à 91 %. Cela donnera un arrière-plan brun qui convient mieux.

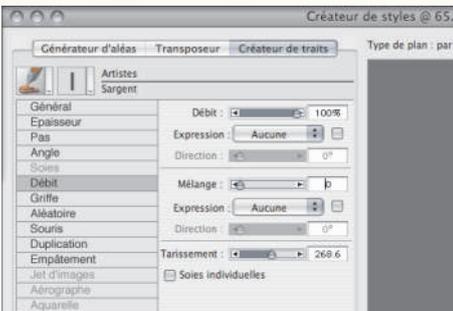
5 Choisir le papier. C'est l'occasion maintenant de choisir le papier qui donnera à l'image dupliquée la texture nécessaire. De l'icône Sélection de papiers au-dessous de la boîte à outils, je choisis Toile de peintre sur la liste et clique sur la petite flèche pour ouvrir la palette Papiers à partir du menu flottant. Tous les paramètres papiers s'affichent et vous pouvez les modifier si vous le voulez.

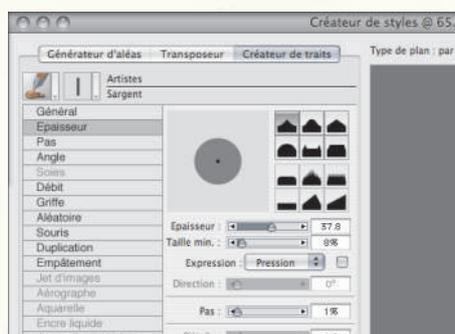
4 Se préparer à dupliquer la couleur. Pour se disposer à dupliquer la couleur, cliquez sur le menu Fichier, Créer une réplique. Ensuite, cliquez sur Sélection > Tout sélectionner, puis Édition > Effacer. Il se crée une « Réplique de... », qui devrait être toute blanche. Avec l'outil Pot de peinture, remplissez l'image d'un brun froid en respectant les valeurs suivantes : H:40%; S:5 % ; L:55%.

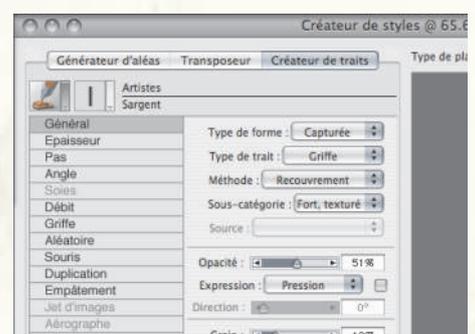
6 Personnaliser le premier style. Prenant la variante Sargent de la Catégorie Artistes, je vais mettre en place la texture du tableau, mais il faudra tout d'abord modifier un peu le pinceau. Puis, je fais ouvrir le Créateur de styles en cliquant sur la flèche du menu flottant du sélecteur des styles situé à droite.

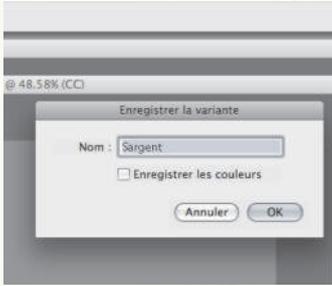
7 Personnaliser le style Sargent. Sous l'onglet Créateur de traits, sélectionnez Général sur la liste située à gauche et opérez les réglages suivants : Type de trait: Griffe; Méthode: Recouvrement; Sous-catégorie: Fort, texture; Expression: Pression; Grain: 18 %. Comme vous le voyez, la texture du papier s'intensifie à mesure que la valeur se réduit. Essayez de vous fixer à 16 %.

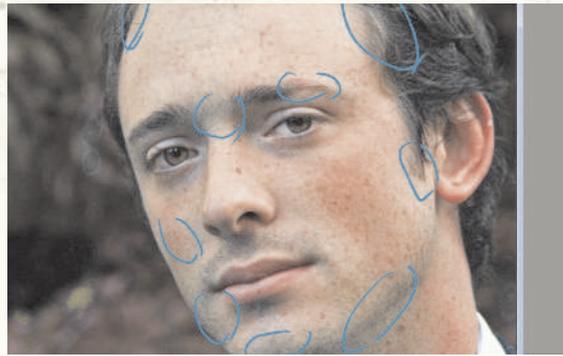
8 Modifier la taille du style Sargent. Dans le Créateur de traits, cliquez sur Épaisseur, puis changez le profil du pinceau à Pointu, celui-ci, à gauche, et opérez les réglages suivants : Épaisseur à 37,8%; Taille min. à 8 %; Expression sur Pression et Pas à 1%.

9 Modifier les paramètres Débit du style Sargent. Cliquez sur Débit et procédez aux réglages suivants : Débit : 76 % ; Mélanges : 0 % ; Expression : 0 % et Tassement : 268,6 %. Enfin, passez le débit à 10 % et assurez-vous que l'option Empatement, qui donne une certaine profondeur aux coups de pinceau, est activée.

10 Sauvegarder le style Sargent personnalisé. Il est très facile de l'oublier, mais vous devez sauvegarder le pinceau personnalisé ! Pour ce faire, cliquez sur la flèche du sélecteur des styles et, dans le menu flottant, Enregistrer la variante. Nommez-la « Sargent texturé » et elle apparaîtra au bas de la liste des pinceaux dans la catégorie Artistes, sans remplacer le style Sargent.

11 Vérifier les rapports entre le visage et le arrière-plan. Avant de commencer à peindre, vérifiez la complémentarité du visage et du brun à l'arrière-plan. Avec l'outil Pipette, confirmez que le brun à l'arrière-plan s'accorde avec la tonalité de diverses zones de l'arrière-plan. Si vous voulez que l'arrière-plan sorte de l'image peinte, vous savez maintenant où vous pouvez le faire avec les valeurs justes.

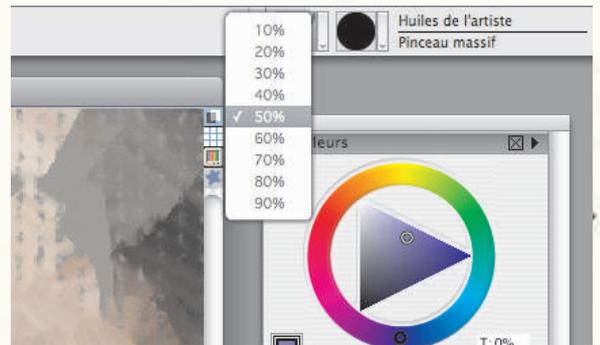
12 Appliquer le style personnalisé. À ce stade, appliquez quelques coups de pinceau avec le nouveau style, l'image d'origine étant complètement recouverte de brun. Cette étape est toujours très émouvante à mesure que l'image sort de l'obscurité. Plus tard, on aura à restaurer les traits du visage en suivant les contours et l'image superposée en mode semi-transparent. Ces étapes seront plutôt techniques.

Taille du pinceau

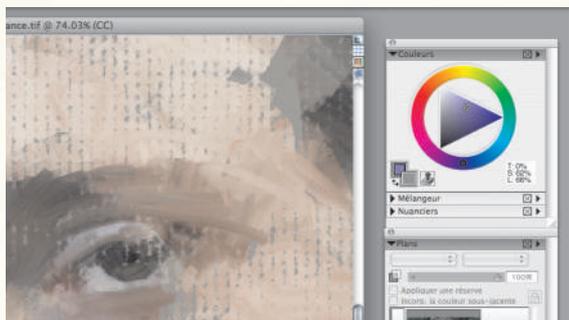
Cela semble évident, mais il faut toujours s'assurer de choisir la taille du pinceau qui convient à la tâche. Dans ce cas-ci, on a choisi le pinceau le plus large possible parce qu'on voulait donner au portrait un air décontracté. L'idée est de lui donner une forme reconnaissable sans la précision d'une photo. Bien entendu, si vous voulez faire ressortir des détails, vous choisirez un pinceau de taille réduite. Pour cet exercice, on a reçu des consignes, mais vous pouvez vous en sortir tout aussi bien avec un pinceau de taille différente.

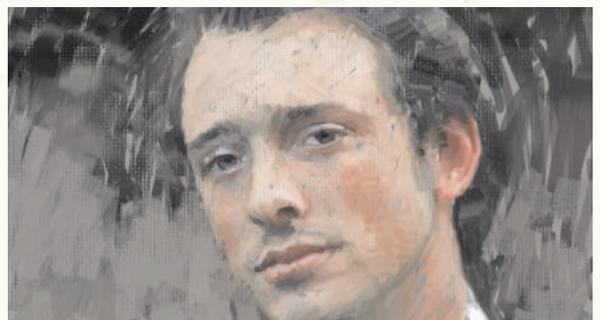
13 Définir le style Soies. L'objectif est de faire en sorte que le portrait soit décontracté. Pour cela, et à cette étape-ci, sélectionnez le style Soies dans la catégorie Huiles de l'artiste et utilisez-le tel que défini : Taille à 5.4; Opacité à 79 %; Grain : 17 %; Viscosité à 50 %; Fondu à 100 %; Humidité à 75.

14 Appliquer le style Soies. Le style Soies a une texture striée en raison de ses « poils » hérissés. Maintenant, appliquez des coups de pinceau en suivant les contours du visage. Pour cela, il vous faut souvent faire la navette entre la transparence à l'opacité en cliquant sur l'icône 'Transparence'. À ce stade, ne vous souciez pas trop des détails.

15 Agrandir les yeux. Même si l'image est en train d'être dupliquée et que la réplique devrait théoriquement être une copie conforme de la photo d'origine, le style Soies comme d'autres pinceaux de Corel Painter a ceci de merveilleux qu'il ne dépose pas la peinture avec une précision photographique, mais de manière un peu aléatoire. Cela est très important si l'on veut que l'image ressemble à un tableau. Par exemple, les yeux ne sont jamais identiques. De ce fait, il est très important qu'ils revêtent leur propre caractère.

16 Développer le tableau. C'est le moment de commencer à développer des idées pour l'arrière-plan. Ajoutez aussi des détails avec le style Soies en réduisant la pointe. Laissez quelques traits épars ou des bruitages conséquents pour mieux intégrer le visage à l'arrière-plan et épargner au tableau l'effet de collage.

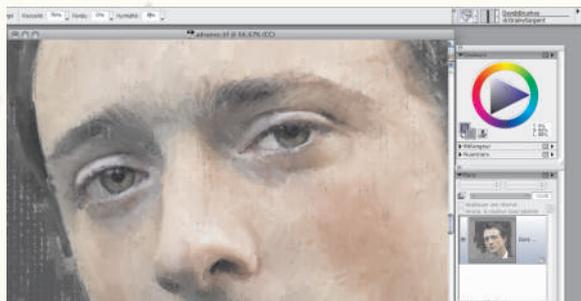
17 Travailler la tête et l'arrière-plan. Reprenez le style Sargent texturé et, après avoir agrandi la pointe (25,3) et réglé l'opacité à 82 %, restaurez le brun du dessous et laissez légèrement paraître le brun foncé de la photo d'origine pour aviver un peu l'arrière-plan.

18 Nuancer l'arrière-plan. Profitant encore du style Sargent texturé, appliquez à l'arrière-plan du vert olive foncé sous forme de blocs de couleur. De fait, cette couleur n'est qu'une teinte sombre de l'iris du sujet. Le ton foncé aide à former le visage à la manière d'un dessin en clair-obscur. Réglez la taille à 37,8, l'opacité sur 57 % et le grain sur 18 %. Évidemment, la tache sombre ne résulte pas de la duplication, mais la forme, le ton et la couleur qui se développent conviennent parfaitement.

19 Épaissir les traits du visage. Avant de rajouter des détails, fixez d'abord les traits essentiels. Dans la catégorie de style Peintures à l'huile, sélectionnez d'abord la variante Peinture épaisse 10 relief et procédez aux réglages suivants : Taille : 2 ; Opacité : 9 % ; Débit : 10 ; Mélange : 65 % ; Tremblement : 0,02 (assurez-vous que l'empatement est désactivé). Ensuite, passant à la variante Rond biseauté 15, rajoutez des détails fins sur la base des réglages suivants : Taille : 2,6 ; Opacité : 87 % ; Débit : 100 ; Mélange : 83 % et Détails : 2,3.

20 Accentuer les yeux. Comme vous pouvez le voir, les coups de pinceau autour des yeux renforcent les traits plutôt que de reproduire la photo avec précision. Maintenant, appliquez des traits vagues, la photo d'origine étant visible à travers la transparence, la pointe du pinceau la plus large possible. Remarque : il convient d'éviter des pinceaux de très petite taille parce qu'ils feront rapidement perdre au tableau son caractère décontracté.

21 Peindre les cheveux. Le style Rond biseauté en main, faites sortir les cheveux du brun foncé du dessous et limitez-vous aux mèches donnant l'illusion de chevelure. Mais, ici encore, les choses sont un peu délicates, parce que les cheveux offrent beaucoup de mèches hérissées que de plages uniformes. En réalité, les cheveux sortent de l'arrière-plan sombre, ce qui aide à les intégrer au tableau.

22 Appliquer les dernières touches. À ce stade, vous pouvez décider que l'arrière-plan mérite d'être rehaussé. Ici, on a essayé diverses formes et couleurs pour créer une harmonie et susciter l'intérêt, mais le bleu clair s'est imposé en raison de sa complémentarité cutanée. De fait, le bleu clair crée une certaine tension et aide à faire ressortir l'arrière-plan et projeter le visage. Ce sont là des choix que vous pouvez faire vous-même. Vous n'avez pas à les adopter.

23 Ajouter des finitions ça et là. Pour donner au tableau un peu plus de contraste, cliquez sur le menu Sélection > Tout sélectionner, puis Édition > Copier > Coller sur place. Le premier plan s'en trouvera dupliqué. Ensuite, changez le mode de fusion à Gélatine et réduisez l'opacité du nouveau plan à six pour cent. De la catégorie de style Photo, choisissez les variantes Sous-exposer et Surexposer, et appliquez-les tour à tour aux iris pour les accentuer un peu.

24 Peaufiner le tableau. Pour peaufiner le tableau, ajoutez à la peau un peu de couleur (Effets > Correction sélective > Saturation: 30) et d'accentuation (0,88).

Fusion de formes

Bien que l'objet de cet exercice soit de vous faire réaliser un tableau à partir d'une photo, il ne faut pas se priver du style main levée ! En fait, vous pouvez obtenir des résultats très réalistes en délaissant l'environnement de couleur dupliquée au profit des couleurs librement choisies et appliquées aux zones dupliquées. Dans cet exemple, on a peint des parties de l'arrière-plan pour harmoniser les couleurs du visage. Cela n'a rien de compliqué, mais le résultat est bien meilleur qu'une image dupliquée tout bonnement.

Choix de plans

À la différence des artistes traditionnels qui rajoutent des couches de peinture pour créer l'effet de profondeur, tout ce que vous avez à faire ici est de dupliquer un plan et d'expérimenter les modes de fusion. Ils vous permettent d'assombrir un tableau ou de lui donner de la vigueur et vous pouvez aussi contrôler l'effet en faisant jouer le curseur Opacité. On a utilisé ici le mode de fusion Gélatine, mais d'autres comme Assombrir, Multiplier, Éclaircir et Écran sont tout aussi valables. Tout dépend des couleurs de votre tableau et de l'effet recherché. Rien ne vaut l'essai !

www.corel.fr/painter