

Masterclasse sur l'art du portrait avec Saggaf Alhashmi

Réalisez votre propre portrait

Saggaf Alhashmi vous guide pas à pas dans la composition d'un portrait réalisé à la peinture à l'huile et inspiré du tableau de Rembrandt Van Rijn, "Tête de jeune homme, les mains jointes".

اللوفا أبو ظبي
LOUVRE ABU DHABI

Matériel dont vous avez besoin :

- Un chevalet
- Un support tel qu'un panneau en bois, une feuille d'aluminium, ou une toile
- Du gesso
- Du papier abrasif
- Du papier
- Des Panpastel ou des bâtons de fusain
- Un couteau (forme triangulaire)
- Une éponge pour Panpastel ou pastel / crayon estompeur
- Des crayons fusain noirs et blancs
- Un stylo gomme
- Une gomme
- Une copie imprimée du dessin (aux dimensions du support de peinture)
- Un crayon graphite
- Du ruban adhésif
- Des peintures acryliques
- Des peintures à l'huile
- Du médium pour peinture à l'huile (tels que le Liquin ou l'huile de lin)
- Des pinceaux de différentes tailles
- Une palette
- Une serviette ou d'un bout de tissu pour nettoyer.
- Un vaporisateur d'eau

Les étapes à suivre :

1. SÉLECTIONNEZ UNE RÉFÉRENCE

- Choisissez une référence, que ce soit une photo, un modèle réel, ou votre propre imagination. Si vous utilisez une photo, veillez à ce qu'elle soit en haute résolution.

2. DESSINEZ UNE ESQUISSE

- Dessinez une esquisse en utilisant un crayon fusain noir, en vous basant sur votre image de référence.

- Réfléchissez à la composition de votre esquisse, évaluez l'espace pour dessiner et sélectionnez la zone de la toile où vous allez placer votre sujet.
- Tracez des lignes horizontales et verticales qui se croisent au centre de la tête pour vous aider à placer les traits du visage, et tracez ensuite grossièrement les contours sous une forme géométrique.
- Utilisez les mêmes lignes de forces que sur la photo quand vous dessinez. Si vous êtes débutant, vous pouvez dessiner les lignes directement sur la photographie.
- Commencez par la forme extérieure du visage pour intégrer les traits et les dimensionner.
- Par exemple, tracez d'abord la forme extérieure de l'œil, puis dessinez les détails plus petits comme l'iris et la pupille.
- Commencez par des lignes simples et droites, et des formes géométriques au lieu de formes organiques. Vos yeux analyseront mieux la composition du visage pendant que vous remplissez les traits.
- Avec le Panpastel noir et le fusain, ombrez les zones sombres comme les cheveux, les vêtements, et les parties plus sombres.
- Frottez doucement le dessin avec une serviette en papier pour estomper.
- Observez la lumière et les ombres sur la photo, et identifiez les différentes zones du visage où la lumière se reflète.
- A l'aide du stylo gomme, effacez les zones sombres et soulignez les zones les plus claires en dessinant des hachures croisées avec le fusain blanc.
- Pour plus de contraste et un effet tridimensionnel, utilisez le crayon fusain noir dans les zones sombres, ce qui donnera une illusion de profondeur. Gardez à l'esprit qu'en ajoutant plus de traits, vous aurez plus d'intensité.

3. PRÉPAREZ LA SURFACE À PEINDRE

- Choisissez la surface à peindre.
- Préparez la surface avec trois couches de gesso pour avoir une adhérence entre la peinture et le support du tableau. Attendez que chaque couche sèche avant d'ajouter la suivante, ce qui prend environ 5 à 10 minutes.

- Après la dernière couche, égalisez la surface en la ponçant doucement. Vous pouvez aplanir les écarts éventuels en ajoutant de l'eau.
 - Faites une copie de l'esquisse et ajustez-la aux dimensions de la toile.
 - Ajoutez une couche uniforme de pastel à l'arrière de la copie de l'esquisse. Veillez à couvrir toute la surface.
 - Fixez le dos de votre copie sur la surface à peindre avec du ruban adhésif, et tracez ensuite les lignes principales du dessin avec un crayon graphite pour les imprimer sur votre toile.
 - Retirez la copie quand vous avez terminé.
-

4. CRÉEZ UNE SOUS-COUCHE ACRYLIQUE

- Commencez la peinture en créant une sous-couche acrylique.
 - Prenez une palette de couleurs très limitée, comme du blanc, de la terre d'ombre brûlée et du noir.
 - Peignez sur le dessin en utilisant un petit pinceau et un pinceau moyen pour tracer les contours, et remplissez le dessin avec des tons foncés et intermédiaires.
 - Utilisez un gros pinceau pour remplir l'arrière-plan avec un ton plus foncé de votre choix.
 - Ajoutez des rehauts, et regardez où la lumière se reflète sur le visage représenté sur la photographie. Appliquez différentes valeurs de blanc en les faisant correspondre à la photo.
 - Quand vous remplissez des zones avec votre pinceau moyen, veillez à ce que la peinture soit assez fine pour ne pas écraser les contours. Vous pouvez diluer la peinture acrylique avec de l'eau ou un médium.
 - Quand vous peignez, essayez d'accentuer au maximum le contraste entre les valeurs les plus sombres et les plus claires.
-

5. PEINTURE À L'HUILE

- Attendez le séchage complet de la peinture acrylique avant de passer à la peinture à huile.
- Pour la peinture à l'huile, il est courant d'utiliser des médiums qui permettent de mieux contrôler la consistance de la peinture, sa transparence et son temps de séchage. On peut par exemple utiliser le Liquin, ce qui donnera une brillance à la peinture, la diluera et accélérera son processus de séchage. L'huile de lin, par

contre, rendra le séchage plus lent. Vous pouvez aussi mélanger les deux pour avoir la brillance du Liquin, et le temps de séchage plus lent de *l'huile de lin*.

- Préparez votre propre mélange pour peindre la peau en fonction du teint de votre modèle.
 - a. *Bleu outremer, noir de carbone, terre d'ombre* pour les tons foncés
 - b. *Ocre jaune, rouge clair, rouge de cadmium et tons de vert*, pour les tons intermédiaires
 - c. *Rose clair, vert clair, bleu ciel, jaune de Naples et ton chair clair* pour les tons clairs.

Mélangez ces couleurs en les interchangeant, en évaluant les tons à créer pour les différentes zones du visage.

- Quand vous mélangez les couleurs de carnation, assurez-vous que la couleur reste neutre en ajoutant la couleur complémentaire. Vous pouvez par exemple mélanger du *rouge clair* avec de *l'ocre jaune* et du *blanc* pour obtenir le ton intermédiaire de base. Si la couleur a l'air trop rouge, vous pouvez ajouter du *vert clair* pour la neutraliser. Évitez d'ajouter trop d'éléments à la fois à votre base car cela pourrait rendre la couleur boueuse.
- Peignez des blocs de couleur à l'aide d'un pinceau moyen ou large. Plissez les yeux pour brouiller les détails du modèle, ce qui vous aidera à percevoir les blocs de couleur plus facilement. Utilisez très peu de médiums pour peinture à huile, voire pas du tout, si vous constatez que la couleur est trop transparente.
- Après avoir ébauché tous les tons, prenez un plus petit pinceau, et rendez les couleurs plus transparentes en trempant parfois votre pinceau dans le médium, pour commencer à mélanger les blocs de couleur et à définir les traits du visage à l'aide de hachures.
- Pour accentuer l'intensité de la couleur dans certaines zones, n'utilisez pas trop de médium. La peinture aura ainsi l'air plus opaque.
- Ajoutez des détails. Mélangez les hachures transversales et de contour, surtout dans les points centraux du tableau, pour créer un contraste avec les autres zones du tableau, qui auront moins de couches et de hachures.
- Gardez en tête que des coups de pinceaux lents et précis sont plus efficaces pour ce type de peinture.
- Faites des ajustements en vous posant ces questions comparatives simples :
 - a. Les proportions sont-elles justes ?
 - b. La couleur est-elle plus claire ou plus foncée dans cette zone ?
 - c. Cette forme paraît-elle plus fine ou plus large ?

d. Ce détail donne-t-il à la peinture un aspect plus doux ou plus net ?

Prenez des décisions rapides sur base de votre ressenti, et revenez ensuite à une à des étapes antérieures pour faire les ajustements nécessaires.

- Ajoutez les détails tels que cils, mèches de cheveux, cicatrices en utilisant un petit pinceau avec très peu de médium.
- Continuez à évaluer la peinture et passez d'une étape à l'autre jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.

Glossaire

Hachures croisées : technique visant à dessiner des lignes parallèles et à les croiser pour ombrer et donner de la texture.

Hachures : technique visant à dessiner des lignes parallèles très rapprochées pour ombrer une zone.

Médium : substance ajoutée à la peinture pour modifier son état ou ajuster ses propriétés.

Gesso : enduit utilisé pour donner de la texture à une surface et la préparer à être peinte. Il est constitué d'un mélange de pigment, de craie et de colle.