

7 CONSEILS POUR AMELIORER VOS CROQUIS AU CRAYON

• *BLOG* •

LE DESSIN

BLOG A L'USAGE DES AMATEURS DE DESSIN

7 conseils pour améliorer vos croquis au crayon

Petite introduction.....	p3
Quelques précisions sur le matériel.....	p4
Échauffez-vous.....	p4
Les bases de l'observation.....	p5
Repérer les lignes importantes de votre motif.....	p7
Donnez corps au motif.....	p8
Exagérez les ombres.....	p10
Aérez le dessin !.....	p11
Petite conclusion « et les autres outils ? ».....	p12

Petite introduction

Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de télécharger cet ebook. Si vous l'avez fait c'est que vous vous intéressez au dessin, peut-être que vous avez quelques années de pratique ou que vous vous êtes récemment pris de passion pour cette activité. Dans les deux cas j'espère que les conseils que vous trouverez ici vous seront utiles. Dans le titre ces conseils sont au nombre de 7 mais vous allez voir que je suis une personne généreuse et qu'il y en a en fait beaucoup plus 😊.

C'est un petit condensé d'expérience et d'enseignement que j'ai appris à travers plusieurs cours de dessin différents et assez complémentaires les uns des autres. Certains professeurs ont mis l'accent sur l'importance des lignes de construction, d'autres ne voulaient faire des dessins que par des lignes fluides sans chercher un rendu réaliste, d'autres encore travaillaient plus les ombres et les surfaces... Bref j'ai essayé de vous synthétiser tout ça en une dizaine de pages !

Sans plus tarder, place à la pratique !

1. Quelques précisions sur le matériel

- Utilisez de préférence un grand format (A3)
- Ayez quelques crayons dont les types ne sont pas trop espacés. Préférez une combinaison d'un 2B et d'un 4B plutôt qu'une combinaison d'un HB et d'un 9B.
- Un taille-crayon bien sûr
- La gomme ne sera pas utile si vous arrivez à faire vos croquis en utilisant la manière que je vais vous exposer. D'une manière générale, il est plus intéressant de laisser les erreurs sur le croquis qui enrichissent le dessin, au lieu de les gommer (ce qui aurait pour désavantage de supprimer dans le même temps des lignes qui peuvent être justes).

2. Échauffez-vous

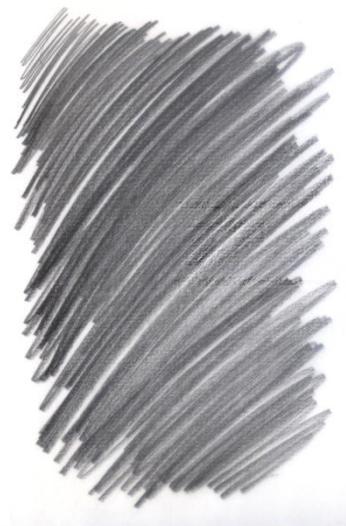
Tout comme un sportif, il est important de préparer le corps pour dessiner. Les yeux, la main, le cerveau doivent se coordonner pour rendre le meilleur résultat possible. Ne vous inquiétez pas de l'esthétique des premiers dessins dans un premier temps, les plus belles esquisses arriveront généralement en milieu de séance. Voilà quelques exercices pour vous réveiller la main :

- Tenir légèrement le crayon par le bout et écrire son nom sur une feuille de manière continue. Vous devez remplir une demi-feuille A4.

- Tenir le crayon plus fermement et écrire son nom en appuyant fortement sur la feuille (presque assez fort pour la déchirer).

- Faites des mouvements de va-et-vient avec le crayon en le tenant par le bout, toujours en couvrant la moitié de la surface d'une A4.
- Faites des va-et-vient court en tenant fermement le crayon près de la pointe.

Ces exercices vous donnent en plus une base pour obtenir quelques valeurs. Souvenez vous qu'au début du dessin vous devez placer la main très éloignée de la mine (vous aurez un trait très léger) et au fur et à mesure du dessin vous allez la rapprocher de la mine (pour avoir un gris plus intense).

3. Les bases de l'observation

Le dessin c'est 80% d'observation et 20% de tracé de la main. L'oeil est l'outil majeur qu'il faudra dompter pour réussir à rendre des croquis de qualités. Auto-disciplinez vous dans un premier temps pour repérer votre ligne d'horizon et les proportions des éléments. Par exemple : si je vois un pot de fleur posé devant un banc, si je pouvais multiplier ce pot de fleur, combien pourrais-je en mettre pour combler la longueur du banc ? Où se trouve le point de fuite depuis la position que j'ai en ce moment ? Quel est l'élément le plus sombre ? Le plus clair ?..

Comment utiliser l'environnement pour déterminer la forme générale du motif ?

Lorsque vous devez déterminer la courbure de certains lignes, essayez de repérer dans l'environnement, des droites (l'arrête d'un bâtiment, les lignes d'une fenêtre, le carrelage...) qui peuvent vous aider, par comparaison, à percevoir les courbes des formes que vous dessinez.

D'où vient la lumière ?

Noter la zone la plus claire et la zone la plus sombre du croquis. Regarder dans quelles directions vont les ombres et où se

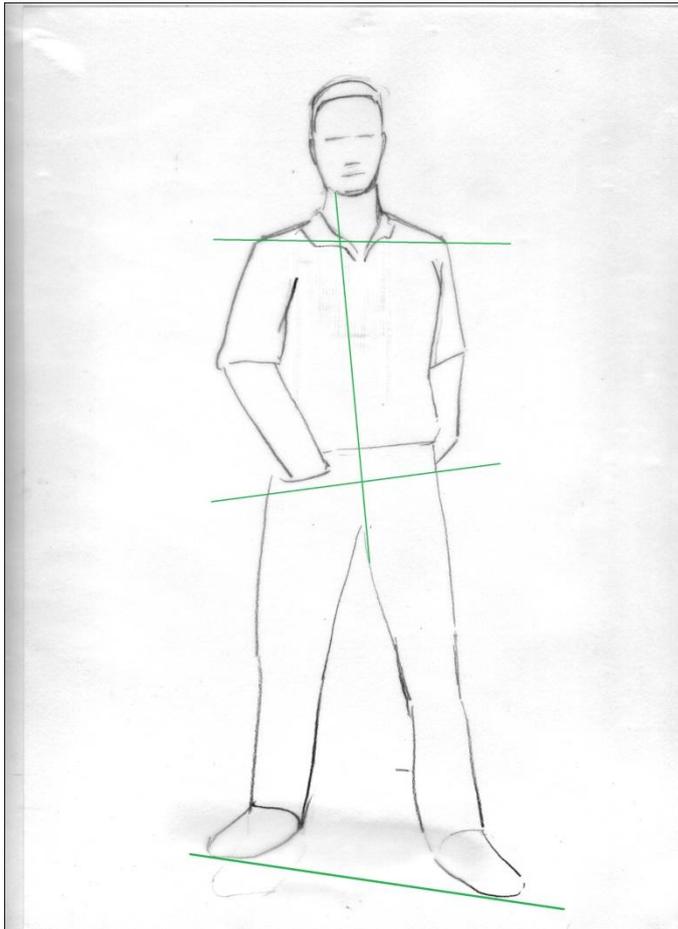
trouve la source lumineuse. La zone claire sera votre point de départ (celui d'où toute la forme va débiter et sur laquelle vous allez tracer le moins de traits). La zone la plus sombre sera celle à travailler en dernier (celle où vous pourrez vous lâcher à tracer au crayon en appuyant généreusement).

Plissez les yeux pour accentuer les contrastes. J'ai connu des gens qui ne voulaient pas le faire parce qu'ils avaient l'impression d'être ridicule, n'ayez pas de fierté mal placée et vous verrez que les formes ressortent beaucoup mieux.

4. Repérer les lignes importantes de votre motif

Voir la colonne vertébrale et l'orientation des hanches et des épaules. Tracer l'orientation de ces deux éléments en exagérant la posture. Leur position est importante, sont-elles inclinées vers la droite ou vers la gauche ? Lorsque vous avez déterminé leur direction, exagérez leur inclinaison pour affirmer plus la posture.

De la même manière, tracez une ligne qui traverse les deux pieds et notez son inclinaison. Une fois leur position repérée, diminuez la taille du pied qui se trouve en arrière et accentuez la taille de celui qui se trouve devant. Encore une fois, n'ayez pas peur d'exagérer.

La ligne des épaules et de la colonne vertébrale

Les hanches

La ligne des pieds qui donnera un effet de profondeur.

5. Donnez corps au motif

Prenez le plus de place dans votre feuille (pas de petits dessins dans un coin). Dessinez les pieds en premier peut être utile.

Regarder plus le motif que votre dessin. Entraînez vous à tracer votre dessin le plus rapidement possible avec un trait léger sans observer constamment le modèle. Vous pourrez revenir sur vos lignes en cas d'erreur avec un trait plus épais et intense.

Faites des hachures et croisez les pour obtenir des valeurs de plus en plus intense.

Personnellement je n'aime pas que mes hachures aillent dans tous les sens, qu'elles se croisent en formant des angles de 90°. Je préfère rester en dessous de cet angle (entre 40°-60°) mais c'est uniquement personnel.

Enfin, retravailler les ombres en les noircissant pour créer du contraste. Noircir intensivement le contour des zones très éclairées est un bon moyen de donner du relief au dessin.

Vous pouvez voir comment le trait de lumière ressort avec l'ombre très marquée placée juste à côté.

6. Exagérer les ombres !

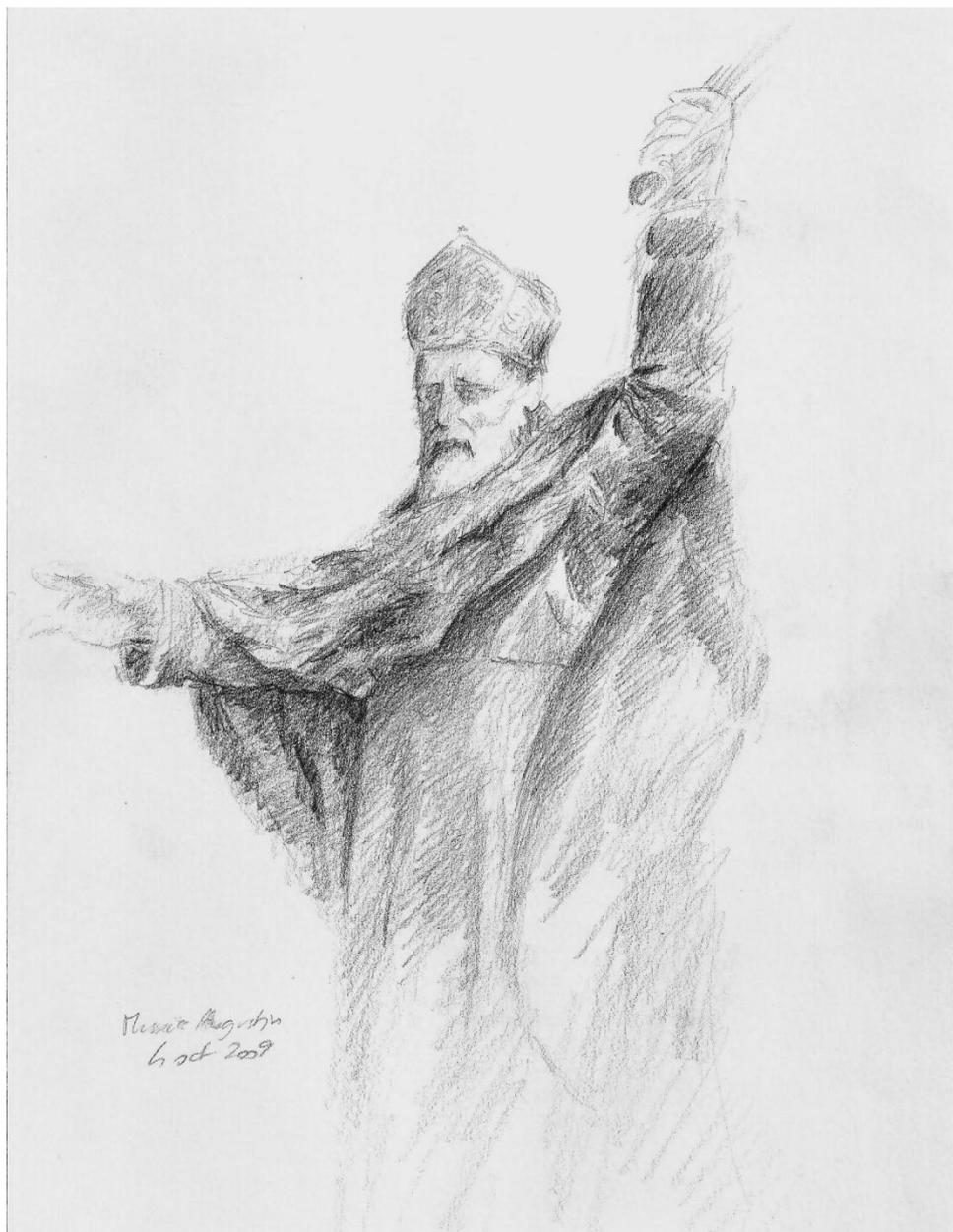
La plupart des gens cherchent à être le plus fidèle possible au modèle. Dans un premier temps cette recherche leur donnera les bases nécessaires pour dessiner mais les dessins qui attirent le plus l'œil sont ceux qui sont exagérés soit au niveau de la perspective, des traits du visage ou des ombres.

Il se peut que le modèle de départ ne soit pas très contrasté, et donc si on décide de le reproduire de manière exacte, ça ne donnera pas un résultat saisissant une fois le motif posé sur la feuille. Et pourtant le dessin est exactement comme le modèle ! Il ne faut pas oublier que ce qu'on décide de dessiner se trouve dans un espace et notre croquis dans un autre, ce qui rend une sculpture saisissante dans le premier ne la rend pas toujours dans le second. Pour un personnage, vous pouvez faire ressortir une zone particulière du corps (voir paragraphe suivant). Pour un paysage, contrastez au maximum le premier plan en cernant d'une ligne noire et épaisse les éléments qui s'y trouvent.

7. N'oubliez pas d'aérer le dessin !

Vous pouvez utiliser le *non-finito* (*inachevé*) pour cela, choisissez une zone du dessin que vous aimez particulièrement (visage, main, pied, mais le mieux est que cette zone soit proche du centre de la feuille ou légèrement décalée par rapport au milieu) et travaillez là jusqu'à avoir des contrastes forts. Ensuite faites uniquement quelques légères retouches au fur et à mesure que vous vous approchez des bords de la feuille. Ça donne l'impression que le motif « apparaît » sur la feuille.

Et les autres outils ?

Expérimenter d'autres outils que le crayon de papier, améliorera votre trait de manière générale et vos qualités de composition. Vous pouvez tenter des dessins au feutre, à la craie, au pastel, au stylo... Ce que je vous ai appris ici peut être appliqué avec ces autres médium. Respectez le principe de progression, en

premier voyez comment obtenir la valeur la plus claire possible avec votre outil puis la plus intense possible. Durant tout le déroulement du croquis, il faudra augmenter progressivement la valeur du trait jusqu'à atteindre la tonalité la plus intense.

N'oubliez pas que c'est la pratique régulière avant tout qui donnera le plus de résultats. Je vous recommande d'avoir un petit carnet de croquis (un petit bloc note A6 avec des pages blanches fera très bien l'affaire) et d'essayer de dessiner durant les temps morts de la journée.

Je vous souhaite une bonne progression et beaucoup de plaisir à dessiner !

Illustrations :

Cheval, oeuvre de Berlinde de Bruyckere

Statues musée des Augustins, Toulouse