

Benjamin Saint-Martin Un portrait à la sanguine

Portrait

Après des années d'expérience dans le domaine de la peinture décorative, Benjamin Saint-Martin étudie le dessin à Bordeaux, puis rencontre Nadine Denjean et suis ses cours dans son atelier. Une collaboration de quatre ans commence. Il enseigne avec Nadine Denjean dans l'atelier et développe ses compétences graphiques et pédagogiques. Il renoue alors avec sa vraie passion : le dessin et la peinture figuratives, à travers lesquels il aborde tous les sujets. Du crayon à la peinture à l'huile en passant par l'aquarelle, le pastel, la gouache et la tempera... il perfectionne toutes les techniques graphiques et picturales. L'artiste enseigne maintenant à l'association APB, à Bègles, et à l'Université du temps libre, à Créon.

LA SANGUINE EST UNE TECHNIQUE CLASSIQUE, MAIS N'EN PERMET PAS MOINS DES AUDACES. BENJAMIN SAINT-MARTIN NOUS PROPOSE DE L'ACCOMPAGNER DANS LA RÉALISATION D'UN PORTRAIT À LA FOIS FORT ET SENSIBLE.

Étape 1 : La construction

● Je travaille avec du carré Conté sanguine sur une feuille Fabriano 285 g, 70 x 50 cm, coton, grain fin. Je construis mon dessin au carré Conté sanguine sans appuyer et avec légèreté.

● J'esquisse le crâne. Il faut chercher l'équilibre. Je ne tente pas d'obtenir la forme exacte du visage, mais à positionner le crâne dans l'espace. Je pose un axe facial qui coupe le crâne en deux parties, en tenant compte de la perspective,

autrement dit de la position du visage à venir.

● Depuis la racine des cheveux jusqu'au menton, je divise l'axe facial en trois parties. J'esquisse une première ellipse à l'emplacement des sourcils, puis une deuxième à celui du nez. Cette étape permet de positionner les éléments du visage et de visualiser le travail dans l'espace.

Étape 2 : Éléments du visage

● Je commence à construire, toujours avec légèreté, les sourcils, le nez, la bouche, les oreilles, puis les yeux. Lorsque je dessine, je casse les lignes, je ne cherche pas à obtenir des formes parfaites.

● Je place les éléments du visage en veillant

à l'équilibre. Je dois tenir compte des raccourcis. Ici, cette jeune femme tourne la tête vers sa droite. De ce fait, son œil droit n'aura pas la même longueur que son œil gauche. Tout comme pour le nez et la bouche, il faut chercher l'équilibre dans les raccourcis. Pour placer l'oreille, je dois couper l'ellipse par un axe à l'endroit de la mâchoire. J'obtiens ainsi l'emplacement de l'attache de l'oreille. Même si celle-ci est cachée par la chevelure, je dois toujours dessiner ce qui est caché.

Astuces

● Il faut toujours voir votre dessin comme quelque chose de vivant. Vous êtes artiste dessinateur, apportez votre sensibilité, votre interprétation. Cependant, il est certain que certaines étapes sont essentielles à la bonne réalisation du dessin. Prendre le temps de construire ce dernier, de comprendre ce que l'on fait est la clé.

● Le portrait est probablement le sujet le plus difficile, qui plus est avec la notion de ressemblance.

N'hésitez pas à reprendre votre dessin en le comparant à votre sujet ou à votre modèle, si la personne pose pour vous. Rien n'est figé, vous pouvez corriger si vous estimez que cela est nécessaire. D'où l'importance de toujours garder une marge de travail.

● Concentrez-vous sur la construction. Un bon dessin est un dessin équilibré. Mieux vaut une esquisse bien équilibrée qu'un dessin très poussé qui présente des problèmes de proportion, de construction etc. Je parle bien entendu de dessin de portrait figuratif « réaliste ».

Étape 3 : Anatomie

● Maintenant que j'ai positionné le visage et ses éléments, il est essentiel de comprendre le volume intérieur par une appréhension anatomique. Avec la plus grande légèreté, je commence à poser l'emplacement du front, les arcades, les paupières supérieures et inférieures, le zygomatique, le menton, etc. Il faut chercher à comprendre le sujet dans ses trois dimensions.

Étape 4 : La forme

● Je commence à préciser davantage les éléments intérieurs du visage. Je peux gommer les constructions (axes, ellipses). Je commence par donner plus de précision à la forme des sourcils, au nez, à la bouche, à l'oreille, puis en dernier aux yeux. Je peux appuyer davantage sur la ligne, afin de mieux définir les éléments, et je cherche la ressemblance avec le sujet. À présent, ayant une compréhension intérieure du visage et de son anatomie, je peux définir la forme extérieure du visage.

● Je construis la chevelure du sujet en veillant à comprendre les masses générales. Je travaille avec souplesse et légèreté. Je peux ajouter dans ces masses quelques mèches. On doit comprendre en quelques lignes la coiffure générale, le type de cheveux.

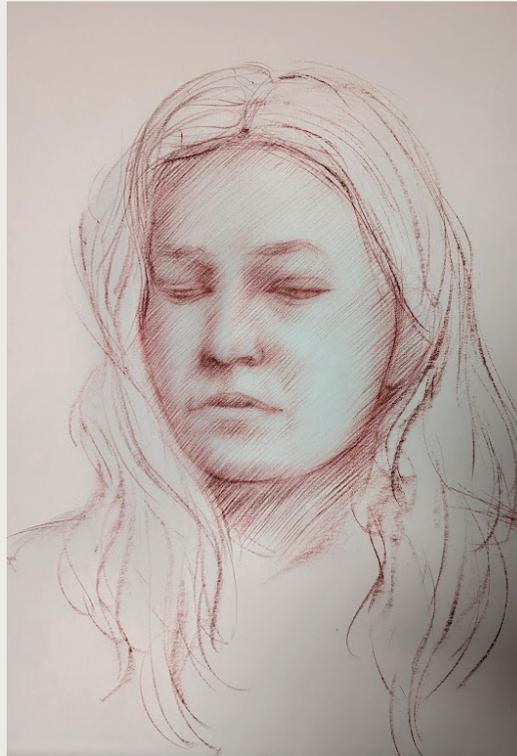

Étape 5 : Le modelé

● Maintenant que j'ai une idée plus précise du sujet, je vais modeler le visage en tenant compte de la couleur de la peau, du volume anatomique du visage, de la provenance de la lumière et des ombres. Il faut travailler le visage avec finesse afin d'en traduire la douceur.

● Comme à chaque étape, il faut être méthodique. Je commence de haut en bas et de gauche à droite, si je suis droitier. Un gaucher travaillera de droite à gauche et de haut en bas. Je travaille en hachures à 45 degrés, qui doivent être régulières. Si je souhaite accentuer une ombre, un volume, je reviens sans appuyer. Avec l'expérience, la gestuelle devient naturelle. Il faut garder une marge de travail, même à cette étape.

● Je travaille maintenant la chevelure. Il faut tenir compte de la couleur des cheveux, des volumes, de la provenance de la lumière, des ombres. Avec le plat du carré Conté, je commence à esquisser ce travail. Comme pour chaque étape, je ne pousse pas au maximum, afin de pouvoir y revenir en dernier lieu.

Étape 6 : Accents et harmonisation

● Maintenant que j'ai terminé le dessin, j'apporte des accents afin de le faire vivre. Il est bon de faire des pauses à certaines étapes du dessin et de revenir avec un œil neuf. À force de rester concentré sur le dessin, on manque d'objectivité. Il faut accentuer certains éléments du visage, comme les paupières supérieures, le nez, la commissure des lèvres. On

peut aussi accentuer les lignes du visage, afin de séparer le visage de la chevelure.

Je peux reprendre la chevelure et la ligne de certaines mèches. Dans un dernier temps, je peux accentuer la hachure, afin de faire ressortir davantage certaines zones anatomiques du visage, ainsi que la chevelure. L'objectif est de bien harmoniser l'ensemble. Avec l'expérience, vous saurez quand vous arrêter.

