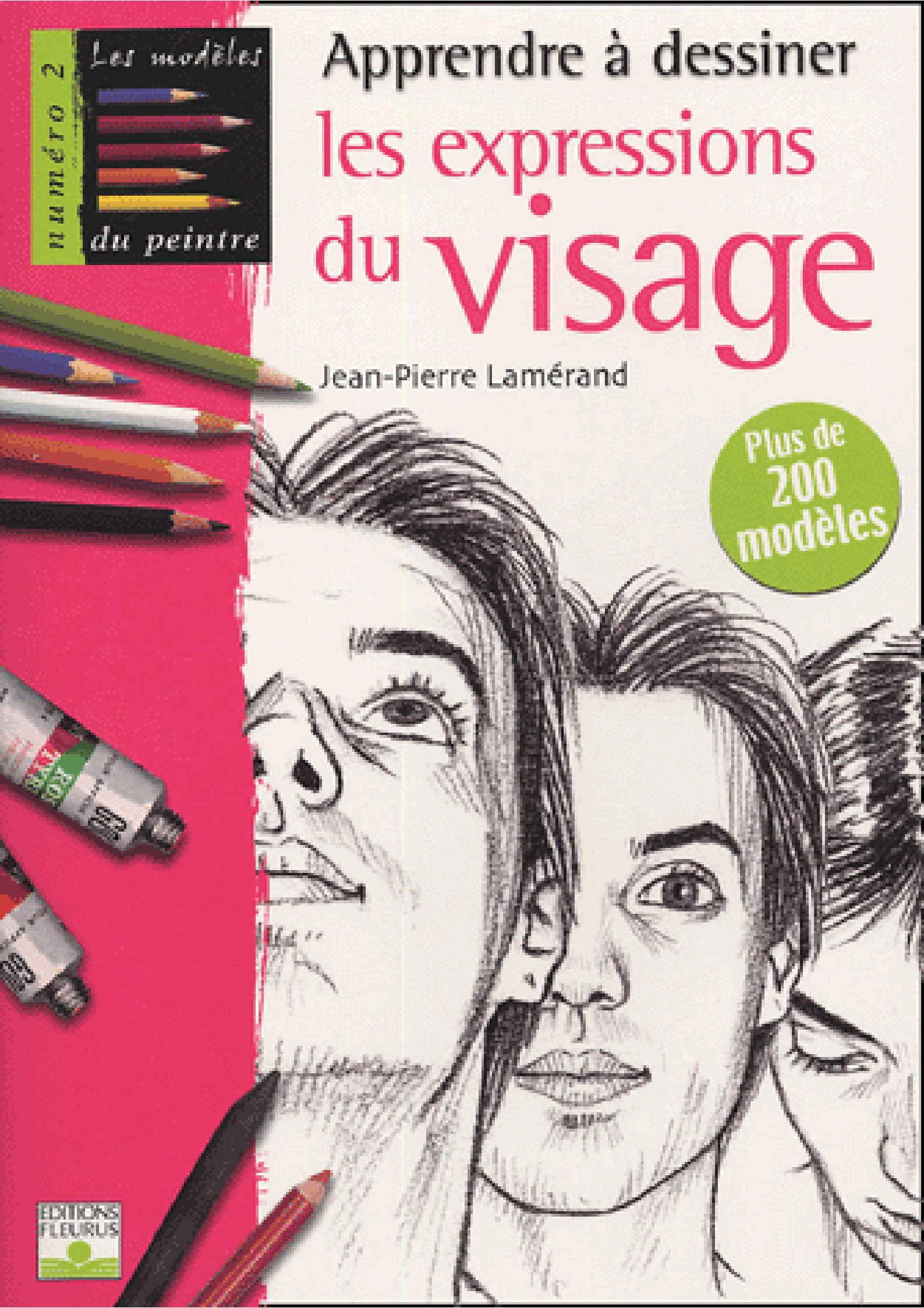
Les modèles du peintre

numéro 2

Apprendre à dessiner les expressions du visage

Jean-Pierre Lamérand

Plus de 200 modèles



EDITIONS FLEURUS

Sommaire

Introduction 1
Le squelette 2
Les muscles 3
Les proportions 4
Les yeux 6
Les nez 8
Les oreilles 9
Les bouches 10
Coiffures et coiffes 12
Au fil du temps 14
Les mouvements 16
L'éclairage 17
Les enfants 18
Éclats de rire 20
Au bord des larmes 22
Fureur et rage 24
Pris de panique 26
Un air de dégoût 28
Coup de fatigue 30
Portraits-robots 32

Direction éditoriale : Christophe Savouré
Édition : Guillaume Pô
Direction artistique : Studio Fleurus
Fabrication : Florence Bellot
Mise en pages : Alinéa
Merci à Camille Ledoux

© Groupe Fleurus, mars 2005
Dépôt légal : mars 2005
Imprimé en Italie par Rotolito
ISBN : 2-215-07541-4
1re édition. N° d'édition : 93626

Introduction

Merci à Violaine, Boris et Quentin
qui ont patiemment posé pour moi
et à Guillaume pour son chaleureux soutien

Savoir représenter un portrait, c'est donner à son modèle une expression juste, quel que soit le sentiment qui l'anime. Le peintre et l'illustrateur sont souvent confrontés à des difficultés lorsqu'il s'agit de restituer l'émotion qui émane d'un visage ; comment lui donner l'air sérieux, triste, fatigué ou enjoué sans tomber dans la caricature ? C'est en pensant à tous les passionnés du dessin qui ont rencontré ce genre d'écueils que j'ai écrit cet ouvrage.

En composant ce « catalogue » de portraits, j'ai réalisé que l'on peut passer très facilement de l'expression d'un sentiment à un autre, de la fatigue à la tristesse par exemple, par la simple accentuation d'un pli de bouche ou par le froncement d'un sourcil. L'étude des muscles de la face et de quelques règles de proportion permettent de mieux comprendre la façon dont un visage s'anime.

Devant une bande dessinée, le lecteur doit parfois comprendre immédiatement une image sans légende, et pour que les émotions se distinguent sans ambiguïté, il est souvent nécessaire de forcer l'expression. C'est pourquoi j'ai composé pour vous des enchaînements, afin de vous montrer différentes étapes dans l'évolution d'un sentiment. L'autre intérêt de ces séquences est de mettre en valeur les mouvements d'une tête dans l'espace et la façon dont la lumière sculpte ses reliefs.

J'ai également essayé de rassembler une grande variété de types humains pour vous permettre de trouver le personnage que vous recherchez. Enfin, en véritable détective, vous pourrez vous amuser à réaliser un portrait-robot en assemblant les différentes parties d'un visage.

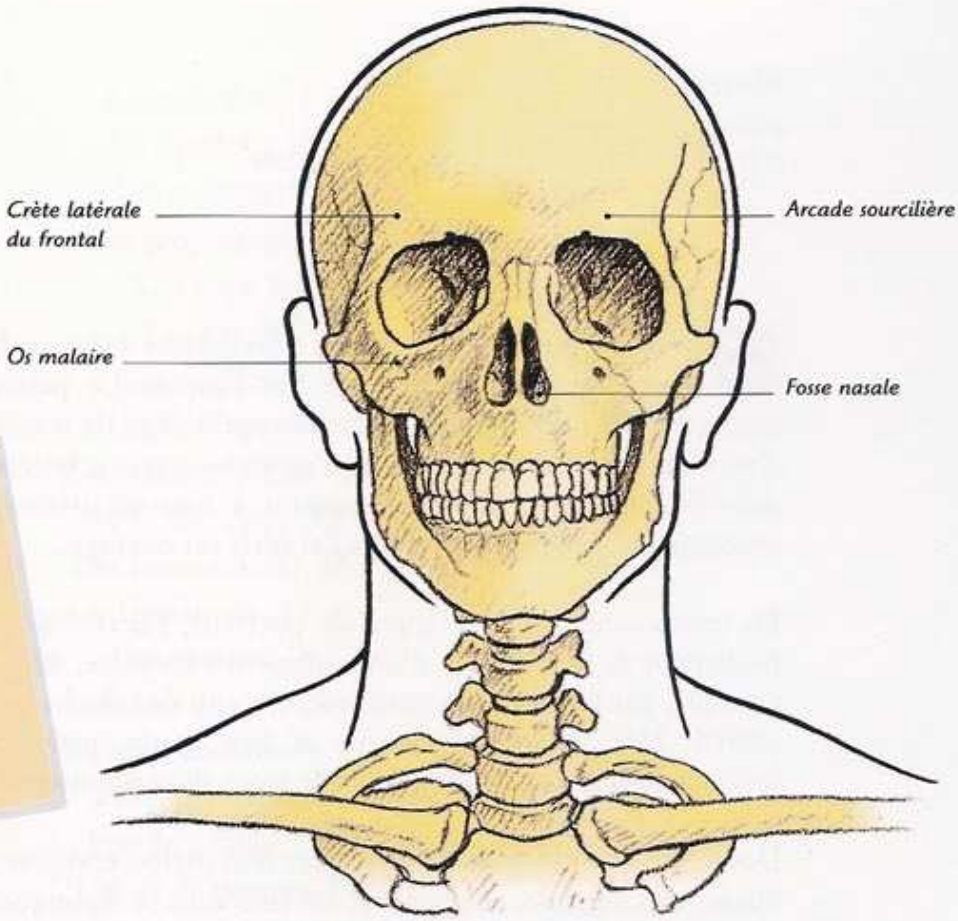
Et quand tous ces modèles ne suffiront plus… prenez votre crayon et croquez toutes les personnes qui vous entourent !

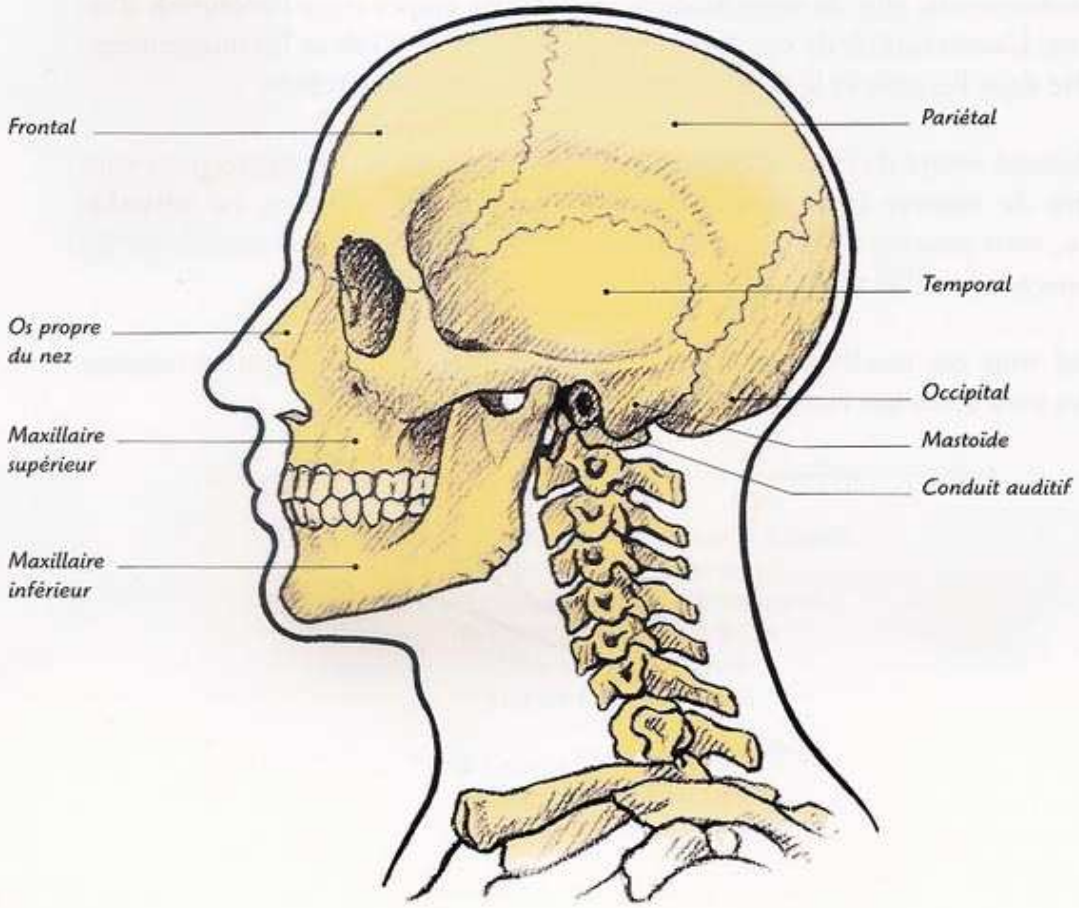
Le squelette

Pour saisir les différentes expressions du visage, il convient de connaître la structure générale du crâne et sa forme. Voici, pour vous aider, quelques notions d'anatomie.

Face et profil

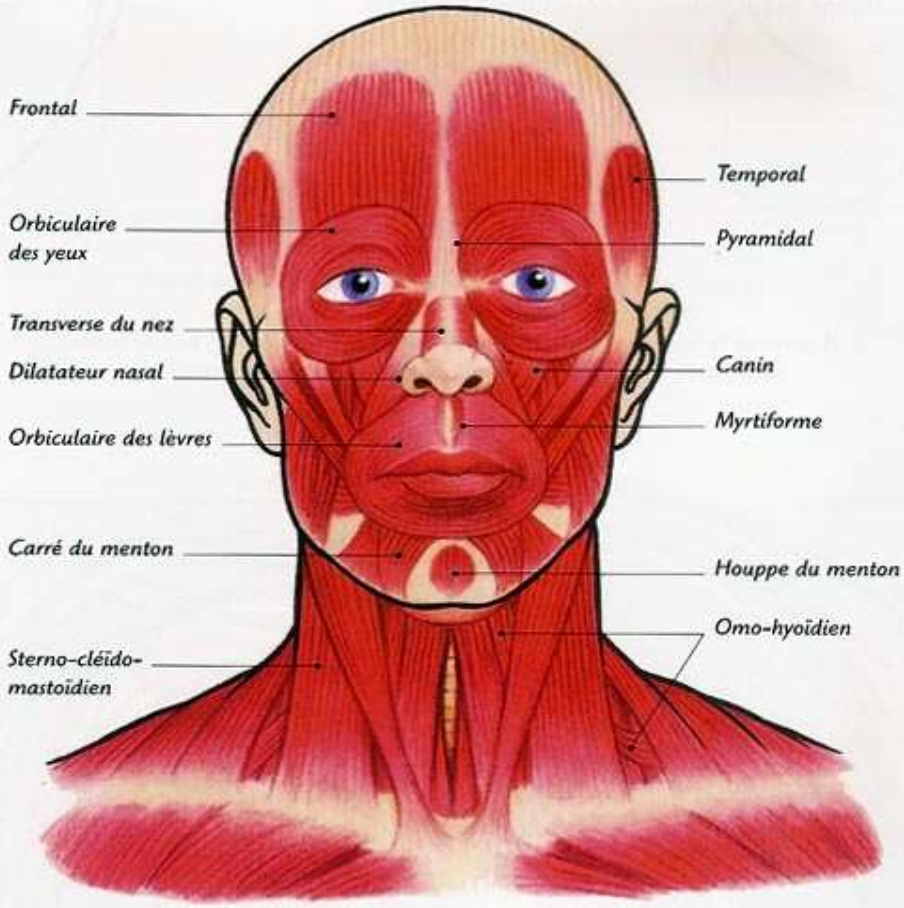
Le squelette de la tête est formé de la boîte crânienne, qui désigne les parties supérieure et postérieure de la tête, et de la face. Le squelette donne au visage son caractère par ses volumes : arcades sourcilières, pommettes, os du nez, maxillaires, proportions, etc.





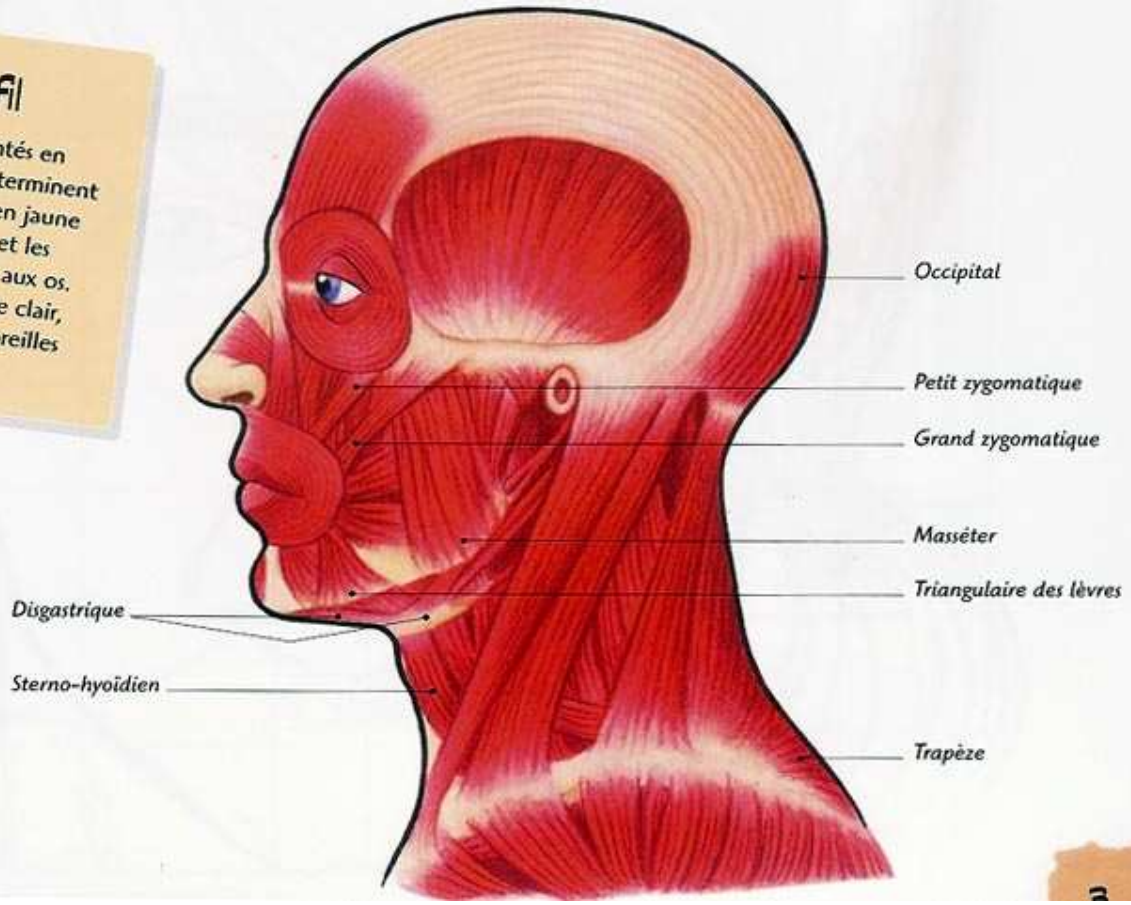
Les muscles

Dans le visage, ce sont les muscles peauciers qui font bouger les tissus de la peau et déterminent les différentes expressions.

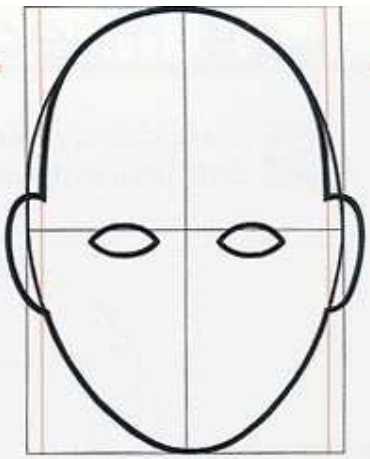


Face et profil

Les muscles sont représentés en rouge sur le dessin. Ils se terminent par les parties indiquées en jaune clair : ce sont les tendons et les plaques tendineuses reliés aux os. On aperçoit aussi, en jaune clair, le cartilage du nez et des oreilles ainsi que les os du crâne.

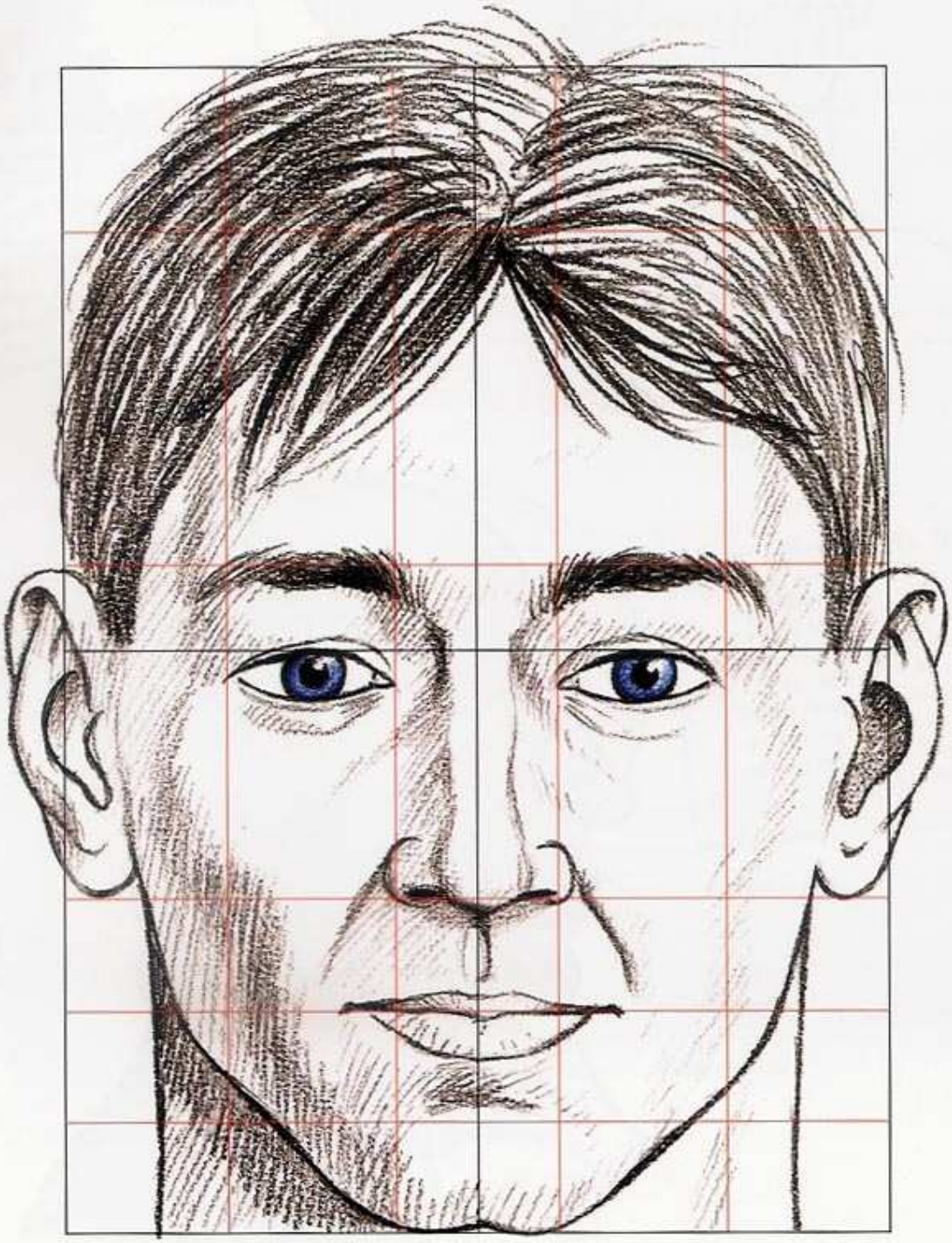


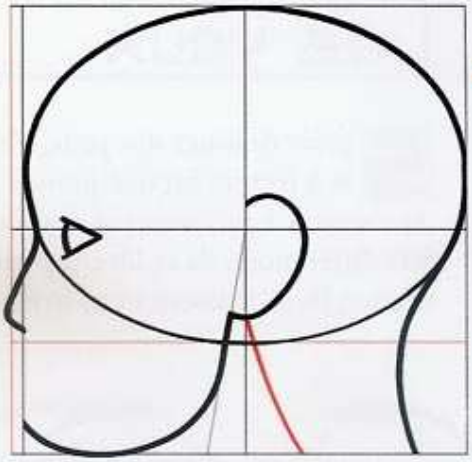
Les proportions



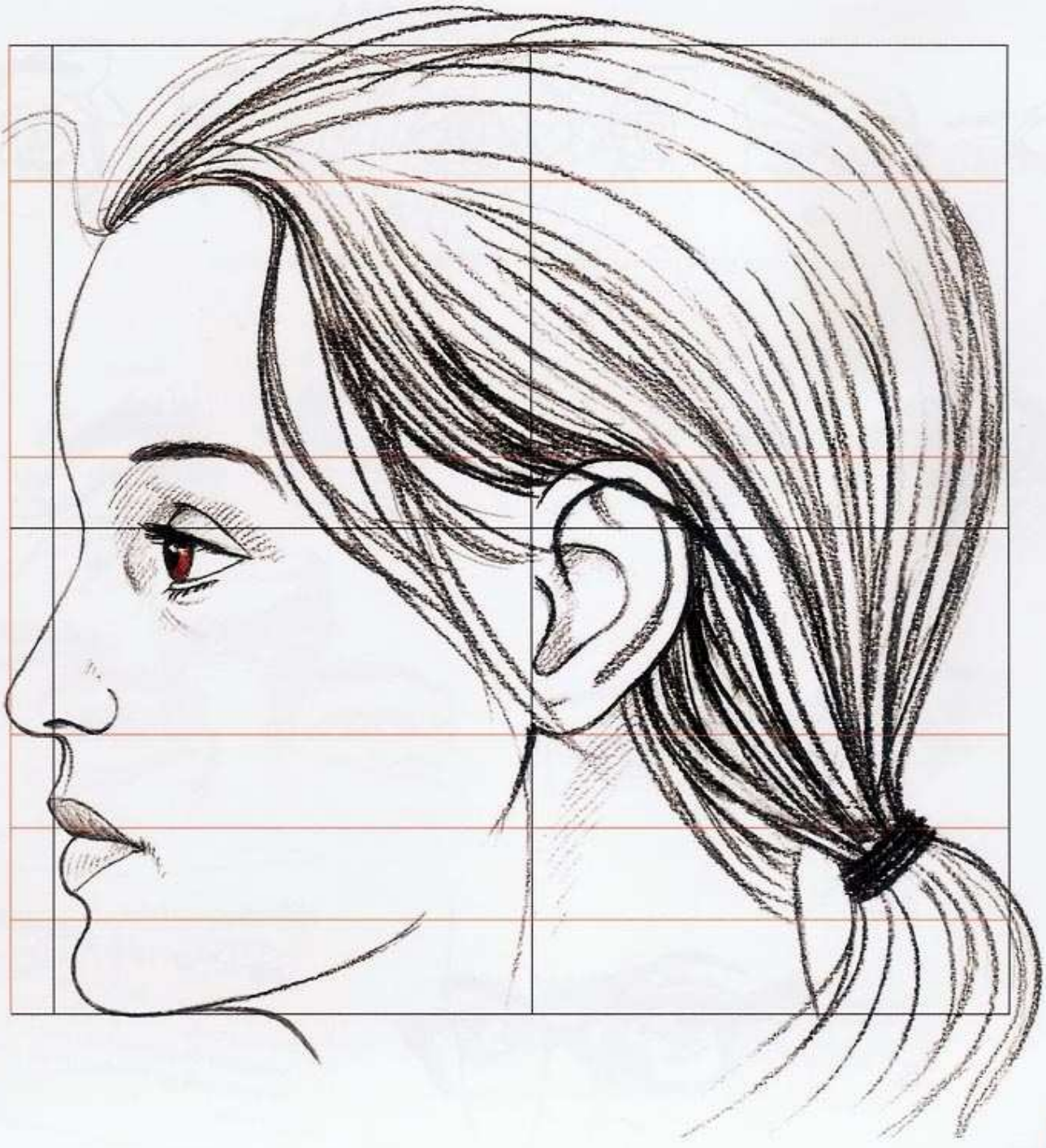
Même s'il y a des règles de proportion à respecter, la perfection d'un visage n'existe pas ; c'est pourquoi nos deux profils ne sont pas parfaitement symétriques. Ces quelques indications vous aideront cependant à placer les traits d'un visage.

Le creux entre le front et le nez se trouve à mi-hauteur de la tête.
On peut mettre l'espace d'un œil entre les deux yeux.
À partir de la racine des cheveux, on peut diviser le visage en trois parties égales : racine des cheveux-sourcils, sourcils-base du nez, base du nez-menton.



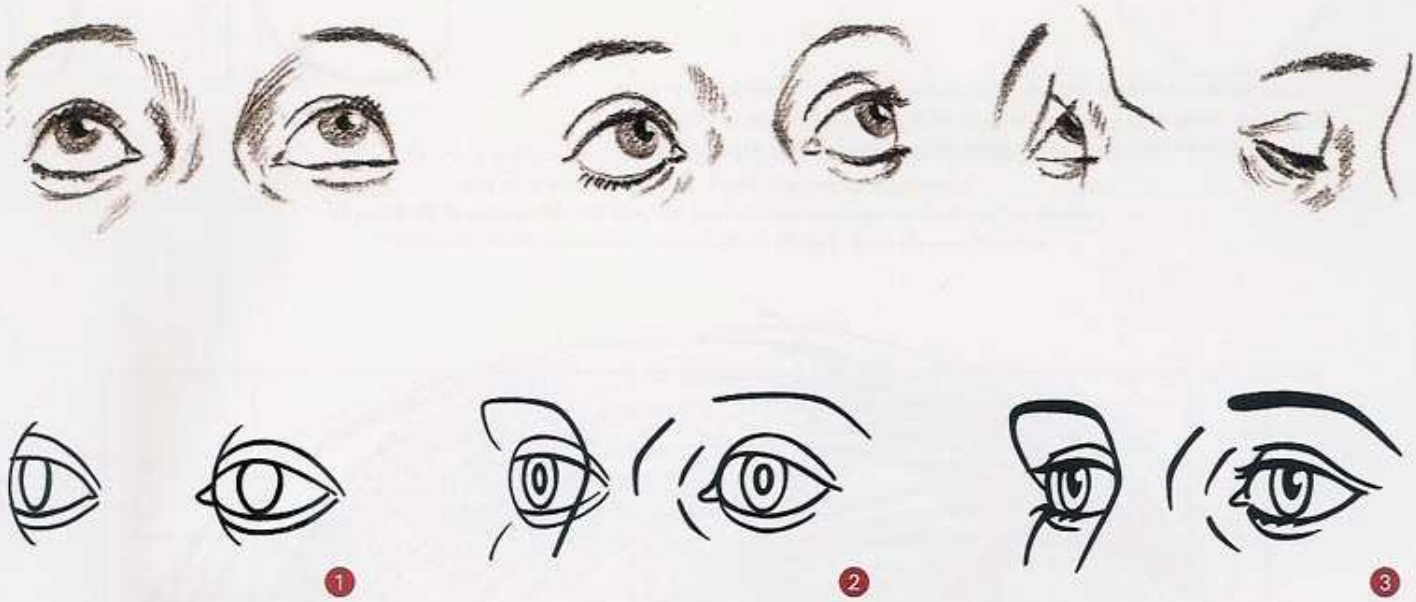


L'ensemble de la face tient dans un peu plus du quart inférieur du crâne. Les oreilles s'attachent sur l'axe médian de la tête. La ligne de la bouche se situe au premier tiers de l'espace situé entre la base du nez et le menton.



Les yeux

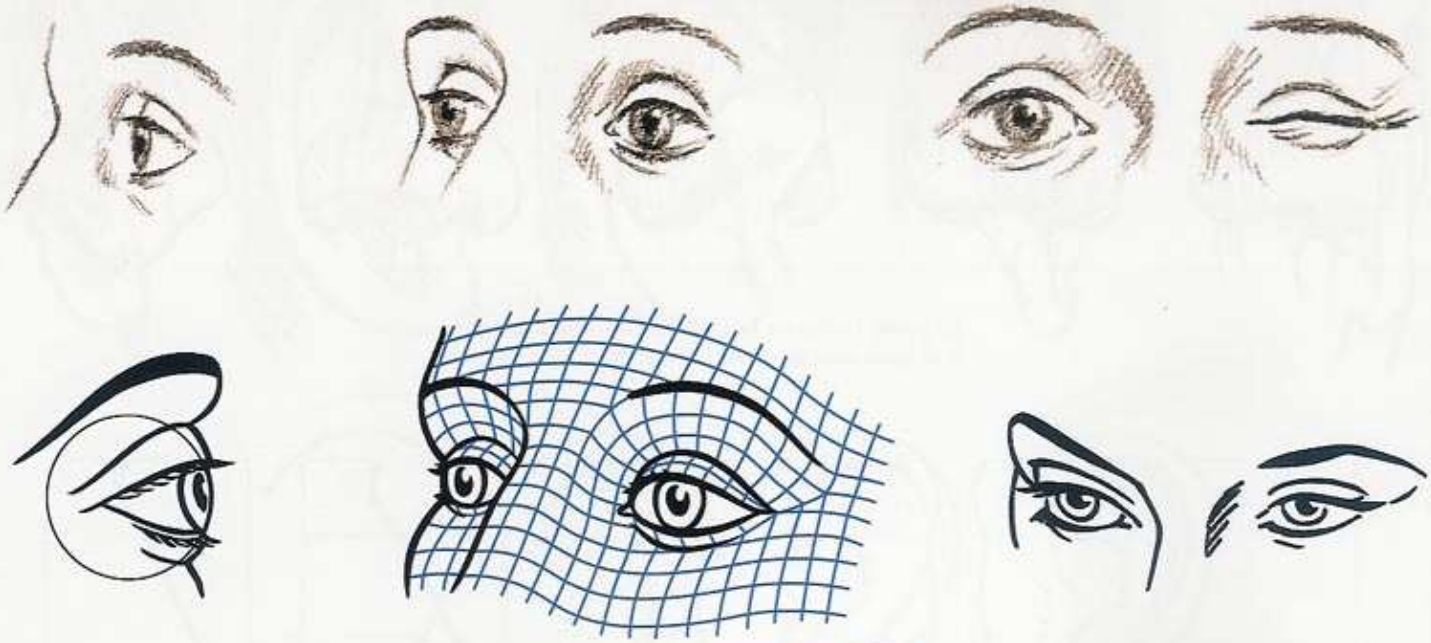
Savoir dessiner des yeux, c'est savoir capturer un regard et à travers lui une grande part de l'émotion qui émane du visage. Le mouvement des sourcils indique des émotions fort différentes : ils se lèvent pour exprimer la surprise et la peur, ils se baissent et se froncent pour dire la colère.



Quand le visage tourne vers son profil, l'arête du nez cache en partie l'œil extérieur.

Les lunettes

Quand on dessine des yeux derrière des lunettes, on doit se poser deux problèmes de perspective : d'abord les yeux, puis les lunettes sur un plan parallèle.

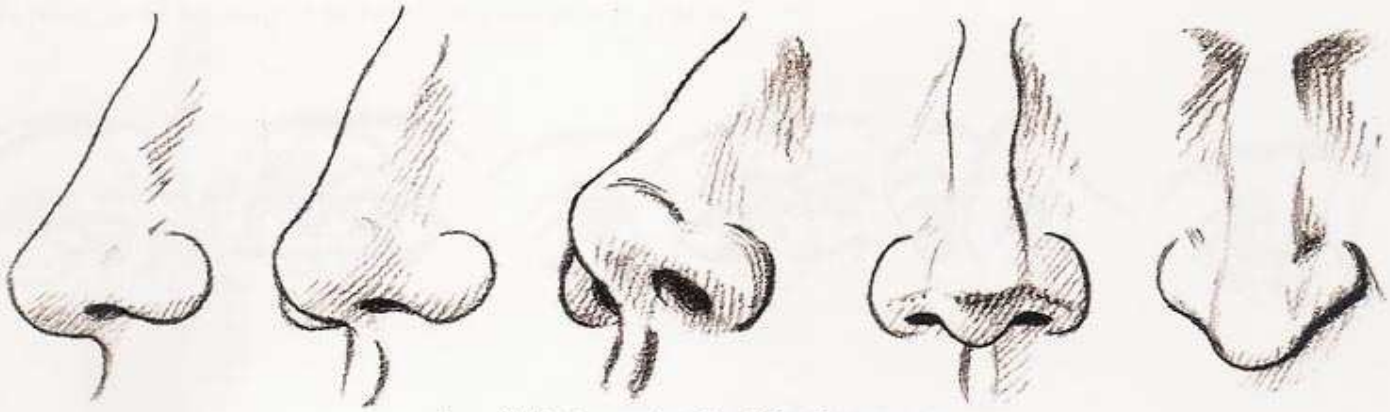


La position des yeux

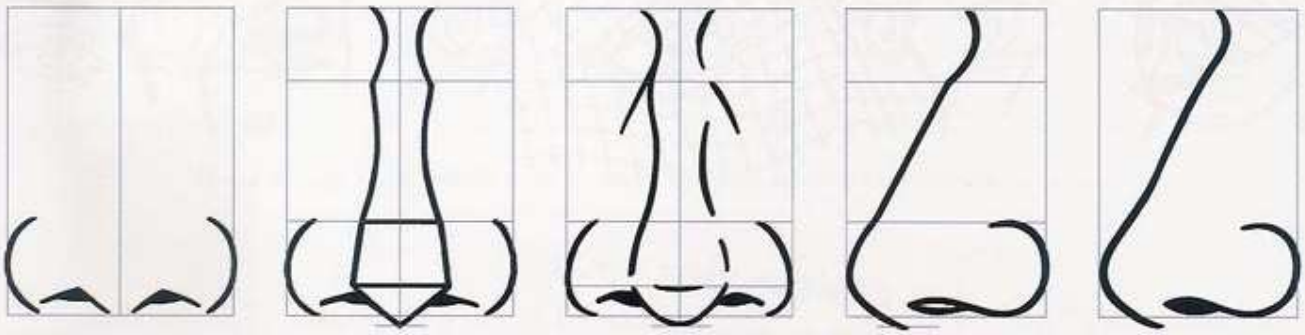
Les yeux sont des globes placés au fond des orbites : bombés, ils sont plus ou moins cachés par les paupières qui suivent leur arrondi et sont entourés d'un creux.

Les nez

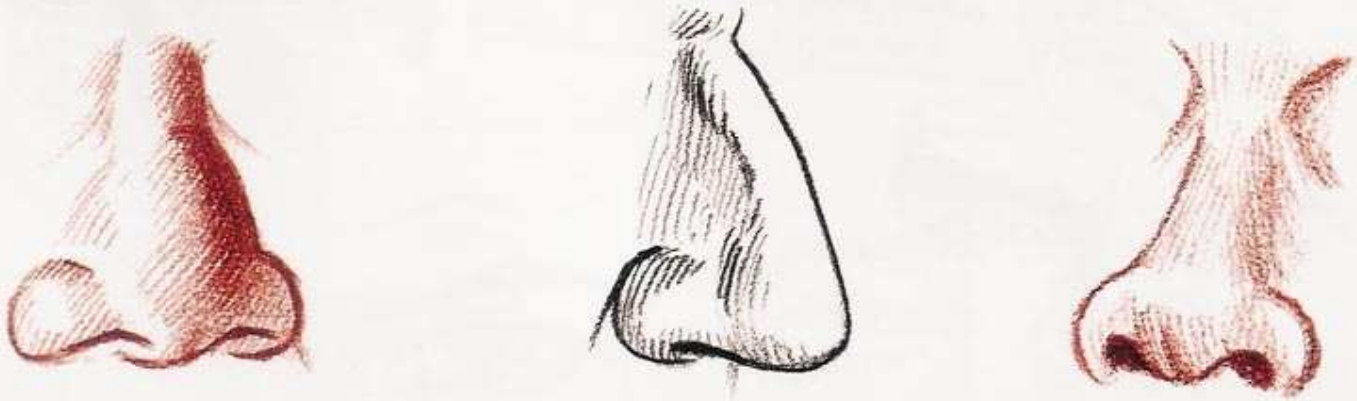
Rond, aquilin, en trompette ou épaté, le nez présente toutes les formes. Aurez-vous suffisamment de flair pour le dessiner ?



De profil, l'arête est très visible. Il faut faire attention à la façon dont la narine se raccorde au bout du nez.



Le nez se compose d'une arête et de deux renflements qui sont les narines.

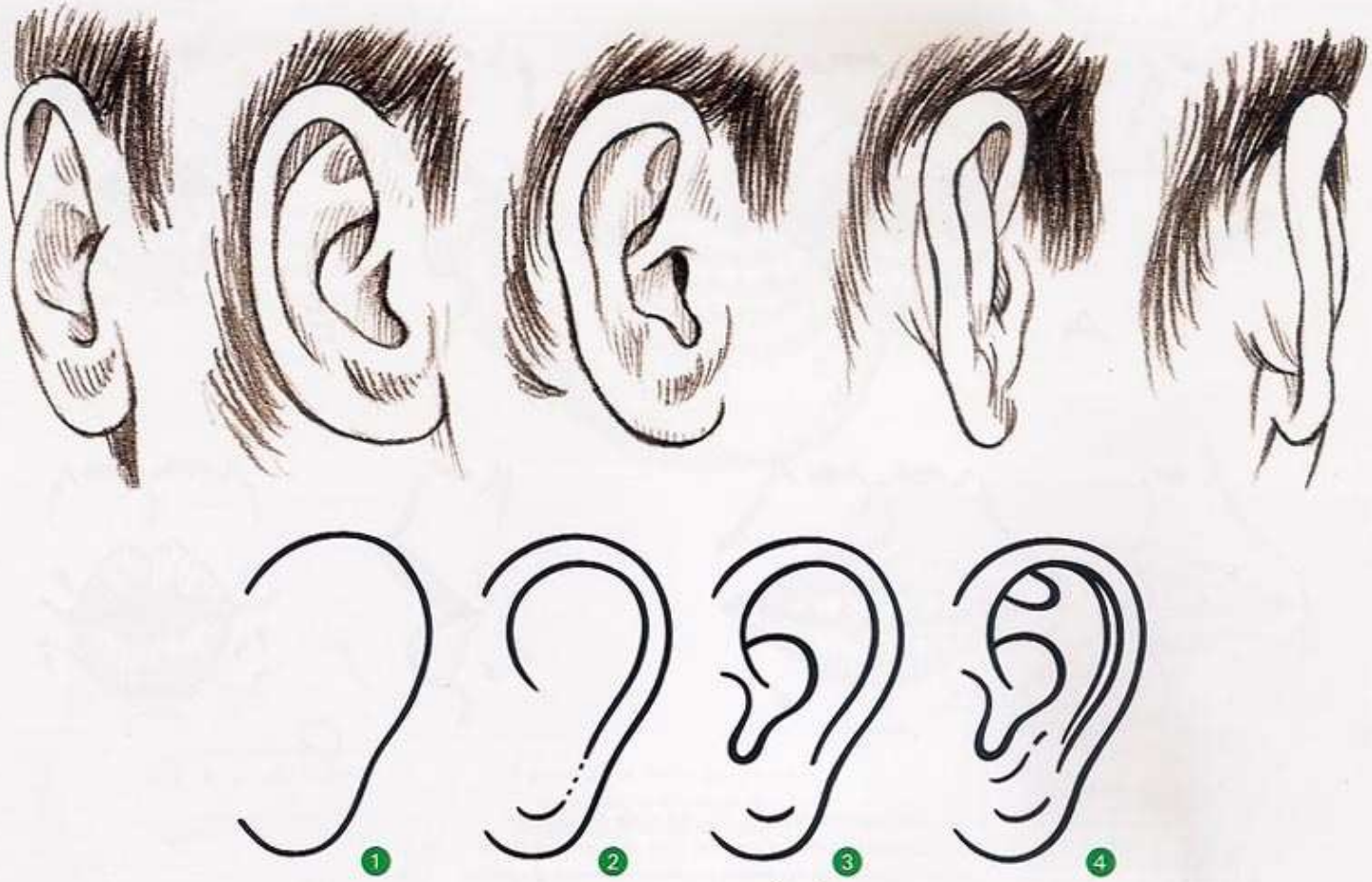


De face, l'arête n'est visible que par un jeu d'ombres. Le bout du nez est au-dessus, au niveau ou sous la ligne des narines selon que le nez est retroussé, droit ou busqué.

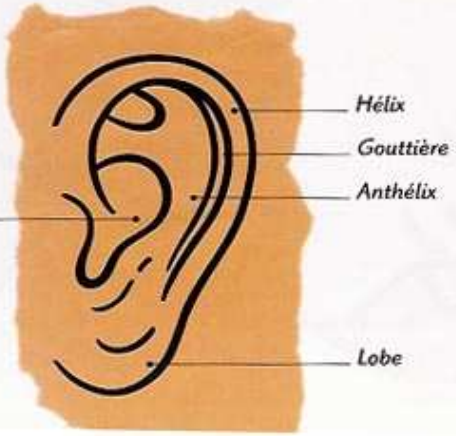
L'arête est peu visible dans les nez épatés.

Les oreilles

La constitution de l'oreille est la même pour tous. Seule sa forme varie d'un individu à l'autre : oreilles plates ou pointues, lobes larges, etc.

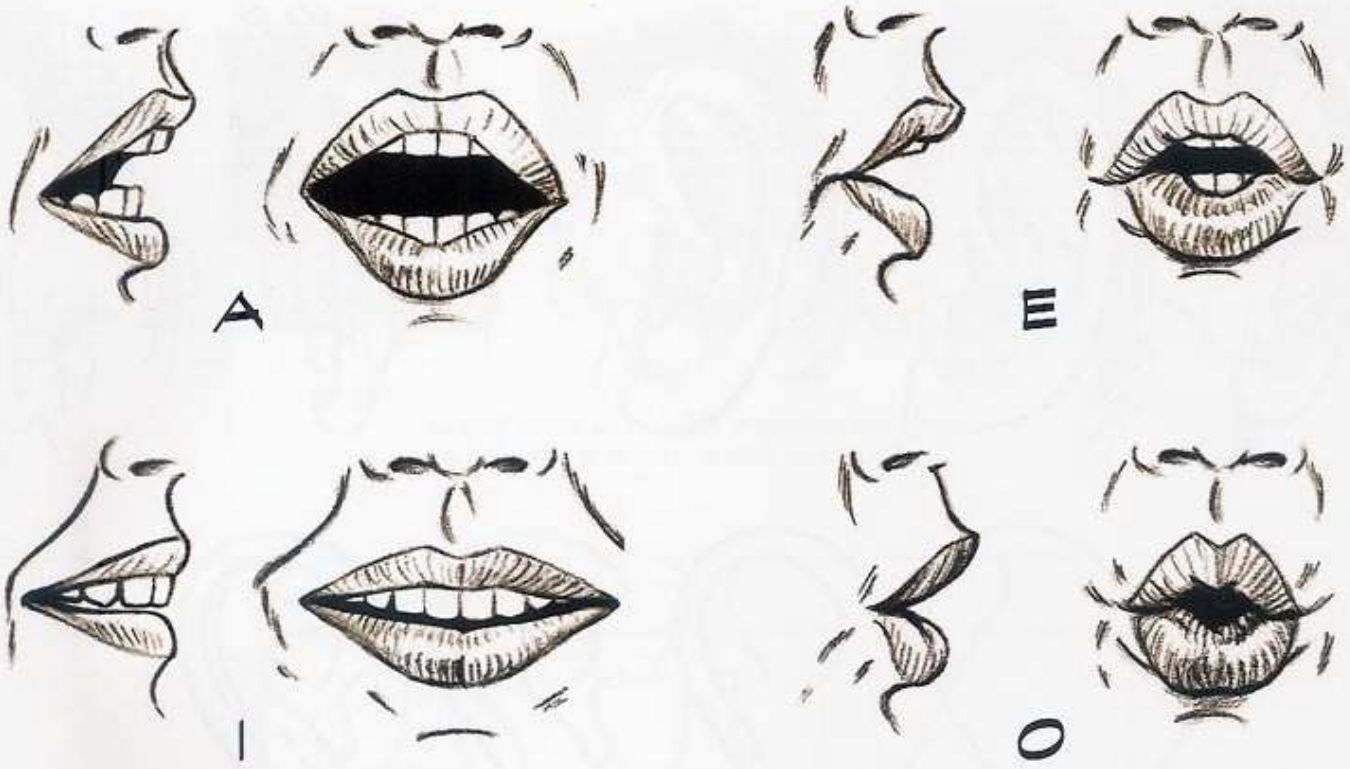


Oreille d'enfant

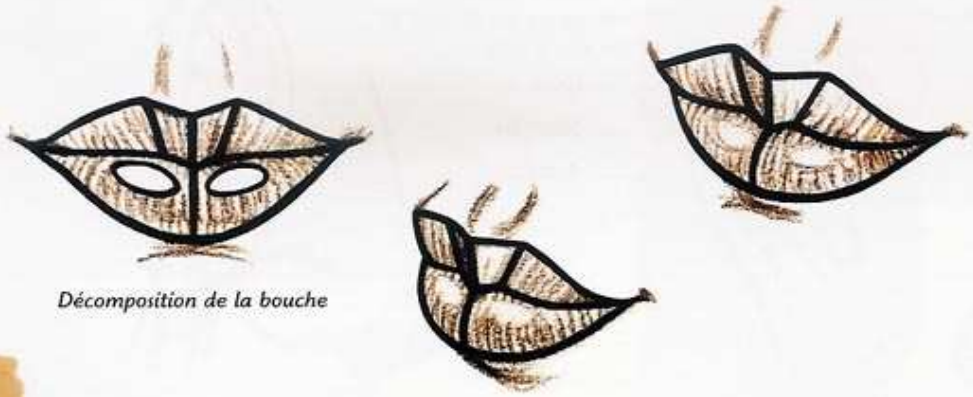


Les bouches

Ouverte ou fermée, charnue ou fine, souriante ou triste, la bouche détermine tout le bas du visage.



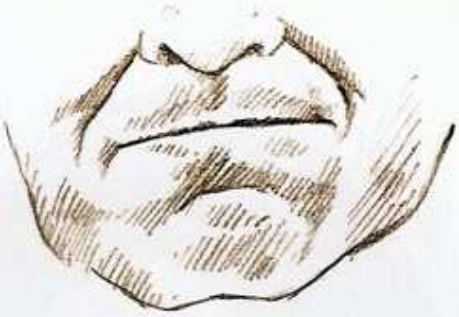
Le mouvement de la bouche varie en fonction du son prononcé. Les voyelles sont dites « palatales », car leur point d'articulation se situe au niveau du palais.



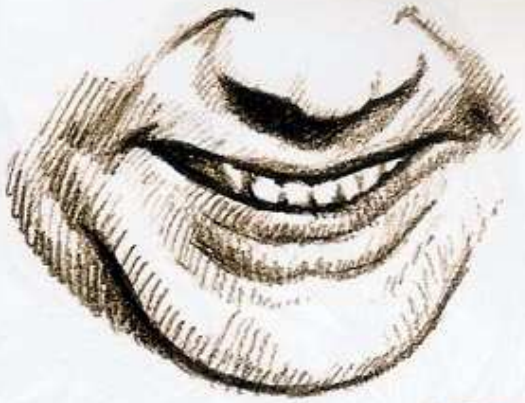
Décomposition de la bouche

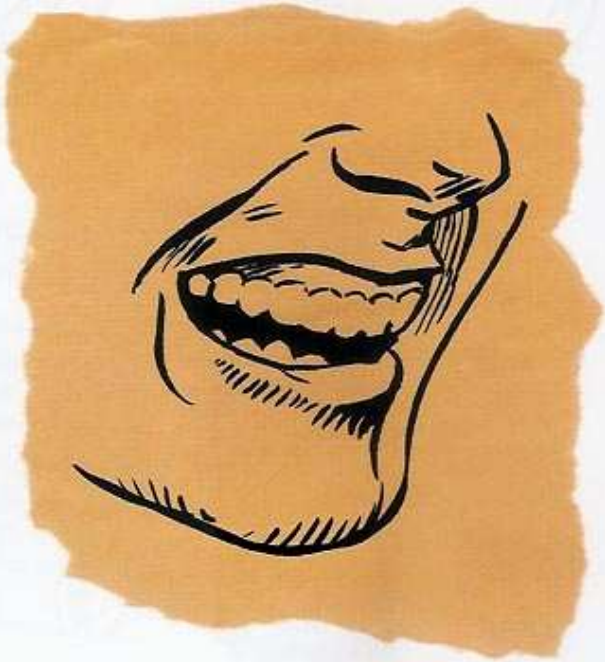
Les lèvres

La lèvre supérieure est généralement moins charnue que la lèvre inférieure et s'avance en surplomb sur celle-ci. Les deux lèvres se rejoignent en s'amincissant et forment les commissures.

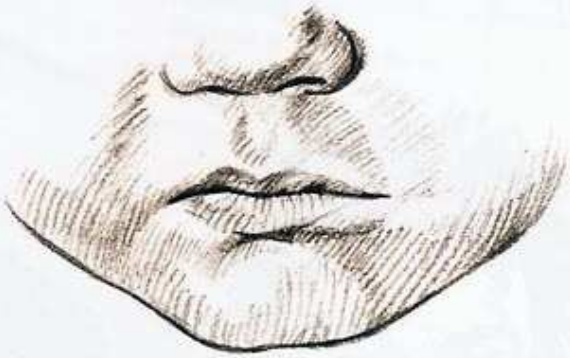


Même lorsque la bouche est fermée, il suffit d'un léger mouvement dans la tension des muscles pour donner à un visage son expression.





À partir de la forme que prend la bouche, il est facile de deviner l'expression du visage !



Coiffures et coiffes

L'expression d'un même visage peut être très différente selon que les cheveux sont longs ou courts, frisés ou raides, en brosse ou tressés. Ajoutez à cela les multiples possibilités offertes par les chapeaux qui viendront caractériser vos visages.

L'implantation des cheveux

Quand les cheveux retombent, ils partent généralement d'une ligne médiane (sauf dans le cas d'une raie sur le côté) et se répartissent autour de la tête.

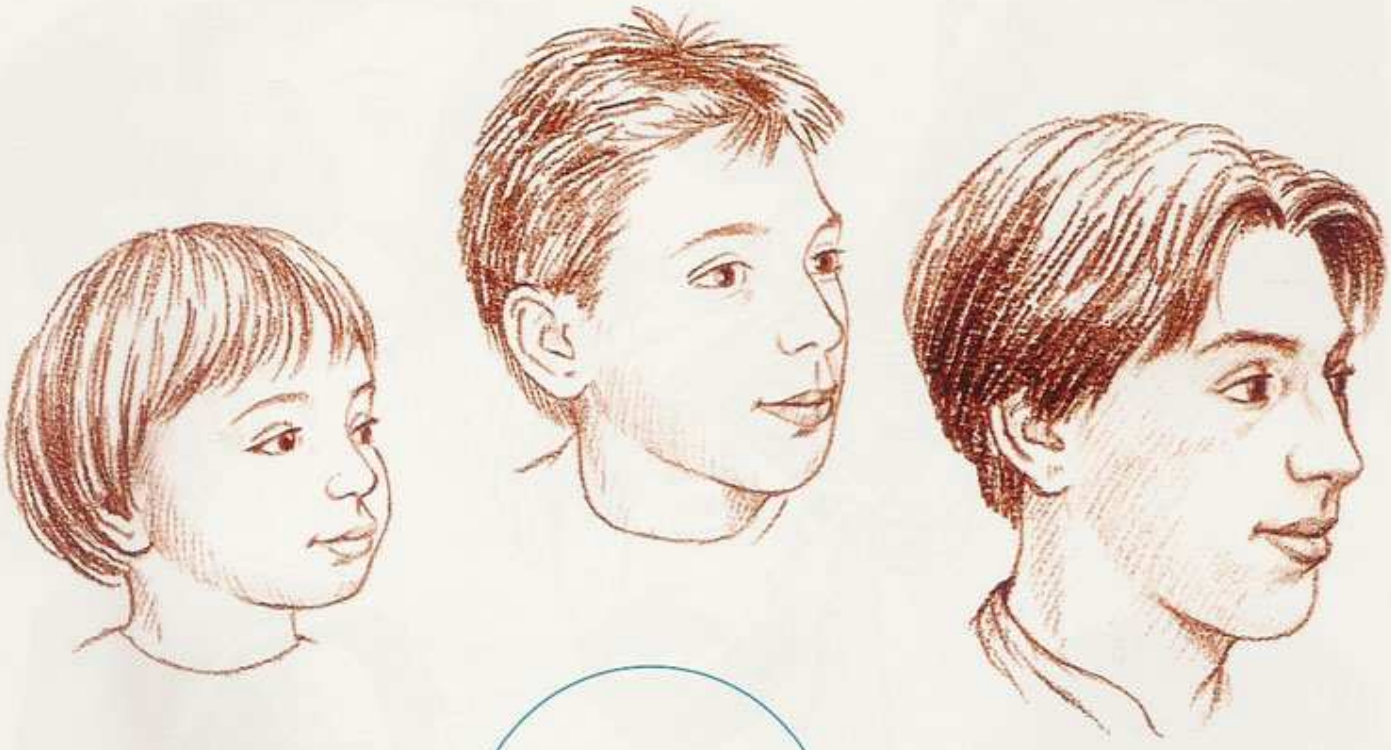
Quand les cheveux sont tirés en arrière ou dressés sur la tête, on voit la façon dont ils sont implantés, en couronne autour du visage.

Les chapeaux

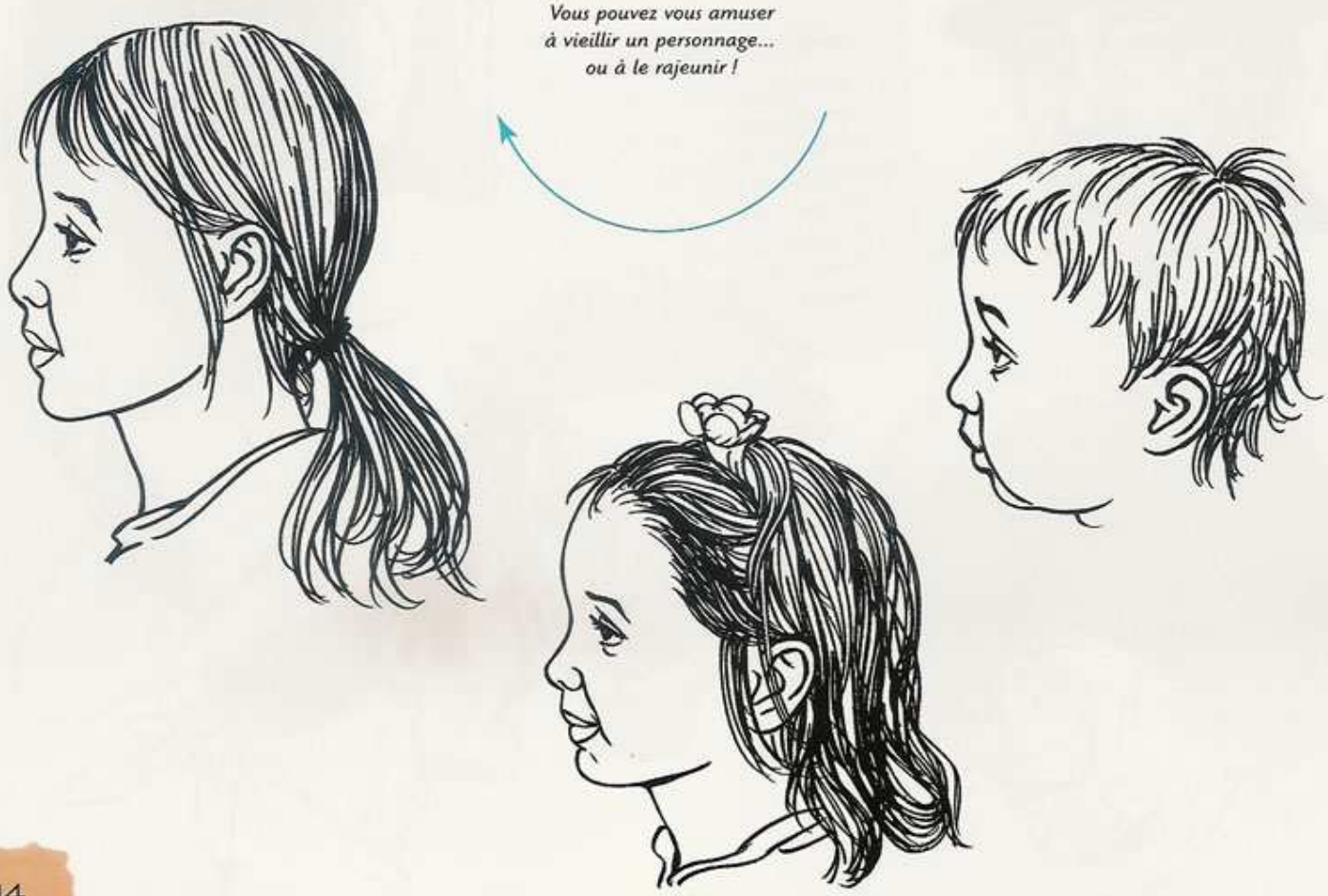
Les couvre-chefs enveloppent une partie de la tête et ne sont pas simplement posés. On peut esquisser la partie du crâne recouverte pour s'assurer de la bonne position du chapeau.

Au fil du temps

En vieillissant, la tête grandit et ses proportions changent : les traits s'espacent, la face s'allonge. Puis des rides se forment, la peau se relâche par endroits et les cheveux se raréfient.



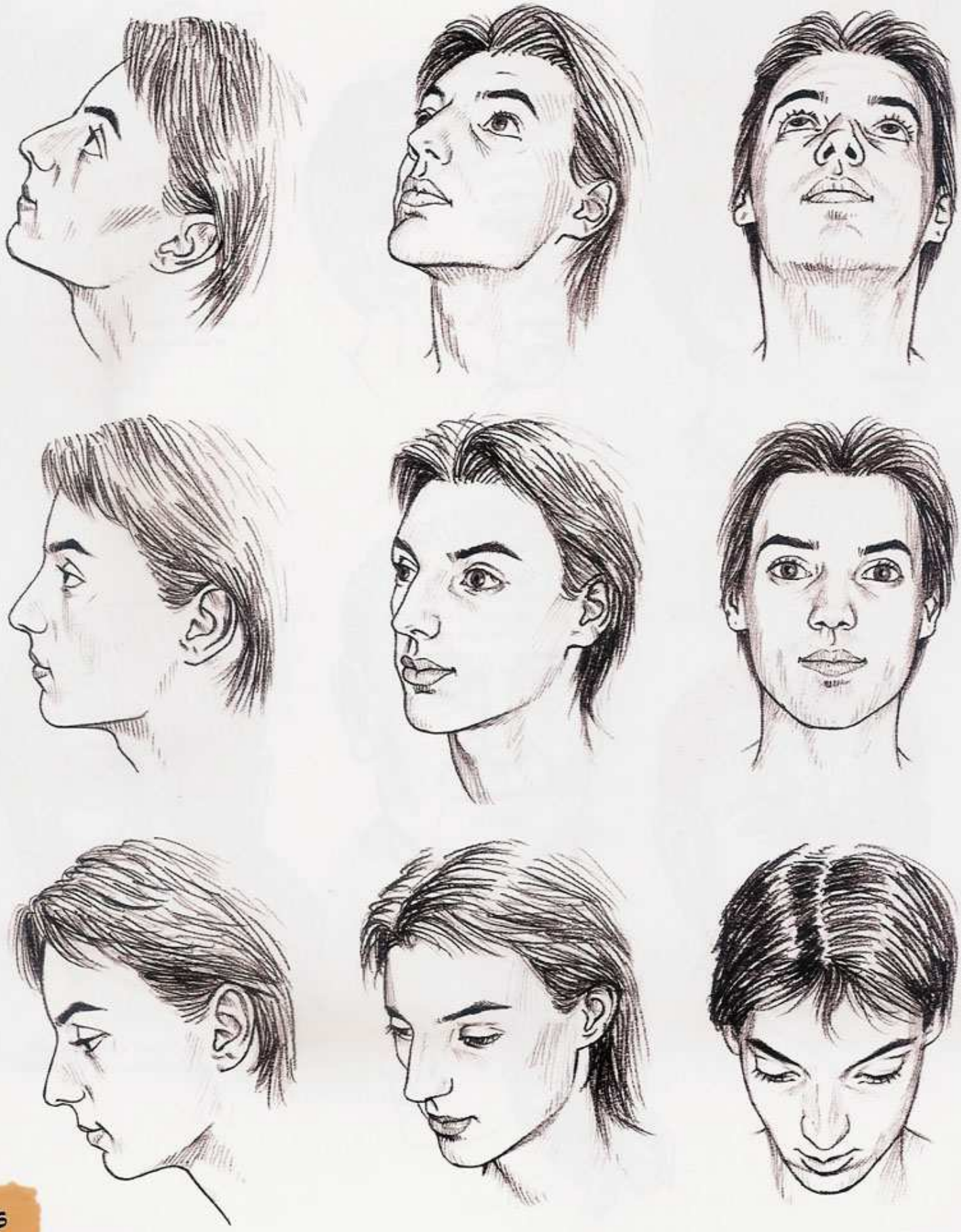
Vous pouvez vous amuser à vieillir un personnage... ou à le rajeunir !



Les traits du visage sont plus marqués et les cheveux ont blanchi.

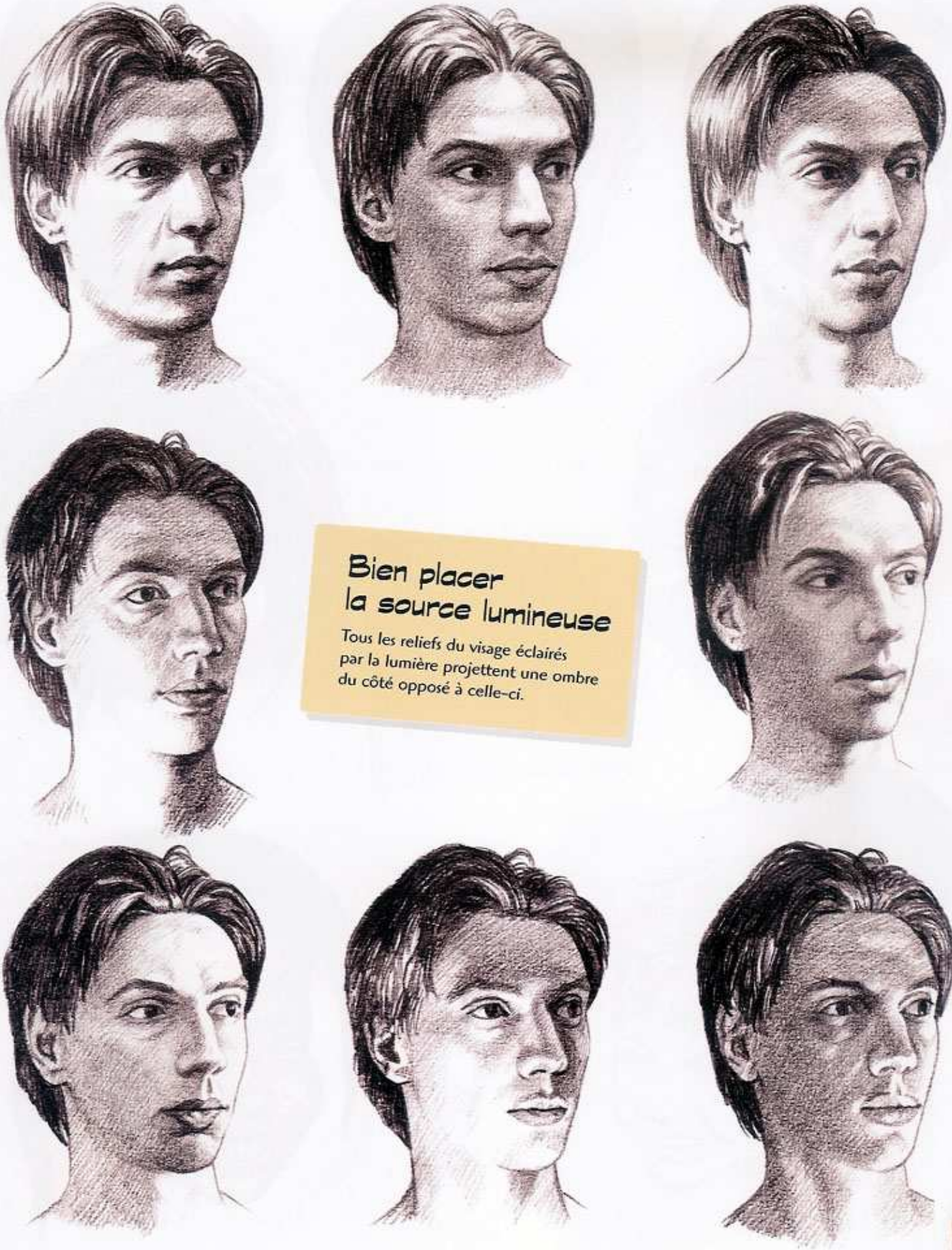
Des rides au niveau du front ont été ajoutées et les cheveux sont clairsemés.

En faisant tourner la tête, on voit certaines parties du visage en cacher d'autres. On reconstitue ainsi une vision en relief de celui-ci.



L'éclairage

Ce visage a toujours la même expression : c'est le changement d'éclairage qui le fait paraître différent à chaque fois. Les ombres modèlent l'ovale du visage et lui donnent du relief.



Bien placer la source lumineuse

Tous les reliefs du visage éclairés par la lumière projettent une ombre du côté opposé à celle-ci.

Les enfants

Chez les bébés, les traits du visage sont concentrés dans une zone très réduite par rapport à l'ensemble de la tête.

Portraits d'enfants

Dessiner les enfants exige beaucoup de délicatesse : les nez sont petits, les bouches ourlées, les joues rondes, les yeux grands et les paupières bien dessinées.

Des enfants dans leurs principales occupations : pleurs, rires et dégustations !

Choisissez l'outil qui conviendra le mieux à la personnalité du modèle... et à son expression !

Eclats de rire

On représente souvent le rire par une forme de croissant; pourtant, sur tous ces visages hilares, la bouche est plutôt arquée dans les deux sens. Les commissures peuvent remonter, mais pas obligatoirement.

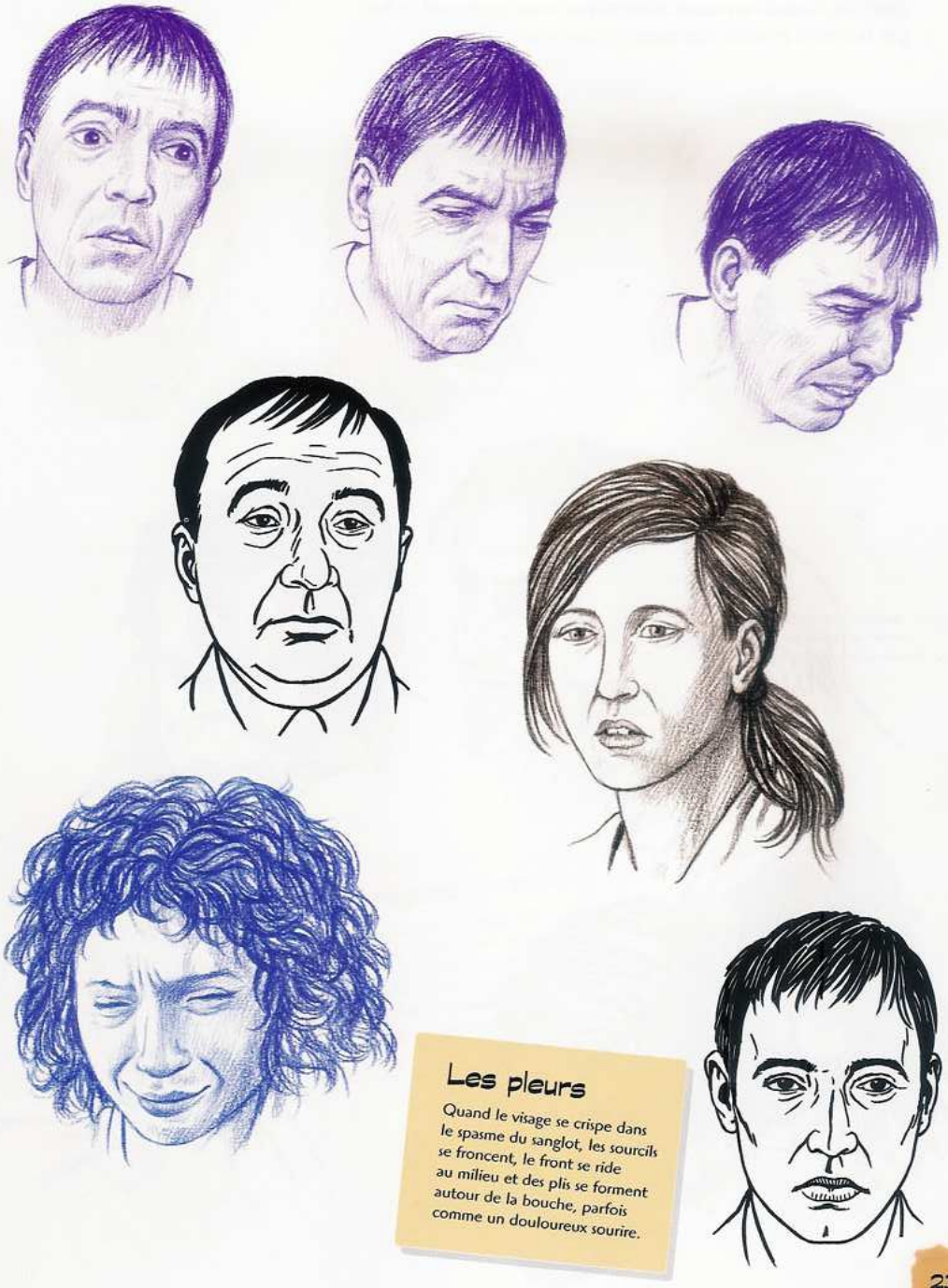
Une bouche grande ouverte

Les grands zygomatiques tirent toujours les joues en arrière, mettant pour ainsi dire la bouche entre guillemets.

Le rire fait plisser les yeux au point de les fermer parfois. La bouche s'ouvre plus ou moins, laissant voir les dents et parfois les gencives.

Au bord des larmes

La tristesse se manifeste avant tout par un affaissement du visage : la bouche est tirée vers le bas, l'extrémité extérieure des sourcils s'abaisse tandis que l'intérieure remonte.



Les pleurs

Quand le visage se crispe dans le spasme du sanglot, les sourcils se froncent, le front se ride au milieu et des plis se forment autour de la bouche, parfois comme un douloureux sourire.

Fureur et rage

Le point commun à tous ces visages haineux, c'est la forme des sourcils en accent circonflexe, mais également le fait que la tête se projette rageusement en avant.

Dans une attitude agressive, les lèvres sont tirées vers l'extérieur.

Le regard furieux

Les sourcils sont fréquemment froncés au milieu et tirés vers le haut à l'extérieur. Les yeux sont plissés par en dessous mais les paupières se relèvent en dégageant les pupilles.

Pris de panique

Il existe différents degrés de peur : la frayeur, l'angoisse, la panique… Dans l'angoisse, les sourcils remontent, le front se ride et la bouche se tend vers le bas, s'entourant de plis en forme d'hameçon. Un visage paniqué présente des yeux écarquillés, des sourcils arqués et une bouche grande ouverte.

Les yeux sont fixes et très ouverts.

L'effroi

Le visage d'une personne effrayée a tendance à se tendre vers l'arrière. L'impression de panique est accentuée par la chevelure ébouriffée.

Un air de dégoût

Un visage marqué par le dégoût est un visage qui fait la grimace. Les sourcils sont froncés, les joues et les narines remontent, la bouche retombe.

Le bas du visage

Le nez peut se plisser. Des plis entourent la bouche en remontant par en dessous, formant comme deux hameçons autour d'elle. Le menton remonte lui aussi par le milieu et se plisse.

Coup de fatigue

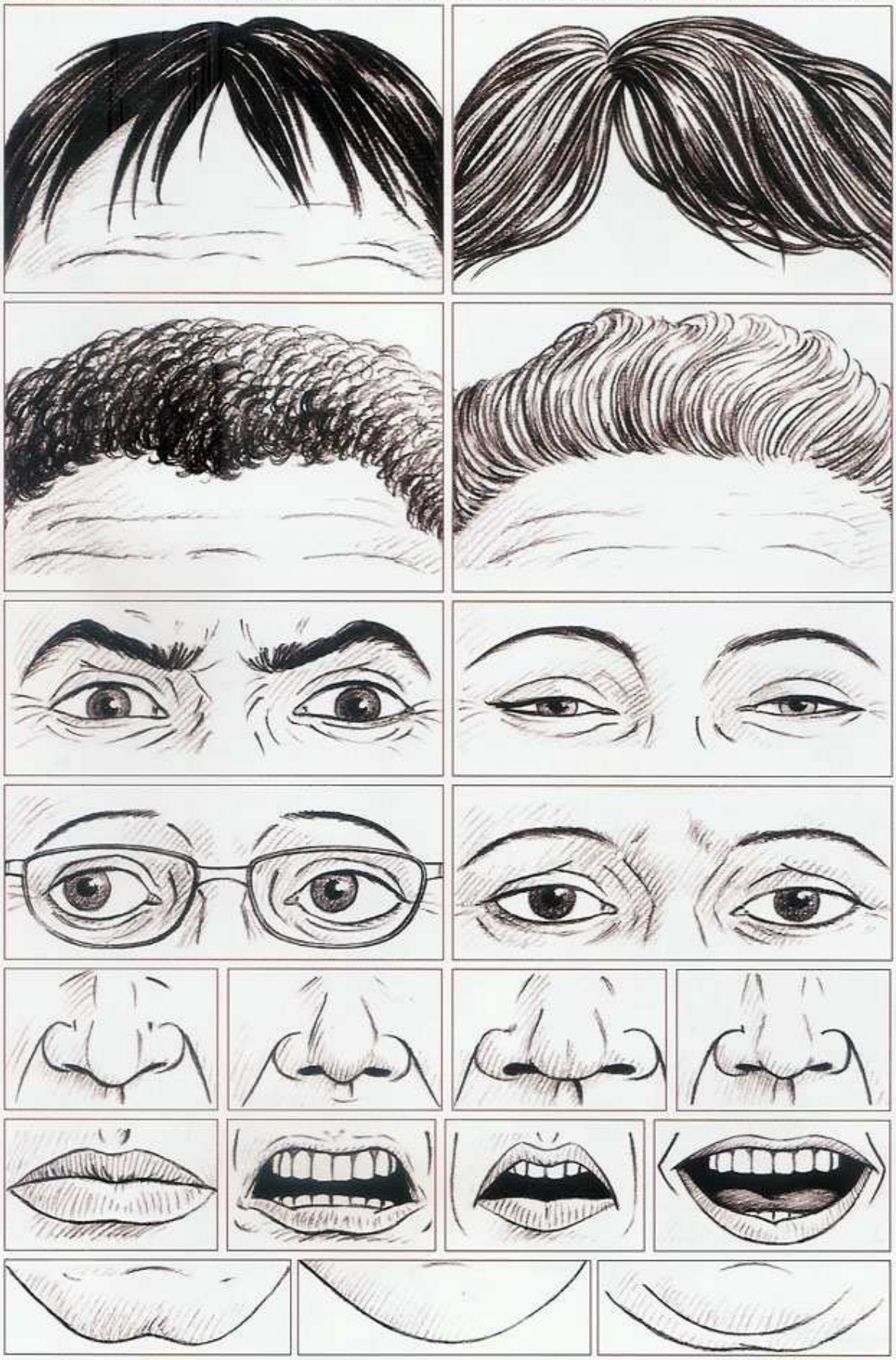
Comme dans la tristesse, les traits tombent, les joues sont relâchées vers le bas et se gonflent parfois dans un soupir de découragement. Il se forme un bourrelet sous la lèvre inférieure. Le bâillement amène les yeux à se fermer et la bouche à se distendre, souvent de façon asymétrique.

Il suffit de quelques traits (paupières mi-closes, regard absent, bouche affaissée) pour que le visage paraisse éteint.

Les cernes sous les yeux sont accentués, l'effet décoiffé de la chevelure souligne l'impression de fatigue.

Portraits-robots

Voici des visages en kit. Reportez les différentes tranches sur des bandes indépendantes et faites-les coulisser les unes sous les autres. Faites correspondre les milieux de chaque partie de façon à aligner les yeux avec l'axe central du nez, de la bouche et du menton. Un travail de détective qui vous mènera à des résultats parfois très surprenants !



Aux Éditions Fleurus

Les secrets de l'artiste

Les secrets de la perspective
Les secrets de la peinture chinoise
L'art de la composition et du cadrage
L'aquarelle, art de la transparence
La couleur et ses accords
Le jardin de l'aquarelliste
La sculpture, art du modelage
Fleurs en liberté, aquarelle
L'atelier du peintre à l'huile
L'atelier du pastelliste
Le corps humain, nu et anatomie
Fleurs des jardins à l'aquarelle
Aquarelle, l'eau créatrice
Une leçon de dessin
Une leçon d'aquarelle
Le portrait, visages et expressions
Peindre avec succès personnages et animaux
Aquarelle, la lumière de l'eau
L'art de l'esquisse
Aquarelle au fil des saisons
Fleurs à l'aquarelle de A à Z
La sculpture sur bois
Arbres à l'aquarelle de A à Z
La peinture chinoise pas à pas
La peinture au couteau
La peinture animalière
Peindre au jardin

Hors-collection

Créez et composez votre carnet de voyages
Journal d'un aquarelliste
Guide juridique de l'artiste amateur

L'atelier du débutant

Aquarelle
Pastel
Dessin
Peinture à l'huile
Acrylique
Animaux à l'aquarelle
Paysages à l'aquarelle
Fleurs à l'aquarelle

Pratique des arts

L'aquarelle
La peinture à l'huile
Le pastel
L'acrylique
Le dessin
La sculpture

Caractères

Calligraphie latine
Calligraphie chinoise
Calligraphie arabe
Calligraphie japonaise
Calligraphie hébraïque

Les cahiers du peintre

1. Aquarelle
2. Paysage
3. Peinture à l'huile
4. Nature morte
5. Dessin
6. Portrait
7. Crayon de couleur
8. Fleurs
9. Pastel
10. Animaux
11. Portrait/2
12. Marines
13. Aquarelle/2
14. Peinture à l'huile/2
15. Nus
16. Paysages urbains
17. Arbres
18. Acrylique
19. Perspective
20. Ciels
21. Ombres et lumières
22. Animaux sauvages
23. Gouache
24. L'eau
25. Paysage/2
26. Peinture au couteau
27. Matières et textures
28. Jardins
29. Sports
30. Caricatures
31. Drapés
32. Transparences

Les techniques du peintre

1. Initiation au dessin
2. Initiation à la peinture à l'huile
3. Initiation au pastel
4. Initiation au fusain et aux craies d'art
5. Initiation à l'aquarelle
6. Initiation à l'acrylique
7. Initiation au crayon de couleur
8. Initiation à la nature morte
9. Apprendre à peindre les effets d'eau
10. Initiation à la composition et à la perspective
11. Apprendre à peindre l'ombre et la lumière
12. Initiation aux encres et aux lavis
13. Initiation au feutre
14. Initiation à la gouache
15. Initiation aux pastels gras
16. Harmonies colorées

Les modèles du peintre

Apprendre à dessiner les mains
Apprendre à dessiner les expressions du visage

Les modèles du peintre

numéro 2

Plus de 200 modèles

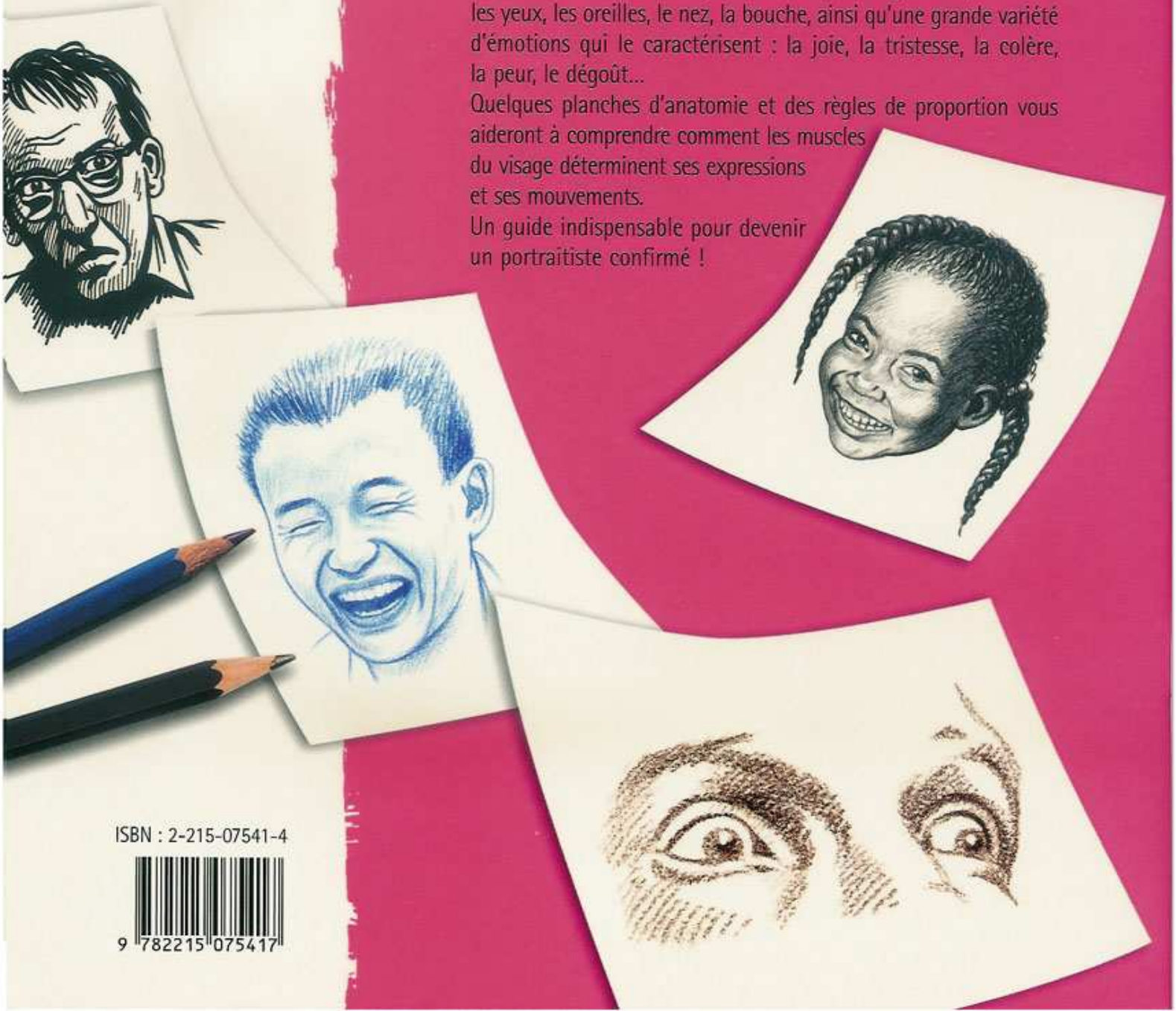
Apprendre à dessiner les expressions du visage

Le visage est la partie la plus expressive du corps humain et c'est sans doute pourquoi elle est tant dessinée... Mais c'est précisément l'émotion qui s'en dégage qu'il est difficile de restituer. Grâce à cet ouvrage, et à travers plus de 200 modèles de tous âges, peintres et illustrateurs pourront relever le défi !

Les principaux éléments qui constituent le visage sont présentés : les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, ainsi qu'une grande variété d'émotions qui le caractérisent : la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût...

Quelques planches d'anatomie et des règles de proportion vous aideront à comprendre comment les muscles du visage déterminent ses expressions et ses mouvements.

Un guide indispensable pour devenir un portraitiste confirmé !



ISBN : 2-215-07541-4

9 782215 075417