

Des photos aux portraits dans Corel® Painter™

par Karen Sperling

De nombreux photographes professionnels offrent à leurs clients des portraits peints d'après photo dans Corel® Painter™. Si vous êtes photographe, professionnel ou amateur, vous pouvez, vous aussi, expérimenter Corel Painter et faire le portrait de vos enfants ou de vos petits-enfants ! C'est justement ce que l'auteur vous invite à faire au cours de cet exercice en mettant en pratique un certain nombre de concepts qui sous-tendent l'art du portrait dans Corel Painter.

Recouvrir des détails de peinture

L'une des premières choses à avoir à l'esprit lorsqu'on fait de la peinture est qu'une peinture a moins de détails qu'une photo. Je vais donc commencer le portrait avec un pinceau mélangeur et rendre moins évidents un certain nombre de détails.

Pour atténuer les détails du visage :

1. Du sélecteur de styles, je choisis la catégorie Mélangeurs et la variante Humide.
2. Dans la barre de propriétés, je réduis la pointe du pinceau et adoucit les iris et le coin des yeux de manière à estomper certains traits.
3. Du sélecteur de styles, je choisis la variante Fine dans la catégorie Craies.
4. Dans la barre de propriétés, je réduis à la fois la taille et l'opacité du pinceau, puis accentue les yeux.

Définir l'iris

L'une des techniques de portrait courantes consiste à faire ressortir le contour de l'iris. Pour y arriver, je peins le contour de l'iris en prélevant la couleur de l'iris, puis le fais ressortir en y appliquant une couleur d'un ton légèrement foncé.

Pour accentuer l'iris

1. J'enfonce la touche Option (sous Mac OS®) ou Alt (sous Windows®) et clique sur l'iris afin de prélever de la couleur.
2. Dans la palette Couleurs, je choisis un ton légèrement plus foncé que la couleur de l'iris.
3. Du sélecteur de styles, je choisis la variante Fine dans la catégorie Craies.
4. Puis, je fais ressortir le contour de l'iris en y appliquant le ton plus foncé.

Peindre des ombres

Une idée sous-jacente à la peinture de portraits veut qu'une ombre se dégage des sourcils et de la zone au-dessus des yeux. Pour créer cet effet dans Corel Painter, je vais appliquer un trait au-dessus des yeux avec un style Aquarelle numérique.

Pour peindre une ombre au-dessus des yeux

1. Du sélecteur de styles, je choisis la catégorie Aquarelle numérique et la variante Nouveau simple.
2. Dans la barre de propriétés, je fais baisser la taille et l'opacité.
3. Appuyant sur la touche Option (Mac OS®) ou Alt (Windows®), je clique sur l'iris pour prélever de la couleur.
4. Je choisis un ton plus foncé dans la palette Couleurs, puis souligne d'un trait le contour de l'œil.
5. Ensuite, j'ouvre le menu Plans et clique sur Sécher le plan aquarelle.
6. Du sélecteur de styles, je choisis la catégorie Mélangeurs et la variante Humide.
7. Je commence à faire estomper la ligne qui sépare ici la zone trop sombre et la zone inférieure de l'œil.

Ajouter des reflets aux yeux

Le prochain concept artistique je vais appliquer au portrait consiste à faire rayonner le bas des yeux. Cette surface polie s'appelle reflet.

Pour ajouter des reflets dans Corel Painter

1. Je commence par choisir la catégorie Photographie et la variante Sous-exposer.
2. Dans la barre de propriétés, je fais baisser l'opacité.
3. Puis, j'applique la variante de style à l'iris afin de le rendre plus clair.

Si l'iris se révèle trop clair, je rétablis la couleur à l'aide de la variante Nouveau simple de la catégorie Aquarelles numériques. De là, je peux sécher l'aquarelle en choisissant cette fonction dans le menu Plans.

En théorie, le reflet vient d'une source lumineuse qui se projette sur la zone supérieure des yeux. Comme point de repère, on peint le reflet en partie sur la pupille et l'iris, et ce avec la variante Fine de la catégorie Craies. On peut utiliser également la variante Numérique lisse de la catégorie Aéroglyphes. Pour obtenir des reflets plus subtils, on peut réduire l'opacité de la variante de style.

Ajouter du contraste

Pour donner du relief à mon portrait, le rendre plus saisissant, je fais intervenir ici l'idée de contraste. J'obtiens le contraste en faisant rehausser dans le portrait les reflets et les ombres que je vois ici dans la photo. Par exemple, je vais ajouter des reflets au visage avec la variante Numérique lisse après en avoir réduit l'opacité.

Pour ajouter du contraste

1. J'appuie sur la touche Option (Mac OS®) ou Alt (Windows®) et clique sur un reflet afin de prélever de la couleur.
2. Dans la palette Couleurs, je choisis un ton plus clair et l'applique là où vous voyez les reflets dans la photo.
3. Ensuite, j'harmonise les couleurs à l'aide de la variante Humide de la catégorie Mélangeurs.

Pour ajouter du contraste aux lèvres

Pour ce qui est des lèvres, il y a dans l'art un principe qui veut que la lèvre supérieure soit plus foncée que la lèvre inférieure parce que la lumière réfléchit sur la lèvre inférieure et que la lèvre supérieure se trouve par conséquent dans l'ombre.

1. Reprenant la variante Numérique lisse et après avoir réduit la taille et l'opacité, je clique sur la lèvre supérieure tout en appuyant sur la touche (Mac OS) ou Alt (Windows).
2. Dans la palette Couleurs, je choisis un ton plus foncé et l'applique sur la lèvre supérieure. Puis, enfonçant la touche Option (Mac OS) ou Alt (Windows), je clique sur la lèvre inférieure.
3. Je choisis un ton plus clair et l'applique. Souvent, je réduis encore plus la taille du pinceau.
4. Puis, appuyant sur la touche Option Ctrl (Mac OS) ou Alt (Windows), je clique sur un ton plus foncé et l'applique à la zone située entre les lèvres et leurs contours.

Pour régler les bords

1. J'enfonce la touche Option (Mac OS) ou Alt (Windows), clique en même temps sur la couleur d'une zone autre que les lèvres (le menton par exemple) et l'applique près des lèvres pour les affiner. On appelle cette technique la peinture négative et elle consiste à peindre autour d'une zone pour la mettre en relief.
2. Encore une fois, je reprends la variante Humide pour tout harmoniser.
3. Avec la variante Sous-exposer de la catégorie Photographie, je rehausse le reflet à la lèvre inférieure et harmonise le tout avec la variante Humide texturé de la catégorie Mélangeurs.

Pour peindre les cheveux

Pour la peinture des cheveux, l'approche consiste à colorier les zones de couleur et à rappeler les mèches en évoquant les détails.

1. Je commence donc par peindre les cheveux avec la variante Humide et en réduis l'opacité afin de réunir les mèches et d'aviver la couleur ici et là selon le jeu des reflets et des ombres de la photo.
2. Passant à la catégorie Peintures à l'huile, je choisis la variante Rond humide, appuie sur la touche Option (Mac OS) ou Alt (Windows), clique sur un reflet, choisis un ton plus clair dans la palette des couleurs et l'applique.
3. Je choisis aussi des tons plus foncés et les applique aux ombres de la même manière. Puis, je rajuste les couleurs quelque peu avec la variante Humide.
4. Je rappelle les touches jusqu'à ce que j'obtienne des zones de couleurs où se dégagent des mèches de cheveux. À l'aide de la variante Sous-exposer, je rehausse les reflets sur les cheveux. Je renforce les tons en appliquant la variante Nouveau simple de la catégorie Aquarelles numériques.

Et voilà le résultat final ! Bien entendu, vous pouvez vous exercer à faire des portraits dans Corel Painter en reprenant les étapes indiquées (et les concepts artistiques sous-jacents). Avec un peu d'exercice, vous passerez maître dans l'art du portrait d'après photo et dans le style des classiques tels Michel-Ange !

Peinture réalisée par Karen Sperling d'après une photo de Michelle Lamberth.

À propos de l'auteur du didacticiel

Pionnière et experte de Corel Painter, Karen Sperling est auteure du premier guide d'utilisation du logiciel, lancé en 1991, et a écrit celui de plusieurs versions subséquentes. De même, elle a publié trois ouvrages sur Corel Painter et son quatrième, *Painting for Photographers*, qui traite de la conversion de photos en peintures dans Corel Painter et Adobe® Photoshop®, vient de paraître. Les utilisateurs lui doivent aussi *Artistry Tips and Tricks*, un magazine mensuel offrant en ligne des didacticiels sur Corel Painter, et donne des cours sur le logiciel dans le cadre de ses ateliers de peinture artistique pour photographes. Artiste et photographe, Karen Sperling a vu ses œuvres exposées dans une galerie située dans le quartier prestigieux de Chelsea, à New York, et à Art Basel Miami, la plus grande exposition d'art aux États-Unis. Ses œuvres enrichissent des collections privées dans le monde entier. Pour voir un échantillon de ses créations ou obtenir d'autres informations sur ses travaux sur Corel Painter (didacticiels, livres, cours), rendez-vous sur : <http://artistrymag.com> et <http://karensperling.com>.