

Lumière et Ombre

Rendre le Volume par la Valeur

Donner vie à vos croquis en maîtrisant la lumière et l'ombre par la valeur

Introduction

L'Essence du Volume en Dessin

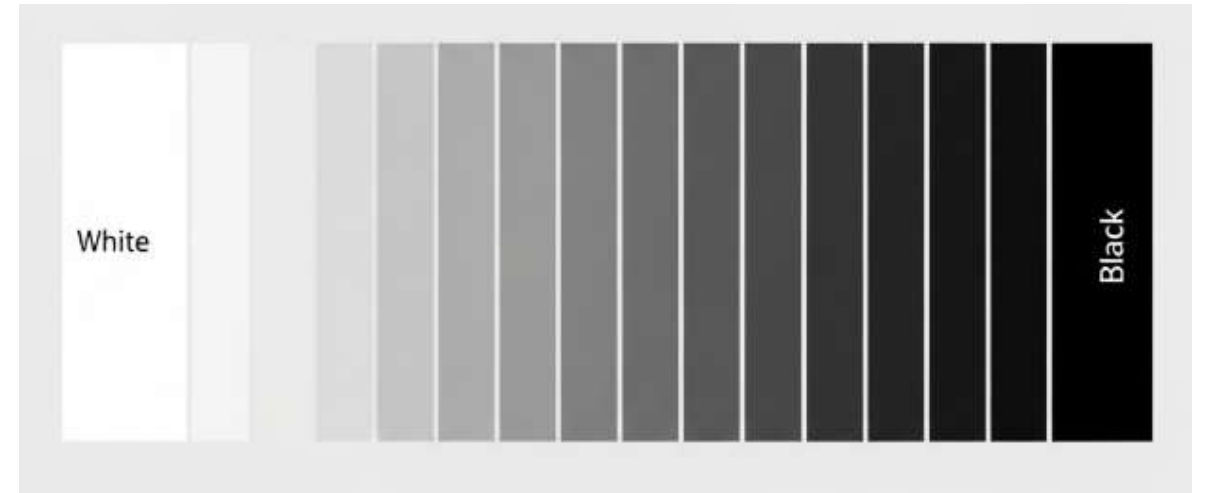
Ce cours est une étape cruciale pour donner vie à vos croquis.

Après l'observation et la simplification, il est temps de maîtriser la lumière et l'ombre.

Comprendre la lumière est essentiel pour que vos sujets sortent de la page.

Qu'est ce que la valeur ?

- **Définition**
 - Degré de clarté ou d'obscurité d'une couleur ou d'un gris
- **Échelle de valeurs : Du blanc éclatant au noir profond, avec une infinité de nuances de gris**
 - **Blanc pur** : Lumière intense, papier nu
 - **Gris clairs** : Zones faiblement éclairées
 - **Gris moyens** : Demi-teintes, zones de transition
 - **Gris foncés** : Zones d'ombre
 - **Noir pur** : Ombre la plus profonde, élément très sombre.

Qu'est ce que la valeur ?

LES VALEURS

TEINTE
(Hue)

(a)

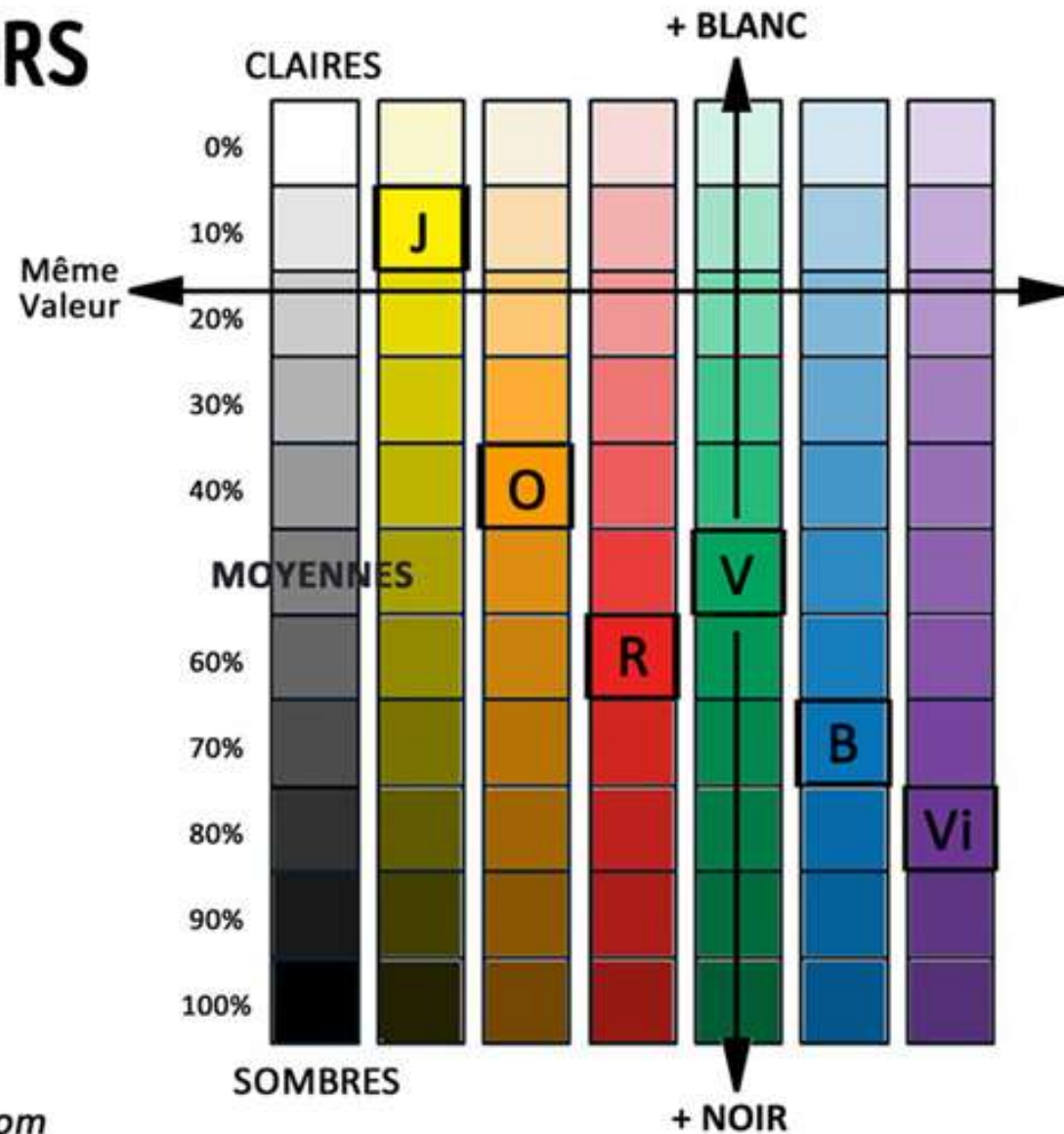
VALEUR
(Value)

(b)

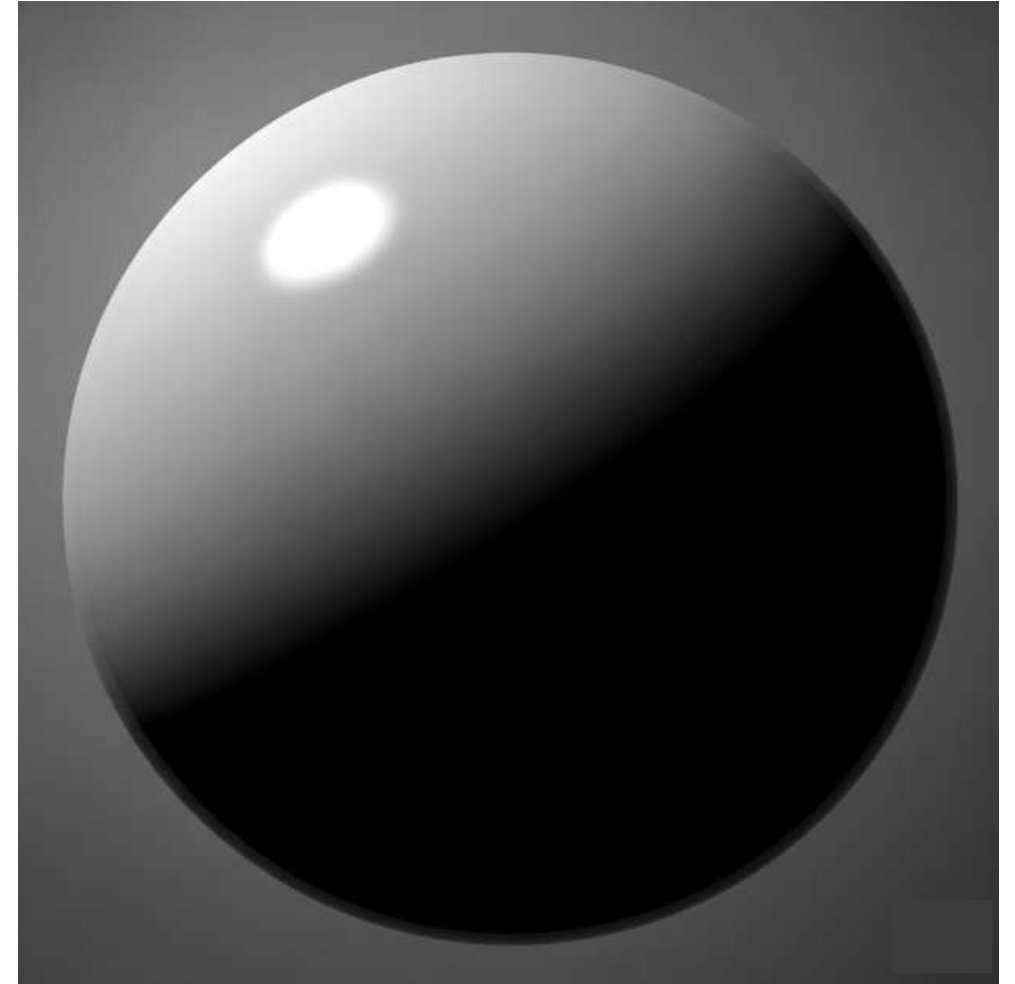

UneScienceSouslaRobe.com

Pourquoi la Valeur est-elle Essentielle pour le Volume ?

- **Illusion de Profondeur et de Forme**
 - La variation des valeurs permet de percevoir la 3D (rond, cubique)
 - Exemple : Un cercle devient une sphère avec des valeurs.
- **Modeler la Lumière**
 - Simule l'impact de la lumière sur les surfaces, créant reliefs et creux
- **Définir l'Atmosphère et l'Ambiance**
 - Gamme étendue et contrastée : Dramatique (orage sur le Lac Léman)
 - Gamme restreinte et douce : Calme et vaporeuse (matin brumeux)
- **Séparer les Plans**
 - Distingue l'avant-plan (contrasté, foncé) de l'arrière-plan (clair, estompé).

Comment créer de la valeur ?

■ Pression du Crayon

- légère pour clair, forte pour foncé

■ Hachures et Hachures Croisées

- Lignes parallèles ou croisées. Plus les lignes sont serrées, la valeur est foncée

■ Estompage

- Étaler le graphite pour des transitions douces et uniformes

■ Aplats

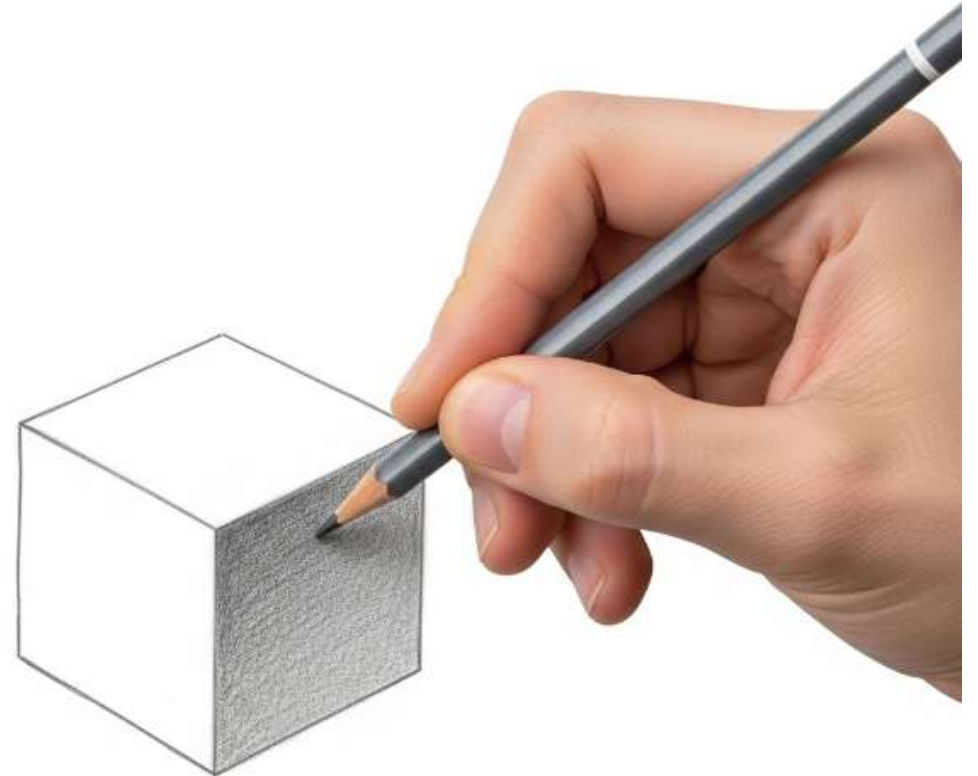
- Remplir une zone uniformément avec une valeur constante

■ Gomme

- Créer des lumières ou des textures en retirant du graphite

■ En bref

- Maîtriser la valeur est essentiel pour donner poids, relief et âme à vos croquis de voyage.

Exercice d'observation

Observez la Lumière !

- Prenez un objet simple (tasse, pomme)
- Identifiez les zones les plus claires et les plus sombres en observant comment la lumière la frappe.

Les Éléments Clés de la Lumière et de l'Ombre (Introduction)

- Essentiel pour maîtriser le volume et donner vie à vos croquis de carnet de voyage
- Chaque surface réagit différemment à la lumière, sculptant la forme
- Identification des éléments clés pour rendre profondeur et réalisme (ex: montagnes, reflets sur le Lac Léman).

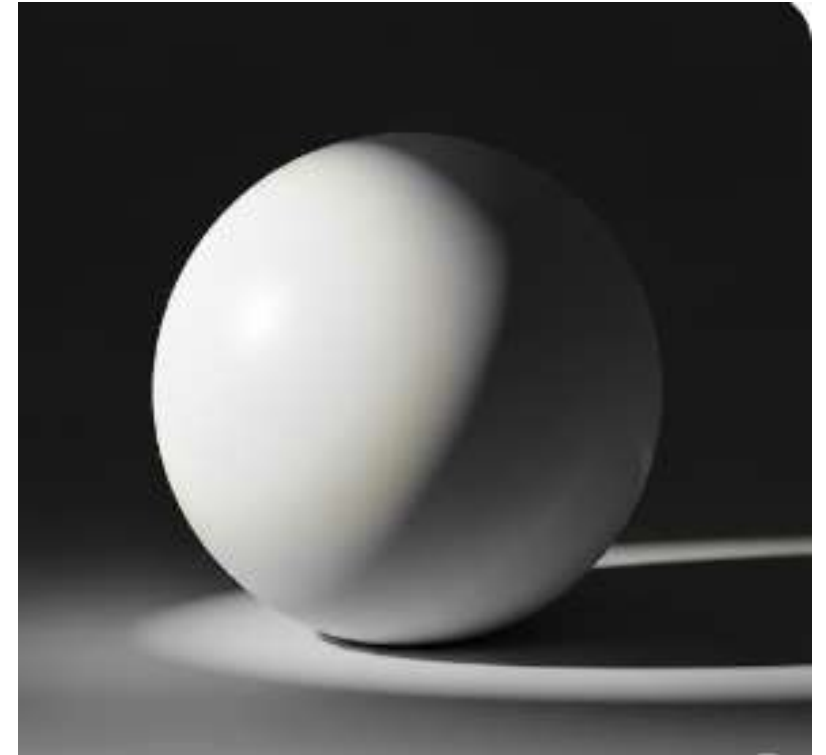
Les Éléments Clés : La Source Lumineuse & La Lumière Directe

■ La Source Lumineuse

- Définition : Origine de la lumière.
- Importance : Sa direction et intensité déterminent toutes les zones (ex: soleil du matin, lampe, ciel nuageux)

■ La Lumière Directe (High Light / Point de Lumière)

- Définition : Zone la plus claire, où la lumière frappe directement
- Caractéristiques : Très lumineux, presque blanc pur, nette sur surfaces brillantes, diffuse sur surfaces mates
- Rôle : Donne l'impression de brillance ou de surface très éclairée.

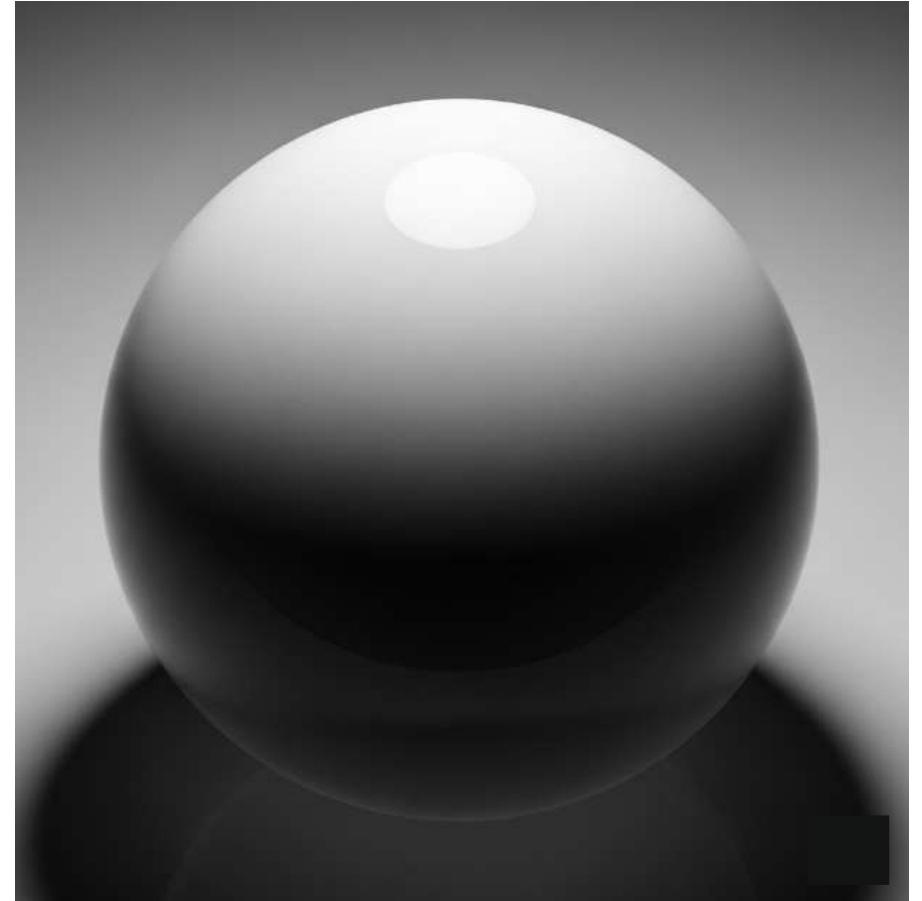
Les Éléments Clés : La Lumière Principale & Les Demi-Teintes

■ La Lumière Principale (Light)

- **Définition** : Ensemble des surfaces directement exposées à la source lumineuse
- **Caractéristiques** : Moins intense que le point de lumière, mais clairement « claire »

■ Les Demi-Teintes (Midtones)

- **Définition** : Valeurs intermédiaires entre zones éclairées et ombres profondes
- **Caractéristiques** : Cruciales pour modeler les courbes et transitions, révèlent le volume et la rondeur
- **Rôle** : Sans elles, un objet paraîtrait anguleux et plat.

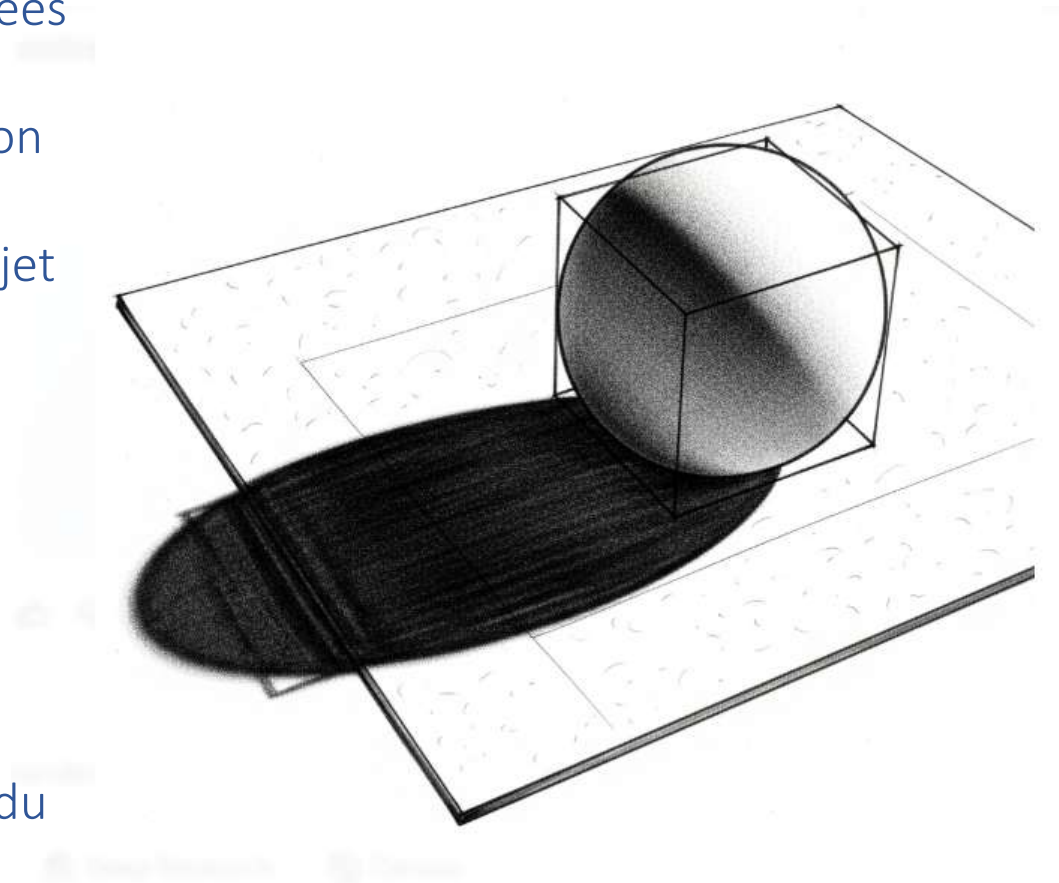
Les Éléments Clés : Les Ombres Propres & L'Ombre Portée

■ Les Ombres Propres (Form Shadow)

- **Définition** : Zones sombres sur l'objet lui-même, opposées à la source lumineuse
- **Caractéristiques** : Intrinsèques à la forme, définissent son volume, suivent les contours
- **Rôle** : Donnent le relief et la profondeur interne de l'objet

■ L'Ombre Portée (Cast Shadow)

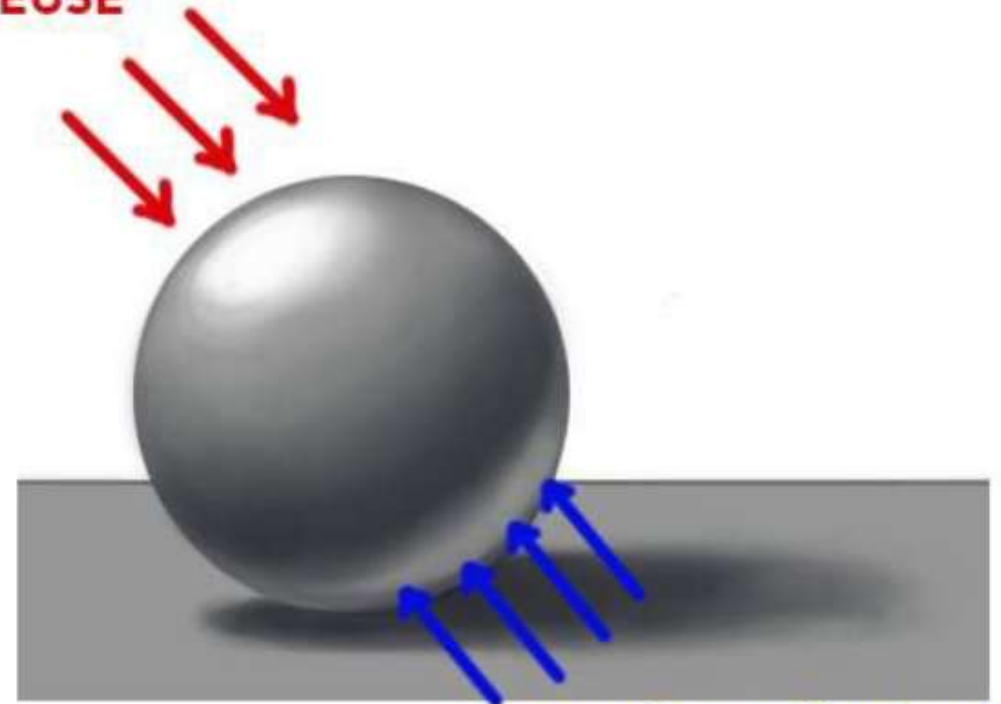
- **Définition** : Ombre projetée par l'objet sur une autre surface
- **Caractéristiques** : Forme dépend de l'objet et de la lumière, plus nette près de l'objet, plus diffuse en s'éloignant
- **Rôle** : Ancre l'objet dans l'espace, indique direction et hauteur de la lumière, souvent la valeur la plus foncée du dessin.

Les Éléments Clés : La lumière réfléchie

- **La Lumière Réfléchie (Reflected Light)**
 - **Définition** : Lumière douce et indirecte rebondissant d'une surface proche
 - **Caractéristiques** : Toujours plus claire que l'ombre propre directe, mais plus foncée que la demi-teinte
 - **Rôle** : Ajoute richesse et crédibilité à l'ombre (évite l'aplat), renforce la sensation de volume.
- **En vous exerçant à identifier ces sept éléments, vos croquis gagneront en volume et en réalisme.**

**SOURCE
LUMINEUSE**

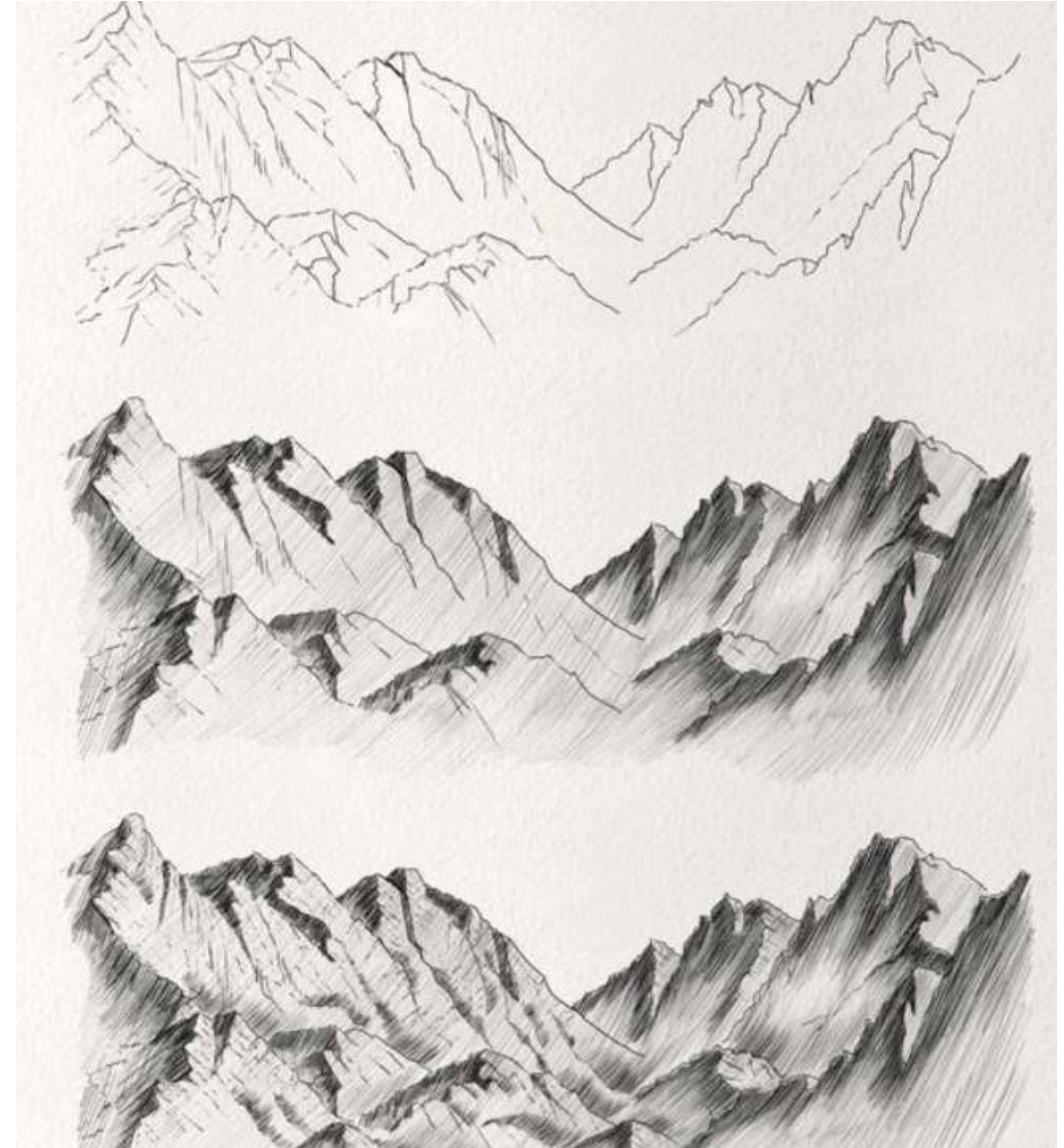

LUMIÈRE RÉFLÉCHIE

La Technique : Utiliser la Valeur pour Modeler (Introduction)

Passons à la pratique !

- Appliquer les valeurs pour donner du volume à vos croquis
- Objectif en carnet de voyage
 - Suggérer le volume et l'ambiance efficacement et rapidement (ex: montagnes, Lac Léman).

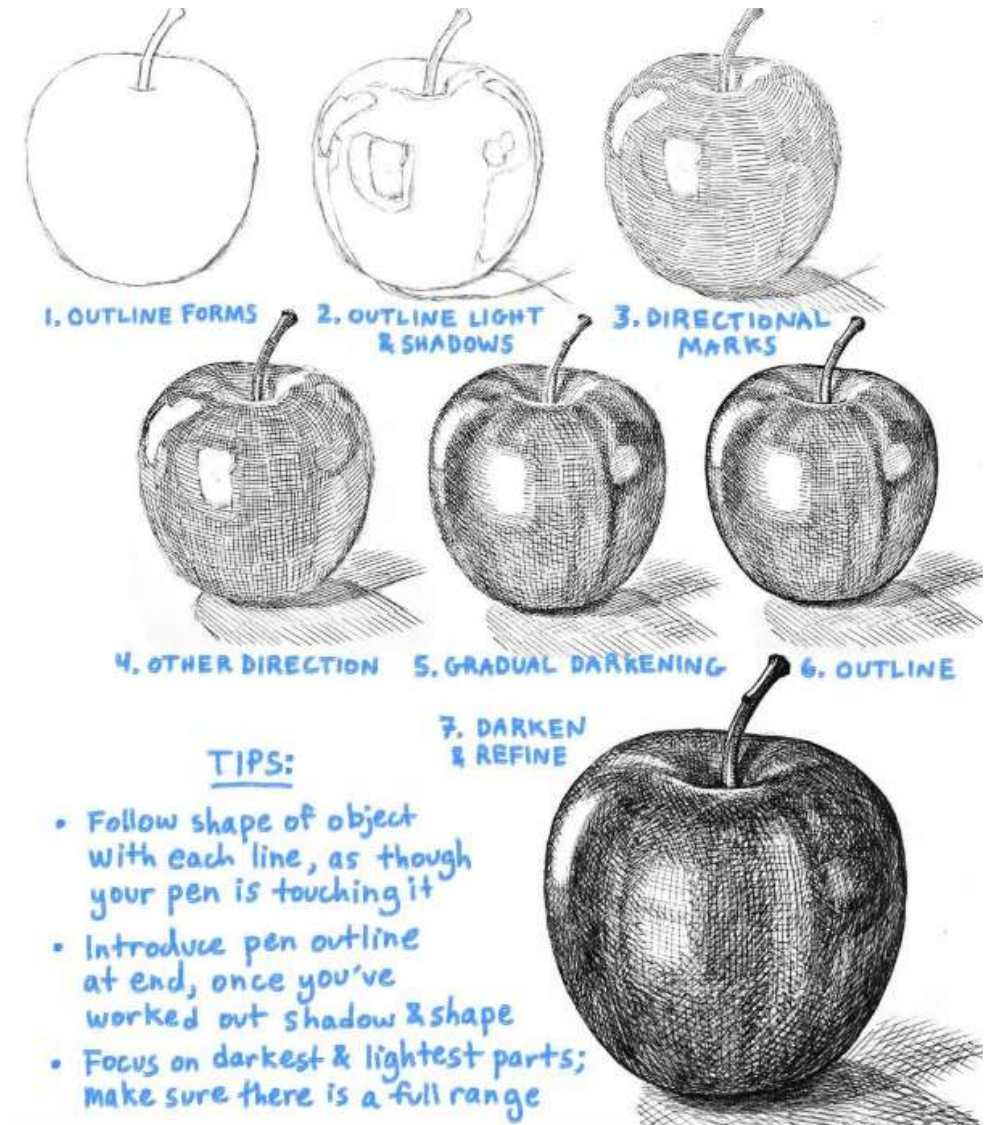
Techniques : Le Dégradé & Les Hachures

■ Le Dégradé pour les Transitions Douces

- **Comment** : Passer graduellement d'une valeur claire à foncée. Augmenter/diminuer la pression du crayon
- **Quand** : Idéal pour objets ronds, reliefs ondulants, courbes des visages. Clé pour éviter un dessin "plat"

■ Les Hachures et Hachures Croisées pour la Texture et la Densité

- **Comment** : Lignes parallèles (hachures) ou superposées dans différentes directions (hachures croisées)
- **Quand** : Efficaces pour surfaces planes avec variations de lumière, textures, croquis rapides. Apportent un aspect dynamique.

Techniques : L'Estompage & La Pression du Crayon

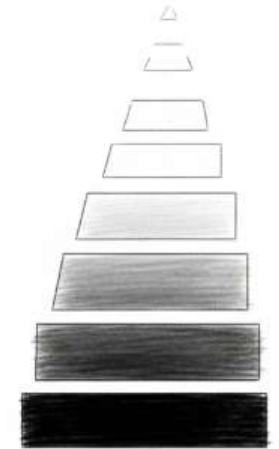
■ L'Estompage pour la Douceur et l'Uniformité

- **Comment** : Étaler le pigment avec un estompeur, doigt ou mouchoir
- **Quand** : Surfaces très lisses, reflets diffus sur l'eau (Lac Léman calme), ciels sans nuages
- **Précautions** : À utiliser avec modération en carnet de voyage pour éviter un rendu "sale".

Estompage

Pression du Crayon

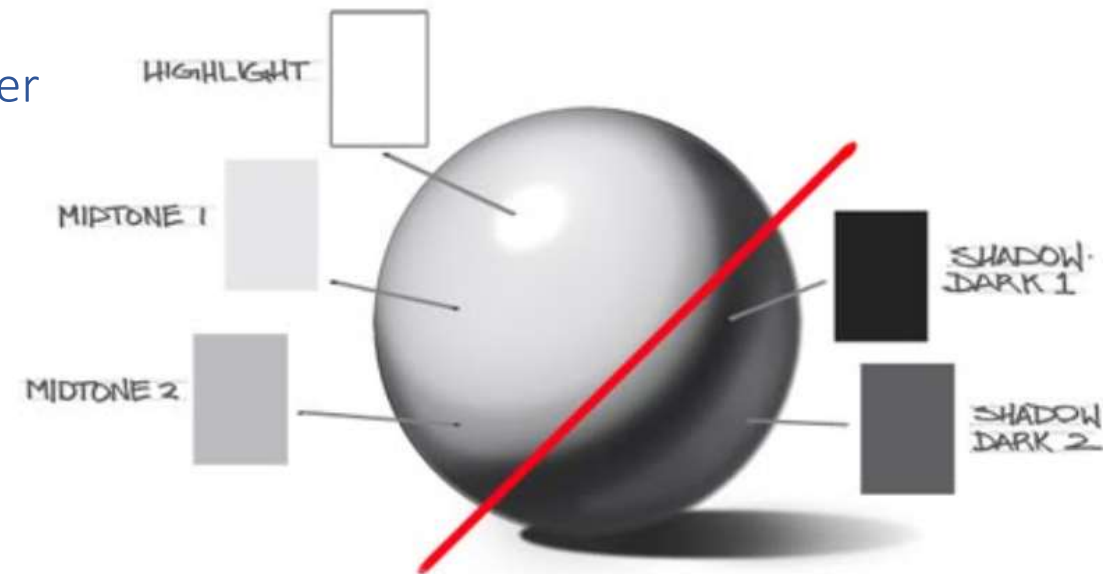

■ La Pression du Crayon : Le Contrôle Immédiat

- **Comment** : Varier la force d'appui sur le crayon
- **Quand** : En permanence ! Moyen le plus rapide et instinctif d'ajuster les valeurs en dessin rapide.

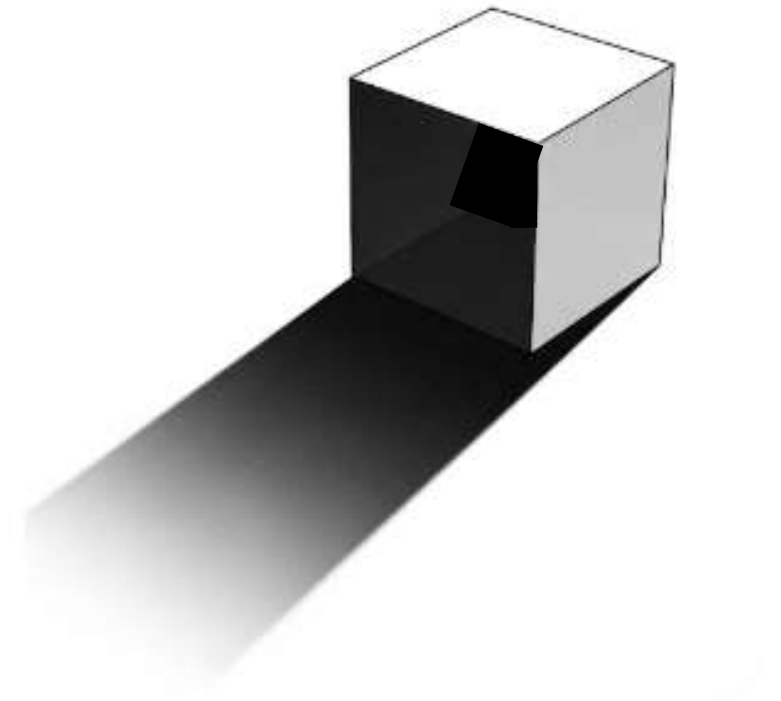
Techniques : Palette de Valeurs Limitée & Accrocher les Lumières

- **La Palette de Valeurs Limitée : L'Efficacité en Voyage**
 - Simplifiez : 3 à 5 valeurs suffisent pour l'illusion du volume (blanc, gris très clair, gris moyen, gris foncé, noir intense)
 - **Objectif** : Prendre des décisions rapides, se concentrer sur l'essentiel. Idéal pour scènes éphémères
- **Accrocher les Lumières (High Lights) : Ne sous-estimez jamais l'impact du blanc !**
 - **Comment** : Laisser des zones de papier blanc pur ou utiliser la gomme pour "reprenre" de la lumière
 - **Quand** : Reflets brillants (eau, métal), surfaces éclatantes
 - **Rôle** : Donnent du punch, de la brillance et du contraste, faisant ressortir le volume.

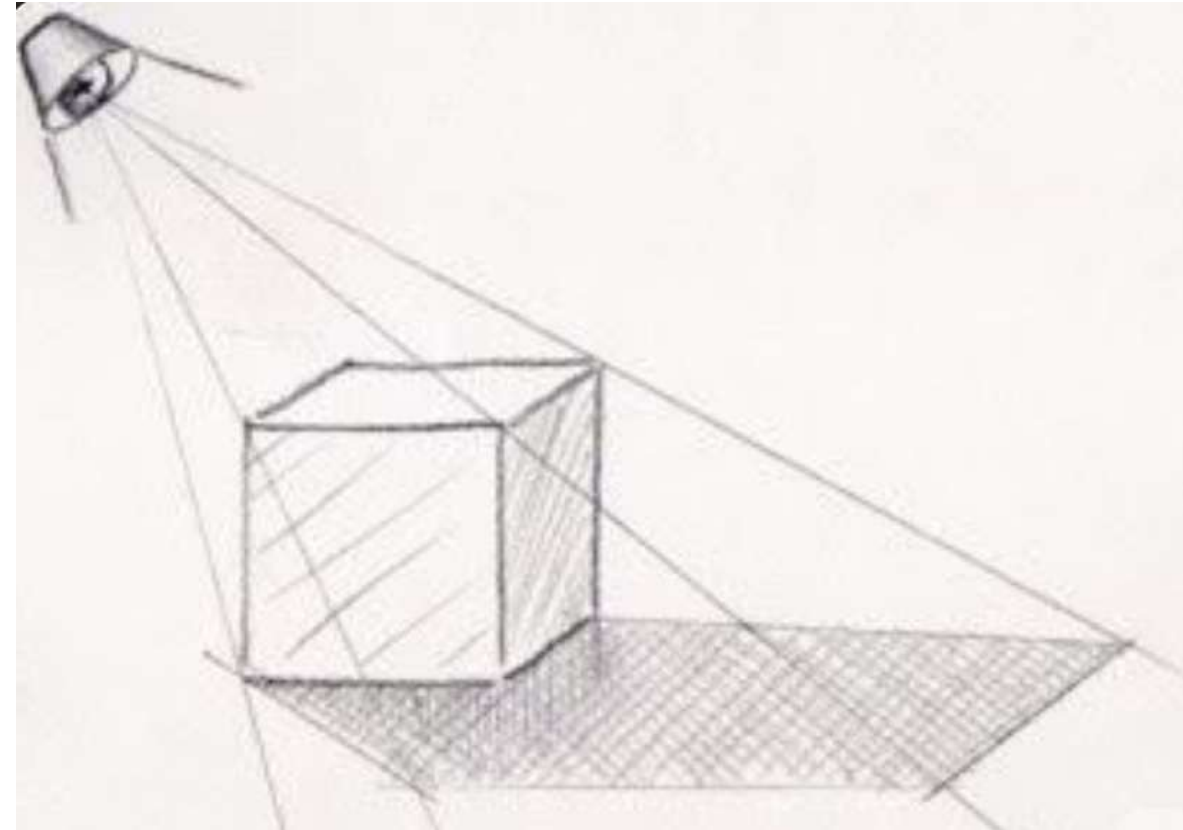
Techniques : Donner du Poids avec les Ombres Portées

- Les ombres portées sont bien plus que de simples taches sombres
 - Ancrage : Ancrent l'objet au sol, lui donnent solidité et réalité
 - Indicateur de lumière : Révèlent direction et hauteur de la source lumineuse
 - Accentuation du volume : Souvent les valeurs les plus sombres, créent un contraste fort qui accentue le volume
- En pratiquant ces techniques, vos croquis prendront une nouvelle dimension.

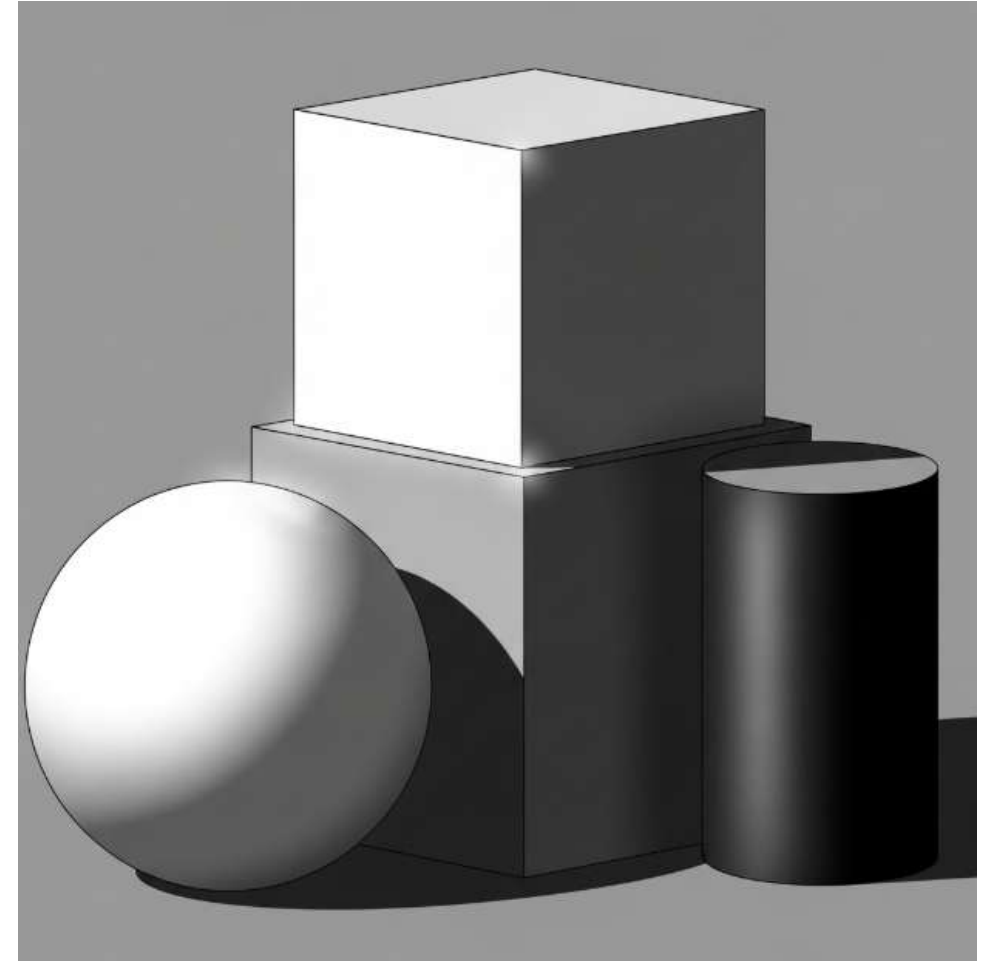
Application Pratique : Observer la Source Lumineuse & Simplifier les Ombres

- **Observez la Source Lumineuse, Toujours !**
 - La première question : « D'où vient la lumière ? »
 - Identifiez direction et intensité (soleil éclatant vs ciel couvert)
 - Crucial : Détermine lumières, demi-teintes et ombres portées
- **Simplifiez les Masses d'Ombre**
 - Oubliez le détail, concentrez-vous sur les grandes formes d'ombre propre et d'ombre portée
 - Traitez-les comme des formes simplifiées (aplat, polygones)
 - Rôle : Rendre le volume rapidement sans s'enliser.

Application Pratique : Palette Limitée et Lumières

- **Utilisez un Panel de Valeurs Limité**
 - 3 à 5 valeurs suffisent pour créer l'illusion du volume en croquis rapide
 - Objectif : Prendre des décisions rapides, se concentrer sur l'essentiel
- **Accrochez les Lumières (High Lights)**
 - Réservez le blanc du papier ou utilisez la gomme.
 - Impact : Donnent du punch, font "respirer" le dessin et contrastent avec les ombres.

Application Pratique : Donner du Poids avec les Ombres Portées

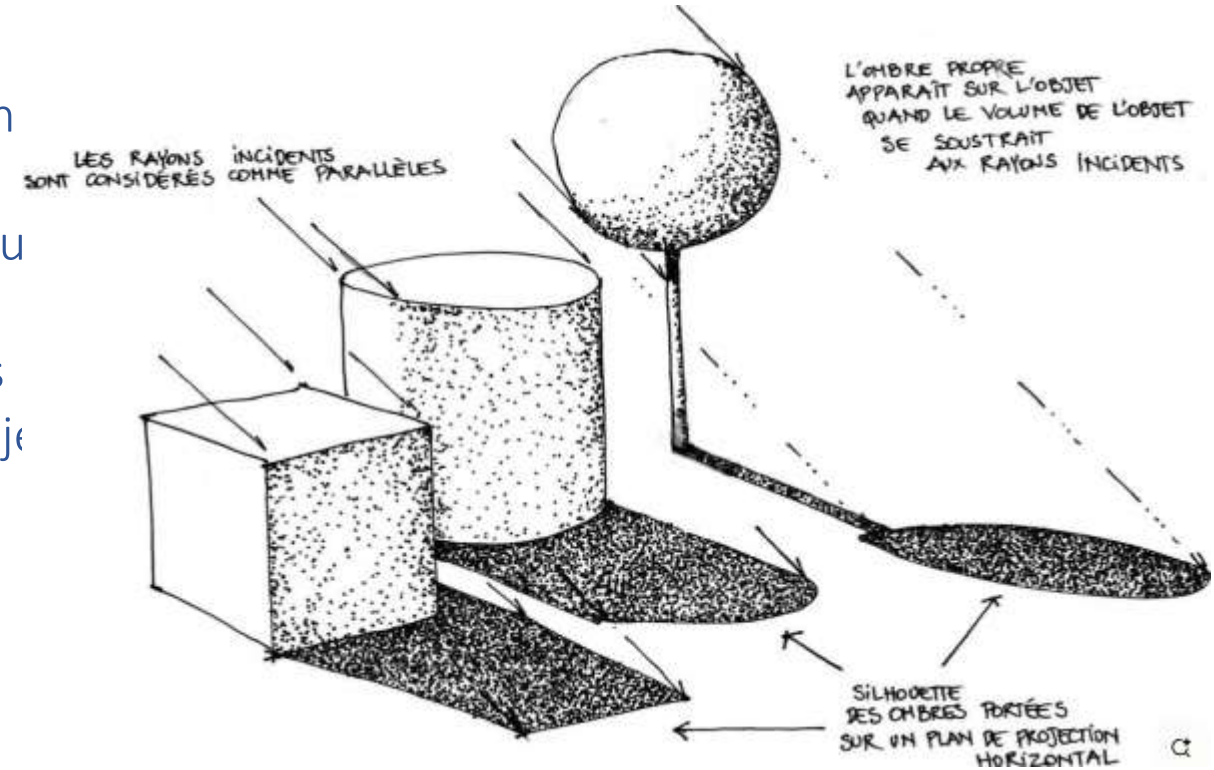
■ Donnez du Poids avec les Ombres Portées

- Ancrage : Ancre l'objet, lui donne une impression de solidité
- Indicateur de lumière : Révèle direction et hauteur de la source
- Accentuation du volume : Souvent les valeurs les plus sombres, elles accentuent le volume de l'objet

■ En intégrant ces pratiques, vos dessins gagneront en profondeur, présence et vitalité

■ Conclusion

- Maîtriser la lumière et l'ombre par la valeur transformera vos croquis en volumes vivants.

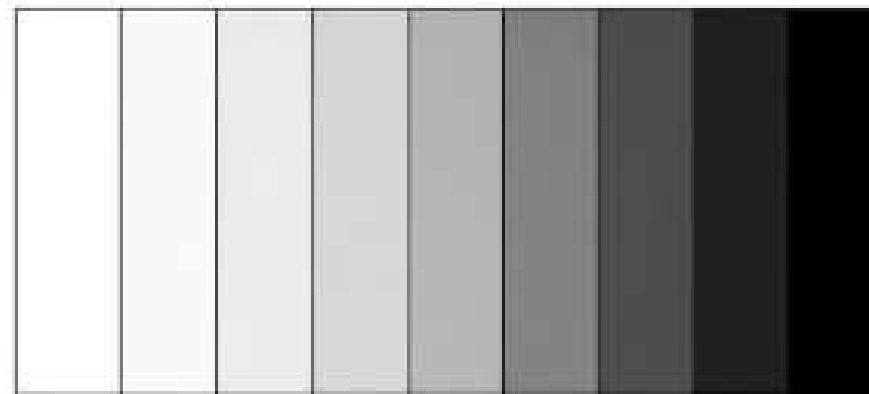
Exercice 1 : La Gamme de Valeurs (l'Échelle des Gris)

■ Consignes

- Dessinez une bande rectangulaire (10-15 cm x 2 cm)
- Divisez en 5 à 7 sections égales
- Section 1 : Blanc du papier
- Dernière section : Noir le plus profond
- Remplissez les sections intermédiaires avec des gris progressifs, transitions douces

■ Objectif

- Développer le contrôle de la pression et la perception des valeurs

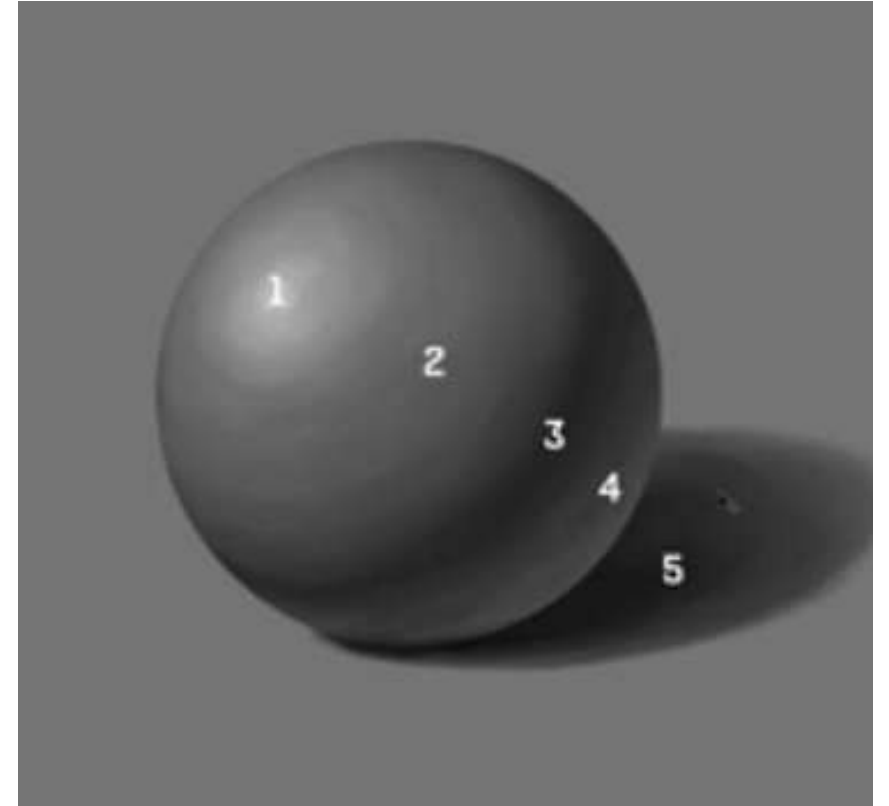
Exercice 2 : La Sphère et le Cube (Objets Simples)

■ Consignes

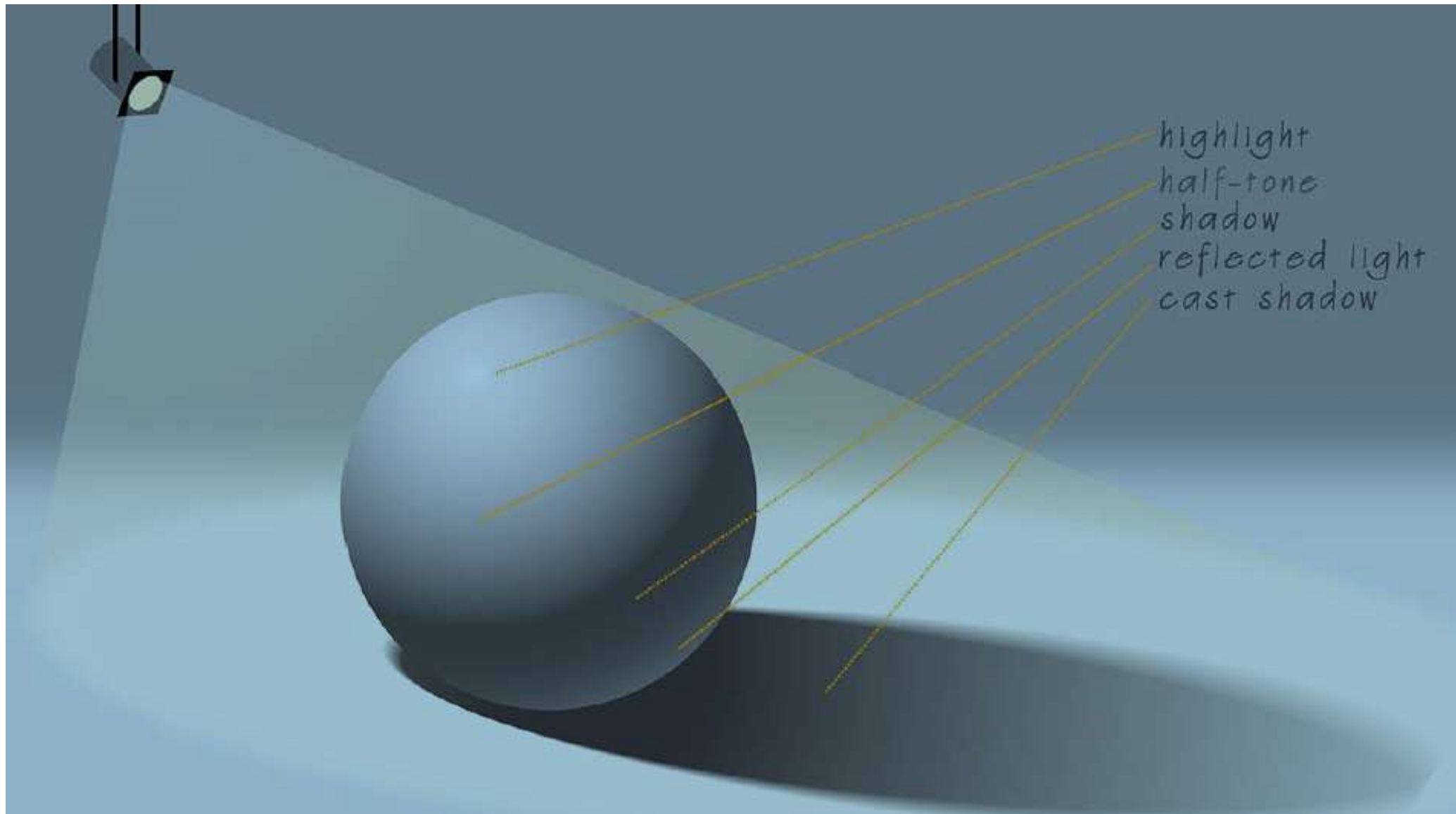
- Placez l'objet avec une lumière directionnelle marquée
- Dessinez le contour
- Identifiez et esquissez légèrement les 7 zones (Lumière Directe, Lumière Principale, Demi-teintes, Ombre Propre, Lumière Réfléchie, Ombre Portée)
- Remplissez ces zones avec les bonnes valeurs de votre échelle
- Soyez attentif aux transitions et à la netteté/diffusion de l'ombre portée

■ Objectif

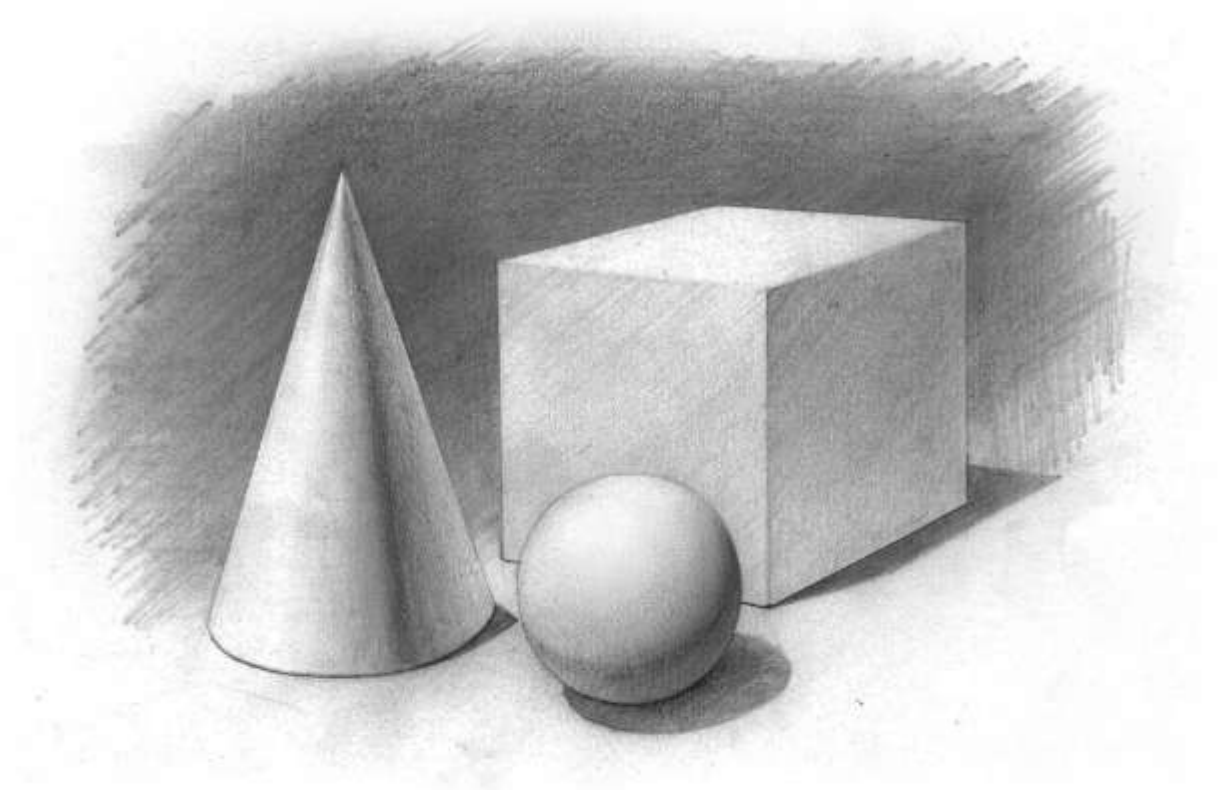
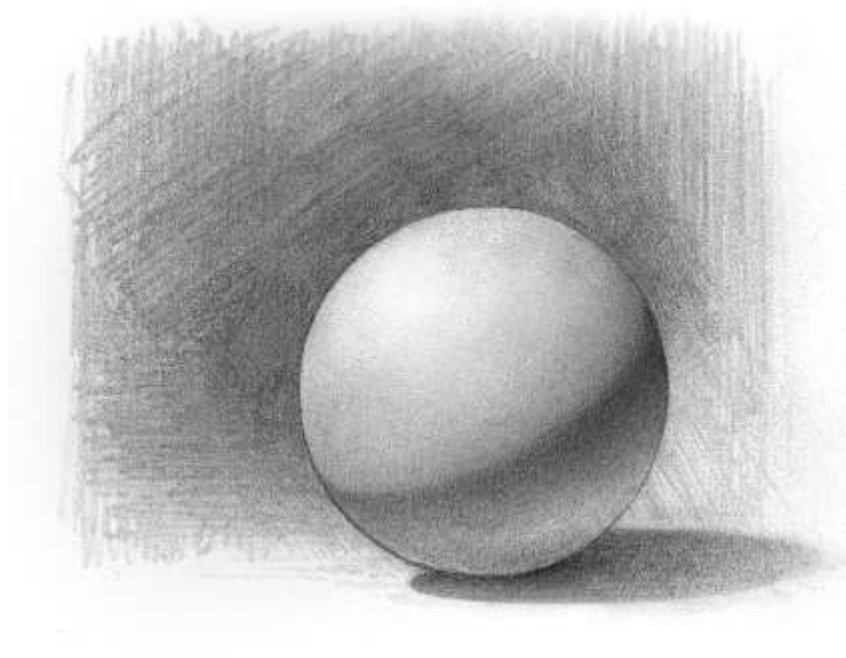
- Comprendre comment chaque élément contribue au volume d'une forme.

Exercice 2 : La Sphère et le Cube (Objets Simples)

Exercice 2 : La Sphère et le Cube (Objets Simples)

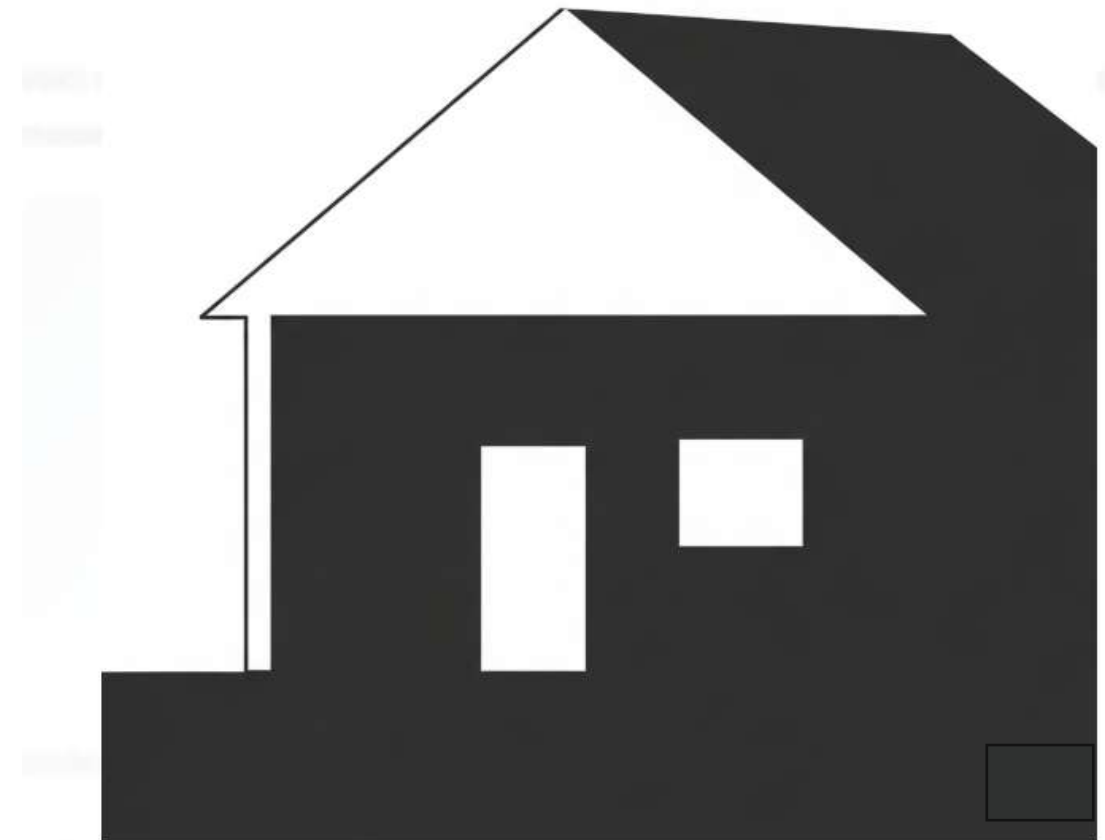
Exercice 3 : Croquis "Masse d'Ombre" (En 2 Valeurs)

■ Consignes

- Choisissez un sujet simple avec des zones lumière/ombre claires
- Simplifiez mentalement en 2 valeurs : Lumière (blanc/très clair) et Ombre (une seule masse sombre pour demi-teintes, ombres propres et portées)
- Dessinez le contour
- Remplissez toutes les zones d'ombre avec une seule valeur foncée uniforme. Ignorez les détails internes à l'ombre

■ Objectif

- Apprendre à voir les grandes masses, synthétiser l'information visuelle et poser le volume rapidement.

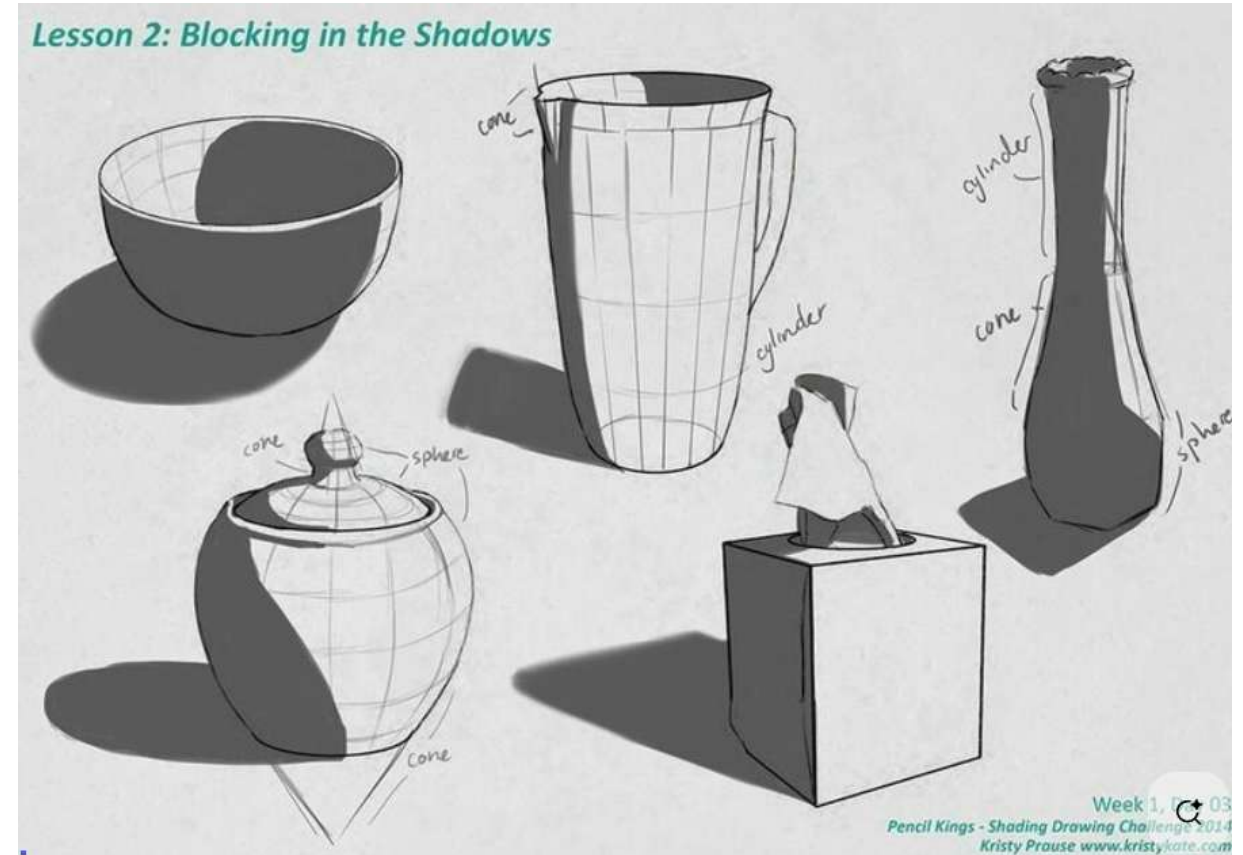
Exercice 4 : Croquis rapides d'objets au quotidien (en 3-5 valeurs)

■ Consignes

- Choisissez 3 à 5 objets du quotidien
- En 5 à 10 minutes max par objet, croquez en vous concentrant sur lumière et ombre
- Utilisez 3 à 5 valeurs pour modeler chaque objet (lumières, demi-teintes, ombres)
- N'oubliez pas les ombres portées
- Ne vous préoccupez pas des détails ; l'objectif est de rendre le volume

■ Objectif

- Développer rapidité et capacité à traduire la lumière en valeur dans des situations variées.

Exercice 5 : La Scène Simplifiée (Paysage ou Architecture)

■ Consignes

- Choisissez une vue simple (fenêtre, rue, Lac Léman) avec une source lumineuse claire
- En 10 à 15 minutes, croquez la scène
- Simplifiez les grandes masses en formes géométriques
- Appliquez 3 à 5 valeurs pour différencier les plans et modeler les volumes. Donnez du poids aux ombres portées

■ Objectif

- Appliquer tous les concepts à une scène plus complexe, renforçant la capacité à construire le volume.

Conseil Pratique et Mot de la Fin

■ Conseil du Carnettiste

- N'hésitez pas à photographier votre sujet et le passer en noir et blanc sur votre téléphone
- Cela vous aidera énormément à identifier les masses de valeur et à simplifier avant de dessiner !

■ Conclusion

- La maîtrise de la lumière et de l'ombre par la valeur transformera vos croquis
- Vos dessins deviendront des volumes vivants qui racontent une histoire spatiale.