

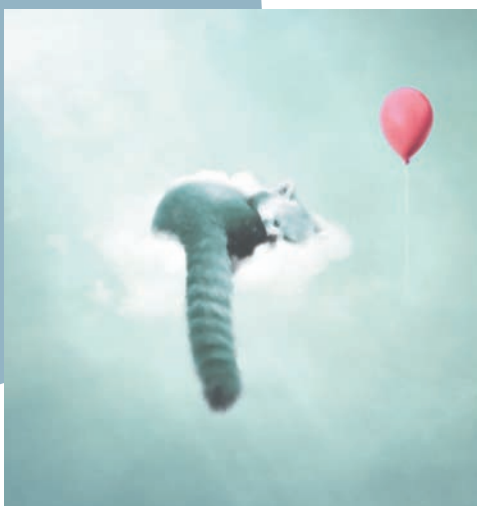
THE CHOICE : Choose quickly little rabbit... light or darkness? Which way is safe?

The Choice est un peu née par hasard. Je bidouillais des ambiances de ciel à la recherche d'effets nuages/lumière intéressants. J'avais laissé en fond un calque avec cet élément rocheux et en travaillant avec les masques de fusion, il est ressorti. Le résultat obtenu me plaisait, je donc décidé d'en faire une vraie créa. J'ai affiné l'ambiance et intégré les "personnages" en construisant l'histoire au fur et à mesure.

VIRGINIE TURPIN

Un tour dans la capitale au bras d'une artiste qui aime l'organique...

Sweet Dreams est un cadeau pour la naissance de mon neveu. Je souhaitais donner un maximum de douceur à l'ambiance. Je suis partie d'une photo, avec pour objectif un rendu d'illustration. J'ai d'abord détourné le panda avec une forme de pinceau à 60 % de dureté. Les contours obtenus étaient doux, ce qui a contribué à restituer cette ambiance douillette et cotonneuse. J'ai ensuite travaillé les teintes et les nuances puis la lumière qui arrive du coin supérieur gauche pour une pointe de chaleur.

Quelle est votre formation ?

Après un rapide passage par Icoges (Paris) puis Efficom (Paris) suivi d'une année de formation à l'École Multimédia (Paris), je me suis rendu compte que l'autodidaxie me correspondait mieux. Mes bagages sont donc ma curiosité, un sens poussé de l'observation et mon expérience.

Quel matériel utilisez-vous ?

Je travaille sous Windows Vista sur un ordinateur portable HP Duo CPU cadencé à 2,10 GHz avec 3 Go de mémoire vive (un peu juste parfois) et deux disques durs de 140 Go qui commencent à saturer. J'envisage d'ailleurs l'achat d'une unité de stockage externe de grande capacité pour archiver mes travaux.

Mon PC est relié à un écran plat 22 pouces qui me sert de moniteur principal et que je calibre avec une sonde Eye-One. Ce qui me permet de disposer d'une surface d'écran de 3120 x 1050 pixels. C'est confortable, même si j'aimerais encore plus grand ! Un petit clavier plat et une souris Razer (un petit trésor) complètent mon poste de travail. J'ai également une tablette graphique A3 que j'utilise malheureusement peu, par manque de place. Dernière chose, et non des moindres : un bon casque et une bibliothèque musicale bien fournie.

Quels logiciels utilisez-vous le plus ?

InDesign, Illustrator, Photoshop, Photoshop...

Parlez-nous de vos premiers travaux graphiques...

Logos, affiches, flyers, faire-part, retouches photo... j'ai un regard très critique sur mes premiers travaux. Forcément, lorsque l'on regarde en arrière, on voit tellement de défauts, et surtout beaucoup de naïveté. Bref, tout ce que l'on n'aurait pas fait ou fait différemment avec notre expérience actuelle... Quoi qu'il en soit, j'ai tout gardé. C'est important, car ça me permet justement de voir le parcours réalisé depuis mes débuts. Et c'est toujours amusant. Je porte un regard attendrissant sur cette candeur des premiers pas.

Quels sont vos projets en cours ? À venir ?

Conquérir le monde...

Êtes-vous uniquement freelance ou également salariée ?

Je suis à mon compte depuis un an, tout en étant salariée au sein du service communication d'une collectivité territoriale où j'ai la responsabilité du pôle graphique en tant que directrice artistique.

Mon travail demande beaucoup de polyvalence. Par exemple, j'interviens aussi dans la coordination de la logistique événementielle. Tout récemment, j'ai transformé mon contrat en mi-temps afin de pouvoir développer mon activité indépendante. Je partage donc mes semaines en deux, entre le temps consacré à mon employeur et celui que je me donne pour réaliser mes travaux personnels. Ça demande une gymnastique cérébrale rythmée et une organisation sans faille. C'est un peu fatigant (on n'a rien sans rien...) mais c'est une très riche expérience dans laquelle je m'investis entièrement.

Quand avez-vous commencé à vous intéresser aux arts graphiques et pourquoi ?

Aussi loin que je me souviens, j'ai toujours dessiné. Les couleurs, les formes, les matières, les gens... tout me devenait sujet d'observation et donnait lieu à une restitution interprétée. Quel que soit le medium ou le support, il fallait que je teste, que j'expérimente. En outre, je crois qu'il y a toujours eu des ordinateurs à la maison ; mon père, fasciné par l'informatique, m'a, à coup sûr, transmis ce virus. Le passage du crayon à la souris a donc été très instinctif. Je n'ai pas le sentiment de m'y être attelée à un moment précis ; il s'agirait plus de quelque chose d'inhérent à mon tempérament que j'ai appris (et apprend encore) à maîtriser avec le temps.

Où puisez-vous vos idées, votre inspiration ?

Selon moi, l'inspiration est un savant cocktail qui puise ses sources dans l'imagination, les sensations, l'émotion, l'observation, les rêves, la lecture, la musique... Le fait d'alimenter en permanence ces différentes sources conduit à l'inspiration ; à faire éclore la "bonne idée" au moment de la mise en œuvre. Une bonne inspiration est une inspiration nourrie, travaillée ; il faut être ouvert et curieux. À partir de là, tout peut être source d'inspiration. À ce propos, j'ai récemment travaillé avec Factusse, un illustrateur/graphiste de talent que vous connaissez bien, puisque je suis entrée en contact avec lui via le blog advancedphotoshop.fr. Il prépare un dossier sur le thème de l'inspiration pour lequel j'ai eu le plaisir d'apporter ma contribution. J'attends avec impatience sa restitution sur ce sujet ô combien intéressant.

Comment définiriez-vous votre "style" ? Quelles sont vos influences ?

Je suis une "touche-à-tout", une sorte de "caméléon". Je diversifie mes expériences à la faveur d'aptitudes éclectiques. Un peu comme un musicien qui jouerait de plusieurs instruments, j'ai la chance de pouvoir ne pas m'enfermer dans une seule voie et de choisir le "style" qui sera le plus approprié, selon ce que je veux faire passer comme message ou émotion... J'adapte mon travail et les techniques que j'utilise en fonction des demandes, de mes influences du moment...

Quelques références qui ne me quittent jamais : Giger, Dalí, Pollock, Escher... pour ne citer que les plus célèbres, mais la liste est tellement longue !

Quels sont vos coups de cœur du moment ?

J'ai revu récemment "Hero", le film de Zhang Yimou sorti en 2003. Tout simplement somptueux ! À découvrir absolument pour ceux qui ne le connaissent pas encore ; à revoir sans hésitation pour les autres. En ce moment, j'apprécie énormément le travail d'Easy-Sacha, un tatoueur vraiment talentueux. Je compte bien le solliciter prochainement. Un livre qui m'a fait l'effet d'un ovni dans mes dernières lectures : "L'Étrange Vie de Nobody Owens" de Neil Gaiman (c'est également l'auteur de "Coraline", plus connu grâce à son adaptation cinématographique). Drôle et macabre, ce conte m'a littéralement happée ; j'ai adoré le lire.

À propos de Photoshop

Depuis quelle version l'utilisez-vous, et pourquoi l'avez-vous choisi ?

J'ai fait mes premiers pas en 1997 avec "The Big Electric Cat", alias Photoshop 4 (on se prend un coup de vieux quand on commence à compter...). Je ne l'ai pas choisi, il s'est imposé à moi tout naturellement, puisque déjà à l'époque c'était un standard dans les logiciels utilisés et enseignés par les écoles de communication visuelle. À ce moment, alors que Photoshop me semblait plutôt un outil obscur et complexe, Illustrator s'avérait d'une prise en main bien plus rapide, et je m'amusais beaucoup plus avec. Aujourd'hui Photoshop est devenu mon logiciel de prédilection. Les fonctionnalités apportées par les mises à jour et les versions successives en ont vraiment fait un outil incontournable.

Comment travaillez-vous avec ?

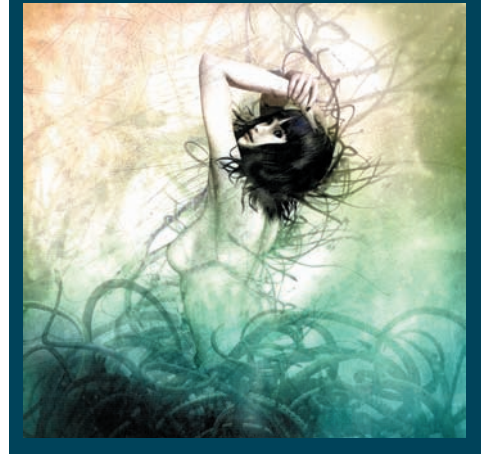
J'utilise Photoshop en Mode Fenêtres standard, assez classiquement somme toute. Mon espace de travail doit être le plus grand et le plus dégagé possible. Et bien rangé (un petit côté maniaque sans doute), je n'aime pas les fenêtres qui se baladent, j'apprécie de tout avoir sous la main. L'historique et les calques sont visibles en permanence et je navigue beaucoup entre les fenêtres des infos, des scripts, des tracés. Explorateur, navigateur et autres sont affichés sur mon second écran.

Quelles sont vos fonctions préférées et pourquoi ?

J'aime beaucoup les masques de fusion car ils permettent d'intervenir sur l'image de façon non irrémédiable, ce qui procure une grande souplesse de travail. Et je ne saurais me passer de l'incontournable outil Plume ! Depuis toujours, le plus fidèle et le plus précis pour des détourages parfaits. Photoshop, mais pas seulement... Quel que soit le logiciel utilisé, il faut garder à l'esprit que ce n'est qu'un moyen de matérialiser nos idées. Il n'y a donc aucun frein pour exprimer sa créativité. Et si l'outil n'est pas adapté, il ne faut pas hésiter à explorer d'autres possibilités...

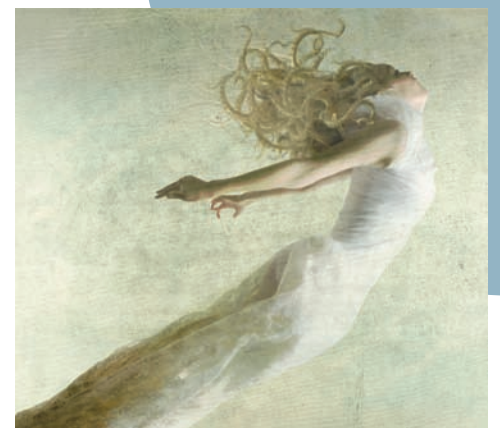
TAKO TO AMA

"Tako To Ama" (en français : Le rêve de la femme du pêcheur) est ma "traduction" de l'estampe japonaise érotique éponyme. Mes deux clefs de départ : ma fascination pour les poulpes (chacun ses petites lubies...) et pour la culture japonaise. Cette œuvre recoupe les deux, et je souhaitais en faire une interprétation personnelle, plus sensuelle qu'érotique. Il m'a fallu ensuite passer du temps sur la recherche des différentes sources (modèle, posture, tentacules, textures...). Cette phase fait partie intégrante du processus de création. Quelques heures de clics et de manipulations... et voilà !

Si vous souhaitez ajouter quelque chose...

Travailler en tant qu'indépendant est une aventure fantastique lorsqu'on a la chance de pouvoir le faire. Mais je ne peux pas rester longtemps sans l'émulation qu'apporte le travail d'équipe. Je suis toujours à la recherche de nouveaux partenariats sur des projets créatifs. Ça me permet de me renouveler, de faire évoluer mon travail... c'est essentiel pour moi. Alors, avis aux intéressés...

TAKO TO AMA II : Le travail des cheveux, des tentacules, les textures... il a fallu pas moins d'une centaine de calques pour aboutir au résultat final. Lorsque l'on commence à travailler sur un nouveau projet on ne pense pas toujours à nommer et à grouper ses calques... Quand on se sent sur la bonne voie et qu'on est lancé, il vaut mieux s'accorder quelques minutes pour s'organiser. Cette formalité facilite la vie !