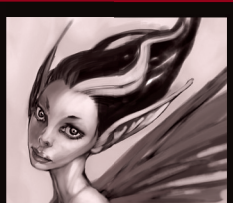
Alexandre TUIS

Le dessin fantastique pour débutant

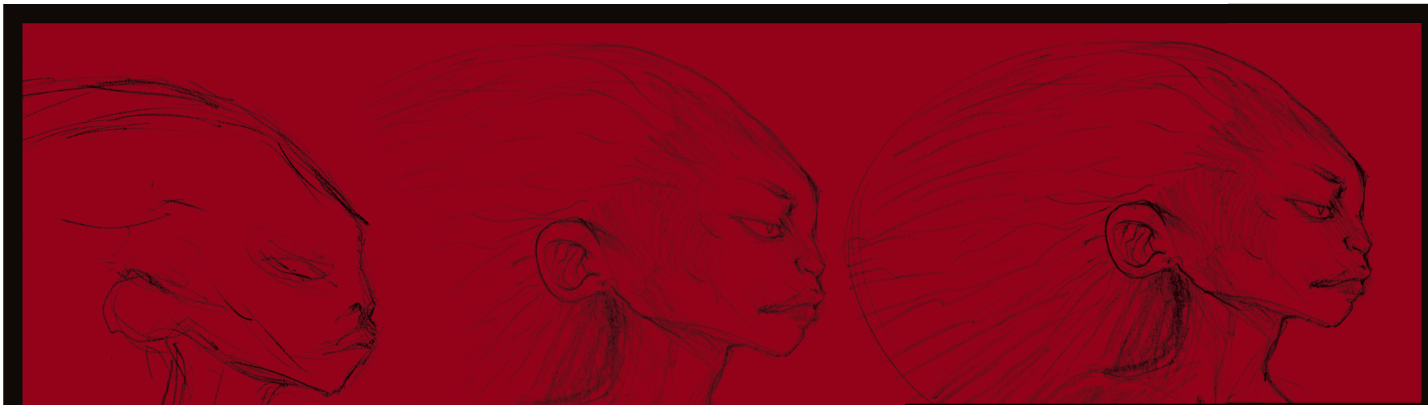
Du dessin à main levée à la colorisation sur Photoshop

trait pour trait



EYROLLES

Alexandre TUIS



Le dessin fantastique pour débutant

Trait pour Trait

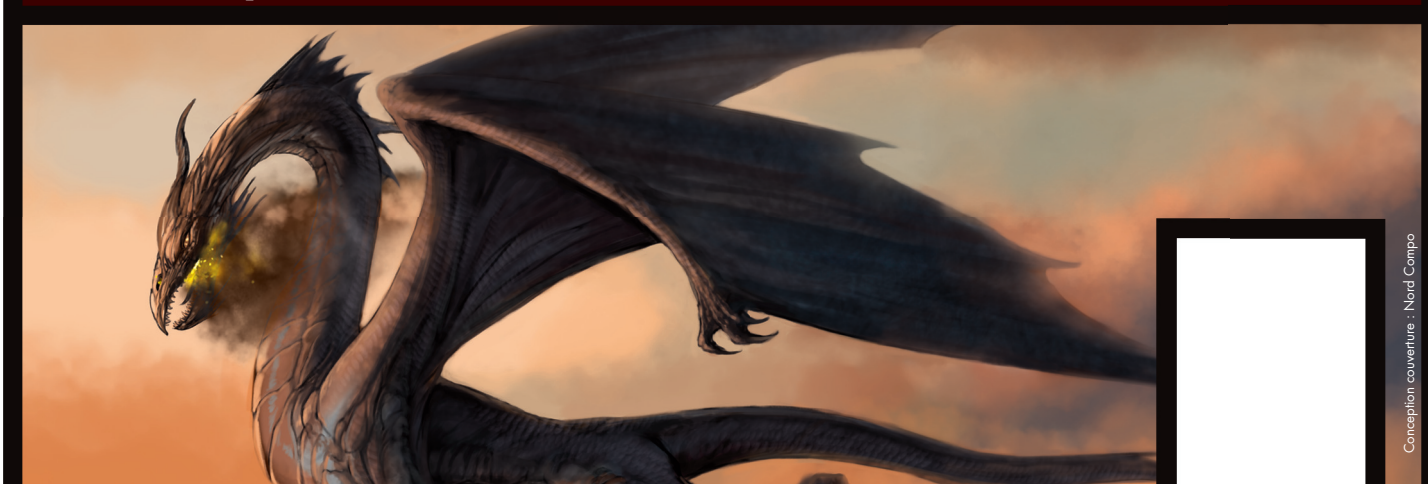
Trait pour trait s'adresse aux artistes et amateurs qui, ayant déjà une certaine pratique, souhaitent maîtriser un point précis du dessin ou de la peinture pour aller plus loin.

Vampires, fantômes, dragons, fées, géants… peuplent les contrées fantastiques. Exhumées des pages de la littérature de genre, ces créatures envahissent désormais nos écrans de cinéma, de télévision et d'ordinateur. De nos écrans à nos mémoires, des pixels aux méandres de notre imagination, elles ressurgissent sous forme de cauchemars ou de délicieux frissons, enchantant notre trop banale réalité.

Apprenez à maîtriser les ressorts de la peur et passez de l'autre côté du miroir, crayon ou stylet à la main. Alexandre Tuis vous livre ses secrets de fabrication pour reproduire les archétypes fantastiques et créer vos propres créatures, humanoïdes ou animales, mâles ou femelles, souvent élégantes, toujours intrigantes et effrayantes…

Cet ouvrage vous permettra d'acquérir les bases du dessin fantastique, du dessin à main levée à la peinture numérique sur Photoshop. L'auteur vous initie pas à pas et vous encourage par de nombreux conseils, sans vous lâcher en chemin.

Alexandre Tuis est *character designer* dans le jeu vidéo et pour le cinéma. Il a collaboré en tant qu'illustrateur avec différents magazines tels *L'Écran Fantastique*, *Black Mamba* et *Science Fiction magazine*. Il a participé pour le cinéma à *Blood the Last Vampire* ainsi qu'à *Dragon Ball*. Il souhaite aujourd'hui transmettre son savoir-faire en tant que dessinateur, spécialisé dans le fantastique. Un Sketchbook lui est dédié chez ComixBuro. **http://a.tuis.free.fr/**



Conception couverture : Nord Compo

www.editions-eyrolles.com

Le dessin fantastique pour débutant

Remerciements

Je tiens à remercier Marie, pour son soutien de tous les instants.

Côme et Arthur, pour avoir participé sans le savoir à cet ouvrage.

Frank Frazetta, Steve Wang, Drew Struzan, Simon Lee, The Shiflett Brothers, Alex Ross, John Howe, Christopher Shy, Eric Canete, Stephen King, Poppy Z Brite, Mike Mignola, Ashley Wood et Dan Brereton, pour l'inspiration qu'ils me procurent tous les jours.

Et Nathalie Tournillon, éditrice aux éditions Eyrolles, pour avoir pris le temps de me conseiller tout au long de la création de ce livre.

Révision : Émilie Morin
Conception graphique et mise en pages : Nord Compo
Toutes les illustrations sont de l'auteur.

Groupe Eyrolles
61, boulevard Saint-Germain
75240 PARIS Cedex 05
www.editions-eyrolles.com

Tous droits réservés.

Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de la présente publication, faite par quelque procédé que ce soit (reprographie, microfilmage, scannérisation, numérisation…) sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
L'autorisation d'effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du Centre Français d'exploitation du droit de Copie (CFC) – 20, rue des Grands-Augustins – 75006 PARIS.

© Groupe Eyrolles 2011, ISBN : 978-2-212-12615-0

Alexandre TUIS

Le dessin fantastique pour débutant

Du dessin à main levée à la colorisation sur Photoshop

EYROLLES

Sommaire

Petite introduction au fantastique 6

La recherche d'idées 9

La création et l'inspiration 11
Être créatif 11
L'observation 12
Le gribouillage 12
La silhouette comme inspiration 13

Ce qui fait peur 15
Analyser ses propres peurs 15
Les créatures ambiguës 16
Les icônes de l'horreur 17
Identifier la peur 18

Le dessin à main levée 21

Le matériel 23
Le papier 23
Les crayons 23
Les petits plus 24

Trouver son style de tracé 25
Adapter le matériel à son style 25
La ligne 26

Les anatomies 27
Sous la peau 27
L'anatomie humaine 29
L'anatomie d'une créature 31

L'ombre et la lumière 35
Placer les ombres 35
La technique des hachures 36
La radiosité 36

Le croquis d'un personnage masculin 37
L'esquisse préliminaire 38
Le dessin 38
Les détails 40
Les corrections et les ombres 42

Le croquis d'un personnage féminin 43
L'esquisse préliminaire 43
Le dessin 44
Les détails 45

Finaliser son dessin sur Photoshop 47

Le matériel informatique 49
Photoshop 49
L'écran 50
La tablette graphique 50

Scanner son dessin 51
Choisir son scanner 51
Scanner un document 52
Scanner un document de grande taille 53

Introduction à Photoshop 55
Les menus de Photoshop 55
La création d'une brush dans Photoshop 58
Les couleurs dans Photoshop 61

Créer des détails 65
Les veines 66
Les rides 67
Le cristal 68
Les bijoux 70
La pièce d'armure 71

Créer des textures 73

Créer des effets visuels 75

La création en couleurs d'un humanoïde mâle 79
La peinture de base 80
Le travail de peinture 81
Les détails 84
Le placement des textures 85
Le travail des ombres et des lumières 87

La création en couleurs d'un humanoïde femelle 89
La peinture de base 89
Le travail de peinture 90
Les détails 92
Le travail des effets et lumières 94
La touche finale 94

Le portrait d'une créature 95

Speed painting de créatures 101

Le géant 103

Le fantôme 105

Le dragon 109

La créature poilue 113

Le vampire 115

La fée 117

La vieille maison hantée 119

Le château 123

Petite introduction au fantastique

Bonjour à toi cher lecteur. J'espère que tu es bien au chaud, dans un lieu confortable, propice à la lecture et à l'évasion.
Ce livre devrait t'apprendre les bases du dessin, voire à te perfectionner, en suivant les sentiers de la fantasy, du fantastique ou de l'horreur. Peut-être même que nous pourrions faire une halte sous le porche de la science-fiction. Ne te perds pas en chemin, tiens-moi bien la main car la piste est glissante.

Mais tout d'abord, qu'est-ce que le fantastique ? C'est un genre littéraire qui se fonde sur l'intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste d'un récit, autrement dit l'apparition de faits inexpliqués et théoriquement inexplicables dans un contexte connu du lecteur. Ce genre s'apparente au merveilleux par l'apparition d'éléments surnaturels ou extraordinaires dans un monde réel mais s'en éloigne de plusieurs manières, ne serait-ce que par ses intentions : la plupart du temps le fantastique est censé intriguer ou faire peur, ce qui n'est pas le cas du merveilleux. De plus, nous voyons aujourd'hui que le genre s'est étoffé par l'intermédiaire du cinéma, des jeux vidéo ou d'une littérature considérable. Le fantastique est riche en créatures, en univers magiques et extraordinaires. Si je devais citer des phénomènes fantastiques, il y aurait, par exemple, l'apparition de fantômes, l'arrivée d'une créature mystérieuse, la présence d'un animal aux proportions gigantesques, les pouvoirs magiques d'une sorcière, etc.
Pour vous baigner dans ses eaux, je vous recommanderais les films *Sleepy Hollow* (Tim Burton), *Le Labyrinthe de Pan* (Guillermo Del Toro), *Indiana Jones et la dernière croisade* (Steven Spielberg), *King Kong* (de multiples versions, la plus spectaculaire étant celle de Peter Jackson) ou encore *Harry Potter* (J. K. Rowling pour les romans).

La fantasy, sorte de sous-genre du fantastique, a pour principale caractéristique de mettre en scène des peuplades aux caractéristiques fantastiques (trolls, orcs, sorciers, goules…) dans un monde médiéval ou à des périodes historiques encore plus lointaines. L'action se déroule sur des territoires en proie à des menaces comme, le plus souvent, la conquête d'un monde par un méchant roi, un dangereux sorcier ou un autre être maléfique.
Plongez-vous par exemple dans *Dark crystal* (Jim Henson), *Le Seigneur des anneaux* (de Tolkien ou Peter Jackson), *Conan* (Robert E. Howard pour les romans) ou encore *John Carter of Mars* (Edgar Rice Burroughs pour les romans).

L'horreur est quant à lui un genre très particulier qui s'apparente au fantastique mais qui est destiné à vous terroriser, à vous donner des frissons ! On y retrouve tous les ingrédients du fantastique ou de la science-fiction mais mis en place de façon à faire peur. S'il y a une créature, elle doit forcément être effrayante. S'il y a une forêt, elle ne sera pas magique mais hantée. De même, un vieux manoir abritera plus certainement des tueurs effrayants que de gentils aubergistes. L'horreur n'avait pas de prise sur le monde réel à ses débuts, les récits étaient extraordinaires, et les évènements toujours empreints de fantastique, mais il faut croire que la modernité a introduit l'horreur dans la réalité.
L'horreur avec un pied dans le fantastique donnera des œuvres comme *Freddy, les griffes de la nuit* (Wes Craven) ou *Amityville, la maison du diable* (Stuart Rosenberg). Pour des histoires plus ancrées dans la réalité, voyez des films comme la série des *Saw* (James Wan) ou *Hostel* (Eli Roth).

Ces genres sont finalement des déclinaisons du fantastique, qui ne cessent d'évoluer et de s'enrichir.
Parmi elles, la science-fiction. Vous trouverez dans ce livre quelques visuels pouvant vous aiguiller

vers le dessin de science-fiction, comme l'exemple de l'humanoïde mâle (voir page 37). Toutefois, si vous désirez apprendre à dessiner des robots ou des vaisseaux, je vous recommanderais les travaux des illustrateurs tels Doug Chiang, Iain McCaig, Scott Robertson ou Syd Mead.

La science-fiction élabore un monde dans lequel la science est plus évoluée ou possède des fondements différents de la nôtre. Cela a abouti à des voyages dans le temps, à des batailles spatiales ou à la rencontre de créatures d'autres mondes…

Parmi les exemples les plus célèbres de cet univers, on trouve en premier chef la célèbre saga *Star Wars* (George Lucas), *E. T.* (Steven Spielberg), *Mondwest* (Michael Crichton), *Terminator* et *Avatar* (tous deux de James Cameron) et plus récemment *Inception* (Christopher Nolan).

Ces genres peuvent bien sûr se mélanger. Ainsi, vous pouvez trouver des récits ou des films mêlant horreur et science-fiction, des films fantasy au bestiaire si développé que le fantastique y est à part égale, des films fantastiques basculant par moments dans l'horreur.

La plupart de ces genres font un parallèle avec notre monde. Nombre de ces films sont des critiques de notre société, de nos mœurs. Le démon ou le robot consistent bien souvent en une mise en garde pour le lecteur ou le spectateur des dérives de notre société.

Vous pouvez donner plus de sens à vos visuels en apportant une vision personnelle de votre perception de notre réalité, de votre vie quotidienne, des mœurs et des cultures, afin que le dessin ne soit pas seulement esthétique. C'est un exercice difficile et très personnel qu'il m'est impossible d'aborder ici car il correspond à votre ressenti du monde qui nous entoure.

Cet ouvrage vous permettra d'acquérir les bases du dessin fantastique, du dessin à main levée à la peinture numérique sur Photoshop. Mais les créations proposées ne sont qu'une petite portion de l'étendue des choses que vous pourrez dessiner en basculant dans ces contrées lointaines…

La recherche d'idées

Voici quelques suggestions afin de développer votre imaginaire et trouver l'inspiration. Vous en apprendrez également un peu plus sur la peur, le fantastique et l'horreur. Vous maîtriserez alors mieux votre sujet et serez capable d'analyser ce qui va procurer à votre public des sensations fortes.

Vous y trouverez enfin de nombreuses références et des conseils afin d'enrichir vos connaissances.

La création et l'inspiration

Ces propos ont été écrits selon ma propre démarche créative. Il n'y a pas de règles et tout le monde n'a pas forcément un imaginaire qui se développe ou réagit aux mêmes stimuli. Toutefois, cette lecture vous sera certainement profitable et vous donnera des pistes à explorer.

Être créatif

Pour commencer, sachez que certains individus sont particulièrement créatifs, vraiment dotés d'une imagination fertile, et que d'autres baignent dans un univers plus classique et ont un peu plus de mal à inventer des univers nouveaux ou personnels. Si vous avez l'impression d'avoir peu d'imagination, ne désespérez pas car il est toujours possible de la travailler et d'avoir un œil neuf sur les choses.

Il vous faut tout d'abord vous cultiver, notamment en absorbant toute forme de culture ayant un lien réel ou distant avec l'imaginaire fantastique. L'idéal étant bien évidemment de baigner dans cet univers et d'avoir une bonne connaissance de tout ce qui se fait en art dans le domaine de la science-fiction, de l'horreur ou de la fantasy, que ce soit en sculpture, peinture, littérature, cinéma, mode ou même en musique.

En effet, la musique éveille des émotions, certaines peuvent procurer de la bonne humeur ou de terribles frayeurs. Je vous recommanderais d'ailleurs d'écouter beaucoup de musiques de films, en particulier celles tirées de films fantastiques. J'aime particulièrement l'ensemble de la bande originale des films tirés du *Seigneur des anneaux* ou celle de *The Village*, *Evil Dead III*, *Batman Begins*, *L'Antre de la folie* et *The Cell*.

Plus vous aurez de bagages, plus vous serez aptes à créer votre propre univers. N'ayez pas peur, dans un premier temps, de vous inspirer de ce que font les autres, voire, pour l'apprentissage du dessin, de recopier certains visuels. Cela vous fera un bon entraînement.

Ne cherchez pas en revanche à vous documenter sans tenir compte de vos goûts. Il est inutile, si vous êtes sensible à l'univers des fées, d'aller chercher de l'inspiration du côté des films de serial killer…