

SECRETS DE MANGAKA

LE GUIDE POUR FAIRE
VOS PREMIERS PAS
DANS LE MANGA

DALIA SHARAWNA

TOUT POUR DEVENIR UN VÉRITABLE MANGAKA !

PAS BESOIN D'OUTILS SOPHISTIQUÉS Avec un crayon, du papier et les conseils de Dalia, vous pouvez vous aussi dessiner dans le style manga.

APPRENEZ GRÂCE AUX IMAGES Cet ouvrage contient de nombreuses explications, étape par étape, pour apprendre à dessiner un visage, un corps et des vêtements, des personnages de tous âges et de toutes personnalités.

CRÉEZ UN PORTFOLIO À la fin de chaque chapitre, découvrez une série d'exercices pratiques pour reproduire ou dessiner à main levée les sujets abordés précédemment. Vous terminerez par un portfolio d'esquisses témoignant de votre progression artistique.

ARTISTES EN RÉSIDENCE Plusieurs artistes contemporains ont élu domicile au fil de ces pages, partageant avec vous leurs secrets de mangakas et présentant leurs propres œuvres.

FAITES CONNAISSANCE AVEC DALIA SHARAWNA

Dalia habite à Hébron, en Palestine, et dessine des mangas depuis 10 ans, mue par sa passion pour les animés qu'elle regarde depuis l'enfance. Découvrez ses œuvres et rejoignez ses milliers de followers sur Instagram : @drawing_dalia.

Rayon : Loisirs créatifs

editionsleduc.com
LEDUC
Créatif

17 euros
Prix TTC France

ISBN : 978-2-35032-407-4

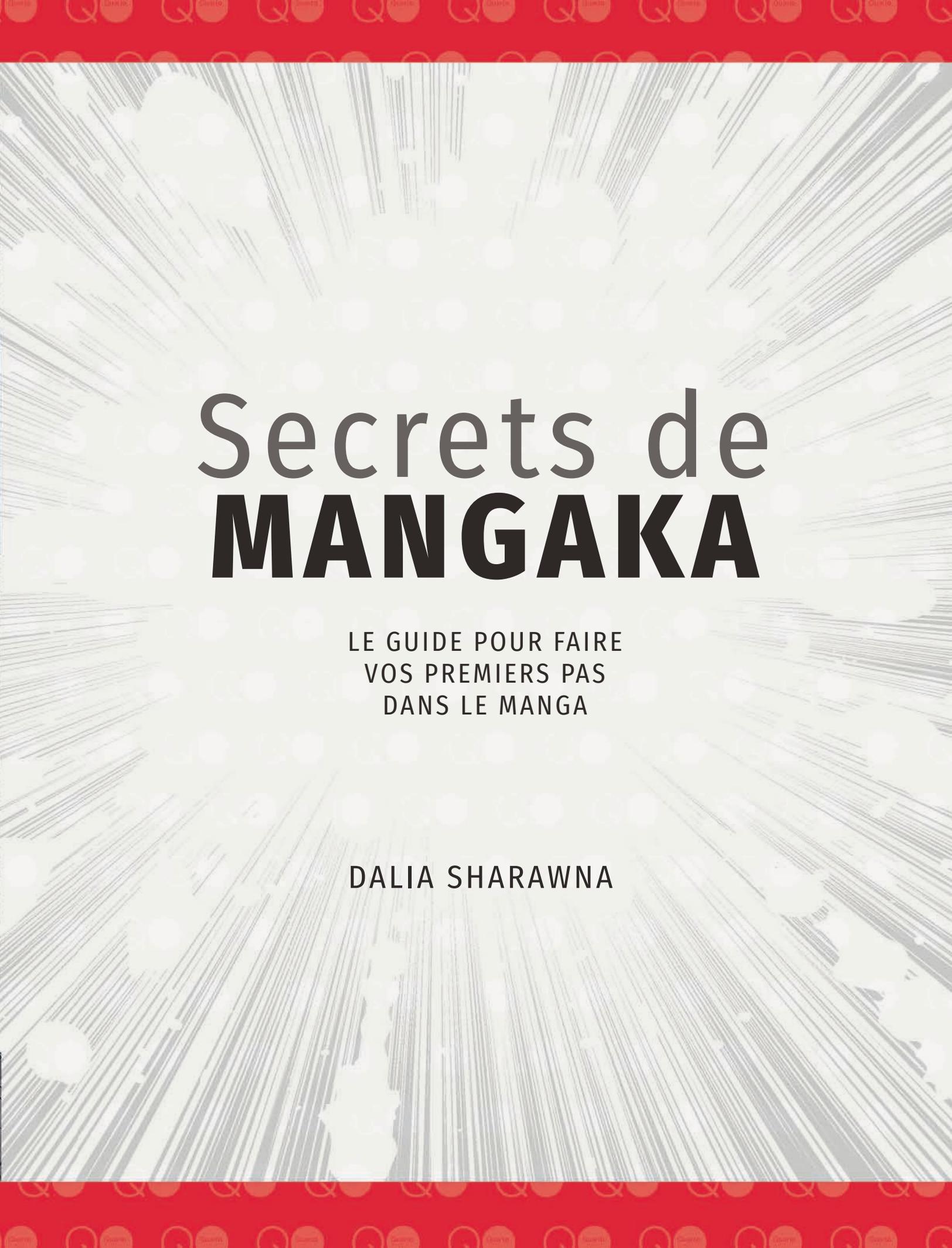

9 782350 324074

Secrets de **MANGAKA**

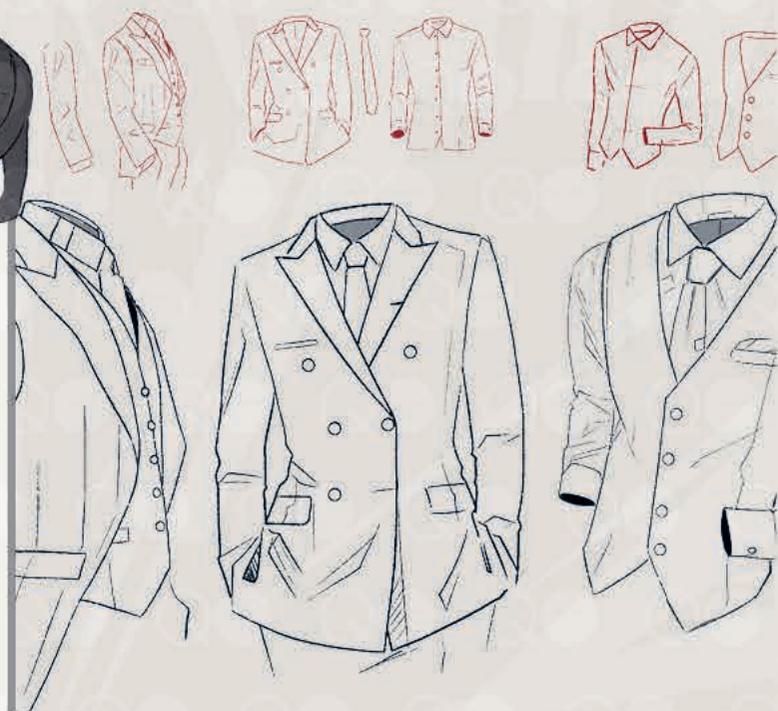
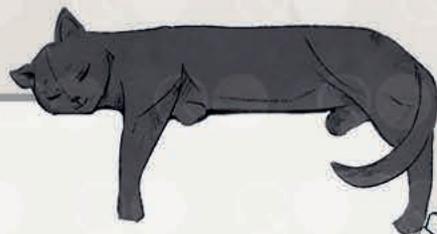

Secrets de **MANGA**KA

LE GUIDE POUR FAIRE
VOS PREMIERS PAS
DANS LE MANGA

DALIA SHARAWNA

Traduit de *Manga Art Secrets*
Un ouvrage de Quarto
Publié en 2021 par Search Press Ltd
Wellwood
North Farm Rd
Tunbridge Wells
Kent TN2 3DR

© Copyright 2021 Quarto plc

Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur.

Conception, design et production par
Quarto Publishing plc
The Old Brewery
6 Blundell Street
London N7 9BH
www.quartoknows.com

Édition française :
Traduction : Marion McGuinness
Correction : Lea Mariani
Mise en page : Antartik

© 2022, Leduc Créatif, une marque des éditions Leduc
10, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon
75015 Paris - France

ISBN : 978-2-35032-407-4

Achévé d'imprimer en septembre 2021
Dépôt légal : juin 2022
Imprimé en Chine

SOMMAIRE

BONJOUR, C'EST DALIA ! 6
VOTRE MATÉRIEL DE DESSIN 8

CHAPITRE 1

DESSINER LES VISAGES 10

ARTISTE EN RÉSIDENCE 36

CHAPITRE 2

DESSINER LES CHEVEUX 38

ARTISTE EN RÉSIDENCE 54

CHAPITRE 3

DESSINER LE CORPS 56

ARTISTE EN RÉSIDENCE 86

CHAPITRE 4

DESSINER LES VÊTEMENTS 88

ARTISTE EN RÉSIDENCE 108

CHAPITRE 5

TOUS LES ÂGES DE LA VIE 110

INDEX 126

REMERCIEMENTS 128

BONJOUR, C'EST DALIA !

Artiste, je vis à Hébron, en Palestine, et je suis connue sur Instagram sous le pseudo @drawing_dalia.

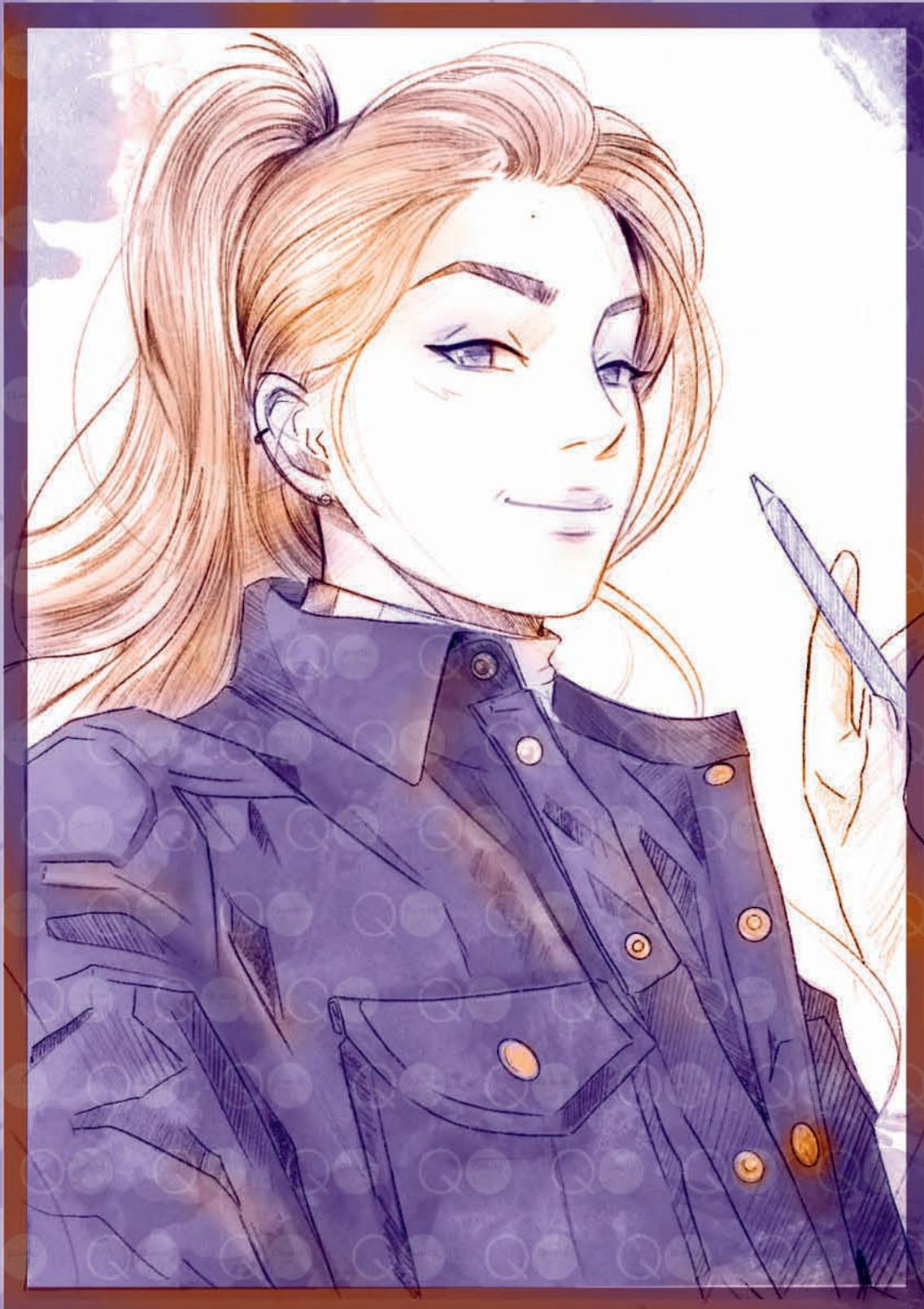
Quand j'étais petite, je regardais tout le temps des animés, en dessinant mes personnages préférés avec une véritable passion qui a évolué vers la création de mes propres personnages de mangas. Je m'appuie toujours sur des modèles pour réaliser mes dessins, et mes abonnés sur Instagram savent à quel point j'adore utiliser les artistes de K-pop pour m'inspirer.

Je n'étais pas vraiment douée quand j'ai commencé, mais j'ai persévéré pour atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. Je suis heureuse du chemin parcouru, mais je pense avoir encore beaucoup à apprendre. Je m'entraîne constamment, en expérimentant de nouvelles techniques de dessin. C'est pourquoi je suis persuadée que tout le monde peut dessiner : il suffit d'être passionné et il est toujours possible de s'améliorer - plus on s'exerce, plus on se perfectionne !

Je suis une personne très sensible et ce que j'aime en particulier dans le dessin, c'est que c'est l'un des meilleurs vecteurs pour exprimer ce que je ressens. Si quelqu'un regarde mes dessins et fait le lien entre ce que j'ai essayé de transmettre et ses propres émotions, j'en suis très heureuse.

Communiquer par le biais d'images, en utilisant un trait plutôt qu'un mot, permet de franchir toutes les barrières linguistiques, ce qui fait du dessin un moyen vraiment universel de toucher les gens. Sur Instagram, j'ai attiré des abonnés du monde entier. Je suis si contente que mon compte soit un espace où les personnes ayant les mêmes intérêts que moi fassent part de leurs idées et se rapprochent les unes des autres. J'espère à présent être en mesure de partager certaines de mes compétences et connaissances avec vous et de vous faire part de mes secrets de mangaka.

VOTRE MATÉRIEL DE DESSIN

Avant de vous lancer dans votre personnage de manga, il faut préparer votre matériel de dessin. J'ai commencé avec un crayon ordinaire 2HB, le genre qu'on a dans la trousse à l'école, et j'ai travaillé sur du papier d'imprimante. Même si j'ai quelques crayons de plus maintenant, je suis toujours persuadée qu'il n'est pas utile d'investir dans des moyens coûteux. De bons outils aident à dessiner, mais vous pouvez toujours obtenir des résultats sans dépenser une fortune — investissez du temps plutôt que de l'argent, apprenez les bonnes techniques et les bons principes de dessin, et continuez à vous entraîner !

Papier

Vous pouvez dessiner sur n'importe quel papier, au choix parmi une large gamme d'épaisseurs, de textures et de couleurs. J'ai l'habitude d'utiliser du papier standard 110 g/m², une qualité milieu de gamme. La surface est lisse et le crayon peut se déplacer facilement. J'aime utiliser un petit carnet de croquis A5 pour pouvoir l'emporter partout avec moi. Mais d'autres tailles peuvent convenir à votre style, alors je vous invite à faire le tour des options disponibles.

Un carnet de croquis est idéal lorsque l'envie vous prend de saisir rapidement une pose ou une idée, ou pour développer le style d'un personnage. Travaillez ensuite vos dessins définitifs sur des feuilles volantes.

Crayons

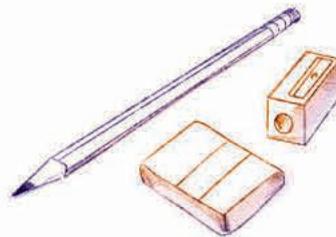
La dureté de la mine d'un crayon détermine le type de trait et de tonalité qu'il produit. Elle est mesurée sur une échelle HB allant du plus sec et dur (Hard) 9H, au grade le plus foncé et le plus tendre ou gras (Bold) – 9 B. Au milieu, entre HB et H, se trouve F (Fine), et c'est le calibre que j'aime utiliser dans un porte-mine pour dessiner les contours. Il produit des lignes légères que je peux effacer sans laisser de traces ou salir le croquis. J'utilise ensuite les crayons HB, 2B et 8B pour passer du clair au foncé. J'utilise moins souvent le crayon 8B, mais lorsque c'est le cas, il me permet d'obtenir des nuances très intenses et sombres, semblables à celles d'un stylo à encre noire. Essayez plusieurs crayons pour trouver la dureté qui vous correspond le mieux.

Les crayons de couleur sont d'excellents outils pour ajouter de la couleur de manière contrôlée, et pourquoi ne pas essayer d'utiliser des crayons aquarelle ? Ils sont parfaits pour obtenir de légers effets de couleur lorsque vous ajoutez de l'eau avec un pinceau.

Gomme et taille-crayon

En plus d'effacer les erreurs, une gomme est aussi indispensable pour faire disparaître les lignes directrices à mesure que votre dessin progresse. J'aime utiliser deux gommes de tailles différentes : une grande gomme souple ou en mastic que vous pouvez modeler pour modifier les contours, et une plus petite, plus dure, aux bords bien définis, pour effectuer des corrections précises. Évitez d'utiliser des gommes qui laissent des traces de couleur.

Un taille-crayon est également très pratique et à garder dans votre trousse ; je préfère utiliser un crayon bien taillé pour avoir un trait bien net et précis.

Modèles

Je n'utilise pas souvent de modèles tout faits, mais ils peuvent être utiles à un néophyte pour créer les lignes directrices d'un dessin.

Chapitre 1

DESSINER LES VISAGES

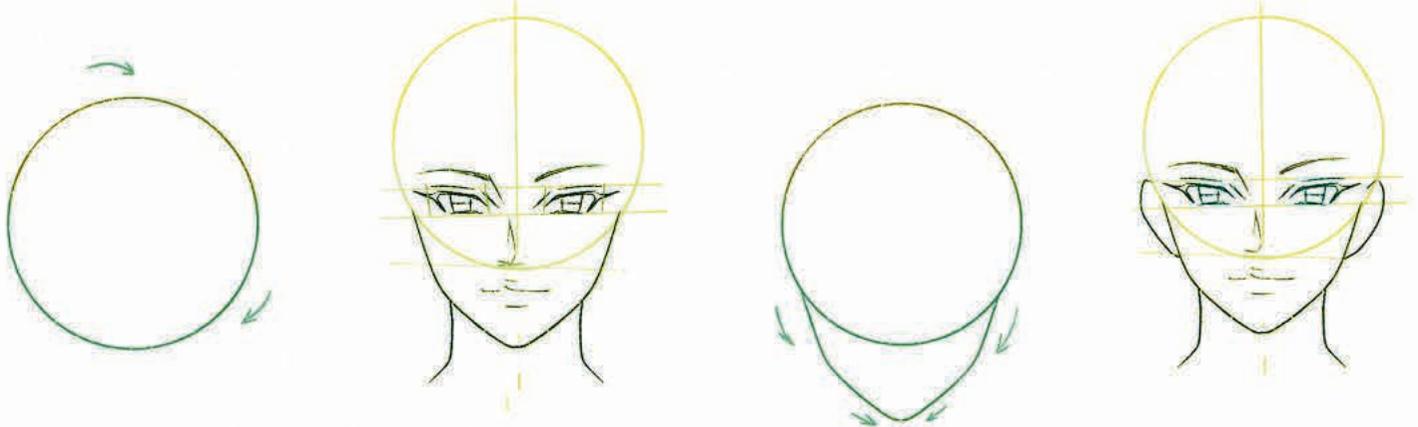
Le visage est un des éléments les plus importants du personnage lorsqu'on dessine des mangas : il détermine la personnalité et guide le style du reste du dessin. En commençant par le visage et les cheveux, vous pouvez personnaliser votre personnage en modifiant subtilement ses traits ou expressions. Explorez les facettes de son style ou de sa personnalité pour lui donner des caractéristiques propres qui le rendront unique. Avec de la pratique et de la patience, vous saurez bientôt capturer l'essence de votre personnage en un seul coup de crayon.

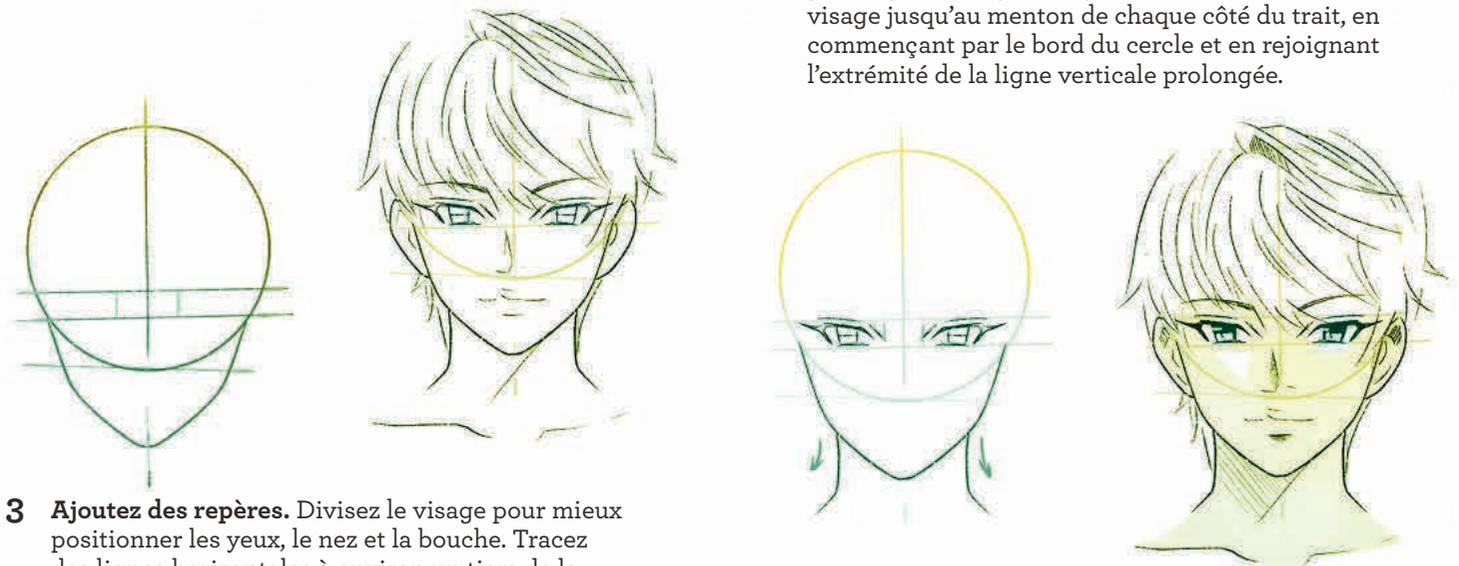
DESSINER LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DU VISAGE

La clé pour réussir à dessiner un visage, c'est de bien positionner les différents éléments. À partir d'une vue de face, suivez les étapes ci-dessous en utilisant des lignes directrices pour vous aider à positionner les yeux, le nez et la bouche. Une fois que vous avez compris où placer les principaux éléments, vous pouvez ajouter les détails dans un style manga pour créer des expressions et des émotions (voir pages 30-33).

1 Dessinez un cercle. Le cercle servira de repère visuel pour construire l'ensemble du visage et représente le sommet de la tête et la partie supérieure du visage. Essayez de dessiner le cercle à main levée ; il n'est pas nécessaire qu'il soit tout à fait exact et, en matière de dessin, comme pour tout le reste, la pratique permet de se perfectionner.

2 Ajoutez la mâchoire. Vue de face, la mâchoire sera symétrique. Tracez une ligne verticale coupant le cercle en deux. Prolongez la ligne en deçà du cercle jusqu'à l'endroit où vous voulez que le menton se termine. La ligne peut varier en longueur ; généralement, plus le menton est long, plus le personnage est âgé. Dessinez le contour du visage jusqu'au menton de chaque côté du trait, en commençant par le bord du cercle et en rejoignant l'extrémité de la ligne verticale prolongée.

3 Ajoutez des repères. Divisez le visage pour mieux positionner les yeux, le nez et la bouche. Tracez des lignes horizontales à environ un tiers de la hauteur depuis le bas du cercle pour placer les yeux. Marquez le haut et le bas de l'œil. Tracez une ligne coupant le bas du cercle pour marquer l'extrémité du nez. L'espace entre les yeux est égal à la largeur d'un œil.

4 Ajoutez le cou. Cette étape permet de positionner correctement la tête sur le corps. Prolongez la ligne directrice à la base du nez vers les côtés. Puis dessinez des lignes légèrement incurvées qui partent du menton, en suivant la courbe naturelle du cou jusqu'aux épaules. Gardez les lignes symétriques pour équilibrer la tête.

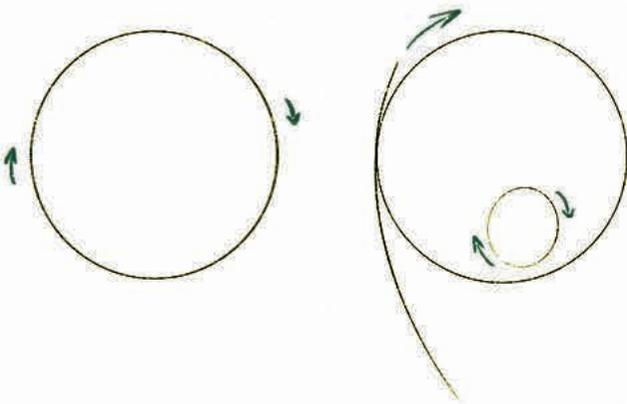
SECRET DE MANGAKA

Les repères visuels ne sont pas réservés aux débutants – la majorité des artistes que je connais en utilisent pour dessiner. Ils contribuent à rendre vos dessins plus précis et mieux proportionnés.

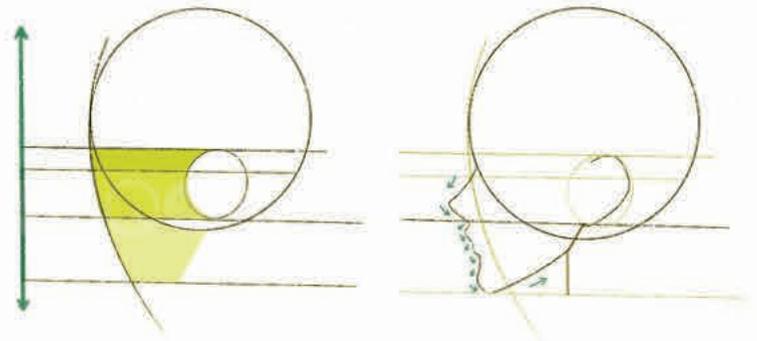

DESSINER LES VISAGES : VUE DE PROFIL

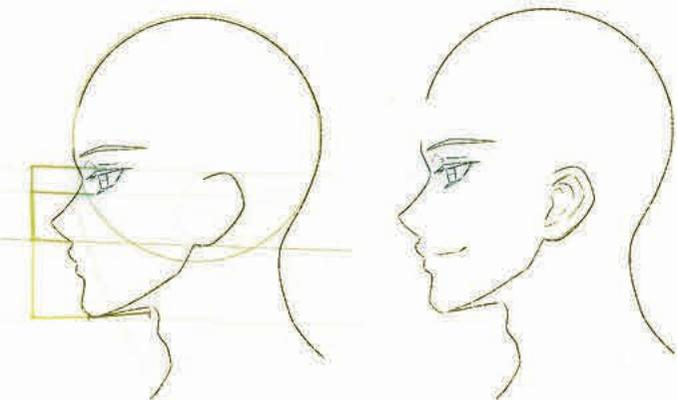
En découpant la tête et le visage en plusieurs étapes et en utilisant des repères pour placer les éléments clés, vous pouvez dessiner un personnage sous n'importe quel angle. Pour une vue de profil, il suffit de dessiner de côté en respectant les mêmes principes de positionnement des éléments par rapport au cercle simple servant de point de départ. À cette étape, ne vous préoccupez pas des détails, concentrez-vous d'abord sur les bases.

1 Dessinez un cercle. Commencez par dessiner un cercle pour représenter la partie supérieure de la tête. Dessinez un cercle plus petit pour la position des oreilles dans la moitié inférieure du grand cercle. Ajoutez ensuite une ligne courbe pour vous aider à repérer où commencent et où finissent les différents éléments.

2 Définissez les proportions. Divisez le visage en sections pour vous aider à situer les traits. L'œil se place dans la zone supérieure plus foncée ; le nez au centre ; et la bouche et le menton dans la zone plus claire. Si vous inclinez ces lignes, vous pouvez ajuster le placement pour que le visage bascule vers le haut ou vers le bas.

3 Ajoutez les éléments. En utilisant les sections marquées à l'étape 2 et la ligne courbe de l'étape 1, vous pouvez dessiner le profil du visage. En partant de la base de l'œil, dessinez la forme du nez, en vous éloignant du repère courbe puis en revenant vers la ligne horizontale centrale, au niveau de l'oreille. Ajoutez les lèvres et le menton, en tirant la ligne de la mâchoire pour qu'elle rejoigne la base du cercle en un point central. Ajoutez un œil dans la zone plus foncée et une esquisse de lèvres, et le visage prend soudain vie.

4 Créez des détails. Maintenant que les éléments de base du visage sont en place — les yeux, le nez, la bouche et les oreilles —, vous pouvez ajouter plus de détails et vous entraîner à faire de petits ajustements, comme modifier l'angle de la tête, l'inclinaison du menton et les changements d'expression. Vous trouverez aux pages suivantes des conseils pour réussir ces détails.

SECRET DE MANGAKA

Commencez toujours à dessiner le visage du haut vers le bas : les courbes seront beaucoup plus douces. Une astuce consiste à laisser un espace entre le bout du menton et le cou. Cet espace varie en taille selon l'angle du visage ; plus il est court, plus le visage du personnage est droit et non penché vers un objet.

