

CRUCIFY

TELECHARGEABLE

SPECIAL C6
TUTORIALS !!

Salut à tous!!

Bienvenue dans ce nouvel hors série du fanzine Crucify entièrement dédié à la mise en couleurs sur ordinateur !! J'espère que vous trouverez toutes les astuces dont vous avez besoin !! Et tout ce qu'il faut pour bien débiter !! Même si la palette graphique est conseillée, vous pouvez débiter à la souris sans aucun problème, la plupart des techniques que nous vous présentons sont applicables autant à la palette, qu'à la souris. Mais, c'est avec du travail et de la persévérance que vous y arriverez le mieux !

Bonne lecture !!

Didizuka

SOMMAIRE

Les couleurs.....	p03
Nettoyer un dessin.....	p08
Récupérer le tracé sur un calque à part.....	p09
D'après un dessin de Noa, une colo de Didizuka.....	p11
Colo d'Aramis.....	p13
Colo de Choco-chan.....	p17
Colo de Didizuka.....	p21

CRUCIFY hs cg tutos

Publication de l'équipe de **CRUCIFY**

Siège social : 2, rue du muguet, 17430 CA-BARIOT

www.crucify.free.fr

fanzine.crucify@caramail.com

Rédactrice en chef : Cindy Bertet

Mise en page : Cindy Bertet

Tous les dessins et textes présentés ici appartiennent à leurs auteurs respectifs; merci de ne pas les utiliser sans leur accords.

1ère de couverture est de Cindy Bertet

Nous remercions toutes les personnes qui ont participées à ce numéro, et à tous les lecteurs qui nous soutiennent !!

Les couleurs

Pour faire une bonne colo, il faut avoir quelques notions sur les couleurs. Intuitivement, nous en avons tous ; par exemple, on peut reconnaître que le jaune et le violet, côte à côte, « ça crache ». C'est normal, puisque ce sont deux couleurs complémentaires, c'est-à-dire, diamétralement opposées sur le cercle chromatique. Depuis des siècles, des peintres, puis des scientifiques, étudient les couleurs et le pouvoir qu'elles ont entre elles. Ce petit dossier sera composé de la façon suivante :

les couleurs en peintures, ce qu'il faut savoir pour faire ses colos.

Dans l'œil

Les synthèses additives et soustractives

1) les couleurs en peintures, ce qu'il faut savoir pour faire ses colos.

Les couleurs sont divisées en plusieurs catégories.

Les couleurs primaires

Le bleu(cyan), le rouge (magenta) et le jaune sont appelées couleurs primaires. Toutes les autres couleurs découlent de ces trois couleurs de base. Les couleurs primaires sont des couleurs dites pures elles peuvent être définie de deux manières équivalentes : premièrement, couleurs qui ne peuvent pas être obtenues par un mélange; deuxièmement, couleurs dont le mélange permet d'obtenir toutes les autres couleurs. Aucune couleur n'est intrinsèquement primaire. C'est la nature de l'œil et sa manière de percevoir la lumière avec trois types de récepteurs qui confère ce caractère à trois couleurs particulières.

Les couleurs secondaires

Les couleurs dites secondaires sont obtenues en mélangeant à part égales deux couleurs primaires

bleu + jaune = vert

jaune + rouge = orange

bleu + rouge = violet

Les couleurs intermédiaires

Les couleurs intermédiaires sont obtenues en mélangeant à part égale une couleur primaire et une couleur secondaire:

violet bleuté - vert bleuté - jaune verdâtre - jaune orangé - rouge orangé - rouge

violacé

Le **cercle chromatique** présente l'enchaînement des couleurs primaires, secondaires et tertiaires. Un accord chromatique valide se répartit toujours d'une façon cohérente : couleurs consécutives, couleurs opposées, couleurs disposées en triangle ou en carré. Le cercle chromatique permet aussi de déterminer les zones d'influences de chaque couleur de base : la zone d'influence du bleu allant du violet bleuté au vert bleuté. On peut aussi déterminer les couleurs chaudes (du jaune au rouge violacé) et les couleurs froides (du violet au jaune verdâtre)

Les accords chromatiques

Les accords bruts proposés ici sont tous justes. Certains peuvent vous sembler moins "beaux" que d'autres, mais ces différences sont essentiellement dûes à des perceptions individuelles.

Accords simples

Les accords simples regroupent des couleurs présentant une composante commune (la même couleur primaire). Ces couleurs sont souvent utilisées pures pour des logos ou tout autre sorte de communication visuelles :

primaire - secondaire

primaire - intermédiaire

secondaire - intermédiaire

Accords Complexes

Ces accords utilisent trois couleurs consécutives sur le cercle chromatique. C'est ce qui le plus employé dans l'élaboration d'une illustration à l'heure actuelle ou dans la BD, parce que le technicolor (où l'on met énormément de couleurs différentes), c'est jolie, mais cela fatigue la vue pour un effet qui n'est pas forcément des plus beaux... ATTENTION, les couleurs ne doivent pas toutes être utilisées pures. On donnera un rôle à chaque couleur :

la DOMINANTE est celle qui occupe la plus grande surface; elle doit être éclaircie, obscurcie ou ternie. Elle va servir de support aux autres couleurs.

C'est cette couleur qui doit être choisie en premier lorsque l'on recherche une harmonie colorée. Par exemple, c'est celle qui sert de fond...

la tonique est utilisée pure et en petite quantité.

la troisième couleur sera elle aussi modifiée (ternie, éclaircie ou obscurcie) et occupera une surface inférieure à celle occupée par la DOMINANTE.

secondaire primaire secondaire

primaire secondaire primaire

intermédiaire primaire intermédiaire

intermédiaire secondaire intermédiaire

primaire intermédiaire secondaire

Le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Dans notre environnement, ils sont très peu présents à l'état pur.

Les couleurs chaudes

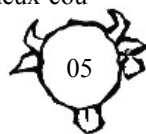
Elles vont du vert-jaune au rouge. Ces couleurs évoquent la chaleur, suscitent des réactions émotionnelles probablement reliées à la reconnaissance inconsciente des tons rouges, orange et or du feu, du soleil et des feuilles de l'automne. Les couleurs chaudes rendent les objets plus grands et plus proches des yeux du spectateur. Elles sont agressives et attirent l'attention.

Les couleurs Froides

Elles vont du vert au violet. Ces couleurs sont associées avec les tons bleus et vert de l'eau, du ciel et de la nature. Les couleurs froides donnent l'impression de s'éloigner du spectateur. Elles ont un effet apaisant et peuvent apparaître nettes et vives.

Les couleurs complémentaires

Ce sont celles qui sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique. Ces couleurs attirent le plus l'attention lorsqu'elles sont utilisées conjointement. Choisissez deux couleurs complémentaires lorsque vous désirez créer un effet de choc.

Les couleurs analogues

Sont proches les une des autre sur le cercle chromatique. Ce sont par exemple le bleu et le vert ou le orange et le rouge. Ces couleurs peuvent fonctionner ensemble au lieu de rivaliser les unes avec les autres.

2) Dans l'œil

La rétine de notre oeil est tapissée de cellules photosensibles. Il y en a de deux types dénommés cônes et bâtonnets (à cause de leur forme).

Les bâtonnets sont sensibles aux contrastes, alors que les cônes sont sensibles aux couleurs. En cas d'éclairement très faible, la nuit par exemple, seuls les bâtonnets nous donnent une information; les cônes sont pratiquement inactifs. C'est pourquoi il est fort difficile de préciser la couleur des objets que nous distinguons pourtant fort bien.

Si l'éclairement est meilleur, ce sont alors les cônes qui transmettent l'essentiel de l'information et nous distinguons avec grande précision les couleurs. Parmi les cônes on en distingue encore trois types; chacun d'eux possède un maximum de sensibilité chromatique pour une couleur; ce sont précisément pour les trois couleurs fondamentales, le rouge, le vert et le bleu.

On voit ainsi que notre oeil perçoit également une image en "quadrichromie", rouge, vert, bleu donné par les cônes et blanc donné par les bâtonnets.

3)Synthèses additive et soustractive

On utilise trois couleurs dites fondamentales. Mais quelles sont-elles ?

- L'écran de votre PC ou de votre téléviseur est éclairé par 3 couleurs.
- Une illustration est composée à partir de 3 couleurs, bien qu'on parle de quadrichromie.

Mais ces 3 couleurs ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Il faut distinguer la manière dont s'effectue la synthèse des couleurs.

L'écran de TV est éclairé par ces couleurs, alors que, dans le cas d'une illustration, le papier (généralement blanc) est assombri par les couleurs utilisées.

Dans le premier cas on dit que les couleurs sont reconstituées par synthèse additive (on part du noir et on l'éclaire par des couleurs). Dans l'autre cas, la synthèse est soustractive (on part du blanc et on l'obscurcit au moyen de couleurs).

La synthèse additive

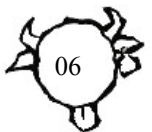
Dans la synthèse additive les trois couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. On se réfère parfois à ces trois couleurs en utilisant la première lettre de chacune d'elles, soit RVB (ou RGB en anglais).

Lorsque l'on combine (ou additionne avec des sources de lumière) ces couleurs deux à deux, on obtient les couleurs secondaires, qui sont en fait les couleurs de bases en synthèse soustractive.

L'addition du rouge et du vert donne le jaune.

L'addition du bleu et du vert donne du cyan (une sorte de bleu clair).

L'addition du bleu et du rouge donne du magenta (une sorte de rose).

La couleur complémentaire d'une couleur est son opposé sur le cercle chromatique ; elle correspond donc pour une couleur primaire donnée à l'addition des deux autres couleurs primaires.

Par exemple, la couleur complémentaire du rouge est le cyan. Elle est obtenue en additionnant le bleu et le vert.

La synthèse soustractive

On appelle les trois couleurs de base en synthèse soustractive les couleurs fondamentales

Les 3 couleurs fondamentales sont le cyan, le magenta et le jaune. On se réfère parfois à ces trois couleurs en utilisant la première lettre de chacune d'elles, soit CMJ (ou CMY en anglais).

Une combinaison de ces trois couleurs, en quantité égale, donne théoriquement du noir, alors que l'absence de ces trois couleurs donne du blanc.

En imprimerie, on est obligé d'ajouter une quatrième encre, le noir, afin de renforcer celui-ci, et de faire des économies de pigments colorés. Il faut en effet savoir que la superposition des trois couleurs primaires ne parvient pas à produire un noir profond, mais plutôt un marron très foncé. L'encre noire permet donc de renforcer les ombres et les couleurs très sombres.

Pour comprendre le fonctionnement de la synthèse soustractive et son rapport à la synthèse additive, il suffit de remonter à l'étymologie. L'œil perçoit les rayons lumineux ; dire qu'un objet a une certaine couleur signifie qu'il soustrait (absorbe) les autres couleurs à la lumière blanche reçue et diffuse le reste. Ainsi, schématiquement, un objet jaune absorbe le bleu et diffuse les autres couleurs ; un objet magenta absorbe le vert et diffuse les autres couleurs... On comprend dès lors aisément comment fonctionne la synthèse soustractive. Par exemple en mélangeant un pigment magenta (absorbant le bleu) et un pigment cyan (absorbant le rouge) on obtient un objet ne diffusant que le vert.

Didizuka

Nettoyer un dessin

Matériel : souris ou palette graphique

Logiciel : photoshop
(possible avec les autres logiciels de retouche d'images)

Difficulté : ♠

Voici la base de toutes les colos par ordinateur ! Avoir un dessin le plus propre possible pour pouvoir récupérer le tracé.

大阪総合デザイン専門学校

Tout d'abords, scanner son dessin en 300 dpi (ou ppp), ce sera mieux pour la suite pour mettre en couleur et c'est beaucoup plus précis.

Le recadrer et le passer en mode niveaux de gris si cela n'est pas déjà fait.

Jouer sur la luminosité et les contrastes, ainsi que sur les niveaux pour faire disparaître les traits de construction du personnage. On peut aussi passer l'image en négatif, ce qui aide énormément pour la correction.

Et hop !! Quand il est tout propre, on repasse en mode négatif !! (que de retournements de situations !!! Ha-ha!!)

Récupérer un line propre sur un calque séparé

Matériel : souris ou palette graphique

Logiciel : photoshop (possible avec les autres logiciels de retouche d'images)

Difficulté : ♠

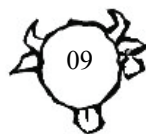
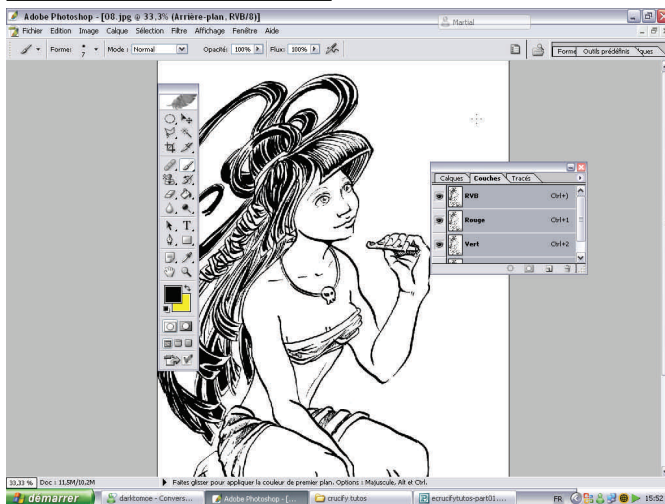
Suite à ce qui a été fait précédent voici une méthode pour récupérer le tracé sur un calque à part.

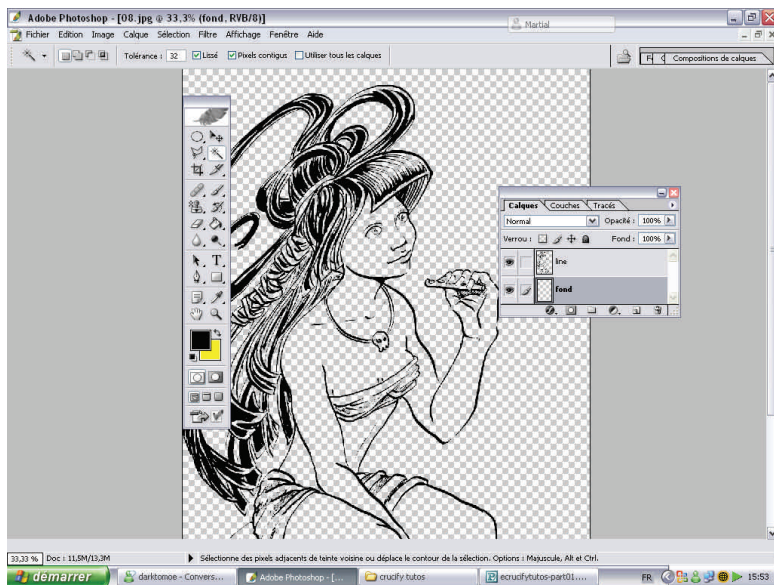
Vous avez donc votre dessin tout beau sur un fond blanc.

Mettre le dessin en mode RVB, puis allez à la fenêtre des couches. En bas de celle-ci se trouve un petit rond en

pointillé. Le cocher, reve-

nir à la fenêtre des calques, créer un nouveau calque. Avec la baguette magique, clique droit, intervertir sur le calque où se trouve le dessin, puis CTRL + C et sur le nouveau calque : CTRL + V

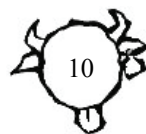
Et voici ce qu'on obtient.

Si vous voulez parvenir à un tracé en couleur, il suffit de cocher le petit carré damier qui se trouve au dessus des calques et à l'aide d'un pinceau, de barbouiller sur le tracé !!

Voici ce qu'on obtient : fond coloré et mode du calque avec le tracé : normal.

Didizuka

D'après un dessin de Noa, une colo de Didizuka

Matériel : souris

Logiciel : photoshop
(possible avec les autres logiciels de retouche d'images)

Difficulté : ♠♠

Une méthode pour ceux qui n'ont pas de palette graphique !!

Etape 1 : Scanner l'image en 300dpi, niveau de gris.

Ouvrir l'image sous toshop, elle s'appelle "arrière plan" par défaut.

Etape 2 : un beau line art tout propre

Sous toshop, dans image à régler à niveau, rendre le line art bien noir.

Faire un nouveau calque, qui s'appelle par défaut "calque 1" et le renommer en « line art ».

L'« arrière plan » sélectionné (la calque est en surbrillance bleu), aller dans couche, puis appuyer sur le bouton avec un rond en pointillé.

De retour sur le dessin qui est rempli de pointillés, faire un clic droit et choisir intervertir, puis dans le menu édition, utiliser copier.

Ensuite, coller dans le calque "line art".

Voilà, on a déjà un beau tracé.

Puis, on supprime le calque arrière plan.

Sur le calque line art, on le verrouille à l'aide du petit carré avec un damier, un cadenas apparaît alors. Comme ça, le tracé est inaltérable et on le met en mode "produit".

Le calque line art restera ensuite, toujours en haut de la pile de calque.

Etape 3 : le fond

Créer un nouveau calque que l'on nommera "fond" et qui restera toujours en dessous de la pile.

Le remplir avec une couleur, comme ici, du bleu clair, cela permet d'avoir un meilleur rendu à la fin, une histoire de colorimétrie pas facile à utiliser (pour les problèmes d'optique...), mais une technique beaux arts qui a fait ses preuves.

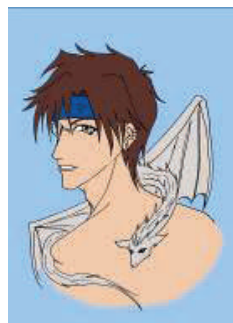
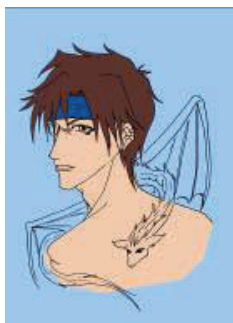
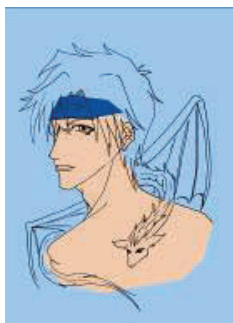
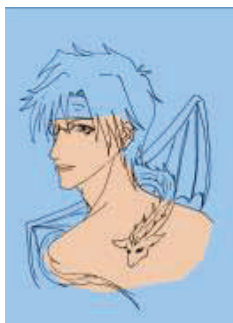

Etape 4 : les zones de couleurs

On crée un nouveau calque, « peau », en dessous du line art.

Avec le lasso polygonal, on détoure toute la peau du perso, et avec le pot de peinture, on remplit de la couleur désiré.

Pour chaque élément de couleur différents, on procède pareil que précédemment.

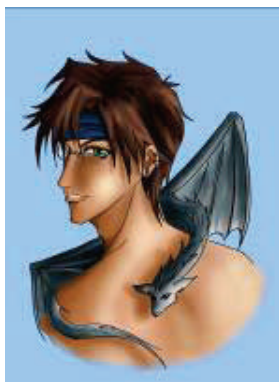
Etape 5 : les ombres et les reflets

Quand toutes les zones de couleurs sont prêtes, on peut attaquer les ombres.

Pour cela, on crée des calques au dessus de chaque zone que l'on nomme, par exemple, "ombre peau"... puis avec la baguette magique, on sélectionne la couleur de la peau, et on met en surbrillance la calque "ombre peau", et ensuite, on choisit une couleur plus sombre, et on sélectionne le pinceau... et on y va !! Pour plus de dégradés, on peut utiliser l'opacité du pinceau que l'on règle, je bosse beaucoup avec 15% (le pinceau est par défaut à 100%).

Et pour affiner des traits, mélanger, se servir de l'outil doigt !!

Quand toutes les ombres sont posées, ainsi que les reflets, par le même principe que précédemment, je m'occupe du fond.

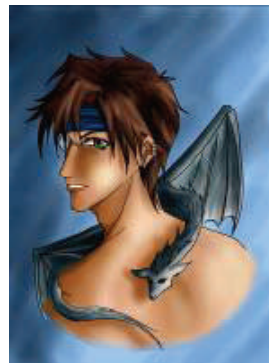
Etape 6 : le fond

Pour celui-ci, j'ai créé 4 autres calques : un pour le cadre, deux pour les nuages (ceux qui sont en dessous, ceux qui sont au dessus) et le dégradé du ciel.

Pour le dégradé du ciel, c'est comme pour les ombres de la peau : on utilise le pinceau avec différentes opacités pour le bleu choisi et on barbouille !!

Pour les nuages, c'est la même technique, mais avec du blanc, et on fait des petits ronds.

Pour le cadre, on réalise un rectangle avec l'outil rectangle de sélection, puis on le remplit de la couleur choisie, on refait un rectangle plus petit à l'intérieur, on coupe.

Enfin, je signe, puis j'enregistre en jpg.

Et voilà !!! ^_^

Colo d'Aramis

Matériel : palette graphique

Logiciel : photoshop et open canvas

Difficulté : ♣♣♣

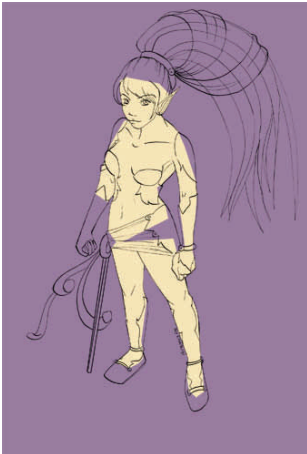
Je nettoie mon line (Image-> réglages->nouveaux...) pour enlever les saletés ci et là.

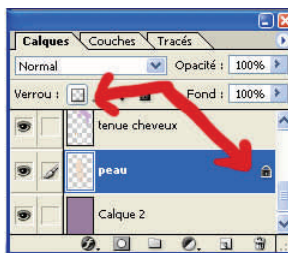

Je met le calque line en mode produit et je met un fond de couleur pour que ça fasse moins mal au yeux.

Puis je met les aplats de couleur. J'utilise un calque pour chaque élément qui ne se touche pas. (un calque pour la peau, un autre pour la tenue,...)

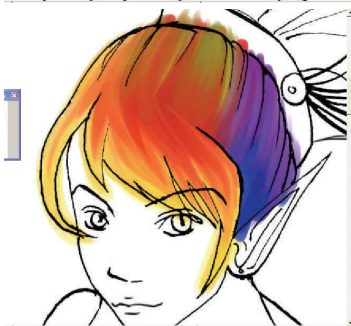
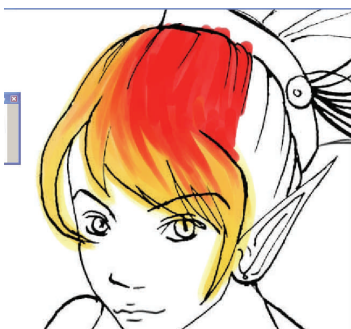

Je commence souvent par la peau. Je retourne sur le calque de l'aplat de la peau, le verrouille et avec l'aérographe rond net de photoshop, dont je baisse l'opacité, et avec une couleur plus sombre, j'ombre.

Après c'est un jeu avec différentes couleurs et la pipette pour utiliser les couleurs qui se mélangent entre elle (un peu dur à expliquer ^^)

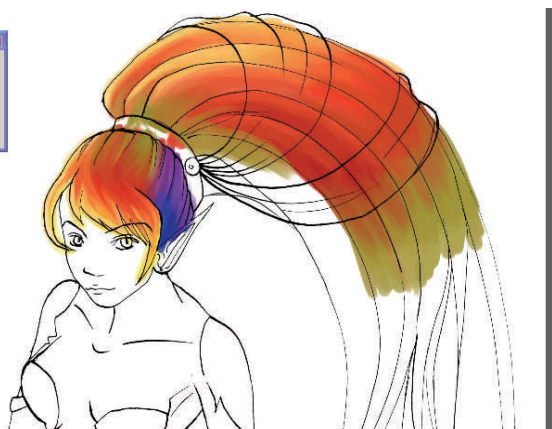

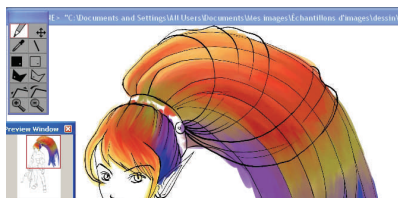
Les cheveux

Pour les faire, je décide d'utiliser open caneva et son superbe pinceau aquarelle *0*

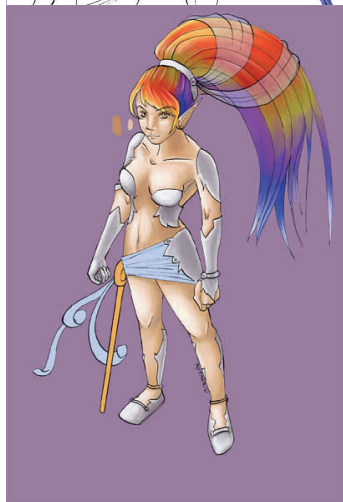
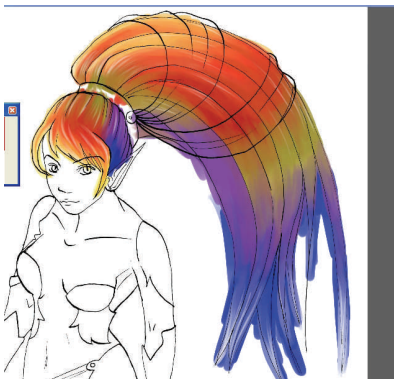
J'ouvre le line sur open caneva et je peint les cheveux en multicolore! Laisser faire le pinceau, il mélange les couleurs tout seul XD

Avec du blanc pur, je fait quelque reflet!

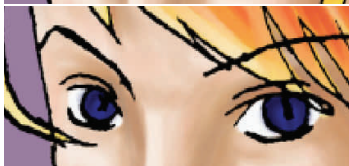
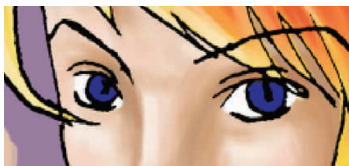
Je sauvegarde les cheveux en bitmat (je vous déconseille le JPEG qui dégueulasse tout) (a noter que si vous avez open

canava 3 ou plus, le logiciel permet d'enregistrer directement en format psd (moi j'ai que open canava 1 ^^") et je retourne sur photoshop. Un copier coller plus tard, et les cheveux sont placés sur le dessin ^_^ Y'a plus qu'a effacer ce qui dépasse!

Les yeux

Je fait les couleurs de base et avec l'aérographe, j'ombre, puis j'éclaircie

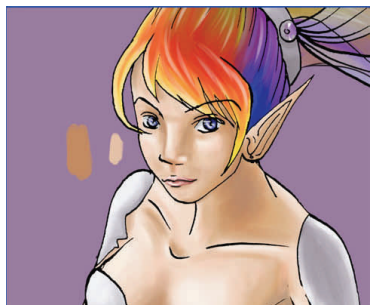

Pour les reflets, je créer un calque pardessus tout

les autres et je le met en densité linéaire-. Je peint avec du blanc.

Le super fond!

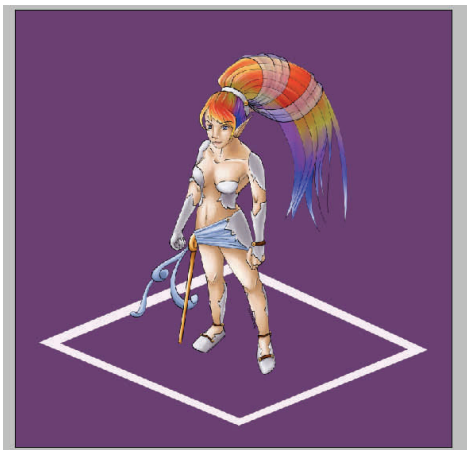
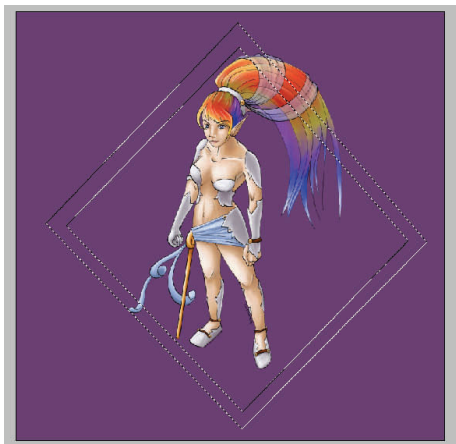
J'agrandi la zone de travaille. (Image-> taille de la zone de travaille) et je refait mon fond violet.

Puis je créer un triangle grâce au lasso polygonale et je rempie le remplie avec du violet très clair, presque blanc. (jamais du blanc pur, parait que c'est pas naturel...)

Ne désélectionner pas le triangle. On va essayer de le transformer pour qu'on est l'im-

pression de le voir en hauteur (>.>")

Edition->transformation-> Homothétie

Je duplique le calque du triangle et je lui fait faire un flou gaussien. (Filtre-> Atténuation-> flou gaussien...)

Je reduplique le calque avec le triangle et je refait un flou gaussien, mais moins important.

Je fusionne les calques avec le triangle et je le duplique. Puis je réduis se triangle (edition ->

Trans-

formation manuelle) pour le mettre au centre.

Je met mon nom et fini ^_^ (merci a Goshu qui m'a bien fait les triangles XD)

Aramis

Colo de Choco-chan

Matériel : palette graphique

Logiciel : photoshop et painter

Difficulté : ♠♠♠

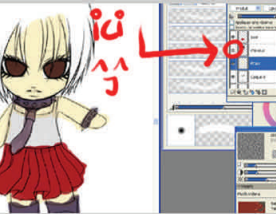
1) Le Line

Ici, le line est un crayonné rendu propre grâce à “luminosité/contrastes” et “réglage des niveaux”

2) Les aplats

les aplats sont posés sur différents calques (un calque par éléments : ex, jupe, cheveux, peau, yeux.....) en mode produit par dessus le line . N'ayez pas peur de déborder, sa se corrigera par la suite :D.

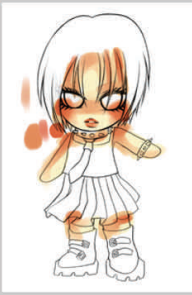
3) masquer le calque

Ensuite je travaille les différents éléments un par un en commençant par exemple par la peau, donc on va masquer les autres calques qui vont me gêner en cliquant sur le petit oeil :D

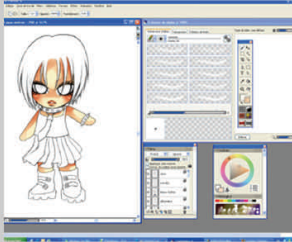

4) les ombres

Maintenant, avec l'outil Craie grasse, je fais les ombres :D

5) Accentuer les ombres
Et maintenant, toujours avec l'outil craie grasse, j'utilise une couleur plus vive, pour créer encore plus de contrastes (j'en profite aussi pour rougir les joues XD)

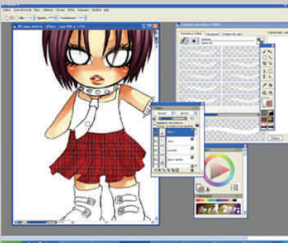
6) Gommer

Maintenant que la couleur de la peau est terminée, il faut gommer ce qui déborde, l'outil "baguette magique" peut être utile, mais comme il s'agit d'un crayonné, il y a pas mal de risques pour qu'il se forment des pixels blancs autour des traits....donc je gomme manuellement avec la gomme (pointe) :D

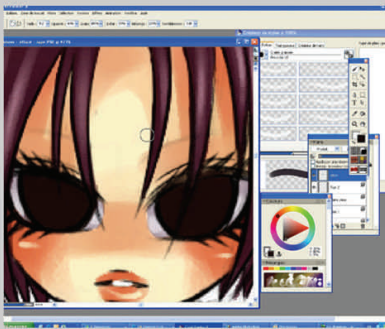
7) idem :D

Pour les autres éléments, c'est la même chose ^V^

8) motifs

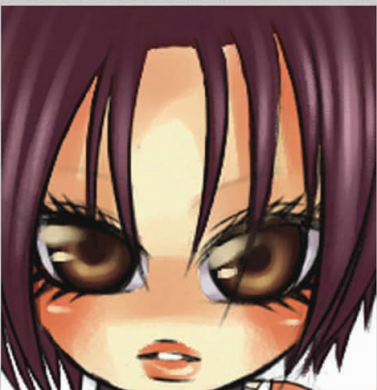
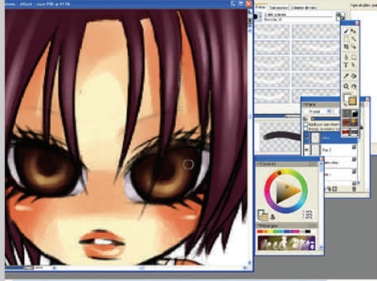
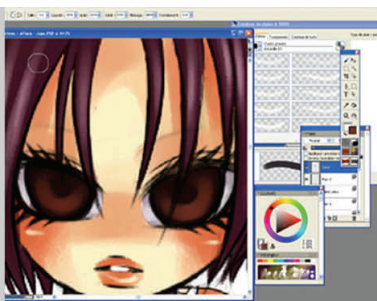
j'ouvre photoshop, j'ouvre une image de motifs à carreaux trouvée sur internet et j'utilise la commande "créer une forme" je sélectionne la couleur de la jupe et j'insère le motif sur un nouveau calque en mode produit :D

9) Les yeux

le blanc des yeux n'est pas blanc XD (utilisez une couleur pâle se rapprochant du blanc ainsi qu'une autre couleur plus foncée pour faire l'ombre .
Pour la pupille, le commence par les couleurs sombres .

Puis j'éclaircit :D

et je rajoute les reflets :D

Voilaaaaa c'est finis, j'ai finis de coloriser quelques éléments qui ne l'étaient pas encore , j'ai rajouter un cadre noir, des ombres sous le personnages....

Choco

NANA OSAKI

Colo de Didizuka

Matériel : palette graphique

Logiciel : painter

Difficulté : ♠♠♠

Je scanne mon dessin en 300 dpi et je le mets dans painter, direct, mode produit.

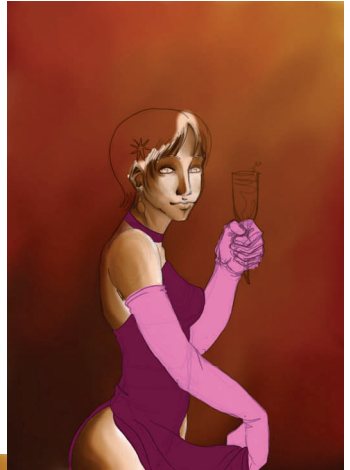
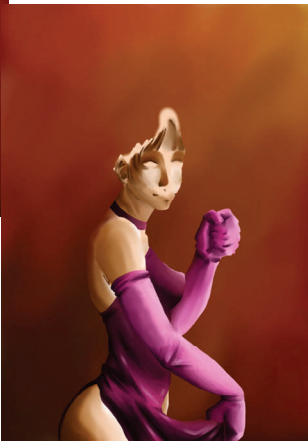
Ensuite, sur un plan/calque séparé, je barbouille le fond à l'aide de l'aérographe et du mélangeur et je prépare chaque élément de mon dessin, comme la peau, etc., sur un plan séparé. C'est à ce moment là que je défini ma source de lumière.

Ensuite, sur chacun des plans où j'ai coché la case : garder une réserve; je pose les ombres. Il s'agit de la couleur de base que je fonce au fur et à mesure. Et je fais toujours attention à la direction de mes ombres, et aussi aux ombres portées...

Je regarde régulièrement si le dessin tient la route en masquant le line de base et je corrige.

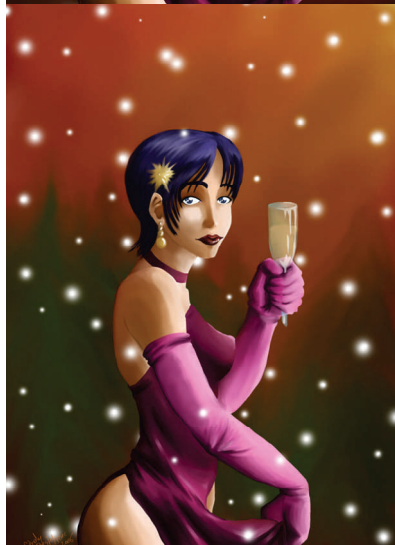
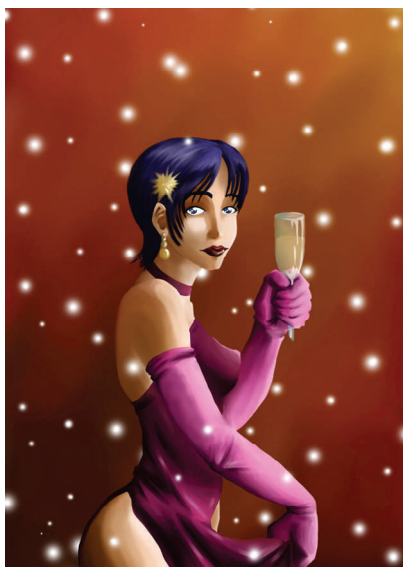
Je poursuis le dessin avec la méthode citée précédemment pour tous les éléments le composant, jusqu'à un résultat qui me paraissent satisfaisant !

Pour la neige, je crée un plan au dessous du perso et un plan au dessus et ensuite, je varie les taille du pinceau pour en faire.

Pour les sapins du fond, je barbouille vite fait à l'aérographe et au mélangeur !

Je signe et voilà !!

En tout cas, très long à faire !

Didizuka