

CRÉATION

NUMÉRIQUE WWW.CREANUM.COM

Création graphique, Multimédia, PAO, Internet, 3D

DOSSIER

CULTURE SKATE ARTS DES RUES

COREL
DRAW
X3

ET TOUTE SA SUITE...

Tests

Knock-out vs Mask Pro

Endorphin 2.5

Virtools 3.5

Prise de vue de nuit

Combustion et Cleaner 6.5

GALERIE
PRISE DE VUE DE NUIT
RAY CÉSAR

PRATIQUE
CARICATURES AVEC PAINTER
& WACOM
ATELIER DREAMWEAVER

FORMATS PRESSE

CARICATURE AVEC PAINTER

par Pascal SIBERTIN (www.siberspace.fr)

Crobarder du bout du stylet

Pour réaliser des créations simples, comme des caricatures, avec Painter, il n'est pas besoin de tablette graphique.

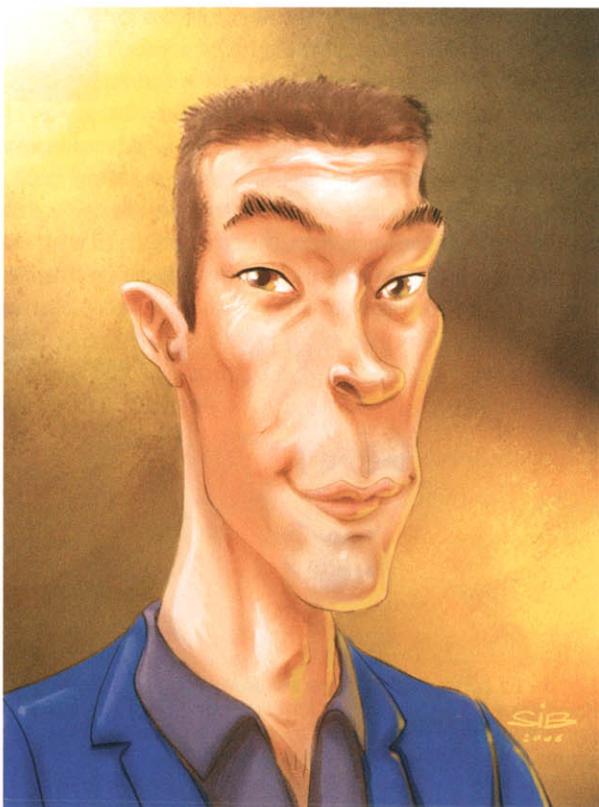
Mais pourquoi s'en priver ? Voici comment se faciliter la tâche en quelques étapes.

FICHE TECHNIQUE

Outils : Painter 9.5 et Wacom Intuos 3 format A5

Temps de réalisation : environ 15 min

Niveau : Débutants

sion. Mais pour se sentir à l'aise avec elle, il vous faut la comprendre, et la régler au mieux. Le stylet est électromagnétique à induction, donc un survol de la tablette (jusqu'à 6 ou 8 mm) suffit à déplacer le pointeur. Son positionnement est de type absolu (et non pas relatif comme le petit rongeur), c'est-à-dire que, lorsque vous êtes au milieu de la surface de la tablette, vous êtes précisément au milieu de l'écran. Le style standard possède quatre clics de base sur la pointe et sur la gomme (définis en clic gauche) ainsi que deux boutons latéraux qui opèrent la bascule clic droit et double-clic. Vous pouvez bien sûr les configurer à votre guise...

Astuce : avoir des pointes neuves peut éliminer l'éventuel inconvénient des « crayons qui collent » (clic maintenu en continu). Vous procéderez au changement tous les trois à six mois selon votre fréquence d'utilisation. Pour mon compte, j'utilise la pointe Pinceau (à ressort, donc débattement souple d'amplitude dix fois supérieure).

Les réglages préalables

Tout d'abord, pour retrouver les sensations du caricaturiste de la butte Montmartre, vous pouvez fixer une feuille de papier (Canson, Arche, à votre convenance), plus ou moins granuleuse, épaisse, etc. Ensuite, comme vous disposez de 1 024 niveaux de sensibilité, il vaut mieux moduler la pression selon vos habitudes. Allez dans les Préférences Système (Mac) ou le Panneau de configuration (Win),

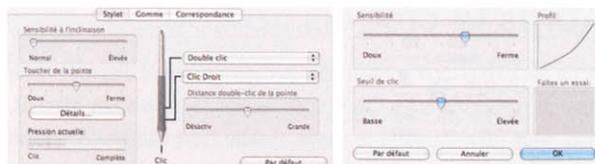

Fig. 1 - Accédez aux réglages de base via les Préférences du système (Mac) ou le Panneau de configuration (Win).

UTILISER PAINTER (passé en v. 9.5 le mois dernier) pour réaliser une caricature « à la Poulbot de Montmartre » (mon quartier) est vraiment idéal. Mais c'est encore plus facile avec une tablette graphique, et en particulier une Wacom Intuos, en raison de la variété de ses touches et des paramétrages autorisés. La tablette, c'est l'outil du confort, de la tranquillité et de la préci-

réglez le Toucher de la pointe, puis les Détails pour déterminer la vélocité de la Sensibilité, et testez aussi le Seuil de clic [Fig. 1]. Vous allez, sous Painter, régler la Sensibilité (Préférences > Sensibilité), à chaque session (car selon votre tonus du moment, votre force varie), en effectuant un tracé continu (sans lever le stylet) en débutant par la plus légère pression possible pour achever sur la plus « dure ».

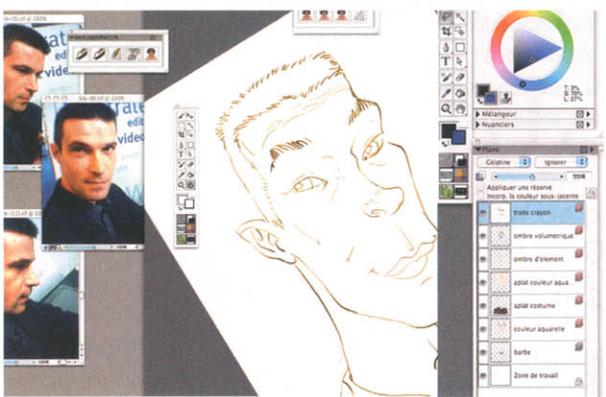

Fig. 2 - Ne faites pas pivoter votre tablette alors que vous pouvez définir une rotation de l'espace de travail. Maintenez les deux touches « ExpressKey » et la pointe du stylet opérera la rotation.

« tourner la feuille » (la vue de travail) via une combinaison de deux touches de la tablette Intuos (équivalent de Alt+Espace) [Fig. 2]. Il se peut que vous zoomiez en effleurant pas inadvertance la Touch Strip (la « glissière », la touche verticale « intérieure » de la tablette) de droite, si vous êtes droitier ; dans ce cas, le mieux c'est de ne l'activer qu'avec le stylet (cette touche tactile ne répondra qu'au stylet). Allez dans Fonctions > Touch Strip > Avancés et cochez « Droite » dans Accepter l'entrée Touch Strip uniquement [Fig. 3].

Fig. 3
L'interface du pilote est très riche. Les touches réalisant le déplacement de bas en haut (« scroll ») peuvent cependant être effleurées sans le vouloir. Afin de l'éviter, indiquez que la pointe du stylet pourra seule les rendre actives. Si droitier, laissez active la Touch Strip gauche (et inversement).

Après le croquis, la couleur

Je ne peux vous tenir la main pour effectuer le rendu d'après photo. Pour crayonner, dans les Crayons de Painter, je choisis une Mine2B, mais vous pouvez, selon le papier (j'aime bien utiliser l'Aquarelle français), trouver une combinaison qui vous soit habituelle.

Pour l'étape suivante, la mise en couleur, j'utilise une Aquarelle numérique « Lavis », que je dessine sous forme d'aplat sur un plan

en mode Gélatine (pour être compatible avec Photoshop, utiliser le mode Produit), et je la « salis », c'est-à-dire que ce ne sera pas une couleur pure. Avec la palette Variation de couleur, dans Option de style, je fixe les réglages TSL (teinte : T+4, saturation : S+3, luminosité : L+3). Cela évite d'avoir des aplats uniformes, vous introduisez

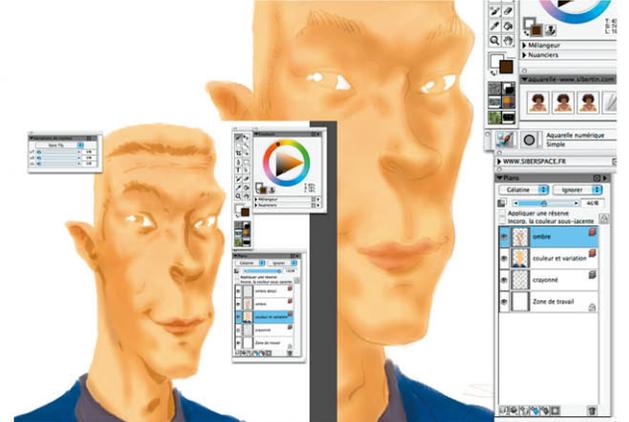

Fig. 4 - on assombrit pour travailler les détails et ombres

de subtiles (« imperceptibles ») variations dans le teint du portrait. Sur un autre calque, j'affine le visage en rajoutant une ombre plus fine (en assombrissant la couleur) ainsi que les cheveux [Fig. 4].

Astuce : pour faire varier la taille de l'outil Aquarelle ou de l'outil sélectionné et travailler les détails ou les ombres, utiliser simultanément les deux ExpressKey de l'Intuos (ce qui correspond à Ctrl/Pomme+Alt), [Fig. 5].

J'utilise l'aérographe pour la texture de la barbe : selon qu'il sera plus ou moins incliné, il projettera plus ou moins des pixels antialiassés (vaporisation fine) sur la partie de visage préalablement délimitée par une sélection [Fig. 6]. Ensuite, en gérant l'Opacité (via la Palette des « Plans » – des calques – ou via le pavé numérique, par incréments de 10 %), et en définissant un Mode de fusion (je conserve le mode Gélatine), la barbe s'intégrera au mieux.

Fig. 5

Fig. 6 - La zone de la barbe est sélectionnée, et on utilise l'aérographe en variant l'inclinaison pour densifier...
Fig. 7 - Le fond sera réalisé avec une Éponge mouillée. Variez les teintes via le Cercle chromatique.

Pour le fond « je jette l'Éponge ! » [Fig. 7]. Une éponge mouillée fait l'affaire, combinée avec plusieurs variations de teintes.

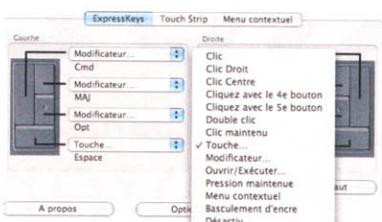
Préserver en mode itératif

Depuis la tablette, on peut également régler les ExpressKey en leur combinant diverses touches de clavier, par exemple pour accéder à la sauvegarde itérative.

Cet Enregistrement itératif (via Fichier) permet d'enregistrer diverses étapes en « suffixant » automatiquement le nom du fichier (nomF001, nomF002, nomF003...). At+Ctrl(Pomme)+S attribué à une ExpressKey facilite la multiplication des enregistrements afin de pouvoir revenir à tel ou tel moment crucial de la création.

Rappelons que ces attributions de touches se définissent par rapport à chaque application (Painter, Draw, ArtRage, à télécharger sur ambientdesign.com, Ulead, ou les divers logiciels Adobe ou ceux de bureautique) [Fig. 8]. Mais on peut aussi unifier les raccourcis de

Fig. 8 - Les glissières peuvent admettre deux fonctions, par exemple un « bouton » bas et un haut pour augmenter ou diminuer les diamètres d'outils.

la sorte (cet enregistrement itératif est propre à Painter, mais s'il venait à être copié ailleurs, on garderait les mêmes combinaisons de touches de la tablette, indépendamment de ceux d'origine du logiciel). Les « glissières » pouvant être configurées en tant que deux touches distinctes, vous avez douze touches de base associables avec des combinaisons multiples. Le problème est de s'en souvenir.

Finir en soignant les lumières

Toujours à l'aérographe, en sélectionnant par exemple la brosse Conique détail 5 ou 8, prenez un jaune clair et créez un calque (un « Plan » sous Painter). L'intérêt est de créer une seconde lumière et lorsque le mode de Fusion Lumière crue, par exemple, est choisi, on obtient un effet de lumière vraiment prononcé. C'est valable pour les contours du visage à mettre en relief (sous la narine, une joue, ou le bas de la mâchoire). Donnez à cet effet une « direction » (ici, depuis le bas à droite). Vous éclaircirez aussi des zones avec une lumière blanche, cette fois en mode par Défaut, et en ton blanc ou crème. Voilà, vous connaissez l'essentiel pour faire une caricature d'après photo. Si vous voulez vous entraîner d'après ce modèle, vous le trouverez sur siberspace.fr ou creanum.fr.

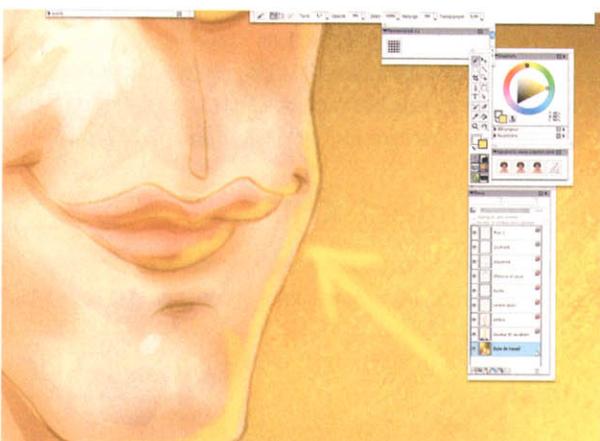

Fig. 9 - L'effet coloré (jaune) doit être réparti pour simuler un éclairage, ici une source en contreplongée à droite.

Mieux vaut débiter à travailler d'après photos mais on apprend beaucoup plus en crobardant d'après nature. Car ce n'est pas Painter ou la tablette Wacom qui vous feront réaliser de bonnes cari-

atures mais l'expression ressentie, et votre aptitude à rendre votre sujet qui doit se sentir à l'aise, détendu. Voici quelques sujets que vous pouvez aussi imiter, ou pour vous inspirer.

INFO-ILLUSTRATEUR ET FORMATEUR...

Pascal Sibertin, Parisien, info-illustrateur et formateur, est un ancien de Corvisart. Il a collaboré à la conception des fonctionnalités des Wacom Intuos 3. Il est également Beta testeur de Painter. Vous pouvez le contacter via ses sites : www.siberspace.fr et www.sensitif-formation.com.