

APPRENDS A METTRE TES DESSINS EN COULEURS

NIVEAU 1

**E-BOOK
OFFERT !**

**une méthode simple pour embellir tes créations
au feutres et en numérique**

INTRODUCTION

Tout d'abord, merci d'avoir rempli ce questionnaire qui va me permettre, de mieux connaître tes attentes de futurs Mangaka.

Sur MYMANGAACADEMIA.FR, tu trouveras de nombreux conseils sur la conception et la réalisation d'un manga. De L'écriture à la mise en page de ton histoire, je peux t'accompagner à chaque étape de ton parcours.

Qui suis-je ?

Je m'appelle Stefano LUCIANO, je suis illustrateur, auteur et prof de dessin.

J'ai plus de 40 ans de dessin derrière moi et j'ai commis toutes les erreurs possibles et imaginables dans la création de manga, de Roman et bien sûr d'illustration.

Et pour t'éviter, de reproduire ce long parcours du combattant, j'ai créé MYMANGAACADEMIA.FR, un site où tu peux apprendre des tas d'astuce qui te permettront d'atteindre ton rêve de devenir MANGAKA.

Enfin, si tu as vraiment besoin d'aide, sache que j'ai mis en place des cours de dessin en ligne ainsi que des séances d'accompagnement, de coaching privé, pour te permettre d'atteindre ton objectif.

Pour le moment, je te laisse profiter de ce petit E-book gratuit, qui est le premier chapitre d'une formation complète sur la couleur que je suis en train de préparer.

Bonne lecture

Stéfano

Table des matières

- Introduction
- Les bases
- Les couleurs
- La Lumière
- Les ombres
- Les petits plus

**COMMENT METTRE
EN COULEUR
UN PERSONNAGE**

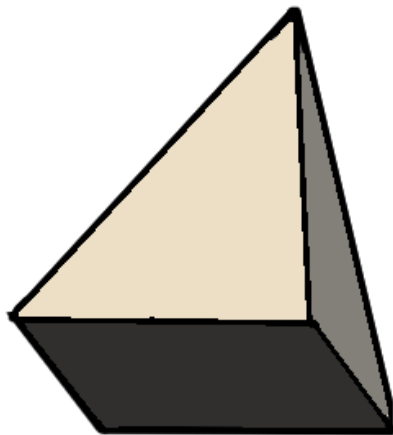
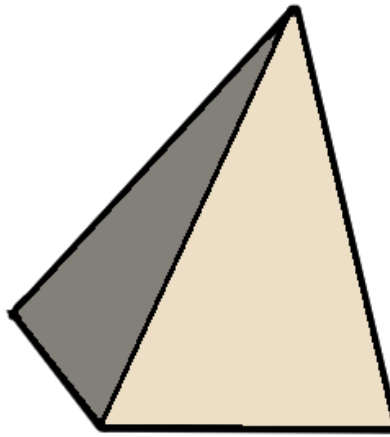
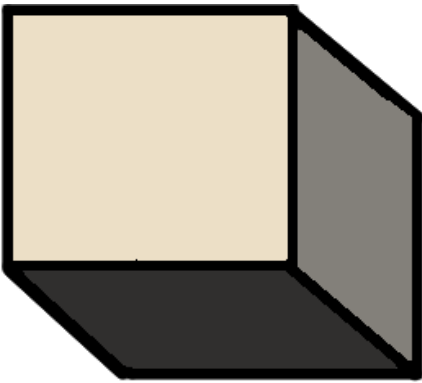
Les bases

Avant la lumière, il y avait l'obscurité, et puis on a vu des choses en couleurs, Voilà tout ce que vous devez savoir sur les bases de la mise en couleur.

Tout est une question de Lumière, d'ombres et de couleurs.

Premier exercice :

Des Boules, des cubes et des triangles.

- Faire ces 3 formes géométriques dans 3 sens différents.

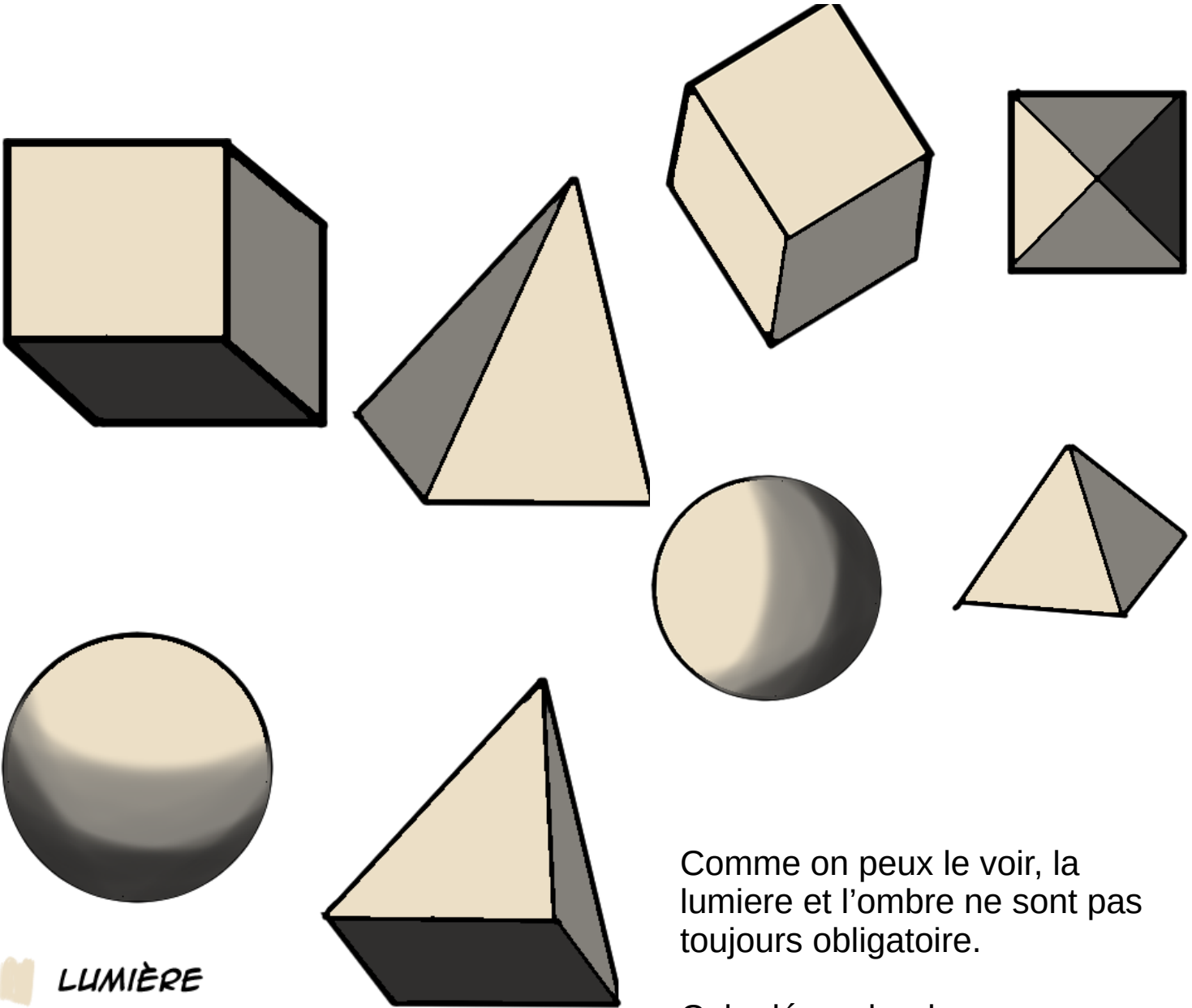
(vous pouvez utiliser des feutres de différentes couleurs ou du crayon de papier, l'important est de bien voir la différence entre les différents cotés.)

Partage ta réponse sur discord :

<https://discord.gg/HcBRgmtbS2>

Vous venez de découvrir le principe d'ombre et de lumière.

- 1) Les parties claires sont les éléments exposés à la lumière,
- 2) Les parties grises ne sont pas éclairées, mais profite de la luminosité de l'environnement.
- 3) Les parties sombres sont dénué de lumière, et donc sont sombres.

Comme on peut le voir, la lumière et l'ombre ne sont pas toujours obligatoire.

Cela dépendra de..

La source de lumière

Du moins plus que la source, l'origine d'où vient la lumière.
La source étant si elle vient du soleil ou d'une lampe artificiel, ou de plusieurs sources lumineuses

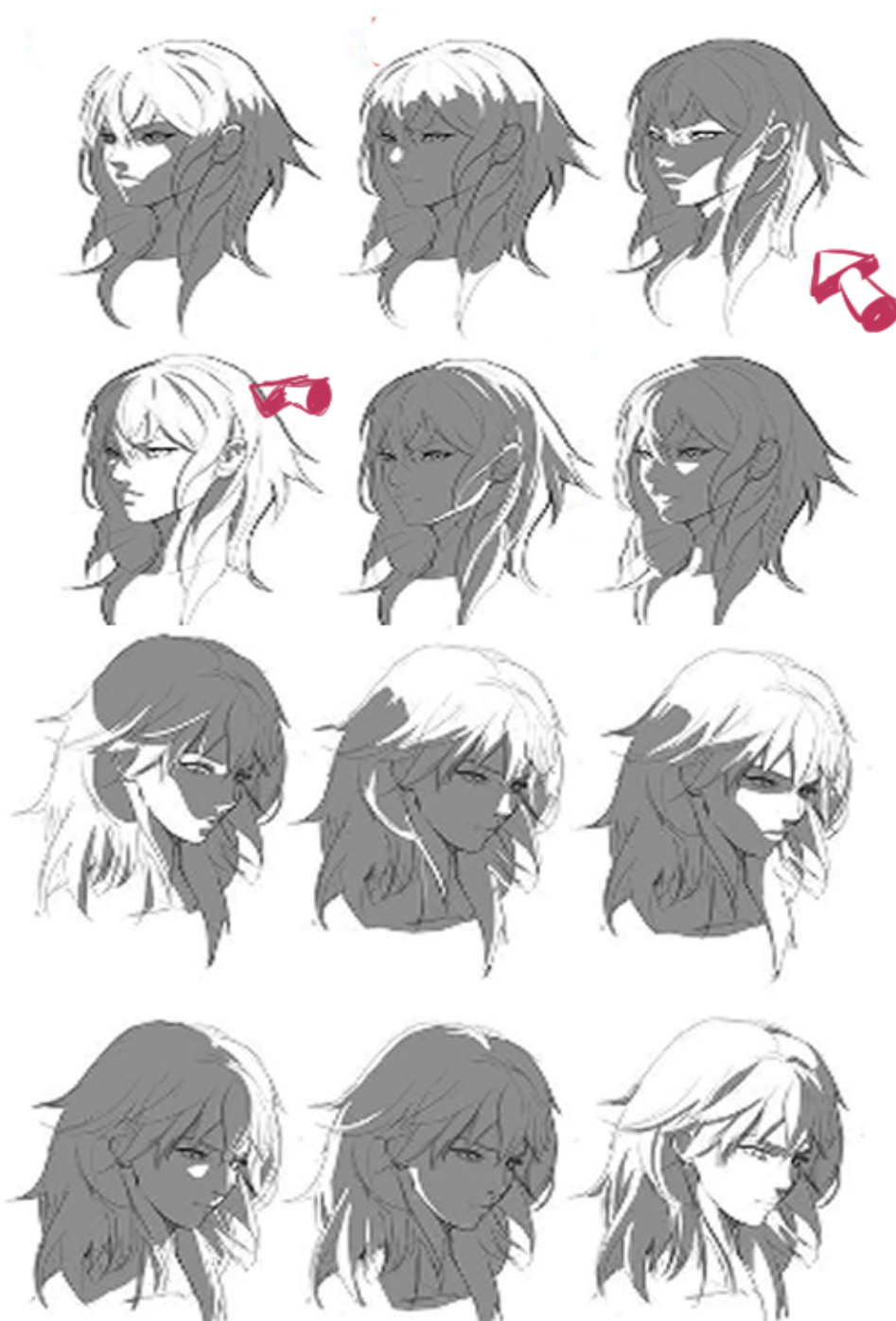
Donc vos ombres et votre lumière vont dépendre d'où provient le faisceau de lumière.

Exercice 2 :

Trouve d'où viens la lumière ?

Partage ta réponse sur discord :

<https://discord.gg/HcBRgmtbS2>

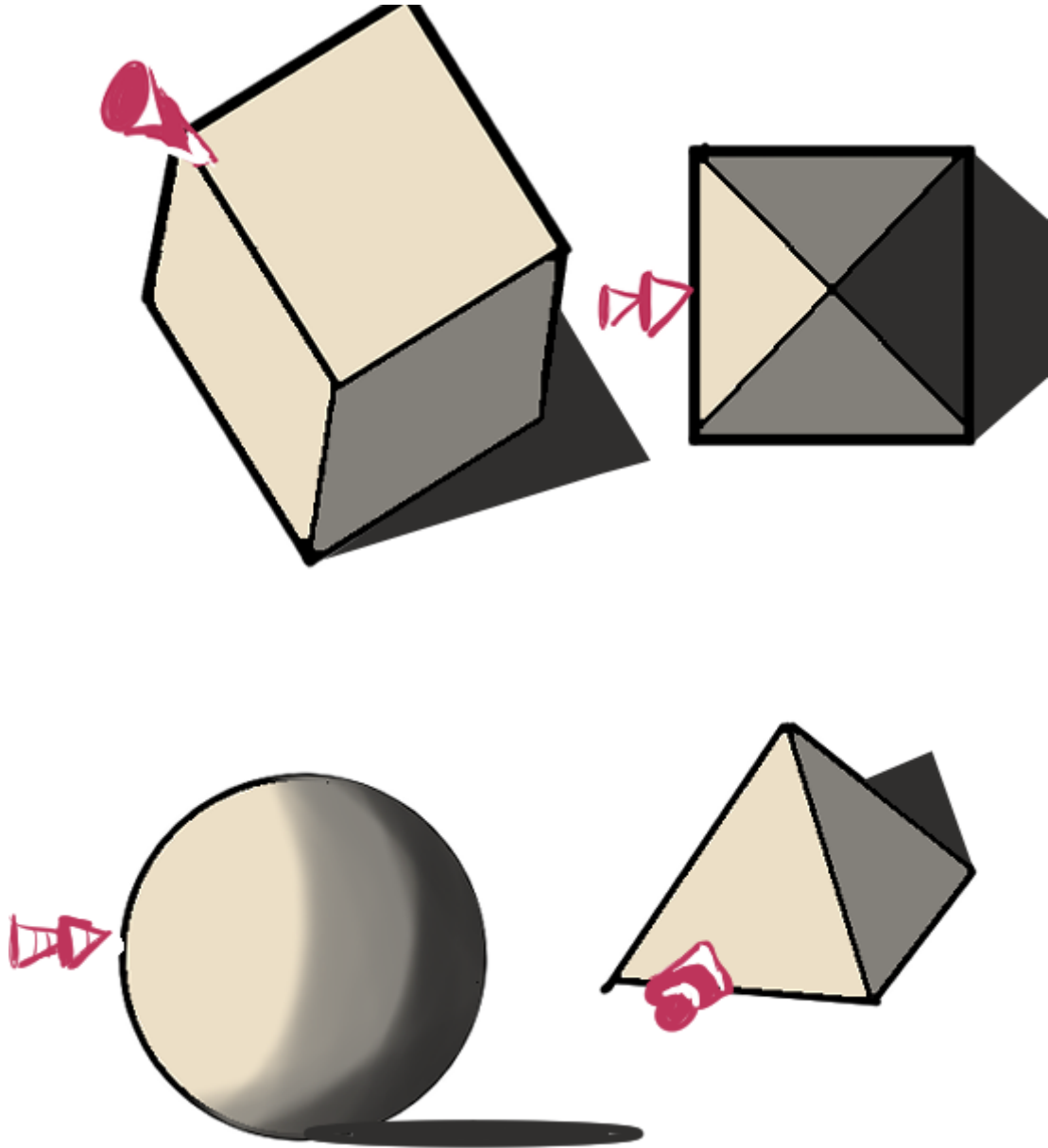

Qui dit lumière..

Dit ombre... et oui voici le deuxième élément à comprendre quand on veut faire de la couleur.

Qui dit source de lumière dit forcément ombres. Et c'est cette association qui vous donnera ...

Les volumes

Les volumes sont créés par l'association des ombres et de la lumière, et c'est ce qui permet à notre cerveau de comprendre et d'interpréter ce qu'il voit en 3D

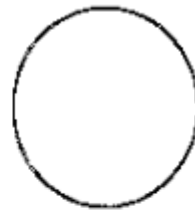
cylinder

cone

cube

sphere

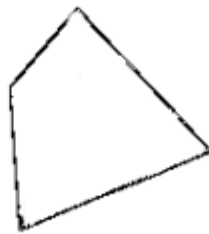
Ici, voilà ce qu'il se passerait, si on voyait les formes qui nous entourent sans ombres ou sans lumière.

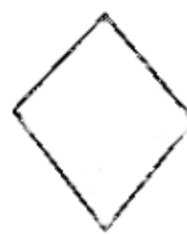
pyramid

prism

tetrahedron

octahedron

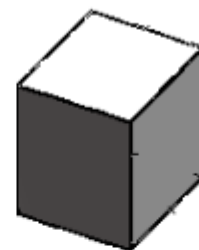
On comprend bien qu'avec l'association Ombre et Lumière On obtient les volumes en 3 dimensions qui nous permettent de nous repérer Dans nos environnements

cylinder

cone

cube

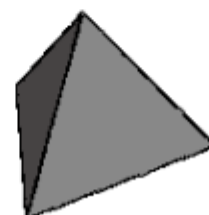
sphere

pyramid

prism

tetrahedron

octahedron

Les volumes, la clé d'une colorisation réussie

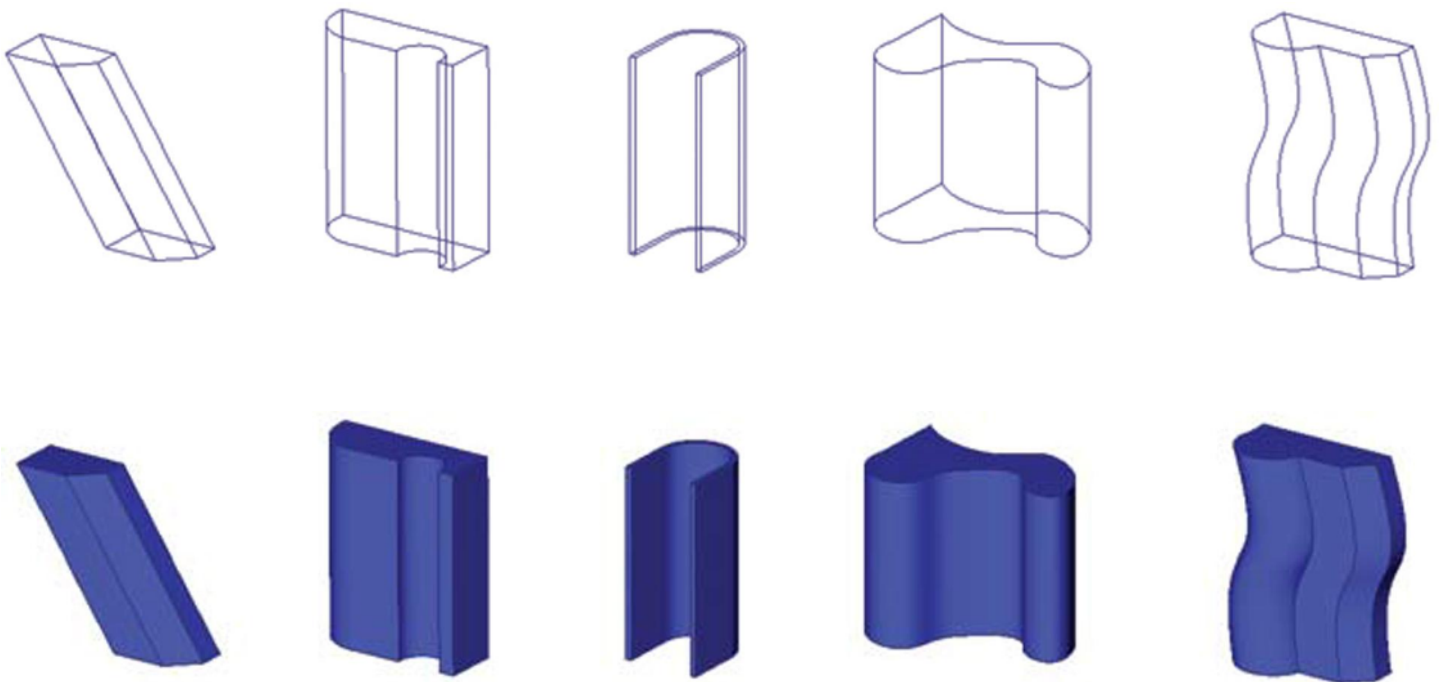
Effectivement, sans volume, il vous sera impossible de bien représenter la forme et le réalisme de vos illustrations. C'est pourquoi, vous devez passer de très nombreuses heures à vous entraîner à bien comprendre le concept de volume.

Exercice 3 :

Dessinez et trouvez les ombres de formes solides complexes.

Partage ta réponse sur discord : <https://discord.gg/HcBRgmtbS2>

Exemple :

Déconstruire les choses

On attaque maintenant une partie clé de cette E-book, qui va certainement tout changer pour vous.

La déconstruction :

c'est le principe de demander à votre cerveau de prendre un élément que vous observez et de le déconstruire mentalement afin de n'y voir que des formes géométriques.

Exemple :

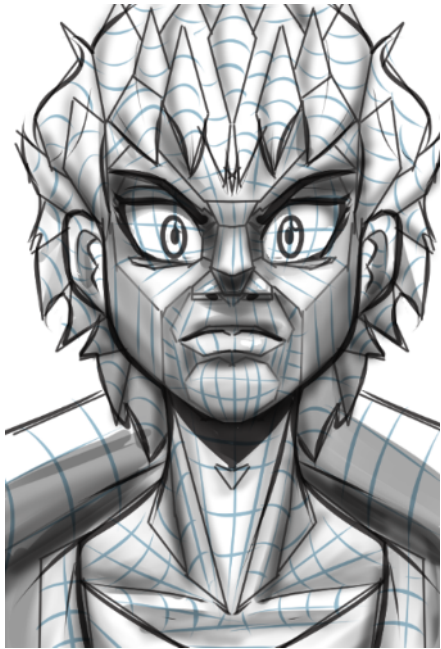
Prenons un visage simple, sans ombres.

Puis déconstruisons en essayant de visualiser uniquement les formes géométriques, comme si on transformait notre personnage en cyborg.

Ensuite, j'essaie de déterminer, avec des traits de repère, la forme en 3d du visage.

Puis, je me sers de ses nouveaux repères pour placer des ombres, selon ce que j'ai compris des différents volumes du visage.

Enfin, je me débarrasse des traits de repères et peaufine les ombres, Et on obtient les volumes du visage en relief

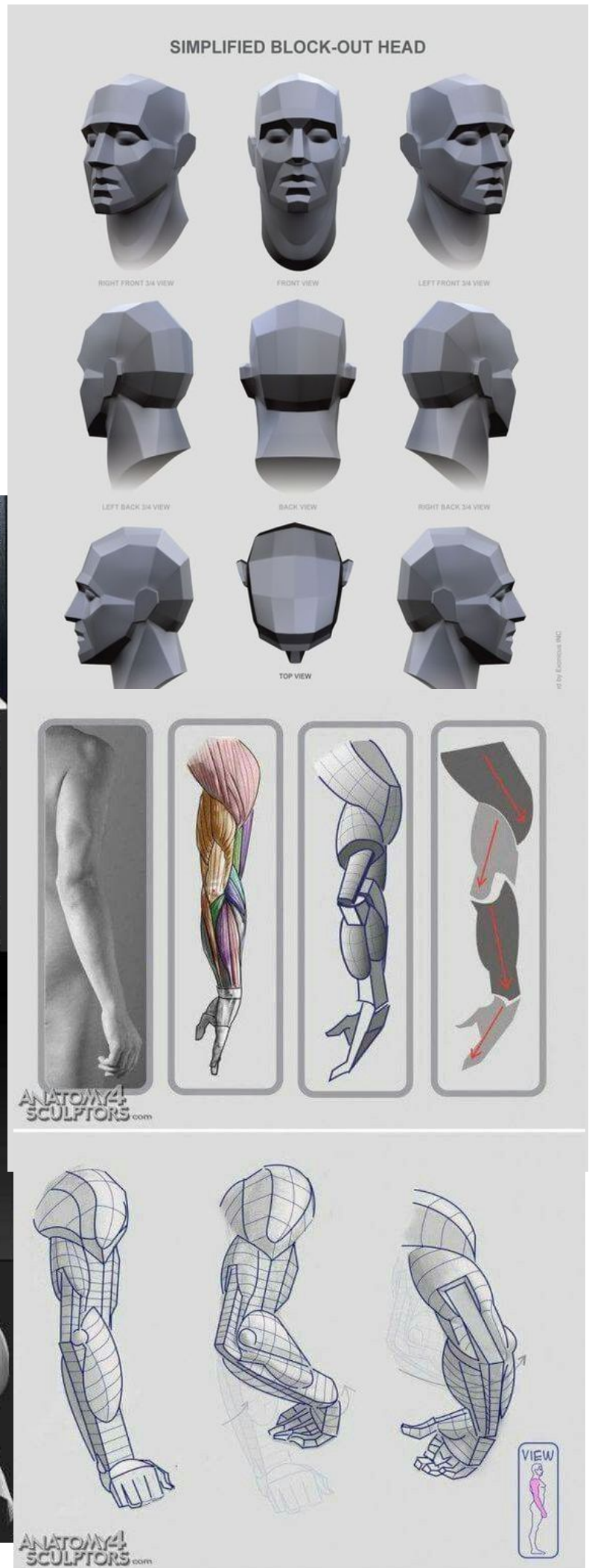
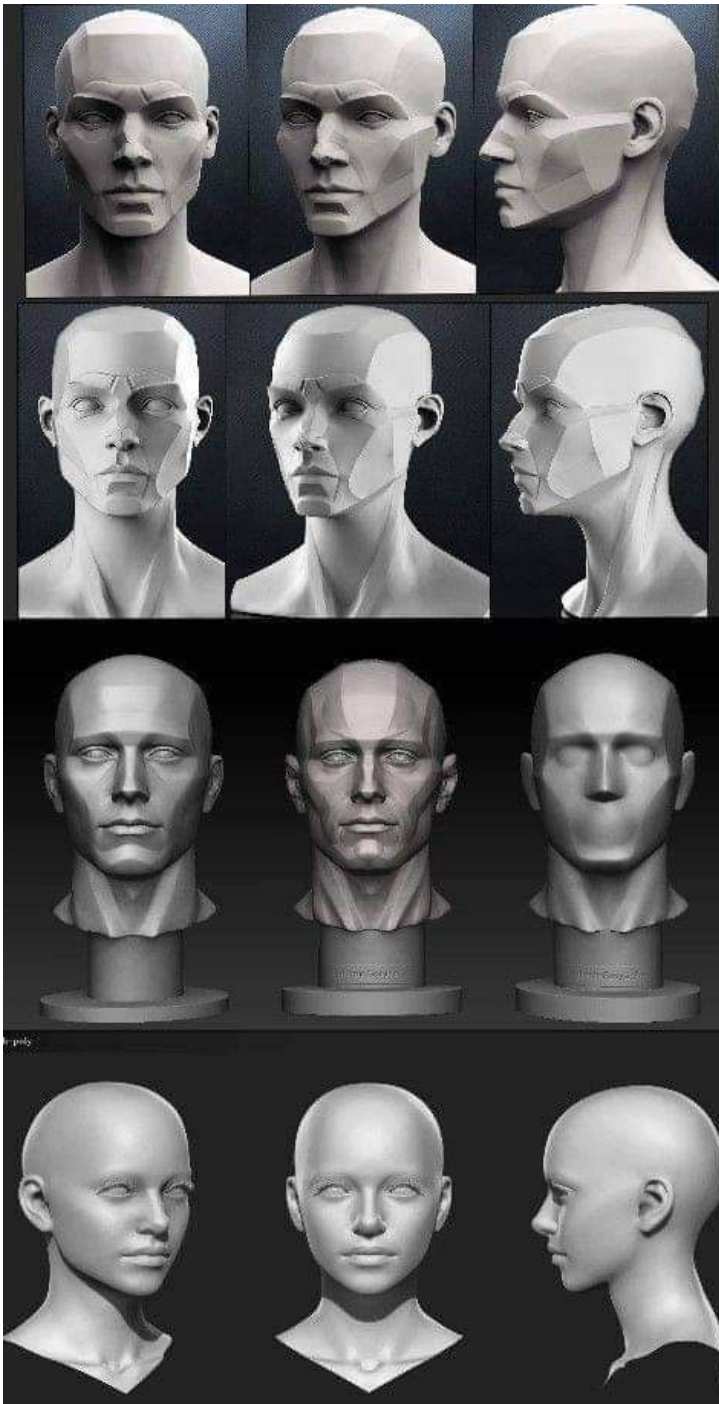
Exercice 4

Prenez des visages comme l'exemple ci dessous et entrainez vous à trouver les volumes en 3D*

Partage ta réponse sur discord : <https://discord.gg/HcBRgmtbS2>

Quelques références pour
Vous aidez.

CHAPITRE 2 : LA COULEUR

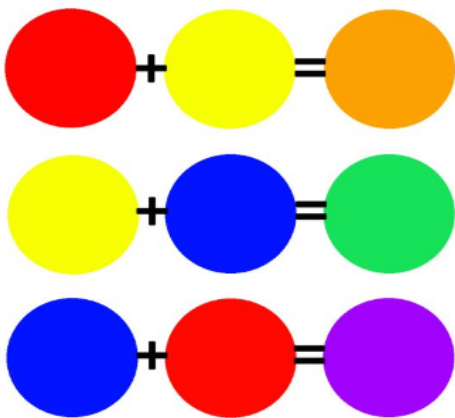
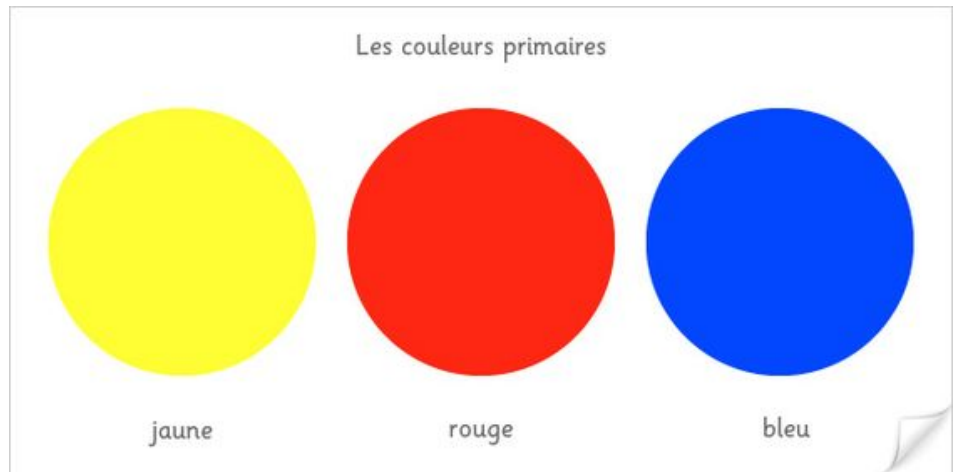
Maintenant, que l'on a vu ensemble, le principe de volume, d'ombre et de lumière.

Il nous faut parler de la couleur.

Comme vous le savez, il existe trois couleurs primaires et trois couleurs secondaires ?

Le reste étant des déclinaisons à l'infini des unes mélangé aux autres.

Les couleurs primaires
sont :

Les couleurs secondaires :

sont créées en combinant deux couleurs primaires en quantités égales. Les couleurs secondaires sont le jaune (rouge + vert), le magenta (rouge + bleu) et le cyan (bleu + vert).

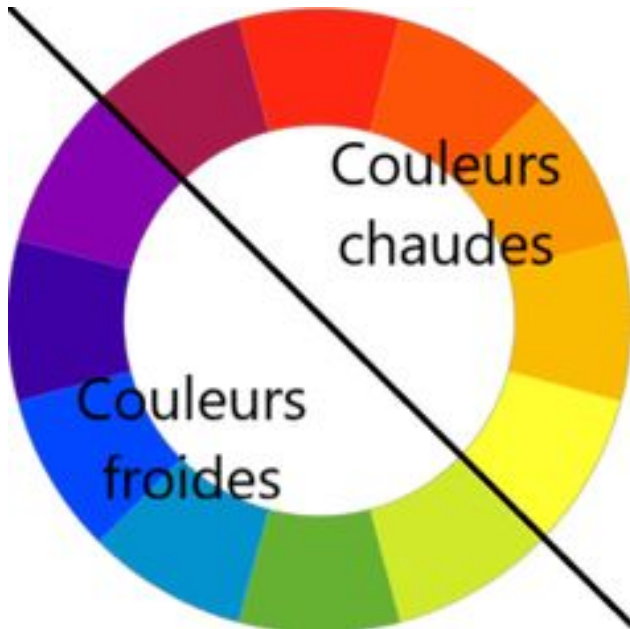
Les couleurs tertiaires :

elles sont créées en mélangeant une couleur primaire avec une couleur secondaire adjacente. Par exemple, le rouge-orange est une couleur tertiaire créée en mélangeant du rouge (couleur primaire) avec du jaune (couleur secondaire).

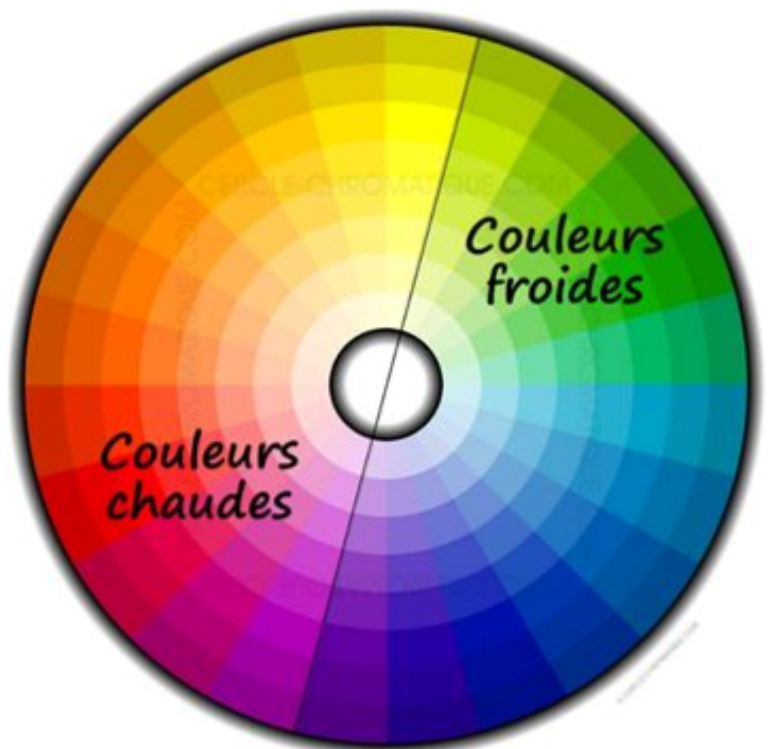

Ensuite cela se divise en 2 grandes catégories, Les couleurs Chaudes et les couleurs froides

Les couleurs Chaudes sont majoritairement influencées par le rouge et le jaune. Les couleurs chaudes, sont les couleurs qui sont associées à la chaleur et à l'énergie. Elles comprennent le rouge, l'orange et le jaune.

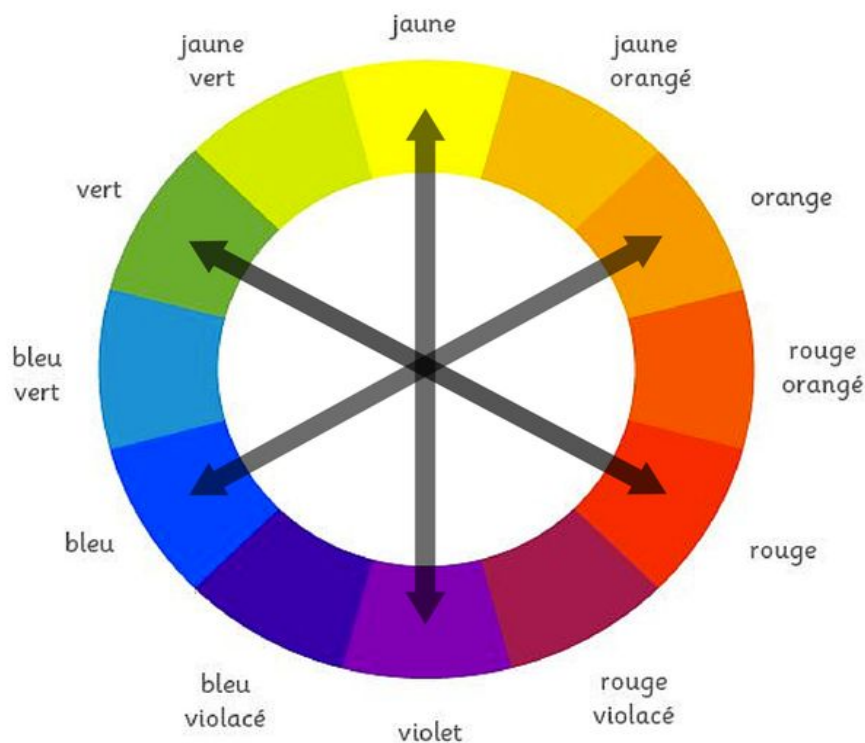
Les couleurs froides sont majoritairement influencées par le bleu et le vert. Les couleurs froides sont les couleurs qui sont associées à la fraîcheur et à la sérénité. Elles comprennent le bleu, le vert et le violet.

Associer les couleurs entre elles

Pour ça il faut comprendre un concept qui s'appelle la complémentarité. C'est à dire qu'il existe des règles qui facilitent le mélange des couleurs.

Pour vous expliquer ça différemment, Les couleurs complémentaires sont les couleurs qui se trouvent directement en face l'une de l'autre sur le cercle chromatique.

Les couleurs complémentaires sont souvent utilisées ensemble pour créer un contraste saisissant, par exemple le rouge et le vert, le bleu et l'orange, le jaune et le violet.

Ici par exemple :
Un portrait en nuance de rouge et de vert
Et un autre en nuance de orange et de bleu

Les autres combinaisons complémentaires

Vous pouvez également utiliser d'autres combinaisons complémentaires comme dans l'exemple ci dessous

Exercice 5 :

Prendre ces modèles et les colorier uniquement avec 2 couleurs complémentaires

Partage ta réponse sur discord : <https://discord.gg/HcBRgmtbS2>

Les couleurs neutres, les exceptions qu'il ne faut pas utiliser

Les couleurs neutre sont des couleurs sans saturation, comme le noir, le blanc, le gris et le beige.

La saturation et la luminosité

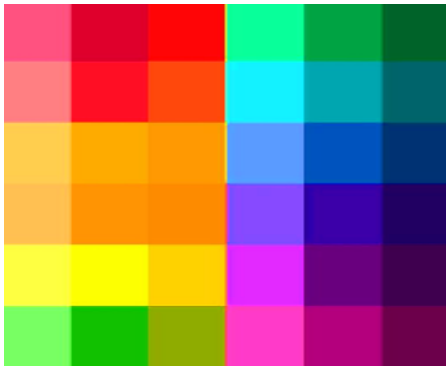
Je vais maintenant vous parler de quelques choses de moins connu, mais qui va faire toute la différence dans vos futurs illustrations.

C'est le concept de saturation et de luminosité

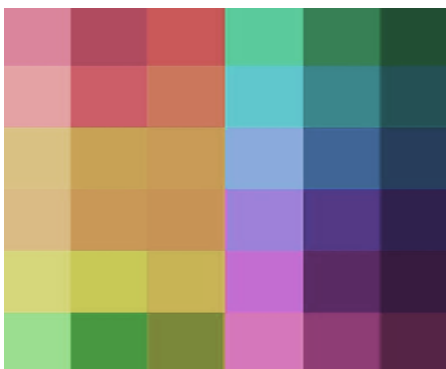
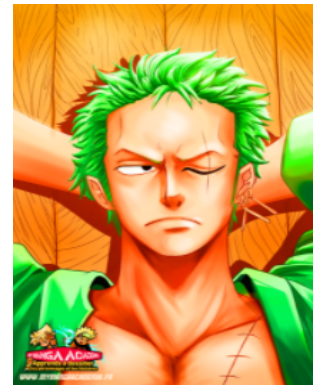
la saturation et la luminosité sont deux caractéristiques importantes de la couleur qui peuvent affecter son apparence et sa signification.

La saturation :

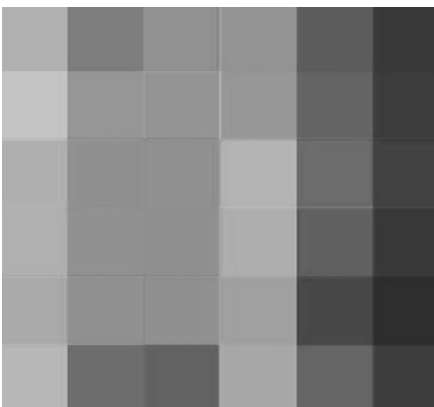
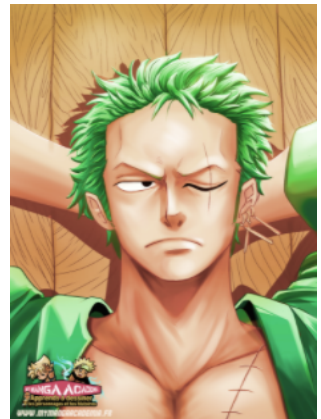
La saturation fait référence à la pureté ou à l'intensité d'une couleur. Une couleur très saturée est très vive et intense, tandis qu'une couleur peu saturée est plus terne et moins intense. La saturation peut être utilisée pour renforcer l'impact émotionnel d'une image. Par exemple, une image utilisant des couleurs très saturées peut sembler plus énergique et excitante, tandis qu'une image utilisant des couleurs peu saturées peut sembler plus calme et paisible.

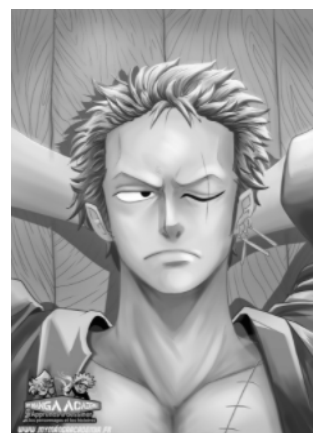
Saturé à 100 %

Désaturé à 50 %

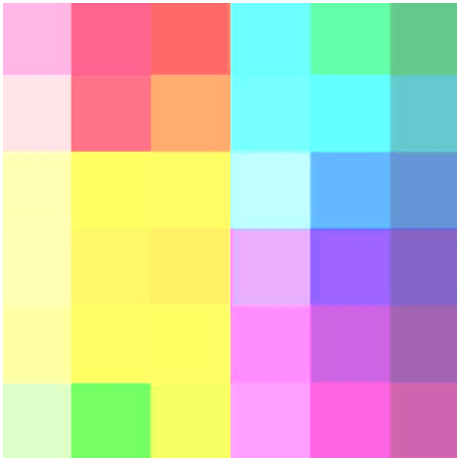

Désaturé à 0 %

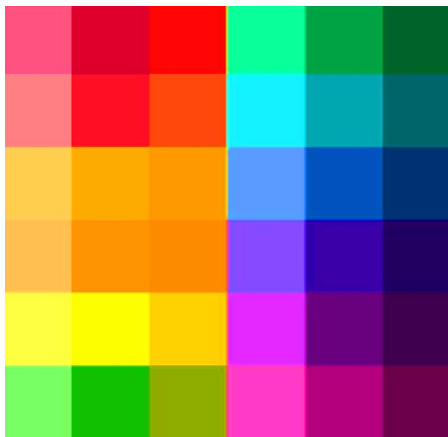

La luminosité :

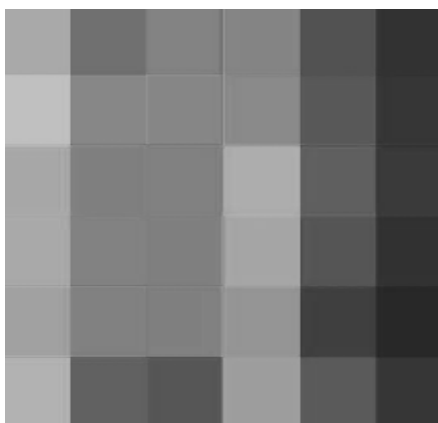
La luminosité fait référence à la quantité de lumière reflétée par une couleur. Les couleurs lumineuses sont plus claires et semblent refléter plus de lumière, tandis que les couleurs sombres sont plus foncées et semblent absorber plus de lumière. La luminosité peut être utilisée pour créer des contrastes, comme dans une image avec un fond sombre et des objets lumineux en premier plan, ou pour donner une impression de profondeur, comme dans une image avec des couleurs plus sombres à l'arrière-plan pour simuler une distance.

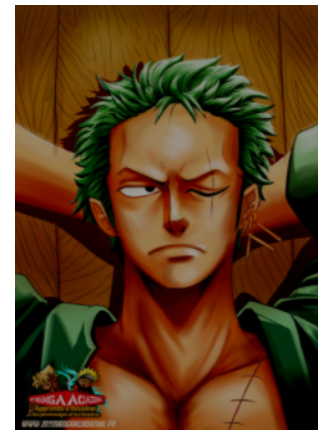
Lumière à 100 %

Lumière à 50%

Lumière à 0%

Pour résumer, la saturation va vous permettre de donner un côté « FLASHY » ou ternes à vos images.

La ou la luminosité va donner un côté plus Lumineux ou sombre à vos illustrations

La saturation et la luminosité ensemble : Ensemble, la saturation et la luminosité peuvent affecter la signification d'une couleur. Par exemple, une couleur très lumineuse et très saturée peut sembler plus joyeuse et dynamique, tandis qu'une couleur peu saturée et peu lumineuse peut sembler plus terne et monotone. En général, les couleurs vives et saturées peuvent être utilisées pour attirer l'attention, tandis que les couleurs plus terne et moins saturées peuvent être utilisées pour créer une atmosphère plus calme et apaisante.

La Lumière

Dans la peinture, le dessin ou la photo, la lumière est un élément important qui permet de donner vie et de réalisme aux formes et aux couleurs. La lumière est représentée en peinture par l'utilisation de valeurs, qui sont les différentes nuances de lumière et d'ombre présentes dans une scène. (Voir Chapitre 1)

Il est important de comprendre les principes de la lumière en peinture pour créer des images réalistes et convaincantes. Les artistes doivent prendre en compte l'angle et la direction de la lumière, ainsi que les couleurs et les textures de la surface éclairée, pour représenter la lumière de manière crédible. La lumière est un élément essentiel de l'art visuel, et une maîtrise de ses principes peut aider les artistes à créer des images saisissantes et mémorables.

La lumière peut être représentée de différentes manières, selon le style et la technique utilisés. Voici quelques exemples de techniques courantes pour représenter la lumière :

La technique du clair-obscur :

Cette technique consiste à utiliser des contrastes forts entre les zones lumineuses et les zones sombres d'une image. Elle permet de donner un aspect dramatique et profond à l'image, et peut être utilisée pour créer une atmosphère intense ou mystérieuse.

La technique de la lumière diffuse :

Cette technique consiste à utiliser des couleurs claires et douces pour représenter une lumière douce et diffuse, comme celle d'un ciel nuageux ou d'une journée brumeuse. Elle peut être utilisée pour créer une atmosphère paisible ou romantique.

*La technique de la lumière
directe :*

Cette technique consiste à utiliser des couleurs plus vives et saturées pour représenter une lumière directe, comme celle du soleil ou d'une lampe. Elle peut être utilisée pour créer un effet de chaleur ou de luminosité, ou pour attirer l'attention sur un élément articulier de l'image.

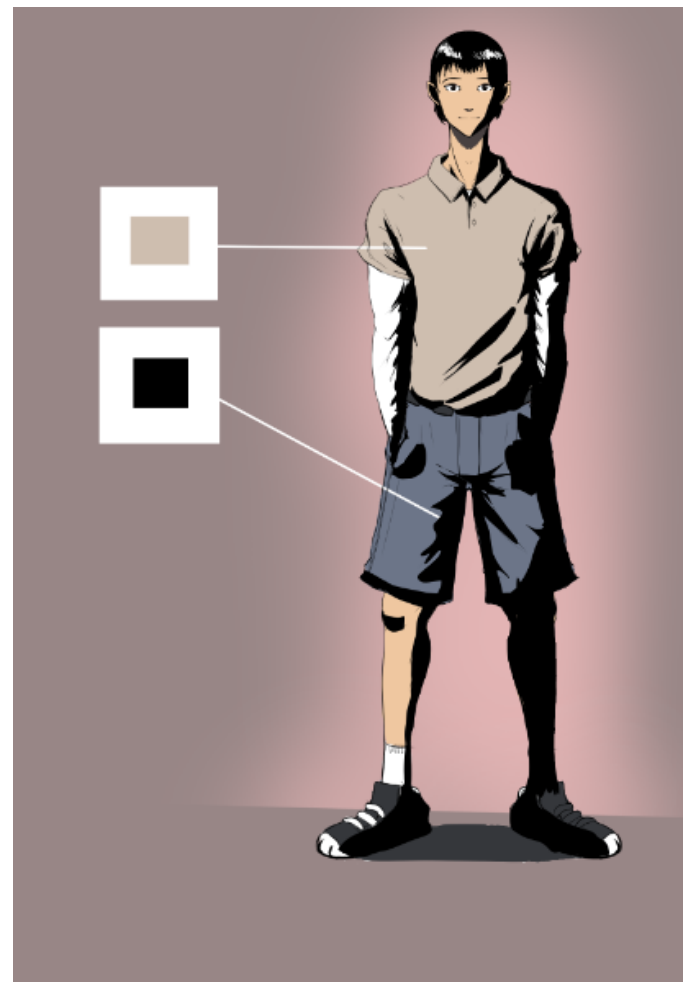
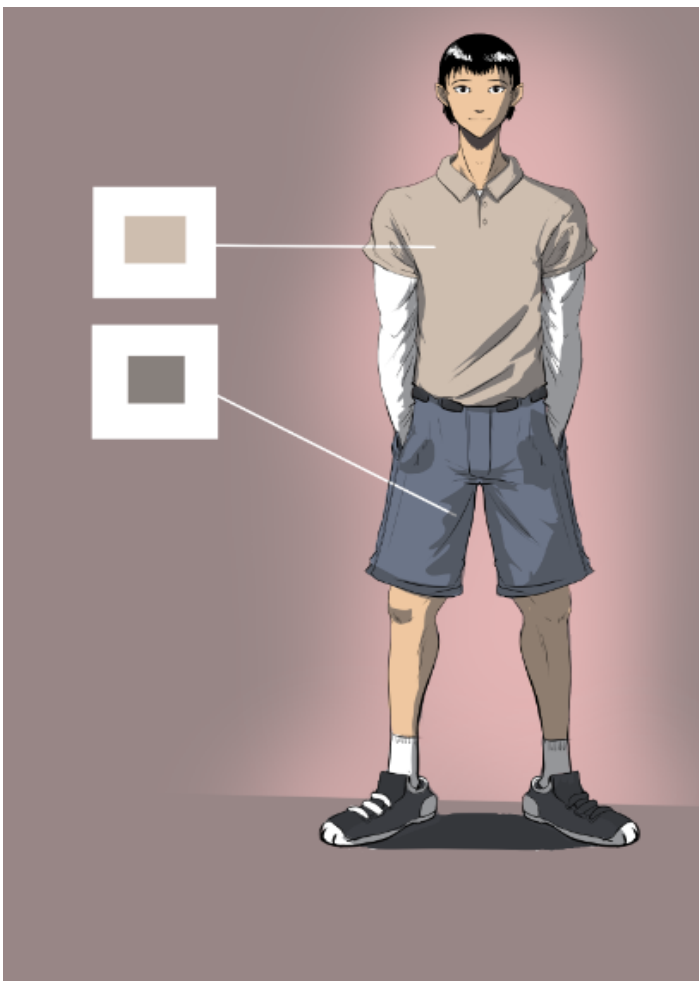

Les Ombres

Une des erreurs les plus communes à celles et ceux qui veulent mettre en couleurs leur dessin, c'est de penser que puisque c'est de l'ombre c'est forcément noir...

Pour bien comprendre la notion d'ombre, vous devez intégrer qu'il s'agit en fait d'une couleur qui est foncée et non d'une masse noire qui recouvre une couleur.

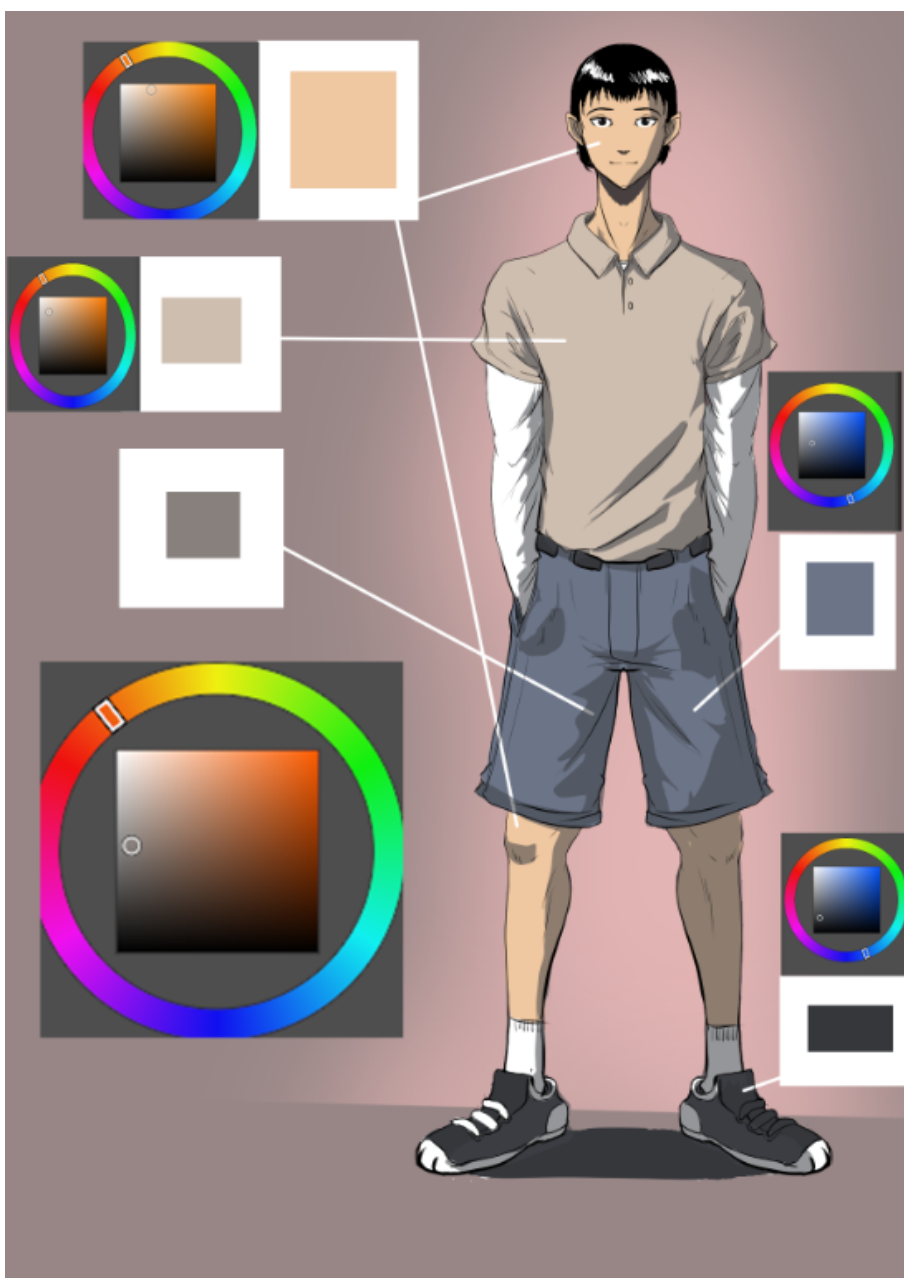
En effet la lumière ne crée pas de noir, elle enlève de la lumière à une couleur.

Quel couleurs utiliser pour faire des ombres ?

Comme on peut le voir sur cette image, je n'ai utilisé que deux couleurs pour toute cette illustration.

Du bleu et du orange, deux couleurs opposé en complémentaire.

Donc pour les ombres, j'ai juste eu à choisir entre une des deux couleurs et de la foncer.

Pour le dessin numérique :

Jouer avec l'opacité des calques

Pour le dessin traditionnel :

Choisissez un feutre à alcool qui reste dans la même tonalité.

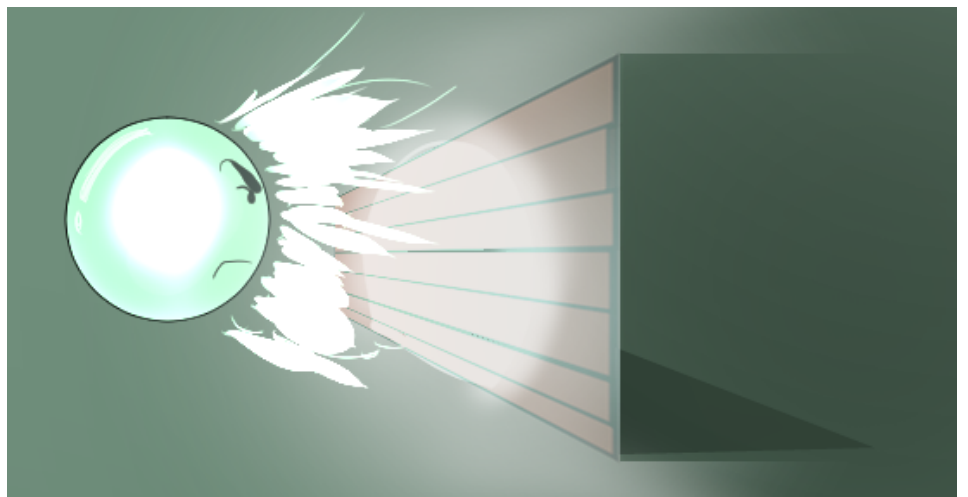
Comment bien placer ses ombres ?

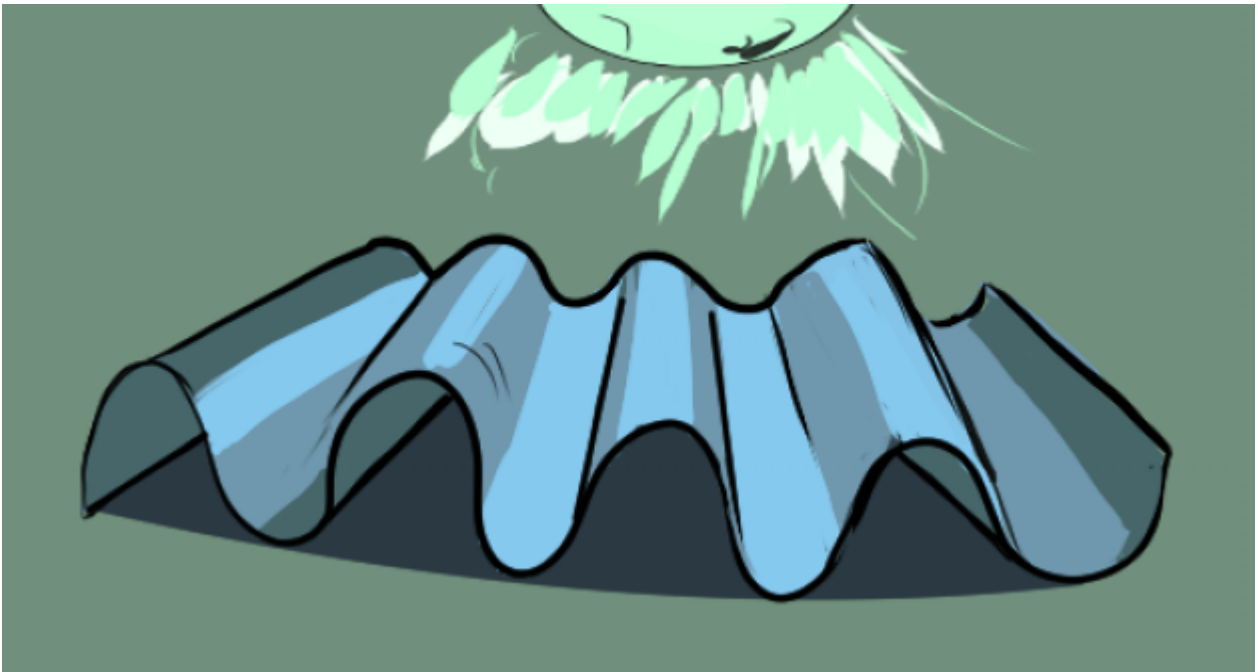

Comme vous l'avez compris, qui dis ombre dis lumière.

Donc pour bien définir ou placer vos ombres, vous devez définir d'où vient la lumière

Et c'est là où vient l'exercice précédant sur les volumes, vous devez visualiser quel sont les obstacles que rencontre la lumière

Entraînez-vous, avec des formes complexes pour qu'en suite vous transposiez votre savoir sur vos personnages.

Comme ici dans l'exemple.

C'est un excellent entraînement pour, les ombres sur les tissus

Comment utiliser les couleurs dans vos illustrations

Les couleurs jouent un rôle crucial dans l'illustration, car elles peuvent évoquer des émotions, renforcer le message d'une image, et attirer l'attention du spectateur. Voici quelques conseils sur la façon de les utiliser efficacement dans l'illustration :

Comprendre la signification symbolique des couleurs :

Les couleurs ont des significations symboliques culturelles importantes. Il est donc essentiel de comprendre comment les couleurs peuvent être interprétées et utilisées pour transmettre un message. Par exemple, si vous voulez représenter un personnage maléfique dans une illustration, vous pourriez utiliser des couleurs sombres et froides, comme le noir ou le bleu foncé, pour communiquer une atmosphère menaçante.

Le rouge est souvent associé à l'amour et à la passion dans la culture occidentale, tandis que dans la culture chinoise, il est associé à la chance et au bonheur. De même, le blanc est souvent associé à la pureté. Etc.

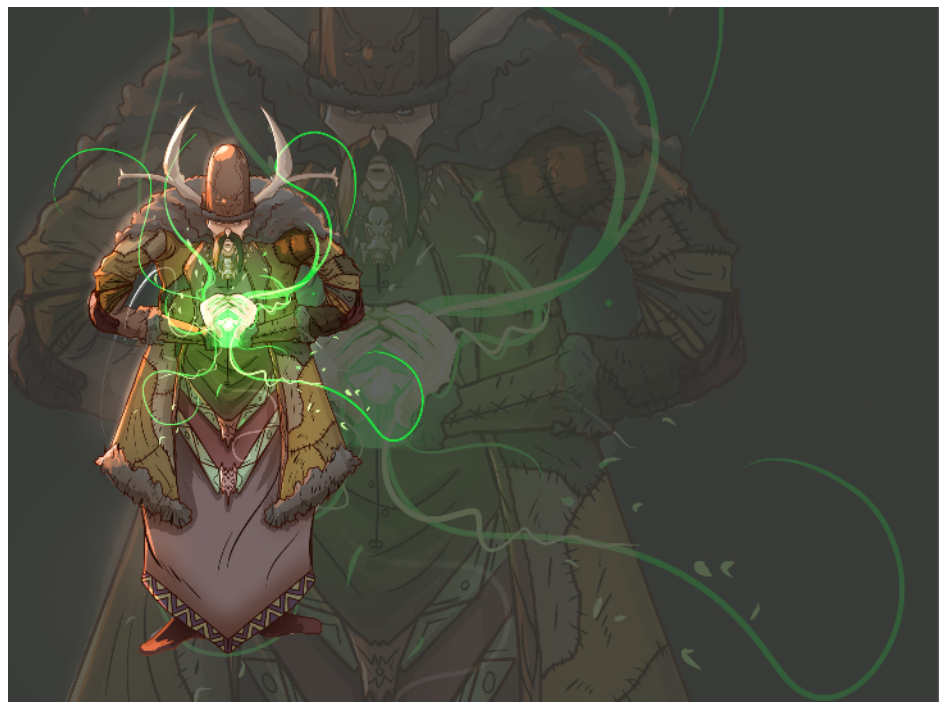

Créer une palette de couleurs cohérente : Dans une illustration, il est important de créer une palette de couleurs cohérente qui fonctionne bien ensemble. Vous pouvez choisir une palette de couleurs monochromatique, qui utilise différentes nuances de la même couleur, ou une palette de couleurs complémentaires, qui utilise des couleurs opposées sur le cercle chromatique pour créer un contraste saisissant.

Utiliser la couleur pour guider l'œil du spectateur : Les couleurs peuvent également être utilisées pour guider l'œil du spectateur vers les éléments les plus importants d'une illustration. Par exemple, en utilisant une couleur vive ou contrastante pour mettre en évidence une zone spécifique, vous pouvez attirer l'attention du spectateur et créer un point focal.

Utiliser la couleur pour créer de la profondeur :

Les couleurs peuvent également être utilisées pour créer de la profondeur dans une illustration. En utilisant des couleurs plus chaudes et saturées pour les éléments en avant-plan et des couleurs plus froides et désaturées pour les éléments en arrière-plan, vous pouvez donner l'impression que certains éléments sont plus proches ou plus éloignés.

Équilibrer les couleurs :

Dans une illustration, il est important d'équilibrer les couleurs pour éviter que certaines ne dominent trop l'image. Vous pouvez utiliser des couleurs plus neutres pour créer un équilibre, ou répartir les couleurs de manière égale à travers l'ensemble de l'image.

Comment mettre en couleur une illustration

Je vais vous expliquer ici, pas à pas comment mettre en couleur une illustration.

Que ce soit pour le numérique ou pour le traditionnel, la méthode reste la même.

Faites un dessin bien propre, **en numérique.**

En traditionnel, faite un bon crayonné, et ensuite placé une feuille blanche par-dessus, afin de mettre la couleur à part. Une fois la mise en couleur terminée, il ne vous restera plus qu'à faire votre encrage par-dessus.

Je vous conseille l'usage d'une table lumineuse, pour réussir votre mise en couleur

- Limiter votre choix à 3 couleurs, dans lesquels vous piocherez vos nuances

- Sélectionner une couleur avec peu de saturation et peu de lumière, ici un bordeaux pâle

- Faites les ombres avec en définissant une direction pour la source de lumière

- Posez vos couleurs

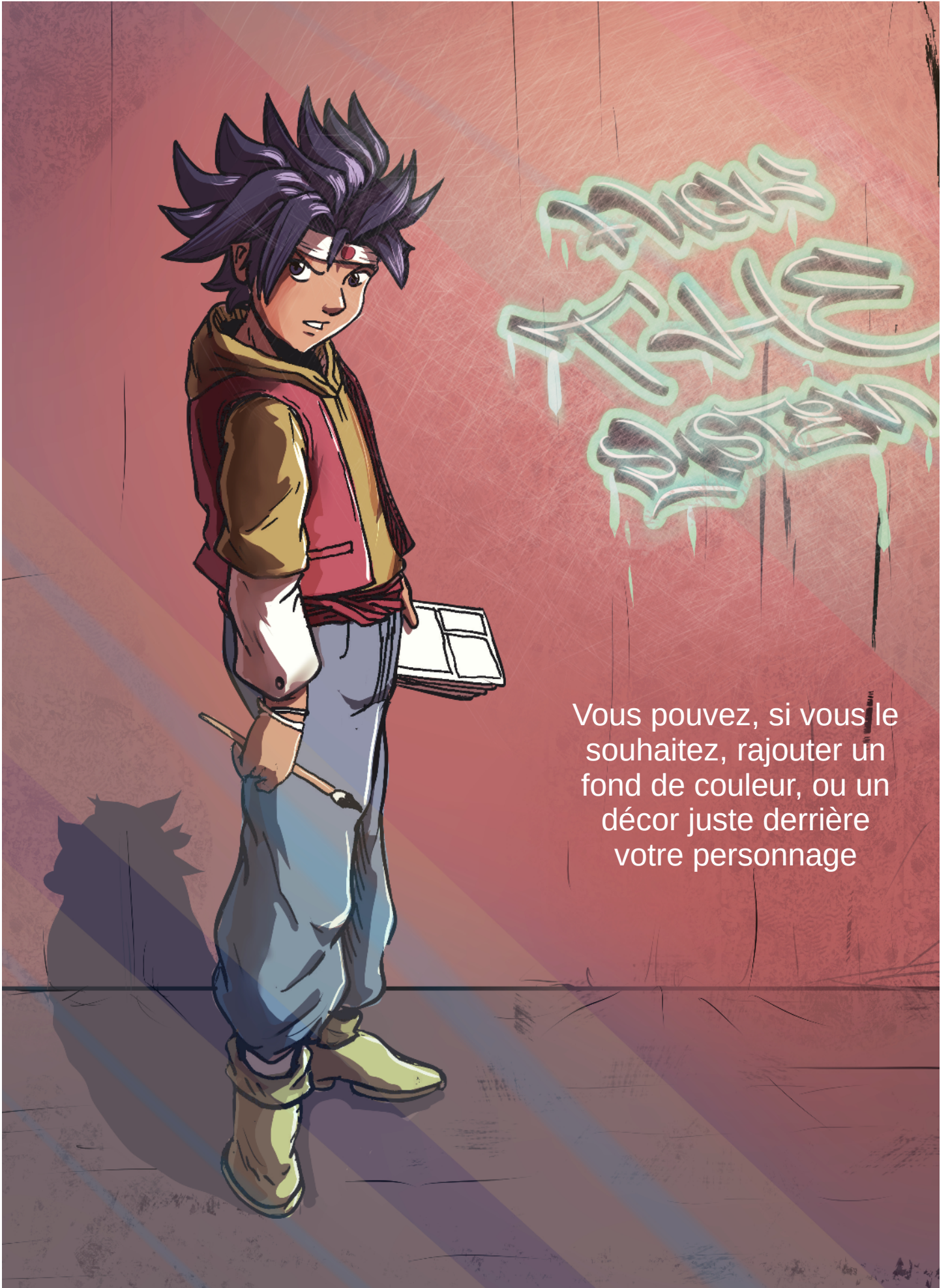
- L'ombre que vous avez dessiné avant va automatiquement assombrir vos couleurs, leur donnant une couleur d'ombre naturelle.

En numérique : Faire les aplats de couleurs sur un nouveau calque en mode Produit

- Placer des rehaut de lumière avec du blanc (au posca blanc en traditionnel)

Et renforcer les ombres avec une nouvelle couche de bordeaux pâle par-dessus

Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un fond de couleur, ou un décor juste derrière votre personnage

ET pour finir

Encore merci d'avoir téléchargé cet E-BOOK, j'espère qu'il vous sera utile, et que grâce à lui, vous atteindrez votre objectif de mangaka.

Abonnez-vous sur

YouTube :

https://www.youtube.com/channel/UC5sBPcG6H2cklxu_cV_HQBQ

Facebook :

<https://www.facebook.com/My-MANGA-Academia-101415495981036>

Groupe Facebook : <https://www.Facebook.com/groups/748766609731530>

Tiktok

<https://www.tiktok.com/@mymangaacademia.fr?lang=fr>

Instagram

<https://www.instagram.com/my.manga.academia.officiel/>

Twitter

<https://twitter.com/MyMymangaacadem>

Merci d'avoir téléchargé ce livre, et j'espère qu'il vous apportera les clés pour embellir vos créations.

Stefano Luciano