

Dessiner l'Oeil

- Tutoriel -

Maintenant que vous savez comment est composé un œil, passons à la pratique !

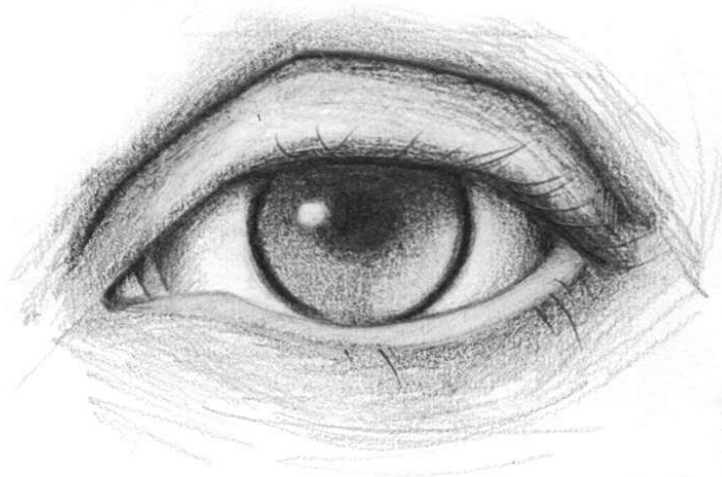
Grâce à ma méthode simple et détaillée que j'utilise depuis des années dans mon travail et avec mes élèves, je vais vous apprendre comment dessiner un œil facilement.

*** MODE D'EMPLOI :**

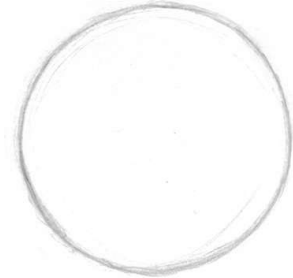
→ Après avoir visionné les vidéos explicatives du cours sur le site de la formation, je vous invite vivement à imprimer ce Tutoriel sur papier.

Vous pourrez ainsi le stocker dans un classeur prévu à cet effet et le garder toujours avec vous.

Vous êtes prêt.e ? Alors sortez votre matériel de dessin, on y va !

1.

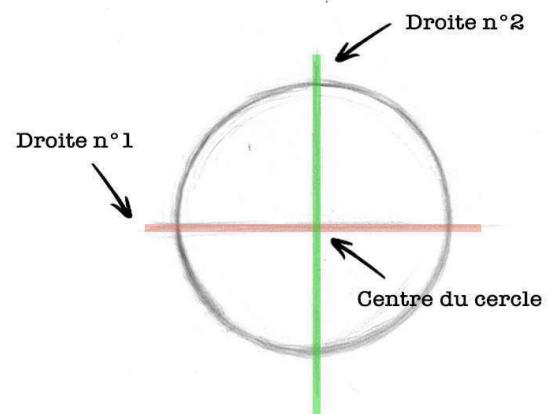
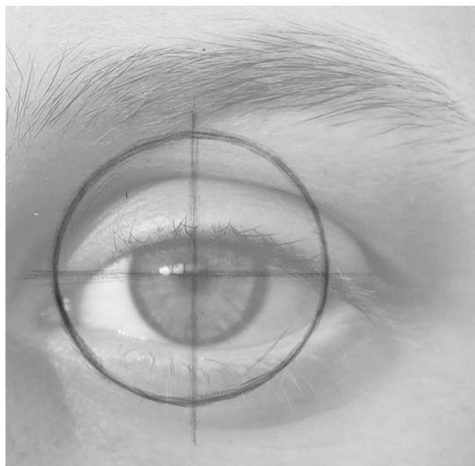

- Afin que vous puissiez mieux comprendre comment construire un œil étape par étape, nous allons débuter par la forme de base de l'œil : **le globe oculaire.**

✓ Commencez par dessiner un cercle (le plus parfait possible) avec un crayon H, sans appuyer trop fort sur le papier.

! Attention, votre dessin ne doit pas être trop petit !
Avec un croquis de 5 cm minimum. Vous serez plus à l'aise.

2.

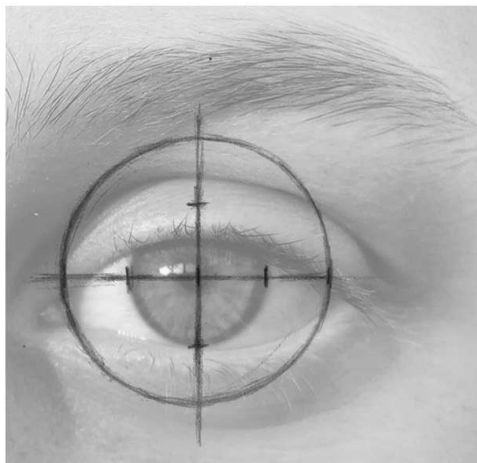
✓ Cherchez le centre de votre cercle.

Pour cela, **coupez ce cercle en 4 parties égales** en traçant **1 droite horizontale** et **une autre verticale** (comme pour couper un gâteau).

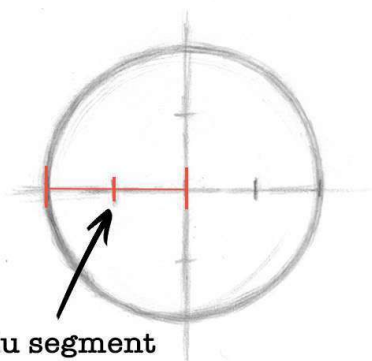
✓ L'intersection de ces deux droites vous indiquera le **centre du cercle.**

! N'appuyez pas vos traits, il s'agit de traits de construction qu'il faudra effacer par la suite. Restez léger dans votre crayonné.

3.

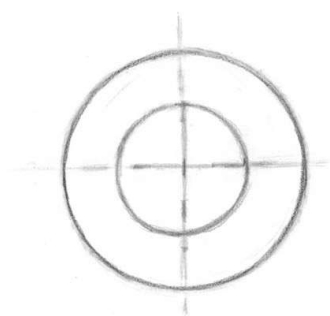
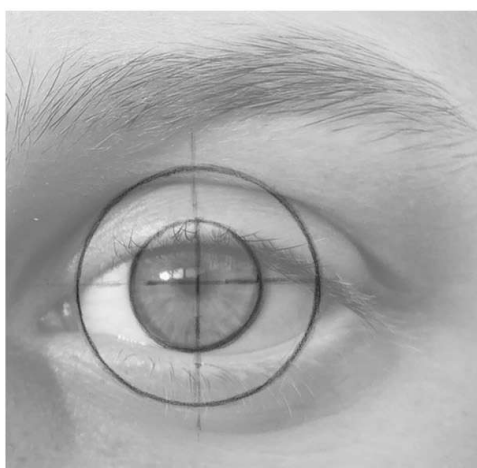
Rappelez-vous que : la largeur de l'iris fait la moitié de la largeur de l'œil !

Milieu du segment

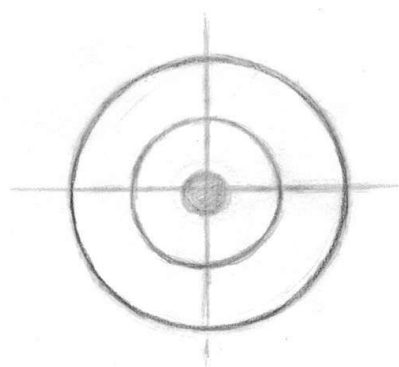
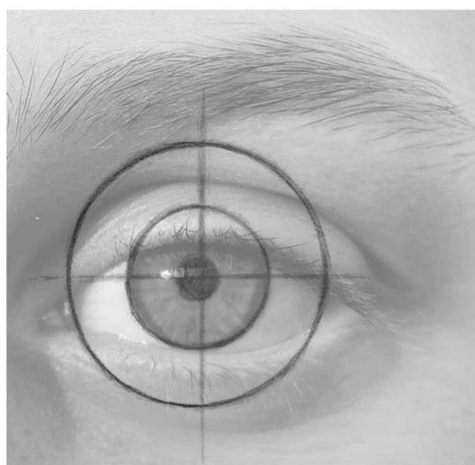
✓ **Trouvez le milieu de chaque segment** et indiquez-le comme sur le modèle ci-dessus. Ils nous serviront à placer l'iris.

4.

✓ **Placez l'iris** en dessinant un cercle qui passe par ces quatre points.

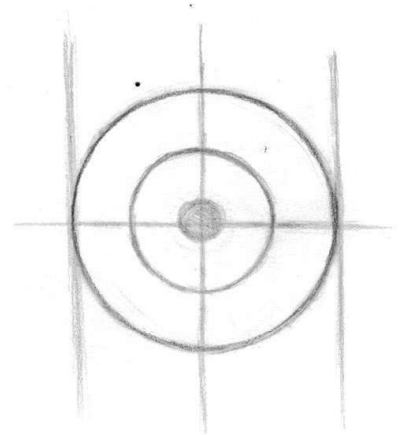
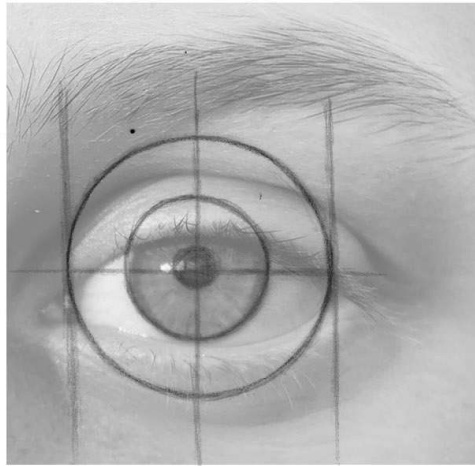
5.

✓ Puis **placez un autre cercle plus petit sur l'intersection des deux droites** (ce sera notre pupille que l'on pourra réduire ou élargir ultérieurement)

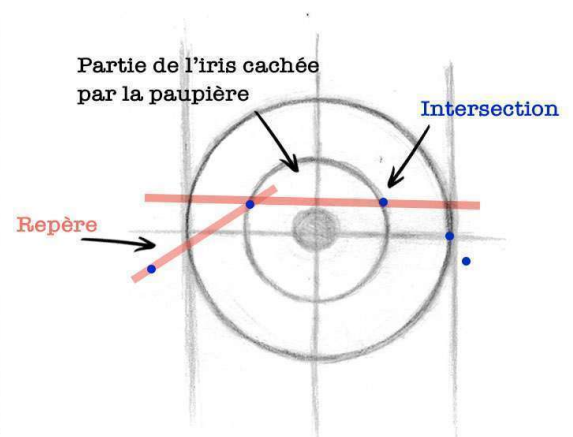
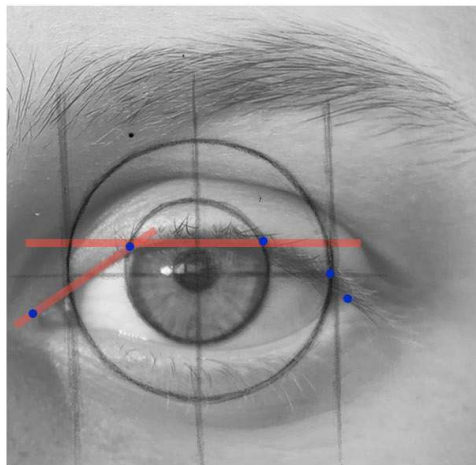
→ Pour définir sa taille, reportez-vous au modèle.

6.

✓ Pour la suite du dessin de l'œil, il nous sera utile de poser les repères ci-dessus pour délimiter correctement la forme de l'œil.

7.

▪ Avant de poser la forme de notre œil sur notre croquis, observons et étudions d'abord les proportions et lignes qui le construisent en **traçant quelques repères sur notre modèle.**

✓ Nous constatons, qu'effectivement, comme vu dans la précédente leçon, **la partie haute de l'iris est cachée par la paupière supérieure.**

! La forme de l'œil (rappels)

Avant d'aller plus loin, revenons d'abord sur la forme de l'œil.

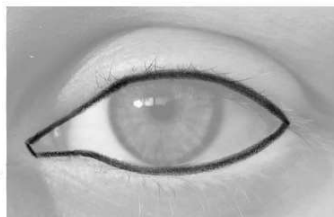
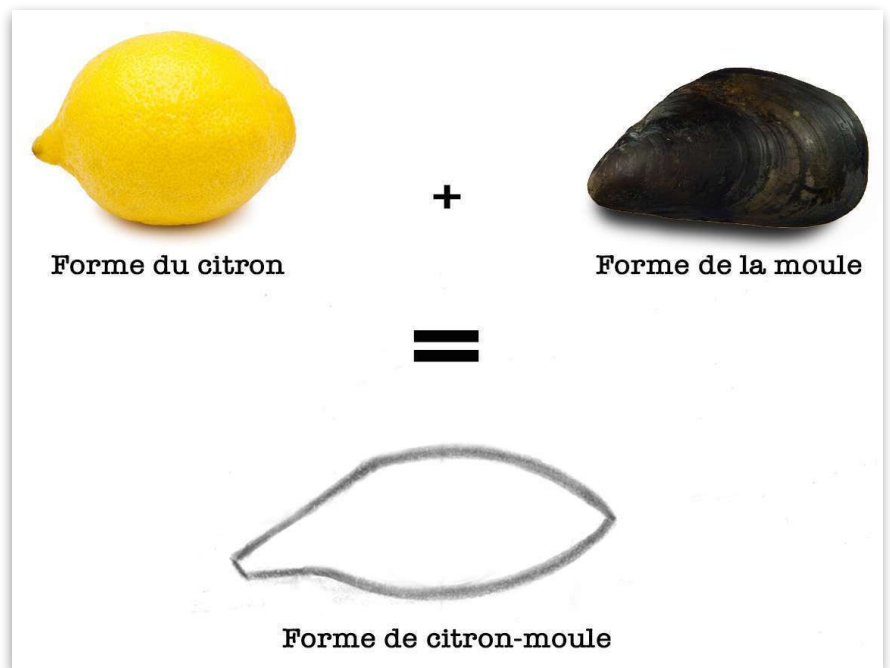
Beaucoup de débutants dessinent mal la forme des yeux alors que cette dernière est fondamentale !

✗ Attention : la forme d'un œil n'est pas du tout symétrique !

✗ La forme de l'œil n'a rien à voir non plus avec celle d'une amande !

CITRON-MOULE !

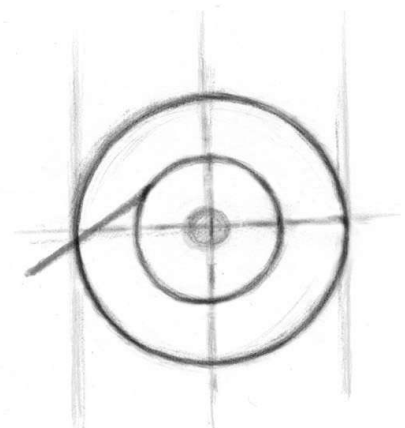
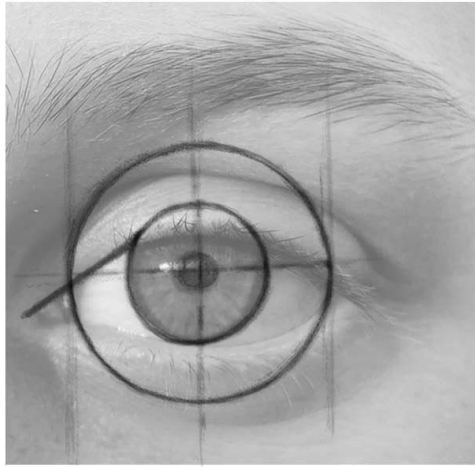
La forme de l'œil ressemble plutôt à la forme d'un **citron-moule** (je sais, cela demande un petit effort d'imagination au début).

 Pour dessiner cette forme, suivez l'ordre suivant en vous exerçant dans un petit coin de votre feuille ou carnet (ou directement ici, juste en dessous de ce schéma).

8.

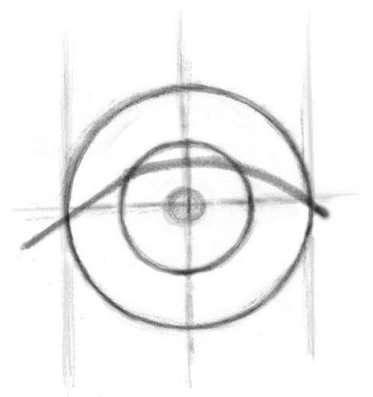
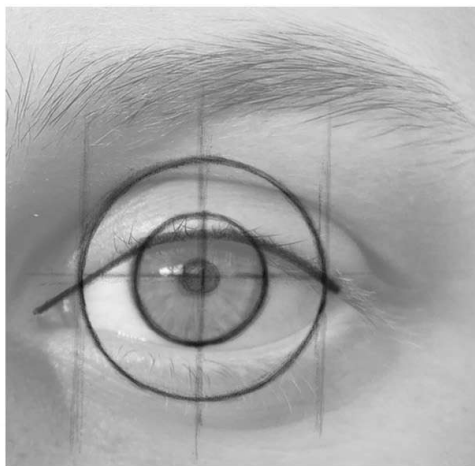

- Par rapport aux repères et aux intersections déterminés précédemment, commençons à dessiner la forme de notre œil en plaçant le premier segment.
- ✓ Ce segment est une ligne diagonale qui débute à l'extérieur du globe oculaire et qui monte jusqu'au point d'intersection avec le contour de l'iris.

La plupart du temps, le haut de l'iris est toujours coupée par la ligne de la paupière supérieure.

9.

- ✓ Tracez ensuite la seconde ligne en arc de cercle.
- ✓ Utilisez les repères pour vérifier que votre ligne est juste.

Les repères sont une espèce de grille visuelle qui vous permettent de **comparer et d'ajuster votre dessin à son modèle.**

! Si vous détectez des différences par rapport au modèle, corrigez-les tout de suite.

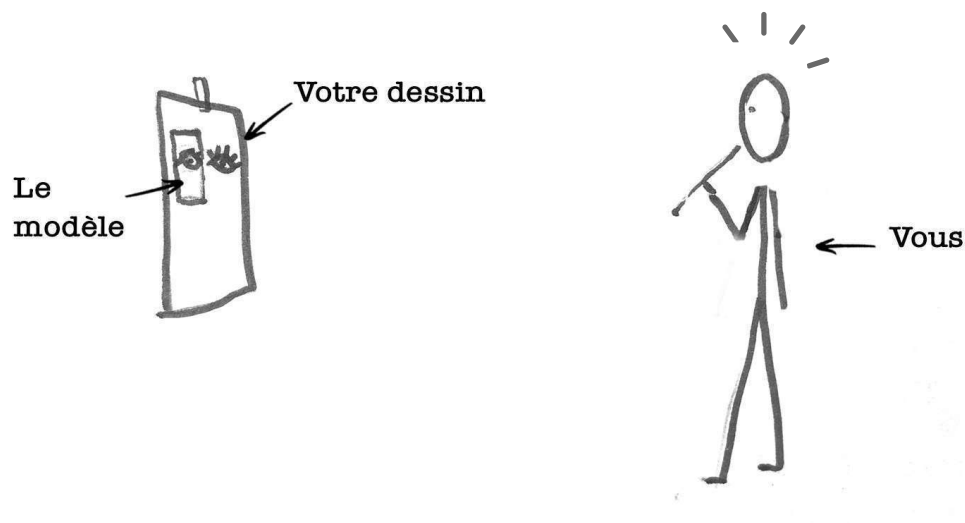
Ne laissez jamais votre dessin avec des erreurs et si vous en détectez, corrigez-les immédiatement !

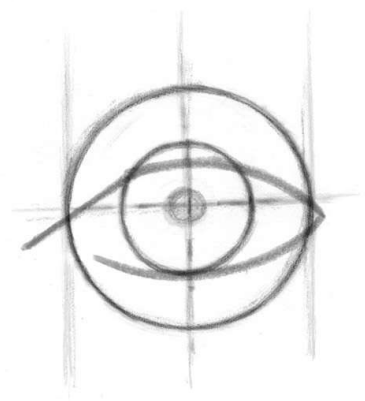
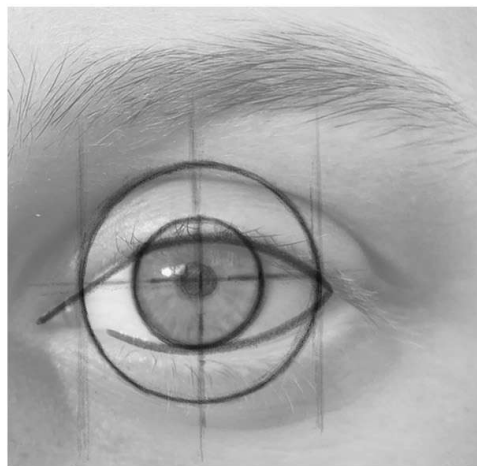
Pour mieux voir vos erreurs, posez votre dessin à côté de son modèle, le tout, à la verticale, à hauteur des yeux et reculez.

Les défauts vous sauteront aux yeux.

Cela vous permet de poser des repères visuels directement sur la forme observée et de mieux la comprendre.

10.

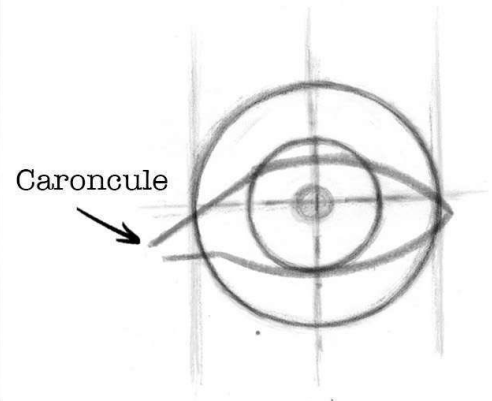
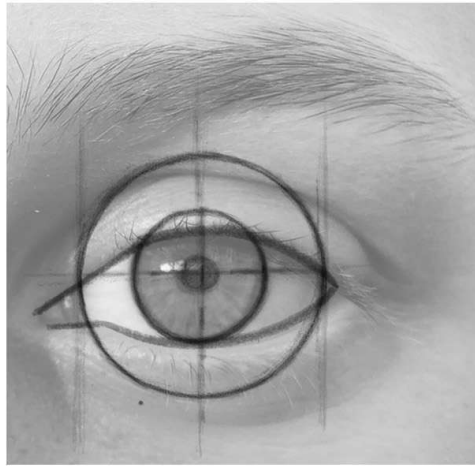

Traçons maintenant le bord de la paupière inférieure.

✓ Cette **courbe en arc de cercle** passe par le bas du contour de l'iris et s'arrête juste avant le bord du globe oculaire.

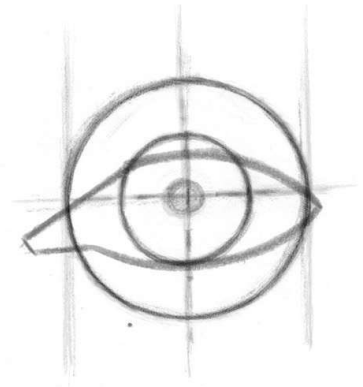
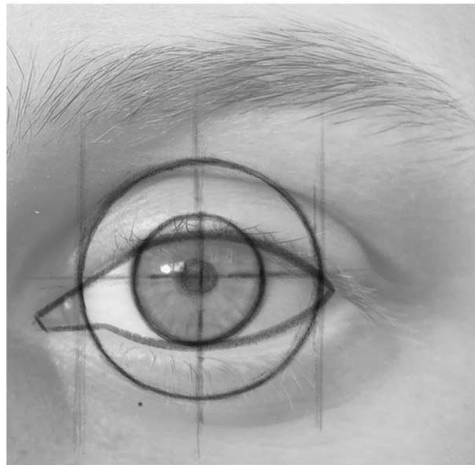
 Observez bien.

11.

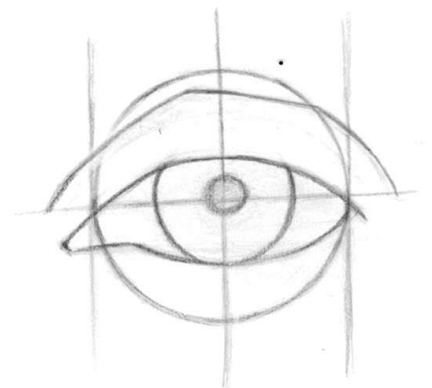
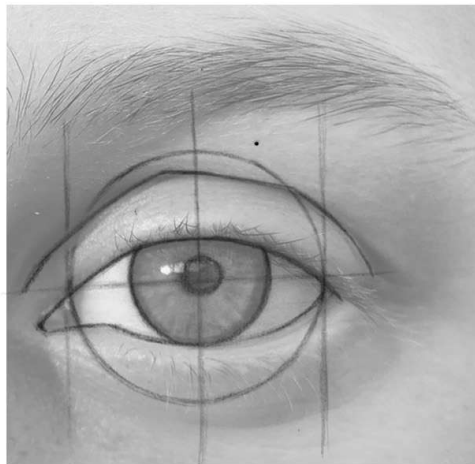
✓ Observez que la caroncule est bien à l'extérieur du globe oculaire.

12.

✓ Clôturez la forme de la caroncule.

13.

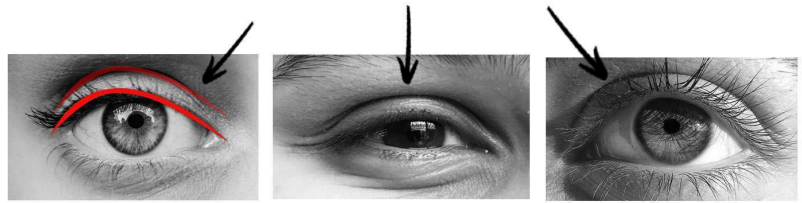
✓ Le pli de la paupière marque une parallèle au-dessus de l'œil.

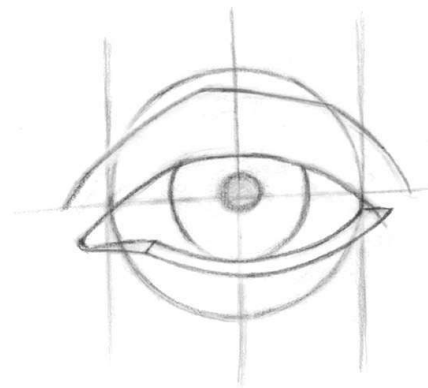
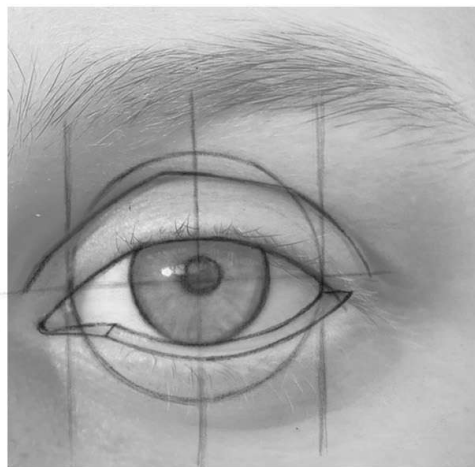
! Les paupières sont toutes différentes en fonction des personnes.

Généralement, le pli de la paupière suit la ligne de l'œil en formant une parallèle à celle-ci... mais cela dépend de chaque œil.

Ligne parallèle à celle de l'œil

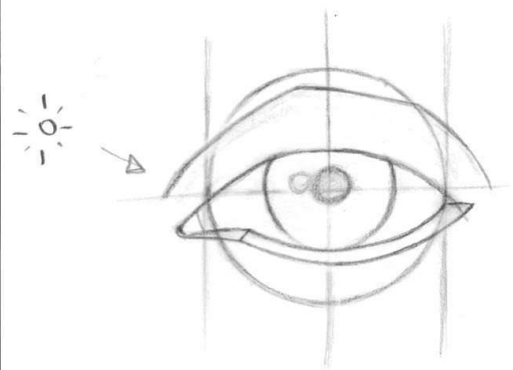

14.

✓ Manque désormais à suggérer l'épaisseur de la paupière inférieure.

15.

✓ Définissez à présent l'**éclat de lumière dans l'œil**.

Sur le modèle, la lumière vient du haut et de notre gauche.

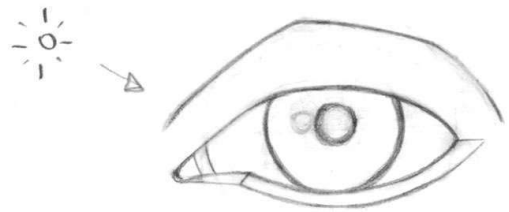
✓ Dessinez la forme de l'éclat lumineux et gardez-la bien blanche.

👉 L'éclat de lumière dans l'œil est ce qui donne vie au visage !
C'est sans doute le détail le plus important !

- Si vous travaillez d'imagination, déterminez toujours d'où provient votre source lumineuse.
- Si vous travaillez d'après une photo : c'est souvent ce qui vous indique d'où provient la lumière sur votre sujet.

16.

✓ Gommez les traits de construction.

Voilà, le dessin est maintenant construit !

Prenez bien le temps de vérifier que votre dessin est juste avant d'aller plus loin.

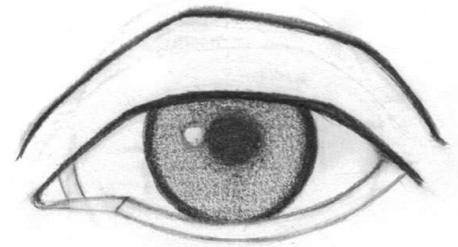
Placez-le à côté du modèle et comparez les deux.

Cette partie de construction est la plus importante. Tout comme les fondations d'une maison, si votre dessin est bancal, il finira par s'effondrer tôt ou tard.

👉 **Mieux vaut donc passer un peu plus de temps sur cette partie pour ne pas en perdre par la suite. Croyez-moi.**

✓ **Une fois votre dessin juste et solide, passons ensuite au modelé et aux ombrages de notre œil !**

17.

 Avec un crayon plus gras, un 3B par exemple, venez foncer certaines zones :

♥ **EN GRIS :**

- **Colorez l'iris** à votre convenance.

(Vous n'êtes pas obligé de marquer tous les détails de l'iris).

♥ **EN NOIR :**

- **La ligne à la base des cils** (qui suggère, en réalité, l'épaisseur des cils et crée un contraste esthétique)

- **La ligne du pli de la paupière supérieure**

- **La pupille** (votre pupille doit ABSOLUMENT être bien noire et bien remplie). Appliquez-vous sur ce détail.

- **Le contour de l'Iris**

 Appuyez fort avec votre **crayon B**, vos noirs doivent être bien marqués.

Les dessins des débutants sont souvent trop plats, car trop gris !

Or, comme en photo noir et blanc, il est important que vos dessins possèdent :

- des NOIRS vraiment NOIRS
- des GRIS
- des BLANCS vraiment BLANCS

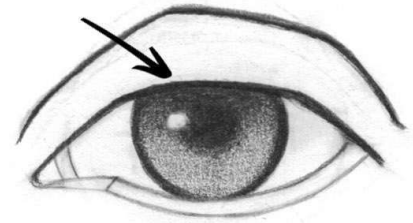
Ce sont ces différentes nuances qui donneront du volume et plus de réalisme à vos dessins.

On appelle cela : LES VALEURS.

18.

Foncer l'iris dans la moitié haute

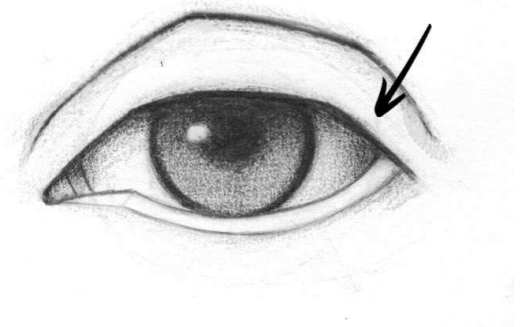
💡 Pour plus de réalisme dans les yeux, j'aime foncer l'iris dans la moitié haute pour suggérer l'ombre des cils sur l'iris.

💖 Je vous invite à faire de même pour un rendu plus expressif. 😊

19.

Traduire le volume du globe oculaire

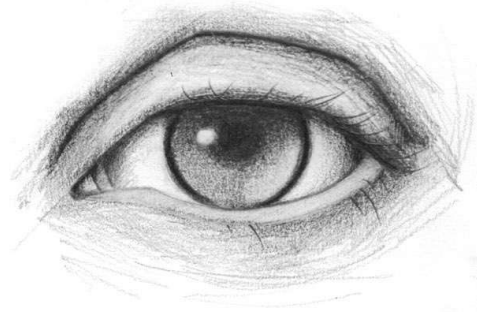

✓ Marquez les volumes sur le blanc de l'œil.

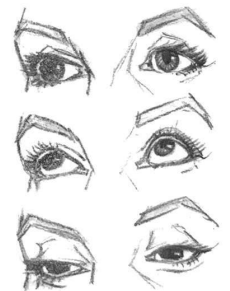
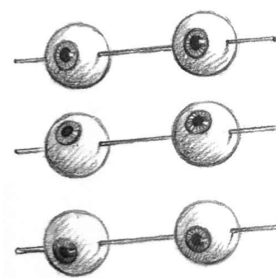
❗ N'oubliez pas que le globe oculaire est une sphère, il faut donc en marquer les volumes, notamment les coins de l'œil qui sont généralement dans l'ombre.

20.

- ✓ Rajoutez quelques cils clairsemés.
- ✓ Posez le sourcil.
- ✓ Ombrez la paupière supérieure et le reste de l'œil en fonction de votre source lumineuse.
- ✓ Fignolez quelques détails si besoin.
- ✓ Nettoyez votre dessin avec la gomme mie de pain.
- ✓ Admirez !!

Quelques Astuces :

N'hésitez pas à vraiment **NOIRCIR votre pupille** ! J'ai dit **noir** pas gris !
Appuyez fort sur votre crayon B !

Vos **cercles** doivent être de vrais cercles ! Veillez à ce qu'ils **ne soient pas ovales**.

Il n'y rien de pire qu'un iris ou une pupille non-ronde sur un œil de face !

Si vous avez du mal, **entraînez-vous en remplissant des pages de votre carnet de cercles les plus parfaits possibles !**

!! Dessinez toujours vos deux yeux en même temps et non l'un après l'autre (vous risqueriez de les dessiner différemment).

→ **Les yeux fonctionnent toujours par deux !**

Pensez aux roues d'une voiture : lorsque vous tournez le volant, les deux roues tournent dans la même direction. C'est la même chose avec les yeux !

Les deux yeux doivent regarder dans la même direction sinon vos regards auront l'air étranges !