SORTIR DE LA COPIE EN S'AMUSANT

5 EXERCICES POUR VOIR LE MONDE AUTREMENT

ENCRE & PACOTILLES

HELLO,

Moi c'est Sylvia créatrice de la marque Encre & Pacotilles
Je suis une passionnée des merveilles du quotidien.
Depuis 2 ans, je me suis lancée le défi de vivre de ma créativité et surtout de redonner à chaque personne la possibilité de se reconnecter à son intuition créative !

Je suis convaincue que chacun peut se reconnecter à son intuition créative.
Nous avons tous un moment dans notre enfance dessinée sans complexe et sans se poser de question sur la technique.
On était même très fier de nos bonhommes à 3 bras, de nos monstres rigolos...

MES INFLUENCES

J’aime m’inspirer de mon environnement, ayant grandi au bord de la mer, c’est naturellement que c’est univers prend place dans mon art.
La nature est aussi un sujet vaste où ma créativité s’amuse avec les formes, les couleurs, les lignes…
Les mots ont aussi une forte influence sur ma manière d’observer mon environnement.
J’aime mettre de la poésie et un vent de liberté dans chacune de mes créations.

POURQUOI CE GUIDE ?

Je veux encourager chacun.e à développer sa créativité !
La créativité m'a toujours permis de voir les choses différemment et notamment dans des moments difficiles.
Elle m'a permise de créer la vie que je voulais vivre, de croire que tout est possible.
J'aimerais te transmettre cette force et que tu reprennes confiance en ton pouvoir créatif !

Sortir de la copie en s'amusant

5 exercices pour voir le monde autrement

Quand on se lance dans une nouvelle activité, on ne sait pas par où commencer.
Les tutos, les formations, la copie sont des bons guides pour se familiariser et prendre une confiance dans une technique.
Cependant plus on avance dans la pratique et plus le tuto devient une béquille difficile à se détacher.

J'ai créé ce petit livret d'exercices pour tout.es ceux/celles qui souhaitent sortir de la copie et commencer à développer son processus créatif.

Ces exercices vous montrent toutes les possibilités qui existent à partir d'une même source créative.

Chaque exercice est comme une nouvelle façon de voir les choses, amusez vous avec, allez jusqu'au bout !

Plus vous pratiquerez en changeant les codes, et plus vous habituerez votre œil à voir toutes les possibilités.

A vous de jouer !

Merci de ne pas diffuser ce guide sans autorisation- Ce guide est la propriété Encre & Pacotilles.

EXERCICE N°1

COULEURS EN FOLIE

Je te propose pour ce premier exercice de s'amuser avec les couleurs.
C'est un exercice que j'adore et que je réalise systématiquement.
Je remplis des planches entières de déclinaison d'une même source de réalisation avec des gammes de couleur différentes.
Cela me permet de connaitre ma palette , de sortir de ma zone de confort et de réaliser un travail préparatoire pour la suite.

Nous connaissons toutes les choses avec une couleur prédéfinis par la nature ou par l'Homme.
Mais en art aucune règle, nous impose de respecter ces codes.
Bien au contraire je vous invite à vous amuser avec ces codes et à faire parler le grain de folie qui est en vous !

Changer la gamme de couleur permet de commencer à se réapproprier le sujet et de réaliser autrement que l’hyper-réalisme.
C’est un premier pas pour lâcher prise sur le résultat !

Astuces : N'hésite pas à tester des couleurs que tu n'utilises jamais !

A VOUS DE JOUER

Pour l'exercice, je vous propose comme inspiration "Les fruits". C'est un sujet facile à explorer qui vous laissera beaucoup de liberté. Les photos ne sont qu'à titre d'exemple et bien sûr vous pouvez choisir d'autres inspirations.
Dessiner ces fruits dans des gammes de couleur improbables, n'allez pas chercher votre cercle chromatique.
Laissez vous guider par votre intuition !

EXERCICE N°1

A VOUS DE JOUER

EXERCICE N°2

S'AMUSER AVEC LES LIGNES

Tout part d'un point ! Et de point en point, nous construisons des lignes...
Elles peuvent être de toutes formes : épaisses, fines, discontinues, courbes,hachurés...

Il existe beaucoup de possibilité et autant de manière de s'amuser pour donner vie à une réalisation.

Quand on ne se sent pas à l'aise avec les volumes et les perspectives, s'amuser avec les lignes permet de renforcer l'effet graphique d'une inspiration.
J'aime utiliser les traits pour donner du dynamisme à un dessin ou simplifier une sujet complexe tout en gardant une ligne de force.
Pour plus d'effet, n'hésitez pas à mélanger les différentes lignes.

Astuces: Décomposer l'ensemble d'une inspiration pour voir tout et ne pas se focaliser sur l'évidence ;)

A VOUS DE JOUER

Pour l'exercice, je vous propose 2 paysages très différents mais avec un point un contraste graphique commun.
Lâcher prise sur les perspectives et la composition des plans, et essayer de dégager les lignes qui vous inspire.

EXERCICE N°2

A VOUS DE JOUER

EXERCICE N°3

CHANGER D'ANGLE

Et si tu regardais ton sujet autrement ?

Quand un sujet m’inspire peu ou ne me provoque aucune émotion ; alors je cherche un autre angle de vue.
J'essaie de détacher mon regard de l'évidence pour aller explorer le sujet autrement : texture, couleur, isolement du sujet, recadrage du sujet....
Je n'hésite pas à dessiner à l'envers ou de mémoire pour voir quel élément m'a capté.
Parfois je laisse murir le sujet pour changer de vision dessus car mon mental, mon environnement influe forcément sur ma façon de voir.

Astuces :
Forcez-vous à peindre le même sujet dans un cadre différent pour faire évoluer celui-ci.

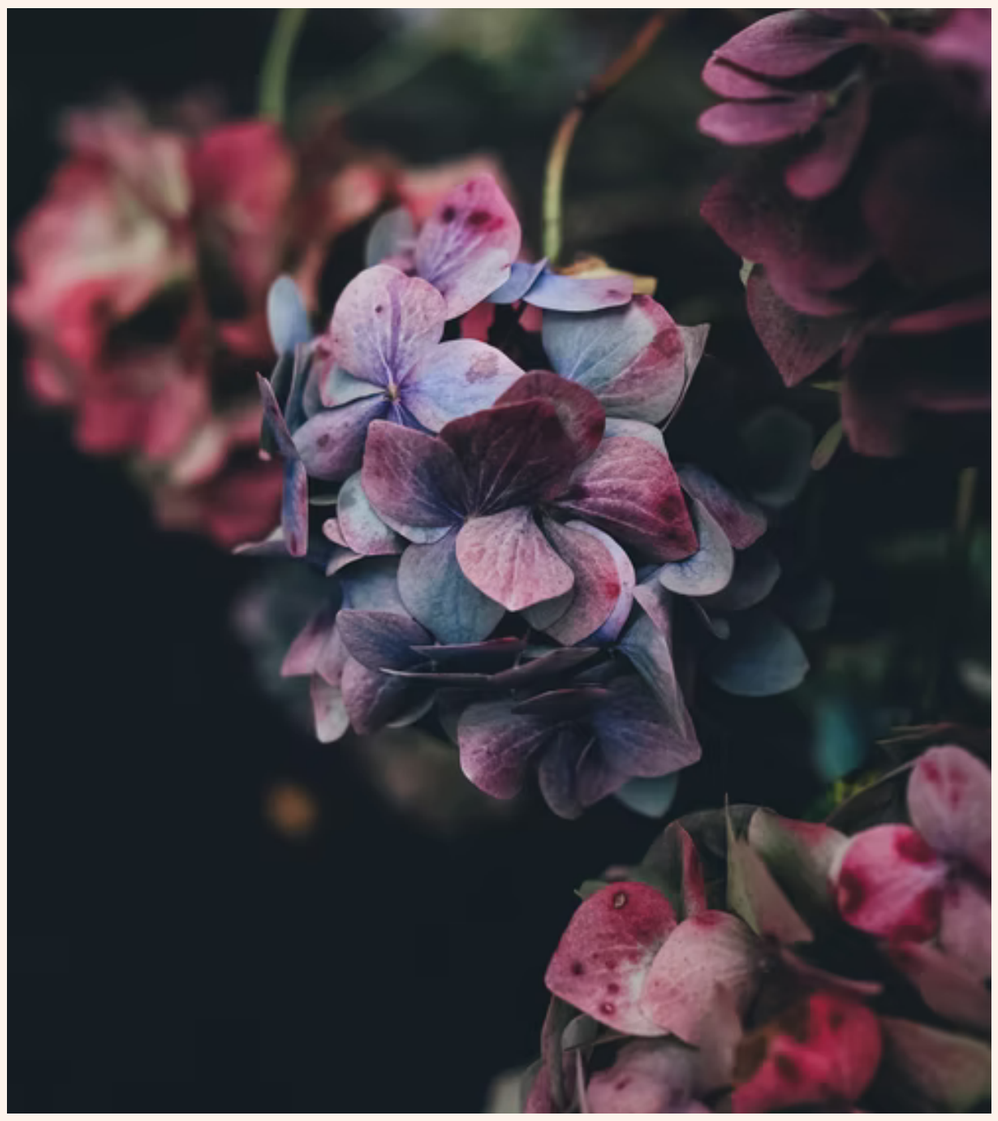
A VOUS DE JOUER

L

Les fleurs sont un sujet assez facile et captivant de prime abord. Mais pour ma part cela dépend vraiment de la composition. Par exemple les bouquets m'inspirent peu mais j'adore les fleurs à l'état sauvage dans la nature.
Ici je vous présente différents points de vue, pour vous aider à comprendre les différents angles d'un même sujet.
Essayer d'apprivoiser ces différentes photos autour de la fleur pour créer une réalisation différentes.

EXERCICE N°3

A VOUS DE JOUER



EXERCICE N°4

MIX MEDIA

Ah mon péché mignon, j'adore depuis toujours gribouiller et mixer les techniques pour explorer toutes les possibilités d'un même sujet.
Les possibilités n'ont de limite que votre imagination.
Il y a les techniques classiques comme le pastel, gouache, collage, fusain et celles moins traditionnelles qui consistent à détourner des objets du quotidien : maquillages, éléments de la nature, café...

Astuce: Pour mixer les techniques, essayez de voir ce que vous voulez apporter de plus en changeant de texture.

A VOUS DE JOUER

Pour vous initier à l'art du mix média, je vous propose de commencer par ces 2 paysages. Ils présentent plusieurs textures facilitant l'utilisation de différents médias pour mettre en avant les contrastes.

EXERCICE N°4

A VOUS DE JOUER

EXERCICE N°5

LA GÉOMÉTRIE

Clairement ce n’est pas la matière que je préférais à l’école mais c’est très amusant pour détourner un sujet.

Les formes géométriques permettent de simplifier un sujet, c’est un premier filtre qui permet de comprendre des compositions, des contrastes.

C'est un exercice très régressif qui permet de décomposer un sujet pour le rendre plus abstrait.

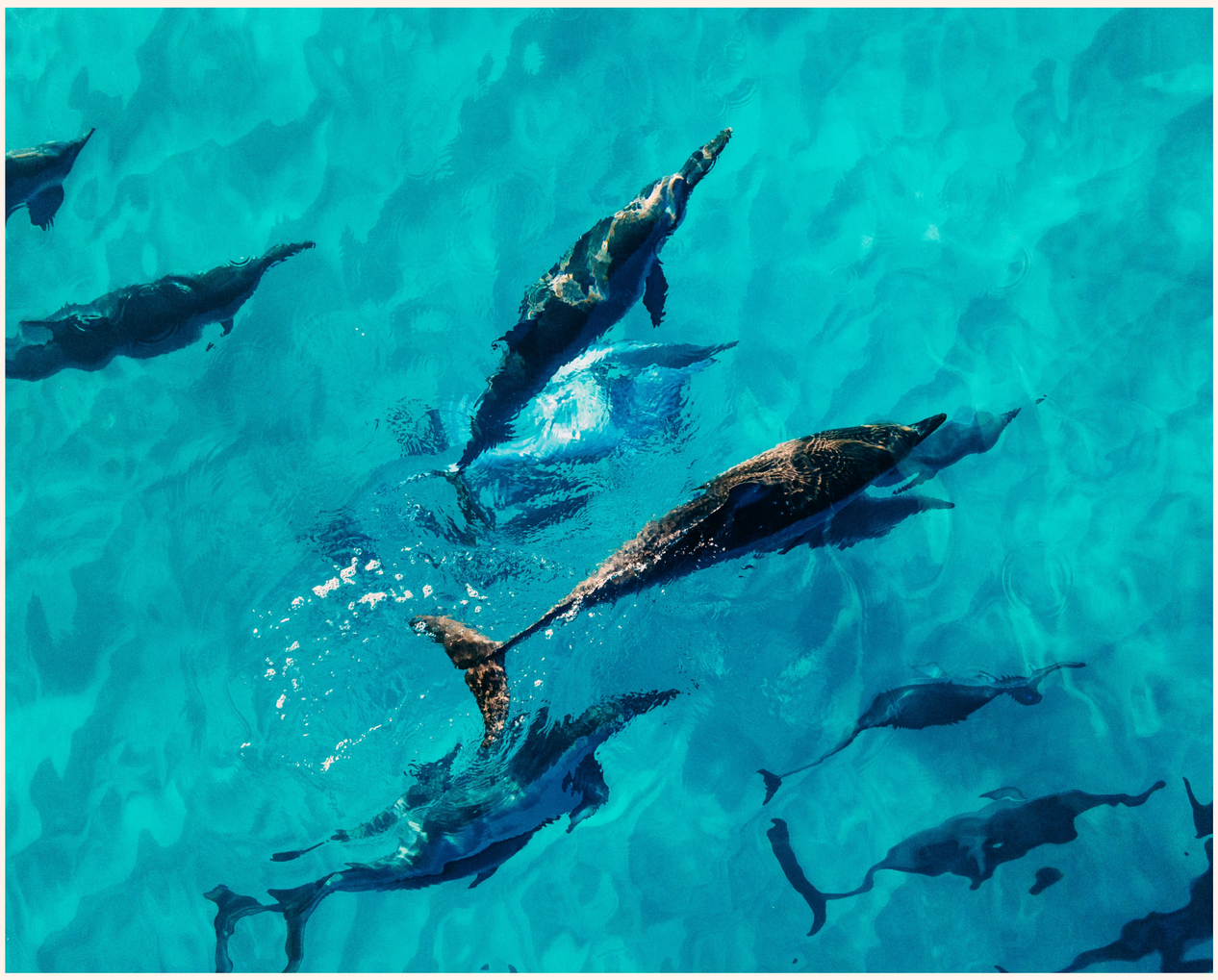
Astuce : Faites simple . Ne partez pas dans des formes complexes.

A VOUS DE JOUER

Les animaux, les corps sont des sujets très amusant à "géométriser ".
Cette approche permet de démystifier des sujets qui peuvent faire peur par leur complexité.
A vous la géométrie et pas forcément besoin de règles !

EXERCICE N°5

A VOUS DE JOUER



BRAVO A TOI !

FAIRE PREUVE D'AUDACE CRÉATIF !

Pourquoi faire ces exercices quand vous abordez un tuto ?

Je vous encourage vraiment à mettre ces différents filtres après avoir suivi un tuto ou recopier le style de quelqu’un.

Cela va vous permettre de prendre confiance à créer par vous même et autrement à partir d'un même sujet.

Plus on prend confiance dans créativité et plus on s'ouvre à d'autres possibilités et on sort des lignes pour trouver son authenticité.

Même si vous doutez car vous avez l’impression de manquer de techniques, ces exercices vous permettrons d'apprivoiser tous les sujets.

C’est un premier pas pour vous construire votre propre univers artistique, se détacher des influences et créer par vous-même.

Maintenant Imagine que...

DEMAIN TU ARRIVES ENFIN À CRÉER TA PREMIÈRE COLLECTION QUI TE CORRESPOND À 200% FAITES AVEC TON INTUITION CRÉATIVE.
TU SERAIS TELLEMENT FIÈRE DE CETTE COLLECTION QUE TU OSERAIS MÊME LA VENDRE !

SORTIR DES LIGNES!

UN PROGRAMME SUR 7 SEMAINES POUR CRÉER TA PREMIÈRE COLLECTION SANS TECHNIQUE !

C’est un premier pas pour vous construire votre propre univers artistique, se détacher des influences et créer par vous-même.

Un accompagnement unique qui mêle introspection, exercices de créativité et de lâcher prise.

Mais aussi un accompagnement en groupe pour réfléchir ensemble à vos engagements et définir ce qui vous fait vibrer.

Tout au long de ce processus, je t'accompagnerais pour t'aider à déconstruire tes limites et oser voir plus loin.

Je te ferais profiter de toute mon expérience mais aussi ce qui m'anime dans mon métier d'artiste.

ALORS SI TU VEUX PRENDRE TA PLACE, INSCRIS TOI SUR LA LISTE D'ATTENTE POUR ÊTRE AVERTI.E

Clique ici

Je veux savoir en +