

Mercredi 3 décembre 2025

Le dessin

Marion Gouriveau

Docteure en histoire de l'art

Conservatrice-restauratrice d'arts graphiques et livres

mariongouriveau@live.fr



Définition

1. Représentation d'un être ou d'un objet, réel ou imaginaire, réalisée sur une surface au moyen d'un crayon, d'une plume, d'un pinceau, etc
Par métonymie. Façon de dessiner ; style d'un dessin.
2. Art, technique du dessin
3. Les éléments linéaires, par opposition aux couleurs, aux valeurs.
Par extension. Ligne qui délimite une forme, un contour. Accentuer le dessin d'un visage, en souligner les contours.
4. Représentation graphique décorant des objets divers.
5. Représentation exacte et précise d'une figure ou d'un objet pour les besoins de la science ou de l'industrie.
6. Fig. Dans une œuvre musicale, littéraire. Disposition des parties ; plan.

Dictionnaire de l'Académie Française, 9ème édition (édition actuelle)

Technique et art de représenter un objet, une essence, un concept, une pensée, sur une surface plane, à l'aide d'un crayon, de la plume, du pinceau, de la pointe, en utilisant la ligne comme élément de langage avec, éventuellement, des valeurs et des couleurs pour marquer le modelé, les volumes et les accents.

SAMSON Marie, *Dictionnaire usuel des arts plastiques*, 2004, ViaMedia Editions

————→ Figuration/abstraction

Technique et art de **représenter un objet, une essence, un concept, une pensée**, sur une surface plane, à l'aide d'un crayon, de la plume, du pinceau, de la pointe, en utilisant la ligne comme élément de langage avec, éventuellement, des valeurs et des couleurs pour marquer le modelé, les volumes et les accents.

SAMSON Marie, *Dictionnaire usuel des arts plastiques*, 2004, ViaMedia Editions

————→ Support

Technique et art de représenter un objet, une essence, un concept, une pensée, **sur une surface plane**, à l'aide d'un crayon, de la plume, du pinceau, de la pointe, en utilisant la ligne comme élément de langage avec, éventuellement, des valeurs et des couleurs pour marquer le modelé, les volumes et les accents.

————→ Outils

Technique et art de représenter un objet, une essence, un concept, une pensée, sur une surface plane, à l'aide d'un crayon, de la plume, du pinceau, de la pointe, en utilisant la ligne comme élément de langage avec, éventuellement, des valeurs et des couleurs pour marquer le modelé, les volumes et les accents.

Technique et art de représenter un objet, une essence, un concept, une pensée, sur une surface plane, à l'aide d'un crayon, de la plume, du pinceau, de la pointe, **en utilisant la ligne comme élément de langage** avec, éventuellement, des valeurs et des couleurs pour marquer le modelé, les volumes et les accents.

Dans ce même dictionnaire l'auteur poursuit avec les définitions suivantes :

dessin à main levée

dessin animé

dessin au trait

dessin aux deux, aux trois crayons

dessin aux instruments

dessin de projet

dessin d'exécution

dessin d'observation

dessin linéaire

dessin technique

Dans ce même dictionnaire l'auteur poursuit avec les définitions suivantes :

dessin à main levée

dessin animé

dessin au trait

dessin aux deux, aux trois crayons

dessin aux instruments

dessin de projet

dessin d'exécution

dessin d'observation

dessin linéaire

dessin technique

Selon les outils



Dans ce même dictionnaire l'auteur poursuit avec les définitions suivantes :

dessin à main levée

dessin animé

dessin au trait

dessin aux deux, aux trois crayons

dessin aux instruments

dessin de projet

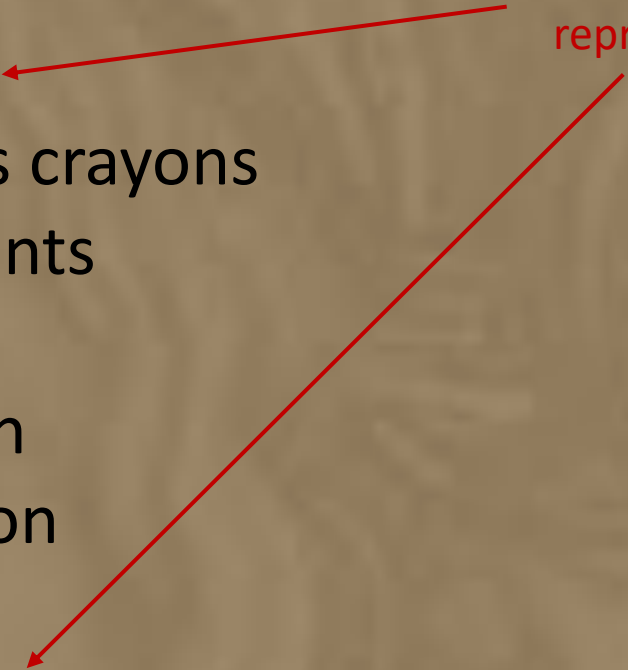
dessin d'exécution

dessin d'observation

dessin linéaire

dessin technique

Selon le mode de
représentation



Dans ce même dictionnaire l'auteur poursuit avec les définitions suivantes :

dessin à main levée

dessin animé

dessin au trait

dessin aux deux, aux trois crayons

dessin aux instruments

dessin de projet

dessin d'exécution

dessin d'observation

dessin linéaire

dessin technique

Selon le but du dessin



Dans ce même dictionnaire l'auteur poursuit avec les définitions suivantes :

dessin à main levée

dessin animé

dessin au trait

dessin aux deux, aux trois crayons

dessin aux instruments

dessin de projet

dessin d'exécution

dessin d'observation

dessin linéaire

dessin technique

On peut aussi désigner l'objet dessin par :

- par le **sujet** qu'il représente (portraits, paysages, architectures...),
- par sa **technique** (pierre noire, encres, sanguine, pastel, feutres...),
- ou par sa **destination** (avant-projet, œuvres à part entière, étude...).

Difficile d'avoir une définition claire et stricte du dessin.

Le dessin est historiquement : un outil de travail, d'apprentissage, une manière de noter ce que l'on observe à des fins de connaissances ou de préparation.

Ce n'est que vers **le XIX^{ème} siècle**, que le dessin s'affirme comme œuvre, porteur d'une réelle intention/expression artistique.

Traces de « dessins » préhistoriques

Charbon sur paroi de pierre



Alcôve au rhinocéros, environ 35000 ans avant J.C., grotte Chauvet, Ardèche.

Gravure sur paroi (outil lithique, osseux ou bois dur)



Bisons et chevaux, Paléolithique, grotte ornée de Cussac (Dordogne)

Lien entre l'écriture et le dessin

Écriture cunéiforme sur argile cuite.



Tablette économique : compte des ânes de charrue à atteler, signes cunéiformes, Vers 2360 av J.-C., Lagash (Mésopotamie), Paris, musée du Louvre, Antiquités orientales, AO13300

Encre sur papyrus



Le livre des morts, XXVIe dynastie – époque Saïte, VIIe s. av. J.-C, Égypte, Musée Georges-Labit.

Céramique peinte



Fragment de lébès nuptial, Grèce antique - période classique, Ve siècle av J.-C., Musée du Louvre.

Métal incisé



Ciste Ficoroni, détail gravés, milieu du IV^{ème} siècle avant J.C, Rome, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Moyen-Âge

Peu de dessins —————> Coût élevé des matériaux : parchemin

Tracés préparatoires « éphémères » :

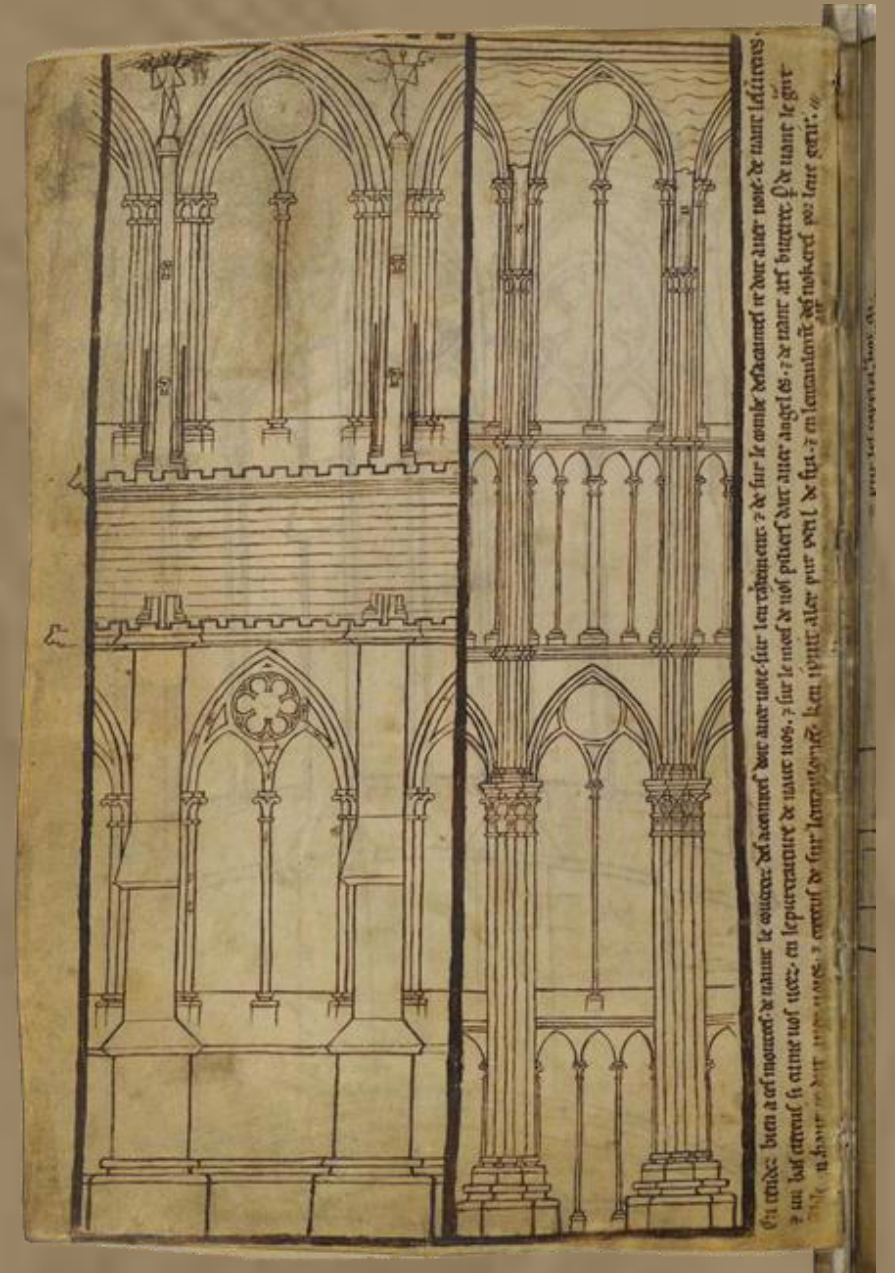
- pour miniatures dans un manuscrit
- *Sinopie* : dessin préparatoire pour peinture murale

Dessins pour projets architecturaux

Dessin procédé préparatoire : pas de rôle autonome

→ *Exempla* : répertoire pour artistes

Villard de Honnecourt, *Carnet de dessins*, France, vers 1230
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 19093, fol. 18v.



Dessins à l'encre
sur parchemin.



Apprentissage du dessin au Moyen-Âge

Vers 1190, Alexandre Neckham (1157-1217) ouvrage : *De Nominibus Ustensilibus*

« Que l'élève, même débutant, ait une tablette soit de cire, soit ointe d'un mélange de cire et d'huile soit enduite d'argile, pour tracer (« *protrahere* ») et peindre toutes sortes d'ornement. ».

Vers 1300, *Liber Diversarum Artium*, auteur inconnu: le dessin est la première étape de la formation de l'image.

Apprentissage du dessin au Moyen-Âge



L'atelier d'Hildebert et d'Everwin, 1142-1150, parchemin. Archives du château de Prague, The Library of the Metropolitan Chapter of St. Vitus, sign. A 21/1. Dessin à la fin de *Civitate Dei*.

Apprentissage du dessin au Moyen-Âge

- Depuis environ 1350, apprentissage auprès de maîtres accrédités par un système de corporations.
- Garçon d'atelier : dessin sur des panneaux.
- Copie les dessins et gravures de l'atelier puis bas-relief puis le modèle vivant.

Apprentissage du dessin au Moyen-Âge

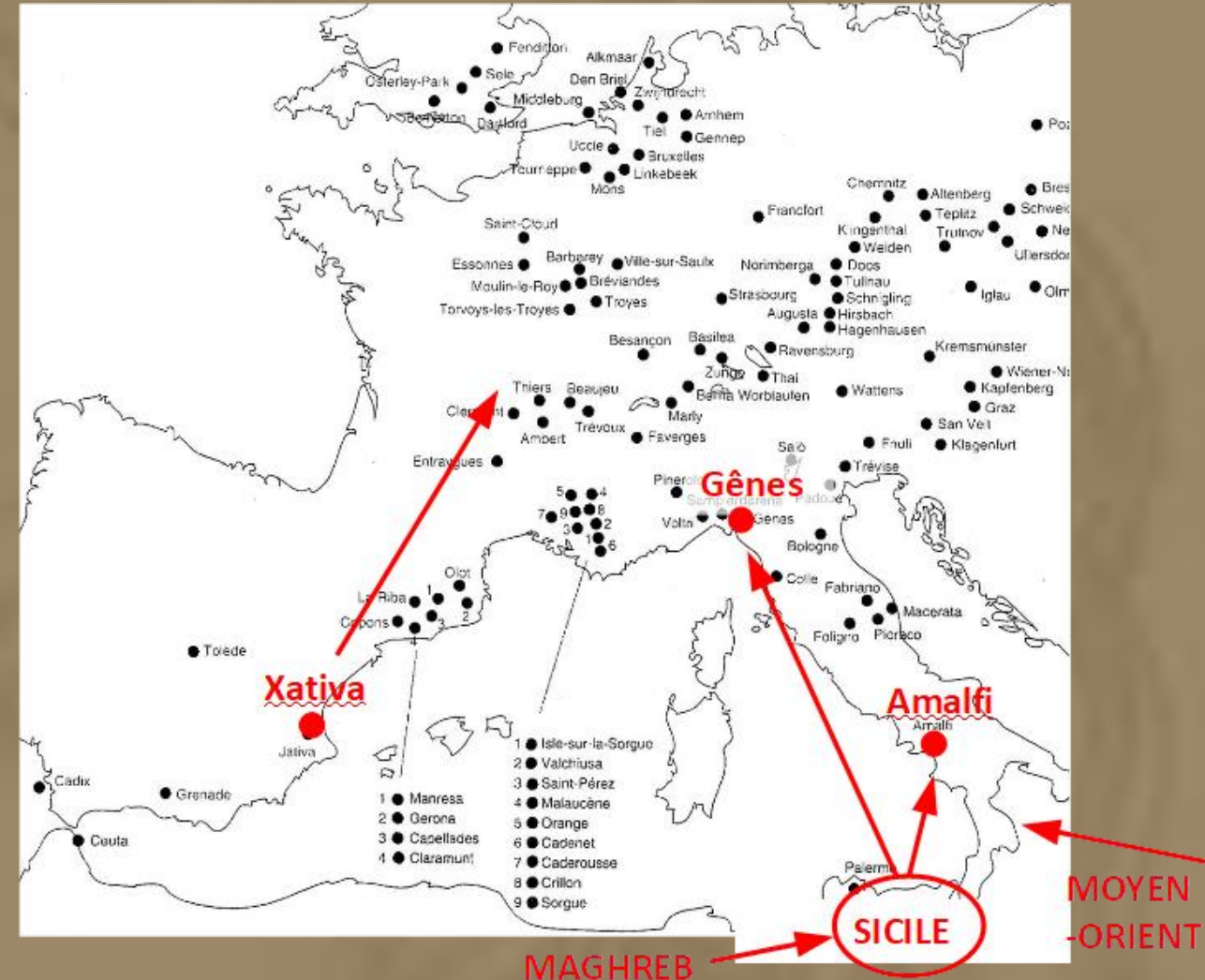
- Cennino Cennini, peintre florentin, *Libro dell'Arte*
- Témoignage précieux des pratiques d'atelier
- Rédigé entre 1390 et 1437
- Dessin: stylet de plomb, plume, sur parchemin, toile de coton, préparation des papiers teintés
- Connaissance des savoir-faire

Fabrication du papier

Cadix, Séville, Xativa milieu du XI^{ème} siècle

Importation de papier à **Amalfi** et **Gênes** début du XII^{ème} siècle

Au XIII^{ème} siècle, **fabrication près de Gênes** selon la méthode espagnole



Fabrication du papier

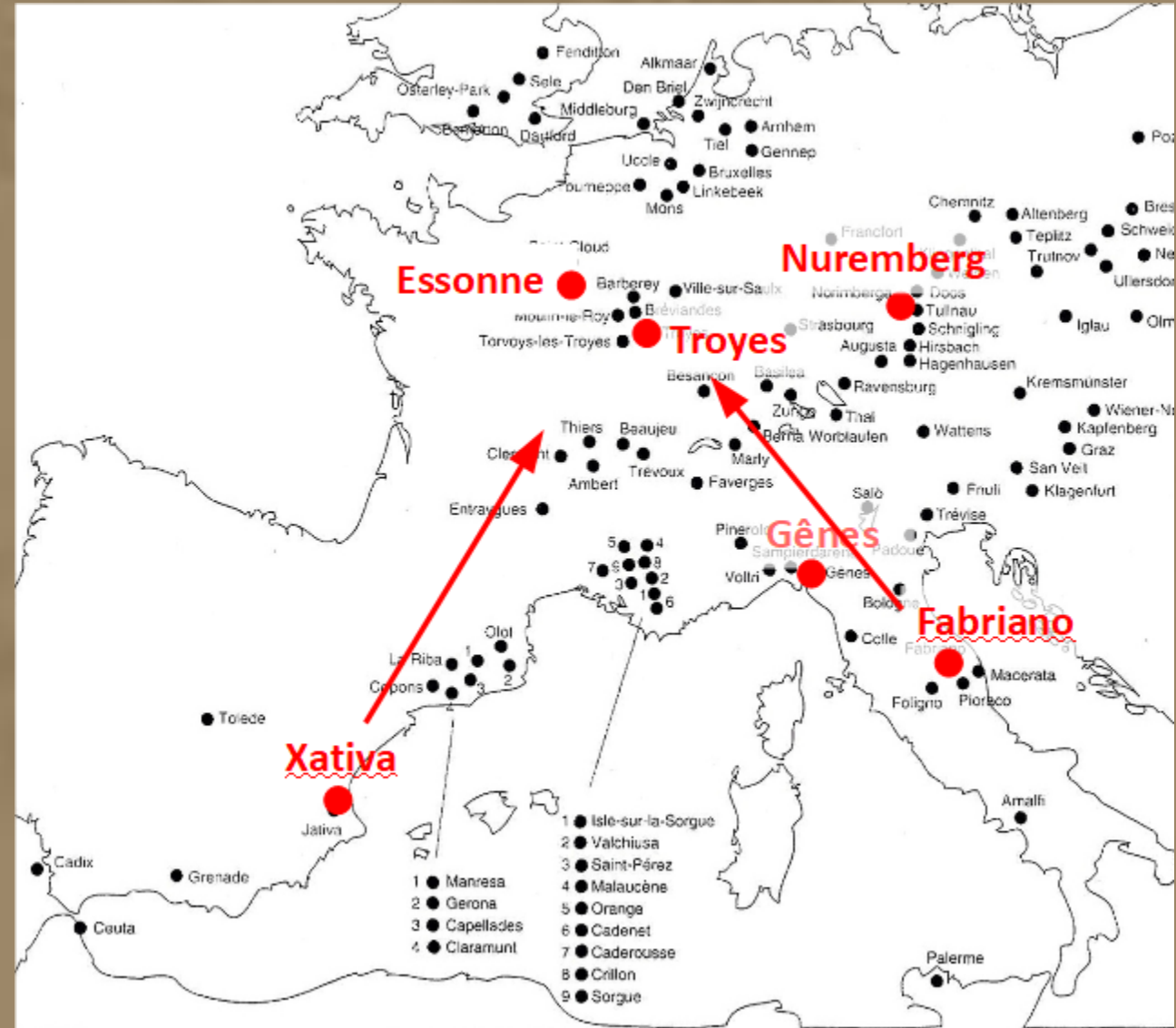
Fabriano après 1276

Troyes en 1338, Pierre Garnier

Essonne en 1354

Nuremberg en vers 1390

Développement de l'imprimerie vers 1450



Fabrication du papier

- Dans un premier temps, mal perçu : de moins bonne qualité que le parchemin.
- Frédéric II en interdit l'utilisation pour les actes publics en 1231.
- Amélioration de la qualité par les papetiers italiens.
- Il semblerait qu'il entre dans les ateliers d'artiste à partir du XIV^{ème} siècle.

Renaissance

- Mine de plomb, encre, réhauts de blancs sur papier



Évêque agenouillé accompagné d'un cleric,
d'après Van der Weyden, XV^{ème} siècle.

- Encre brune, lavis brun, pierre noire sur papier



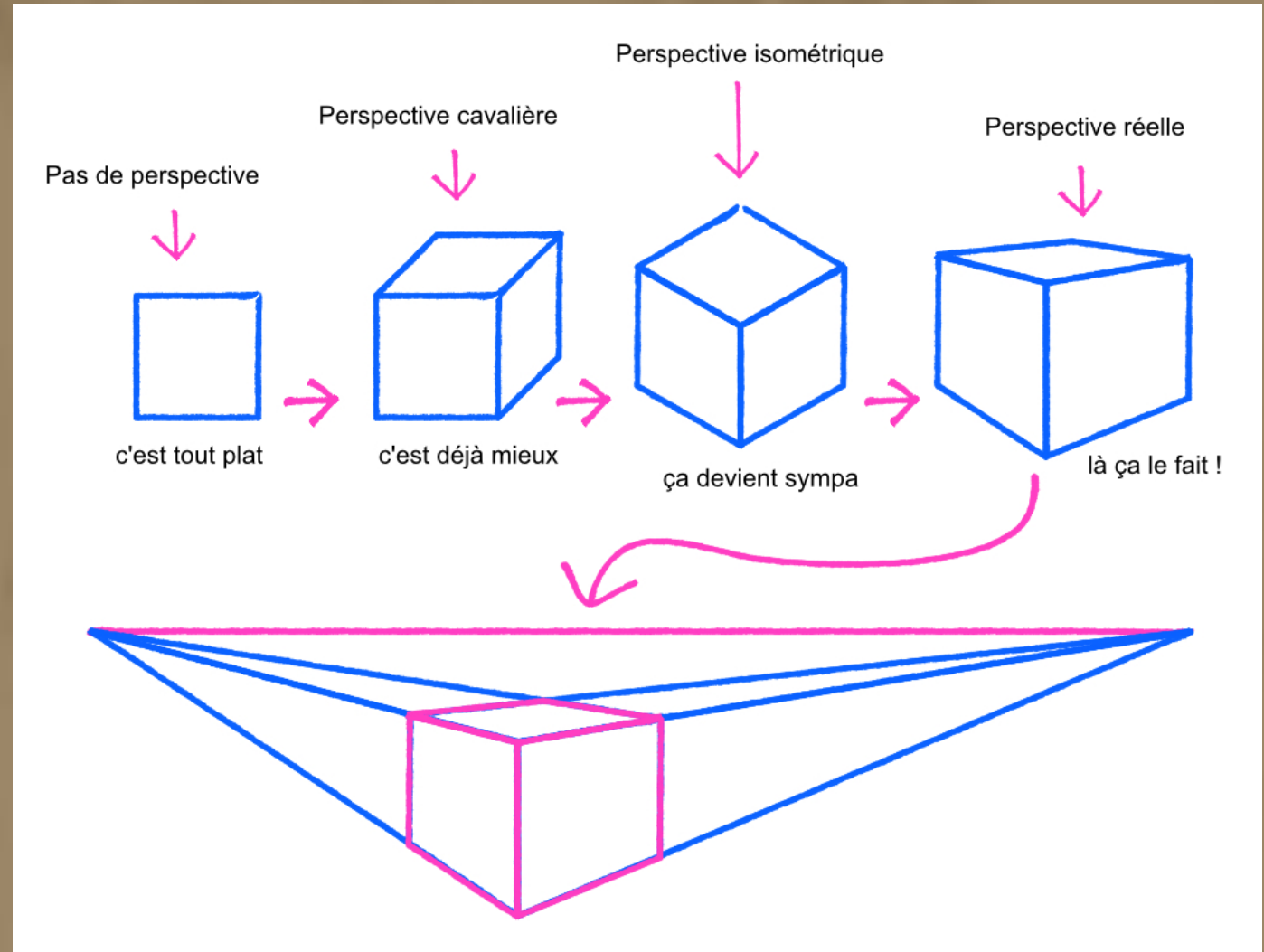
Feuille d'études, Ferrucci Francesco di
Simone da Fiesole (1437-1493), vers 1487,
Chantilly, musée Condé

Renaissance

- *Modelli* : dessins/projet montrés à des commanditaires :
autonomie du dessin
- Évolution des connaissances anatomiques
- Utilisation du raccourci et de la perspective « scientifique »

Perspective : ensemble des procédés qui, dans les arts picturaux, permettent la transposition d'un espace à trois dimensions sur un support qui n'en a que deux.

Permet une représentation de l'espace à l'aide de ligne de fuite (droite qui paraît fuir vers l'horizon).



Première expérience de la perspective : Filippo Brunelleschi (1377-1446)



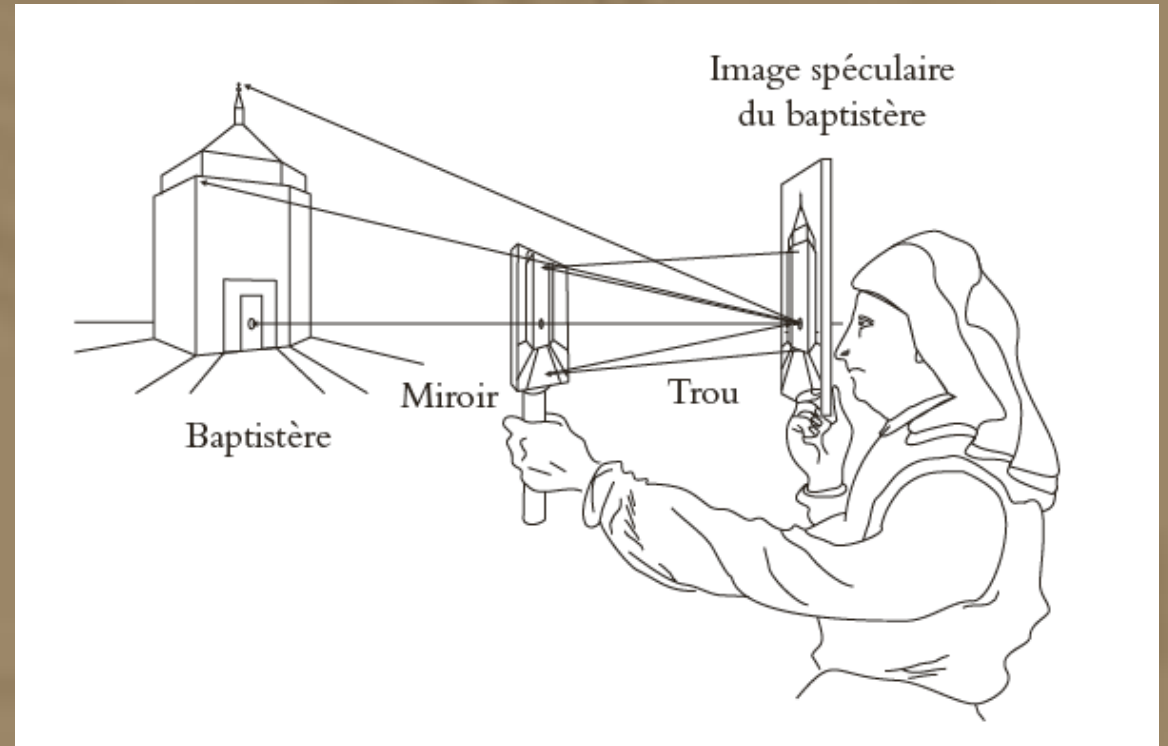
Partie
argentée qui
reflète le ciel

Miroir



Représentation du baptistère de
San Giovanni de Florence

Trou par où regarde l'observateur



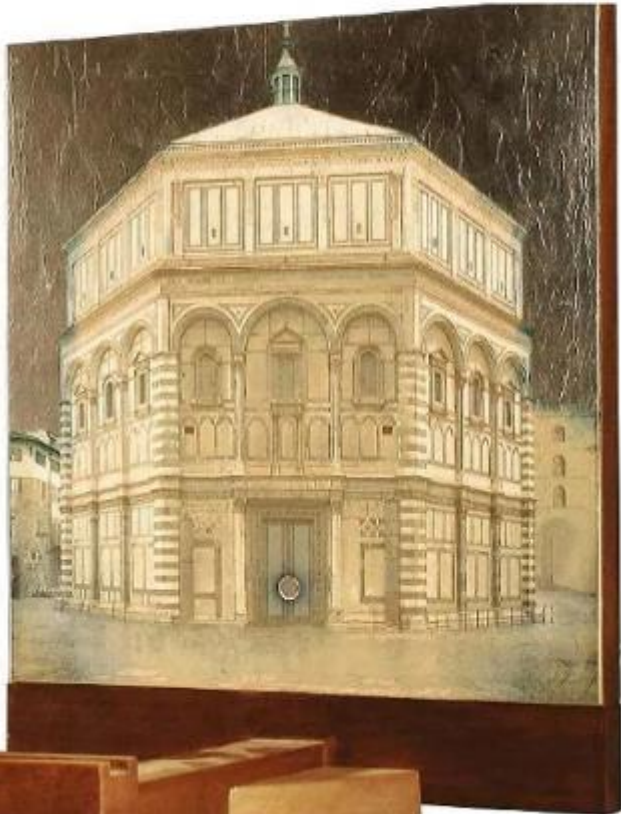


- Leon Battista Alberti (1404-1472)

Ouvrage : *De Pictura*, en 1435.

- Piero della Francesca (1412/1420-1492)

Ouvrage : *De Prospectiva pingendi*, entre 1460 et 1480.



- Découverte et application de la perspective scientifique

Le Peintre étudiant les lois de la perspective



Le dessinateur de la femme couchée

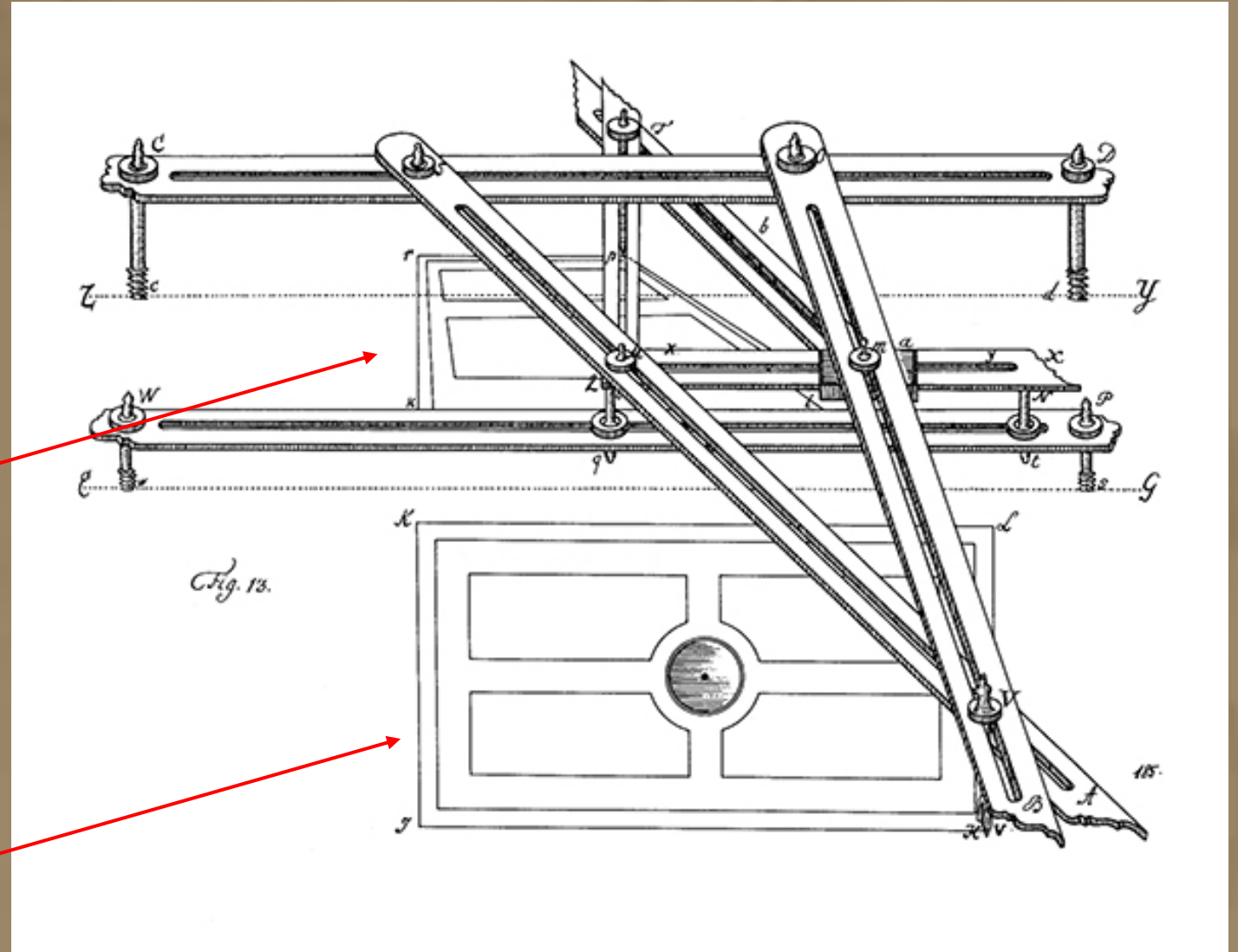
- Albrecht Dürer (1471-1528)

Ouvrage : *Instruction pour la mesure, à la règle et au compas, des lignes, plans et corps solides*, Nuremberg, 1525

Plus tardivement :
perspectographe de Jean-Henri
Lambert (1728-1777)

Image en perspective
obtenue avec le
perspectographe

Image d'origine sans perspective



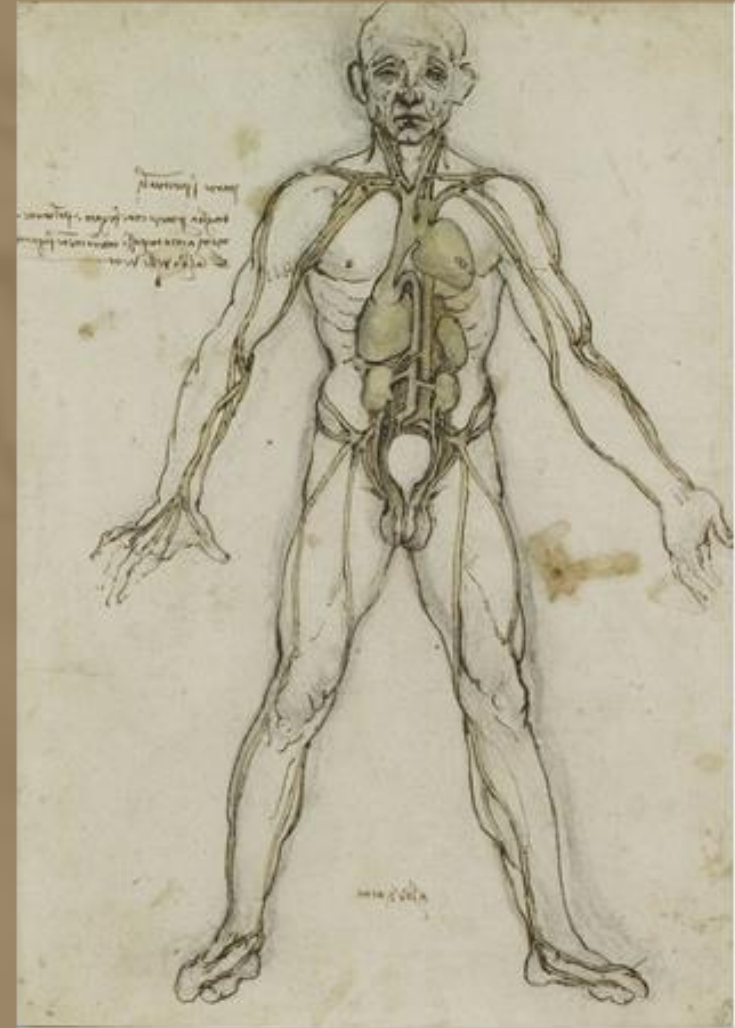
Évolution des connaissances anatomiques : collaboration entre les artistes et les anatomistes

→ Sanguine



Michel-Ange, *Archers décochant leurs flèches sur une cible*, v. 1530, Windsor Royal Collection Trust

→ Craie noire ou fusain, plume et encre, lavis brun et vert



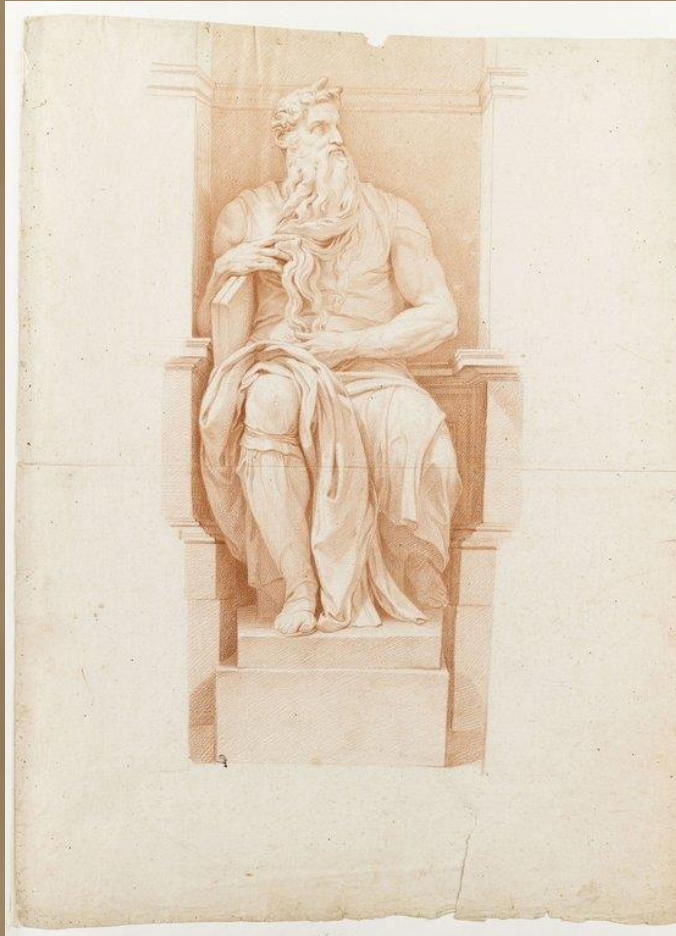
Léonard de Vinci, *Les organes majeurs et les vaisseaux*, c.1485-90, Windsor Royal Collection Trust

Enseignement du dessin :

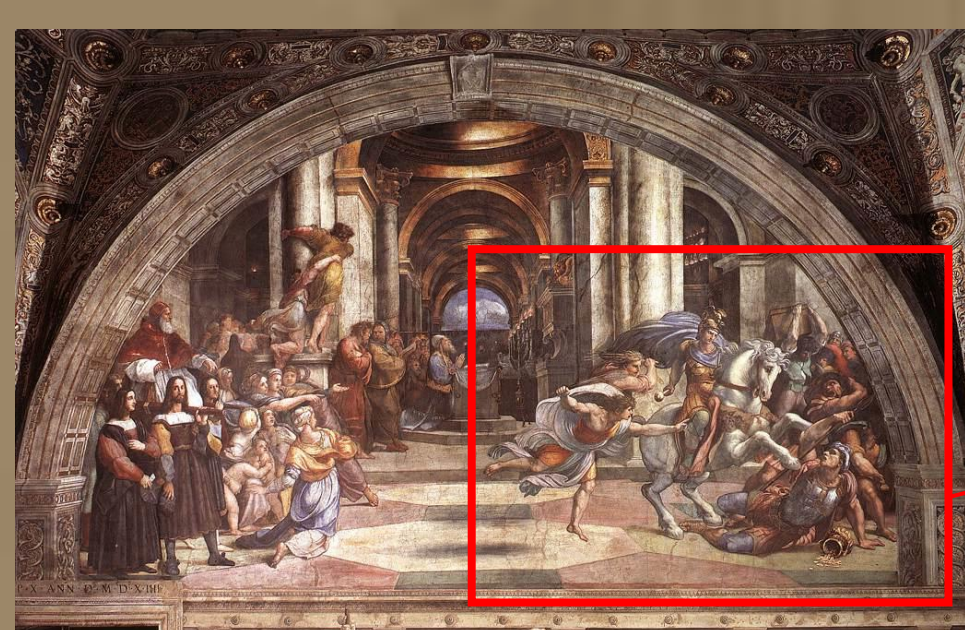
- Les Académies, terme emprunté aux Grecs au XVème siècle par les Italiens pour désigner les palais de mécènes ou les ateliers où se réunissaient artistes et savants, désigne plus tardivement de véritables institutions.
- La première académie est fondée en 1563, à Florence par Cosme Ier et Giorgio Vasari (1511-1574), peintre et historien toscan
- L'enseignement de l'art est centré sur le dessin dont l'apprentissage est organisé en 3 temps : étude de la perspective, étude des maîtres, études de la nature.

Enseignement du dessin :

- Pratique académique fondée sur le dessin : 1648, fondation à Paris, sous le patronage du jeune Louis XIV et à l'instigation du peintre Le Brun, l'Académie Royale de peinture et de sculpture.
- 12 professeurs
- Copie des dessins de maîtres, de la sculpture et du modèle vivant



Le Moïse de Michel-Ange de Saint-Pierre-aux-Liens.
À gauche la copie au XVIIIème siècle par Edmé Bouchardon à droite la sculpture de Michel-Ange exécutée en 1545.



*Heliodore chassé
du temple,
Raphaël, fresque
du Palais
Apostolique du
Vatican, 1511-
1512*



*Heliodore chassé du temple, copie d'après
Raphaël de Jean Robert Ango, XVIIIème siècle.*



*Heliodore chassé du
Temple, copie d'après
Raphaël, Anonyme.*



Le groupe du Laocoon, à droite, copie par Rubens en 1601, à gauche la sculpture conservée au Vatican.



Roger de Pile (1635-1709), conseille de suivre l'ordre suivant dans le déroulement de l'apprentissage:

- En premier lieu, l'étudiant doit apprendre la géométrie qui est la base de tout enseignement. Elle est surtout un outil qui prépare l'élève à concevoir une peinture.
- Dans un second temps, il apprend la perspective et parallèlement copie des dessins et dessine d'après des tableaux.



- Ensuite, il étudie l'anatomie qui, selon Roger de Pile, est fille de la Nature car elle découle de l'observation de choses réelles, en trois dimensions, qui font parties de la Nature. Elle est tout d'abord étudiée d'après des sculptures puis elle sera enseignée par des médecins.
- Puis l'élève devra étudier les proportions qui sont filles de l'art. Elles sont en effet acquises par la copie de modèles antiques ou d'œuvres de Raphaël.
- Ce n'est qu'après avoir copié l'art que l'on peut copier le modèle vivant. Ainsi, l'on peut corriger la nature par l'art.
- Enfin, l'élève peut étudier le clair-obscur, les estampes et autres techniques de représentations.

→ Sanguine et craie noire, lavis brun

60 Ashmolean Museum, University of Oxford (image)



Rembrandt, *Portrait d'un vieil homme (le père de Rembrandt)*, 1627-1630, Ashmolean Museum, Oxford

→ Plume et pinceau à l'encre brune, lavis brun, sur papier



60 Ashmolean Museum, University of Oxford (image)

Rembrandt, *Saskia endormie au lit*, 1640-1642, Ashmolean Museum, Oxford



Femme portant un enfant sur ses genoux, vers 1645-1650, Fondation Custodia



Deux études de femmes avec enfants, milieu des années 1640, plume et encre brune, lavis bruns, Musée national de Stockholm.

Au XVIIIème siècle

Rôle important du dessin au sein des arts

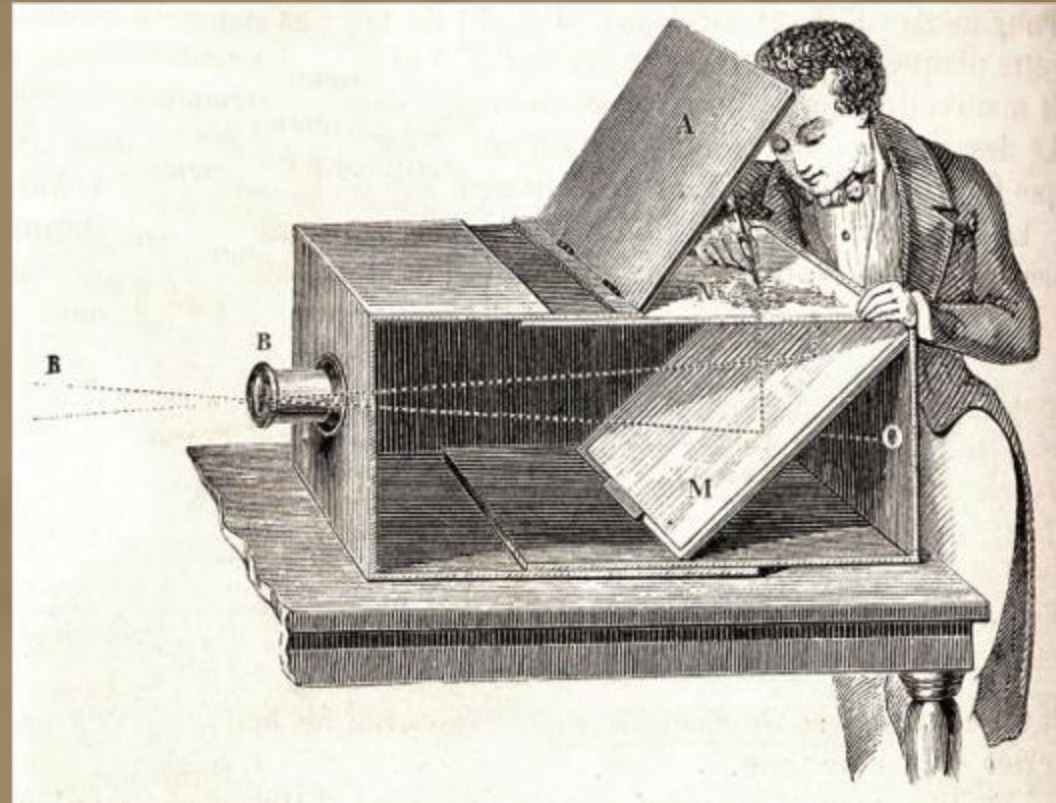
Encyclopédie de Diderot et d'Alambert:

————→ Définition de *dessein* : « il veut dire l'art d'imiter par les traits les formes que les objets présentent à nos yeux »

——→ Utilisation de la caméra optique ou *camera obscura* (chambre noire) pour une vision la plus objective possible



Camera optique de Canaletto (1697-1768), conservée au musée Correr de Venise



Fonctionnement de la caméra optique, illustration d'un manuel du XIX^{ème} siècle

Encre sur papier



Canaletto, *Caprice d'architecture*, XVIII^{ème} siècle,
Allemagne, Berlin, Kupferstichkabinett (SMPK).



Canaletto, *Dessins représentant Campo San Giovanni et Paolo à Venise*, réalisés avec une *camera obscura*, XVIII^{ème} siècle
Gallerie dell'Accademia, Venise

Peinture réalisée à l'aide du dessin

Dessins préparatoires réalisés
avec une chambre noire



Canaletto, *Venezia, campo San Giovanni et Paolo*, réalisés avec une *camera obscura*, 1736-1740, Gallerie dell'Accademia, Venise

Canaletto est un des représentants du « védutisme » genre pictural basé sur la représentation de paysages et de vues urbaines en appliquant les règles de perspectives.

L'enseignement du dessin n'est plus seulement considéré comme nécessaire aux artistes mais aussi aux ouvriers et artisans qui créent des objets et transforment la matière.

De nombreuses écoles de dessins sont fondées à la fin du XVIIIème siècle dans une optique d'ordre économique et préindustriel.

« Projet pour l'établissement d'Écoles gratuites de dessein », publié par le *Mercure de France* de mars 1746, rédigé par Ferrand de Monthelon:

Il souhaite que les « enfans des artisans et gens du tiers état » puissent suivre des cours de dessin en relation avec leur futur métier.

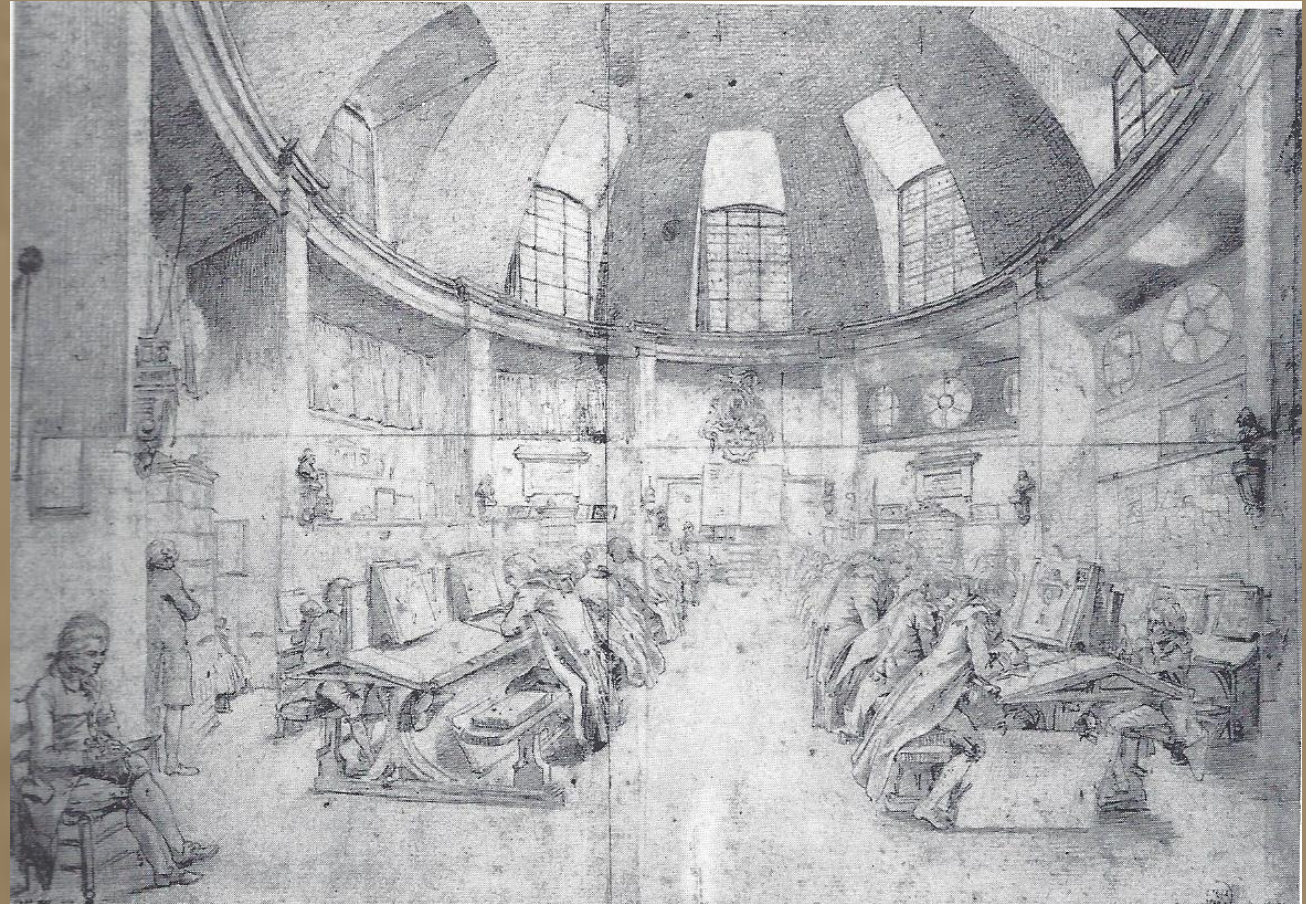
—————→ un projet social, moral et philanthropique.

L'école de dessin gratuite fondée par le peintre Jean-Jacques Bachelier (1724-1806) en 1766.

Cette école, soutenue par l'État (sous la tutelle du ministère de l'intérieur) et la ville de Paris.

École masculine, cours du soir pour les ouvriers.

Le pendant féminin de cette école gratuite verra le jour en 1803.



La Grande salle de l'École gratuite de dessin.

L'École de la Martinière de Lyon, l'architecte Louis Dupasquier (1800-1870) met au point une méthode d'apprentissage.

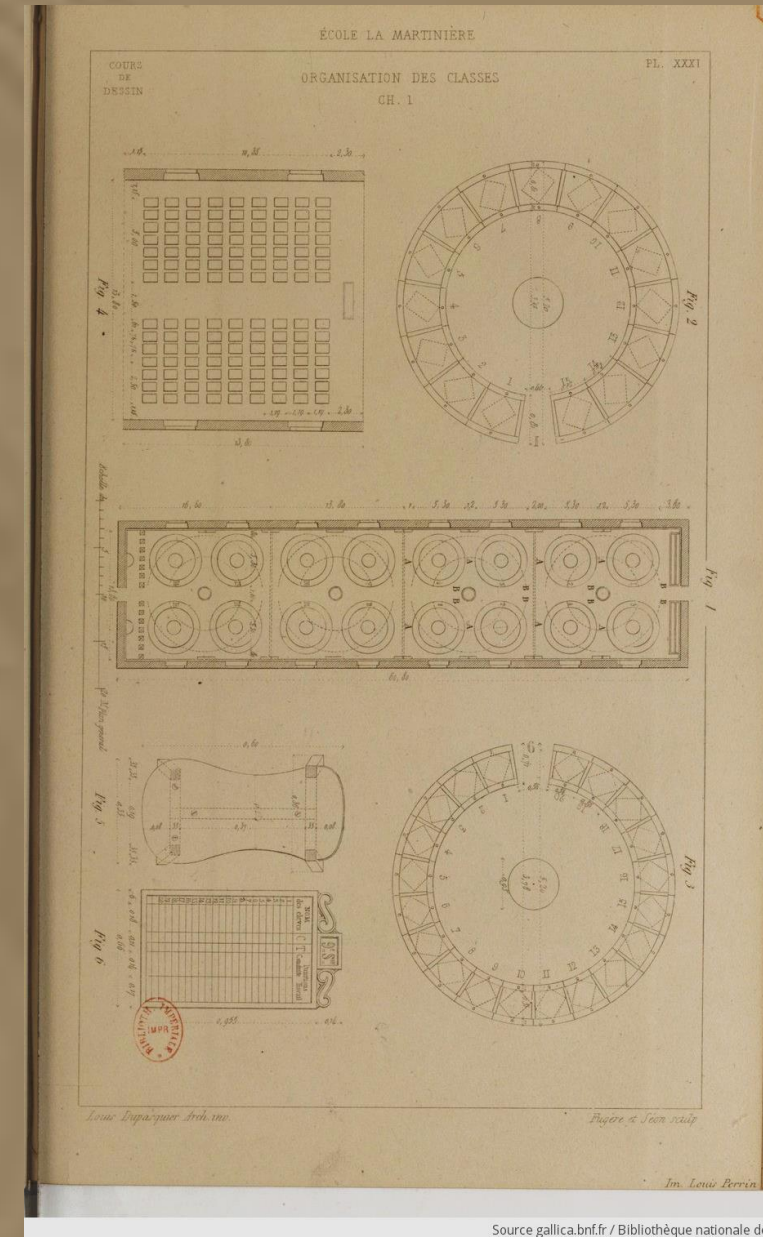


Tous les élèves sont à la même distance

Chaque élève observe sous un angle différent.

L'enseignant ne fait qu'une démonstration pour 15 à 20 élèves.

→ le dessin perspectif, la perspective linéaire avec des éléments de géométrie, le dessin de projection, l'application du tracé des ombres et du lavis aux dessins en perspective les plus compliqués.



Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de

À Paris, fin du XIXème siècle, le dessin est présent dans l'enseignement primaire:

- Dès l'âge de **5 ans**, les élèves apprennent le « dessin d'ornement » et la représentation d'objets usuels.
- **Entre 7 et 9 ans**, ils apprennent à tracer des lignes, des figures géométriques, des rosaces
- **De 9 à 11 ans**, ils se familiarisent avec le « dessin à main levée » (sans instrument, sans règle, ni équerre ni compas), pour copier des courbes de plantes, fleurs. Les éléments de perspective, les ombres et les lumières sont abordés.
- Au cours supérieur, **de 11 à 13 ans** : l'élève apprend le dessin d'ornement d'après l'estampe et des objets en 3 dimensions, avec des notions en architecture et en morphologie humaine.

But de cet enseignement: former des apprentis qui apprennent ainsi à maîtriser la représentation picturale par les tracés géométriques dans différents métiers du bâtiment, charpente, menuiserie, carrelage, serrurerie.



Dessinez enfants, pour
soutenir plus tard l'honneur
industriel de la République
française
Esquisse non retenue pour
le concours du décor de
l'école de garçons de la rue
Dombasle Paris 15e

Edmond Eugène Valton 1879 ©
Musée des Beaux-Arts de la ville de
Paris

Remise en cause des principes établis jusqu'à présent

Invention de la photographie



Dessins plus subjectifs : spontanéité,
recherches graphiques pour traduire le
mouvement, l'énergie

Dessin encore plus objectif :
utilisation des chambres optiques

1827 : Point de vue sur étain non gravé (le seul
exemplaire conservé d'une image réalisée par Niepce
à la chambre obscure correspond à cette étape de ses
travaux).

Point de vue du Gras, première photographie
par Nicéphore Niepce



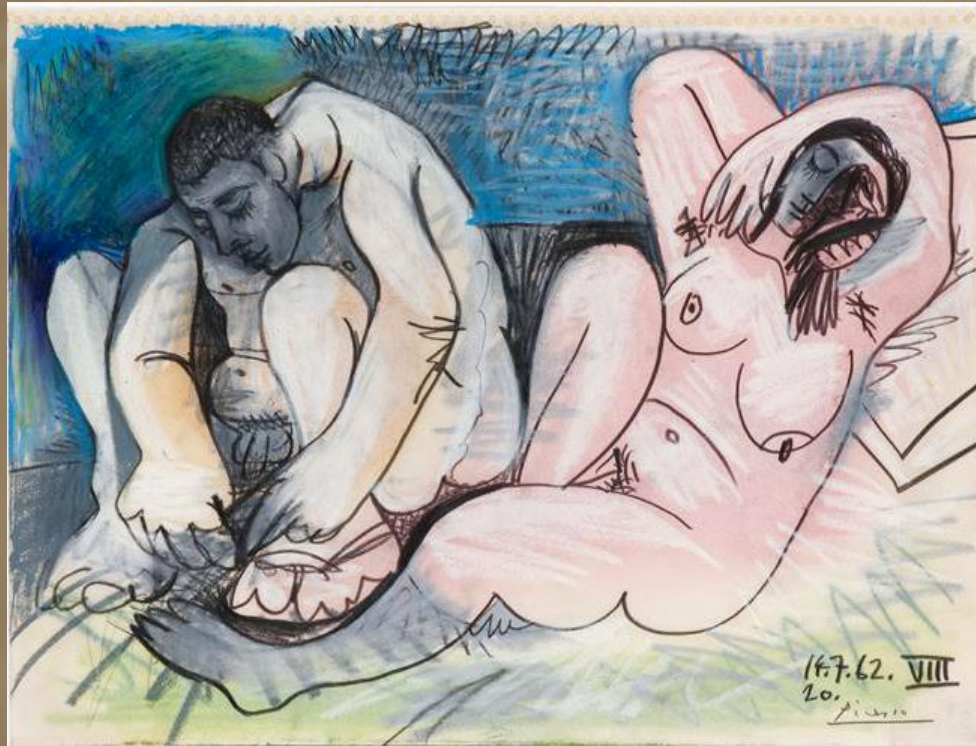
1839 : Brevet de Daguerre versé dans
le domaine public

Londres, Pont et bateaux sur la Tamise,
GROS Jean-Baptiste-Louis (1793 - 1870)



Au XX^{ème} siècle

- Le dessin se dégage de l'obligation d'imiter la réalité : apparition de l'abstraction
- Cubisme, futurisme : simultanéité des points de vue et traduction du mouvement
- Abandon de la perspective « scientifique »



Pablo Picasso, *Homme et femme*, 1962, Sprengel Museum, Allemagne

—> Dessin à l'estompe, fusain



Henri Matisse, *La blouse roumaine*, vers 1939-1940, Musée National d'art, Bucarest, Roumanie

Au XX^{ème} siècle

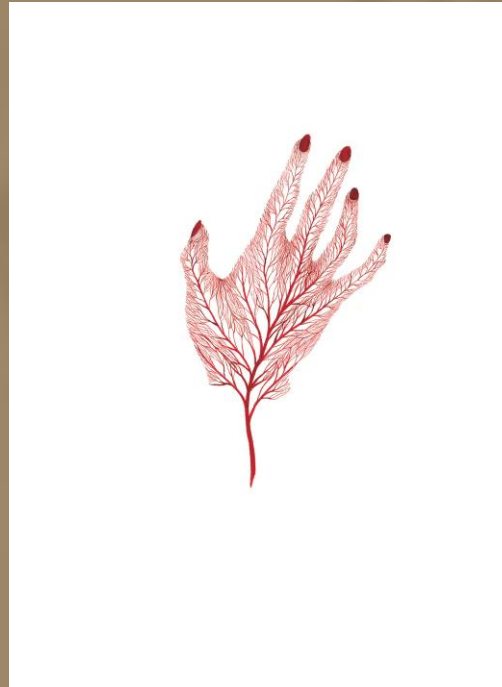
Adoption des codes avec lesquels les artistes vont jouer

Réutilisation des différents supports historiques

Le dessin qui s'affirme comme une œuvre à part entière

Aquarelle et encre sur papier

Javier Pérez, *Metamorfosis XIII*,
2004, Centre Pompidou, Paris



Aquarelle et encre de chine sur parchemin



Javier Pérez, *Primigenios II*, 2008, Centre
Pompidou, Paris

Dessin au fusain sur papier reproduit par sérigraphie sur papier



Ernest Pignon Ernest, *Pasolini 40 ans après son assassinat*, collages dans Rome, Ostia, Naples, Matera, Mai/Juin 2015

Dessin au fusain sur papier reproduit par sérigraphie sur papier



Naples, 1988-1995