

Le 10 décembre 2025

Le dessin

Typologie

Marion Gouriveau
mariongouriveau@live.fr

Inventé et peint par G. Audran.

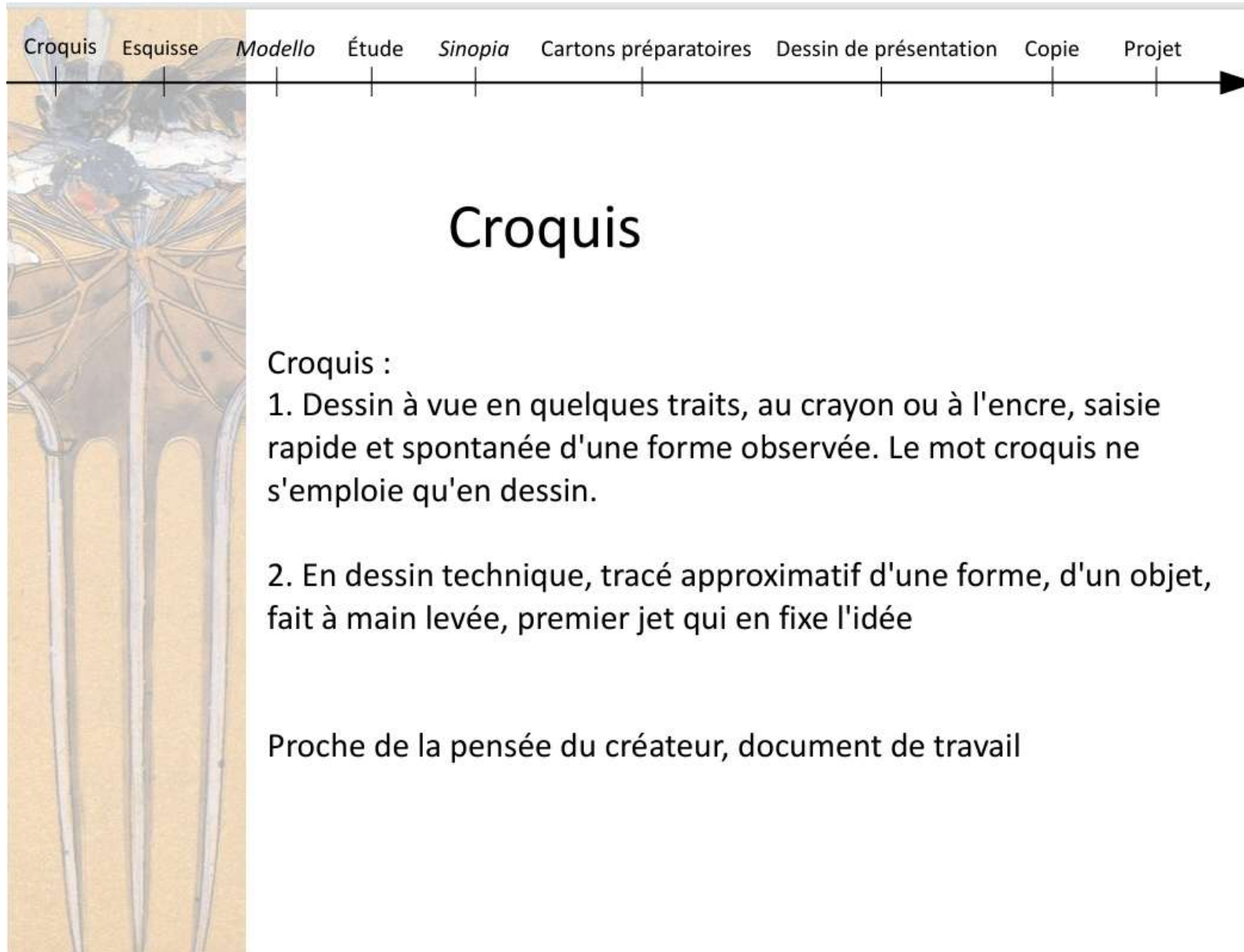
LA PEINTURE

Gravé par son Fils G. Audran.

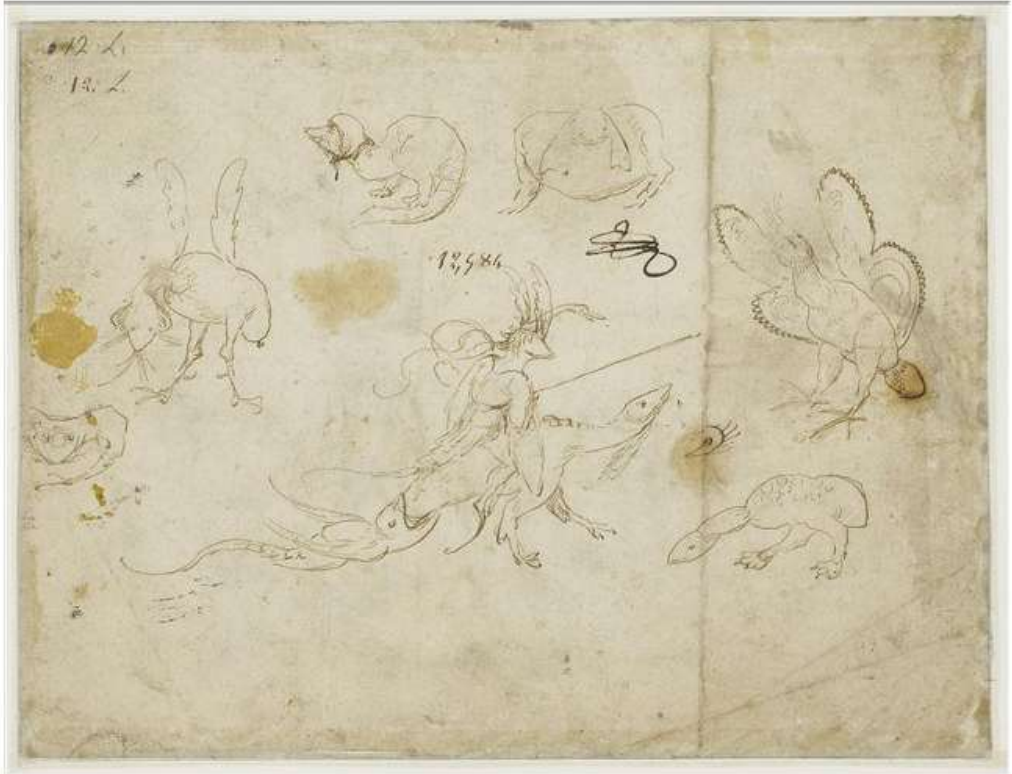
Typologie des dessins

1. Croquis
2. Esquisse
3. *Modello*
4. Étude
5. *Sinopia*
6. Cartons préparatoires et dessins de report
7. Dessin de présentation
8. Copie et académie
9. Projet

Croquis Esquisse *Modello* Étude *Sinopia* Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

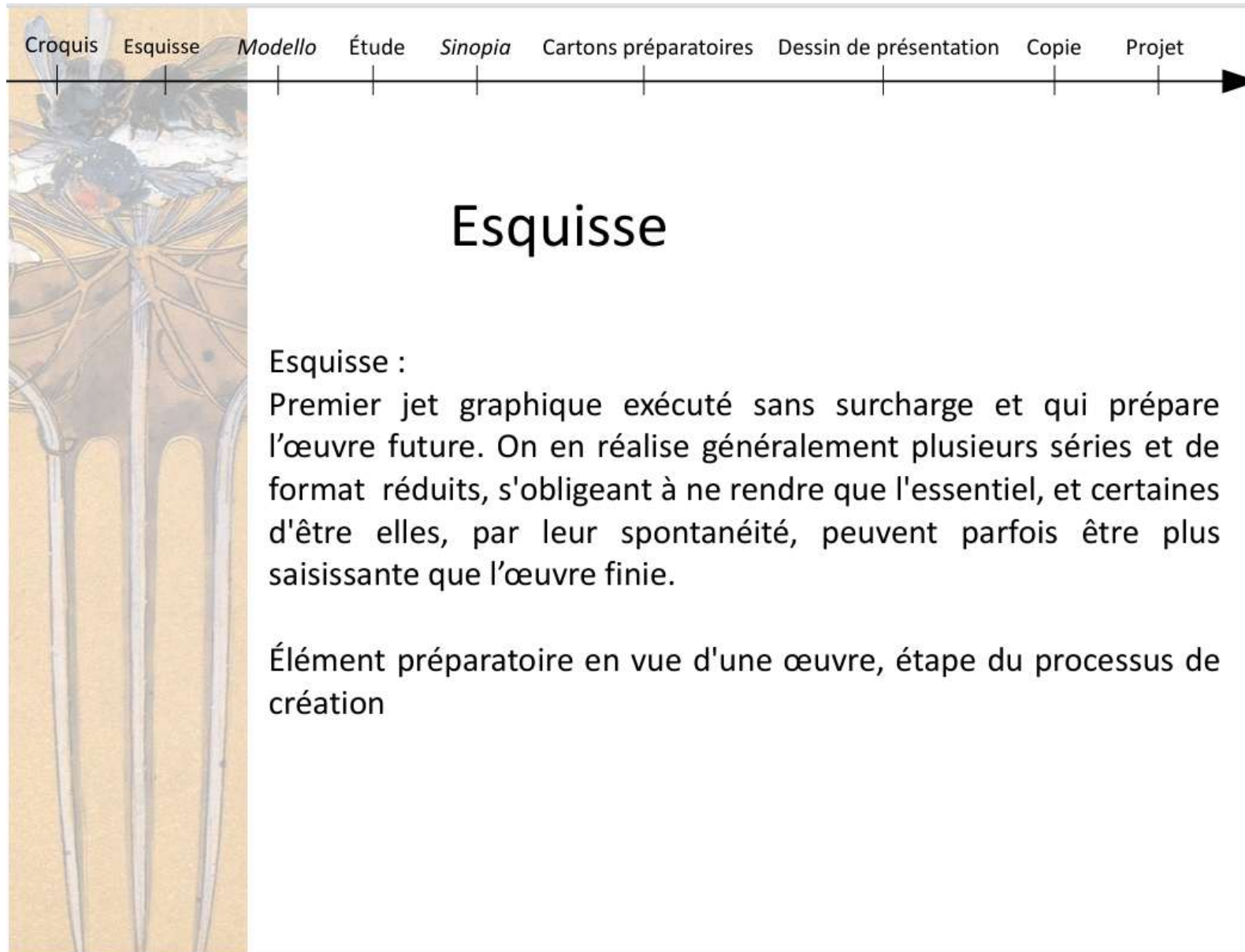
Croquis comme étude

Jérôme Bosch (vers 1450-1516), Sept croquis d'animaux monstrueux, dessin à la plume, encre brune, non daté.

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

Cartons préparatoires

Dessin de présentation

Copie

Projet

Esquisse

Théodore Géricault (1791-1824),
esquisse à l'encre du *Radeau de la
Méduse*, non daté, Rouen, Musée
des Beaux-Arts

Croquis Esquisse Modello Étude Sinopia Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

Esquisse

Dessin au crayon,
papier gris

Aquarelle

Aquarelle

Aquarelle

Gustave Moreau (1826-1898), Différentes études pour
Œdipe et le sphinx, toile finale peinte en 1864

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

Cartons préparatoires

Dessin de présentation

Copie

Projet

Esquisse

Esquisse n°1, dessin au crayon conté

Esquisse n°5, dessin au crayon conté

Yin Rongsheng (1932-1995), Esquisses pour
"Burn the Land Title Decree", 1971, Musée
Cernuschi, Paris

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

Cartons préparatoires

Dessin de présentation

Copie

Projet

Modello en peinture

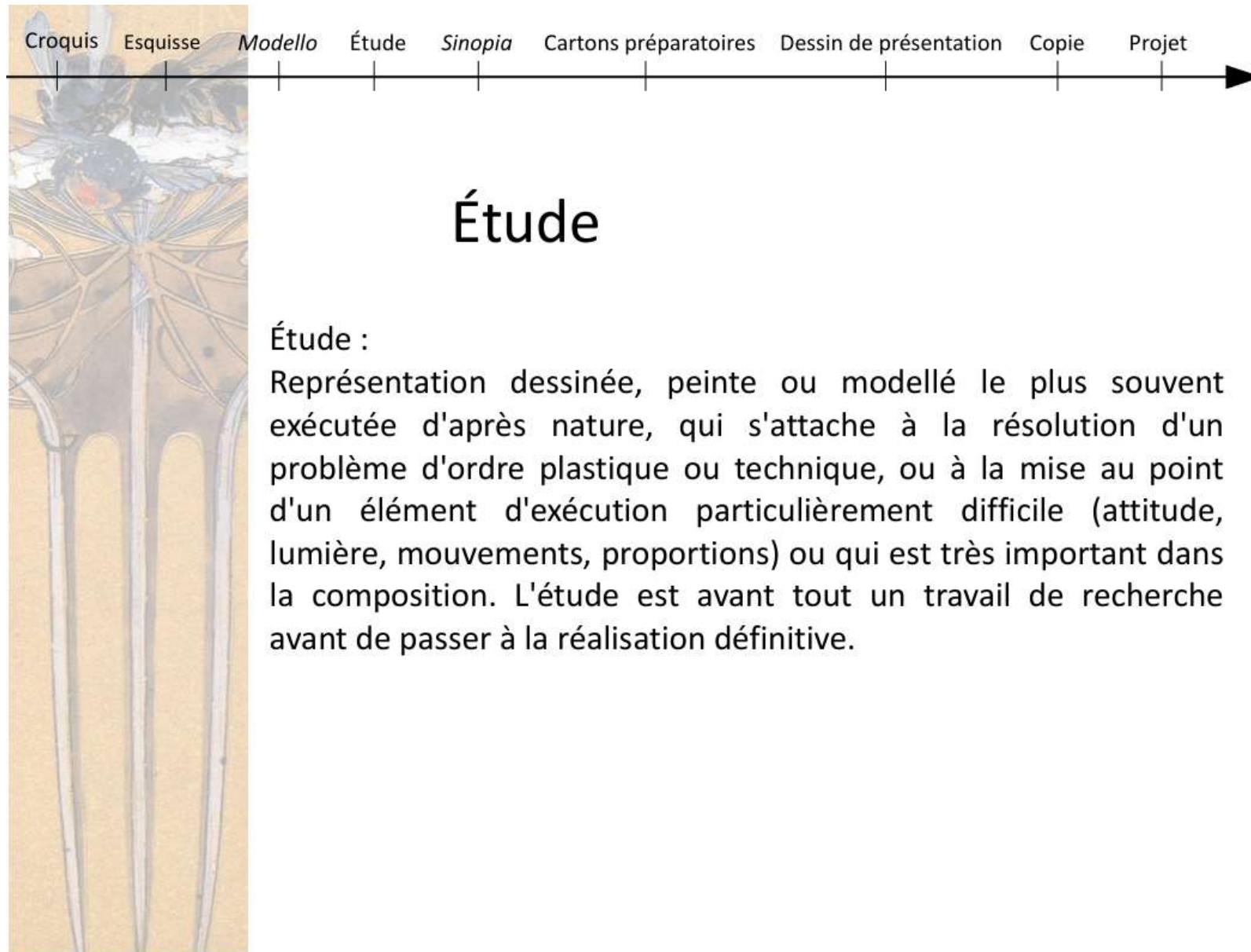
Charles de La Fosse (1636-1716), *modello* du décor de la coupole de l'église du Dôme, vers 1702-1705, Musée de l'armée des Invalides

Croquis Esquisse *Modello* Étude *Sinopia* Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

Modello en arts graphiques

Raphaël, *Modello* pour la *Mise au tombeau Baglioni*, 1507, Florence, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

Cartons préparatoires

Dessin de présentation

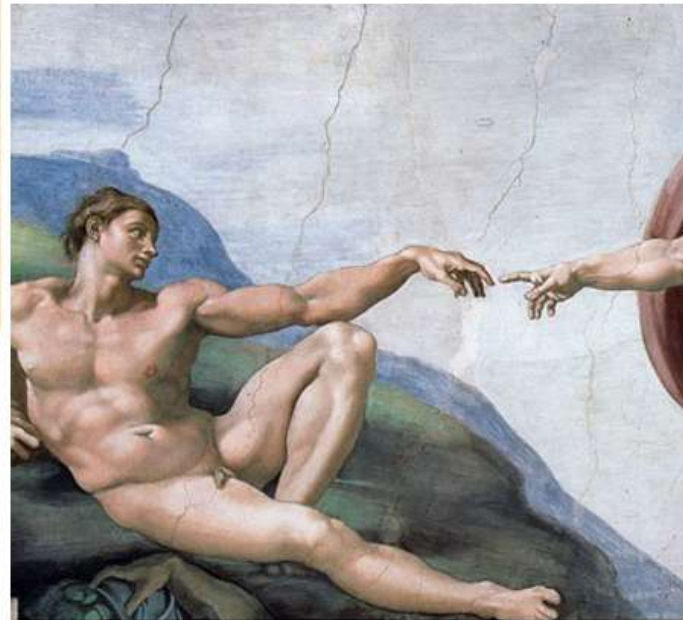
Copie

Projet

Étude

Michel-Ange (1475-1564), étude pour la figure d'Adam à la Chapelle Sixtine, sanguine, Paris, Musée du Louvre

Croquis Esquisse *Modello* Étude *Sinopia* Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

Cherubini, deux études du buste nu, 1834,
pierre noire et crayon graphite sur papier,
Musée Ingres Bourdelle, Montauban

Portrait de Luigi Cherubini (1760-1842), dessin à la pierre noire réhaussé de blanc, 1835, Cité de la musique Philharmonie de Paris

Jean-Dominique
Ingres (1780-1867),
*Portrait du
compositeur Luigi
Cherubini, 1842,*
Musée du Louvre

Croquis Esquisse **Modello** Étude Sinopia Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

Morgues de (dit), Le Moyne Jacques (1533-1588), *Étude de fleurs*, aquarelle gouache, pierre noire, États-Unis, New-York (NY), The Metropolitan Museum of Art

Duquesnoy François (1594-1643), *Trois études d'enfant nu et étude d'une jambe*, pierre noire, rehauts de blanc, non daté, Musée du Louvre, Paris

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

Cartons préparatoires

Dessin de présentation

Copie

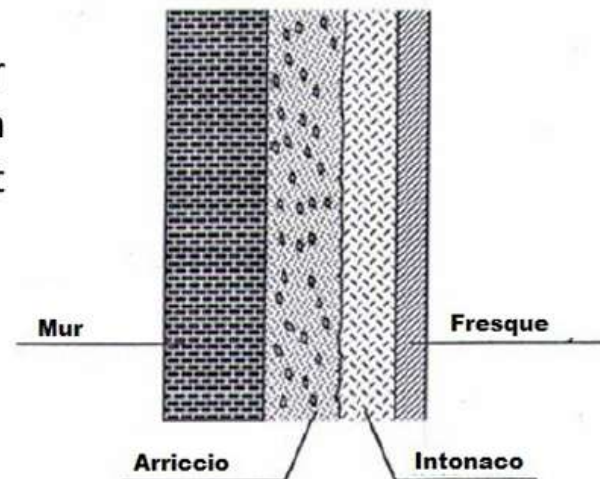
Projet

Sinopia

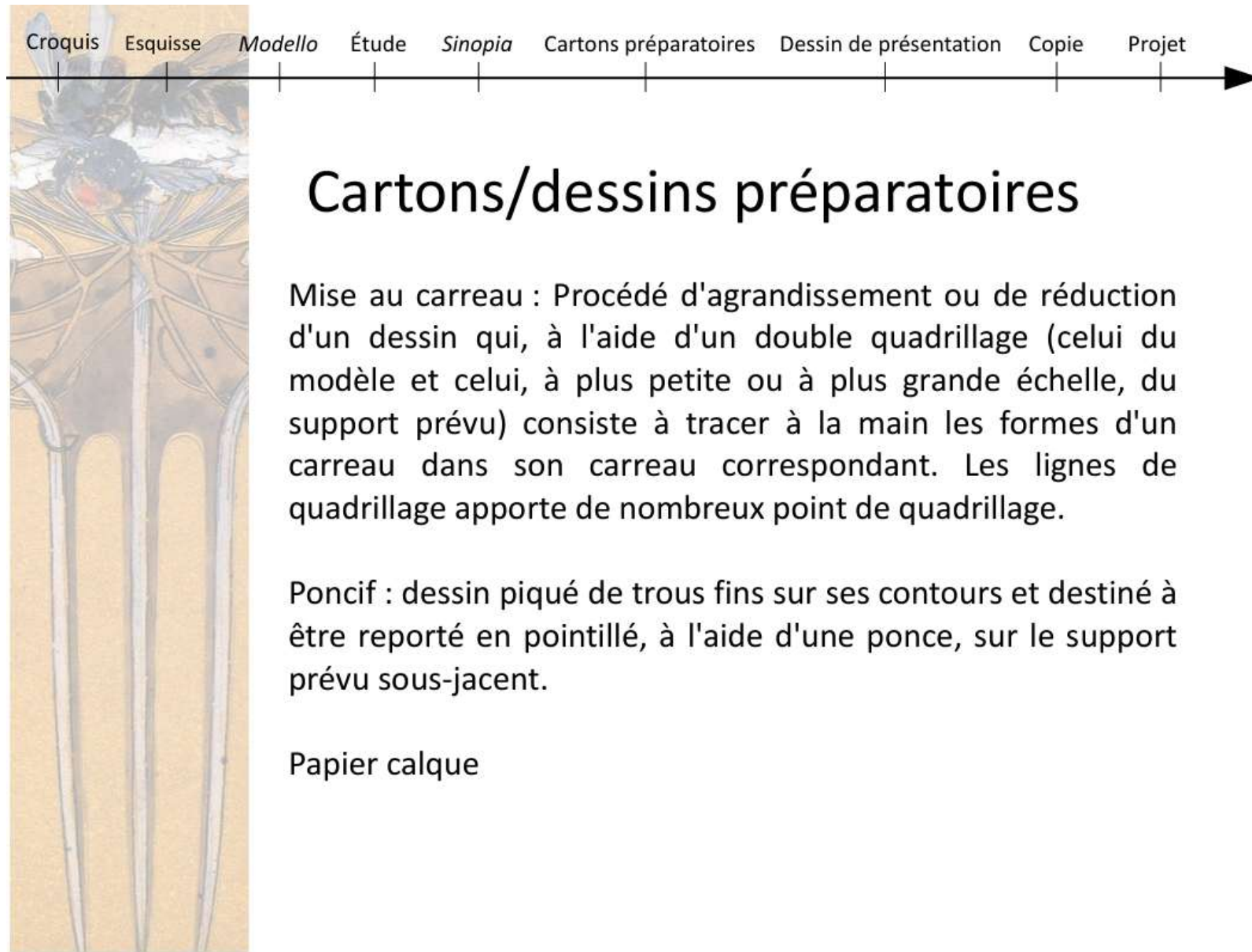
Dessin préparatoire d'une peinture murale pour guider la réalisation.

Cette esquisse qui pose la composition entière sur le mur est réalisée avec une ocre rouge de la ville de Sinope, d'où le nom de sinopia de l'outil qui devient celui du dessin.

Cela lui permet de progresser en suivant la composition général et de savoir où il en est de son travail.

Croquis Esquisse Modello Étude Sinopia Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

Cartons/dessins préparatoires

Couture Thomas (1815-1879), *Étude du personnage debout sur l'estrade pour "L'Enrôlement des volontaires"*, XIXème siècle, Château de Compiègne

Niccolo dell'Abate, *Flore et trois enfants devant un paysage animé de figures* ; reprise de la tête de la déesse, pierre noire, encre brune, réhaut de gouache blanche, sanguine, vers 1565-1571

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

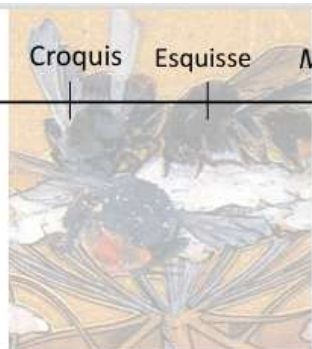
Sinopia

Cartons préparatoires

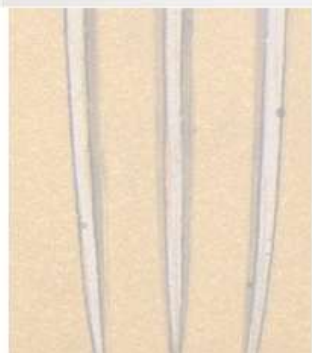
Dessin de présentation

Copie

Projet

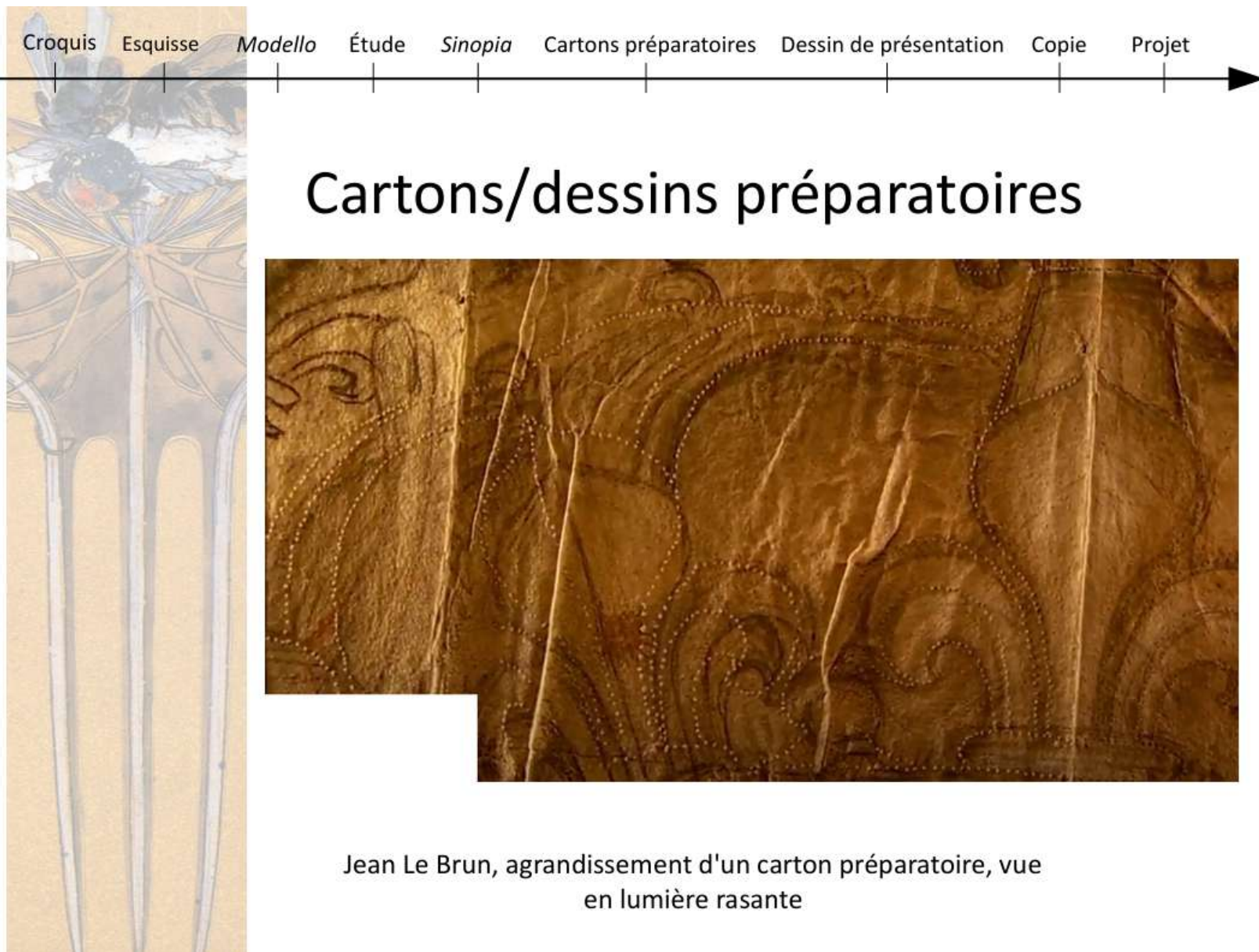
Cartons/dessins préparatoires

Jean Le Brun, cartons préparatoires recto-verso pour
la *Couronne de France*, pierre noire et craie blanche

Croquis Esquisse *Modello* Étude *Sinopia* Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

Cartons/dessins préparatoires

Jean Le Brun, agrandissement d'un carton préparatoire, vue en lumière rasante

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

Cartons préparatoires

Dessin de présentation

Copie

Projet

Cartons/dessins préparatoires

Jean Le Brun, détail d'un carton préparatoire, pierre noire et craie blanche, marqué à la pointe pour le report.

Croquis Esquisse *Modello* Étude *Sinopia* Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

Dessin de présentation

Liés à Michel-Ange qui donne au dessin un statut autre que celui de dessin préparatoire.

Dessins soignés sur de grandes feuilles

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

Cartons préparatoires

Dessin de présentation

Copie

Projet

Michel-Ange (dit), Buonarroti Michelangelo
(1475-1564), *Tête de femme vue de face*,
les cheveux nattés, Musée du Louvre, Paris

Gherardo Perini, le destinataire
du dessin

Michel-Ange (dit), Buonarroti Michelangelo
(1475-1564), *Furia*, entre 1490 et 1564

Croquis Esquisse *Modello* Étude *Sinopia* Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

La copie

Méthode d'apprentissage : copier les maîtres pour apprendre la technique et les œuvres

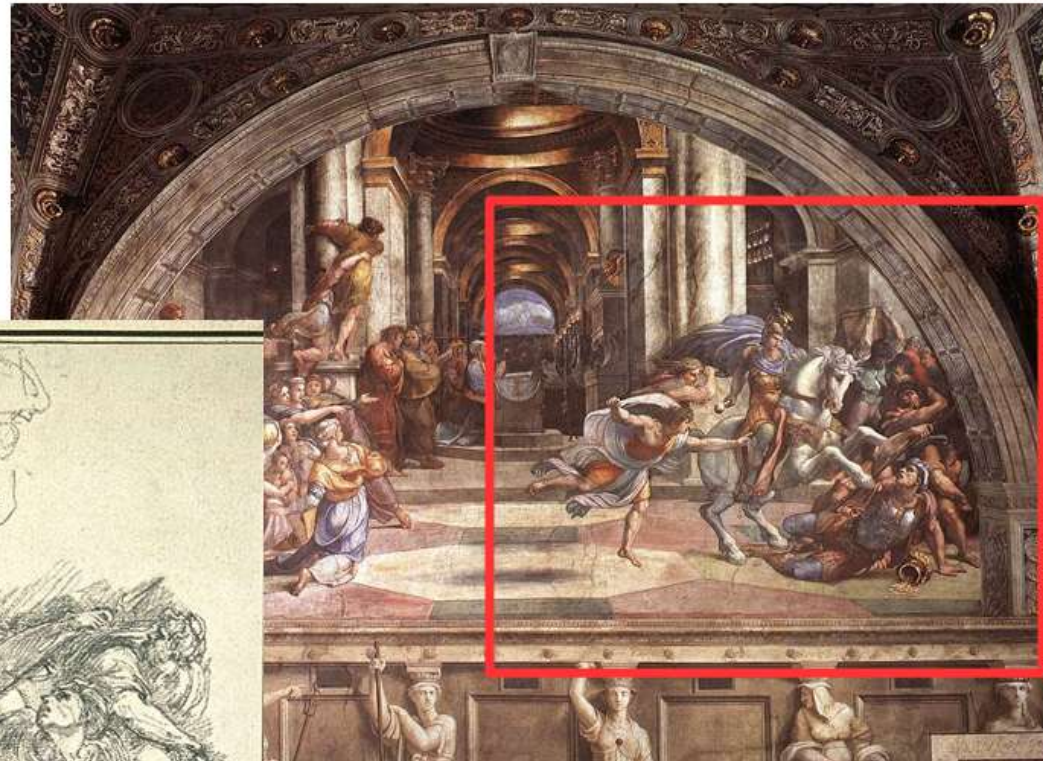
Afin de se former l'œil et la main, les apprentis copient les dessins et les gravures appartenant à l'atelier puis les moulages en plâtres de statues et bas-reliefs antiques et enfin le modèle vivant.

Méthode pédagogique atteint son paroxysme au XVIIème siècle en France, où la copie de l'art constitue une part importante de cet apprentissage

Croquis Esquisse Modello Étude Sinopia Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

La copie

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

Héliodore chassé du temple,
Raphaël, fresque du
Palais Apostolique du Vatican,
1511-1512.

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

Cartons préparatoires

Dessin de présentation

Copie

Projet

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

Croquis Esquisse *Modello* Étude *Sinopia* Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

Arts décoratifs

ensemble des arts dont la finalité est le décor.

Arts appliqués

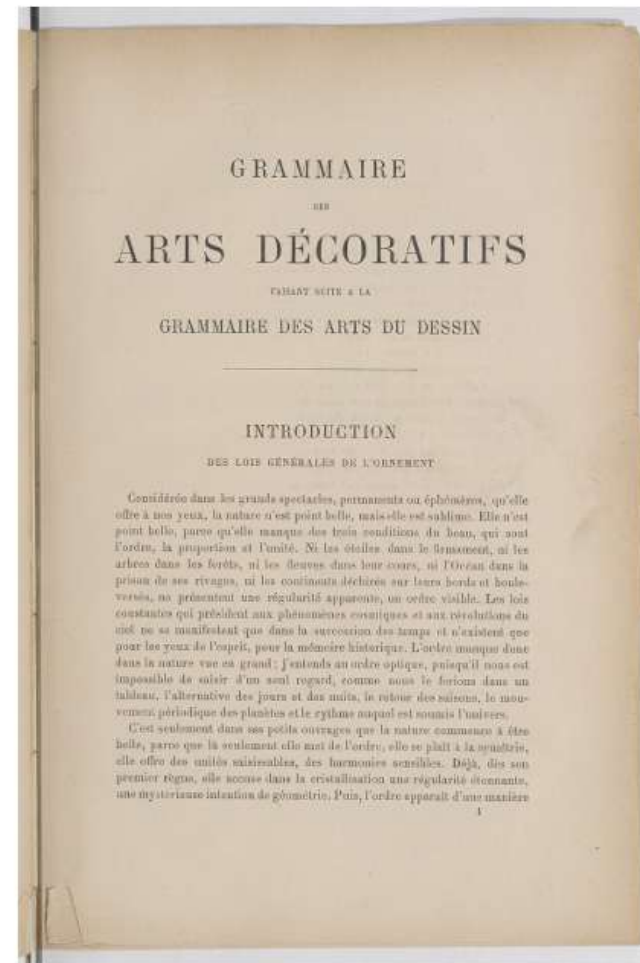
ensemble des arts qui ont pour but concilier aspect fonctionnel et aspect esthétique d'objets. Les arts appliqués sont en lien avec l'artisanat et l'industrie pour produire des objets.

Arts industriels

les « ustensiles domestiques, des objets de luxe ou de nécessité », ceux « qui concourent avec l'architecture, à l'embellissement des édifices »

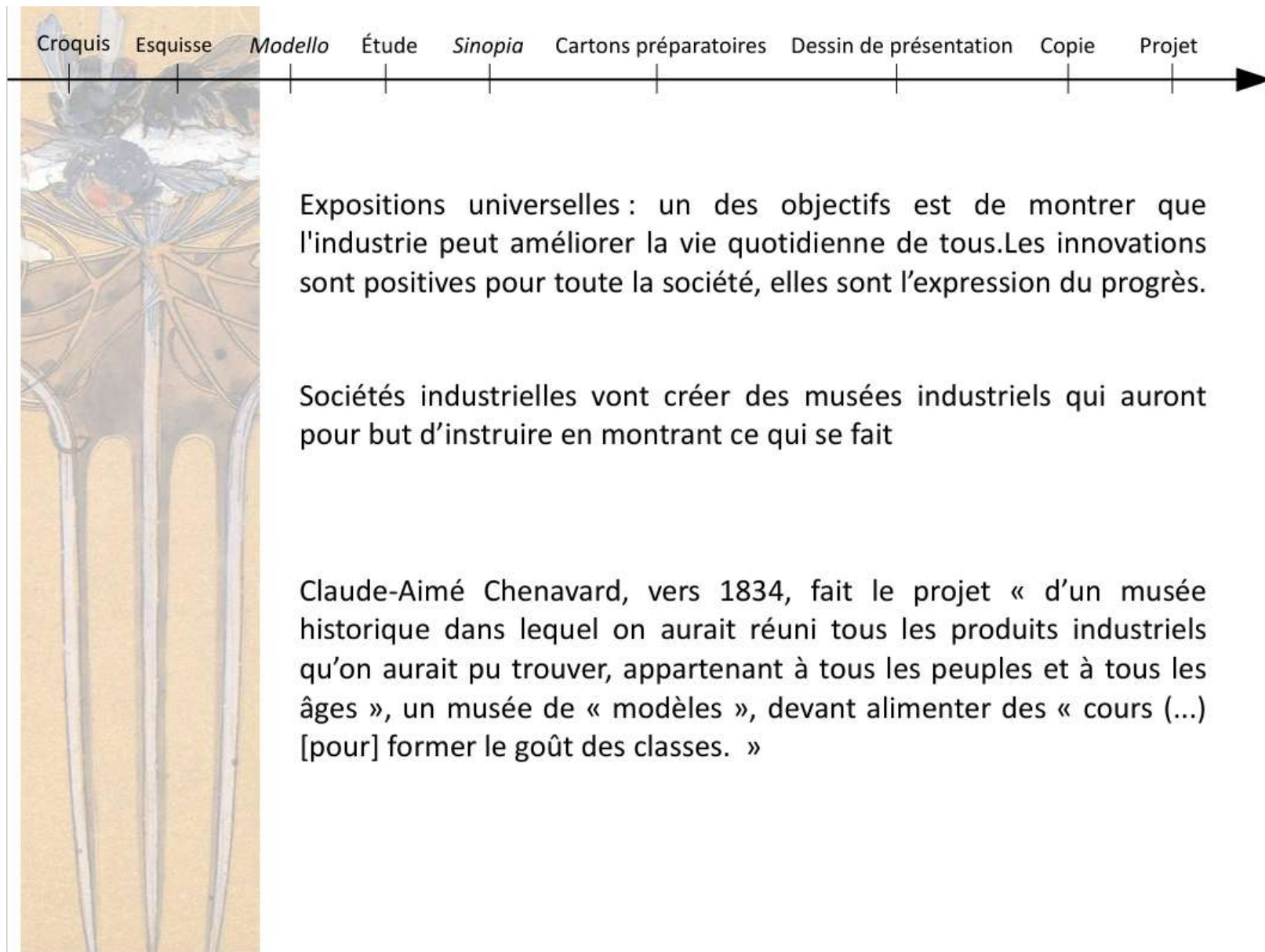
Design

la conception et la réalisation de tous les produits fabriqués par l'homme, avec la volonté d'améliorer la qualité de vie

Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Grammaire des arts décoratifs : Décoration intérieure de la maison, Charles Blanc (1813-1882), 1882, 1 vol. (495 p.-[11] pl.), Paris, Renouard Editeur.

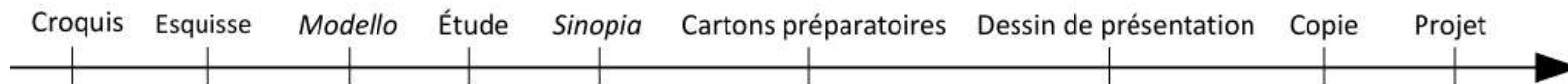

Croquis Esquisse *Modello* Étude *Sinopia* Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

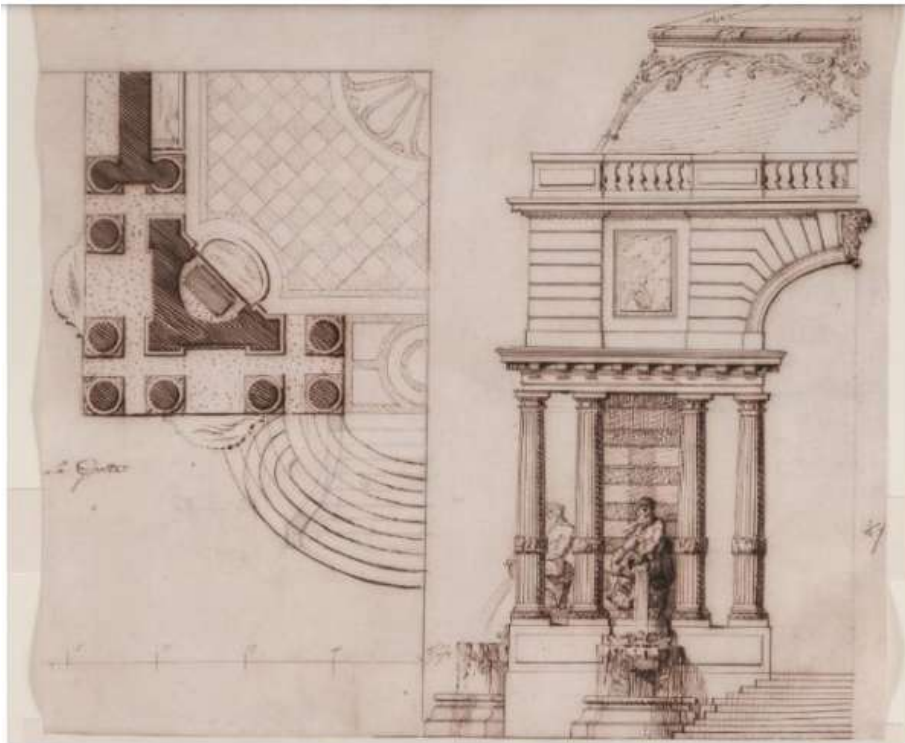
Le dessin de projet

Cela peut concerner un dessin architectural qui se veut rigoureux et proportionné, un dessin qui donne forme et couleur à un motif textile ou le dessin d'un projet de décors de théâtre aussi bien que celui de la carrosserie d'une voiture.

Produire un dessin qui exprime l'idée du créateur tout en proposant à ses commanditaires, ces collaborateurs, ses clients, la forme concrète que cela pourra prendre.

Architecture

Gilles-Marie Oppenord (1672-1742)
Dessin pour un pavillon de jardin, c. 1720
Plume, encre et craie sur papier

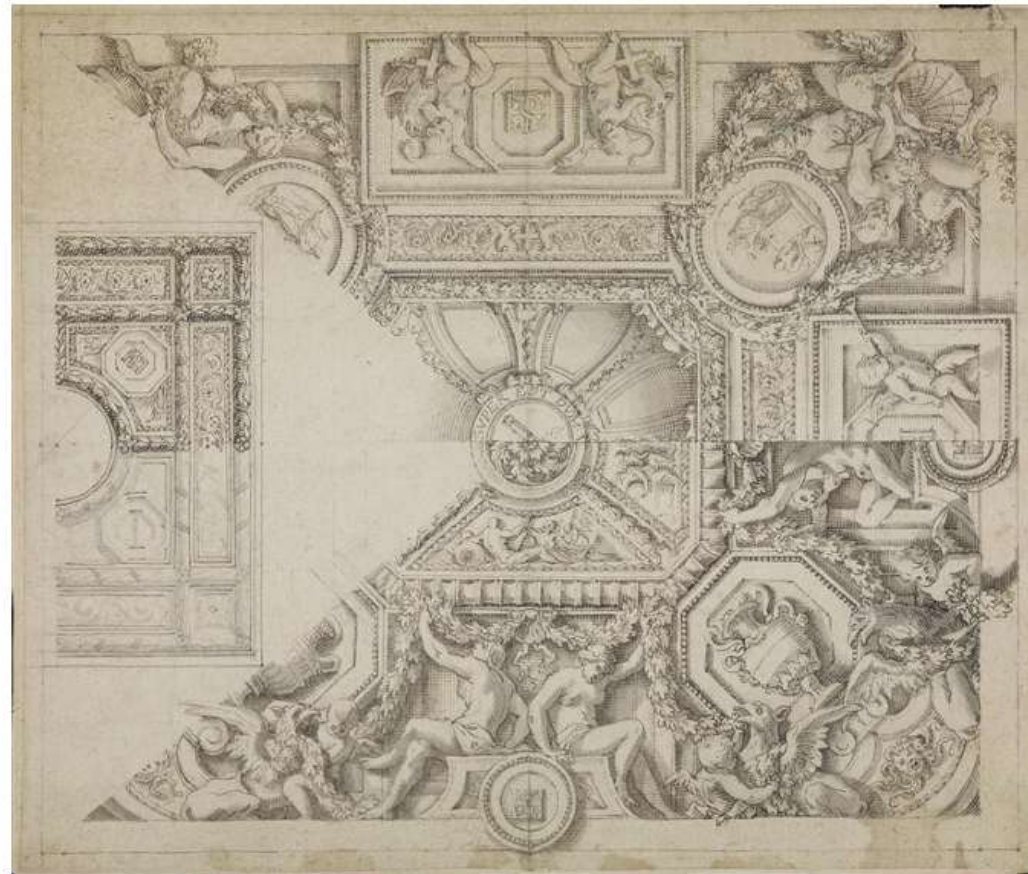

Robert Mallet-Stevens, *Pavillon des renseignements et du tourisme*, plume et encre noire, graphite, aquarelle et craie sur papier vélin, 1925, Musée des Arts Décoratifs

Croquis Esquisse *Modello* Étude *Sinopia* Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

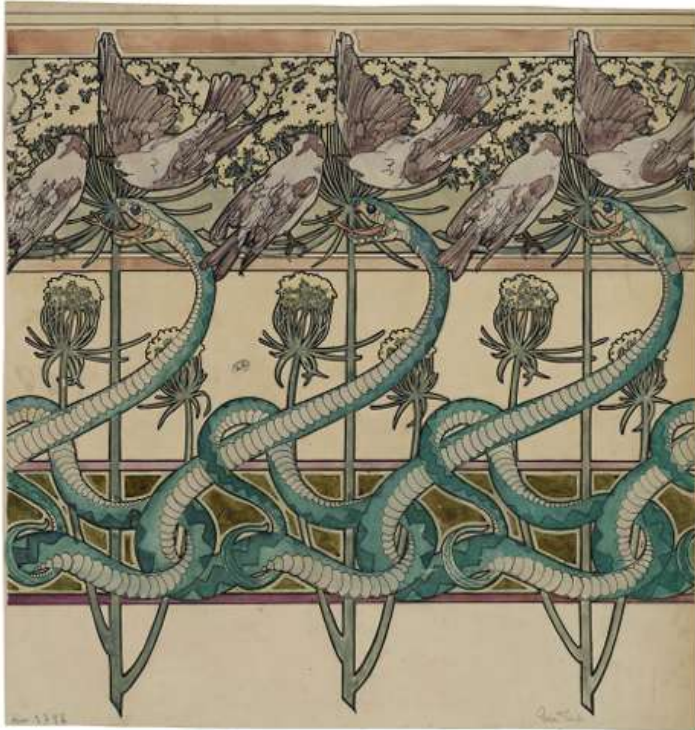
Décors

Dorigny Michel (1617-1665), *Dessins préparatoires pour un décor de plafond du château de Vincennes*, 1659, Charenton-le-Pont, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

Croquis Esquisse Modello Étude Sinopia Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

Modèles d'ornements

Rosa Fuchs, *Projet de frise pour papier peint*, gouache et aquarelle sur carton, vers 1901.

Maison Calavas, extrait de catalogue, lithographie

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

Cartons préparatoires

Dessin de présentation

Copie

Projet

Projet de tissus

Sonia Delaunay, Projet de tissu
simultané, gouache sur papier,
1927

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

Cartons préparatoires

Dessin de présentation

Copie

Projet

Projet de mobilier

Projet de torchères, André
Charles Boulle (attribué à),
début XVIIIe s.

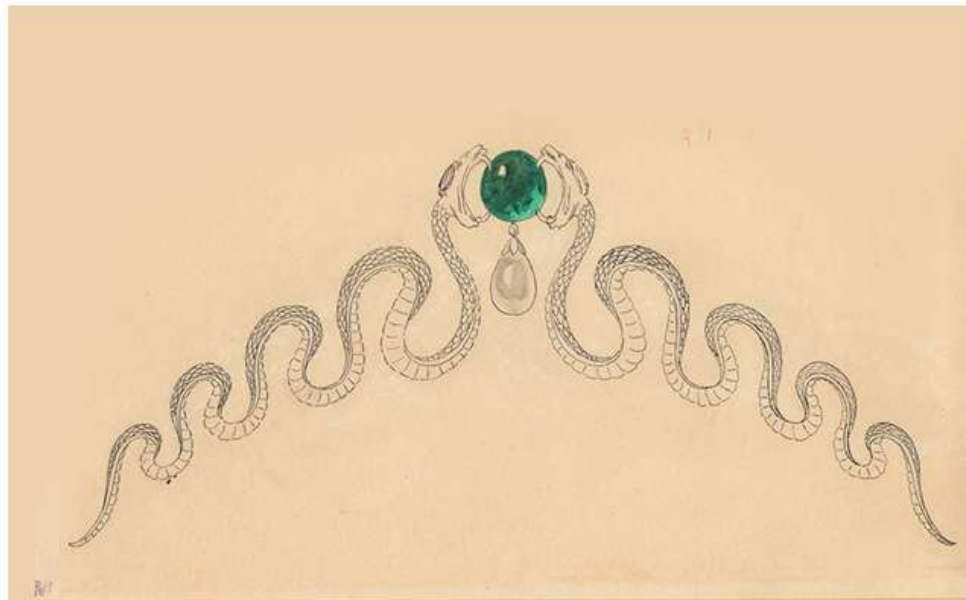
Agence de Jean Royère, *Modèle de fauteuil
œuf*, graphite, aquarelle et gouache sur papier
vergé, vers 1953

Croquis Esquisse *Modello* Étude *Sinopia* Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

Projet de bijoux

Augustin Duflot
(milieu du 18ème).

« le joaillier avant de pratiquer son art doit donc s'y disposer par l'étude régulière du dessein. [...] Cependant aujourd'hui beaucoup s'en remettent pour ces travaux à des mains étrangères qui n'ayant aucune habitude des manières spéciales à la Joaillerie, ne peuvent leur fournir que des dessins et des modèles très fautifs. »

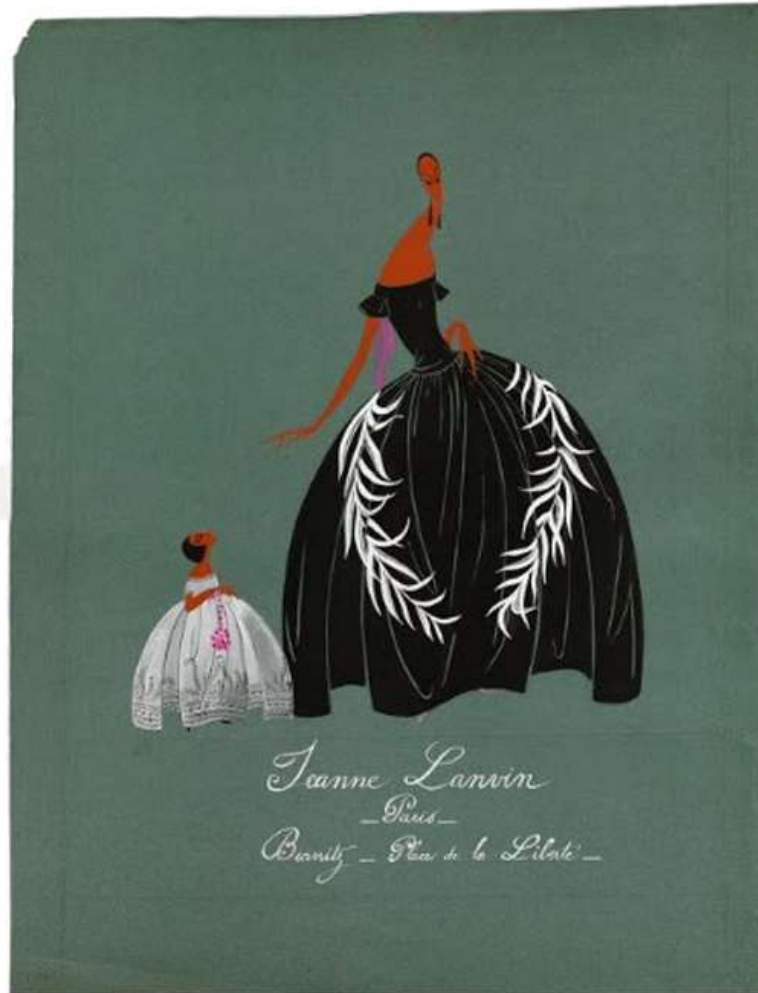

Joseph Chaumet (1852-1926), atelier de dessin – *Dessin préparatoire pour un diadème aux serpents affrontés autour d'une émeraude vers 1890-1900* – Collection Chaumet

Croquis Esquisse *Modello* Étude *Sinopia* Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

Dessin pour la mode

Marguerite Porracchia, *Jeanne Lanvin*
– Paris – Biarritz Place de la Liberté,
1920/1922, Crayon graphite,
pinceau et gouache, gouache lavée,
peinture métallisée, plume et encre
noire sur papier bleu

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

Cartons préparatoires

Dessin de présentation

Copie

Projet

Projet de décors

Chaperon, Philippe-Marie (Paris, 02-02-1823 - Lagny-sur-Marne, 1907), *Projet de décor pour le "Voyage à travers l'impossible" au théâtre de la porte Saint-Martin 1882*

Croquis Esquisse *Modello* Étude *Sinopia* Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

Maquette

Desplechin, maquette pour *Jérusalem*, Acte IV, tableau 1 mise au carreau,
encre sur papier, BNF/Opéra de Paris

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

Cartons préparatoires

Dessin de présentation

Copie

Projet

Affiche et publicité

Jules Chéret, *Projet d'Affiche*, Vers 1900, Paris, Crayon noir et craie blanche sur papier

La loi du 29 juillet 1881 consacre la « liberté de la Presse » et proclame le libre affichage, ce qui entraîne une grande profusion d'affiches.

Jules Chéret (1836-1932), *Cacao Lhara*, Affiche lithographiée imprimée en couleurs, en deux parties

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

Cartons préparatoires

Dessin de présentation

Copie

Projet

Affiche et publicité

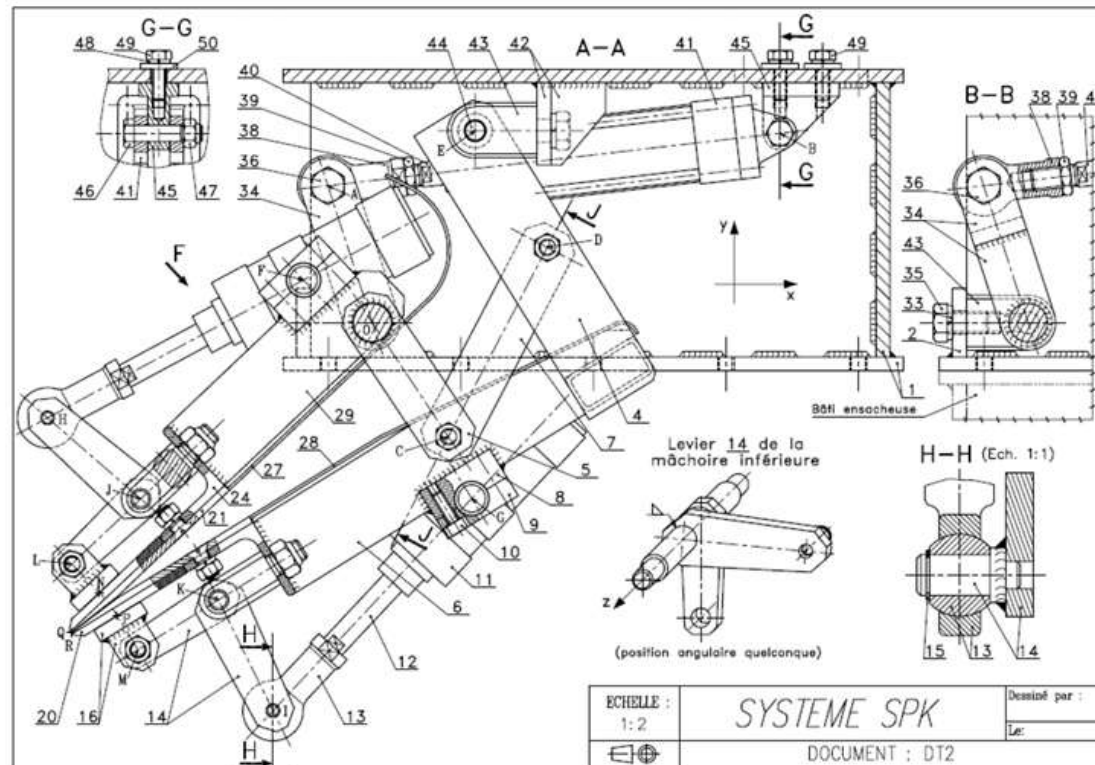

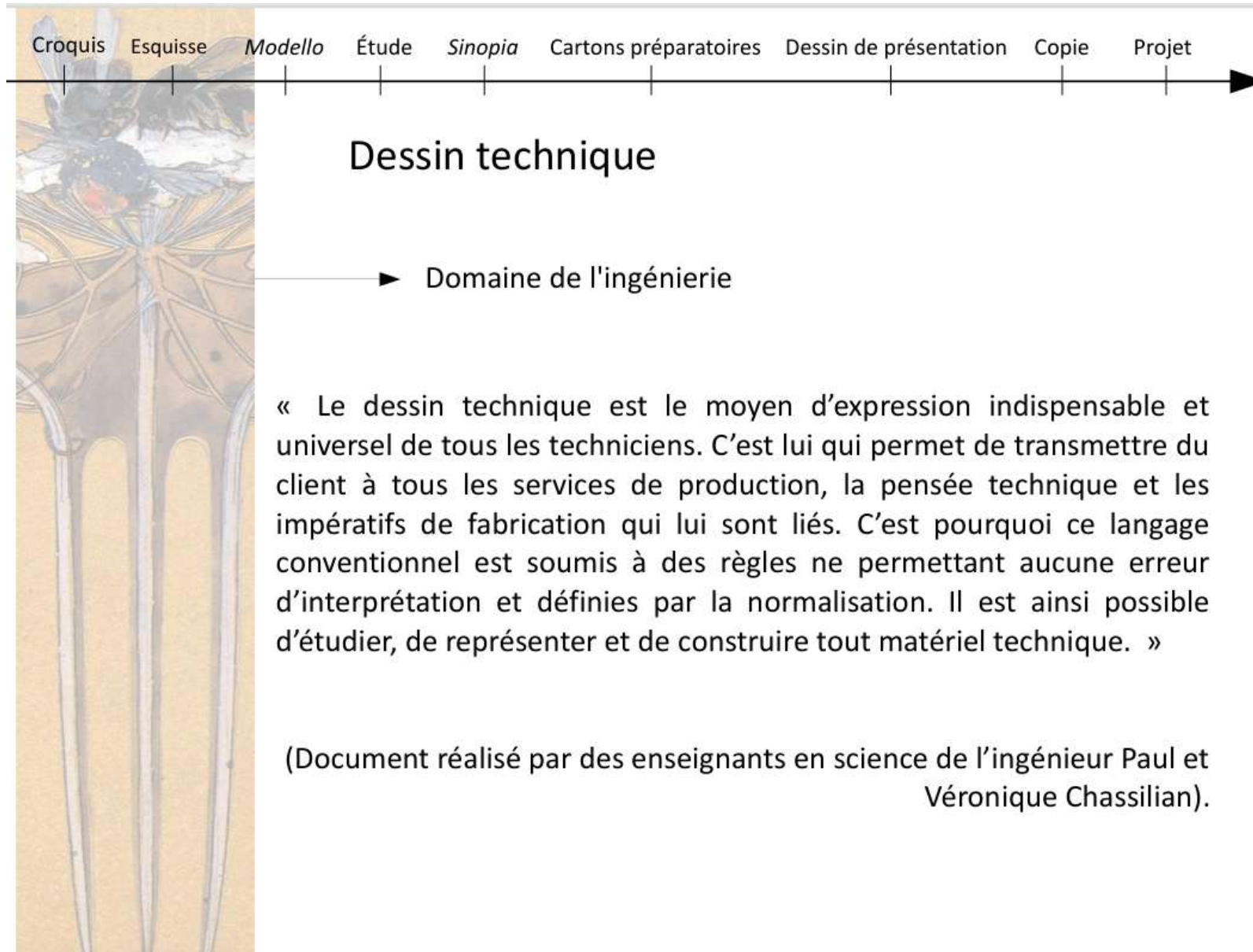
Alphonse Mucha (1860-1939),
Projet pour l'affiche Médée, 1898,
fusain sur papier, Musée d'Orsay

Croquis Esquisse *Modello* Étude *Sinopia* Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

Dessin technique

► Domaine de l'ingénierie

Croquis Esquisse Modello Étude Sinopia Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

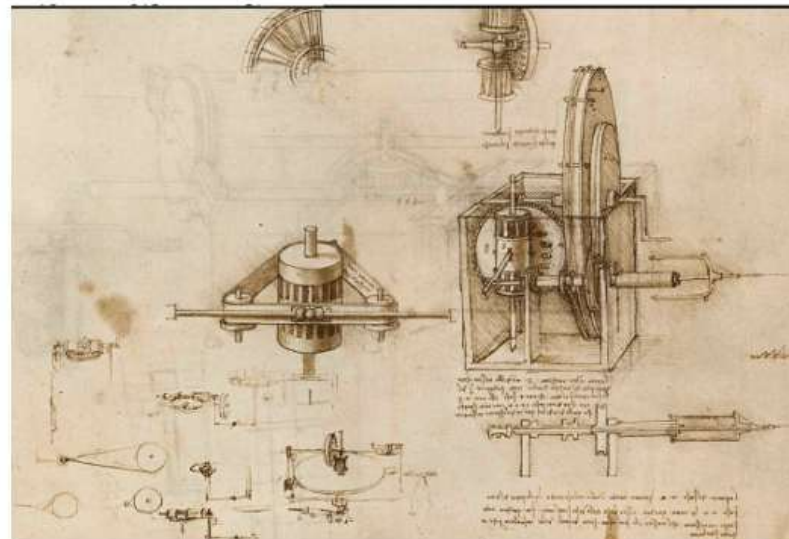
Le dessin comme support de connaissance et comme illustration

Processus cognitif : dessiner nécessite d'étudier pour connaître et permet de comprendre.

►transcription d'une observation ou une interprétation capable de transmettre une information.

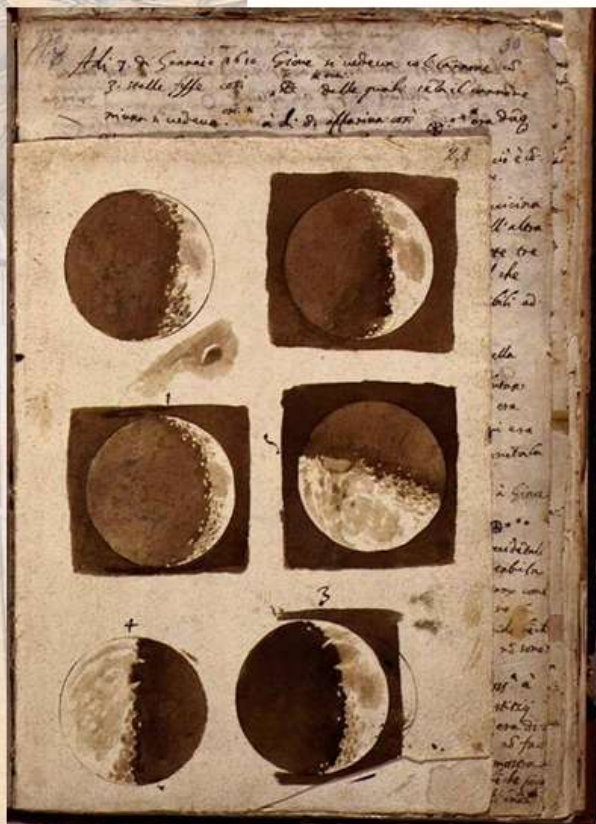
Al-Jazari qui écrit en 1206 le *Livre de la connaissance et des procédés mécaniques*

Léonard de Vinci, *Décomposition de la fileuse-retordeuse mécanique*, Codex Atlanticus, f. 1090. Biblioteca Ambrosiana.

Croquis Esquisse **Modello** Étude Sinopia Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

Le dessin comme support de connaissance et comme illustration

Représenter ce que l'on observe, ce que l'on découvre.

Premières observations au microscope : rendre compte des agrandissements, dessiner le détail de ce que l'on ne pouvait pas observer à l'œil nu.

Gallilé, *Dessins de la Lune*, vers 1608,
Bibliothèque Centrale Nationale, Florence.

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

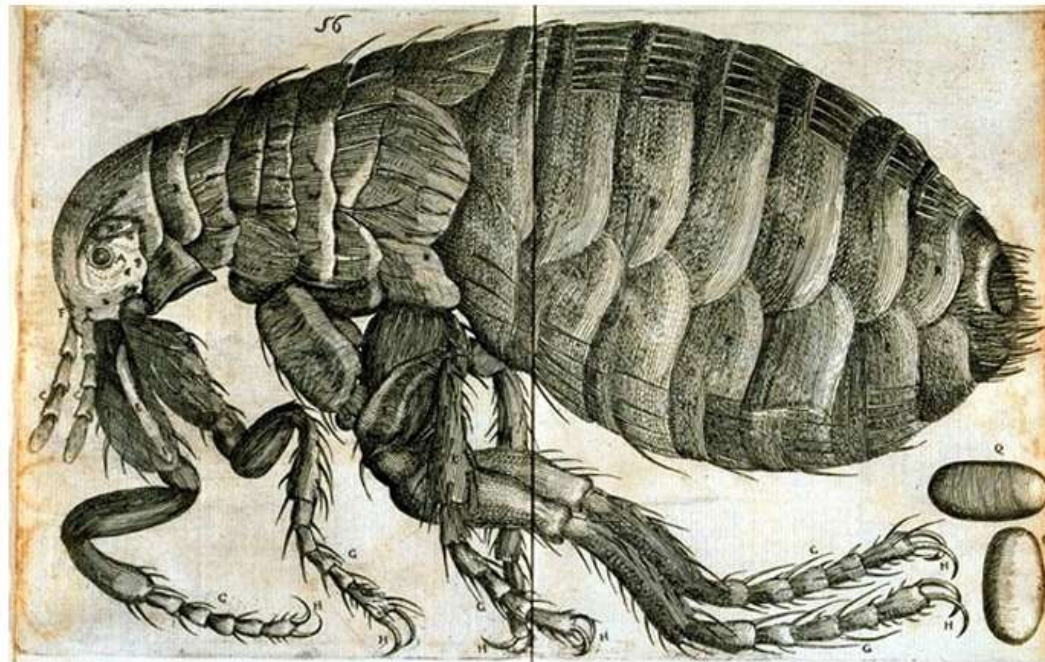
Cartons préparatoires

Dessin de présentation

Copie

Projet

Le dessin comme support de connaissance et comme illustration

Filippo Buonanni, puce vue au microscope, in
*Observationes circa Viventia, quae in Rebus non Viventibus
reperiuntur*, Rome, 1691.

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

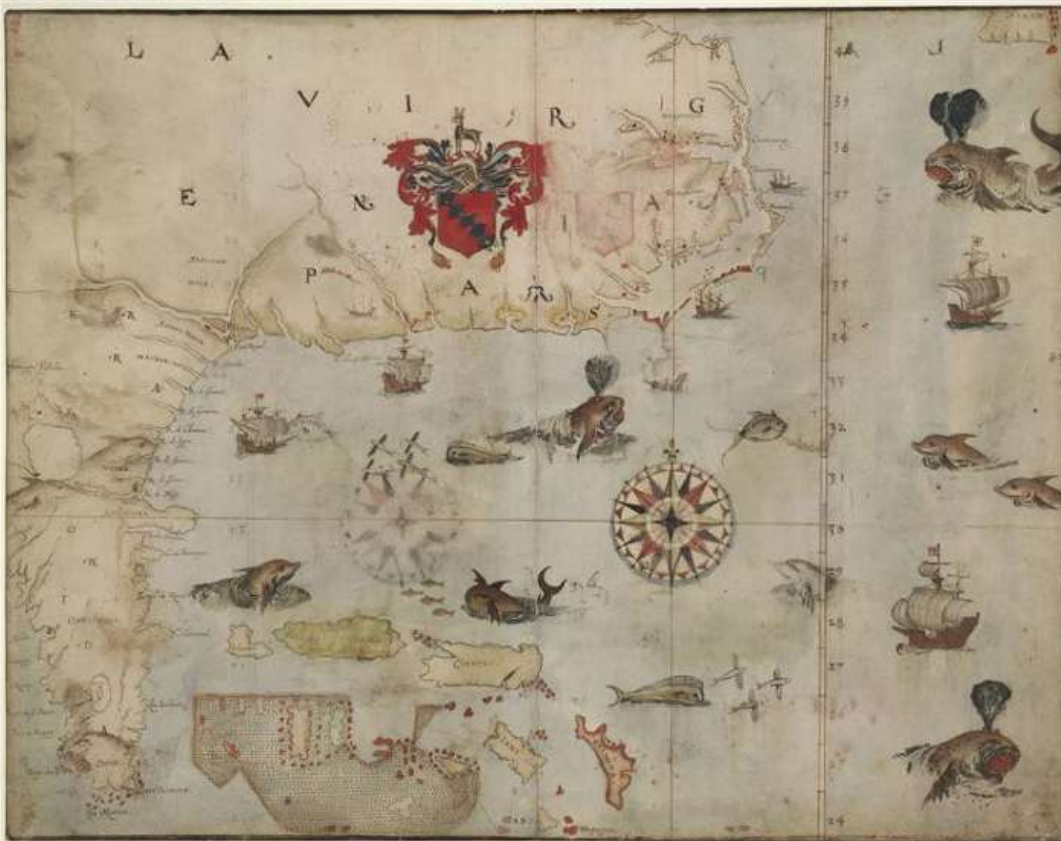
Cartons préparatoires

Dessin de présentation

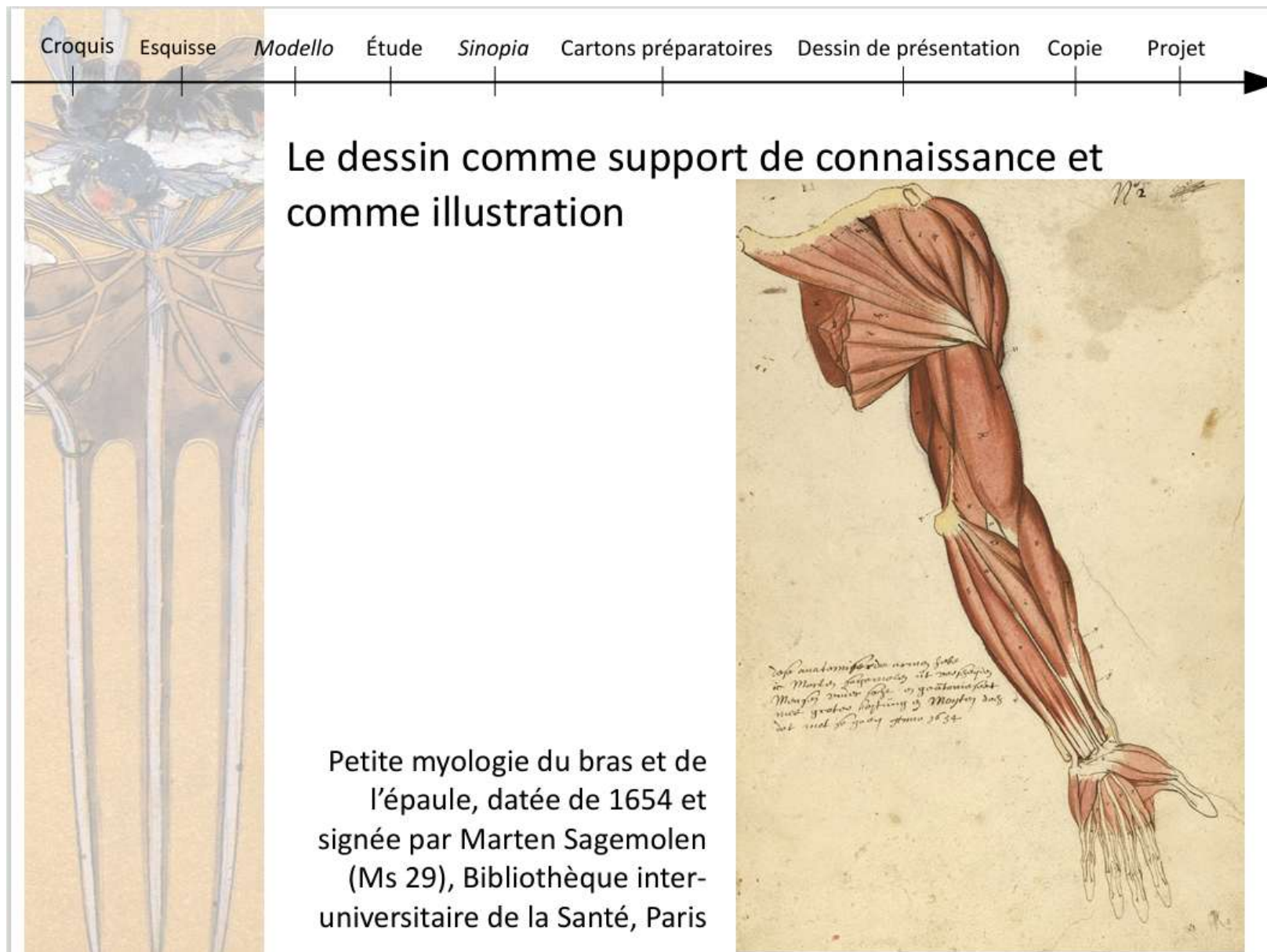
Copie

Projet

Le dessin comme support de connaissance et comme illustration

Carte géographique de la côte Est des Etats-Unis, White John (1540-1593), dessinateur, Provient d'une série de dessins réalisés par John White lors de ses voyages en Amérique. De la baie de Chesapeake à l'archipel des Keys, en Floride, 16e siècle, aquarelle, dessin à la plume, encre brune, mine de plomb, Royaume-Uni, Londres, British Museum

Croquis Esquisse Modello Étude Sinopia Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

Le dessin comme support de connaissance et comme illustration

Jacopo Ligozzi (1547-1627)
a illustré les travaux du
naturaliste Ulisse
Aldrovandi (1522-1605)

Jacopo Ligozzi et collaborateur
(?), *Branche de Jujubier avec
veuve dominicaine*, ca.
1577/1580, Bologne,
Bibliothèque universitaire, ms.
Aldrovandi, *Tableaux de
Animaux*, vol. ms, ch. 47

Croquis Esquisse Modello Étude Sinopia Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

Le dessin comme support de connaissance et comme illustration

Le dessin est ensuite reproduit par Augusto Veneto par le procédé de la xylographie, pour une édition imprimée vers 1600.

Augusto Veneto, *Rameau de jujubier avec veuve Dominicaine*, 1585. Bologne, Musée du Palais Poggi, inv. MPX 0698

Croquis Esquisse Modello Étude Sinopia Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet

Le dessin comme support de connaissance et comme illustration

Version imprimée :
Ulisse Aldrovandi,
Ornithologiae tomus alter
[...], Bologne, 1600.

Illustration : images (dessin, gravure ou reproduction) qui accompagnent du texte afin de l'éclairer ou de l'orner.

Augusto Veneto, *Branche de jujubier avec veuve*
Dominicain, in : Ulisse Aldrovandi,
Ornithologiae tomus alter [...], Bologne
1600, p. 565. Milan, Bibliothèque
National Braidense, D.XVI.11049 / 05

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

Cartons préparatoires

Dessin de présentation

Copie

Projet

Les caricatures et le dessin de presse

Gianlorenzo Bernini, 1598-1680,
Caricature d'un cavalier, plume et
encre sur papier. The Morgan Library

"Criminaliste et
démonologue infallible",
Victor Hugo, Dessinateur,
Vers 1872-1873,
3e quart du 19e siècle,
Plume (arts graphiques)
Encre, Papier vergé.

*criminaliste et démonologue
infaillible*

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

Cartons préparatoires

Dessin de présentation

Copie

Projet

Les caricatures et le dessin de presse

Honoré Daumier, *Grand défilé de l'armée qui vient d'être levée pour entreprendre la fameuse expédition de Rome à l'intérieur*, Dessin préparatoire à la lithographie, 1850, Crayon lithographique et rehauts de plume et encre brune, BnF.

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

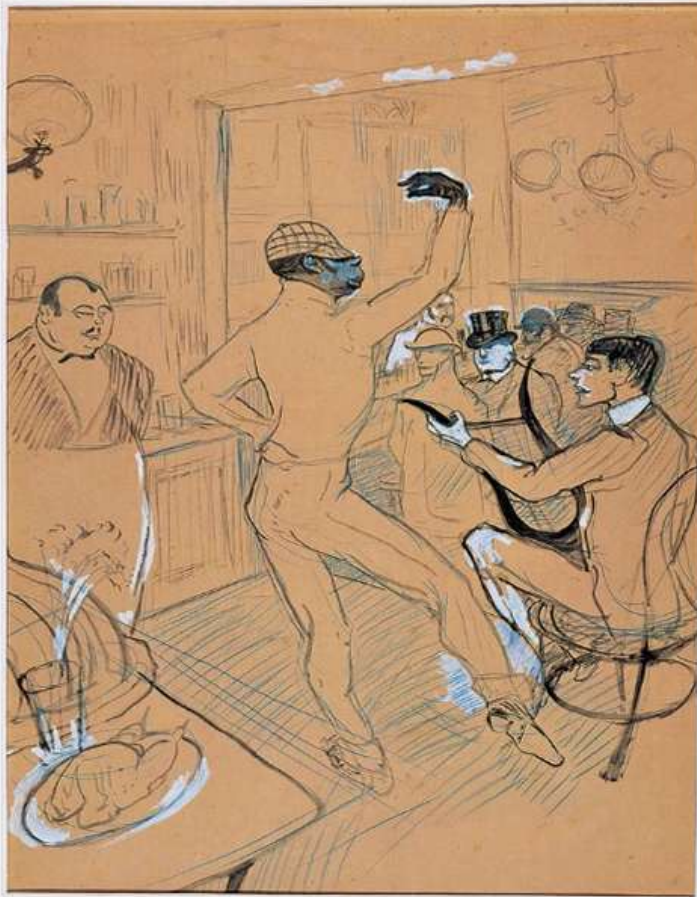
Cartons préparatoires

Dessin de présentation

Copie

Projet

Les caricatures et le dessin de presse

Le dessin « Chocolat dansant » est destiné à illustrer la revue « Le Rire » où il paraît dans le numéro 73 du 28 mars 1896.

Henri de Toulouse-Lautrec fournit 18 illustrations pour la revue entre 1894 et 1897

Chocolat dansant,
Henri de Toulouse-
Lautrec, 1896,
Revue « le Rire »,
Musée Toulouse
Lautrec.

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

Cartons préparatoires

Dessin de présentation

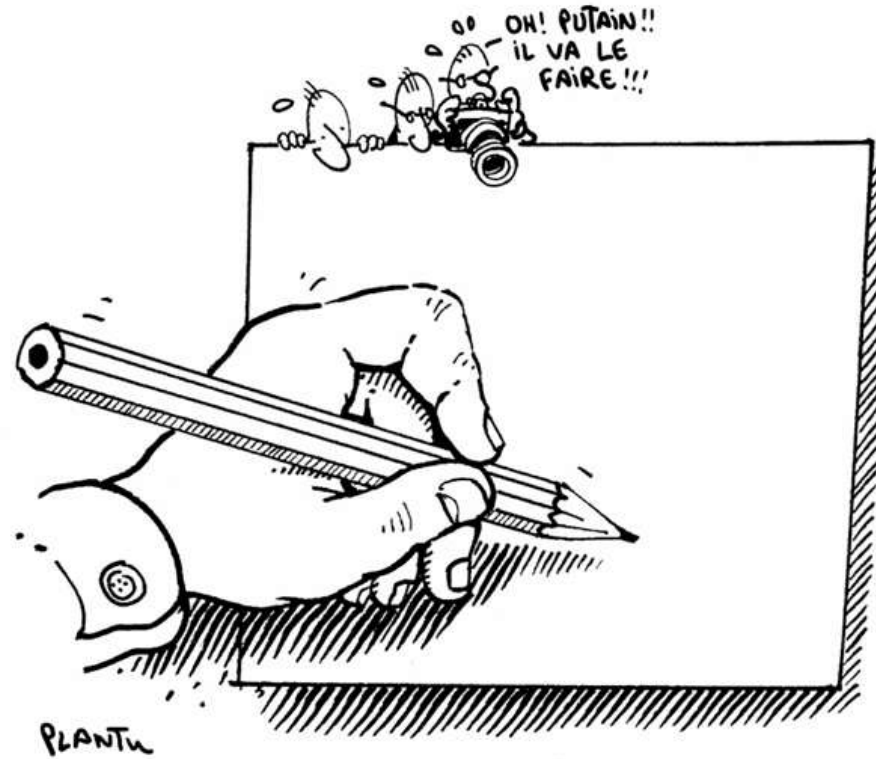
Copie

Projet

Les caricatures et le dessin de presse

Le dessin de presse, expression apparue en 1979.

→ représentation graphique d'un événement de l'actualité par un observateur à la fois artiste et journaliste.

Croquis

Esquisse

Modello

Étude

Sinopia

Cartons préparatoires

Dessin de présentation

Copie

Projet

Conclusion

1. Croquis
2. Esquisse
3. Modello
4. Étude
5. Sinopia
6. Cartons préparatoires et dessins de report
7. Dessin de présentation
8. Copie et académie
9. Le dessin de projet

Le dessin technique

Le dessin comme support de connaissance et l'illustration

La caricature et le dessin de presse

Croquis Esquisse *Modello* Étude *Sinopia* Cartons préparatoires Dessin de présentation Copie Projet →

Le statut du dessin

Le dessin est très souvent un **élément préparatoire** une étape du processus de création.

Il est le **maillon** entre l'idée qui est dans la tête du créateur et la réalisation finale.

Une fois l'œuvre finale réalisée, une fois l'objet fabriqué, le dessin n'a plus d'usage à part celui de témoigner de la pratique d'un artiste, d'un designer. Il prend un rôle d'archive.

► Le dessin a donc un **usage éphémère**.

- les dessins constituent un **fonds d'atelier** qui permet de garder une trace des projets effectués ou/et de constituer un **répertoire de forme**
- notre regard rétrospectif décide que ce dessin fait sens seul et qu'il est porteur d'une **valeur esthétique ou de témoignage** qui mérite notre attention.