

Les bases du dessin : généralités

Emplois et pratiques différentes du dessin :

- le dessin d'observation, d'après nature
- Le dessin d'imagination ou de mémoire
- Le dessin technique ou didactique (mode d'emploi, plan pour se rendre quelque part etc) ou schématique
- Le dessin géométrique/ lignes de construction, perspective etc.

Le dessin est une technique de représentation graphique en 2 dimensions

À l'origine et jusqu'au 17ème siècle dessin et dessein s'écrivent de la même façon, et signifie « projet », « intention de »; le dessin étant considéré comme la base de tout projet pictural, sculptural, architectural, etc.

Le dessin était employé pour résumer ou développer la pensée plastique d'un auteur et lui permettre de la présenter à des commanditaires est très développée dès le Moyen-Age dans tous les domaines créatifs et de l'artisanat (etc : orfèvrerie).

Ces dessins n'étaient pas en général destinés à être conservés et n'étaient pas considérés comme des oeuvres d'art abouties Puis progressivement le dessin s'autonomise, on s'y intéresse comme une technique à part entière, et sont organisées des expositions de dessin. La première exposition des dessins du Cabinet du Roi a eu lieu au Louvre en 1797.

Le dessin d'observation

Observation et analyse des choses par leur propriétés formelles = Saisir tous les éléments qui donnent leur aspect aux choses pour pouvoir les représenter.
L'enjeu du dessin d'observation de reproduire de façon en dessin ce qui est devant nos yeux.

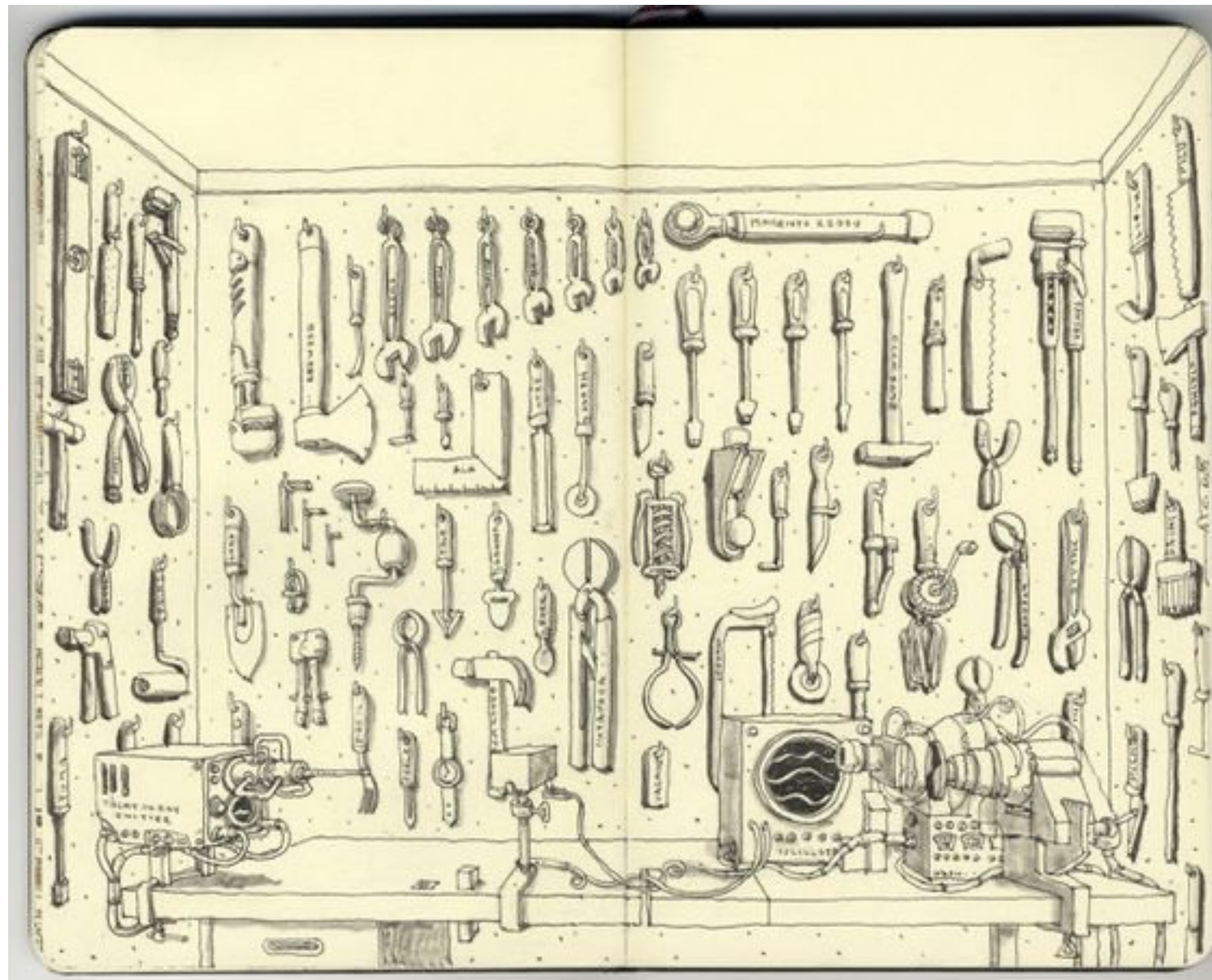
Dorin Joan

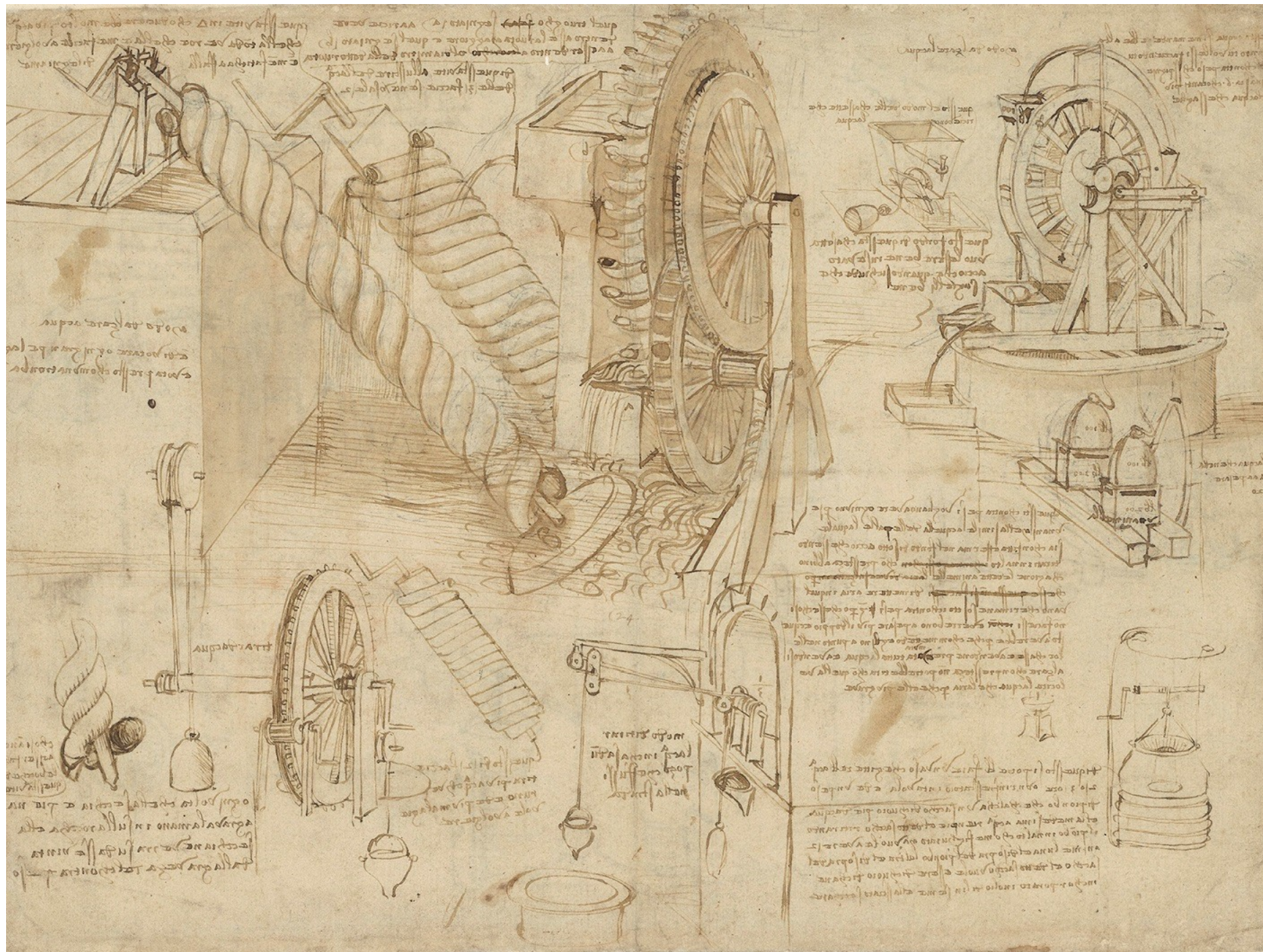
Le carnet de croquis

Tenir un carnet de croquis permet de faire des dessins rapides quotidiennement, de faire des ébauches pour des projets plus ambitieux et de dessiner d'imagination.

Il est important de varier les sujets : objets du quotidien, portraits, vues d'espaces, végétaux etc.

Vous pouvez opter pour des techniques rapides : crayons, crayons de couleur, feutres, aquarelle, encre etc.

Léonard De Vinci

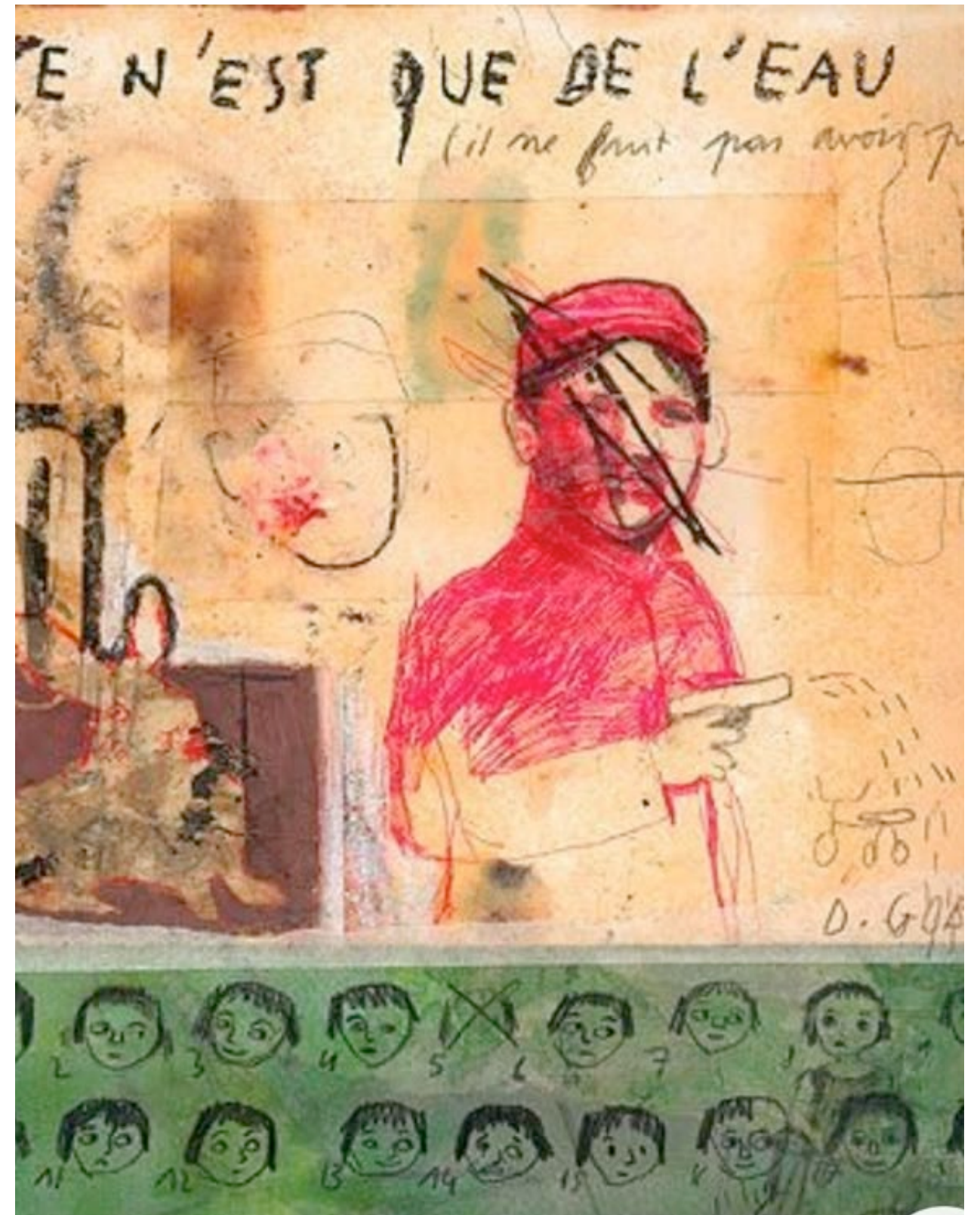

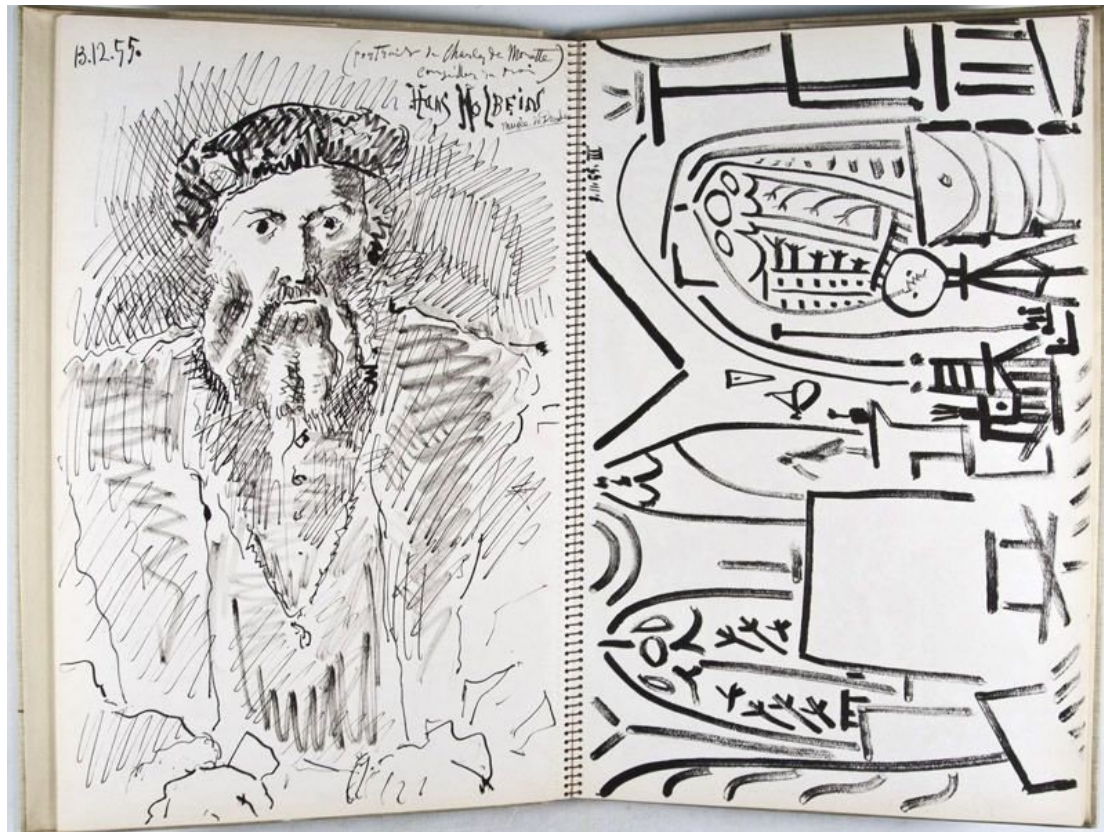
Hokusai

Eugène Delacroix

Dominique goblet

Picasso

Cézanne

Mandy Wickens

Yann Kebbi

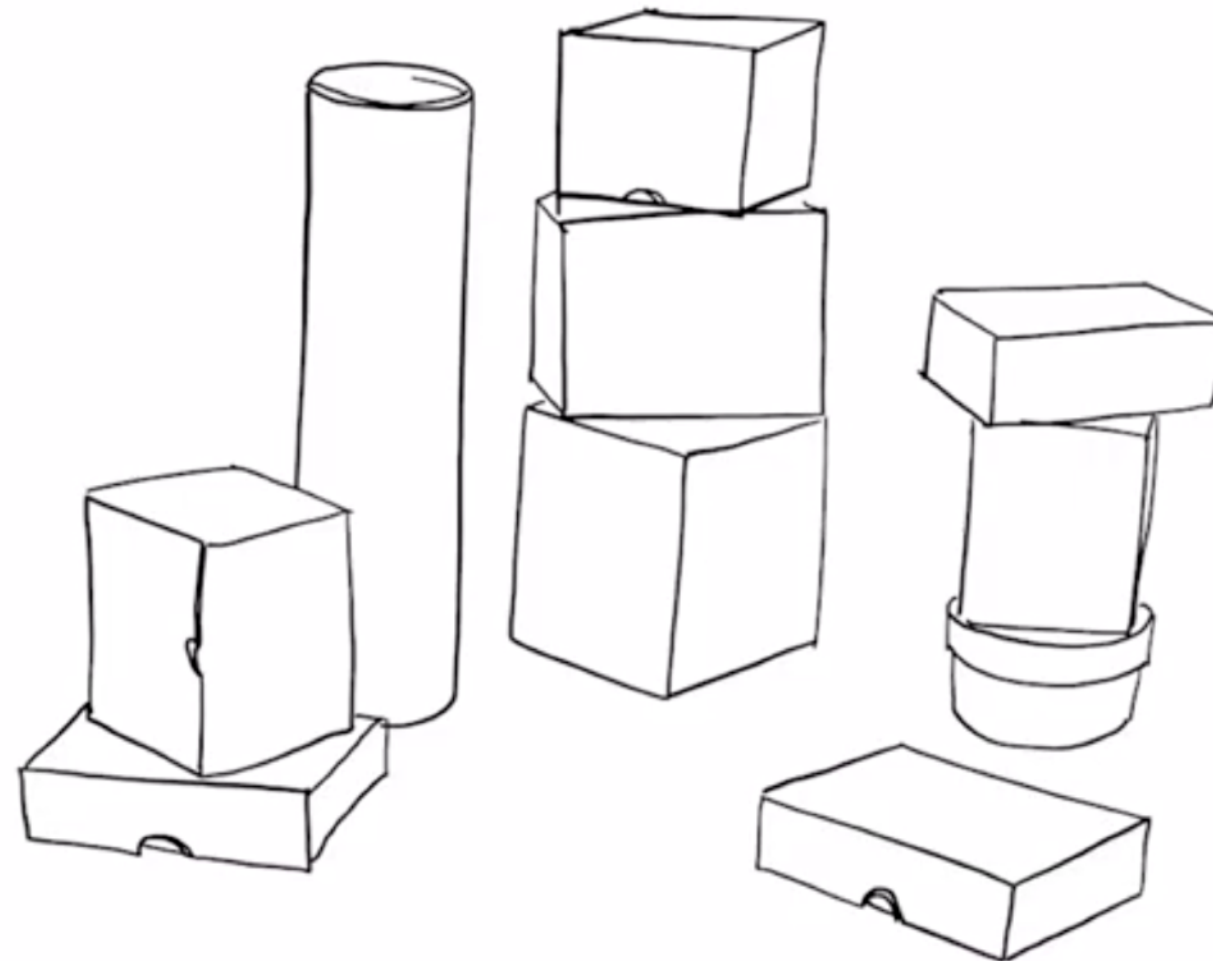

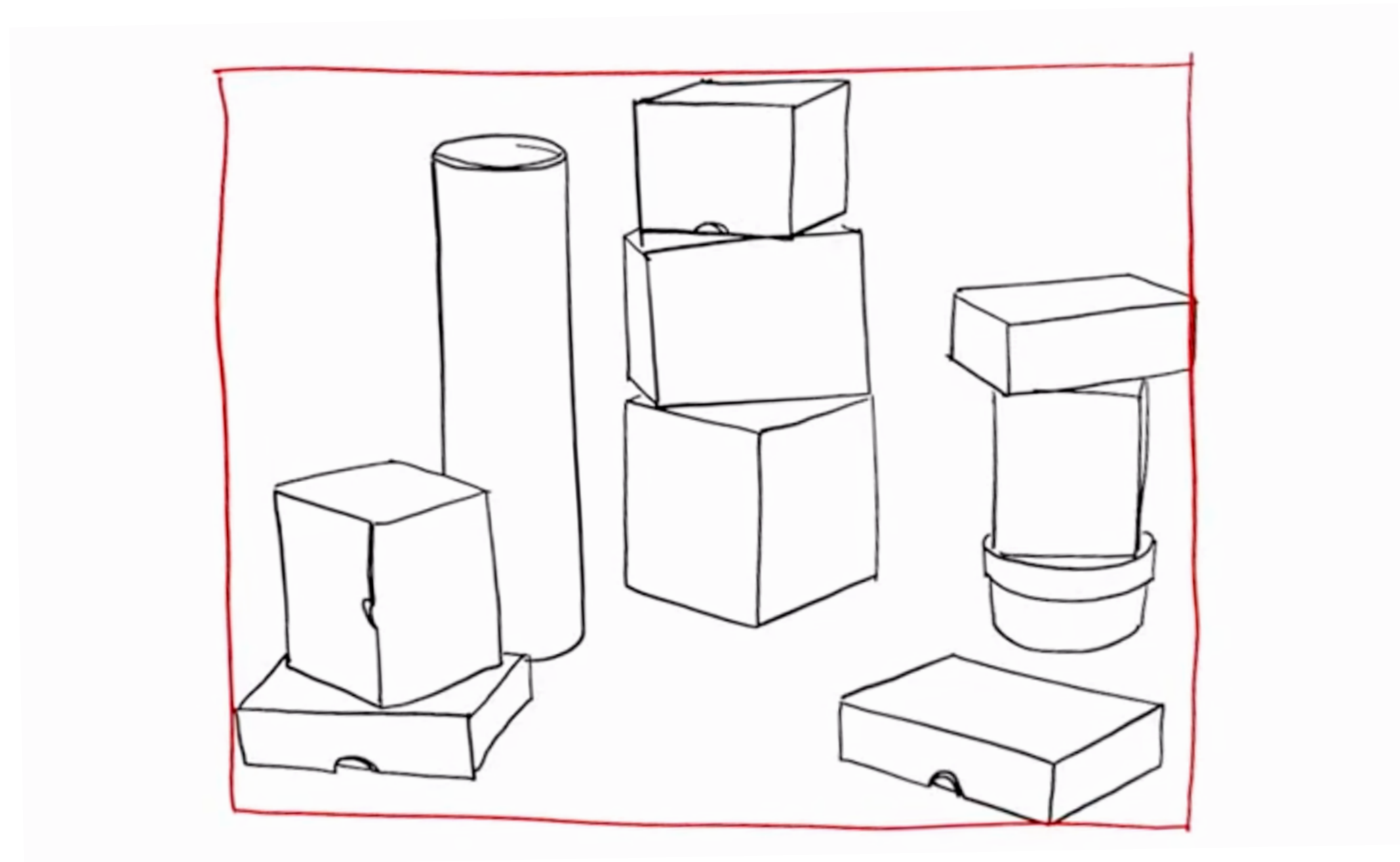
Dessin d'observation : Outils et techniques

LES PROPORTIONS

Apprendre à observer et dessiner des objets du quotidien d'après nature en respectant les proportions et le rapport d'échelle

Exemple de composition

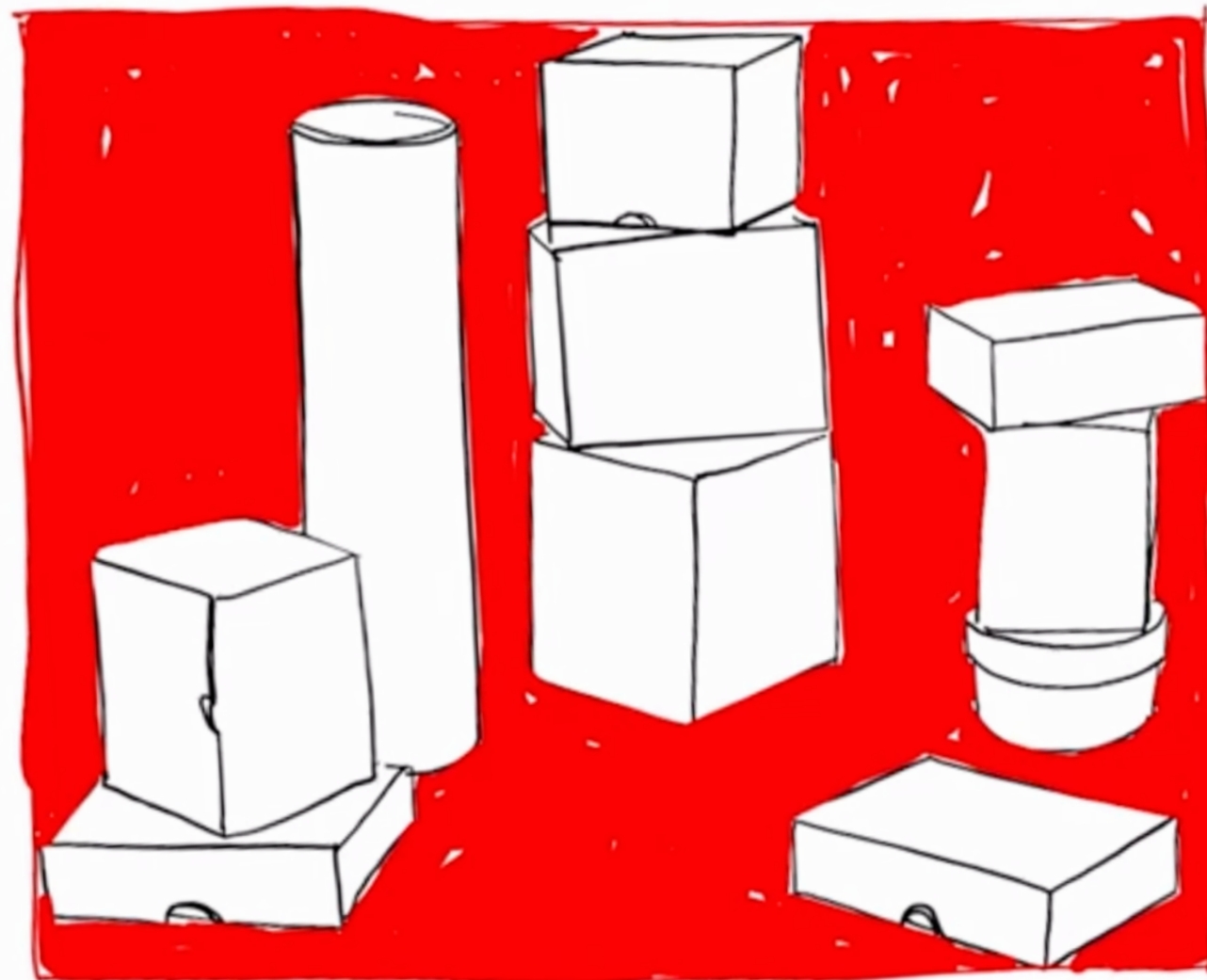

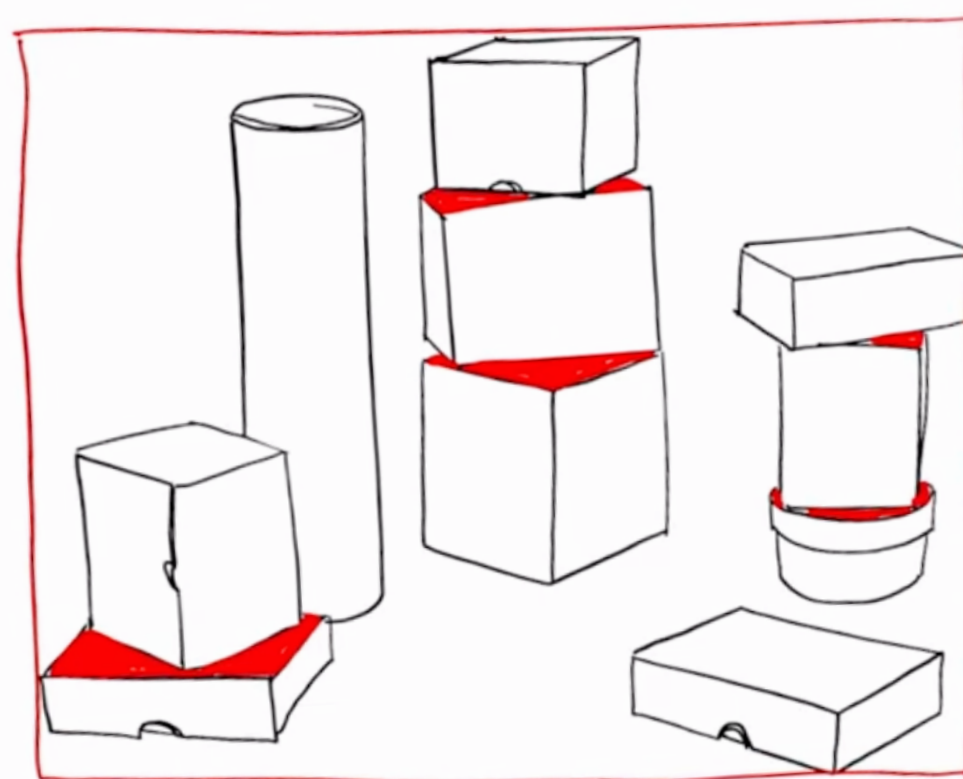
Tracer une ligne à chaque extrémité de l'objet ou du groupe d'objets que vous voulez dessiner de façon à l'enfermer dans un rectangle ou un carré (comme dans une boîte imaginaire).

Prenez le temps de bien observer le rapport Hauteur/Largeur des choses pour éviter les erreurs de proportions.

Les vides

Observez les espaces entre les objets plutôt que de vous concentrer uniquement sur les contours de ce que vous dessinez

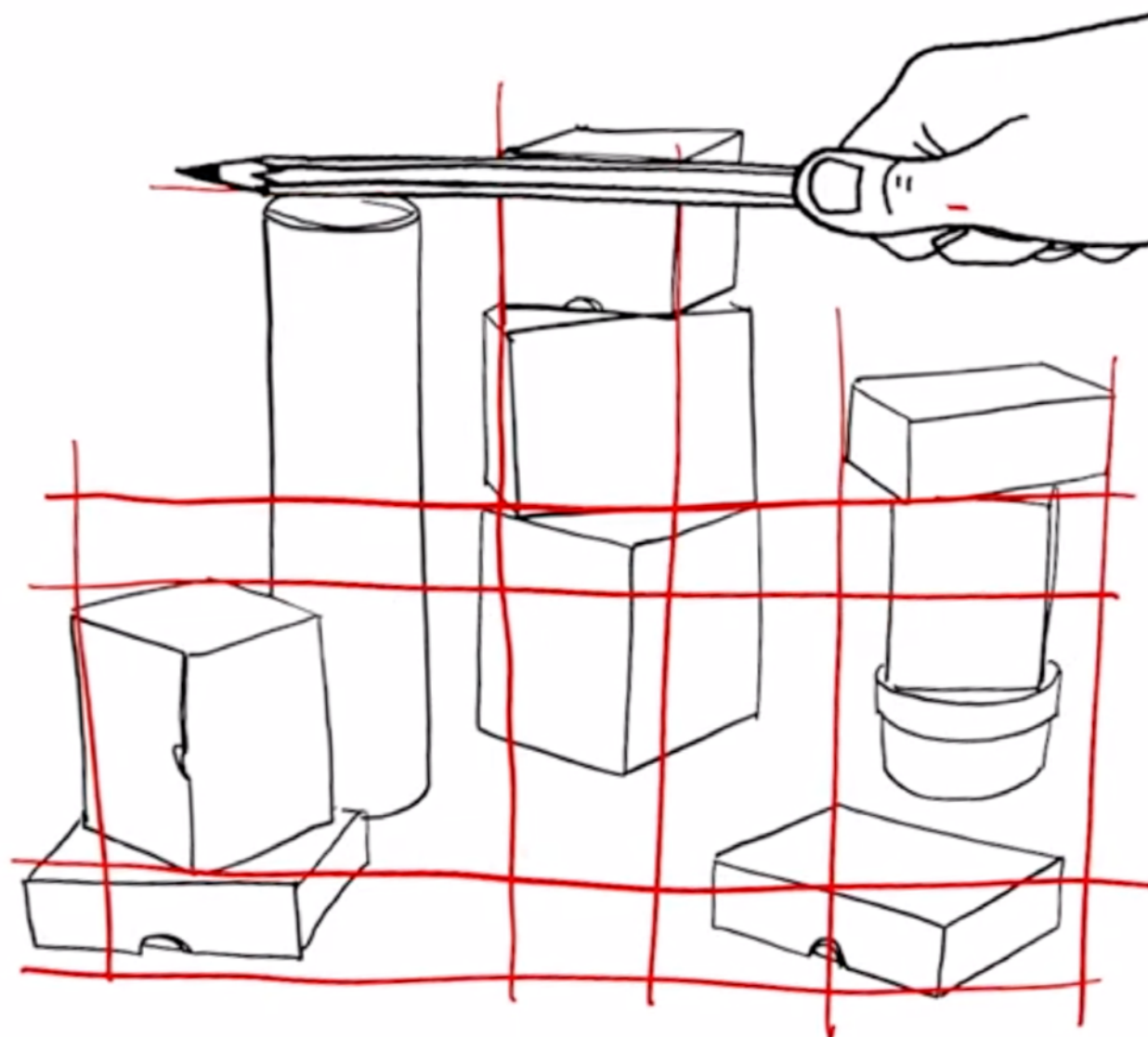

Les aplombs

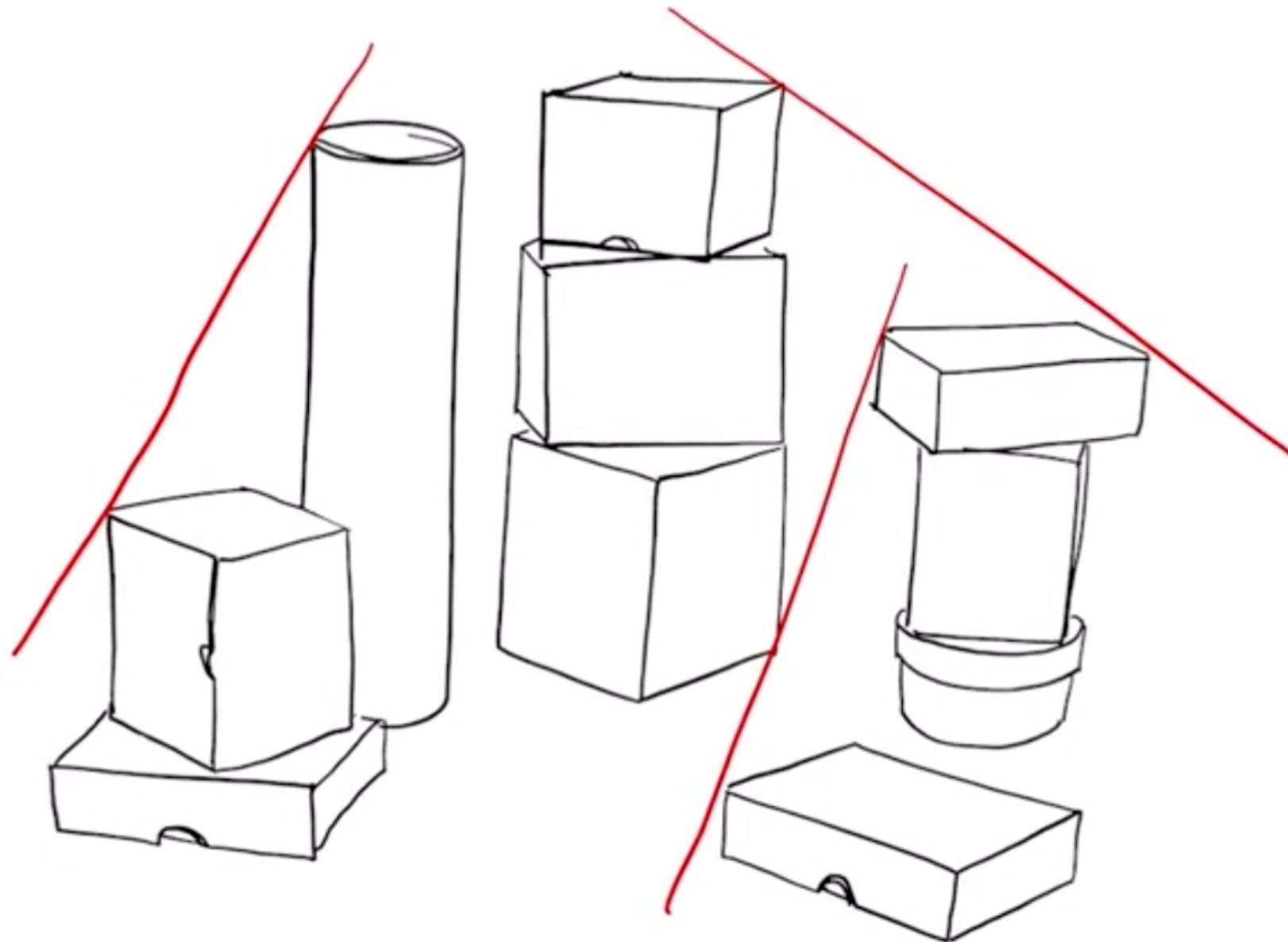
Imaginez ou tracez si besoin, des lignes traversant la composition pour bien situer les objets les uns par rapport aux autres; Observez leur alignement.

Vous pouvez vous aider de votre crayon en le tenant bras tendu pour imaginer ces aplombs

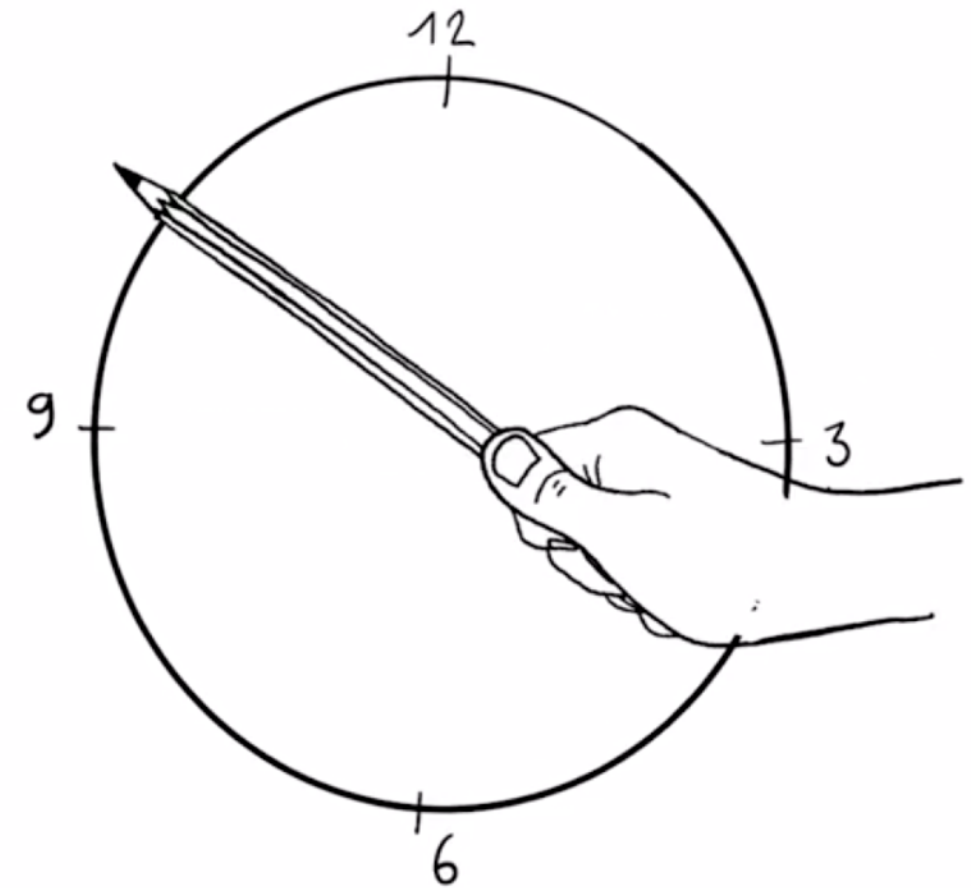
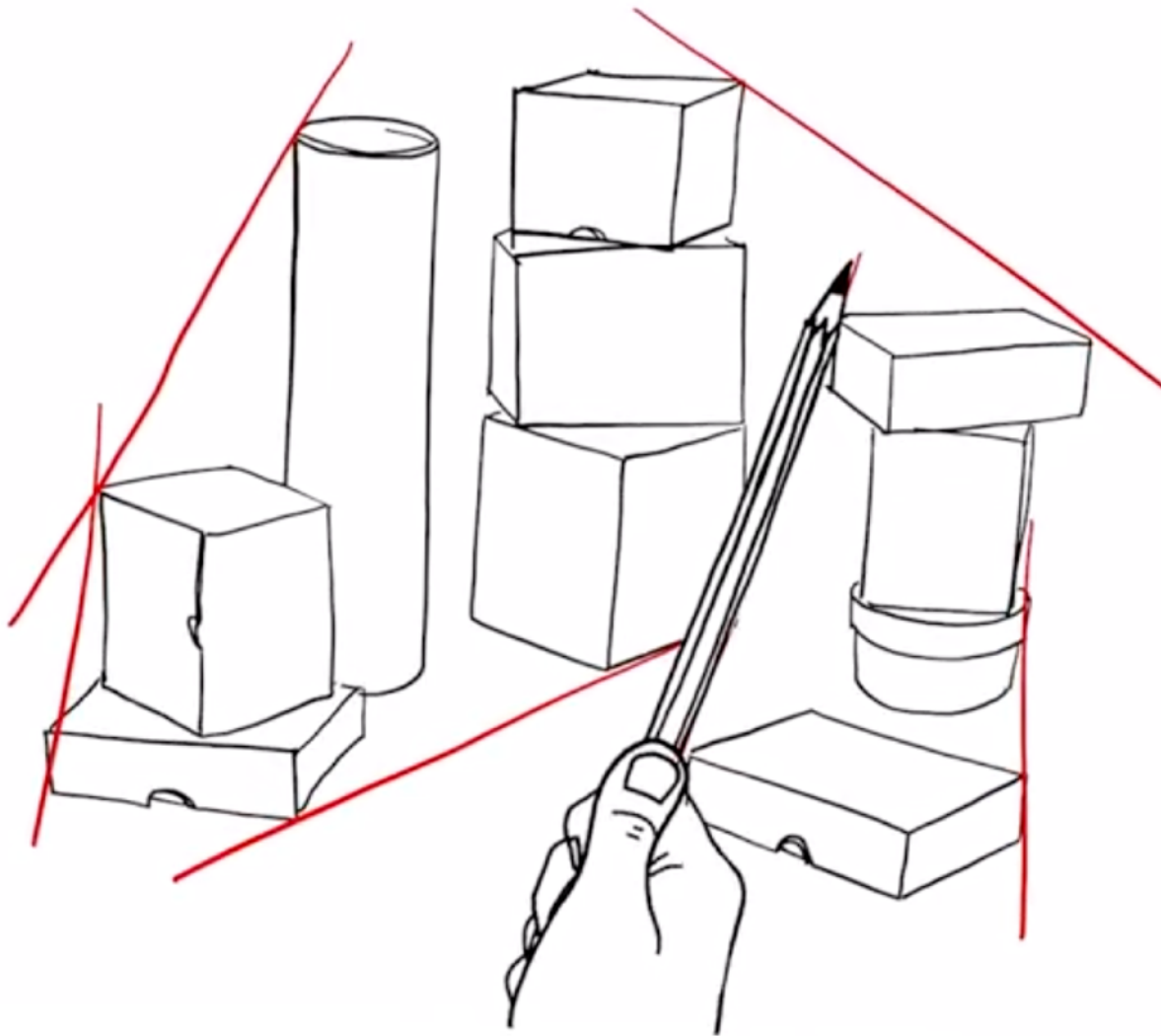
Les pentes

De la même façon que les aplombs, les pentes permettent de prendre des repères visuels; ici il s'agit d'observer l'inclinaison de certaines surfaces ou les angles que forment les lignes qui séparent les objets

L'horloge

Pour reporter leur votre dessin les pentes observées à l'aide de votre crayon, vous pouvez imaginer une horloge, s'il n y a pas de décalage horaire entre votre dessin et ce que vous observez, les proportions de votre dessin seront justes.

Histoire du dessin en résumé

1. Préhistoire :

Les premiers dessins connus remontent à environ 40 000 ans. Les **peintures rupestres** et les gravures sur les parois des grottes (comme celles de Lascaux en France ou d'Altamira en Espagne) représentent des animaux, des scènes de chasse et des symboles abstraits. Ces œuvres étaient souvent réalisées avec du charbon de bois, de l'ocre et d'autres pigments naturels. Elles servaient probablement à des fins rituelles ou magiques.

Peintures rupestres de Lascaux (environ 17 000 ans avant notre ère) : Ces fresques, découvertes dans une grotte en France, représentent principalement des animaux comme des bisons, des chevaux et des cerfs. Les dessins sont réalisés avec des pigments naturels appliqués avec les doigts, des pinceaux primitifs ou soufflés à travers des tubes.

2. Antiquité :

Dans l'Antiquité, le dessin devient plus structuré et souvent lié à l'architecture et aux arts décoratifs.

- **Égypte antique :** Les dessins étaient très stylisés et servaient principalement à orner les temples, les tombes et les papyrus. Ils étaient souvent accompagnés de hiéroglyphes.
- **Grèce et Rome antiques :** Le dessin servait de base à la sculpture et à la peinture. Les Grecs excellaient dans les représentations humaines, cherchant à capturer la beauté idéale et la proportion. Les Romains ont hérité de cette tradition et ont perfectionné les techniques de perspective.

Fresque égyptienne de la tombe de Nebamun (vers 1400 av. J.-C.) : Ce fragment de fresque montre Nebamun, un scribe égyptien, en train de chasser des oiseaux dans un marais. Les Égyptiens utilisaient des couleurs vives et des représentations stylisées pour dépeindre des scènes de la vie quotidienne et des cérémonies religieuses.

Vase grec, scène d'athlètes (vers 500 av. J.-C.) : Les Grecs excellaient dans les représentations humaines, comme le montrent les dessins trouvés sur les céramiques. Ces images révèlent une attention particulière à la proportion et au mouvement.

La cueillette des olives.

Peintre d'Antiménès. Amphore à col, diamètre 41 cm. Archaïque final, vers 520-510. [Altes Museum](#), Berlin

3. Moyen Âge :

Durant le Moyen Âge, le dessin est principalement associé à l'enluminure des manuscrits et à l'art religieux. Les représentations étaient souvent symboliques, avec peu de souci pour le réalisme ou la perspective. L'art gothique, en particulier, privilégiait les formes allongées et les lignes verticales.

Enluminure du Livre de Kells (vers 800 après J.-C.) : Cette œuvre majeure de l'art médiéval celtique, réalisée par des moines irlandais, montre l'enluminure de manuscrits religieux. Les motifs sont riches en détails et les couleurs vives.

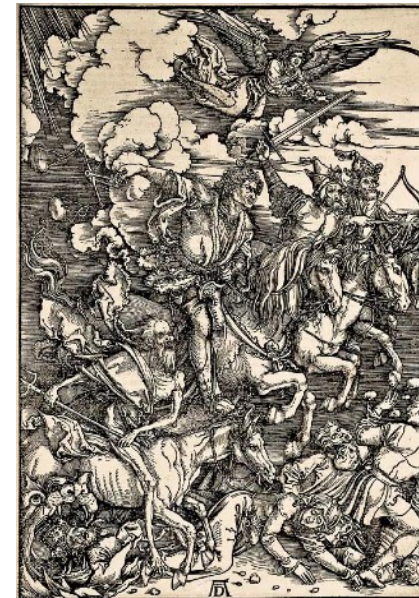
4. Renaissance (XIVe - XVIe siècles) :

La Renaissance marque un tournant dans l'histoire du dessin, avec un retour à l'étude de la nature et de l'anatomie humaine. Le dessin devient un art à part entière, utilisé pour étudier, concevoir et expérimenter.

- **Italie :** Les artistes comme Léonard de Vinci, Michel-Ange, et Raphaël ont développé le dessin d'observation, avec une grande attention à la perspective, à la proportion et à l'anatomie.
- **Nord de l'Europe :** Des artistes comme Albrecht Dürer ont perfectionné l'art de la gravure et du dessin détaillé.

Étude de l'anatomie par Léonard de Vinci (vers 1510) : Léonard de Vinci est célèbre pour ses dessins anatomiques, réalisés après des dissections minutieuses. Ils révèlent une connaissance approfondie du corps humain et un sens aigu de la perspective.

Albrecht Dürer —
L'Apocalypse de Saint-Jean —
Les quatre cavaliers —
Gravure sur bois , 39,4 x
28,1 cm

5. Baroque et Rococo (XVIIe - XVIIIe siècles) :

Ces périodes voient le développement du dessin préparatoire pour des œuvres plus grandes (peintures, sculptures). Le baroque est caractérisé par le mouvement et le dynamisme, tandis que le rococo est plus léger et décoratif. Les artistes utilisaient le dessin pour exprimer des émotions et des scènes complexes, souvent avec un grand sens du détail et de l'ornementation.

Les Trois Grâces par Pierre Paul Rubens (1635) : Ce dessin préparatoire montre l'intérêt du baroque pour le mouvement, la sensualité, et l'expression dramatique des formes humaines.

6. Néoclassicisme et Romantisme (XVIIIe - XIXe siècles) :

- **Néoclassicisme :** Inspiré par l'Antiquité, le néoclassicisme se concentre sur des formes épurées et un retour à la clarté et à la rigueur.
- **Romantisme :** Le romantisme privilégie l'expression des sentiments et de l'imagination. Le dessin devient plus libre et spontané, souvent utilisé pour exprimer des visions personnelles et des paysages dramatiques.

Étude pour "Le Serment des Horaces" par Jacques-Louis David (1784) : Ce dessin montre la rigueur et la clarté du néoclassicisme, avec des lignes nettes et des formes idéalisées inspirées de l'Antiquité.

Le Radeau de la Méduse par Théodore Géricault (1818-1819) : Ce dessin préparatoire pour la peinture du même nom montre l'intérêt romantique pour les sujets dramatiques et l'expression des émotions intenses.

7. XIXe siècle :

Le dessin continue de se diversifier, avec l'émergence de nouvelles techniques et de nouveaux supports. C'est une période de grands bouleversements artistiques, où le réalisme, l'impressionnisme, et plus tard le symbolisme, se développent.

- **Réalisme** : Les artistes comme Gustave Courbet utilisent le dessin pour représenter la réalité sociale et les scènes de la vie quotidienne.
- **Impressionnisme** : Le dessin devient plus spontané, souvent réalisé en plein air pour capturer les effets de lumière et de couleur (Claude Monet, Edgar Degas).
- **Symbolisme** : Le dessin devient un moyen d'explorer des thèmes mystiques et oniriques (Odilon Redon).

L'Angélus par Jean-François Millet (1857-1859) :
Représentant le réalisme, ce dessin montre une scène simple de la vie rurale, capturant l'humble piété des paysans.

Impression, soleil levant par Claude Monet (1872) : Bien que principalement une peinture, le travail préparatoire de Monet dans ses croquis et dessins révèle son attention aux effets de lumière et de couleur, typiques de l'impressionnisme.

L'Œil comme un ballon étrange monte vers l'infini par Odilon Redon (1882) : Ce dessin symboliste montre l'attrait pour le mystique et le fantastique, typique de ce courant.

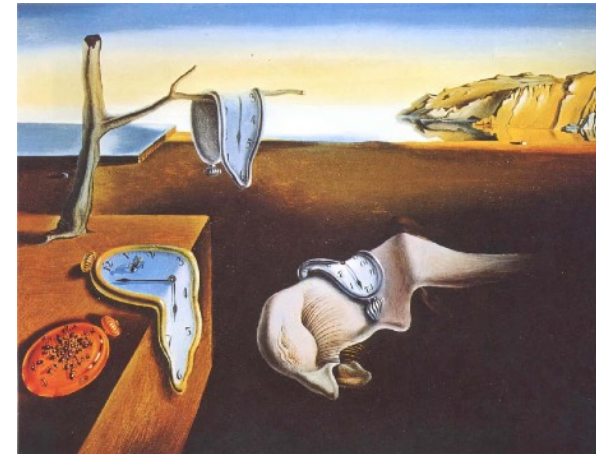
8. XXe siècle :

Le XXe siècle voit une explosion des styles et des techniques de dessin, avec l'émergence de l'art moderne.

- **Cubisme** : Initié par Picasso et Braque, le cubisme déconstruit les formes et les représentations classiques.
- **Surréalisme** : Les artistes comme Salvador Dalí utilisent le dessin pour explorer l'inconscient et les rêves.
- **Expressionnisme** : Les artistes cherchent à exprimer des émotions intenses à travers des formes et des lignes distordues (Edvard Munch).
- **Abstraction** : Le dessin devient un jeu de formes, de lignes et de couleurs, sans référence directe au monde réel (Kandinsky).

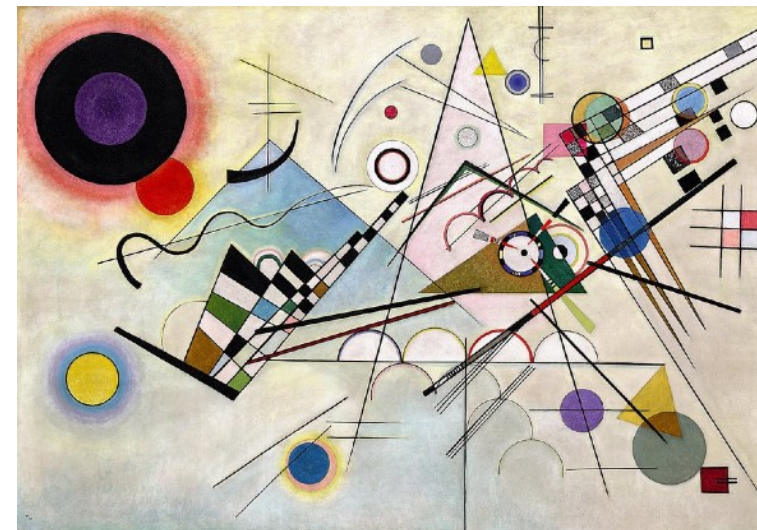
Les Demoiselles d'Avignon par Pablo Picasso (1907) : Ce dessin marque le début du cubisme, où Picasso déconstruit les formes et les perspectives traditionnelles pour explorer de nouvelles représentations de la réalité.

La Persistance de la mémoire par Salvador Dalí (1931) : Ce dessin surréaliste représente des montres molles fondant dans un paysage désertique, symbolisant le temps et l'inconscient.

«Ernst Ludwig Kirchner – Potsdamer Platz» par Ernst Ludwig Kirchner — Neue Nationalgalerie.

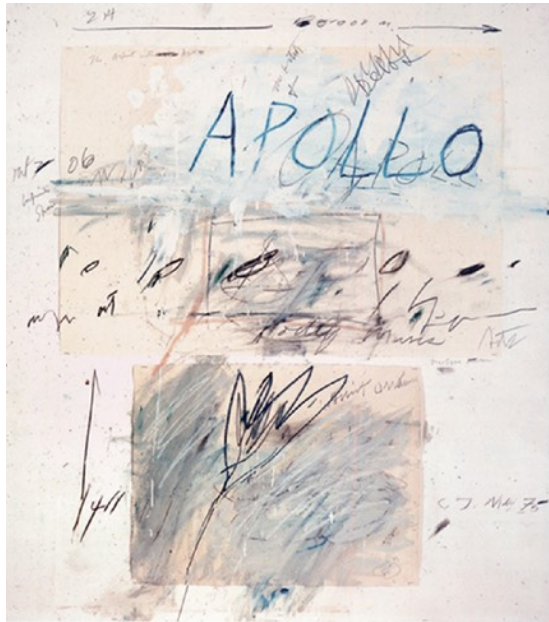

Composition VIII par Wassily Kandinsky (1923) : Un exemple d'art abstrait, où Kandinsky utilise des formes géométriques et des couleurs vives pour exprimer des émotions et des idées sans référence au monde réel.

9. XXIe siècle :

Aujourd'hui, le dessin continue d'évoluer, avec l'intégration de nouvelles technologies comme le dessin numérique. Les frontières entre les différentes formes d'art se brouillent, et le dessin se retrouve dans des domaines aussi variés que le design, l'animation, les arts visuels et la bande dessinée. L'art contemporain explore souvent des concepts et des processus plus que des représentations figuratives, et le dessin reste un outil central pour l'exploration artistique.

Ce panorama montre comment le dessin a évolué au fil des siècles, s'adaptant aux besoins culturels, techniques et artistiques de chaque époque, tout en conservant sa place fondamentale dans le monde de l'art.

L'américain Cy Twombly (1928-2011) est l'un des artistes phares de la seconde moitié du 20ème siècle. Le dessin et l'écriture sont les fils rouges de sa pratique. Il promène son crayon, son pinceau ou son bâton de pastel d'un bout à l'autre de la toile, gratte la surface et y inscrit des signes et des mots parfois illisibles. La palette blanche et crème de ses débuts fait progressivement place à une explosion de couleurs. On se plaît à imaginer la chorégraphie de ses gestes, la danse des traits, taches, traces et coulures qui sillonnent ses compositions. "J'ai davantage le sentiment de vivre une expérience que de faire un tableau."

Cy Twombly. Apollo and the Artist, 1975

Tatiana Trouvé. Sans titre, de la série *Les Dessouvenus*, 2019. Crayons de couleur, eau de Javel et papier collé sur papier maroufflé sur toile 125 x 200 x 3 cm. Collection Beth Rudin DeWoody © photo : Florian Kleinfenn © Adagp, Paris, 2022

Claudio Bravo : "Still Life" (2000)

David Hockney, "Woldgate, 26-27 June", 2012, Charcoal on paper, 26 1/8 x 40 1/4 in