

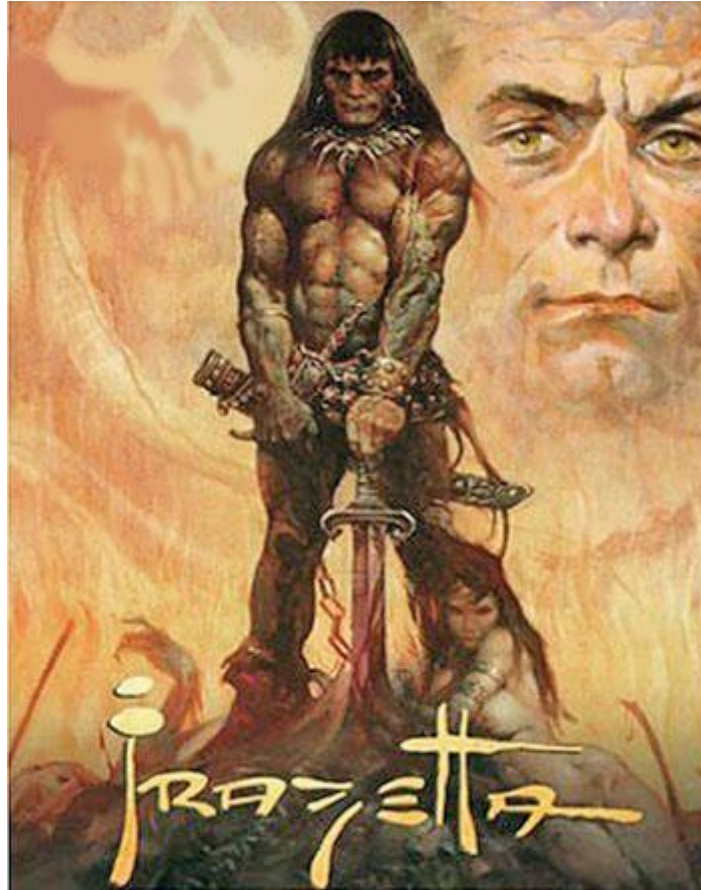
MONTAGE – ASSEMBLAGE – PEINTURE

Conan and the eat man - 180mm McFarlane

Techniques avancées

« I'm going gorilla hunting in the fog ! »

Le grand fan que je suis depuis toujours de Frank FRAZETTA qui a révolutionné le monde de l'art par sa technique qui va droit au but, avec une économie de moyens et par l'éclairage se devait de lui rendre hommage (à mon petit niveau). Pas de petits détails figolés chez Frazetta, à l'encontre de tout ce cheptel qui l'a copié et recopié...

As a lifelong fan of Frank FRAZETTA, who revolutionized the art world with his straight-to-the-point technique, economy of means and lighting, I had to pay tribute to him (at my own little level). Frazetta's work is devoid of fine details, in contrast to all those who copied and recopied him...

Frank Frazetta dans ses tableaux capte souvent l'instant après ou juste avant le coup porté qui apporte beaucoup plus d'effet et de réalisme à certaines scènes de ses tableaux, mieux que si il montrait l'action finale...

La sortie des figurines McFarlane de la série Conan a été l'occasion de faire une scénette et de travailler l'éclairage des figurines d'une façon plus approfondie tel un tableau à l'huile...

In his paintings, Frank Frazetta often captures the moment just after or just before the blow is struck, which adds much more effect and realism to certain scenes in his paintings, better than if he showed the final action...

The release of McFarlane's Conan figurines was an opportunity to create a scene and work on the lighting of the figurines in greater depth, like an oil painting...

Première étape: Poncer tous les joints visibles, coller toutes les pièces mobiles et mastiquer. Re-ponçage et mastic liquide pour finir...

First step: sand all visible joints, glue all moving parts and putty. Re-sanding and liquid filler to finish...

Après collage des articulations et masticage, ponçage des joints, on passe un apprêt blanc. Seuls les yeux ont été protégés par du Maskol (caoutchouc liquide)...

After gluing the joints and sanding them down, a white primer was applied. Only the eyes were protected with Maskol (liquid rubber)...

Peinture Conan

Conan painting

La peinture de l'épiderme est toujours effectuée en premier sur une figurine. Huiles alkydes WINSOR & NEWTON - bases: Terre d'Ombre, Terre de Sienne, Jaune de Naples, blanc...

Skin painting always comes first on a figurine. WINSOR & NEWTON alkyd oils - bases: umber, sienna, Naples yellow, white...

La figurine terminée. Les veines bleutées sont accentuées en transparence au gris de Payne (j'ai sauté les autres étapes des détails, celles-ci n'apportant rien de plus)...

The finished figure. The bluish veins are accentuated in transparency with Payne's gray (I skipped the other detail steps, as they don't add anything)...

Sur la figurine en pleine lumière, un effet d'ombre discret est accentué vers le bas du corps - on le voit très bien sur la partie inférieure du torse et la cuisse...

On the figure in full light, a discreet shadow effect is accentuated towards the lower part of the body - you can see it very clearly on the lower torso and thigh...

Sur les McFarlane, un effet de brillance se pose sur celles-ci par moment, malgré la peinture et le vernis mat... D'où le pagné brillant. J'en déduis qu'à l'avenir, il vaut mieux - si l'on choisi de les repeindre – d'employer l'acrylique...

On the McFarlane, a shiny effect appears at times, despite the matte paint and varnish... hence the shiny pagné. I deduce that, in future, it would be better to use acrylic paint if you decide to repaint them...

La scène de Conan se jetant sur un singe mangeur d'hommes devait être éclairée de haut en bas. J'ai fait une gouache rapide sur le papier pour me faire une idée. Le plus éclairé étant Conan, puis le haut du singe, puis on passe à la pénombre. Le singe était prévu blanc au départ, je décidais de le faire gris comme à l'origine, plus conforme à la jungle...

The scene of Conan pouncing on a man-eating monkey had to be lit from top to bottom. I did a quick gouache on the paper to get an idea. The brightest part is Conan, then the top of the monkey, then we go into half-light. The monkey was originally intended to be white, but I decided to make it the original gray, more in keeping with the jungle...

Peinture monstre - Monster painting

Passons à la bestiole: même étape que pour Conan mais il faut re-sculpter les poils au mastic au niveau des jointures et des joints pour éliminer toute trace d'articulation...

Let's move on to the beast: same step as for Conan, but the hairs need to be re-sculpted with putty at joints and seams to eliminate any trace of articulation...

On peint la gueule en premier, très intéressante à travailler, à partir de Terre de Sienne, d'Alizarine Crimson, rouge indien, rouge, blanc. Ocre, blanc pour les dents...

We paint the mouth first, which is very interesting to work on, using Terre de Sienne, Alizarine Crimson, Indian red, red, white. Ochre, white for the teeth...

Un sympathique portrait que l'on n'aimerait pas croiser un soir dans la rue ! Plusieurs couches de vernis brillant donneront plus de vie à l'ensemble, notamment pour simuler la salive...

An attractive portrait that you wouldn't want to see on the street one night! Several coats of gloss varnish will add life to the whole, notably to simulate saliva...

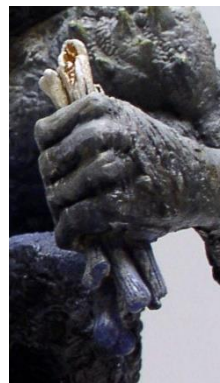
La gravure du singe se prêtait à un brossage à sec, ce qui m'aurait facilité la tâche, les poils n'accrochant que le haut, les ombres restant. Mais j'ai préféré le travailler directement au pinceau, comme j'aurai fait pour un tableau. Ceci me permettant entre autre de mieux détailler, et de faire un fondu d'ombres vers le bas...

The monkey's engraving lent itself to dry-brushing, which would have made my job easier, as the bristles would only catch the top, leaving the shadows. But I preferred to work it directly with a brush, as I would have done for a painting. Among other things, this gave me better detail, and allowed me to fade the shadows downwards...

Deux photos montrant la phase de transition vers l'ombre. On passe du gris au bleu puis au bleu profond, puis au bleu-vert très foncé. La première photo surexposée montre le cheminement. La seconde, la couleur terminée...

Two photos showing the transition to shadow: from gray to blue, then to deep blue, then to very dark blue-green. The first overexposed photo shows the progression. The second shows the finished color...

Autre exemple significatif : peinture des os dans la main gauche de l'animal puis éclairage du clair vers le foncé...

La peinture de la fourrure n'en est pas finie pour autant. Reste à simuler les traces de sang, de salissures et d'usure - à éclairer encore le pelage...

Another significant example : painting the bones in the animal's left hand, then lighting from light to dark...

The painting of the fur is not yet finished. All that remains to be done is to simulate the traces of blood, dirt and wear - to further illuminate the coat...

Eclairage - Lighting

On améliore encore l'éclairage de la fourrure, les yeux sont vitreux, les dents à nouveau éclairées elles-aussi... Les oreilles orangées ne me satisfaisant pas, je décidais de les faire noires, se fondant ainsi mieux dans l'ensemble...

Notez la différence au niveau de la fourrure en comparant la première photo et la seconde...

The coat lighting was further improved, the eyes were glassy, and the teeth were once again illuminated... As I wasn't satisfied with the orange ears, I decided to make them black, so they would blend in better with the rest...

Note the difference in fur when comparing the first photo with the second...

Le décor

The scenery

Un socle rond et lourd se devait de soutenir le tout. La base représente l'entrée de la caverne du singe d'où, les ossements sur le sol. Le décor est prêt pour la peinture...

A round, heavy base was intended to support the whole. The base represents the entrance to the monkey's cave, hence the bones on the floor. The decor is ready for painting...

Le socle fourni avec le singe est éliminé et un morceau d'écorce d'arbre le remplacera avantageusement. La figurine - très lourde - est fixée avec deux grosses tiges métalliques dont une à travers l'écorce. Des plantes d'aquarium en plastique et un peu de lichens séchés fourniront la végétation...

The base supplied with the monkey is eliminated, and a piece of tree bark is used in its place. The - very heavy - figurine is secured with two large metal rods, one of which is inserted through the bark. Plastic aquarium plants and a little dried lichen provide the vegetation...

Cette tige métallique soutenant Conan en l'air me gênait profondément, obstruant le plan visuel. Après cogitation, la solution est apparue !

J'allais faire une partie d'une forêt de bambous. Aussitôt dit... Une paille viendra cacher la tige disgracieuse tandis que d'autres plus fines plus ou moins dirigées, simuleront le tout. Place aux couleurs !!!

This metal rod supporting Conan in the air was in my way, obstructing the visual plane. After some cogitation, the solution appeared !

I was going to play a game in a bamboo forest. No sooner said than done... A straw will hide the unsightly stem, while other finer straws, more or less directed, will simulate the whole thing. Let the colors do the talking !!!

Eclairage décor

Decor lighting

Détail de la photo ci-dessus:

Le décor est peint à l'acrylique LIQUITEX à partir de mélange de bleus, verts, rose, mauve, noir, variés.

Quand tout est bien sec, j'ai repris à l'huile certains effets, comme faire briller des os dans l'ombre, ou des traces de sang, ou de végétation...

Detail from photo above:

The decor is painted with LIQUITEX acrylics, using a mixture of various blues, greens, pinks, mauves and blacks.

When everything is quite dry, I use oils for certain effects, such as making bones glow in the dark, or traces of blood, or vegetation...

Notez la transition des feuilles qui passent de la lumière à l'ombre...
Note the transition of the leaves from light to shade...

