

En coulisses

Les artistes numériques expliquent la technique qui se cache derrière leur travail incroyable.

Bio Artiste

Cher Threinen-Pendarvis

Site/portfolio personnel :
www.pendarvis-studios.com

Pays : États Unis

Logiciels utilisés : Painter,
Photoshop

Artiste et auteur primée, Cher a toujours travaillé la peinture de manière traditionnelle. Pionnière de l'art numérique, elle est reconnue pour sa maîtrise de Painter, de Photoshop et des tablettes Wacom, utilisant ces outils numériques depuis qu'ils existent. Cher a travaillé comme consultante et démo-artiste pour les développeurs du logiciel. Ses œuvres ont été exposées dans le monde entier, ses articles et son art publiés dans de nombreux livres et magazines. Enfin, Cher est l'auteur de "Photoshop and Painter Artist Tablet Book", "Creative Techniques in Digital Painting", "Beyond Digital Photography" et des dix éditions de "The Painter Wow! Book" très prisés sur les techniques et l'inspiration créative.

Réalisation d'une étude à l'huile dans Painter 12

Moon Over Lennox 2011 Painter 12

“ Les Brosses Peinture à l'huile et Huile grasse de Painter 12 peuvent être utilisées afin d'avoir le parfait rendu d'une acrylique ou d'une huile sur toile. ”

Cher Threinen-Pendarvis Peintre, Illustratrice

Avec ce tableau "Moon Over Lennox", nous allons voir le rendu expressif et doux des nouvelles Brosses sur un simple paysage doté d'un ciel magnifique. Les Brosses Peinture à l'huile et Huile grasse de Painter 12 peuvent être utilisées afin d'avoir le parfait rendu d'une acrylique ou d'une huile sur toile. Pour ce projet, nous allons utiliser les Brosses Peinture à l'huile pour poser les couleurs de base et modeler les formes, les Mélangeurs pour les dégradés et le lissage, et enfin la nouvelle catégorie, Huile grasse, pour les détails finaux et pour adoucir certaines parties.

01 Dupliquer et simplifier

Utilisez les fonctions Duplication rapide et Flou artistique.

Un échantillon du rendu des nouvelles Brosses de la catégorie Peinture à l'huile (avec les caractéristiques des Soies réalistes). De haut en bas : Pinceau à fleur courte, Pinceau à fleur douce, Pinceau plat, Pinceau plat opaque et Langue de Chat.

Vous pouvez commencer à partir de zéro ou peindre avec une image de référence, comme nous l'avons fait pour ce projet. Ouvrez Painter, choisissez

Fichier > Ouvrir et accédez à la photo que vous souhaitez utiliser. La photo utilisée ici fait 2000 pixels de large. Si la vôtre est beaucoup plus petite ou plus grande, vous devrez ajuster la taille des Brosses suggérées dans les étapes. Choisissez une photo avec un ciel coloré, de préférence prise en début de matinée ou fin d'après-midi. Pour conserver la version originale, vous allez effectuer cette étape sur une réplique. Choisissez

Fichier > Duplication rapide et enregistrez en choisissant un nom de fichier explicite. Pour simplifier l'image, nous allons utiliser la fonction Flou artistique. Ouvrez le panneau Couche de fond en choisissant Fenêtre > Couche de fond et expérimentez avec le curseur Flou artistique, basez-vous sur le niveau de détail que vous souhaitez conserver. Pour cette image, j'utilise une petite quantité de Flou artistique (15 %), car garder du grain ou du bruit de l'image peut aider le processus de peinture, et, avec la plupart des brosses, vous pouvez désormais récupérer une couleur distincte dans chaque poil du pinceau, comme vous en ferez l'expérience lors de l'étape 2. Enregistrez le fichier flouté dans le format natif de Painter, RIFF.

La photo avant d'utiliser le Flou artistique, avec des détails très fins dans l'eau (à gauche). Après application, l'image a une apparence plus lisse (à droite).

02 Se familiariser avec les pinceaux

Découvrez les nouvelles Brosses Soies réalistes.

Un exemple des résultats de la catégorie Huile grasse. De haut en bas : Huile liquide, Soies mouillées et Brosse huile humide. Celle du bas est modifiée avec la Térébinthine et Térébinthine texturée.

Quelques rendus de la catégorie Peintures à l'huile. De haut en bas : Pinceau à fleur courte, Pinceau à fleur douce, Pinceau plat, Pinceau plat opaque et Langue de Chat. Celle du bas est modifiée avec les Mélangeurs Simple et Pinceau rond sec.

Les nouvelles Brosses Soies réalistes de la catégorie Peinture à l'huile sont uniques. Sensibles à la pression, à l'inclinaison et à la direction du stylet, elles permettent même de retrouver l'apparence naturelle des coups de pinceau. La variation de la pression et de l'angle provoque des effets de torsion et d'arrondi sur les poils de la brosse, tout comme avec un pinceau traditionnel. Dans cet échantillon, les Brosses utilisées appliquent simplement une nouvelle couche de couleur. De plus, certaines Brosses de la catégorie Mélangeurs (comme le Simple et le Pinceau rond sec), intègrent des fonctionnalités Soies réalistes et sont très utiles pour travailler sur les photos. Dans le deuxième exemple, les traits des Brosses Peintures à l'huile sont modifiés (sur le bas), en utilisant les variantes Simple et Pinceau rond sec de la catégorie Mélangeurs. La plupart des Mélangeurs poussent les pixels, sans rajouter de couleur. Le troisième exemple montre des traits peints avec plusieurs variantes Huile grasse telles que : Huile liquide, Soies mouillées et Brosse huile humide. Ici, la partie inférieure des traits est modifiée avec les variantes Térébinthine et Térébinthine texturée de la catégorie Huile grasse. Avant d'essayer ces brosses, prenez soin de bien paramétrer la Sensibilité des Brosses : pour Windows, choisissez Edition > Préférences > Sensibilité ; pour Mac, Corel Painter > Préférences > Sensibilité. Et faites des tests dans la fenêtre de prévisualisation.

04 Peaufiner et améliorer tout en finesse

Suggérez sans être trop réaliste.

Ajoutez des détails plus subtils dans les nuages et le ciel tout en conservant une sensation de légèreté.

Ajoutez une couleur plus lumineuse sur les vagues brisées au premier plan et passez quelques coups légers sous les nuages.

Maintenant, zoomez dans votre image et cherchez à être le plus spontané possible, en procédant par touches aléatoires sur votre ébauche. Quelques zones mériteraient d'être retouchées et améliorées ? Il est important de donner une sensation de légèreté à ce projet pour ne pas avoir un rendu trop parfait, trop lisse. Ce qui est génial avec ces nouvelles Brosses, c'est qu'elles rendent parfaitement ce côté naturel. De la spontanéité et de l'expressivité ajoutent du caractère et du mouvement à votre peinture.

Ensuite, ajoutez un nouveau Plan pour attaquer la partie la plus détaillée. Cliquez sur le bouton Nouveau plan dans la fenêtre des Plans, et quand le nouveau Plan apparaît, cochez de

Utilisez la Brosse Langue de Chat pour peindre les reflets sur la lune et les nuages.

Appliquez des zones plus lumineuses sur la lune en utilisant la variante Huile liquide de la catégorie Huile grasse.

qui glisse sous les poils du pinceau. Ensuite, vous pouvez pousser et tirer les pigments avec des Mélangeurs, par exemple les variantes Térébenthine et Térébenthine texturée. La variante Huile liquide est utilisée pour appliquer des zones claires et brillantes à la lune et au sommet de quelques-uns des nuages. Et pour finir, la variante Térébenthine de la catégorie Huile liquide est utilisée pour adoucir les contours de quelques-uns des nuages de l'arrière-plan.

nouveau la case Incorporer la couleur sous-jacente. Pendant que vous affinez les formes et vos coups de pinceau, basculez entre les Brosses Simple et Pinceau rond sec, tout en modifiant leur taille. Pour donner un côté plus dramatique, essayez le Mélangeur Brosse ronde. Les détails sur la lune et les zones claires des nuages sont peints avec les Brosses Langue de Chat et Pinceau plat opaque (7-10 pixels). La Brosse Pinceau plat opaque est une Brosse très expressive qui applique de la peinture par couches opaques. La Langue de Chat (10-12 pixels) est utilisée pour peindre avec une couleur plus vive les vagues qui se brisent au premier plan. Lorsque les détails sont peaufinés, allégez vos traits pour que les différents éléments soient suggérés sans être trop réalistes. Ensuite, essayez d'ajouter de nouvelles touches de couleurs échantillonnées à partir d'une autre zone de votre image ou de la Palette Mélangeur, appliquez ces couleurs avec le Pinceau plat ou la Langue de Chat. Pour des textures de soie intéressantes, essayez les Brosses Pinceau à fleur courte ou Pinceau à fleur douce. Pour retrouver la sensation de travailler avec de l'huile fraîche et un vrai pinceau de soie fin, essayez la Brosse Pinceau touffe de soie. Maintenant, choisissez la variante Huile liquide de la nouvelle Catégorie Huile grasse. Avec les variantes Huile grasse, vous pouvez appliquer de la couleur tout en ayant la sensation de l'huile

Utilisez la variante Térébenthine pour adoucir et tirer les pigments/pixels sur les contours du nuage.

