

4 La tête

4.1 La tête et le portrait

La tête est un élément du corps humain. Le portrait est un genre.

Pour dessiner efficacement la tête humaine d'après nature, il est utile de bien connaître sa structure. La tête a un relief complexe. Les ombres naturelles sont souvent trop peu marquées pour repérer du premier coup ces reliefs. Connaître la forme approximative des volumes permet de guider notre regard. D'autre part, le dessinateur est souvent placé trop loin de la personne qui pose pour en discerner tous les détails. La connaissance des formes permet de suppléer les insuffisances de la vision.

Les modèles et canons de la tête donnent les proportions d'un visage standard sans personnalité. La ressemblance et le caractère résultent des écarts par rapport à ces proportions. Si on exagère les écarts, on obtient une caricature.

4.2 Modélisation de la tête humaine

La connaissance se concentre dans un modèle¹ plus ou moins simplifié de la tête. Un modèle ne doit pas être que descriptif, il doit être prédictif. C'est dans ce cas qu'il devient utile. Il n'y a pas de modèle pertinent unique, mais plusieurs modèles plus ou moins complexes. Pour chaque problème, on choisira le modèle le mieux adapté : suffisamment simple pour être pratique, suffisamment complet pour mettre en évidence ce qu'on souhaite.

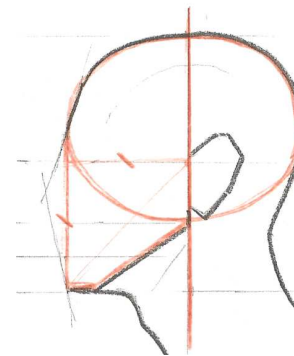
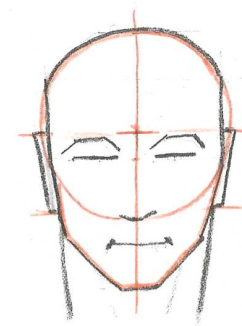
Au premier ordre, on observe que toutes les têtes humaines ont des caractéristiques communes. Il est ainsi possible de construire un modèle (canon) qui corresponde à une tête moyenne plausible. La ressemblance et le caractère résideront dans les différences entre la réalité et le modèle.

Les modèles sont vaguement statistiques, simplificateurs. Il faut les considérer comme des guides d'observation. Les exceptions ne sont pas rares. L'observation du réel doit primer toute autre connaissance. La pratique raisonnée est la clé de la progression. Confronter les notions théoriques avec la pratique.

On ne décrit ici que la modélisation de la tête humaine adulte. On signalera des spécificités hommes/femmes. Les données sur les modèles présentées sont une synthèse de Kchen, Loomis, Hogarth, Faigin et d'autres, confrontées à la pratique personnelle.

4.2.1 Volume général

La structure de la tête se déduit de celle du crâne.

La boîte crânienne a une forme d'ellipsoïde de révolution (ove). Vue de face, l'ove apparaît comme un cercle. Le centre de ce cercle se situe un peu au-dessus de la ligne des sourcils. Le bas du cercle coïncide approximativement avec la base du nez. Pour tenir compte du léger aplatissement latéral du crâne, il faut retrancher deux minces calottes de chaque côté du visage.

La face et la mâchoire constituent une proéminence en forme de heaume sous et en avant de la boîte crânienne.

En hauteur, les oreilles se placent entre les sourcils et la base du nez.

De profil, la boîte crânienne se présente comme un ovale dont le grand axe est égal aux $4/3$ du petit axe. N.B. : Défaut récurrent des débutants : tronquer l'arrière de la boîte crânienne.

L'ensemble face-mâchoire présente la forme d'un heaume. Ultérieurement on tiendra compte d'un angle facial.

L'oreille est placée en arrière du milieu de la tête. La mâchoire se place entièrement avant ce milieu.

La distance œil-axe central est approximativement égale à la distance œil-bas du menton.

Parfois, on simplifie la forme globale de la tête en l'assimilant à celle d'un œuf dont la pointe se trouve au menton (l'intérêt pratique est modéré car l'œuf a une symétrie de révolution qui n'apparaît pas dans la tête humaine).

4.2.2 Les accessoires de la tête

Les accessoires de la tête sont les yeux (y compris les sourcils), les oreilles, la bouche. Ils doivent être considérés comme des volumes et non des décorations plaquées sur la face.

4.2.3 Canons de proportions

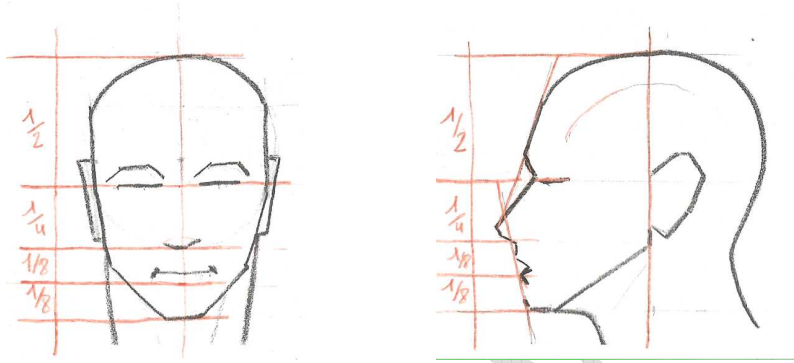
Les canons de proportions classiques sont donnés sur la face et le profil. Pour une orientation quelconque, il est nécessaire de raisonner en tenant compte des diverses rotations et perspectives.

Le canon par moitiés

De simples divisions par deux, permettent de positionner sur la hauteur, les divers accessoires de la tête :

- 1- ligne des yeux entre le sommet du crâne, et le bas du menton,
- 2- bas du nez entre la ligne des yeux et le bas du menton,
- 3- bas de la lèvre inférieure entre le bas du nez et le bas du menton.

¹ À partir de ce point, le terme **modèle** aura la signification d'un « gabarit » géométrique abstrait et ne désignera pas la personne qui pose et que l'on souhaite dessiner

Les sourcils se placent au jugé d'après la réalité.

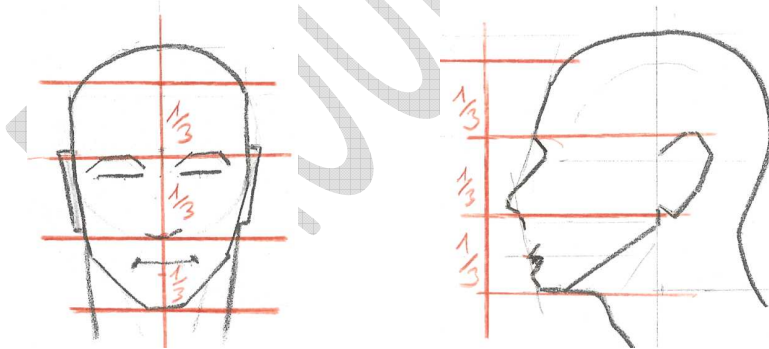
L'oreille est placée d'après les sourcils et le bas du nez, en arrière du méridien latéral, penchée en arrière. Le sommet coïncide avec les sourcils, le bas coïncide avec la fente de la bouche fermée

Le canon des tiers

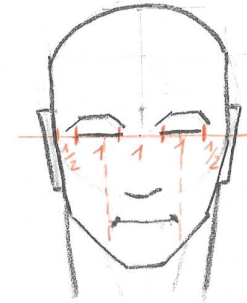
Le canon des tiers permet de placer sur la hauteur : sourcils, bas du nez entre haut du front et bas du menton.

Remarques :

- difficulté de déterminer le haut du front sur une personne.
- à noter la non-cohérence du canon des moitiés et du canon des tiers.

Le canon de largeurs

Pour une tête vue de de face :

- l'espace entre les yeux est de la largeur d'un œil,
- la distance du bord extérieur d'un œil au bord du crane (pommette) est égal à la moitié de la largeur d'un œil,
- la largeur de la bouche coïncide avec l'aplomb des pupilles,
- la largeur de la base du nez coïncide avec l'écartement du coin interne des yeux.

Autres repères

1. le positionnement de l'oreille : déjà signalé,

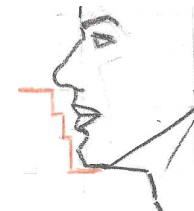
2. pour implanter sommairement une tête dans une perspective quelconque : le « truc » des lunettes pour positionner oreilles et sourcils dans toutes les positions

3. le sillon qui part d'une aile du nez et va vers le coin de la bouche est une aide intéressante, pour positionner correctement l'ensemble nez-bouche.

4. la figuration de ce sillon et des pommettes contribue à une bonne expression des reliefs de la face.

5. l'étagement récessif (sauf exceptions) de la base du nez, des lèvres, du creux du menton, du menton

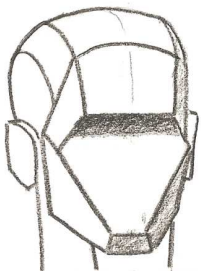

6. l'écart entre le centre des pupilles et le sommet des sourcils est égale à la hauteur entre la base du nez et le haut des lèvres <intérêt ???>

4.2.4 Modèles par facettes

Les modèles par facettes ou par plans permettent de mieux visualiser les volumes essentiels, les reliefs. Un modèle doit être simple pour être facilement mémorisé.

Variante simiesque

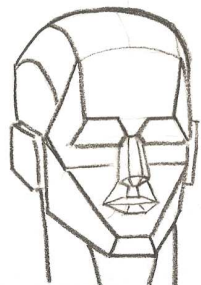
Modèle simplifié, sans le nez, ni la « gueule² ». Permet de mettre en évidence les formes globales sans les « accessoires ». En particulier l'importance de percevoir la visière occipitale.

Ce modèle reprend les canons précédents.

1. le crane est un ovoïde de révolution allongé (grand axe inférieur aux trois-demi du petit axe) rétrécie latéralement par deux coups de serpe,
2. la visière des sourcils met les yeux en retrait; son positionnement s'obtient en posant des lunettes sur les oreilles (valable en toute perspective) ---les arcades sourcilières forment une visière responsable d'un relief significatif
3. le segment du menton
4. les arêtes diagonales des pommettes au menton, de l'angle de la mâchoire au menton
5. le placement des pommettes

On mémorise les principaux reliefs du visage en les exagérant par le visage simiesque

Modèle plus complet

Par rapport au modèle précédent, on introduit les volumes du nez et de la « gueule »

6. le nez : sorte de pyramide
7. le bas du visage est ce qui nous reste de la « gueule », du « museau » animal. Il faut l'interpréter ainsi pour mieux comprendre les formes : la proéminence du nez et celle moins évidente de la bouche.

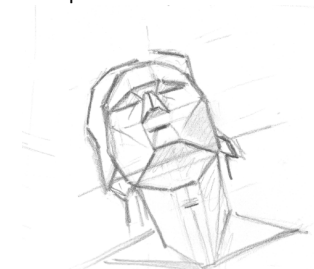
Remarque : les yeux ne sont pas des décors plaqués sur la surface mais se placent comme des « diamants » enchâssés dans les orbites.

² Le terme de gueule employé ici ne se veut ni vulgaire, ni péjoratif, il veut simplement désigner la partie du visage équivalente à la gueule de la plupart des animaux, pour en souligner les analogies, en particulier la saillance.

4.2.5 La tête est reliée au buste par le cou

Même dans un portrait simple, la tête est reliée au corps.

1. le cou : un cylindre courbé planté dans le buste dans le losange des clavicules et des omoplates.
2. la gorge a une forme d'entonnoir
3. le cou : sternos³ devant, trapèze derrière
4. de derrière le muscle trapèze est vu comme un trapèze, de devant comme deux triangles
5. l'ombre sous la mâchoire marque la forme du cou

4.2.6 Différences féminines/masculines

1. Le front est plus incliné chez l'homme que chez la femme.
2. l'arcade sourcilière est plus marquée chez l'homme.
3. La transition front-nez est plus creuse chez l'homme
4. les sourcils sont plus proche des yeux chez l'homme que chez la femme

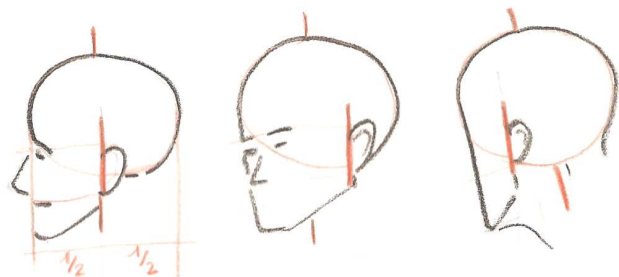
4.2.7 La tête sous diverses angles et orientations

Pour simplifier à l'extrême et ainsi raisonner plus facilement sur certaines particularités, on modélise la tête par un cylindre vertical ou un cylindre avec un méplat sur la face. Le cylindre donne les déformations perspectives en fonction des angles.

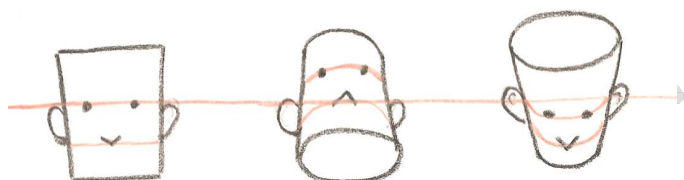

1. Truc des lunettes pour aligner les accessoires de la tête (déjà signalé)
2. Rotation gauche-droite : l'axe de rotation de la tête passe au centre du crane entre les deux oreilles : l'oreille se déplace sur un cercle et on voit plus ou moins l'arrière du crane

³ Abréviation pour muscles sterno-cléido-mastoïdiens

3. Rotation haut-bas : la tête tourne autour de l'axe des oreilles. les positions des accessoires épousent la rotondité de la tête.

4. les recouvrements ou raccourcis sur le visage.
5. La mise en perspective vue comme une superposition de formes, des formes qui en cachent d'autres (succession de disques).
6. La perspective du visage par les facettes et par le recouvrement.
7. la bouche est en arc de cercle donc vue en perspective.

4.3 Détail des accessoires de la tête

4.3.1 Les oreilles

Le placement de l'oreille (ou des oreilles si on voit les deux) est fondamental : il fait sentir l'orientation de la tête.

- L'oreille est placée derrière le méridien le plus latéral de la tête en arrière de la moitié de l'ore de la tête
- Elle est inclinée en arrière chez les humains (en avant chez les chimpanzés)
- La polygonation (hexagone) de l'oreille,
- l'oreille composée d'un ? et d'un Y.
- De profil : la coupelle et la roue voilée.
- quand la tête tourne, l'oreille parcourt un cercle (voir ci-dessus)

Le nez

- le nez : pointe et ailes, section os, section cartilage, l'ombre dessous,

Les formes du nez :

- le renflement de l'os,

- le renflement du cartilage (bout du nez).

Le pli qui va du dessus de l'aile du nez et entoure la bouche avec un écart par rapport au coin des lèvres.

Dans un portrait, on ne peut faire l'économie d'un certain « plat » sur l'arête du nez.

4.3.2 Les yeux

- le positionnement perspectif des yeux par le « truc » des lunettes.
- les yeux sont des diamants enchâssés dans leurs orbites, jamais placés à plat sur la tête.

Le système complexe des paupières, les variantes :

1. L'ouverture en amande de l'œil est bordée en haut et en bas par deux « rubans » étroits (*bordures*).
2. La *bordure supérieure* de l'œil est plus courbe près du nez et plus droite près de la tempe (on modélise classiquement par trois segments)
3. La bordure supérieure est bien marquée par l'ombre qu'elle génère sur l'œil
4. Le dessous de la bordure inférieure serait plus rond près de la tempe et plus droit près du nez
5. Près de la tempe, la bordure inférieure s'enfonce sous la bordure supérieure
6. Près du nez, la bordure supérieure se relie à la bordure inférieure en faisant un lacet serré qui entoure la petite glande lacrymale.
7. la pupille est coupée par la bordure supérieure.
8. La paupière supérieure a tendance à retomber en un pli sur la bordure supérieure.
9. La paupière inférieure s'affaisse en un pli ou un creux en bas de l'œil (orbite).
10. Noter le raccordement paupière inférieure avec le lacet, parfois sous-entendu car en pleine lumière.
11. L'ombre à droite, sous la paupière inférieure est assez marquée.

4.3.3 Les lèvres

1. Le canon de la face aide à positionner le bas de la lèvre inférieure.
2. Les directions rayonnantes des lèvres : le centre se relève et s'abaisse, les coins des lèvres supérieures semblent se relever, les lèvres inférieures s'abaissent en un trapèze courbe dont les coins inférieurs s'écartent.
3. L'arc des lèvres inférieures ?
4. Le M élargi des lèvres supérieures
5. La fente ondulée des lèvres (pseudo accolade)
6. Pas de coins pointus, les lèvres se terminent par des obliques ou des trous triangulaires.
7. Les lèvres forment un arc vers l'avant, perspective souvent délicate car on ne la voit pas bien. En perspective, l'une des demi-lèvres latérales est plus courte que l'autre.
8. Idéalisation des lèvres supérieures : elles forment un V en étrave de bateau
9. Les deux coussinets des lèvres inférieures, donnant l'impression d'un bourrelet
10. L'étagement des lèvres de profil.
11. Angles des lèvres en profil,

Difficultés

1. La ligne base-du-nez/menton est assez verticale, très légèrement rentrante.
2. La lèvre supérieure est en avant de la lèvre inférieure sauf exception.

3. Le menton ressort mais, sauf exception, ne dépasse pas la lèvre inférieure.
4. Le pli sous la lèvre inférieure est marqué, presque horizontal, ce qui marque le menton

&

BROUILLON