

Les 10 bases du dessin pour apprendre et savoir dessiner

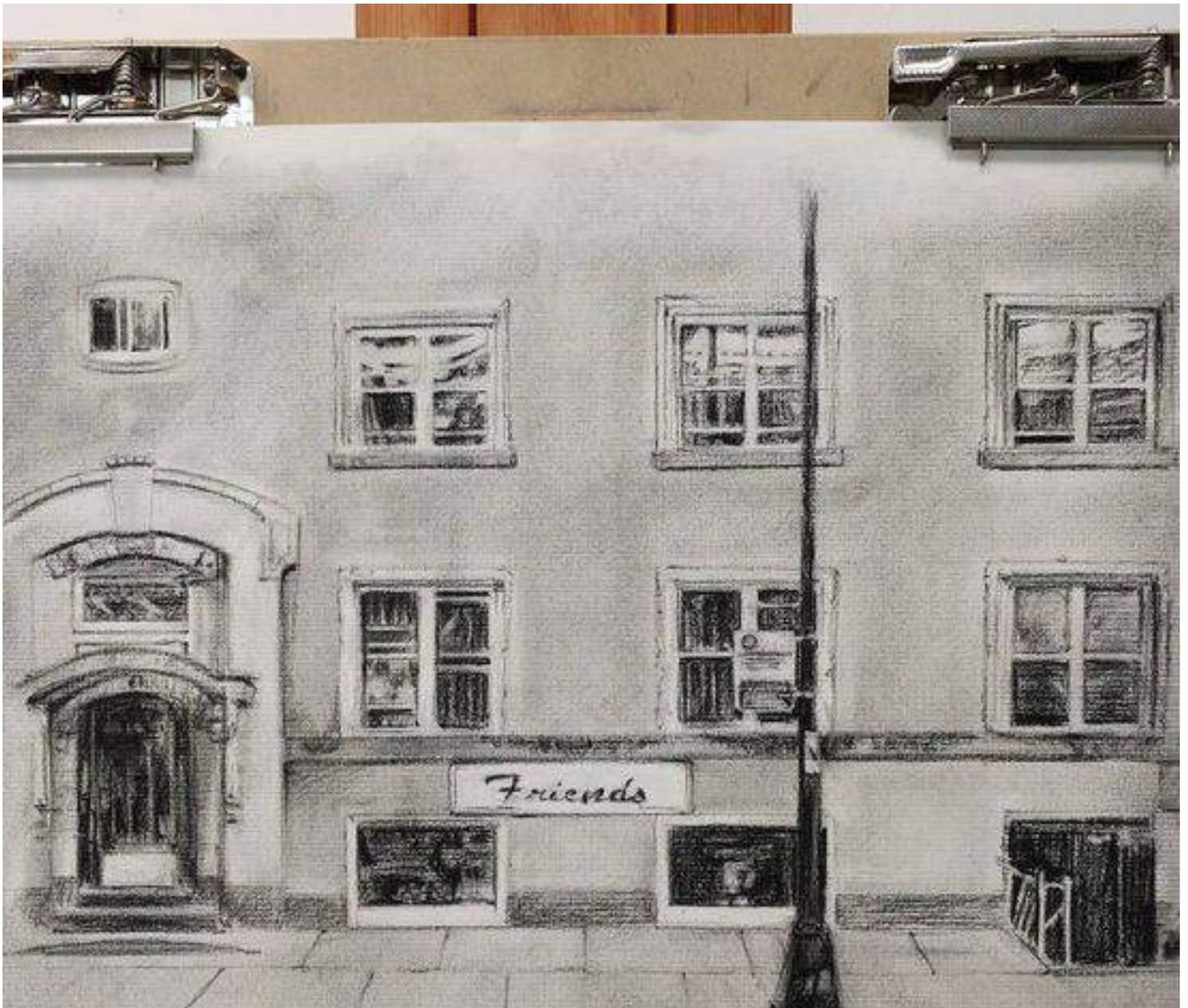

INTRODUCTION :

Apprendre à dessiner, par où commencer ? Voici une question que j'entends souvent et à laquelle je vais répondre. Voici les 10 bases de dessin pour bien débuter et avec lesquels vous serez capable de dessiner n'importe quel sujet. Je vous conseille de les suivre dans l'ordre car chacun de ces conseils apporte à l'autre. Grâce à ces 10 bases indispensables au dessinateur débutant comme au confirmé, vous avez entre les mains une méthode claire qui vous indique par où commencer. Et puis j'en suis certain, devenir passionné.

SOMMAIRE

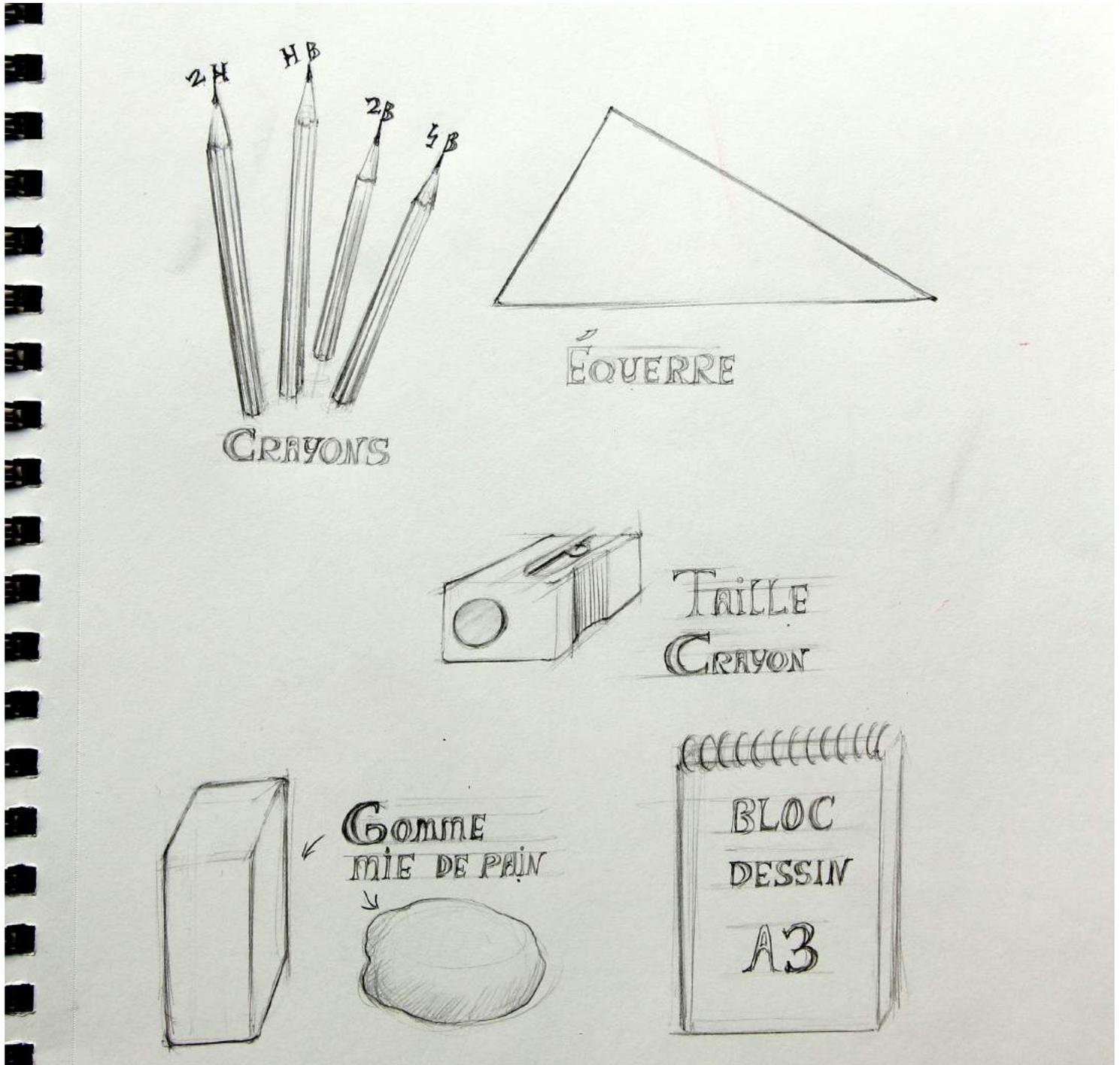
1. Le matériel de dessin
2. Observer
3. La perspective
4. Les formes simples
5. Ombre et lumière
6. Les proportions
7. Le mouvement
8. La composition
9. La texture
10. S'inspirer

1. LE MATÉRIEL DE DESSIN

Pour commencer, vous n'aurez besoin que de quelques bons outils.

Je mets l'accent sur les **bons outils** car oui si vous en choisissez des mauvais, vous allez détester dessiner et surement vite abandonner. Vous retrouverez ci-dessous les différents outils pour bien commencer :

- Des crayons à mine graphite 2H, HB, 2B, 4B. Plus la mine est H plus elle est dite sèche et plus la mine est B plus elle est grasse. Je vous conseille de commencer vos dessins par un crayon 2H, sans appuyer, il vous permet des traits léger et facile à gommer. Puis plus on progresse dans le dessin, plus on monte vers les gras (B).
- Une équerre de 30cm pour dessiner les perspectives
- Un bon taille crayon
- Une gomme dur et une gomme mie de pain
- Un bloc à dessin de format A3 pour pouvoir dessiner suffisamment grand. Le choix du papier a une grande importance. Un papier de mauvaise qualité ou non approprié peut vous gâcher tout votre dessin ou vous n'obtenez pas le résultat souhaité.

2. SAVOIR OBSERVER

Le but du dessin d'observation est de synchroniser votre main, votre œil et votre cerveau. Et évidemment d'observer le monde qui vous entoure.

Quelque soit ce que je dessine, je m'inspire toujours du réel. Je choisis un sujet qui me plaît et je prends un moment pour l'observer. J'observe son mouvement, sa texture, ce qu'il symbolise, quels détails de mon sujet je souhaite mettre en avant, est il clair ou foncé ? Par l'observation de la nature, vous serez capable de réaliser des dessins crédibles. Par crédible j'entends des dessins où les ombres, les textures, les proportions sont juste et paraissent crédible aux yeux de la personne qui les regarde. A l'inverse, une ombre mal placée peut modifier l'aspect du dessin et quand nous allons voir celui-ci, nous allons ressentir tout de suite que quelque chose ne va pas, qu'il n'est pas crédible.

Je ne reproduis que très rarement le dessin d'un autre artiste, car il est déjà sa propre interprétation du réel. Mais je peux m'inspirer du style de celui-ci pour réaliser mes propres dessins toujours en m'inspirant du réel.

Pour le dessin d'observation, votre œil doit faire des allés-retours constants entre votre sujet et votre dessin. Ne vous laissez pas distraire, même si quelqu'un vient vous parler, ne détournez pas le regard et continuez jusqu'à ce que vous jugiez que vous avez dessiné ce qui vous intéresse. Et puis comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en dessinant que l'on devient dessinateur alors ne vous découragez pas. Il n'y a pas de secret, en dessin c'est par la pratique que vous allez progresser.

3. LA PERSPECTIVE

Commençons par apprendre la perspective. Le dessin de perspective c'est une méthode pour représenter la 3D de nos sujets sur notre surface en 2D, notre feuille de papier. Représenter et comprendre le volume du sujet nous permet de comprendre par la suite comment placer les ombres, les textures et comment celles-ci épousent l'objet ou notre personnage, notre sujet. Nous verrons les ombres un peu plus loin dans le cours.

Pour commencer et afin de pouvoir dessiner n'importe quel sujet, vous aurez besoin de la perspective à 1 et 2 points de fuite. Suivez les 2 exemples ci-dessous qui vous expliquent comment pas à pas construire les perspectives et amusez vous à les reproduire.

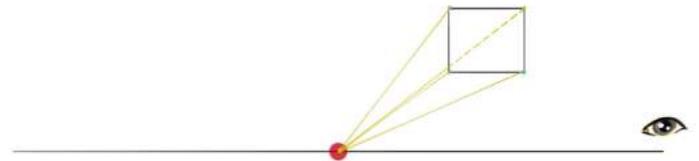
La perspective à 1 point de fuite

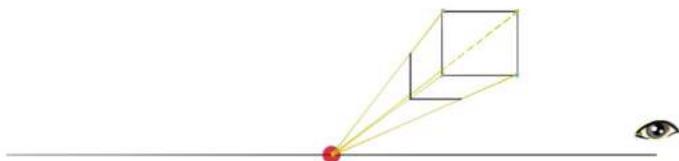
1 : Je commence par tracer une ligne d'horizon, celle-ci se trouve à ma hauteur d'œil.

2 : Je trace un point sur ma ligne, ici je décide de le placer au milieu. Il s'agit de mon point de fuite (ici en rouge).

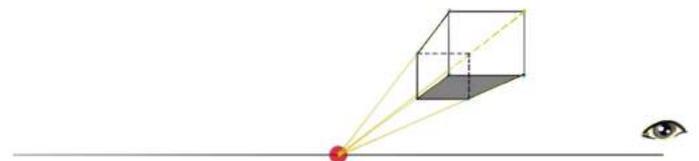
3 : Dans la perspective à 1 point de fuite, je pars du principe que je vois l'objet de face, je trace un rectangle avec des perpendiculaires et des parallèles à la ligne d'horizon.

4 : Je trace les lignes de fuites à partir de chaque sommet vers le point de fuite. Celles se trouvant derrière l'objet sont tracées à l'aide de pointillés.

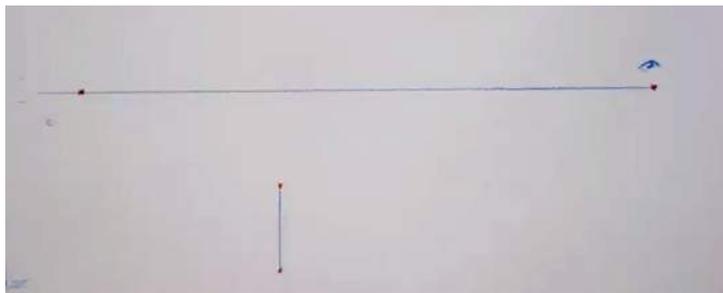

5 : Je délimite une profondeur à mon objet en traçant ses arêtes. Je trace également les arêtes que je ne vois pas à l'aide de pointillés. Puis je relie toutes les arêtes entre elles et mon objet apparaît en 3 dimensions.

Je finis par ombrer le dessous de mon objet car, vu que celui-ci se trouve au dessus de ma ligne d'horizon qui est ma hauteur d'œil, je vois évidemment le dessous de mon objet. Si l'objet se trouvait en dessous de ma ligne d'horizon, nous verrions la face du dessus.

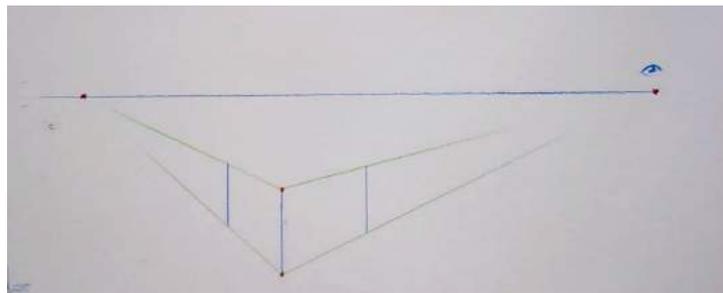
La perspective à 2 points de fuite

1 : Je commence par tracer une ligne d'horizon, celle-ci se situe à ma hauteur d'œil.

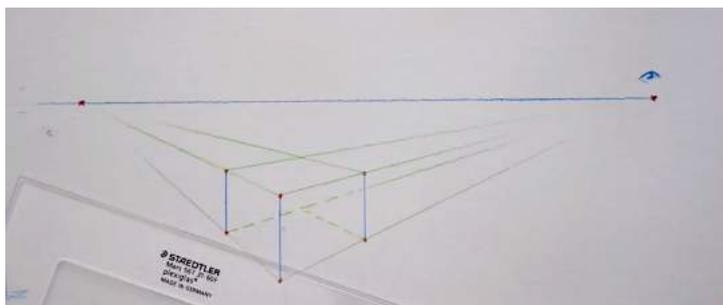
2 : Je trace deux points sur ma ligne d'horizon. Il s'agit de mes points de fuite.

3 : Dans la perspective à 2 points de fuite, je pars du principe que je vois l'objet de côté, je trace son arrête la plus proche de nous.

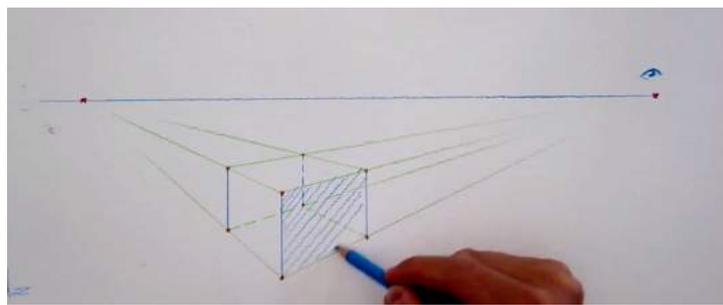

4 : Je trace les lignes de fuites à partir des 2 sommets vers les points de fuite. Celles se trouvant derrière l'objet sont tracées à l'aide de pointillés.

5 : Je délimite une profondeur à mon objet en traçant ses arrêtes les plus éloignées. Je suis libre de définir la profondeur que je souhaite.

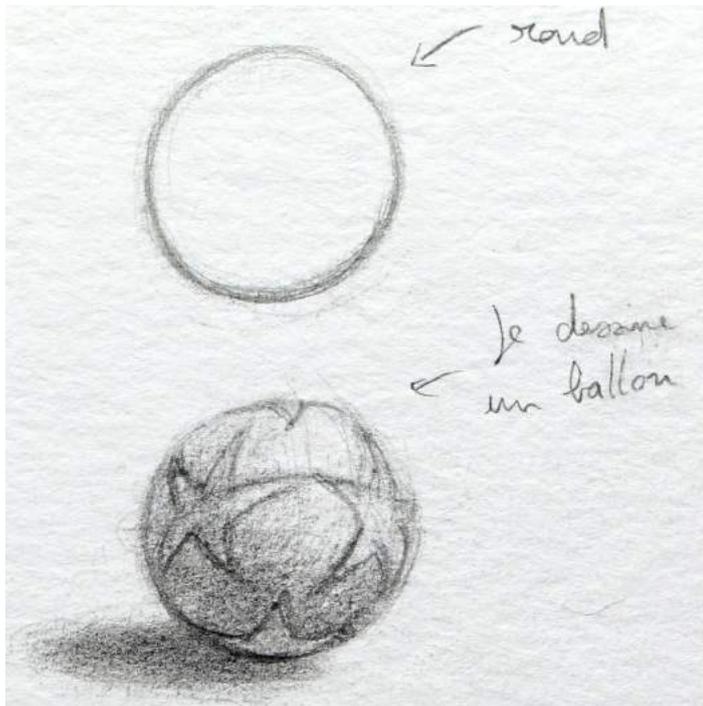
6 : Je trace également les arrêtes que je ne vois pas à l'aide de pointillés. Puis je relie toutes les arrêtes entre elles et mon objet apparaît en 3 dimensions.

Comme mon objet se trouve en dessous de ma ligne d'horizon, j'aperçois le dessus de celui-ci. Je décide de hachurer un des côtés pour comprendre clairement le volume.

4. LES FORMES SIMPLES

Nous allons apprendre à construire notre dessin, tout simplement.

Les formes simples

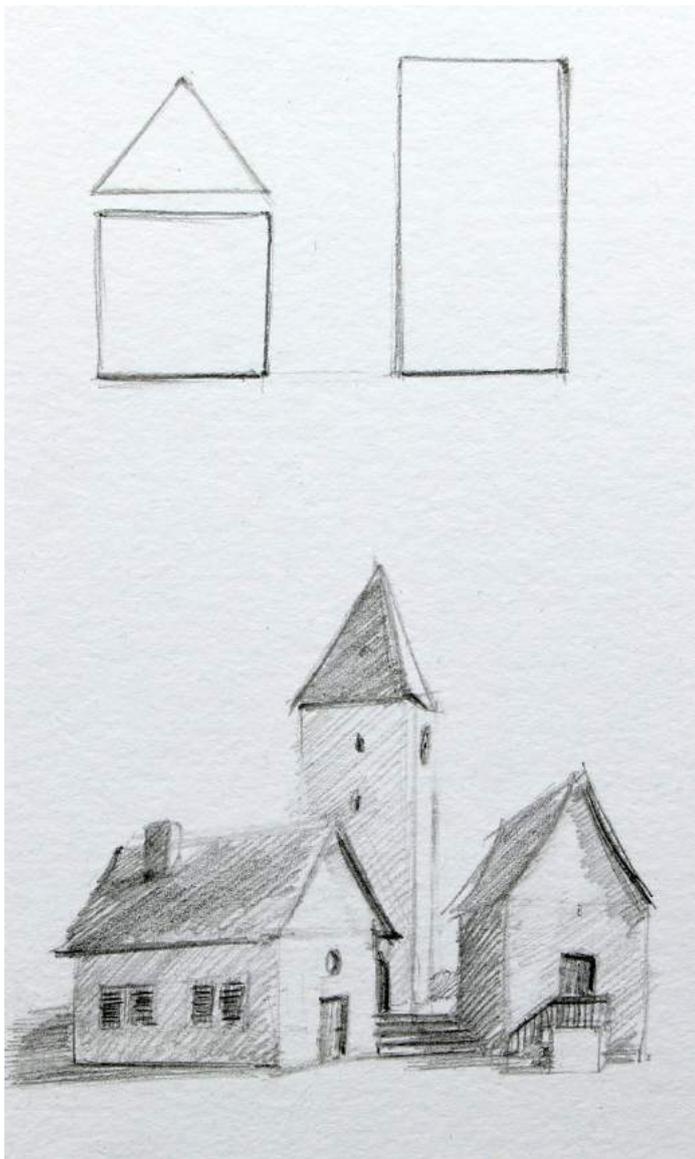
Comme formes simples, nous allons utiliser des formes géométriques. Le carré, le rectangle, le triangle, le rond et l'ovale, le cône et le cylindre, grâce à ces quelques formes nous allons pouvoir dessiner des formes complexes.

Prenons par exemple :

- **Un rond et un ovale**, ce rond peut être la base d'un ballon, d'une sucette, d'un oeil, d'un crâne cette ovale, la base d'un dirigeable, d'un muscle en dessin d'anatomie, d'un visage, d'un nez, d'un ballon de rugby.
- **Le triangle** peut être la base d'un sapin, d'une pyramide,
- **Le cylindre**, d'une longue vue et **le cône** d'un cornet de glace.
- **Le carré et le rectangle**, la base d'un sucre, d'un wagon, d'un bâtiment, d'un conteneur etc.

Les formes complexes

Par formes complexes, je commence par citer tout ce que l'on retrouve dans notre magnifique nature, les arbres, les animaux, les nuages ainsi que plein d'objets du quotidien comme une armoire, une chaise, un réveil, un ordinateur, une lampe et plein d'autres. Sans savoir comment structurer votre dessin, il est très difficile de savoir par où commencer et comment le dessiner.

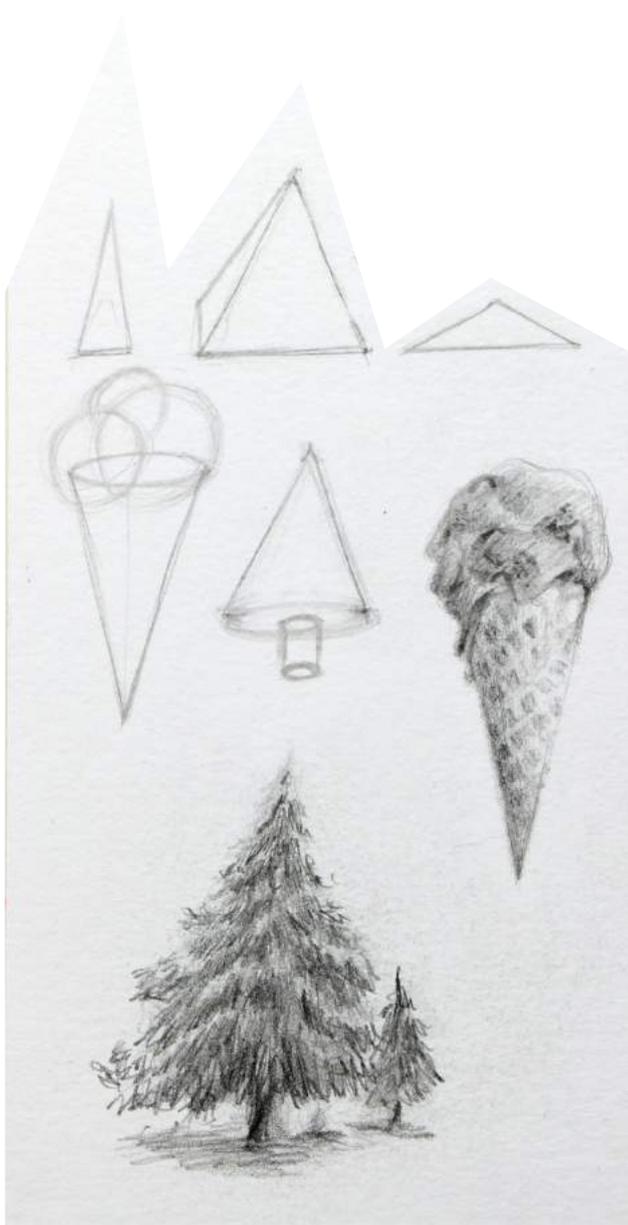

Structurer mon dessin

Par combinaison de formes simples, je viens construire, structurer mon dessin. Comme sur les illustrations ci-dessus et ci-dessous, je vous montre comment avec ces formes simples imbriquées entre elles, j'arrive à dessiner des sujets complexes.

Savoir **comment construire**, rend la pratique du dessin bien plus simple et rien ne peut n'être dessiné, même les formes les plus complexes. Retenez qu'une forme complexe est composée de plusieurs formes simples.

Grâce à cette méthode, tout le monde sera capable de structurer, construire, des formes complexes avec des formes simples.

Un triangle, une pyramide, un cône. Grâce à ces formes simples je dessine un arbre et une glace. Remarquez que pour l'arbre, j'ai imbriqué un cône et un tube pour le tronc.

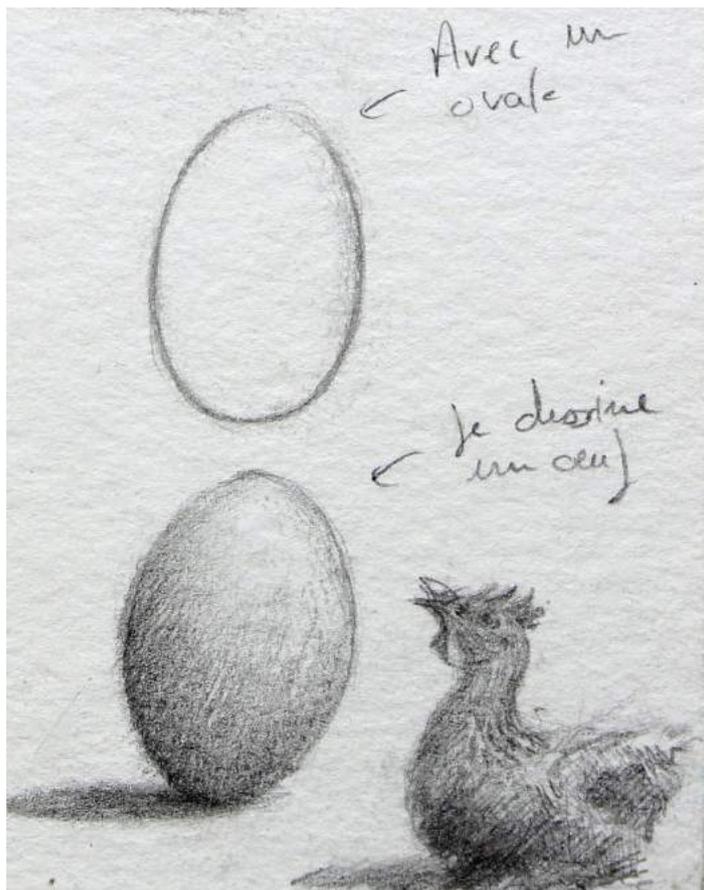
À l'aide de sphères, je dessine un tube. À l'aide de ceux-ci, je dessine une bouteille et une longue vue. Sur la bouteille, j'ai laissé les traits de construction.

5. OMBRES ET LUMIÈRE

La ligne, le trait, n'existent pas dans la nature, tout ce que vous voyez, vous le voyez par contraste. Vous voyez votre sujet grâce à la lumière qui l'éclaire et l'ombre qui vient l'épouser et qui le dessine.

Avant de commencer à dessiner, je détermine la direction de la lumière et l'indique par une flèche sur mon dessin.

Ombre douce et ombre dur

Pour bien comprendre la différence entre ombre douce et ombre dure, nous allons ombrer une sphère

1. Je commence par tracer un ovale
2. J'indique la direction de la lumière par une flèche
3. Je délimite, par un trait très fin, l'impacte de la lumière haute (la plus intense) sur le haut de ma sphère
4. Avec un crayon sec de type 2H, je viens tracer les premières ombres, les ombres douces. Ce sont elles qui épousent ma sphère. Ces ombres fuient vers mon impacte de lumière par un dégradé (du plus sombre au blanc).
5. Absence de lumière, l'ombre dure est projetée au sol. Elle a un bord net. Attention tout de même à ne jamais tracer un contour à une

ombre.

6. Je viens contraster mon dessin progressivement grâce à des crayons plus gras. Je commence par un HB, puis monte en gras selon le rendu de contraste voulu.

Pour résumer, l'ombre douce est l'ombre qui vient épouser mon objet jusqu'à ce qu'il y ait absence de lumière. Une fois l'absence totale de lumière, l'ombre projetée au sol est appelée ombre dure. On l'appelle également ombre portée.

6. PROPORTIONS

Pour que votre dessin soit dit crédible, il est indispensable de respecter les proportions de ce que vous dessinez. Que vous dessiniez dans votre atelier, dans la nature comme dans la rue, plusieurs méthodes s'offrent à vous pour reproduire votre dessin aux bonnes proportions. Je vous en présente 2 dont je me sers régulièrement :

La mesure au crayon

- Je tiens mon crayon au bout de mon bras tendu
- Je ferme un œil et observe mon sujet
- En partant du haut de mon crayon (la mine) jusqu'à mon doigt, je mesure la taille de mon sujet
- Je peux facilement comparer la taille des éléments et les reproduire sur mon dessin en respectant les proportions.

La grille

Pour la reproduction d'une photo ou d'un dessin

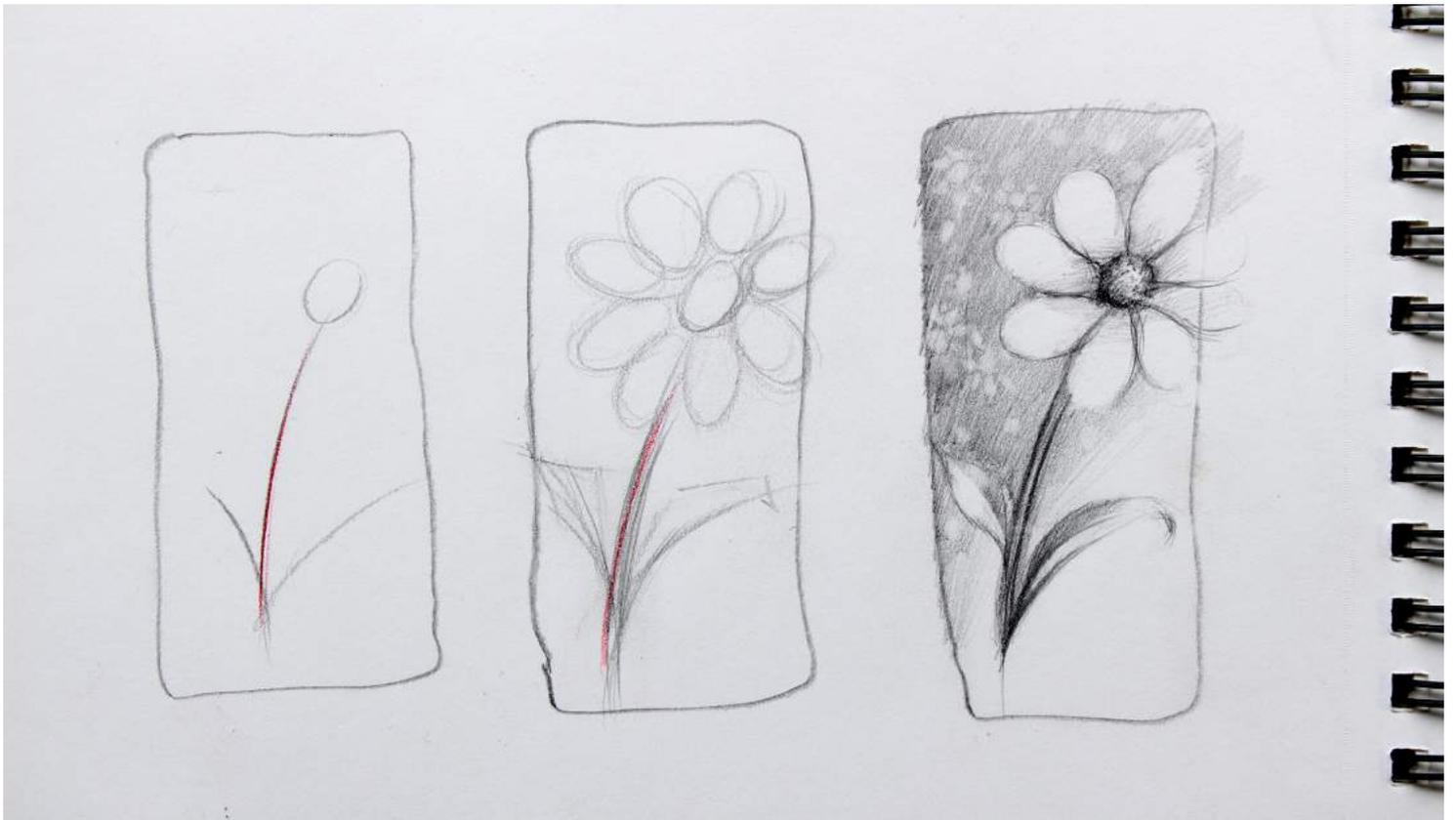
- Tracez une grille sur votre dessin ou photo
- Reproduisez ce quadrillage sur votre feuille de dessin vierge en traçant des traits fins au crayons sec
- Par une observation attentive, construisez votre dessin en respectant le plus possible les proportions

7. LE MOUVEMENT

Dans la nature, le mouvement, la force est partout. Que la mer soit calme, avec de légers remous ou agitée, la mer est toujours en mouvement. C'est la même chose pour n'importe quel sujet que vous allez dessiner. Du vent qui souffle dans les arbres, à la course d'un chevreuil, à cet homme qui lit un livre jusqu'à cette fleur qui cherche le soleil. Le mouvement est partout, sans arrêt et c'est la première chose que je trace sur ma feuille avant de commencer mon dessin.

Dessignons une fleur

Pas à pas, voyons comment construire une fleur en commençant par lui tracer sa ligne de force.

Je commence par tracer la ligne de force de ma fleur, ici en rouge. Sans celle-ci ma fleur paraîtrait statique. Grâce à celle-ci elle, je ressent le mouvement, sa force.

Je construis ma fleur à l'aide de formes simples. Les pétales sont des ovales, la tige est un tube, et les feuilles sont cubiques.

Maintenant que j'ai la ligne de force et la structure de ma fleur, je viens peaufiner son contour. Pour faire ressortir la lumière des pétales, je contraste l'arrière plan. Je viens également ajouter de la texture dans le cœur de ma fleur.

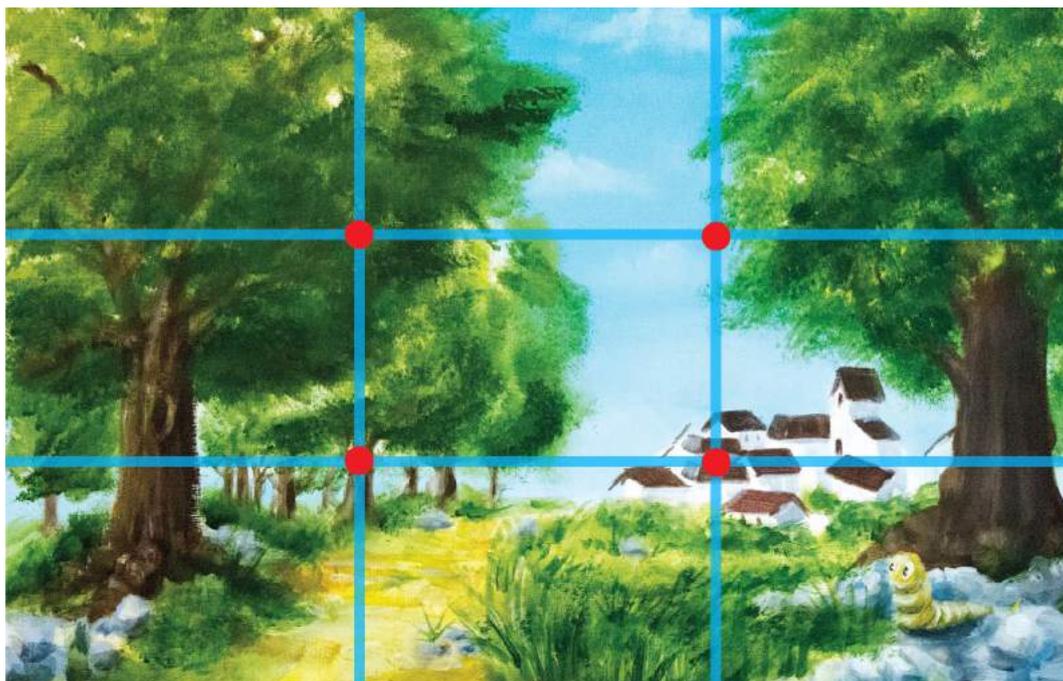
8. COMPOSITION

Je cherche à composer mon image pour accompagner le regard du spectateur au travers de l'oeuvre. Je compose l'image afin de guider son regard vers ce qui est important, je peux ajouter, vers ce que l'artiste juge important. La composition aide quant à la lecture de l'oeuvre. Pour composer mon image je m'aide de règles de compositions, certaines utilisées par les plus grands maîtres de la peinture et de l'art en général.

Ci-dessous, je cite la règle de composition que j'utilise régulièrement pour réfléchir et composer mes dessins et illustrations. Il en existe beaucoup d'autres.

La règle des tiers

C'est incontestablement celle que j'utilise le plus souvent. D'ailleurs, elle est utilisée en photographie. Comme son nom l'indique nous allons séparer notre image en tiers. À chaque intersection, (ici indiquées par un point rouge), je peux décider de placer un élément important.

Sur l'illustration ci-dessus, j'ai placé le village comme élément important, ce vers quoi je souhaite attirer le regard du spectateur. Voyez comme le chemin participe également à diriger le regard vers ce village, comme s'il nous y emmenait.

Dans un paysage, je place le plus souvent l'horizon sur le tiers inférieur, ce que j'ai fait pour ce dessin ci dessus.

9. LA TEXTURE

Un des travaux les plus minutieux et passionnants dans le dessin est de réussir à reproduire la texture des éléments que nous souhaitons dessiner. Je commence par observer attentivement mon sujet. Comment la texture reflète la lumière, est elle brillante ou mate, granuleuse ou lisse, répétitive tel un motif ou très aléatoire, Reflète-t-elle les objets qui l'entourent tel un miroir ? Et oui c'est par une observation attentive et une reproduction des plus fidèle que vos textures seront crédibles.

Texture de pierre

Texture de barbe

Texture de plastique

Texture d'écorce

10. S'INSPIRER

Lorsque j'ai commencé à dessiner, mon professeur, après m'avoir appris quelques bases m'a demandé ce que je souhaitais dessiner. Il m'a montré une bande dessinée d'Enki Bilal et j'ai adoré. J'ai alors commencé par reproduire ses dessins, ceux que j'aimais et qui m'inspiraient. J'utilise le passé pour écrire car ces dessins ne me plaisent ou m'inspirent plus forcément. Durant ces 18 ans de dessin, mon style et mes références ont évolués. Trouvez vos inspirations et le dessin sera un plaisir et non une corvée. Le fait de vous inspirer d'artistes, ils deviennent pour vous des mentors, vous vous intéressez à eux, comment ils dessinent, le style et les couleurs qu'ils utilisent, leurs inspirations, vous apprenez beaucoup et progressez. Et puis, vous pouvez même les contacter et leur poser directement vos questions Inspirez vous puis dessinez vos propres réalisations à partir du réel.

Que dessiner ?

Mon conseil est de vous écouter. Ressentez ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Ce qui vous donne envie de dessiner, cela peut être une anecdote, une rencontre, un lieu comme ce petit village si paisible au charme d'antant. Observez le monde qui vous entoure, les sujets sont partout. Et surtout écoutez vous !

Je m'appelle Vivien, professeur et blogueur de dessin pour l'Atelier de Vivien.
Je vous invite à me suivre dans l'aventure et dessiner à travers le monde
ainsi que suivre l'actualité des articles sur :

www.atelier-vivien.fr