

Les bases du portrait

Introduction :

L'histoire du portrait dans l'art est une épopée fascinante qui traverse les âges et les cultures, révélant bien plus que de simples visages. Depuis les fresques de l'Égypte ancienne jusqu'aux selfies contemporains, le portrait a toujours occupé une place de choix dans le panthéon artistique. Sa capacité unique à capturer l'essence d'un individu, ses émotions, son statut social et même ses rêves a fait de cet exercice un sujet prestigieux et intemporel.

Au fil des siècles, le portrait a évolué, passant des représentations idéalisées des souverains et des divinités aux explorations plus intimes et psychologiques de l'être humain. Les artistes ont élevé le portrait à des sommets inégalés, alliant maîtrise technique et profondeur émotionnelle. Le portrait n'est pas seulement un témoignage visuel; il est un miroir de l'âme, une fenêtre ouverte sur l'humanité.

Aujourd'hui, malgré l'avènement de la photographie et des technologies numériques, le portrait dessiner ou peint reste un défi et une pratique qui permet de sublimer le réel. Il demande une compréhension aiguisée de la lumière, de la forme. Plus qu'une simple reproduction, un portrait réussi capte l'essence de son sujet.

Objectif :

L'objectif de ce cours sur le portrait est de vous doter des compétences et des techniques nécessaires pour représenter fidèlement et de manière expressive les traits et les caractéristiques d'un visage humain.

Ce cours vise à :

1. **Développer l'observation** : Apprendre à voir et à comprendre les proportions, les angles et les nuances uniques de chaque visage.
2. **Maîtriser les techniques de dessin** : Acquérir des compétences dans l'utilisation de différents outils et médiums tels que le crayon, l'encre, le pastel et bien plus encore.
3. **Comprendre l'anatomie** : Étudier la structure osseuse et musculaire sous-jacente pour mieux saisir les formes et les volumes du visage.
4. **Améliorer l'expression artistique** : Vous encourager à capturer non seulement la ressemblance physique, mais aussi l'expression et la personnalité du sujet.
5. **Encourager la créativité** : Explorer et expérimenter des approches variées du portrait.

Les canons des proportions et mesures idéales et standards pour réaliser un portrait de face :

Le canon des proportions en dessin, et plus particulièrement en dessin de portrait, est un ensemble de règles et de mesures standardisées qui aident les artistes à représenter le corps humain de manière harmonieuse et réaliste. Ces proportions servent de guide pour assurer que les différentes parties du corps sont correctement dimensionnées et placées les unes par rapport aux autres.

Définition et Mise en Place

Le concept du canon des proportions remonte à l'Antiquité. Les Grecs anciens, notamment le sculpteur Polyclète, ont été parmi les premiers à théoriser ces proportions. Polyclète a écrit un traité intitulé "Le Canon", dans lequel il décrivait des ratios idéaux pour représenter le corps humain. Par exemple, selon ses mesures, la hauteur d'une personne devrait être égale à sept fois la hauteur de la tête.

Au cours de la Renaissance, des artistes comme Léonard de Vinci et Albrecht Dürer ont affiné ces concepts. Léonard de Vinci, par exemple, a étudié l'anatomie humaine en profondeur et a produit le célèbre dessin de "L'Homme de Vitruve", qui illustre les proportions idéales du corps humain basées sur les écrits de l'architecte romain Vitruve.

En dessin de portrait, le canon des proportions aide les artistes à placer correctement les éléments du visage. Voir la fiche complète de cours sur les proportions et mesures du visage.

Connaître le canon des proportions est crucial pour plusieurs raisons :

1. **Observation Aiguïlée** : En connaissant ces proportions, un artiste peut plus facilement repérer les déviations et les singularités qui rendent chaque visage unique. Cela permet de mieux capturer la ressemblance et les traits distinctifs d'une personne.
2. **Base de Référence** : Les proportions standard servent de point de départ. Même si un artiste choisit de styliser ou d'exagérer certaines caractéristiques, il ou elle peut le faire en se basant sur une compréhension solide des proportions classiques.
3. **Harmonie Visuelle** : Les proportions correctes créent une image visuellement agréable et équilibrée. Même les spectateurs non formés peuvent instinctivement sentir quand quelque chose "ne va pas" dans un dessin mal proportionné.

En résumé, le canon des proportions est un outil indispensable pour les artistes qui cherchent à représenter le corps humain de manière réaliste. Il sert de guide pour assurer l'harmonie et la cohérence, tout en permettant une meilleure observation des différences individuelles.

Step 1 la méthode Loomis :

La méthode Loomis, développée par l'artiste et illustrateur Andrew Loomis, est une technique populaire utilisée pour dessiner des portraits de manière précise et proportionnée. Andrew Loomis, né William Andrew Loomis en 1892, est un illustrateur et auteur américain reconnu pour ses contributions significatives à l'art de l'illustration et du dessin. Il est particulièrement célèbre pour ses livres pédagogiques qui ont influencé des générations d'artistes.

Loomis a étudié l'art à l'Art Students League de New York et a ensuite poursuivi une carrière réussie en tant qu'illustrateur commercial. Il a travaillé pour diverses publications et entreprises, créant des illustrations pour des magazines, des publicités, et des couvertures de livres. Cependant, son véritable héritage réside dans ses ouvrages pédagogiques, où il a partagé ses connaissances et ses techniques avec le grand public.

La méthode d'Andrew Loomis repose sur des principes solides de proportion, de perspective et de dessin structurel. Il a mis en place cette méthode pour rendre l'apprentissage du dessin accessible et compréhensible pour tous. Loomis a remarqué que beaucoup d'étudiants en art avaient du mal à comprendre les concepts fondamentaux du dessin, ce qui les empêchait de progresser. Pour y remédier, il a développé une approche simple et systématique, en décomposant les formes complexes en formes géométriques de base et en enseignant comment construire des figures et des objets à partir de ces bases.

Ses livres les plus célèbres incluent "Fun With a Pencil", "Figure Drawing for All It's Worth", "Drawing the Head and Hands", et "Creative Illustration". Chacun de ces ouvrages offre des instructions détaillées et des exemples pratiques, permettant aux lecteurs de pratiquer et de maîtriser les techniques de dessin.

Loomis a mis un accent particulier sur la proportion et l'anatomie humaine, deux aspects essentiels pour créer des dessins réalistes et convaincants. Il a également abordé des sujets tels que la composition, la perspective, et l'utilisation de la lumière et de l'ombre, offrant ainsi une formation complète et holistique en art.

Étapes de la méthode Loomis :

1. Dessiner un cercle :

Commencez par dessiner un cercle qui représentera la partie supérieure de la tête.

2. Diviser le cercle :

Tracez une ligne verticale et une ligne horizontale qui se croisent au centre du cercle. Cette croix divisera le cercle en quatre parties égales.

3. Ajouter la mâchoire :

À partir des points où la ligne horizontale coupe le cercle, tracez deux lignes obliques vers le bas pour former les côtés de la mâchoire. Reliez ces lignes avec une courbe pour créer le menton.

4. Positionner les lignes de repère :

Divisez la distance entre le sommet de la tête et le menton en trois parties égales. La première ligne (au tiers supérieur) marquera la racine des cheveux, la deuxième ligne (au tiers inférieur) marquera la base du nez, et la ligne du menton reste la même.

5. Dessiner les yeux :

La ligne horizontale au centre du cercle représente la ligne des yeux. Divisez cette ligne en cinq parties égales pour placer les yeux et laissez un espace entre eux équivalent à la largeur d'un œil.

6. Positionner le nez et les oreilles :

Le bas du nez se trouve sur la deuxième ligne horizontale que vous avez tracée (le tiers inférieur). Les oreilles se situent entre la ligne des yeux et la base du nez.

7. Dessiner la bouche :

Divisez la distance entre le bas du nez et le menton en trois parties égales. La ligne du bas marquera la base de la lèvre inférieure, et la ligne du haut indiquera la ligne de la bouche.

8. Ajouter les détails :

Une fois les repères placés, commencez à ajouter les détails du visage : forme des yeux, des sourcils, du nez, de la bouche et des oreilles. Soyez attentif aux proportions et aux formes.

9. Finaliser le dessin :

Effacez les lignes de construction qui ne sont plus nécessaires et affinez les contours du visage. Ajoutez des détails comme les cheveux, les ombres et d'autres caractéristiques distinctives.

Conseils supplémentaires :

- Prenez votre temps pour chaque étape. La précision dans les premières étapes facilite le reste du processus.
- Utilisez des photos de référence pour vous aider à comprendre les proportions et les détails du visage.
- Pratiquez régulièrement pour améliorer votre technique et votre compréhension des proportions faciales.

À vous de jouer. Bon dessin !