

DÉBUTANT
CONFIRMÉ
EXPERT

LES CAHIERS
DU PEINTRE

CARICATURES

12 MODÈLES ÉTAPE PAR ÉTAPE

MATÉRIEL / CONSEILS PRATIQUES

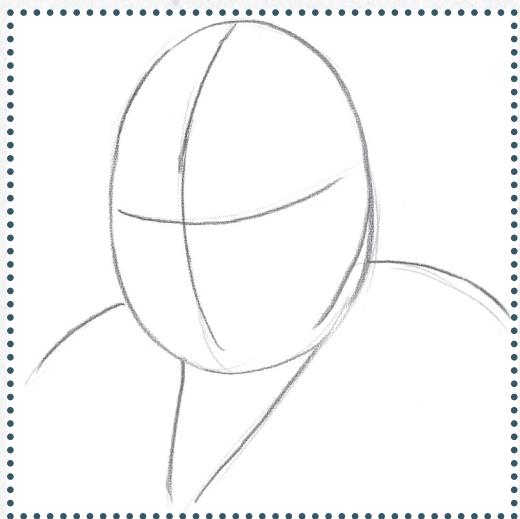
MANGO

GRAPHITE

WINSTON CHURCHILL

La physionomie particulière de Winston Churchill est bien connue de tous. Un bon caricaturiste doit d'abord distinguer les traits particuliers du visage, ceux qui permettent d'affirmer la ressemblance avec le modèle. En examinant ces deux photos, vous verrez vite quels sont ses traits caractéristiques : front dégagé, cils quasi inexistant, arc des sourcils, nez aplati, lèvre inférieure plus épaisse et marquée, joues et double menton flasques, propres à une personne souffrant d'obésité. Pour ce premier exercice, vous suivrez pas à pas le caricaturiste Manuel Puyal.

MATÉRIEL

- > Crayon graphite 2B
- > Mine graphite 4B
- > Gomme
- > Papier à dessin à grain moyen

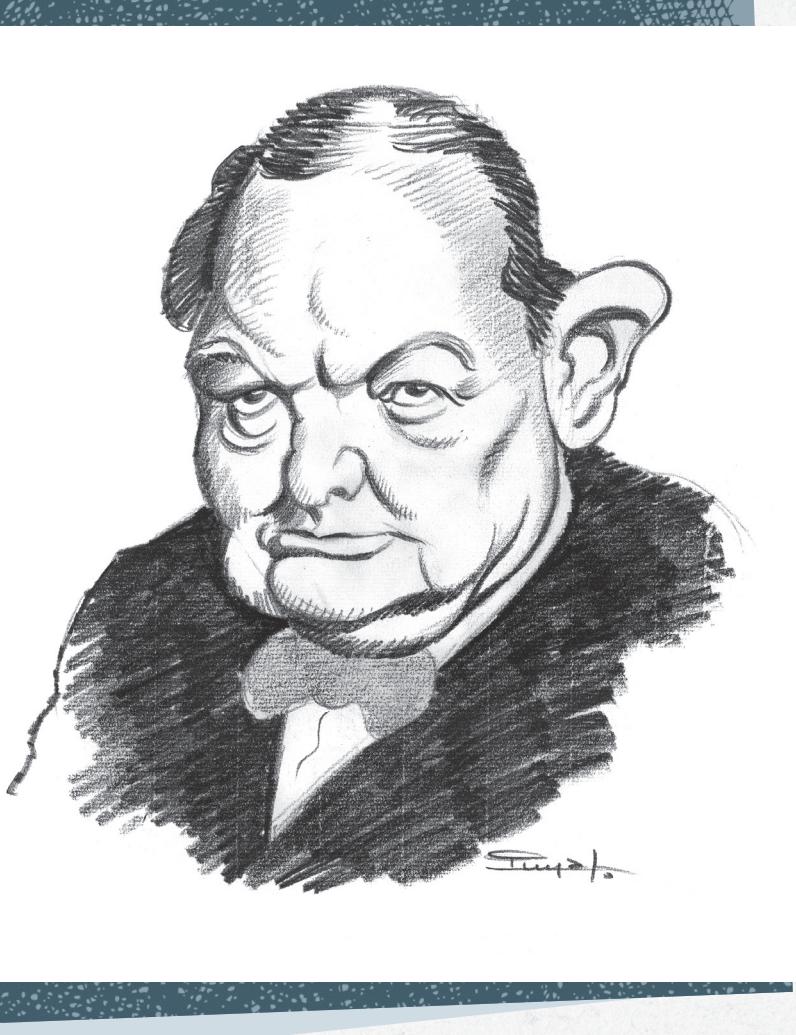
1 Réalisez une première esquisse très sommaire au crayon. Dessinez un simple ovale à main levée. Tracez ensuite l'axe de symétrie qui segmente le visage et indique la hauteur des yeux. L'intersection des deux lignes se situe juste au milieu de l'ovale. En quelques traits, définissez l'emplacement des épaules et le revers de la veste.

2 La construction basique du visage réside dans la combinaison de formes rondes, toujours traitées de façon très sommaire. À l'aide de traits amples et épais, en inclinant la mine graphite, suggérez la forme et l'inclinaison des sourcils, l'emplacement des yeux et du nez, la bouche longiligne, le menton et le double menton.

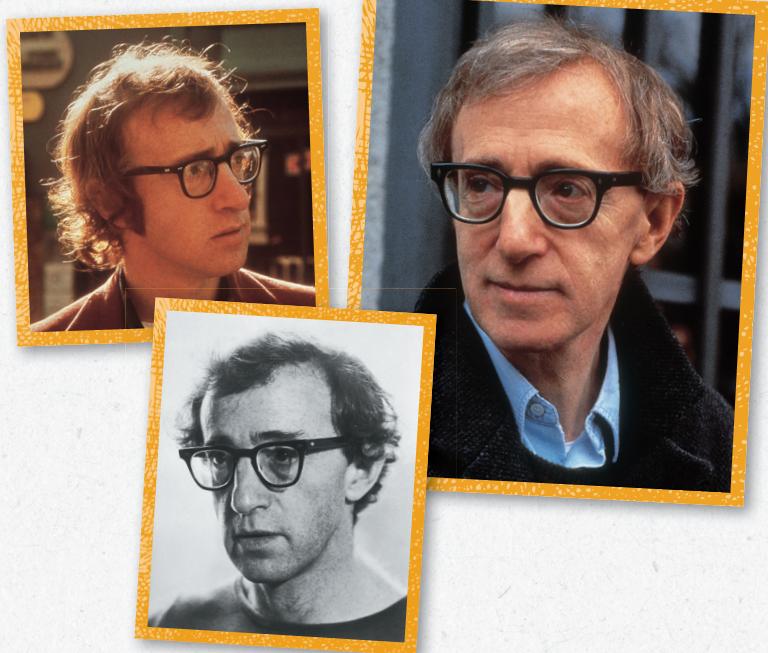
3 Il vous faut ensuite définir les traits caractéristiques du modèle. Dessinez la ride du front et la forme des yeux avec des lignes franches et décidées. Les nouveaux traits influent sur les précédents en modelant la forme du nez, des joues et les contours de la bouche. N'oubliez pas la proéminence de la lèvre inférieure.

4 En comparant le dessin fini avec les photographies, remarquez comme l'artiste a exagéré la taille de l'oreille et rétréci celle du nez. En accentuant l'arc des sourcils, il donne, sans aucun doute, du caractère à cet homme d'état volontaire. Terminez la caricature en indiquant au crayon les zones sombres du visage et des cheveux et coloriez le vêtement d'un gris plus prononcé à la mine graphite.

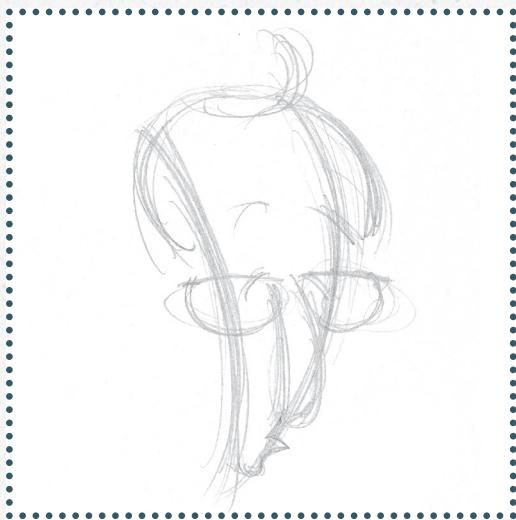

WOODY ALLEN

Il existe des styles de caricatures très divers. La justesse d'un portrait satirique ne va pas forcément de pair avec un traitement naturaliste. Ainsi, pour représenter ce réalisateur de cinéma, le caricaturiste Alfonso Lopez fait preuve d'un style plus synthétique qui s'attache essentiellement au profil psychologique du modèle. Les proportions et les détails cèdent la place à un traitement presque abstrait qui fait mouche.

1 Après observation minutieuse des photographies, synthétisez la tête en une forme souple de cône renversé. L'abstraction est un bon point de départ. Toute forme, si complexe soit-elle, est réductible à une ou plusieurs figures géométriques élémentaires.

2 Sur cette base géométrique, on a ajouté sommairement quelques éléments caractéristiques du modèle (cheveux, nez, lunettes) pour voir si la forme était adaptée.

3 Le dessin a été précisé en faisant ressortir le nez et les lunettes. On a affirmé la forme du menton pour imprimer un certain mouvement au visage. L'arc des sourcils – exagérément haut placés – donne au personnage un caractère ingénue et sympathique.

4 La tête a évolué vers une forme qui rappelle clairement celle de la banane, mais les lunettes et le nez allongé – deux éléments caractéristiques du personnage – demeurent. Traités sommairement, les détails caractéristiques deviennent symboles.

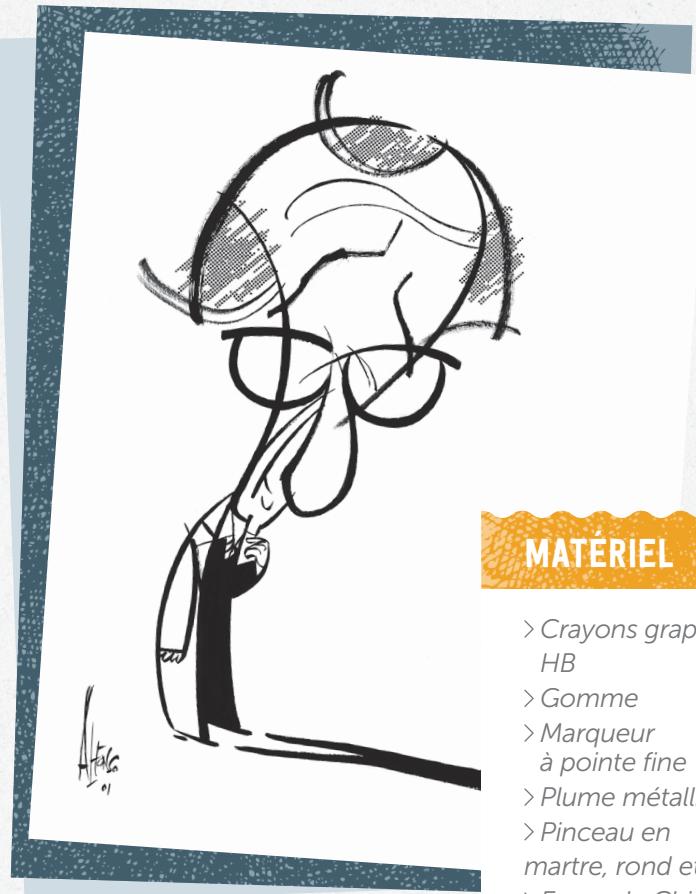

6 Afin de mieux comprendre le volume du visage observé, il est intéressant de réaliser une caricature de profil ou de trois quarts. Cela permet en outre de répertorier les expressions caractéristiques du modèle. Ici, la forme de la tête est identique, mais les lunettes perdent leur importance au détriment du nez et de la lèvre inférieure qui semblent ainsi plus gros.

7 Sur la base des études précédentes, l'auteur a élaboré cette caricature. Elle est d'abord dessinée au crayon graphite puis reprise au pinceau et à l'encre de Chine avec des traits qui, bien que tracés avec aisance, restent précis et mesurés. Indéniablement, le nez, les lunettes et la forme de la tête sont les éléments sur lesquels se base la ressemblance avec le modèle. Les détails stylisés et parcimonieux démontrent qu'une caricature réussie peut être un art de l'épure.

5 Après plusieurs essais, la direction du travail se précise. Repassez sur vos traits de crayon avec un marqueur noir à pointe fine. Vous pouvez changer l'expression d'un visage en modifiant seulement l'emplacement des sourcils. Les lunettes prennent de plus en plus d'importance, elles sont maintenant un élément symbolique et identificateur. Leur tracé est donc renforcé. Le nez est plus géométrique, son emplacement ne changera plus.

MATÉRIEL

- > Crayons graphite HB
- > Gomme
- > Marqueur à pointe fine
- > Plume métallique
- > Pinceau en martre, rond et fin
- > Encre de Chine
- > Papier d'épaisseur moyenne

LES CAHIERS DU PEINTRE

LES CAHIERS DU PEINTRE :

UNE COLLECTION TOUT EN IMAGES POUR APPRENDRE
À PEINDRE ET DESSINER DES MODÈLES VARIÉS.

POUR CHAQUE TABLEAU, VOUS TROUVEZ :
LA PHOTOGRAPHIE DU MODÈLE / UNE PRÉSENTATION
DE LA TECHNIQUE CHOISIE / SIX À HUIT ÉTAPES DÉTAILLÉES.
S'EXERCER À COPIER UNE ŒUVRE EST LE MEILLEUR MOYEN
DE PROGRESSER... LAISSEZ-VOUS SIMPLEMENT GUIDER !

LES TECHNIQUES DU PEINTRE ET LES CAHIERS DU PEINTRE : DEUX COLLECTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR DÉBUTER !

Les techniques du peintre détaillent le matériel nécessaire, les médiums, les supports, les outils et expliquent comment obtenir des effets propres à chaque technique. Les cahiers du peintre proposent 8 à 12 modèles à réaliser étape par étape selon des techniques variées.

LES CAHIERS DU PEINTRE

LES TECHNIQUES DU PEINTRE

8,95 €
TTC

MDS 590009N1

MANGO
www.mangoeditions.com