Le Dessin pour préparer la sculpture

Apprendre à connaître son sujet

LE SUJET OBSERVÉ, SA COMPRÉHENSION ET SON VOLUME EN DESSIN

© 2014 – Association francophone pour l'éducation artistique en Ontario

Des proportions, aux valeurs, aux dégradés, au modelé

L'objet prend forme, l'ajout de valeurs modèle l'objet et confère le volume nécessaire à sa réalité.

***Le geste de l'artiste qui tient son crayon à distance de la mine lui permet d'avoir un certain recul dans son travail et d'évaluer en continue le tracé d'une ligne ou la répétition de lignes qui construisent les modelés. L'artiste travaille debout.**

- Réfléchir à sa position personnelle lorsqu'on est entrain de dessiner.

L'AFÉAO remercie :

- ✓ le ministère de l'Éducation de l'Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a été conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de l'Éducation.
- ✓ Pascal Demonsand : démonstration
- ✓ Les enseignants, participants à l'atelier de l'artiste
- ✓ Marie-Anne Lesaux : crédit photographique et accord du droit d'utilisation des photos incluses dans ce document, donné à l'AFÉAO pour la réalisation de cette ressource pédagogique spécifique.
- ✓ Colette Dromaguet : rédaction, diaporama et gestion de projet.
- ✓ Chantal Burelle : révision

Le document ci-dessous est en processus de création. Vous êtes invités à faire part d'ajouts qui enrichiraient le document, d'expériences pertinentes à partager ou de coquilles linguistiques à retoucher. info@artsendirect.com

Conseils pour progresser en dessin

Avant d'espérer obtenir de grands résultats en dessin, il est bon de faire des exercices de mise en forme physique (délier le poignet, les jointures des doigts, le positionnement du coude par rapport au corps) de la personne qui dessine.
Remplir une grande feuille de papier de lignes horizontales espacées d'un centimètre d'un côté de la grande feuille à l'autre.
Continuer avec des lignes verticales, puis diagonales en suivant le même principe.

Aussi

1) Dessiner en grand format.

2) Dessiner pour comprendre. L'œil navigue constamment du modèle au dessin.

3) Prendre du recul pour avoir une vue d'ensemble du dessin. Ne pas dessiner « le nez collé » sur le dessin.

4) Asseoir les grandes lignes du dessin pour conserver les proportions et les directions des lignes.

5) Prendre des pauses, il faut s'entraîner pour progresser.

6) Décortiquer l'objet que vous dessinez. Quel est le rapport entre les différentes parties de l'objet (moitié, tiers)? Y a-t-il un axe de symétrie? Comment simplifier le sujet dessiné pour en comprendre les volumes?

7) Considérer l'objet dessiné en additions de volumes et de faces, c'est-à-dire que le tout (l'objet) résulte de l'addition de différentes parties.

Conseil

Connaître son sujet pour le reproduire en sculpture
abandonner l'idée de dessiner un objet d'après photo pour la sculpture, parce que :

- le travail à 3 dimensions demande une vision de l'objet sous tous ses côtés,
- travailler d'après la photo d'un objet reviendrait à représenter ce qu'on ne connaît pas (profondeur et le volume?).

Exercice de mise en situation – échauffement

Matériel

- Papier recyclé en rouleau
- Bâton avec fusain fixé au bout
- Couleurs primaires dans des petits contenants
- Pinceaux

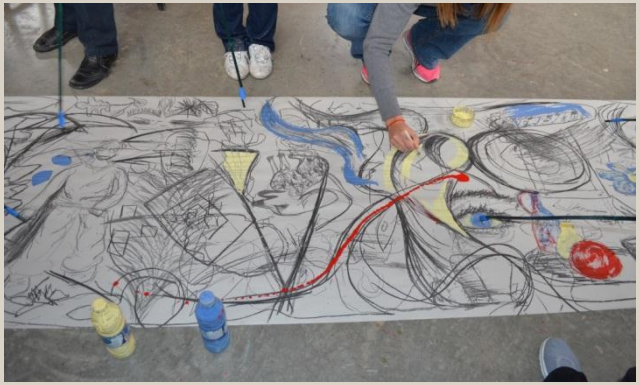
Déroulement de l'activité

Sur la bande de papier posée au sol, chaque participant

- ✓ dessine un motif (lignes répétées, formes répétées, en tenant le bâton de la main, le corps bien droit.
- ✓ Au bout de 2-3 minutes, ON CHANGE DE place; chaque participant fait un pas vers la droite et continue le motif placé sous son bâton de fusain, toujours tenu à bout de bras.

Continuer de se déplacer en tournant jusqu'à ce que la bande de papier soit remplie de designs et de motifs.

Les participants qui le désirent ajoutent des rehauts de couleurs de leur choix.



Important

- ✓ Les longs crayons sont réalisés avec des tuteurs pour plante, sur lesquels sont fixés des fusains. (ruban plastifié adhésif enroulé fermement)
- ✓ Dessiner à cette distance de la feuille de la feuille est un exercice en soit qui aide à délier le poignet et à agrandir le geste habituel de dessiner.

Conseils

- ✓ S’éloigner de toute représentation , ne considérer que la souplesse du geste qui délie le poignet .
- ✓ Ajouter avec modération les rehauts de peinture.

Le dessin de contour

Aiguiser son sens de l'observation et apprendre à connaître son sujet

Marche à suivre :

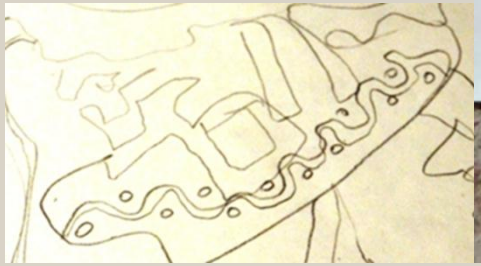
- ✓ Choisir un endroit calme.
- ✓ Travailler sur une feuille en grand format.
- ✓ Éviter de regarder la feuille de papier.
- ✓ Fixer des yeux un point précis de l'objet.
- ✓ Déplacer les yeux très lentement sur l'objet, relevant millimètre par millimètre chaque petit détail.
- ✓ Votre main suit le mouvement de vos yeux et dessine le modèle ou l'objet.
- ✓ Garder votre crayon sur la feuille de papier et vos yeux sur le modèle.
- ✓ Si la main dépasse les limites de la feuille, la repositionner sur la feuille et continuer l'étude de l'objet comme que précédemment.

Conseil

Ne chercher aucune ressemblance avec l'image réaliste de l'objet; celle que nous avons en mémoire, pour ce genre d'objet. Le résultat visé est de connaître la vérité et non le stéréotype de l'objet.
Pour éviter d'étaler les lignes tracées par le graphite, protéger le dessin en cours d'une feuille de papier placée sous le bras qui dessine.

Les détails qui modifient la banque d'images que nous avons en tête!

Passer par l'étape du dessin de contour, nous oblige à nous rappeler la précision des détails réels des objets et leur importance, en dehors de l'image mentale des objets, que possède notre cerveau.



Le dessin de geste

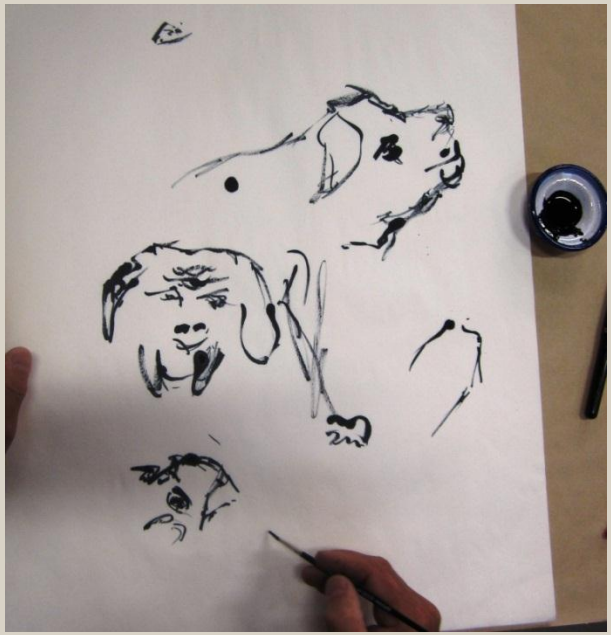
Matériel

- Crayons, (différentes sortes)
- Encre, pinceau
- Stylo-plume
- Papier pour esquisses (grands formats et diverses qualités)

Temps d'exécution de chaque croquis

Sujets

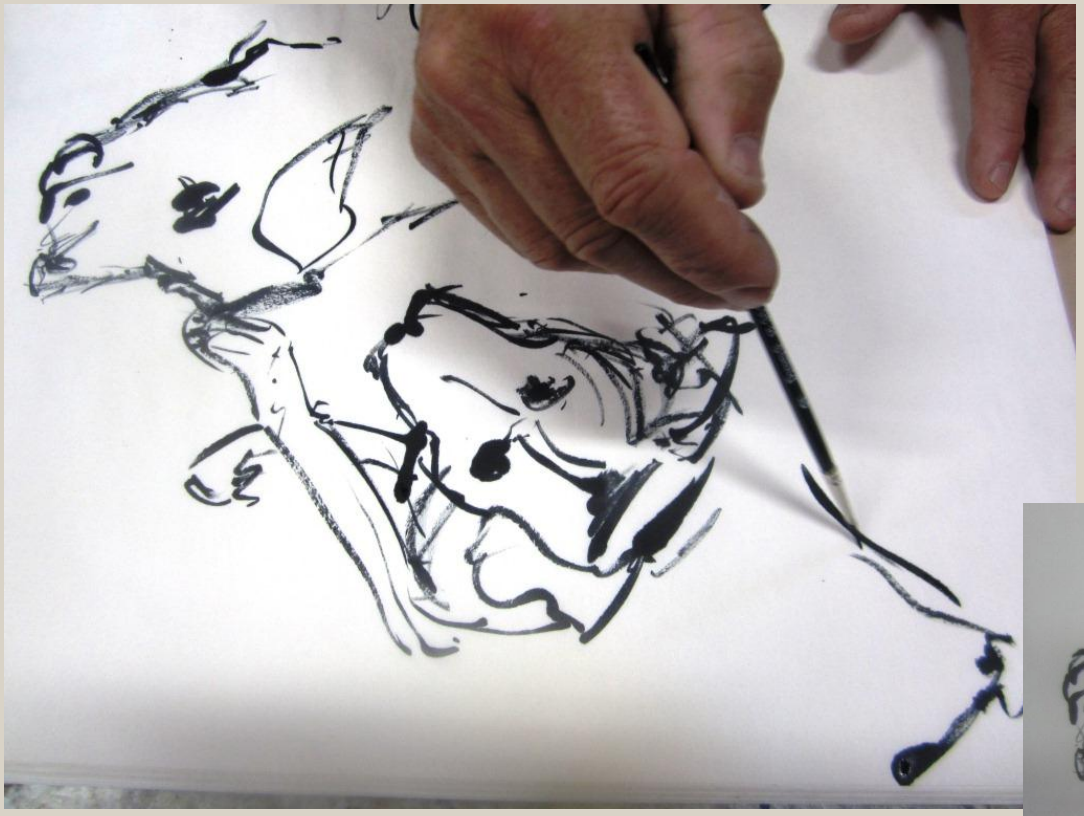
- personnes en mouvement, pratiquant un sport
- Animaux au repos ou pas trop actifs



Temps de pause

- ✓ Croquer rapidement
- ✓ Varier les temps de pause de 3 à 5 minutes
- ✓ Éviter de longues pauses entre chaque croquis
- ✓ Ne pas idéaliser le sujet; l'œil suit ce qu'il voit

La sensation du mouvement

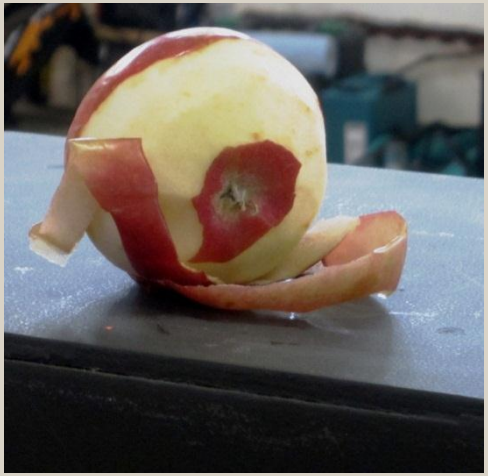


- ✓ Le geste capte le mouvement du sujet et aussi la sensation provoquée, liée au mouvement.
- ✓ Se laisser aller à la spontanéité du gribouillage pour se préparer au dessin de geste.

- ✓ Le poignet est délié et souple pour commencer le dessin de geste.
- ✓ Laisser le crayon se promener sur le papier, guidé par l'action perçue

- ✓ Laisser le crayon sur le papier, sans le lever pour capter la ligne de mouvement.
- ✓ Ne pas rechercher un idéal du sujet ou de l'objet observé.
- ✓ Capter rapidement une partie ou l'ensemble du sujet ou de l'objet, ne pas chercher le détail.
- ✓ **Conseil :** pour la pratique du dessin de geste à l'école, le gymnase, la classe de théâtre ou l'amphithéâtre lorsque se déroulent, math, pratique de théâtre ou improvisation .

Formes positives et formes négatives



Faire sortir la forme puis le volume de l'ombre.

- Le contraste du noir (fusain) et du blanc (papier) donne vie à l'objet représenté.

- De forme, il devient volume en jouant avec la juxtaposition des nuances et des rehauts de blanc ou de noir.

Apprendre à donner toute son importance à la forme négative.

- Dans un bas-relief, la forme négative correspond aux espaces entre les formes sculptées.

- Les espaces choisies entre les objets d'une nature morte maximise la qualité de la composition

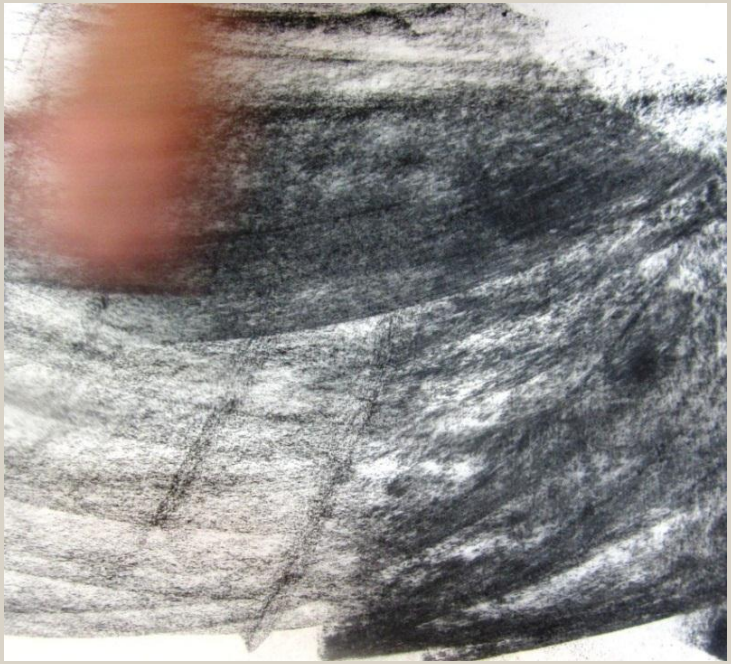
Matériel

- Feuille de papier à dessin (p. ex., Cartridge – Canson) taille moyenne à grande.
- Bâtons de fusain mi-durs à durs de grosseurs moyenne.
- Crayon conté blanc ou craie de tableau blanche.
- Gomme à effacer.

Conseil

Activité salissante, prévoir un vêtement de protection.

Préparation du fond



- ✓ Noircir intégralement la feuille de papier
- ✓ Travailler à grands gestes en tenant le fusain à plat pour couvrir de grandes bandes de papier.
- ✓ Intervenir avec le fusain tenu comme un crayon pour insister sur les régions de papier dont le noir n'est par régulier.

Important :

Obtenir une surface d'intensité de noir régulière

Conseils

Travailler debout en maintenant fermement le papier pour ne pas le froisser ou le déchirer. Déposer le surplus de poudre de fusain avec précaution dans la poubelle en inclinant le papier. (petits gestes - ne pas souffler)

Apparition de la forme par soustraction

Utiliser la gomme à effacer pour enlever le fusain et faire apparaitre les lignes principale de la pomme
En ce faisant, considérer l'espace négatif et la taille à donner à l'objet dessiné.

Conseils :

À cette étape, l'importance est bien de situer la dimension du positif versus le négatif. (rapport entre le fond et la forme).

Le nettoyage de la gomme à effacer noircie par le fusain peut se faire en la frottant sous la semelle de la chaussure ou sur un jean.

Ajout de rehauts
faire ressortir la masse

Conseil

Aiguiser la gomme en la coupant avec un X-Acto, afin d'obtenir une ligne tranchante pour créer des rehauts de surfaces allant de l'éclat fin à une zone plus étendue.

Finitions

- **Rehaut : retouche d'un dessin ou d'une peinture, par l'ajout d'un ton clair, afin de mettre en valeur des tons plus foncés**.

http://www.clg-bieules-couiza.acmontpellier.fr/HistoireDesArts/glossaire.pdf

Recréer les trois dimensions

Jeux d'ombres et de lumières

Le jeu de la lumière naturelle ou artificielle fait naître les lignes de contours, les formes, les matières et les distances des objets dans l'espace par le biais des dégradés de tons ou valeurs .

Étape essentielle vers la réalisation de la sculpture

L’articulation du volume .

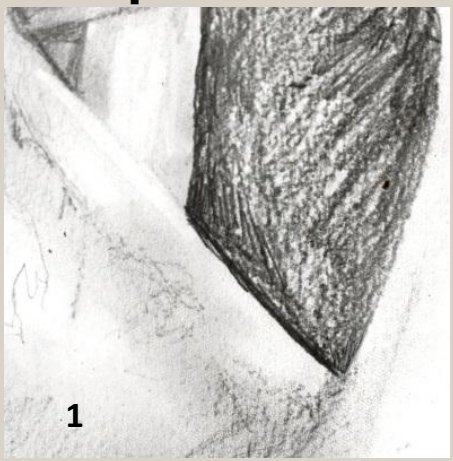
Matériel :

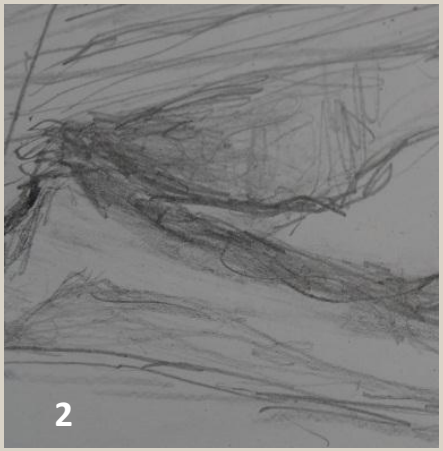
- Feuilles de papier à dessin grand format
- Crayon HB et 2B-4B
- Fusain
- Gomme à effacer

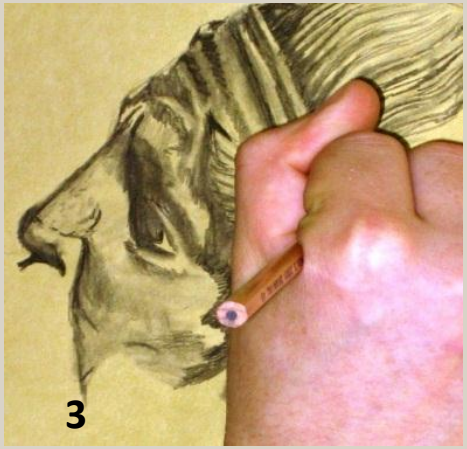
Utilisation des tons ou valeurs dans le modelé

- ✓ Les valeurs foncées – absence de lumière; les valeurs les plus pâles – présence de la lumière (1-2-3)
- ✓ Les valeurs ou tons correspondent aussi au degré d'intensité des couleurs lorsqu'on les transfère en nuances de gris (4)

Chaque artiste a sa technique







Des hachures, répétition de lignes plus ou moins serrées selon le gris ou noir recherché (1 et 2) ***les hachures croisées sont aussi la touche de certains dessinateurs.**

Le fondu : étalement des lignes de crayon ***à utiliser lorsque la texture recherchée le demande; peut nuire à l'authenticité du résultat si non approprié.**

La variété de dureté de mine graphite permet de varier les tons de gris obtenus (HB – 2B – 3B – 4B) ***Les chiffres très élevés donnent un rendu plus gras et brillants. Ils peuvent changer l'effet du fini si on utilise plusieurs grades de mine.**

Le geste et la manière de tenir le crayon interfèrent dans les techniques (légèreté ou force pour tenir le crayon) pour le rendu des tons de gris.

Connaissance de son sujet

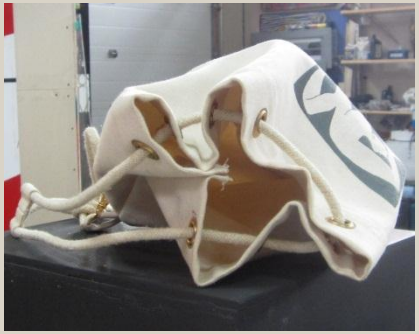
préparation à la réalisation d’un haut-relief en argile

Connaissance de son sujet

Le dessin de contour

Vue de l’objet de ses différents côtés.

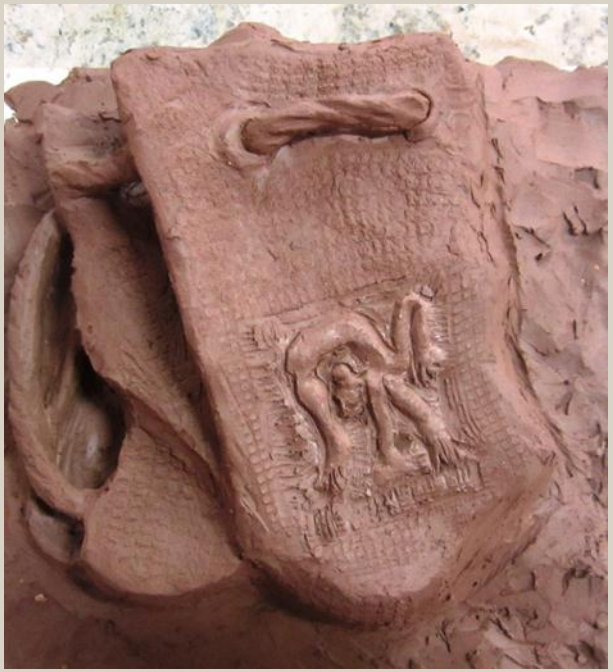
***Voir l’intérieur du sac permet d’en mesurer le volume réel**



Le dessin d'observation

Le dessin d'observation vise la représentation de manière rigoureuse et précise de l'objet. Il demande observation et analyse.

- ✓ Le dessin témoigne de la réalité de l'objet et présente la complexité des parties qui le composent, avec les détails requis pour comprendre les différentes textures ou matières par exemple.
- ✓ Il s'établit un va-et-vient entre l'objet réel et le dessin.
- ✓ L'œil cueille l'information sur l'objet, le cerveau guide la main qui transcrit l'information.

https://sites.google.com/site/decouvrart/4emes/dessin-observation

Réalisme et vérité du haut-relief réalisé en argile