

CRÉER UN PORTRAIT PATINÉ

La patine est destinée à harmoniser la couleur et les nuances. Découvrez comment recréer cet effet dans Photoshop.

Notre expert

Virginie Turpin
<http://ikuki.fr>

Après avoir travaillé près d'une dizaine d'années en agence intégrée, Virginie Turpin a récemment monté son propre studio de création où elle exerce ses talents de directrice artistique, Graphisme, photomanipulation,

photographie... artiste touche-à-tout, quel que soit le sujet, elle s'engage toujours dans ses projets avec enthousiasme et conviction. Découvrez son travail sur son site <http://ikuki.fr>

Éléments du tutoriel

Vous trouverez sur le CD un pack de textures et l'image de départ, le tout offert généreusement par NikxStock et Smoko Stock.

En décortiquant la réalisation d'*Inside*, je vais expliquer dans ce tutoriel comment l'utilisation maîtrisée des fonctions de base et des outils simples de Photoshop permet d'obtenir de très jolis résultats.

Pas la peine pour cet exercice d'être un expert, ou encore d'avoir la dernière version du logiciel. Toutes les techniques utilisées sont accessibles quel que soit votre niveau. Elles visent à mettre place une ambiance générale, une atmosphère, et à y inclure le sujet le plus harmonieusement possible. J'aborderai également des notions de palette de couleurs, mais sur ce point, faites confiance à votre œil – aux deux même – et faites des essais. Une ligne directrice : il faut toujours viser à ce qu'une fois finie, la création soit facile, agréable à regarder, sans que l'on puisse soupçonner le travail qui a été nécessaire. J'espère que vous passerez un moment agréable à lire et travailler avec ce tutoriel.

Conseil

Pensez toujours à ce que vous souhaitez obtenir au final. Avoir ce fil conducteur durant la phase de conception permet de ne pas se perdre dans des manipulations répétées qui n'aboutissent pas. Vous gagnerez en temps et en efficacité.

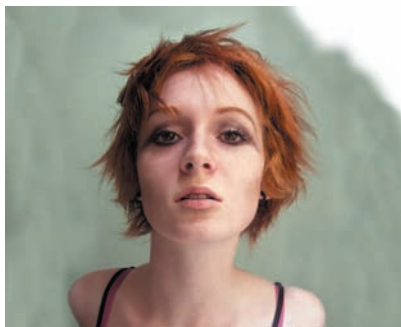
01 La photo de départ

Il est important de consacrer du temps au choix de l'image de départ, puisque ce sera le support de votre photomanipulation. Pour ma part, j'utilise très souvent la rubrique Ressources & Stock Images du site <http://deviantart.com>. On y trouve des images de qualité correcte et pour peu que l'on demande, les auteurs sont assez souples quant à leur utilisation. Pour cet exercice, j'ai utilisé un portrait et trois textures. Vous pourrez les retrouver sur le CD.

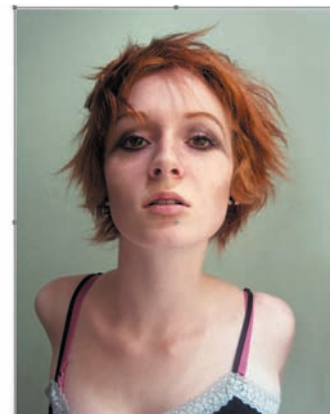
03 Créer du fond

Rien de sorcier à ce stade. À l'aide de l'outil Tampon de duplication (S), reprenez la matière existante pour combler les espaces non recouverts par l'image et créez un fond uniforme. Encore une fois, on ne cherche pas ici à avoir un fond parfait. Les défauts de recouvrement ne sont pas un souci. Cette étape doit prendre un minimum de temps. Normalement, vous devez arriver à un résultat qui ressemble à du papier froissé.

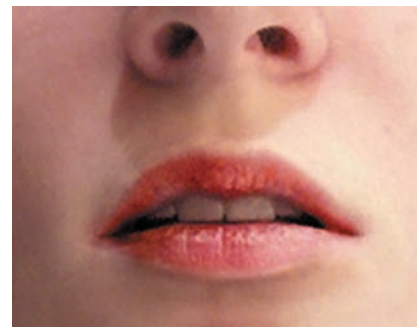
02 Commençons

Une fois votre image choisie, créez un nouveau document de 30x30 cm en 300 dpi, importez, puis redimensionnez le portrait à l'aide de la Transformation manuelle Ctrl/Cmd+T. Positionnez votre image en n'oubliant pas de garder la touche Maj enfoncée pour préserver l'homothétie. N'ayez pas peur si vous constatez une légère détérioration de la qualité ; nous allons par la suite travailler avec des superpositions de textures qui viendront absorber ce défaut.

04 La bouche

Rentrons dans les détails. Zoomons sur la bouche et ravivons un peu la couleur des lèvres. Pour ça, utilisez l'outil Densité + avec un pinceau doux et une Opacité à 30 %. Travaillez par petites touches et dans la nuance. Il faut chercher à garder un effet naturel.

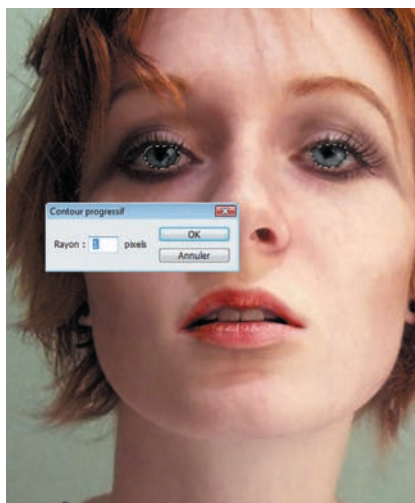

Tutoriel

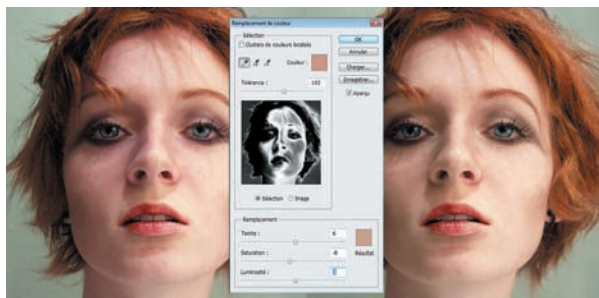
05 Les yeux

Remontons sur les yeux. À main levée, avec l'outil Lasso (L), dessinez le contour des iris et ajustez au mieux votre sélection. Appliquez un Contour progressif de 1 pixel (Ctrl/Cmd+Alt/Opt+D). Mémorisez la sélection, nous en aurons besoin plus tard. Et enfin, jouez sur la luminosité, le contraste, la teinte. Faites à votre guise en gardant à l'esprit que le résultat doit rester réaliste. Ici, par exemple, j'ai choisi de passer les yeux dans un bleu pâle pour faire écho au fond.

06 Un teint de pêche

Nous allons chercher simplement à rendre la peau un peu moins rose pour harmoniser la palette de couleurs de l'image. Nous allons travailler tout en finesse avec le Remplacement de couleur (Image > Réglages > Remplacement de couleur). Sélectionnez une zone de couleur médiane du visage et ajustez la tolérance. N'hésitez pas à utiliser le Remplacement de couleur plusieurs fois, par petites touches, pour obtenir le résultat voulu.

09 Derniers détails

Revenons sur la bouche. Avec l'outil Tampon, vous pouvez gonfler légèrement la lèvre supérieure. Puis, avec l'outil Densité -, blanchir les dents. Travaillez avec des pinceaux doux en adaptant leur taille et une Opacité autour de 30 % pour rester dans la nuance. On obtient une bouche légèrement plus pulpeuse tout en conservant son aspect naturel.

07 Harmoniser les teintes

Toujours avec le Remplacement de couleur, penchez-vous sur les différents détails de l'image pour corriger les teintes. Gardez en tête la palette de couleur de votre image et travaillez sur les harmonies.

10 Faites le point

Prenez un peu de recul. Jugez de la qualité de vos différentes interventions en regardant la cohérence de l'ensemble de l'image. Faites un enregistrement de votre fichier .psd. Vous pouvez ensuite aplatir l'image pour repartir de ce point en créant un nouveau fichier (Fichier > Enregistrer sous ou Ctrl/Cmd+Maj+S). N'hésitez pas, vous aurez ainsi des sauvegardes de vos différentes étapes et vous travaillerez sur de fichiers Photoshop au poids raisonnable.

08 La palette de couleur

Vous noterez que nous avons ici une palette d'orangés à laquelle répond une palette de bleus/verts. Avoir sous la main un cercle chromatique peut vous aider à travailler l'harmonie de votre palette de couleurs en visualisant les couleurs complémentaires.

11 Les textures

Recherchez trois textures différentes. Ici : papier craquelé, tissu drapé, métal rayé. Les textures vont poser l'ambiance, prenez le temps de bien les choisir.

“ Nous allons chercher simplement à rendre la peau un peu moins rose pour harmoniser la palette de couleurs de l'image. ”

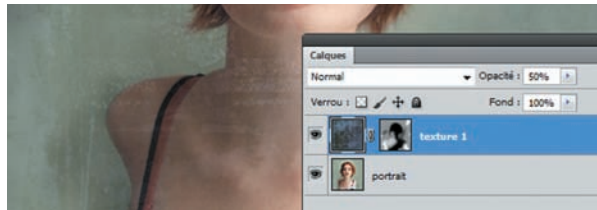
12 Texture 1

Prenons la texture 1 (le papier craquelé) ; après l'avoir importée dans notre document et redimensionnée (Ctrl/Cmd+T), descendez l'Opacité du calque à 50 %. Jouez ensuite sur la teinte (Ctrl/Cmd+U) pour vous rapprocher de la nuance du fond de l'image. Utilisez ensuite la luminosité et le contraste (Image > Réglages > Luminosité/Contraste) pour faire ressortir la matière.

13 Masque de fusion

Appliquez un masque de fusion au calque de la texture en cliquant sur l'icône en bas du panneau Calques. Avec l'outil Gomme (E), Opacité à 50 % et pinceau large à faible dureté, commencez à peindre sur le masque de fusion pour faire disparaître la texture partiellement et de manière aléatoire. Pensez à dégager le visage tout en laissant des parties mordre sur la peau du modèle.

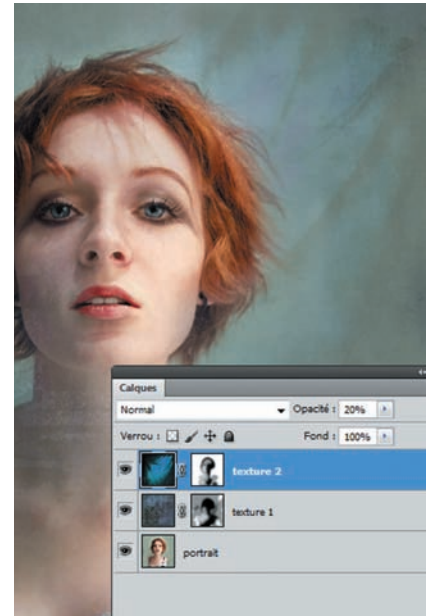

Ressources

Vous trouverez sur le CD dans le dossier de ce tutoriel un pack de quarante-quatre textures contenant les textures utilisées ici. Elles nous ont été généreusement fournies par Smoko Stock (<http://smoko-stock.deviantart.com>). Vous pourrez ainsi utiliser différentes textures si vous le souhaitez. Vous trouverez également la photo de départ offerte par NikxStock (<http://nikxstock.deviantart.com>) qui propose d'ailleurs de nombreuses autres photos très intéressantes.

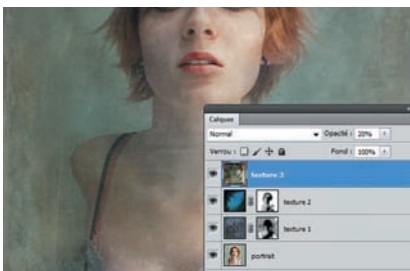
14 Texture 2

Avec la seconde texture (le tissu drapé), répétez les étapes 11 et 12, pinceau doux à faible opacité, atténuez les traces de pinceau.

15 Texture 3

La dernière texture (le métal griffé) va permettre de finir d'installer l'ambiance. Descendez l'Opacité du calque à 20 % : la texture étant plus marquée, il faut y aller en douceur. Pour ce calque qui vient couvrir l'ensemble de l'image sans masque de fusion, gardez une teinte proche des cheveux pour donner une pointe de chaleur à l'ensemble. Rappelez-vous, travaillez votre palette de couleur dans des teintes complémentaires. Et surtout n'hésitez pas à tester et à comparer différentes harmonies.

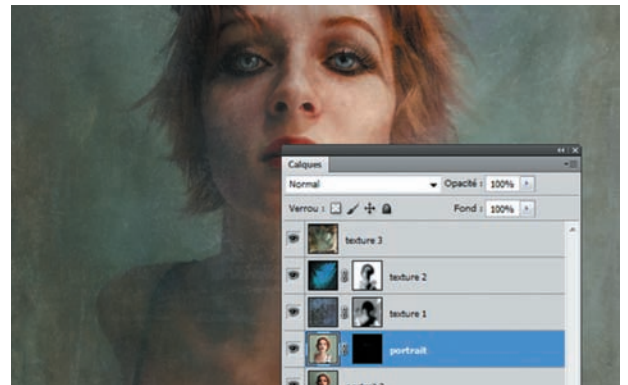
16 Donner du caractère

Dupliquez le calque du visage et jouez sur la luminosité et le contraste (Image > Réglages > Luminosité/Contraste). N'ayez pas peur de l'assombrissement des yeux, concentrez-vous sur l'ambiance générale. Rappelez-vous, nous avons mémorisé la sélection des yeux dans l'étape 5.

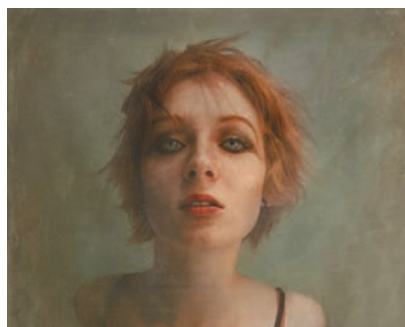
17 Le regard

Repasser le calque du visage au-dessus de celui que vous venez de retoucher. Récupérez la sélection des yeux (Sélection > Récupérer la sélection) et une fois que la sélection est active, créez un masque de fusion en cliquant sur l'icône en bas de la fenêtre de Calques. Si besoin, nettoyez ou ajustez le masque avec un pinceau ou une gomme de forme douce et de taille adaptée. Vous conservez ainsi la force donnée par le contraste de l'étape précédente tout en rendant son éclat au regard.

18 Le petit secret

Vous y êtes presque. Créez un nouveau calque au-dessus de tous les autres, remplissez-le de la teinte suivante : C:10/M:40/J:90/N:0 et descendez son Opacité à 50 %. Cette teinte permet de donner une patine à l'image et de faire ressortir des détails dans les zones sombres. N'hésitez pas à jouer sur la teinte pour améliorer le rendu final, seul votre œil est juge de ce qui sera le mieux.

19 La touche finale

Ajoutez à ce calque un masque de fusion et appliquez, en diagonal, un dégradé linéaire avec l'outil Dégradé (G) pour donner un peu de profondeur. Bravo, vous y êtes !

