

Application : Fondamentaux de l'animation et techniques de dessin

Table des matières

I. Application : Fondamentaux de l'animation et techniques de dessin	3
II. Exercice : I. Choix de la lumière	3
III. Exercice : II. Dessiner un sujet	4
Solutions des exercices	4

I. Application : Fondamentaux de l'animation et techniques de dessin

Durée indicative : 2 heures

Documents autorisés : tous les documents sont autorisés

Matériel autorisé : tous les matériels sont autorisés

Conseil

Cette application permet de valider vos connaissances et acquisitions de la compétence, en lien avec le référentiel du parcours visé. Elle ne participe pas à l'obtention de votre parcours, mais vous permet de vous entraîner à l'appropriation de la pratique professionnelle attendue.

Veillez à la qualité de votre syntaxe.

II. Exercice : I. Choix de la lumière

Vous êtes embauché dans un Studio. Qu'il produise un cinéma utilisant la 3D ou un cinéma traditionnel (caméra), l'intention et les codes du cinéma sont les mêmes et vous travaillez dans le département de l'éclairage.

Un réalisateur souhaite réaliser un film avec une histoire dans laquelle le personnage principal est le protagoniste et son propre antagoniste (adversaire). Le personnage principal a un côté egocentrique, chanceux et mégalomane (surestimation de soi) ; il a besoin d'être représenté avec une lumière le rendant presque divin et intouchable. Ses défauts sont cachés du fait qu'il a de nombreuses vertus comme l'empathie. De plus, il souhaite un éclairage permettant de créer du contraste pour faire ressentir visuellement un côté sombre et malsain qui l'habite. Cette scène se déroule au début du film et la descente aux enfers du personnage n'en est qu'à ses prémices ; il veut donc que le contraste de l'éclairage soit partiellement fait sur le personnage et que l'intention de lumière soit subtile.

Le réalisateur souhaite que le décor donne un sentiment d'abandon et de solitude alors que le personnage doit être éclairé avec un sentiment de positivité. Vous devez donc choisir une couleur d'éclairage appropriée.

Question 1

[solution n°1 p.5]

1.1 Quel est l'angle de la lumière à utiliser pour donner un côté presque divin au personnage ?

Question 2

[solution n°2 p.5]

1.2 Quel type de matériel pour la source de lumière devez-vous utiliser pour répondre à la demande du réalisateur ?

Question 3

[solution n°3 p.5]

1.3 Comment déboucher la lumière pour éclairer le personnage sur le côté et quel est le matériel à utiliser ?

Question 4

[solution n°4 p.5]

1.4 Quel type d'ombre devez-vous créer ?

Question 5

[solution n°5 p.5]

1.5 Quelles températures de couleur devez-vous utiliser pour la scène ?

Question 6

[solution n°6 p.5]

1.6 Si vous aviez à retoucher la couleur de la prise de vue de la caméra, que retoucheriez-vous en premier ? Et quelle en est l'utilité ?

III. Exercice : II. Dessiner un sujet

Vous persévérez dans votre longue quête d'apprentissage du dessin et vous obtenez un stage avec un artiste très prisé qui immortalise des passants ainsi que des personnes dans son atelier à l'aide du dessin. Cet artiste réalise des dessins de nus et des portraits. Son procédé est simple et il vous le montre : il fait poser des sujets vivants ; il réalise un croquis et remercie les clients en leur demandant de repasser dans 1 semaine. Pendant ce temps, il revient à son atelier et dessine de manière hyper réaliste à l'aide des croquis qu'il a réalisés en amont.

Il vous demande de suivre son procédé et d'être comme son apprenti ; vous devrez donc utiliser un procédé professionnel de dessin.

Question 1

[solution n°7 p.6]

2.1 Que devez-vous utiliser comme outil pour faire le croquis ?

1. Définissez le support que vous utiliserez.
2. Définissez l'outil que vous utiliserez.

Question 2

[solution n°8 p.6]

2.2 Vous allez devoir créer, utiliser une technique de croquis, de préférence celle où vous êtes le plus efficace et avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Il en existe différentes. Lesquelles pouvez-vous choisir ?

Question 3

[solution n°9 p.9]

2.3 Le sujet à croquer est un adulte. Vous êtes débutant et vous avez besoin de repères. Quelle est la technique à employer pour respecter les proportions ?

Question 4

[solution n°10 p.9]

2.4 Comment pouvez-vous ajouter des ombres au sujet ?

Question 5

[solution n°11 p.9]

2.5 Une fois que vous avez fini le croquis, vous retournez à l'atelier avec l'artiste pour commencer à dessiner de manière hyper réaliste sur une feuille suffisamment grande, au format A2.

1. Mise à part l'information de la taille du support, quel type de support utiliserez-vous ?
2. Quel outil allez-vous utiliser pour dessiner en hyper réaliste ?

Question 6

[solution n°12 p.9]

2.6 Quel est le procédé professionnel pour réaliser un dessin hyper réaliste ?

1. Définissez la première étape pour réaliser le dessin hyper réaliste de la personne.
2. Définissez la manière dont vous appliquez la lumière et le relief.
3. Définissez la 3ème étape.
4. Définissez la dernière étape du dessin.

Solutions des exercices

p. 3 Solution n°1

L'éclairage doit être de plongée ou de douche. La position est donc d'environ 90 degrés bien qu'il est possible de placer l'éclairage avec une inclinaison moins élevée, à savoir de 60 à 90 degrés.

p. 3 Solution n°2

Le réalisateur souhaite un éclairage contrasté pour justement pouvoir contraster visuellement le ressenti des défauts et des vertus du personnage. Vous devrez donc utiliser une source de lumière puissance en plongée sur le personnage afin de créer une lumière dure et tranchée.

Pour ce genre de lumière, vous pouvez utiliser :

- Une mandarine
- Un projecteur
- Un panneau led

p. 3 Solution n°3

- Pour le matériel : le réalisateur souhaite commencer à montrer visuellement un contraste sur le personnage ; il n'est donc pas complètement contrasté. Pour ce faire, vous pouvez déboucher le visage du personnage avec un réflecteur utilisant les rebonds de lumière de la source lumineuse en plongée ou à l'aide d'une autre lumière disposant d'un diffuseur.
- Pour la position : on souhaite enlever légèrement du contraste. Il vous faut utiliser une *fill light* ou lumière latérale, c'est-à-dire positionner la lumière sur le côté du personnage.

p. 3 Solution n°4

Pour que les intentions du réalisateur soient respectées, vous devez créer des ombres dures. Il sera facile de créer cela avec la lumière directionnelle placée en plongée et qui marquera les ombres du visage.

p. 3 Solution n°5

Si l'éclairage du décor en arrière-plan a pour objectif de faire ressentir de l'abandon et de la solitude, vous devez éclairer le décor avec une température de couleur froide, c'est-à-dire au-delà de 6 500 - 70 00 K. Pour le personnage, pour faire ressentir un sentiment positif, vous devez utiliser une couleur plus chaude comme du 4 000 K.

p. 3 Solution n°6

Dans le cas où vous auriez à retoucher la couleur des prises de vues, vous auriez à retoucher la saturation, la teinte et la valeur.

- La teinte : la teinte détermine la couleur.
- La saturation : la saturation décrit à quel point une couleur est éloignée du point blanc.
- La valeur : la valeur détermine la luminosité de la couleur.

Un résultat similaire avec tous les paramètres cités précédemment devrait ressembler à cela :

Image du film Joker

p. 4 Solution n°7

1. Pour le support, il vous faudra utiliser un papier d'esquisse et de préférence avec un grain moyen voire fort. Cela vous permettra de donner vie au croquis et d'intégrer directement des semblants de textures à l'aide du grain.
2. Pour l'outil, vous devez utiliser du fusain ou du graphite. Plus la feuille sera grande et plus l'usage du fusain sera conseillé. De plus, le fusain vous permettra d'estomper et de donner rapidement du relief au sujet. Vous ne serez donc pas dans l'ignorance lorsque vous utiliserez votre croquis pour réaliser un dessin réaliste du croquis puisque vous aurez capturé les volumes. Pour le graphite, il sera adéquat pour un croquis plus petit ; un crétérium à mine grasse ou un crayon à mine grasse (2B) vous permettra également de créer rapidement du relief en estompant le graphite avec votre doigt ou tout autre outil.

p. 4 Solution n°8

Pour le dessin de modèle vivant, qu'il soit nu ou non, le fusain est un outil adéquat. La technique sera donc de dessiner par à-coups en capturant les zones sombres du sujet. Le fusain est un outil procurant un dessin très sombre ; il faudra commencer à dessiner en atténuant les tons sombres petit à petit.

Pour le graphite, la méthode la plus optimale à employer est le croquis sans lever le crayon. Cela vous confère une rapidité dans l'exécution et une justesse dans la forme. Cette technique est basée sur l'erreur, le but est de repasser encore et encore en fonçant de plus en plus votre trait pour capturer le volume du sujet. Cette technique est tout aussi utilisable au fusain mais le dessin est vite illisible.

Votre croquis doit ressembler à quelque chose comme ces images ci-dessous.

Croquis au graphite avec des traits de constructions et des ombres pour capturer le volume

Croquis au fusain**p. 4 Solution n°9**

Les proportions peuvent être respectées si, à côté du dessin, vous tracez une ligne verticale contenant 8 traits perpendiculaires et espacés de la même distance. En d'autres termes, la hauteur d'un sujet est de la hauteur de 8 têtes du sujet. Retenez bien que l'humain est plus complexe que cela et il faut parfois se passer de cette méthode.

p. 4 Solution n°10

La technique que vous devez utiliser est de pencher votre crayon ou votre bâton de fusain à environ 60 degrés pour utiliser le côté plat de l'outil. De cette manière, vous pouvez aisément façonner les ombres du sujet à dessiner.

p. 4 Solution n°11

1. Pour un dessin hyper réaliste, vous devrez utiliser une feuille au grammage épais et au grain presque absent. Une feuille bristol peut même être adéquate.
2. L'outil parfait pour du dessin hyper réaliste et précis est, sans conteste, le graphite, que vous devez impérativement utiliser. Cela vous donne une précision difficile à obtenir avec le fusain.

p. 4 Solution n°12

1. La première tâche à réaliser est de refaire le croquis sur votre nouvelle feuille de dessin. Ce croquis devra être propre et très clair pour être facile à gommer et à effacer lors des finitions.
2. La deuxième étape est de poser légèrement les ombres et les lumières pour définir le volume du sujet. Encore une fois, il ne faut pas utiliser des outils gras. Privilégiez une valeur claire comme un HB.
3. La troisième étape est de compléter le relief de manière finie au dessin en posant quelques détails. Pour cela, venez compléter les ombres et les lumières en saturant complètement le papier de graphite, puis estompez.
4. La dernière étape est de finir le dessin : lissez complètement le dessin à l'aide de pinceaux et d'estompes ; accentuez les détails et la texture du dessin.