

Jaune Pastel

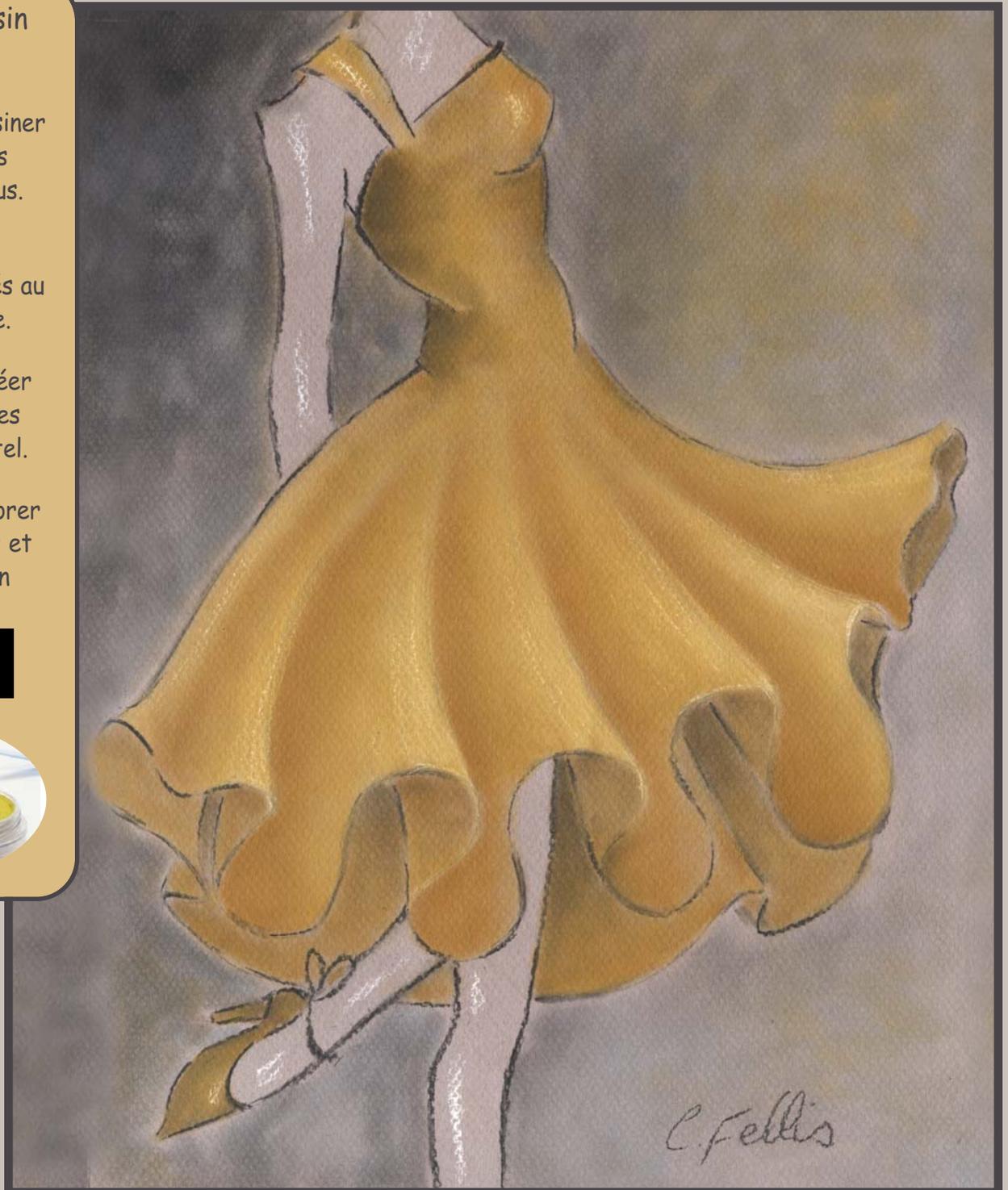
Patron de dessin et Pastel

1. Apprenez à dessiner les mouvements simples des tissus.
2. Apprenez à créer des dégradés au crayon graphite.
3. Apprenez à créer des fondus et des dégradés au pastel.
4. Apprenez à colorer à l'aide des outils et des pigments en pastille de

PANPASTEL®

© Colletterie et Tableautin 2014

Pas pour la revente

MATÉRIEL :

Crayons graphite : 2H, HB, 2B
Taille-crayon
Gomme à effacer
Estompe : No 4
Bloc à poncer les estompes
Fusain naturel
Craie blanche
Papier de travail (Environ 10 feuilles 8,5 X 11 multi-usage, 98 livres)

PAN PASTEL :

820.1 Gris neutre (Neutral Grey Extra Dark)

840.7 Gris Payne (Paynes Grey Tint)

250.8 Jaune diarylide (Diarylide Yellow Tint)

280.3 Orange dunkel (Orange Shade)

280.1 Orange estradunkel (Orange Extra Dark)

270.5 Ocre jaune (Yellow Ochre)

INSTRUMENTS :

Couteau et embout ovale
Éponge art
Applicateur

SUPPORT :

Carton : Canson mi-teinte N. 122 Flannel Grey 98 lbs/160 g
(s'achète en feuille individuelle)
ou Canson mi-teinte, Pastel- Couleur de terre
(vendu en tablette)

Photo 2

Photo 1

caroline.fellis@hotmail.com

© Collerette et Tableautin 2014

Pas pour la revente

Gaune pastel 2

Matériel

CRAYON MINE

Fait, à l'origine, d'un alliage de plomb et d'étain.

Ensuite, fait à partir d'un minerai noirâtre, le graphite.

Le crayon moderne naît en même temps en Autriche (Joseph Hardtmuth en 1792) et en France (Nicolas-Jacques Conté en 1795).

La mine du crayon moderne est un alliage de poudre de graphite et de kaolin (argiles blanches).

DURETÉ DES MINES

H (Hard) : Dure (ou sèche)

B (Blackness) : Tendre (ou grasse)

HB (Hard Blackness) : Moyenne

F (Fine point) : Fine (au milieu de l'échelle)

Il existe 20 degrés de dureté.

Les crayons portant la mention B sont composés de graphite plus tendre et ils sont plus foncés que les crayons H.

Plus grasse et noire

Plus sèche et claire

8B 7B 6B 5B 4B 3B 2B B HB F H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H

CRAYON 2H

Trace des traits fins.

Permet de tracer la grille des proportions.

Éviter d'appuyer sur la mine pour ne pas marquer le papier.

Son trait s'efface facilement.

CRAYON HB

Crayon pour les esquisses.

Mine mi-grasse, mi-dure.

Son trait s'efface facilement.

CRAYON 2B

Un crayon 2B est plus gras qu'un crayon 2H qui est plutôt sec.

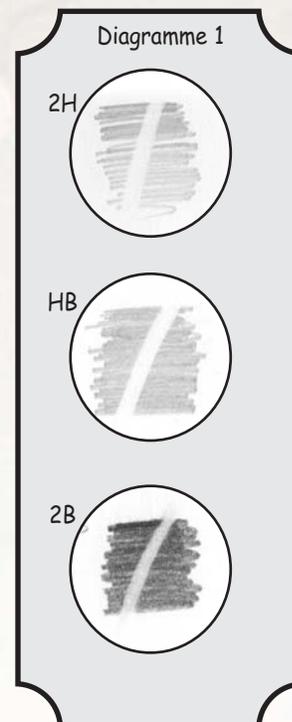
Son trait est plus épais et plus noir.

Utilisez-le pour l'ombrage et le remplissage.

Son trait s'efface difficilement.

SUPPORT POUR LE CRAYON GRAPHITE

La texture du papier est importante. Les pigments du crayon s'étalent mieux sur une surface lisse. Cependant, les pigments adhèrent mieux à une surface au toucher légèrement texturé. Le grammage du papier mesure la masse d'une feuille de 1 m carré. Plus le grammage est élevé, plus la feuille est épaisse et solide.

ESTOMPE (Diagramme 2)

L'estompe est un assemblage de plusieurs couches de papier fortement serrées.

Elle permet d'estomper les pigments du crayon et de créer des fondus.

Sa pointe permet de fondre les traits avec précision.

Plusieurs tailles d'estompes sont disponibles. Utiliser une estompe de taille convenant à la surface à dessiner.

Nettoyer l'estompe à l'aide d'un bloc à poncer en frottant la pointe tout en la faisant tourner sur elle-même.

GOMME BLANCHE (Diagramme 3)

La gomme blanche est un objet mou, en caoutchouc ou en matière plastique, qui sert à effacer les traits faits au crayon mine. Offerte en plusieurs format. Utiliser la gomme en bâton pour gommer les petits détails. Retirer les charpies laissées pas la gomme à l'aide d'un pinceau Mop rond 1 pouce pour éviter de salir le papier.

PASTILLE DE PASTEL (Diagramme 4)

Le pastel est composé de pigments, de craies et d'un liant. Ces trois produits forment un amalgame que l'on modèle sous forme de bâton ou de pastilles que l'on met à sécher. Pour ce projet, les pastilles de PanPastel sont utilisées. Le pastel est opaque et sec, il s'applique et s'efface facilement.

INSTRUMENTS D'APPLICATION (Diagrammes 5, 6 et 9)

(Diagrammes 5, 6 et 9)

Il existe plusieurs applicateurs à embout en éponge de formes variées. Ils permettent de créer des dégradés et des fondus et ils facilitent l'application.

SUPPORT PAPIER POUR LE PASTEL (Diagramme 10)

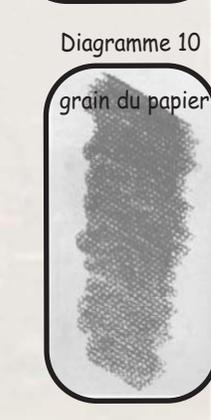
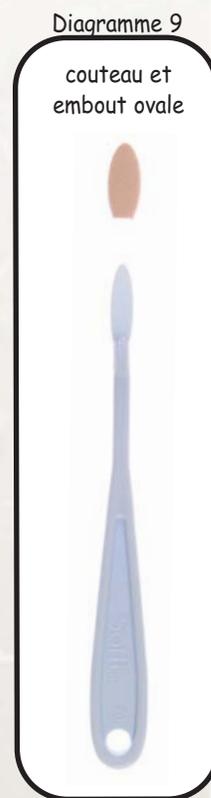
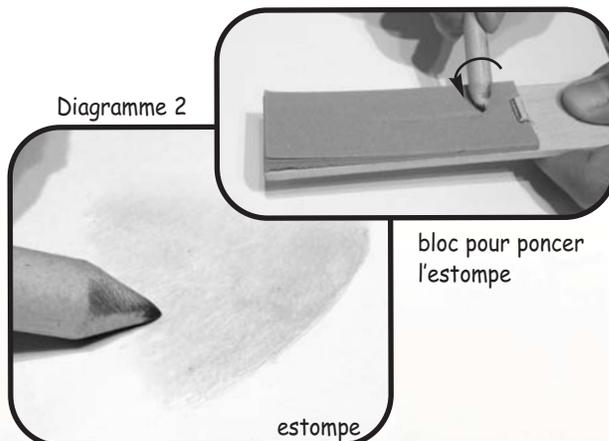
La texture du papier est importante. Les pigments de pastel adhèrent mieux sur un papier à grains. De plus, les grains créent une texture intéressante.

FUSAIN TRADITIONNEL (Diagramme 7)

Le fusain est une tige sans noeud de saule, de tilleul ou de noyer carbonisé. Il s'applique par friction et il laisse une trace mate d'un gris presque noir. Sa marque est non permanente, il peut se gommer ou se corriger au doigt ou au chiffon.

LA CRAIE (Diagramme 8)

La craie est le prédécesseur du dessin de couleur à la pastel et au crayon de couleur. Sous forme de bâtonnets de pigments naturels durs agglomérés, la gamme de couleurs se limite au blanc, au sépia et à la sanguine.

L'ovale

Pour dessiner les plis d'une jupe, il faut d'abord apprendre à dessiner des ovales.

Il n'est pas facile de tracer un ovale uniforme.

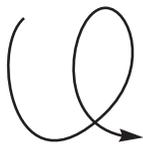
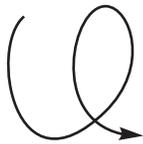
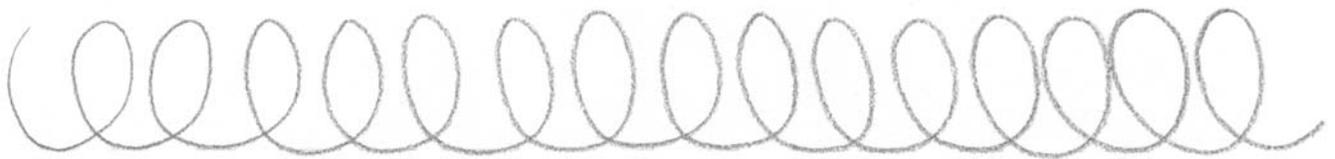
Il faut s'exercer et acquérir une certaine dextérité.

*Les quelques exercices suivants vous aideront à dessiner un ovale,
mais ils peuvent aussi servir de réchauffement.*

*Commencez par les exercices décrits ci-dessous, puis sortez votre papier de pratique
et remplissez une page complète jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec l'exercice.*

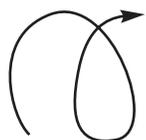
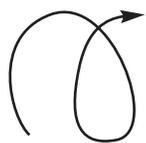
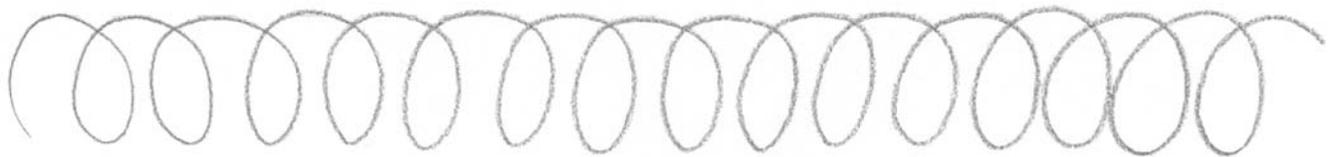
Spirale allongée - vers le haut

Sans lever votre crayon, créer des spirales successives.

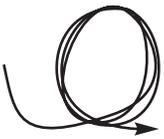
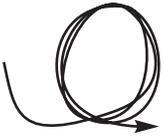
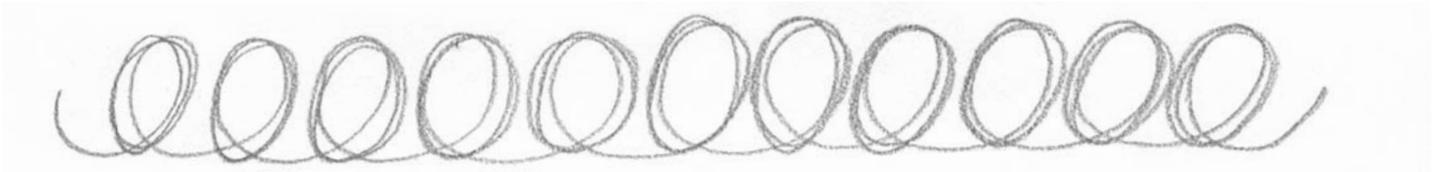
Spirales successives - vers le bas

Sans lever votre crayon, créer des spirales successives.

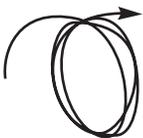
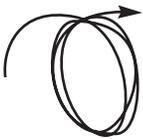
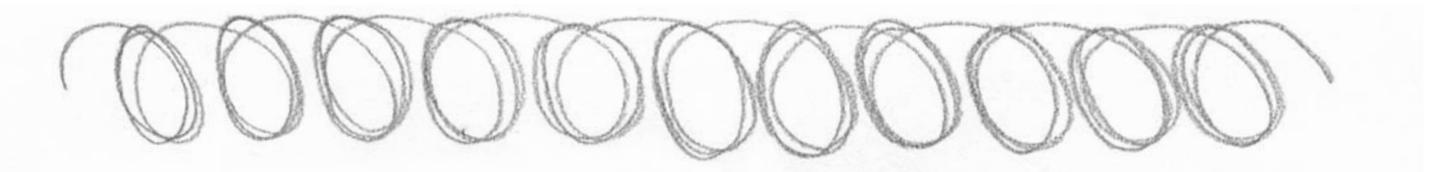
Spirale allongée - vers le haut - superposée

Sans lever le crayon, tracer trois fois le même ovale en corrigeant la trajectoire à chaque répétition.

Spirales successives - vers le bas - superposée

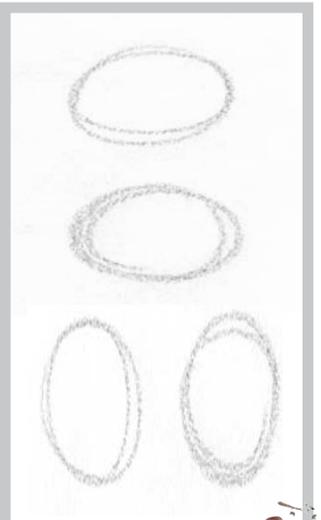
Sans lever le crayon, tracer trois fois le même ovale en corrigeant la trajectoire à chaque répétition.

Ovales isolés

Maintenant, tracer quelques ovales !

Vous pouvez passer plusieurs fois sur votre tracé pour obtenir un ovale uniforme.

Ovales - encore plus !

On peut aussi juxtaposer les formes arrondies pour créer différentes lignes.

Ovale en haut, ovale en bas

Sans lever votre crayon, créer une ligne uniforme d'ovales ouverts, en haut et en bas.

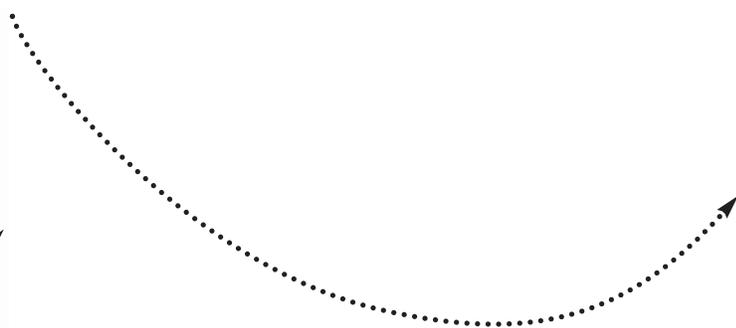
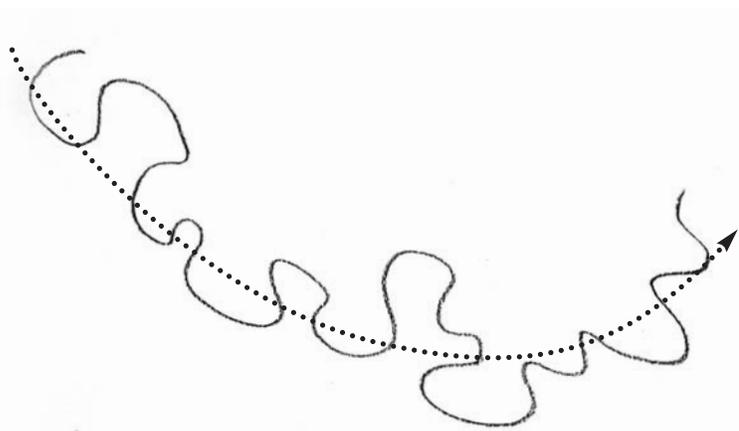
Ovales chevauchés

Sans lever le crayon, tracer les ovales ouverts, en haut et en bas, qui se chevauchent.

Ovales sur ligne courbe

Pratiquez-vous à tracer des lignes variées sur des trajectoires définies

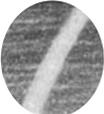

Le crayon - Variation de pression

Chaque dureté de crayon laisse un trait et une nuance particulière.

Pour vous familiariser avec les différentes duretés de crayons, remplir chaque carré avec le crayon demandé en modifiant la pression.

Dans le dernier carré, remplir avec une pression moyenne puis gommer.

2H			
se gomme facilement			
			
HB			
se gomme facilement			
			
2B			
se gomme difficilement			
			

Pression légère	Pression moyenne	Pression forte	Gommer

Pression légère	Pression moyenne	Pression forte	Gommer

Pression légère	Pression moyenne	Pression forte	Gommer

Le fusain

Le trait au fusain est poudreux et inégal.

Avant de vous aventurer sur votre projet testez-le sur du papier à grains.

Techniques - crayon

DÉGRADÉ CRAYONNÉ (Diagramme 11)

La manière de crayonner est importante. Pour créer un dégradé, diminuer graduellement la pression exercée sur le crayon et espacer les traits (Diagrammes 11A et 12).

Vous pouvez aussi superposer différentes duretés de crayons (Diagramme 11 B).

Diagramme 12

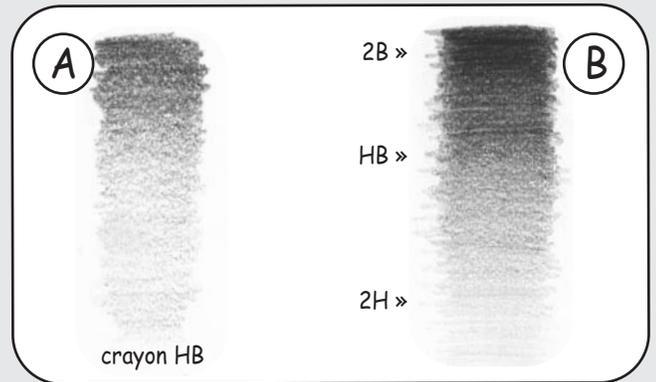
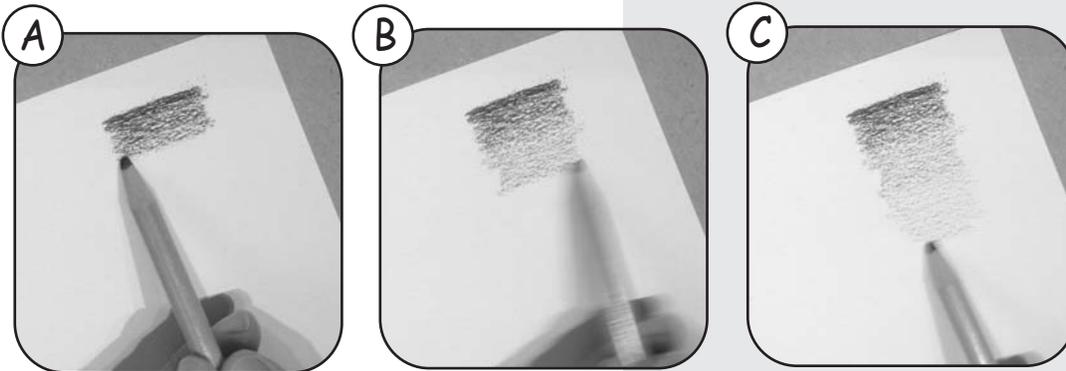

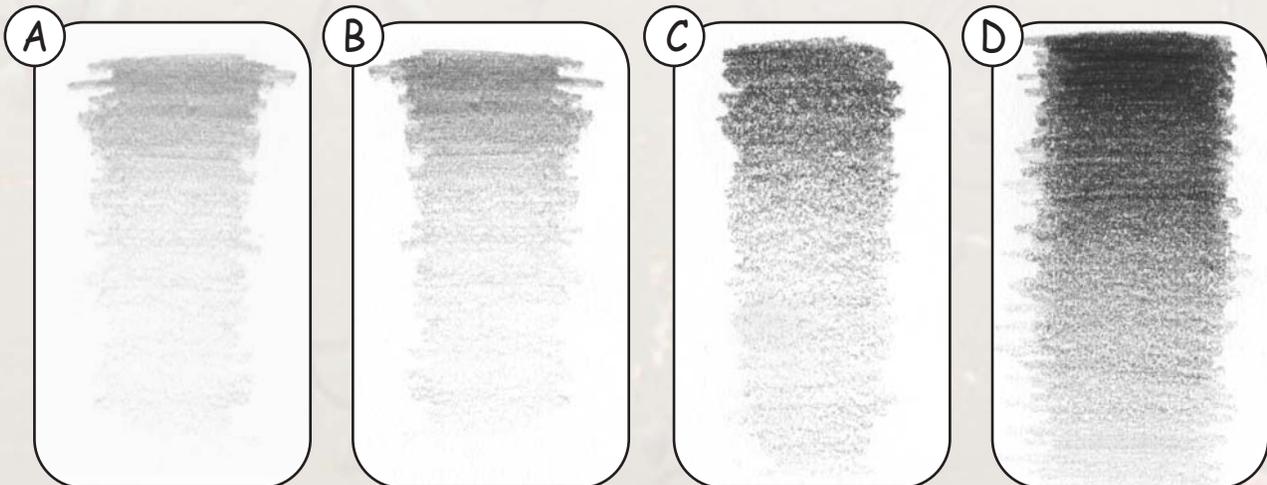
Diagramme 11

UN PEU DE PRATIQUE

DÉGRADÉ AU CRAYON GRAPHITE

Sur du papier multi-usage 98 livres, réalisez les exercices suivants :

- À l'aide du crayon 2H, créer un dégradé en variant la pression sur le crayon.
- À l'aide du crayon HB, créer un dégradé en variant la pression sur le crayon.
- À l'aide du crayon 2B, créer un dégradé en variant la pression sur le crayon.
- À l'aide des crayons 2H, HB et 2B, créer un dégradé par superposition de dureté.

Techniques - crayon

DÉGRADÉ AU CRAYON MINE ESTOMPÉ (Diagramme 13)

L'estompe permet d'uniformiser un dégradé en étalant les pigments sur la surface du papier.

Tenir l'estompe à 45 degrés et frotter la surface par mouvements circulaires. Commencer par la zone sombre et glisser lentement vers la zone pâle, en diminuant progressivement la pression sur l'estompe.

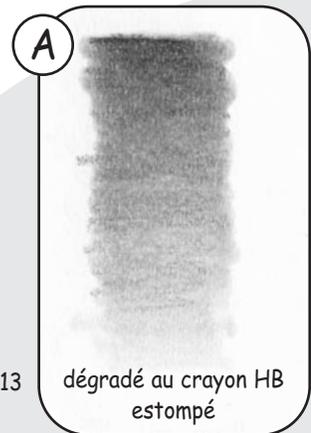

Diagramme 13

dégradé au crayon HB estompé

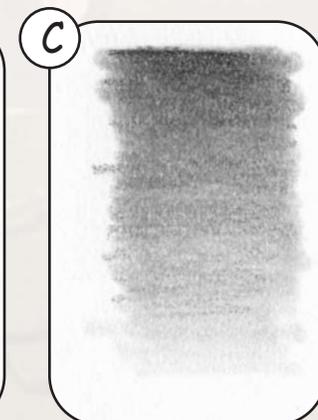
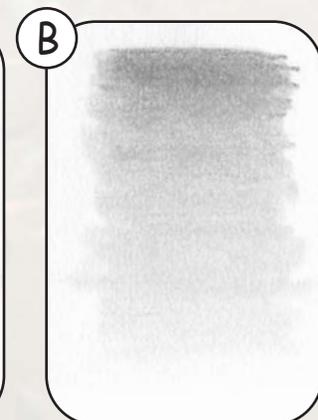

UN PEU DE PRATIQUE

DÉGRADÉ ESTOMPÉ AU CRAYON MINE

Sur du papier multusage 98 livres, réalisez les exercices suivants :

- À l'aide du crayon 2H, créer un dégradé en variant la pression sur le crayon puis à l'aide de l'estompe, estomper.
- À l'aide du crayon HB, créer un dégradé en variant la pression sur le crayon puis à l'aide de l'estompe, estomper.
- À l'aide du crayon 2B, créer un dégradé en variant la pression sur le crayon puis à l'aide de l'estompe, estomper.

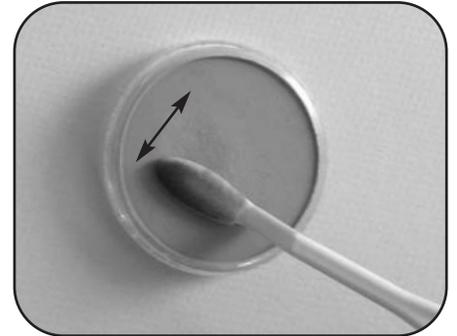
Techniques - pastel

CHARGEMENT DES INSTRUMENTS DE PASTEL (Diagramme 14)

Il est très facile de charger les différents instruments de pigments de pastel. Il suffit, avec l'instrument choisi, de frotter le dessus de la pastille dans un mouvement de va-et-vient.

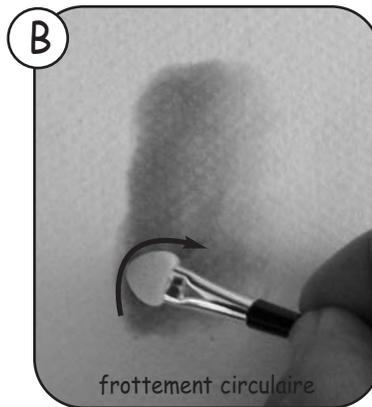
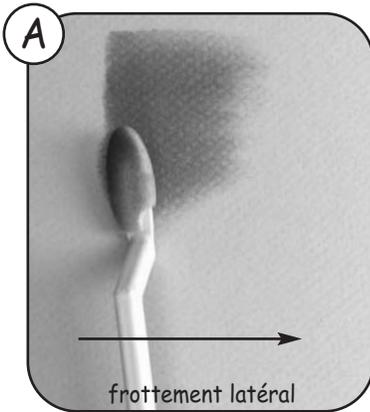
Avant l'application d'une autre couleur, enlever l'excédent en brossant l'éponge sur un morceau de papier absorbant propre ou, encore, utiliser un instrument par couleur.

Diagramme 14

ÉTALEMENT PAR FROTTEMENT LATÉRAL OU PAR FROTTEMENT CIRCULAIRE

Les pigments s'appliquent sur la surface par frottement latéral, soit de gauche à droite ou de droite à gauche, ou par frottement circulaire.

Un peu de pratique !

Sur du papieranson 98 lb :

1. Orange extradunkel : À l'aide du couteau à embout ovale, réaliser un étalement par frottement latéral de gauche à droite. Voir A.
2. Orange extradunkel : À l'aide de l'applicateur, réaliser un étalement par frottement circulaire. Voir B.

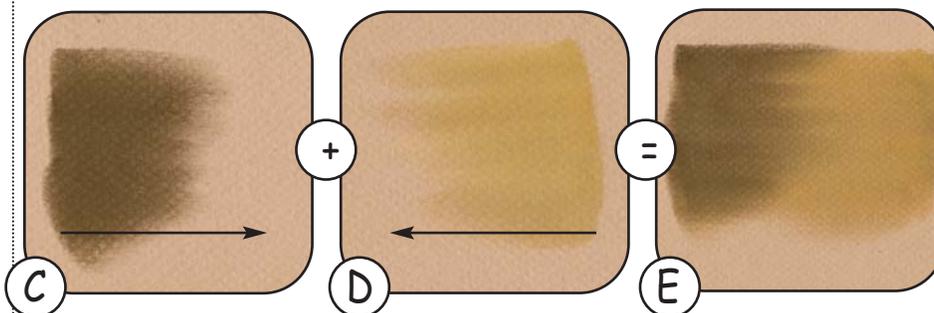
NOTE : Le frottement latéral peut aussi se réaliser en frottant la surface de haut en bas ou de bas en haut, selon la disposition du modèle choisi.

FONDU CRÉÉ PAR LA JUXTAPOSITION DE DEUX FROTTEMENTS LATÉRAUX EN MIROIR

C. À l'aide du couteau à éponge ovale, appliquer une première couleur par frottement latéral de gauche à droite.

D. À l'aide du couteau à éponge ovale, appliquer une seconde teinte par frottement latéral de droite à gauche.

(les deux couleurs doivent se toucher au centre pour obtenir en E, un fondu des couleurs).

Un peu de pratique !

1. Orange extradunkel : À l'aide du couteau à embout ovale, réaliser un étalement par frottement latéral de gauche à droite. Voir C.
2. Jaune diarylide : À l'aide du couteau à embout ovale, juxtaposer un étalement par frottement latéral de droite à gauche à l'étalement précédent. Voir D.
3. À l'aide du couteau à embout ovale, frotter délicatement la jonction pour créer un fondu. Voir E

Techniques - pastel

CRÉER DES DÉGRADÉS À L'AIDE DES PANPASTEL

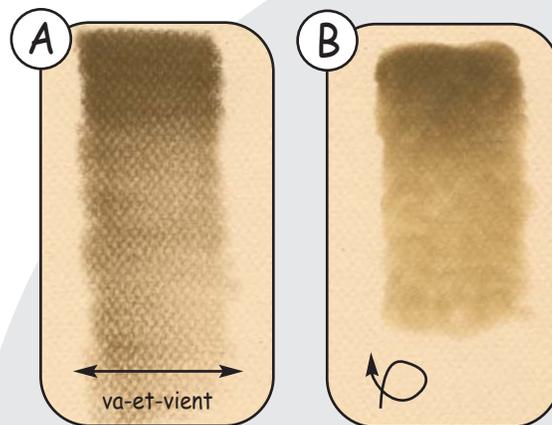
DÉGRADÉ UNE COULEUR, VARIATION DE PRESSION

Par frottement latéral :

A. **Orange extradunkel** : À l'aide du couteau éponge brosser la surface par frottement latéral. Descendre graduellement en enlevant graduellement la pression. Si l'instrument est trop chargé de pigments, enlever l'excédent en brossant l'éponge sur un morceau de papier absorbant propre.

Par frottement circulaire :

B. **Orange extradunkel** : À l'aide de l'applicateur, brosser la surface soit par frottement circulaire. Descendre graduellement en enlevant graduellement la pression. Si l'instrument est trop chargé de pigments, enlever l'excédent en brossant l'éponge sur un morceau de papier absorbant propre.

DÉGRADÉ PAR SUPERPOSITION DE DEUX COULEURS

Choisir deux couleurs de teintes semblables mais de tons différents soit, une pâle (Jaune ocre) et une foncée (Orange extradunkel).

Par frottement latéral :

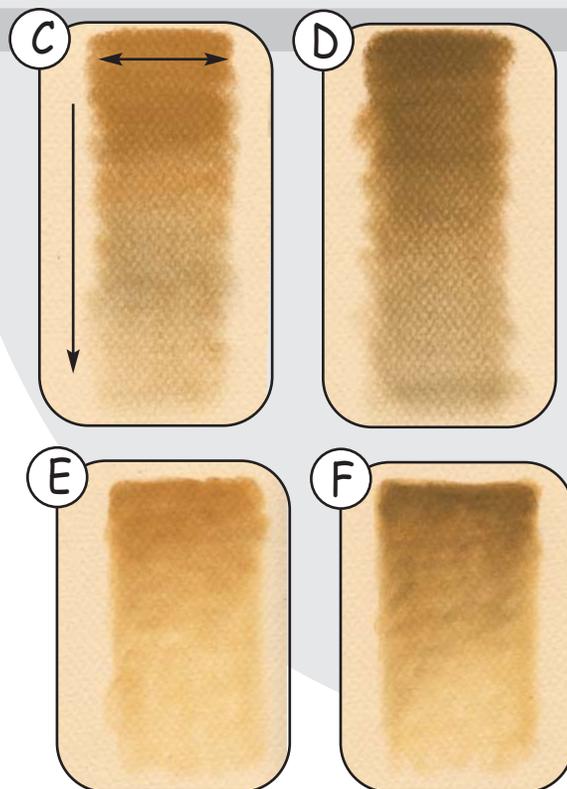
C. **Jaune ocre** : À l'aide du couteau à embout ovale, créer un dégradé par variation de pression, par frottement latéral avec la première couleur pâle.

D. **Orange extradunkel** : À l'aide du couteau à embout ovale, créer un dégradé par variation de pression, par frottement latéral avec la deuxième couleur foncée, superposer cette teinte jusqu'à mi-distance.

Par frottement circulaire :

E. **Jaune ocre** : À l'aide de l'applicateur, créer un dégradé par variation de pression, par frottement circulaires avec la première couleur pâle.

F. **Orange extradunkel** : À l'aide de l'applicateur, créer un dégradé par variation de pression, par frottement circulaire avec la deuxième couleur foncée, superposer cette teinte jusqu'à mi-distance.

UN PEU DE PRATIQUE

DÉGRADÉ PAR SUPERPOSITION DE DEUX COULEURS

Sur du papier Canson 98 LB, réalisez les exercices A à F.

DESSINER DES PLIS ONDULÉS

Étape 1

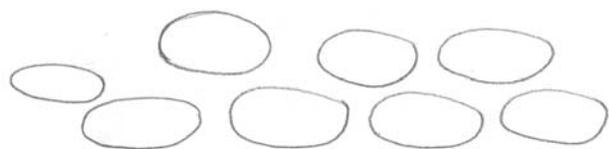
Crayon 2H : Dessiner une rangée d'ovales horizontaux.

Vous pouvez varier la taille de chaque ovale.

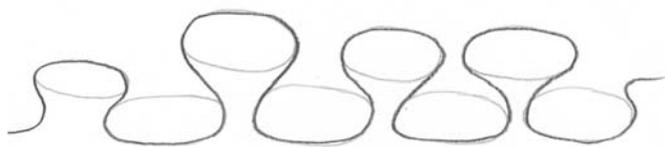
Étape 2

Crayon 2H : Superposer une deuxième rangée d'ovales, en quinconce, en variant la taille et la hauteur.

Étape 3

Crayon HB : Tracer un trait continu qui passe au-dessus des ovales supérieurs et sous les ovales inférieurs.

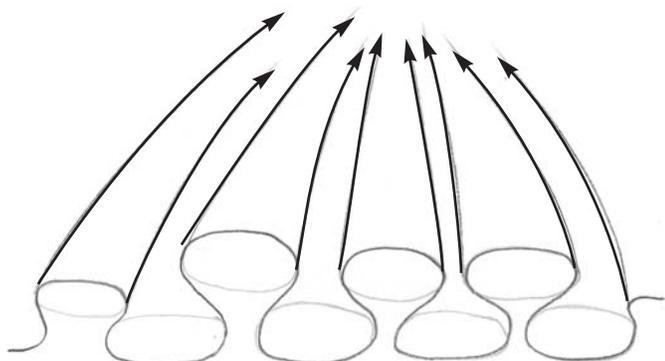

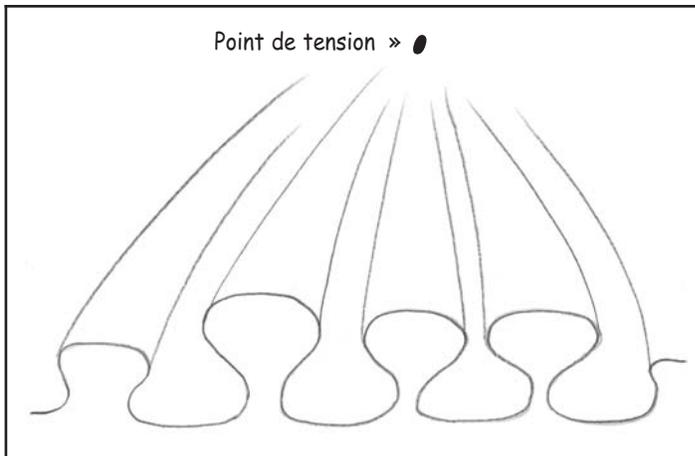
Étape 4

Crayon HB : Dessiner un point central au-dessus des rangées d'ovales.

Tracer une ligne qui part de chaque côté de chaque ovale de la rangée supérieure vers le point de tension.

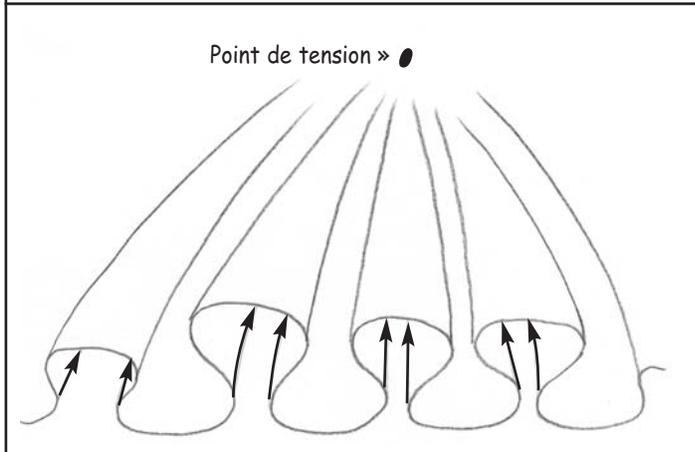
Point de tension » ●

Étape 5

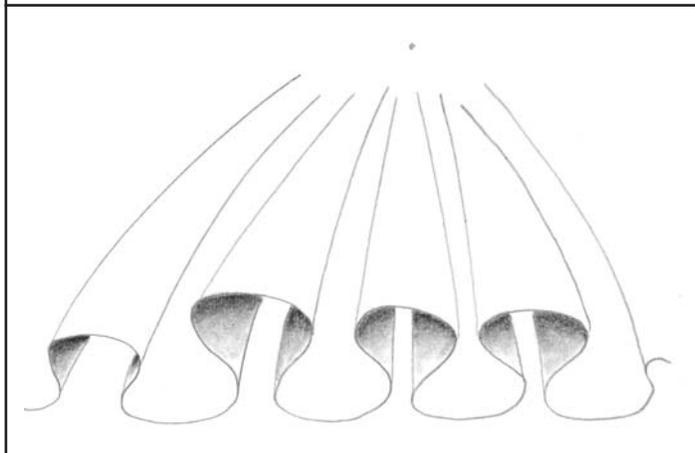
Gommer les traits de construction.

Étape 6

Crayon HB : Tracer un trait qui part de chaque côté de chaque ovale de la rangée inférieure vers le point central.

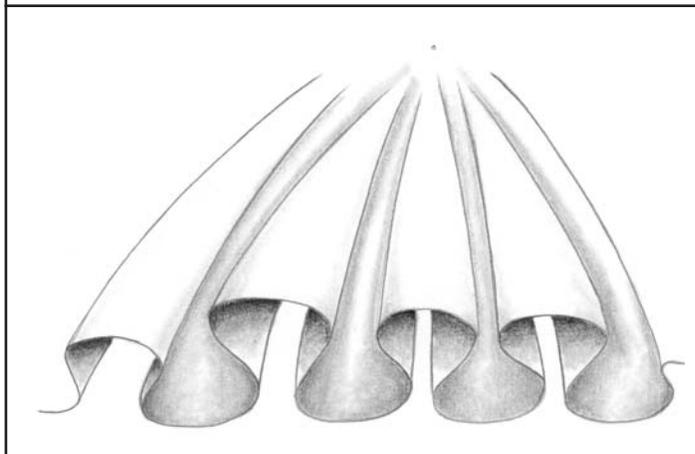
L'arrêter à la limite des ovals de la rangée supérieure.

Étape 7

Crayon 2B : En dégradé par variation de pression, ombrer le revers de chaque ondulation.

À l'aide de l'estompe, estomper les dégradés.

Étape 8

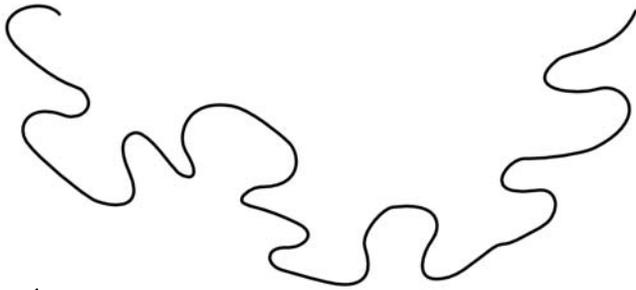
Crayon HB : En dégradé par variation de pression, ombrer le creux de chaque ondulation.

À l'aide de l'estompe, estomper les dégradés.

Courbe libre

Maintenant que vous avez appris le principe de la superposition d'ovales pour créer l'oulet d'une jupe, vous pouvez créer des plis à partir d'une ligne tracée à main levée.

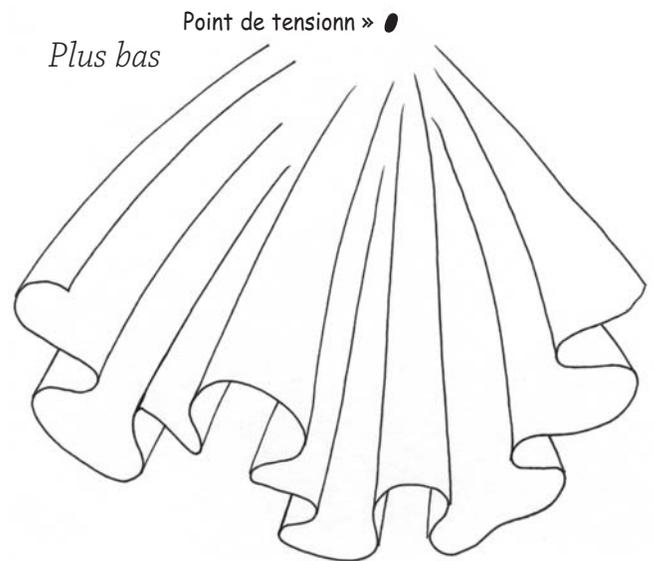
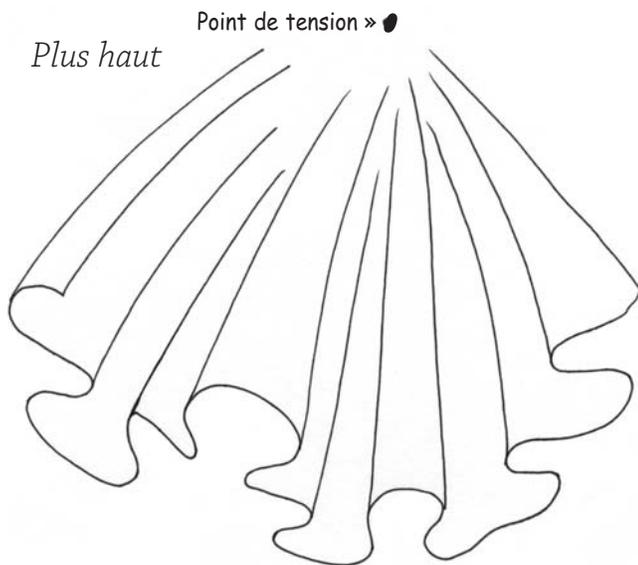
Étape 1

Crayon HB : Tracer un trait courbe aléatoirement en prenant soin d'imaginer la superposition des ovales comme appris aux étapes 1 à 8 des pages 13 et 14.

Étape 2

Crayon HB : Tracer un point central.

Relier d'abord les lignes des ondulations à l'avant-plan (plus haut sur le dessin) vers le point central. Relier ensuite les lignes des ondulations à l'arrière-plan (plus bas sur le dessin), vers le point central.

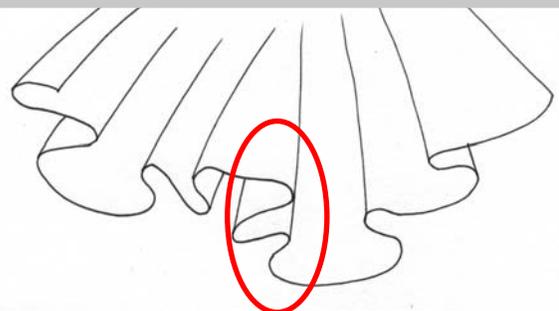

Attention !

Éviter de créer un chevauchement des lignes à l'avant-plan et à l'arrière-plan.

Bien que cela puisse être réaliste, ce n'est pas plaisant à l'oeil.

Il faut savoir embellir la réalité !

Projet

1. **Styler et papier transfer** : Sur du papier Canson mi-teinte, décoller le torse et les jambes du dessin de la page 17.
2. **Crayon 2H** : Utiliser les jambes comme point de départ et esquisser votre jupe.

Alternativement :

Esquisser votre dessin sur du papier de multi-usage et ensuite, à l'aide du papier transfert gris et du styler, décoller votre dessin sur le papier Canson.

Vous pouvez aussi décoller le dessin à décoller disponible à la page 17 du patron.

3. **Orange dunkel** : À l'aide du couteau éponge ovale, par frottement latéral, en dégradé par variation de pression, créer l'ombrage au creux des plis à l'avant-plan. Pour plus de facilité, vous pouvez frotter la surface de haut en bas, le long de chaque pli. À l'aide de l'applicateur, par frottement circulaire, en dégradé par variation de pression, créer l'ombrage sur le corsage : sous la poitrine, le long du côté gauche de la bretelle, le long du dos et définir les plis. PHOTO 3.

4. **Orange extradunkel** : À l'aide de l'applicateur, par frottement circulaire, en dégradé par variation de pression, créer l'ombrage sur le revers de la jupe; sur le corsage : le long du côté gauche du dos, sous la poitrine et pour définir les plis. PHOTO 4.

Diagramme 15

5. **Ocre jaune** : À l'aide du couteau éponge, par frottement latéral, en dégradé par variation de pression, colorer la crête de chaque pli. Frotter la surface de haut en bas et, à la jonction, fondre les couleurs. À l'aide de l'applicateur, par frottement circulaire, en dégradé par variation de pression, colorer le corsage, l'ourlet du revers de la jupe et la chaussure. À la jonction, fondre les couleurs. PHOTO 5.

6. **Jaune Diarylide** : À l'aide du couteau éponge, par frottement latéral, en dégradé par superposition de teintes, créer la lumière sur la jupe : sur la crête de chaque ondulation. Frotter la surface de haut en bas. À l'aide de l'applicateur, par frottement circulaire, en dégradé par superposition de couleurs, créer la lumière sur le corsage : le long du centre du tronc, sur le sein et le long du côté droit de la chaussure. DIAGRAMME 15 ET PHOTO 6.

7. **Gris neutre** : À l'aide de l'éponge, par frottement circulaire, colorer le côté gauche de l'arrière-plan. PHOTO 1.

8. **Gris de Payne** : À l'aide de l'éponge, par frottement circulaire, colorer le côté droit de l'arrière-plan. PHOTO 1.

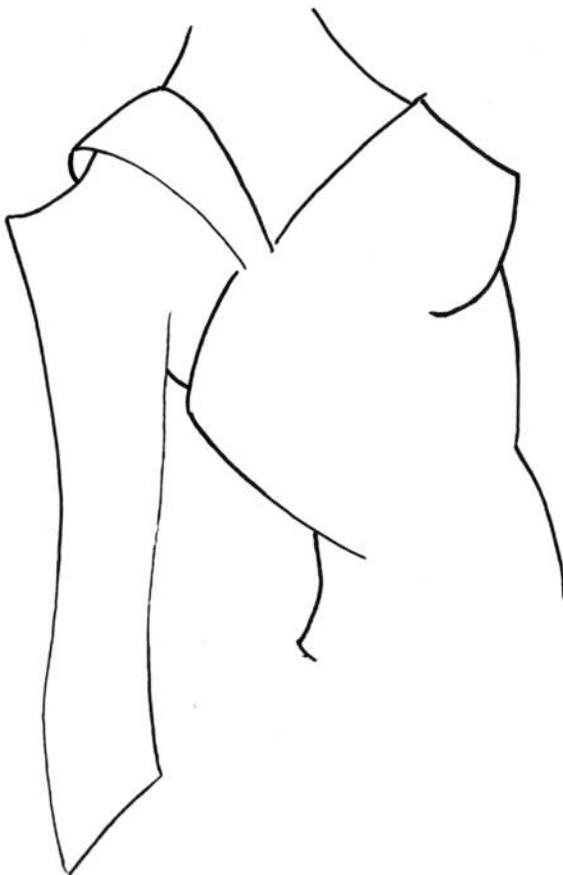
9. **Ocre jaune** : À l'aide de l'éponge, par frottement circulaire, ajouter un peu de cette teinte sur le côté supérieur droit de l'arrière-plan. PHOTO 1.

10. **Fusain traditionnel** : Tracer un trait fin sur le pourtour du dessin. PHOTO PAGE COUVERTURE.

11. **Craie blanche** : À l'aide de la craie, créer la lumière : au centre de chaque jambe, au centre du bras, sur l'encolure, sur le sein et vous pouvez aussi accentuer la crête de chaque ondulation. PHOTO PAGE COUVERTURE.

12. **Fixatif** : Pour fixer les pigments sur la surface, vaporiser une fine couche de protecteur en aérosol. Notez que le fixatif altère l'éclat des couleurs. Sinon, protéger votre travail d'une vitre.

© Caroline Fellis - Collerette et Tableautin
Tous droits réservés. Caroline Fellis - Collerette et Tableautin
détient les droits exclusifs sur les modèles, images, dessins et instructions
écrites de ce patron.

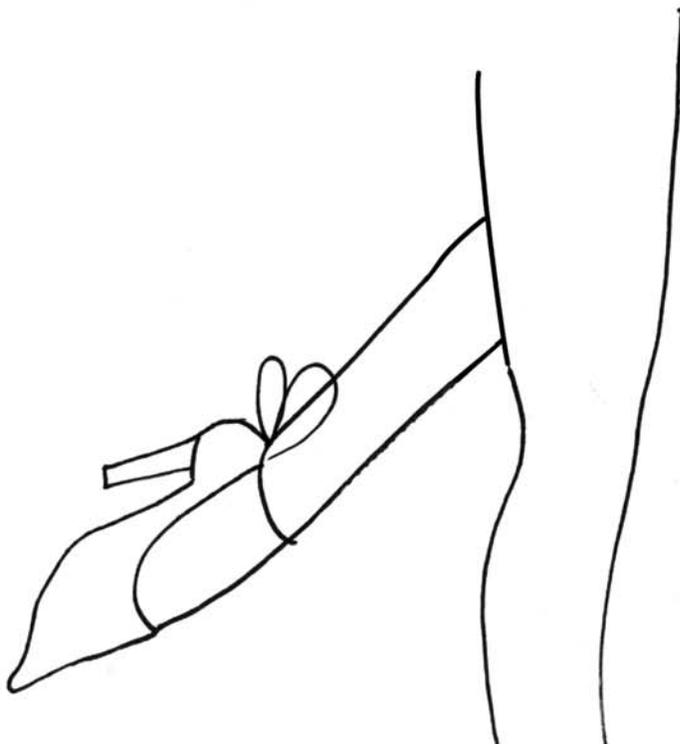
Toute reproduction est strictement interdite.
Il est notamment interdit de numériser par balayage (par scanner)
ou autrement cette publication, en tout ou en partie,
de la sauvegarder dans un ordinateur, sur un CD-ROM
ou tout autre support et de la transmettre par voie électronique,
sans la permission écrite de l'auteur.

Permission limitée : Seuls les dessins à tracer (reproduire)
peuvent être redimensionnés par voie mécanique.

Le projet présenté dans cette publication
peut être enseigné sous condition que chaque étudiant
achète préalablement une copie originale du patron.

Dessin à 85 % de la taille originale

Facteur d'agrandissement 118 %

Dessin à 85 % de la taille originale

Facteur d'agrandissement 118 %

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6

