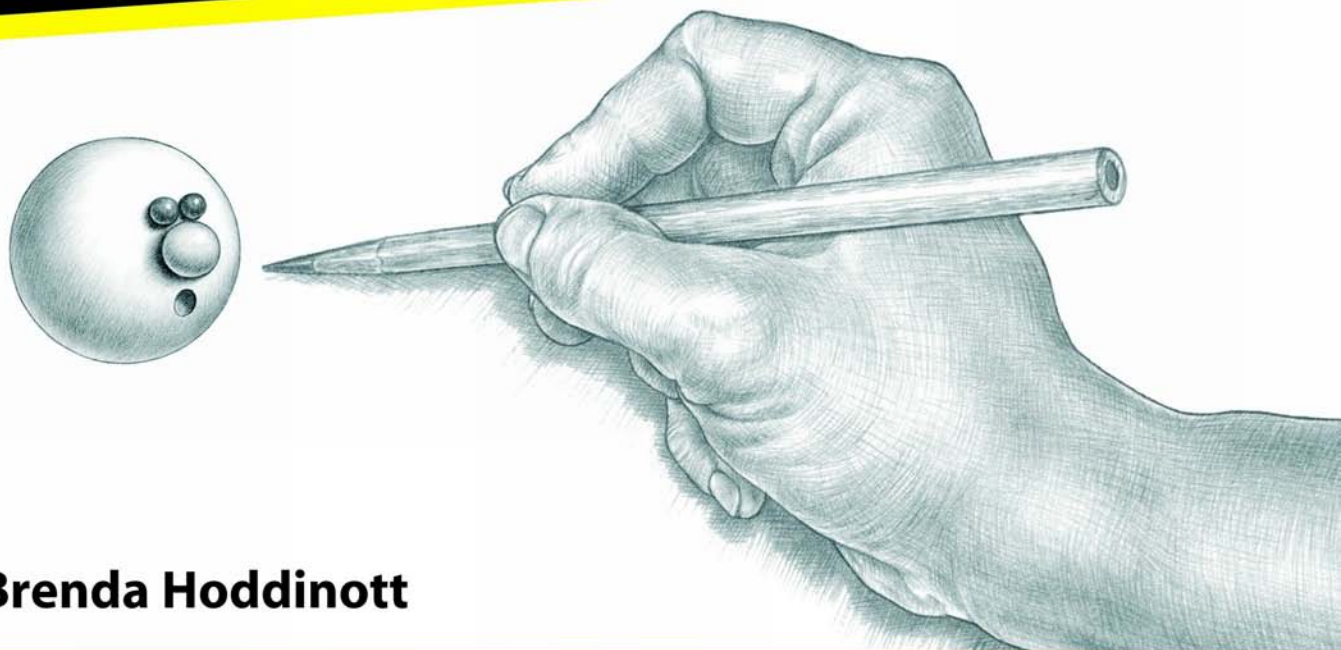

Pas à pas, votre manuel d'artiste débutant !

Le Dessin

POUR LES NULS

Brenda Hoddinott

À mettre entre toutes les mains !

Le Dessin

POUR
LES NULS

Le Dessin

POUR

LES NULS

Brenda Hoddinott

Artiste peintre et professeur de dessin

FIRST
 Editions

Le Dessin pour les Nuls

Titre de l'édition américaine : *Drawing for Dummies*

Publié par

Wiley Publishing, Inc.

111 River Street

Hoboken, NJ 07030 – 5774

USA

Copyright © 2003 Wiley Publishing, Inc.

Pour les Nuls est une marque déposée de Wiley Publishing, Inc.

For Dummies est une marque déposée de Wiley Publishing, Inc.

© Éditions First-Gründ, 2006 pour l'édition française. Publiée en accord avec Wiley Publishing, Inc.

Cette œuvre est protégée par le droit d'auteur et strictement réservée à l'usage privé du client. Toute reproduction ou diffusion au profit de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie de cette œuvre est strictement interdite et constitue une contrefaçon prévue par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L'éditeur se réserve le droit de poursuivre toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle devant les juridictions civiles ou pénales.

ISBN 978-2-7540-0185-4

Dépôt légal : 2e trimestre 2006

ISBN numérique : 9782754033961

Traduction : Marie-Christine Guyon

Production : Emmanuelle Clément

Mise en page : Marie Housseau

Maquette couverture : KN Conception

Éditions First-Gründ

60, rue Mazarine

75006 Paris – France

e-mail : firstinfo@efirst.com

Site internet : www.editionsfirst.fr

Sommaire

Introduction 1

À propos de ce livre.....	1
Les idées reçues	2
Comment ce livre est organisé	2
Première partie : En vous aussi, il y a un artiste !.....	3
Deuxième partie : Les bases du dessin	3
Troisième partie : À vos crayons, pour de bon	4
Quatrième partie : Un genre à part, le portrait	4
Cinquième partie : La partie des dix	5
Les icônes utilisées dans cet ouvrage.....	5
Par où commencer ?	6

Première partie : En vous aussi, il y a un artiste !..... 9

Chapitre 1 : À la découverte des joies du dessin 11

Les multiples apports du dessin.....	12
Découvrez en dessinant	13
Trouvez votre créneau	14
Partez en quête de l'artiste qui est en vous	14
Explorez les thèmes les plus divers	15
Projet 1 : Bobine hirsute	16

Chapitre 2 : Révélez l'artiste qui est en vous 19

Cernez vos goûts	20
« Imprimez » votre style	20
Une question de détail	23
Croquis détaillé	23
Comment tenir un crayon.....	25
Installez votre « coin dessin »	27
Un minimum d'organisation	27
Créez un espace de création !.....	28
Trouvez du temps pour dessiner	30
Choisissez vos fournitures.....	30
Les indispensables.....	31

Les souhaitables	32
Projet 2 : Iris et pupille	33

Chapitre 3 : Vos premiers pas 35

Des débuts tout tracés	36
De la ligne à la forme	37
Le volume, une troisième dimension	38
Ouvrez-vous des perspectives	39
Jouez sur le modelé	39
À la découverte du détail : les textures	40
La composition, une mise en contexte	41
Projet 3 : Une paire de jumeaux	41

Deuxième partie : Les bases du dessin 45

Chapitre 4 : Voyez avec des yeux d'artiste 47

Disséquons notre cerveau	47
Réveillez votre hémisphère droit	48
Changez d'hémisphère	48
Moitié-moitié	49
Offrez des vacances à votre hémisphère gauche	50
Portez un regard différent sur ce qui vous entoure	52
Des sujets de dessin à portée de main	53
Regardez votre logement pour la première fois	54
Directement du frigo au papier	54
Explorez les environs immédiats	55
Découvrez votre monde intérieur	56
Perceptions différentes selon l'hémisphère cérébral	57
Gribouillage et gribouillis	58
Projet 4 : Votre gribouillis personnel	60
Posez vos lignes	60
Sachez voir au-delà du simple gribouillis	60
Du gribouillis au dessin	61

Chapitre 5 : Gardez la ligne 63

Lignes en tout genre	63
Alignez des droites	64
Angles, coins et recoins	66
Tours et détours des courbes	66
Des lignes, oui, mais où ?	68

Distinguer la limite entre deux espaces.....	68
Simplifiez ce que vous voyez	70
Les formes et leurs proportions	73
À l'aise avec les lignes	73
Projet 5 : Mélodie céleste	75

Chapitre 6 : Explorez la troisième dimension79

La lumière et les ombres.....	79
Pleins feux sur la lumière	80
Jeux de contraste.....	82
Traduire une perception en valeurs.....	83
En « formes » pour la troisième dimension.....	85
Du cercle à la sphère.....	85
Du carré au cube.....	88
Rectangles et triangles.....	89
Projet 6 : Une sphère parfaite	90

Chapitre 7 : Petites hachures, grands modelés93

De simples hachures pour rendre les tons de gris.....	93
Comment hachurer.....	94
Une échelle de valeurs composée de hachures simples.....	96
Un dégradé composé de hachures	97
Hachures et contre-hachures	99
Créer des valeurs à l'aide de hachures et contre-hachures	99
Une échelle de valeurs composée de hachures et de contre-hachures.....	101
Un dégradé composé de hachures et de contre-hachures	102
Modeler vos modèles	104
Délimitez les différentes zones de valeurs	104
Remplissez vos zones de valeurs	105
Projet 7 : Une chope d'une simplicité enfantine	106

Chapitre 8 : Identifiez et reproduisez les textures111

Texture et motif	111
Comment identifier les textures.....	112
Textures brillantes.....	114
Textures mates	114
Textures miroitantes	115
Textures fibreuses.....	116
Textures pileuses	117
Textures irrégulières ou découpées.....	118
Comment dessiner une texture	119
Prévisualisez vos textures	119

Traduisez vos textures sur le papier	120
Comment associer forme, texture et motif	121
Projet 8 : Deux exercices pour jouer avec les textures	122
Tortibouillis à tout faire	122
Peau de vache	122

Chapitre 9 : Ouvrez-vous de nouvelles perspectives125

La perspective géométrique	125
Les yeux sur la ligne d'horizon	126
Points de fuite	128
Perspective et profondeur	132
Disparition d'un personnage	132
Disparition d'éléments du décor	133
Autres techniques de perspective	134
Perspective aérienne	135
Raccourci	136
Projet 9 : Perspective à un ou deux points	138
Perspective à un point	138
Perspective à deux points	139

Troisième partie : À vos crayons, pour de bon ! 143

Chapitre 10 : Un dessin, ça s'anticipe145

Éléments fondamentaux de la composition	145
En vedette, le sujet principal	146
Superposer les plans pour plus de profondeur	147
Des contours et des lignes	148
Équilibrez les différents sujets de la composition	149
Décidez des proportions de vos sujets	151
Secrets de la composition : règles de base	151
Le juste milieu	152
Composez de la « S.O.U.L. » !	153
Autres types de composition	155
Licence artistique et autres outils préparatoires	156
Un cadre pour mieux cerner le sujet	157
Composition d'après photo.....	157
Projet 10 : Une composition bien préparée.....	160

Chapitre 11 : Croquez la vie	165
Votre atelier portatif	165
Sans aller bien loin.....	166
Comment noircir votre album de croquis	167
Votre sujet en quelques traits	167
Trait et hachures.....	169
Un croquis en spirale ?	169
Projet 11 : Portrait de « Peluche »	171
 Chapitre 12 : Au bout du crayon, une mine... de souvenirs	175
Sachez regarder	175
Voir, tout un art	176
Perception et conception	178
Comment graver une image dans votre mémoire	179
Projet 12 : Reproduisez un témoignage verbal	180
 Chapitre 13 : Nature morte, pas morte	183
Le choix du sujet	183
Classique ou contemporain.....	183
Place au délire !.....	186
La symétrie ? Facile.....	186
Éclairez votre nature morte.....	189
Projet 13 : Donnez vie à une nature morte	191
 Chapitre 14 : Nature vivante et bien vivante	193
Immortalisez les fleurs	193
Portrait de soleil	193
Au cœur de la rose	194
Captez la personnalité des arbres	196
Projet 14 : Fleur de lis.....	198
 Chapitre 15 : Le ciel et la Terre dans un carton à dessin	201
Multiples ciels, multiples paysages	201
Le ciel et ses sautes d'humeur	201
Voyagez dans toutes les contrées possibles.....	203
Projet 15 : Rêve d'hiver	204

Chapitre 16 : Capturez des animaux dans vos dessins207

Tous poils ou plumes.....	207
Au quart de poil.....	208
Sous le poil, le volume	210
Dessinez avec des ailes.....	211
Donnez vie à vos dessins animaliers.....	213
Projet 16 : Reflets d'ailes	215

Quatrième partie : Un genre à part, le portrait219**Chapitre 17 : Faites des bébés !221**

Les proportions du bébé.....	221
La tête.....	221
Proportions des éléments du visage.....	222
Lorsque l'enfant grandit.....	224
Mais alors, ils sont tous pareils ?	225
Comment dessiner un œil de bébé.....	225
Comment dessiner un nez de bébé.....	227
Comment dessiner une bouche de bébé.....	228
Comment dessiner une oreille de bébé.....	230
Comment dessiner des cheveux de bébé.....	232
Comment réunir correctement tous ces éléments dans un portrait.....	233
Projet 17 : Portrait de bébé.....	233

Chapitre 18 : La grâce de l'enfance237

Du bébé à l'ado, des traits en évolution	237
Proportions de la face chez les enfants.....	237
Différences entre tranches d'âge	240
Comment dessiner chaque partie d'un visage d'enfant	241
L'œil	241
Le nez	243
La bouche	244
L'oreille.....	246
Conditions d'un portrait d'enfant réussi	247
Projet 18 : Portrait d'enfant.....	248

Chapitre 19 : Les multiples visages de l'âge adulte 251

Vive la différence!	251
Diversité des crânes, visages et profils	252
Différences homme-femme	253
Proportions faciales chez l'adulte	255
Composez un portrait d'adulte	257
Le choix préalable de la composition	258
Visages, bras et mains	259
Projet 19 : Portrait de jeune femme	262

Chapitre 20 : Variations sur des visages 267

Chevelures et expressions en tout genre	267
Cheveux : un peu, beaucoup ou pas du tout ?	268
Laissez s'exprimer les visages	268
Une barbe ou une moustache, ça vous change un homme	271
Un visage à travers le temps	273
De quatorze à vingt ans	274
La trentaine	274
Vers quarante-cinq ans	275
La soixantaine	276
Vers quatre-vingt-cinq ans	277
L'art de la caricature	278
Projet 20 : Fourirecature	280

Cinquième partie : La partie des dix..... 285**Chapitre 21 : Dix conseils et autres petits secrets 287**

Mesures anti-catastrophes	287
Mesures anti-bavures	288
Mesures conservatoires	289
Fixatif	289
Textures inhabituelles ou difficiles	290
Deux gommes qui font équipe	290
Quadrillage sur transparent	291
Quadrillage à l'aide de papier millimétré	291
Une parfaite symétrie	291
La signature de l'artiste	291

Chapitre 22 : Dix étapes pour un dessin293

Élaborez votre plan d'action.....	293
Organisez-vous	294
Mettez vos moteurs créatifs en marche	294
Esquissez votre composition.....	295
Établissez la perspective.....	295
Vérifiez espacements et rapports.....	295
Délimitez des plages de valeurs.....	296
Définissez votre méthode de modelé.....	296
Posez votre modelé.....	296
Parachevez votre œuvre	297

Chapitre 23 : Encore dix autres projets299

Un authentique œuf de dinosaure	299
Pas trop dégagé derrière les oreilles.....	300
Pacha, le chat.....	301
Dolly la brebis.....	302
Charmant bambin	304
Cui-cui sur sa balançoire.....	305
Une goutte d'eau	306
Shadow, dalmatienne.....	307
Chopez la chope.....	308
Serpent sans sornettes	310

Chapitre 24 : Dix infos pour en savoir encore plus311

Priorité à ce que vous aimez	311
Un extraterrestre dans une galerie d'art?	312
Quelques styles majeurs	313
Développez votre propre style.....	313
Choisissez votre technique favorite	314
Cours et ateliers	315
Modèles et photos	316
Vos dessins sur Internet.....	316
Protection des œuvres	317
Du dessin à la peinture.....	318
L'étincelle créative	318
Reposez-vous les yeux.....	319
Installez-vous un nid douillet	319

Index alphabétique.....321

Introduction

Bienvenue dans *Le Dessin pour les Nuls*. Destiné aussi bien aux débutants qu'à des amateurs plus expérimentés, ce livre enseignera aux premiers les bases de cet art et aidera les seconds à progresser à grands pas. Que vous ayez neuf ou quatre-vingt-dix-neuf ans, vous trouverez intérêt et plaisir à pratiquer le dessin avec ce compagnon sympathique et décontracté.

Certaines personnes, initiées enfants au dessin, abandonnent cette activité une fois devenues adultes. D'autres restent fidèles à leur passion tout au long de leur existence. D'autres encore la découvrent sur le tard. *Le Dessin pour les Nuls* est le livre que j'aurais aimé avoir lors de mes premières expériences picturales.

Ma philosophie est simple. J'ai la conviction que, comme moi, vous parviendrez à maîtriser cette discipline. Avec de la volonté et du travail, vous acquerrez un bon coup de crayon ! Progressiez à la vitesse qui vous convient. Vous n'avez aucun examen à passer et vous disposez de tout votre temps. Dessinez ce qui vous plaît, à vos moments de liberté. Non seulement cela vous distraira, mais vous vous surprendrez souvent à rire en réalisant vos œuvres !

À propos de ce livre

La simple lecture de ce livre ne suffira pas à vous transformer en as du crayon ! Le dessin est une activité concrète. Les nombreux exercices ou projets proposés dans les chapitres qui suivent visent à vous donner, de manière amusante et gratifiante, de solides connaissances techniques, indispensables à l'art du dessin, afin que vous ayez plaisir à contempler vos productions. Je partagerai avec vous mes petits secrets et autres « trucs », que j'ai en grande partie appris sur le tas. C'est parce que j'ai fait des erreurs que j'ai appris et peux donc vous faire profiter de mon expérience.

Les thèmes abordés dans cet ouvrage répondent aux aspirations de tout artiste en herbe. Ils ont pour objectif commun de vous inciter à développer votre propre créativité et à vous exprimer en toute indépendance. Votre véritable professeur, c'est vous. C'est en dessinant que vous apprendrez à dessiner.

Survolez les illustrations du livre – il en comprend près de trois cents. Chacune se réfère à la technique étudiée dans les pages correspondantes. Je traite les sujets les plus classiques selon un point de vue qui m'est propre, et dans un style délibérément peu orthodoxe, voire farfelu. Quand je me suis lancée dans l'élaboration du *Dessin pour les Nuls*, je pensais qu'une centaine de modèles suffiraient largement à appuyer mes explications. Mais j'ai bientôt éprouvé l'envie d'illustrer à tout moment mon propos. En bref, vous l'aurez compris : j'adore dessiner...

Quelle que soit l'activité dans laquelle on se lance, il y a un certain nombre de notions élémentaires indispensables à acquérir pour accéder à un niveau plus élevé de compétences, et c'est toujours un peu rébarbatif. Grâce à des illustrations amusantes, je m'efforce de rendre aussi intéressant que possible ce passage obligatoire. Vous vous lancez pour la première fois dans le dessin ? Vous renouez avec une passion de jeunesse ? Les indications que vous rencontrerez tout au long de cet ouvrage vous aideront à franchir agréablement ce cap et à faire fructifier vos talents.

Les idées reçues

Peut-être vous faites-vous des idées préconçues sur le dessin. Selon vous, les affirmations ci-dessous sont-elles vraies ou fausses ?

- ✓ Pour dessiner, il faut avoir un « don ». Inutile de s'acharner à essayer si on est dépourvu de cette qualité innée.
- ✓ L'aptitude au dessin est un talent magique, intransmissible et réservé à de rares élus.

Vous considérez que ces affirmations sont fausses ? À la bonne heure, nous partageons la même conception de l'art. Je pense que tout un chacun est apte à dessiner, vous compris. Et si vous êtes du genre perfectionniste, voici encore une bonne nouvelle : on ne dessine pas « mal » ou « bien ». La question est d'accepter votre individualité, comparable à aucune autre.

Comment ce livre est organisé

Le début de ce livre a pour but de vous mettre à l'aise. Vous commencerez donc par les bases : du choix des fournitures à la technique du modelé, en passant par la tenue du crayon et le dessin au trait. La suite fourmille de thèmes parmi lesquels vous pourrez papillonner de façon aussi désordonnée qu'il vous plaira. Lisez quelques pages, puis exercez-vous un peu, et ainsi de suite.

Première partie : En vous aussi, il y a un artiste !

Le titre de cette partie est suffisamment explicite. Au cas où vous douteriez que le dessin vous soit aussi accessible qu'à quiconque, les chapitres qui suivent dissiperont bientôt cette impression, et les exercices proposés vous encourageront à poursuivre.

Le dessin est une aptitude humaine naturelle. Comme dans toute activité, ce sont les premiers pas les plus difficiles. Mais dès que vous aurez un peu avancé dans cet ouvrage, vous découvrirez combien cette occupation est passionnante et enrichissante.

Au cours de votre lecture, gardez votre matériel à portée de main. Dès le premier chapitre, vous n'aurez de cesse de vous faire la main avec un exercice que je propose depuis plus de vingt ans aux débutants de tous âges, pour leur plus grande joie.

Ne vous laissez pas impressionner par mes dessins. Je me livre à cette activité depuis des années. Au début, j'étais d'un niveau plutôt faible, en tout cas par rapport à aujourd'hui. Pour preuve, je vous montrerai quelques-unes de mes premières « œuvres » (merci à mes parents de les avoir conservées). Nous devons tous commencer un jour. Faire de son mieux est déjà très gratifiant, en soi.

Deuxième partie : Les bases du dessin

Les débutants pourront sauter certaines parties ultérieures de l'ouvrage, mais ils ont tout intérêt à suivre pas à pas ces six chapitres. On ne peut dessiner sans un minimum de notions techniques. Quant aux « pros » du crayon, ils y découvriront peut-être un point de vue nouveau sur des aspects qu'ils maîtrisent de longue date.

Dans cette partie, je vous amènerai, par une série d'exercices amusants et d'illusions d'optique, à porter sur le monde le regard du dessinateur. Vous considérerez d'un œil nouveau les objets modestes qui vous entourent, et vous commencerez à en tracer le contour. Une fois accoutumé à la représentation en deux dimensions d'un univers tridimensionnel, vous découvrirez comment la lumière et l'ombre créent le volume. Vous apprendrez à rendre un modelé à l'aide de valeurs et de textures, en vous

appropriant une foule d'outils pour réaliser vos propres créations. Vous verrez que même la perspective devient intéressante, grâce à des exercices ludiques et à la fantaisie de quelques illustrations.

Que vous arriviez au bout de cette partie du livre en quelques jours ou en plusieurs mois n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de vous appliquer à en assimiler le contenu pour acquérir des bases solides. Cela vous épargnera bien des déconvenues par la suite!

Troisième partie : À vos crayons, pour de bon

À ce stade, vous serez capable de voler de vos propres ailes, dans la direction de votre choix. Dans cette partie, je vous apprendrai à préparer un dessin et je vous conseillerai sur la tenue d'un album de croquis, à compléter jour après jour. Je vous inciterai à faire appel à votre sens artistique en exerçant votre regard personnel. Ensemble, nous jouerons même les détectives car je vous initierai à la technique du portrait-robot.

Exercez vos talents sur des motifs différents, de l'objet bien élevé et coopératif qui ne gigote pas pendant qu'on le « croque » (nature morte) à ces charmantes bestioles qui frétilent, sur terre, dans l'eau ou dans les airs. L'univers en mouvement constant qui vous entoure est à vous, pour des heures d'étude de fleurs, d'arbres, de montagnes ou de cours d'eau.

Votre mémoire est, elle aussi, une source inépuisable de sujets ; je vous donnerai quelques astuces pour en extraire des images. En outre, je vous encouragerai à sonder les possibilités infinies de votre regard mental, qui vous inspirera des thèmes plus personnels et plus passionnants que jamais.

Quatrième partie : Un genre à part, le portrait

Vous pensez qu'il est difficile de dessiner un personnage ? Vous allez adorer cette partie du livre. Ne comptez pas sur moi pour dispenser des cours d'anatomie, sinistres planches de tibias et interminables listes de muscles à l'appui. Arriver à dessiner un être humain est beaucoup plus simple et amusant lorsqu'on se contente de traduire les parties du corps en formes élémentaires.

Le bébé est l'être humain le plus facile à dessiner. Je consacre un chapitre entier à ses mimiques caractéristiques et à ses proportions, aisément

mémorisables. Les enfants constituent l'un des sujets favoris de nombreux artistes. À l'aide de quelques instructions simples et d'un peu d'entraînement, vous immortaliserez bientôt, vous aussi, d'adorables petites frimousses. Quant aux adultes, ils donnent souvent du fil à retordre aux portraitistes. Mais des règles simples s'appliquent également à leur visage, pour vous permettre d'en reproduire un tracé ressemblant.

L'un de mes chapitres préférés, dans cet ouvrage, vous dévoilera les côtés ludiques du portrait. Vous vous exercerez au rendu de coiffures originales ou de toutes sortes d'expressions. Étape par étape, je vous initierai aussi à l'art du dessin humoristique. Enfin, je vous révélerai le secret de la représentation de l'âge. Avec moi, vous découvrirez comment vieillit un visage, de quatorze à quatre-vingt-cinq ans.

Tandis que vous lirez ces chapitres, gardez papier et crayon sous la main pour réaliser chacun des exercices ou projets proposés. Quand vous aurez connu les joies du portrait, vous ne pourrez plus vous en passer.

Cinquième partie : La partie des dix

Cette partie rassemble un pot-pourri de conseils et autres astuces, ainsi que plusieurs pages destinées à renforcer votre acuité artistique. J'y ajoute un chapitre entièrement consacré à la réalisation, pas à pas, d'un dessin original complet. Désormais, vos chefs-d'œuvre laisseront votre entourage bouche bée.

Enfin, un ultime et irrésistible chapitre vous offrira dix idées supplémentaires de projets réalisables à différents niveaux d'apprentissage. Chat, chien, mouton, œuf de dinosaure (ou de dragon!), chope agrémentée d'une bouille sympathique et autres personnages ne demanderont qu'à prendre vie sous votre crayon.

Les icônes utilisées dans cet ouvrage

Les marges de ce livre s'ornent de nombreux et charmants petits dessins inscrits dans un cercle, les icônes. Celles-ci ont pour but non seulement d'agrémenter l'ouvrage de leur fantaisie, mais aussi de signaler de précieux renseignements.

Cette icône vous indique soit un procédé propre à vous faire gagner du temps et de l'énergie, soit une source d'informations complémentaires sur le sujet examiné.

Cette icône signale une information importante. Dans certains cas, il s'agit d'un rappel de notions déjà couvertes précédemment. Dans d'autres, elle vous incite à graver mes conseils dans votre mémoire, car vous en aurez besoin par la suite.

Cette icône souligne un aspect qui a vraiment son importance et qui enrichira votre parcours artistique, en vous initiant au langage du peintre et du dessinateur.

Quand vous rencontrerez cette icône, foncez sur votre carnet de croquis, mettez le chat dehors avec une gamelle bien remplie et savourez de précieux moments de dessin. Réservez du temps à cet exercice, car c'est ainsi que votre coup de crayon progressera à vue d'œil.

L'art du dessin repose avant tout sur l'observation. Cette icône sert à vous faire remarquer un point illustré par l'un de mes dessins ou un détail de votre environnement.

Par où commencer ?

Rien ne vous oblige à respecter l'ordre des chapitres. Vous pouvez, au contraire, repérer ce qui vous intéresse le plus dans la table des matières et vous rendre directement à la page correspondante. Vous avez entrepris d'immortaliser tonton Ignace pour ses quatre-vingts ans et votre crayon s'obstine à le rajeunir ? Au chapitre 20, la section « Un visage à travers le temps » vous procurera les éléments nécessaires pour reproduire l'effet du vieillissement.

Il est cependant recommandé aux débutants de suivre chaque chapitre de la première partie dans l'ordre. Je leur conseille aussi de s'imprégner ensuite de tout l'apport de la deuxième partie, en s'appliquant à réaliser chacun des projets et exercices qui y sont présentés.

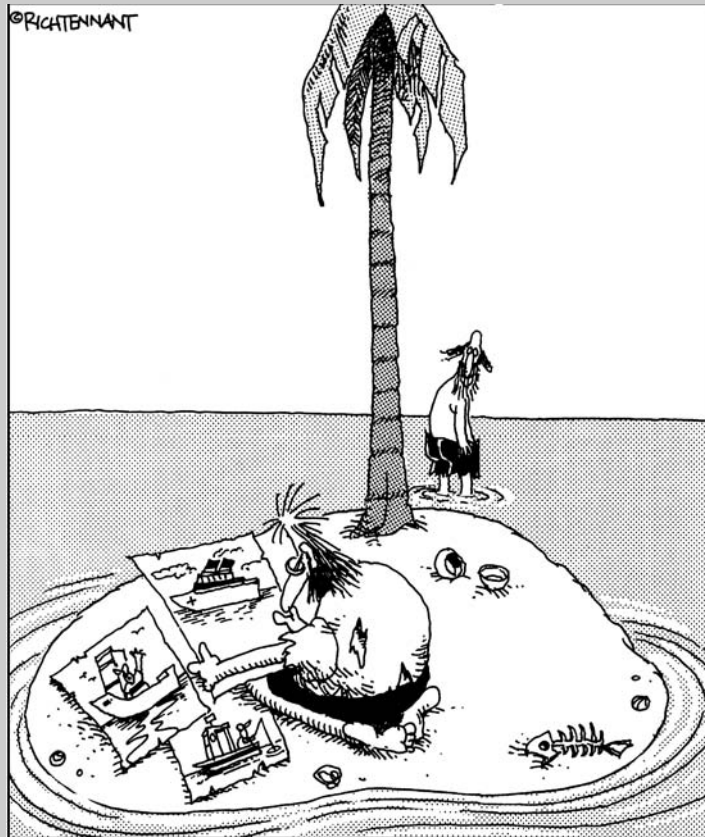
Une fois ces bases acquises, libre à vous de picorer ici et là dans la suite du livre, en choisissant les thèmes que vous préférez, car il s'agit d'un ouvrage

de référence. Il n'empêche qu'il convient tout autant à ceux qui aiment procéder par ordre ; ils constateront que la difficulté des travaux à réaliser augmente au fil des pages.

Ceux qui dominent déjà la technique du dessin se promèneront au gré de leurs envies et des illustrations qui leur auront attiré l'œil. Parcourez le livre, absorbez-en quelques pages, dessinez un peu, reprenez votre lecture, et ainsi de suite.

Première partie

En vous aussi, il y a un artiste !

« Pendant que tu dors, moi, je dessine.
Paraît que c'est le meilleur moyen d'évacuer
son stress. Tu aimes ? Mon préféré, c'est
celui de la Croix-Rouge... »

Dans cette partie...

Pour vous, les rudiments du dessin sont entourés d'un épais flou artistique. Même une ébauche de visage vous semble un exploit irréalisable... L'étude de ce chapitre vous est donc indispensable ! Dans quelques pages et après quelques coups de crayon, vous aurez donné vie à votre premier personnage.

Il est faux de croire qu'on naît un crayon à la main. Créer, cela s'apprend ! Surtout par soi-même, précisons-le. Mon rôle consiste principalement à vous motiver, à susciter en vous l'envie de dessiner. Par mes conseils, je vais vous aider à révéler l'artiste qui est en vous.

Même si vous préféreriez foncer tête baissée et brûler les étapes, donnez-vous le temps d'examiner les trois brefs chapitres qui suivent. Ils vous indiqueront les fournitures à vous procurer et comment installer un modeste espace de travail. Vous y apprendrez à tenir un crayon, pour marquer un style qui vous sera bientôt personnel. Et vous y découvrirez un aperçu du programme des réjouissances, c'est-à-dire des projets que nous réaliserons ensemble tout au long de ce livre.

Chapitre 1

À la découverte des joies du dessin

.....

Dans ce chapitre :

- Faites entrer le dessin dans votre existence
 - Découvrez l'artiste qui est en vous
 - Lancez-vous dans l'aventure !
-

Sur une simple feuille de papier, un aigle magnifique s'élève au-dessus d'un sommet enneigé, un adorable enfant tient un chiot dans ses bras, des gouttes de rosée scintillent sur un pétale dans un rayon de soleil, ou un éclair illumine une nuit d'orage.

Le dessin confère à l'existence des dimensions aussi extraordinaires qu'insoupçonnées. En lui réservant la place qu'il mérite dans votre quotidien, vous transformerez votre perception du monde, et même celle de votre entourage. C'est en effet un outil assez puissant pour cela, et vous n'aurez pas trop d'une vie pour en explorer la magie.

Le pouvoir du dessin a de quoi le rendre un peu intimidant aux yeux de certains. Ce chapitre sera pour moi l'occasion de le démythifier, en vous expliquant en quoi consiste simplement l'action de dessiner. Je vous dévoilerai quelques stratégies applicables à votre propre travail.

Avant de poursuivre votre lecture, munissez-vous de papier et d'un crayon. Vous ne pourrez résister à l'envie de parcourir les dix étapes faciles que je décris dans le projet final, et qui aboutiront à votre toute première œuvre.

Les multiples apports du dessin

La joie de contempler l'aboutissement de votre travail vous servira à la fois d'encouragement et de récompense. Découvrir ce dont vous êtes capable va enrichir votre vie. Songez à tout ce que va vous apporter votre nouvelle passion :

- ✓ **Vos dessins seront le reflet de votre perception individuelle.** Votre art vous amènera à retransmettre, par un langage non verbal, ce que vous voyez du monde. Le dessin permet de s'exprimer sans l'aide de la parole.
- ✓ **Le dessin est une source de distraction infinie, qui ne cessera de vous procurer du plaisir.** Un matériel minime et quelques rudiments techniques vous permettront très vite de parvenir à des résultats qui vous empliront de fierté.
- ✓ **Vous décorerez bientôt vos murs d'une touche personnelle.** Une fois encadrées, vos réalisations favorites orneront votre intérieur et susciteront l'admiration de votre famille et de vos amis. Ne vous étonnez pas s'ils vous passent « commande » de nouvelles œuvres ! Bien entendu, ce sera l'occasion de les encourager à exercer leurs propres talents.
- ✓ **Avec votre nouvel œil d'artiste, vous allez dorénavant considérer votre environnement d'un point de vue différent.** Dessiner, c'est voir. Le dessinateur explore l'univers à la poursuite d'un objectif original : découvrir de nouveaux sujets !
- ✓ **Tout dessin gratifie les efforts réalisés par son auteur.** Peu importe, au fond, les motivations qui vous poussent à dessiner ou à qui vous montrerez vos travaux. Certains aspirent à exposer publiquement leurs œuvres. D'autres choisissent d'en faire uniquement profiter leurs proches.

Peut-être ferez-vous partie de ceux qui gardent leurs dessins pour eux, comme un journal intime.
- ✓ **Dessiner permet de se détendre, stimule les émotions et incite à aller toujours plus loin.** Chacun est apte à s'exprimer par ce moyen, et à se perfectionner dans cette discipline autant que sa volonté et sa patience le lui permettront. Le plus important est de s'exprimer – c'est l'essence même de l'art.

Découvrez en dessinant

Le dessin a l'incroyable propriété de créer une illusion de profondeur et de réalité à l'aide de simples traits de crayon sur du papier. Le secret, pour aboutir au résultat espéré, consiste à apprendre l'art et la manière de poser ces marques de crayon.

Ma philosophie en la matière n'est pas compliquée : c'est en dessinant qu'on devient dessinateur ! Lire ce livre de A à Z ne vous l'apprendra pas : vous êtes votre seul maître.

Cet ouvrage délivre les clés nécessaires pour vous initier à votre nouvelle occupation. Pour le reste, vous serez totalement autodidacte. De même, c'est vous qui déciderez du rythme de vos progrès et des plages de temps que vous souhaitez consacrer au dessin.

Il n'existe pas de « bonne » ou de « mauvaise » manière de dessiner. Seule vaut la tolérance de la diversité, l'acceptation qu'un travail vous ouvre une porte vers quelque chose de nouveau (quand bien même vous le jetteriez directement à la poubelle !).

Tout apprentissage requiert de la pratique. Il en va pour le dessin comme pour le piano ou le football : impossible de progresser sans s'exercer. Mais l'avantage du dessin, c'est qu'il vous laisse le choix du sujet et du moment. Avec de la pratique et encore de la pratique, vos capacités s'amélioreront automatiquement !

Les nombreux projets présentés dans cet ouvrage vous offriront de multiples occasions d'appliquer vos bases techniques au fur et à mesure de leur acquisition. Certains points ne présentent pas de difficulté d'apprentissage. D'autres demandent plus de persévérance, afin de surmonter quelques déceptions.

Pour favoriser votre apprentissage, voici quelques conseils :

- ✓ Saisissez la moindre occasion de dessiner, et dessinez tout ce que vous aimez.
- ✓ Exercez-vous sans relâche pour faire des progrès là où justement les résultats satisfaisants sont les plus difficiles à obtenir : tracer une ligne droite ou un cercle à main levée, par exemple.
- ✓ Entraînez-vous à calligraphier des lettres de l'alphabet ou des chiffres. On y retrouve tous les types de traits employés en dessin.

- ✓ Dans chaque projet réalisé, redessinez à plusieurs reprises ce qui vous aura paru le plus difficile.
- ✓ Emportez toujours et partout un crayon avec vous et exercez-vous sans cesse à tracer des lignes, à poser des modelés, etc. sur un coin de papier.

Il est très facile de savoir quand vous êtes enfin « au point » dans telle ou telle technique : vous trouvez le résultat à votre goût !

Trouvez votre créneau

Vos talents sont uniques. Laissez-leur le temps de se révéler : la recherche de votre propre style, carnet de croquis en main, vous promet des heures et des heures de quête passionnante.

Alimentez votre créativité naturelle en gardant en permanence l'esprit ouvert à de nouvelles idées. Le vaste choix de sujets et de média (c'est-à-dire les types de crayons, craies, etc.) présenté au long de cet ouvrage vous incitera à analyser vos goûts. Peu à peu, l'artiste à nul autre pareil qui est en vous se « dessinera ».

Partez en quête de l'artiste qui est en vous

Avant de trouver mon « créneau » actuel, j'ai passé des années à chercher ce qui me convenait, à expérimenter toutes sortes de styles et de techniques. J'utilise l'adjectif « actuel » car j'éprouve toujours autant de plaisir à me lancer dans de nouvelles techniques et ma « manière » évolue sans cesse.

Partez vous aussi à la recherche de l'artiste qui se cache en vous. D'un auteur à l'autre, un dessin sera d'un réalisme plus vrai que nature, d'une incroyable imagination ou particulièrement chargé d'émotion. Pour trouver la voie qui vous correspond le mieux, voici quelques pistes :

- ✓ **Remettez-vous souvent en question, en essayant de nouveaux styles ou de nouvelles techniques.** Je vous présenterai par la suite plusieurs styles de dessin, notamment au chapitre 2, et différents média, au chapitre 24.
- ✓ **Faites preuve de curiosité en découvrant notamment de nouveaux outils ou de nouvelles méthodes.** Essayez non seulement papiers, crayons et stylos mais aussi des façons de percevoir et de reproduire votre sujet, à l'aide d'une mise au carreau, par exemple.

C'est en testant les moyens les plus divers que vous finirez par aboutir au résultat voulu. Je vous en dirai plus au chapitre 10.

- ✓ **Prenez le temps d'effectuer des exercices nombreux et divers : c'est ainsi que vous approfondirez votre savoir-faire.** Dans les six chapitres de la deuxième partie, nous examinerons tous les rudiments techniques du dessin.

Explorez les thèmes les plus divers

Pour trouver d'excellentes idées de dessins, songez à ce que vous préférez dans l'existence. Ce livre vous guidera parmi les multiples thèmes qui s'offrent à vous, notamment :

- ✓ **L'être humain.** Avant même de vous mettre au dessin, vous passiez votre temps à dévisager vos contemporains ? La quatrième partie vous procurera de quoi tirer parti de cet intérêt pour la figure humaine.

Pour que vous compreniez que le portrait n'a rien d'insurmontable, je vous confierai quelques « trucs » simples et divertissants.

- ✓ **Les animaux.** Au chapitre 16, vous apprendrez à vous constituer sur le papier tout un bestiaire, réel ou imaginaire.

- ✓ **Mère nature.** Pour ceux que ravit la beauté des paysages, des arbres et des fleurs.

Ne manquez pas les chapitres 14 et 15, particulièrement riches en idées pour capter l'essence des sujets naturels.

- ✓ **Les objets.** De nombreux artistes s'emploient à saisir l'âme de ces objets qu'on dit inanimés : fruits, cailloux, jouets, bibelots...

Dans vos natures mortes, vous mettrez en pratique mes leçons sur les textures (chapitre 8), sur l'éclairage des sujets et sur la création d'une atmosphère (ne sautez pas le chapitre 13 !).

Dès que vous aurez trouvé chez vous le coin idéal à réserver à votre nouvelle activité, il ne vous restera plus qu'à vous y installer, au gré de votre emploi du temps, pour que l'artiste qui est en vous s'approprie les joies de l'art pictural.

Projet 1 : Bobine hirsute

Impossible de rater ce dessin, aussi simple que loufoque. Aucune importance si le résultat n'est pas la copie conforme du modèle (au fait, cette bobine hirsute est celle d'un lapin, croyez-le ou non). Il peut même s'en avérer un très lointain cousin !

Notre objectif exclusif est de nous amuser. En guise de fournitures, votre sens de l'humour suffira, outre un crayon et du papier.

1. Tracez un grand carré.

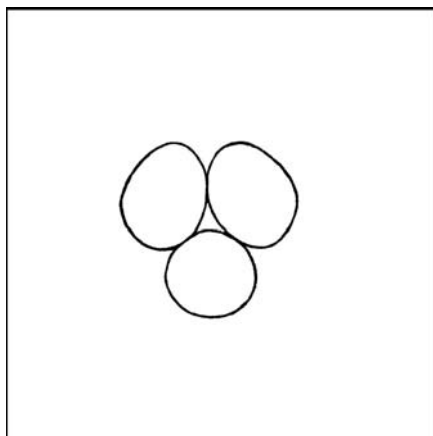
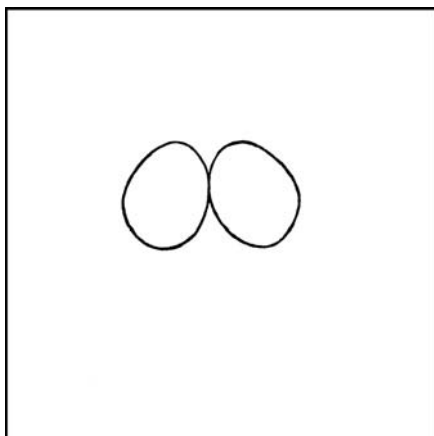
Ce carré vous servira de cadre où situer les différents éléments de votre dessin.

2. Tracez le contour des yeux.

Observez que mes deux ovales se rejoignent.

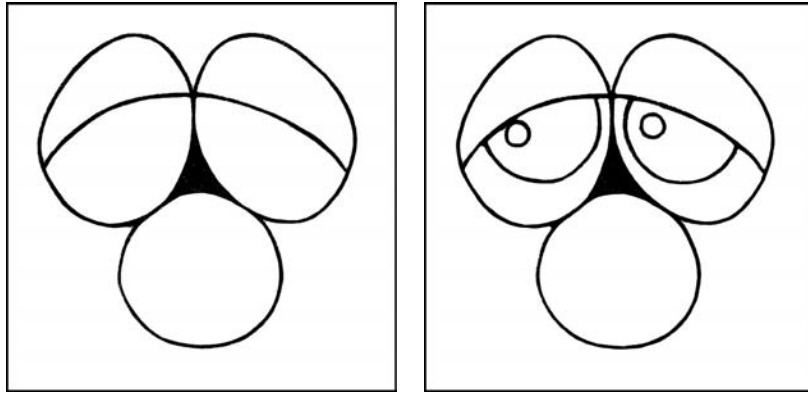
3. Dessinez maintenant le nez.

Le nez est représenté par une troisième forme circulaire qui touche les deux ovales. Laissez un petit espace triangulaire au milieu de ces trois tracés. Vous verrez à l'étape 8 qu'il a son importance.

4. Noircissez le triangle central.

Ce petit triangle constitue le centre de votre dessin. Pour noircir une zone comme celle-ci, un crayon de type 6B est tout indiqué.

5. Tracez une ligne courbe au milieu de chaque œil.

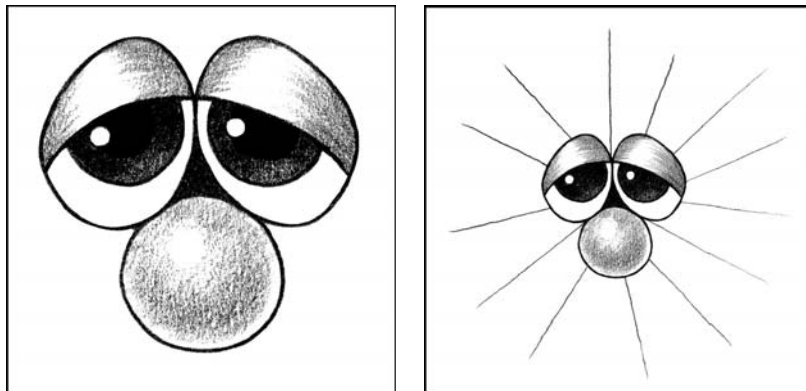
Ces deux courbes, qui commencent au même point entre les deux yeux et descendent vers l'extérieur, représentent les paupières.

6. Sous les paupières, dessinez deux demi-cercles, plus un petit rond dans chacun.

Les demi-cercles sont les iris, et les petits ronds le reflet de la lumière. Ces derniers sont un peu excentrés, vers le bord gauche des paupières.

7. Remplissez les yeux, les paupières et le nez.

Avec le crayon 6B, noircissez bien les iris. Puis, avec votre crayon HB, grisez le côté extérieur et intérieur des paupières. Ombrez aussi le nez, à traits légers.

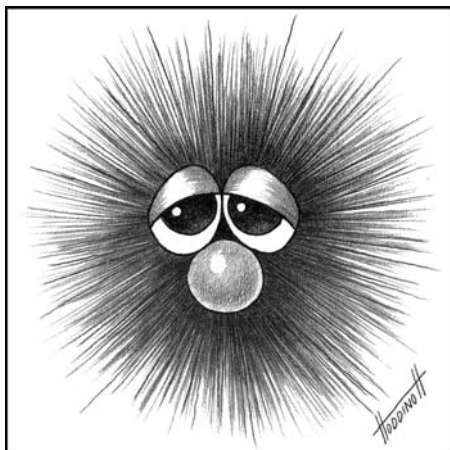
8. **À partir du triangle noir, tracez quelques lignes droites dirigées vers l'extérieur.**

Imaginez que le triangle noir se trouve au centre d'un cercle. Tracez vos lignes de la même façon que les enfants dessinent les rayons du soleil. Elles vous serviront de repères pour le « pelage », représenté à l'étape suivante.

J'ai revêtu mon « modèle » d'une épaisse fourrure. Rien ne vous empêche de dessiner celle du vôtre plus légèrement, ou de l'orner de frisettes... Comme je vous l'ai dit, nous sommes là pour nous amuser ! Vous êtes libre d'habiller votre lapin comme bon vous semble !

9. **Dessinez le pelage à l'aide de lignes droites ou courbes.**

Ajoutez quelques traits plus courts pour épaissir le poil autour des yeux et du nez.

10. **Il ne vous reste plus qu'à signer votre œuvre et à la dater, au dos.**

Bravo ! En réalisant ce dessin, vous avez dessiné des yeux, qui pourraient être ceux d'un autre animal ou d'une personne. Vous avez créé une forme tridimensionnelle (une sphère, pour faire le nez en l'occurrence) en usant de la technique du modelé. Et vous avez aussi rendu une texture, celle du pelage, semblable à celle des cheveux humains.

En un seul dessin (votre premier, peut-être ?), vous avez accompli de remarquables progrès.