

Programme détaillé de création d'un carnet de voyage

Ce programme permet l'apprentissage de manière progressive, en couvrant toutes les facettes du carnet de voyage, de la technique de dessin aux aspects narratifs et créatifs.

Il est divisé en **modules**, chacun ayant des objectifs clairs et des compétences spécifiques à acquérir. Chaque séance proposera une notion clé à explorer, des exercices pratiques et des conseils pour travailler à partir de vos photos ou vous guidera pour dessiner « in situ »

Philosophie du Programme

Ce programme vise à développer un carnettiste autonome et expressif. L'apprentissage se fera par :

- **La pratique régulière** : Chaque séance inclut des exercices.
- **L'observation** : Apprendre à "lire" une photo comme une scène réelle ou à regarder
- **La simplification** : Ne pas tout reproduire, mais saisir l'essence.
- **L'expérimentation** : Encourager la découverte de son propre style.
- **La narration** : Intégrer texte et image pour raconter une histoire.

Organisation des Séances

Chaque séance (environ 2h, modulable selon votre rythme) comprendra :

- **Objectif de la séance** : La compétence clé à acquérir.
- **Notions abordées** : Explication des principes théoriques.
- **Matériel recommandé** : Ce dont vous aurez besoin.
- **Exercices pratiques** : Étapes concrètes à réaliser, en utilisant soit des photos, soit des sorties extérieures selon la météo. Ces exercices pourront être finalisés chez vous.
- **Conseils spécifiques** : soit "à partir de photos" : Comment adapter les techniques au travail sur image ; soit « in situ »
- **Astuce du carnettiste** : Un petit plus pour la pratique.

Chaque module pourra être étudié de façon séparé en fonction des niveaux et des besoins des uns et des autres.

Le cours de cette année portera sur les 4 premiers modules.

Structure du Programme

Module 1 : Les Fondamentaux du Croquis

Objectif : Maîtriser les bases du dessin et de l'observation

• Les outils et le matériel

- 100 : Qu'est-ce qu'un carnet de voyage ?
- 101 : Choisir son carnet et ses outils (crayons, feutres, gomme, taille-crayon).
- 102 : Crayon graphite : du trait au volume
- 103 : Le stylo et l'encre
- 104 : Aquarelle : premiers pas et gestes de base
- 105 : La trousse idéale du carnettiste
- 106 : L'eau et le papier

• Le croquis rapide et l'observation

- 110 : Premières observations : décrypter une photo (lignes, formes, contrastes).
- 111 - La posture et la prise en main du crayon pour dessiner
- 112 - S'échauffer : lignes et gribouillis pour libérer le geste
- 113 – l'œil du carnettiste : voir le monde en croquis : observer, sélectionner, simplifier
- 114 : Le geste libre : dessiner sans regarder – lignes aveugles et semi-aveugles
- 115 : Croquis en 30 secs – vitesse et spontanéité
- 116 : Perspective de base : 1 point de fuite -Objets simples en volumes
- 117 : Perspective de base 2 points de fuite – Angles de bâtiments
- 11A : Le mouvement – Capturer l'instantané. Personnages en action
- 11B : Le croquis de foule - masser les silhouettes
- 11C : Le croquis d'ambiance suggérer l'atmosphère

• Les formes de base et la simplification

- 120 : Voir en formes géométriques : décomposer des objets simples
- 121 : Simplifier des formes complexes : bâtiments, arbres, véhicules
- 122 : Exercices de simplification sur des scènes variées (paysages, scènes urbaines).

• La lumière et les Valeurs (Ombres et Lumières)

- 130 : Comprendre la source de lumière sur une photo.
- 131 : Réaliser une gamme de valeurs (du blanc au noir) avec différents outils.
- 132 : Modeller des formes simples avec l'ombre et la lumière
- 133 : Appliquer les valeurs sur des formes complexes simplifiées (bâtiments, visages).
- 134 : Lumière et ombre – rendre le volume par la valeur

• La Composition et le Cadrage

- 140 : Les règles de composition : règle des tiers, lignes directrices.
- 141 : Cadrer sa photo pour une meilleure composition dans le carnet.
- 142 : Point focal et équilibre dans une image.

- 143 : Expérimenter différents cadrages et compositions pour un même motif
- 144 : Mettre en scène – storyboard en carnet de voyage
- 145 : le cadre de la page
- 146 : Le cadrage sélectionner ce qui compte
- 147 : Equilibre de la composition
- 148 : Profondeur dans la page
- 149 : Composer avec la perspective
- 14A : Mise en page de petits croquis
- 14B : l'art de l'espace négatif
- **Le Mouvement et la Suggestion**
 - 150 : Suggérer le mouvement dans les figures humaines (depuis des photos d'action).
 - 151 : Rendre le flou et la vitesse (véhicules, eau)
 - 152 : L'omission et la suggestion : ne pas tout dessiner pour rendre le dynamisme.
 - 153 : Croquer des scènes de vie avec mouvement à partir de photos.
 - 154 : Varier la pression du trait
 - 155 : Le mouvement et l'énergie
- **Développer les textures végétales**
 - 160 : Dessiner les arbres (troncs, écorces, feuillages)
 - 161 : Les plantes et les fleurs – formes générales et détails suggestifs
 - 162 : Rendre l'herbe, les buissons, la végétation lointaine
 - 163 : Scènes de nature – Intégrer différentes textures végétales
- **Développer les textures architecturales**
 - 170 : Les pierres et la maçonnerie – rendu des joints, des aspérités
 - 171 : Les briques et les tuiles – motifs répétitifs et irrégularités
 - 172 : Le bois – veines, nœuds
 - 173 : fenêtres, portes et détails architecturaux

Module 2 : La Couleur en Carnet de Voyage

Objectif : Introduire la couleur de manière expressive et rapide, adaptée au carnet.

- **Introduction à la couleur**

- 200 : la roue chromatique et les bases de la couleur
- 201 : La théorie des couleurs
- 202 : les couleurs complémentaires et leurs contrastes
- 203 : les couleurs chaudes et froides
- 204 : Suggérer la couleur
- 205 : Les contrastes de couleur
- 206 : L'harmonie des couleurs : créer des ambiances
- 207 : Les ombres colorées : sortir du gris
- 208 : Palette limitée : créer avec peu
- 209 : La couleur de l'émotion
- 20A : La couleur de la lumière

- **Introduction à l'aquarelle**

- 210 : Choisir sa palette de base et comprendre les couleurs
- 211 : Les mélanges de base et les dégradés simple
- 212 : Lavis mouillé sur mouillé (fusions douces)
- 213 : Lavis mouillé sur sec (détails nets)

- **Lumière, ombre et volume en couleur**

- 220 : Appliquer les valeurs en couleurs
- 221 : Rendre le volume des formes simples avec la couleur
- 222 : Créer une ambiance lumineuse (matin, midi, soir)
- 223 : L'ombre portée en couleur

- **Les Couleurs du Paysage**

- 230 : Les verts : arbres, prairies, nuances.
- 231 : Les bleus : ciel, eau, profondeur.
- 232 : Les ocres et marrons : terre, rochers, bois.
- 233 : Les rouges et jaunes
- 234 : Harmoniser les couleurs d'un paysage.
- 235 : Les reflets colorés

- **Les Couleurs urbaines**

- 240 : Couleurs des bâtiments et matériaux

Module 3 : Dessiner le monde autour de soi

Objectif : Apprendre à documenter le monde de manière rapide et instinctive, en vous concentrant sur l'essentiel.

- **Nature et paysages**

- 300 : La ligne d'horizon et les plans
- 301 : La composition dans un paysage
- 302 : Perspective atmosphérique
- 303 : Paysage panoramique double page
- 304 : croquis d'arbres et de feuillages simplifiés
- 305 : Les forêts
- 306 : Rochers, montagnes : formes et textures
- 307 : Rivières et cascades
- 308 : Lacs
- 309 : Champs et culture
- 30A : Chemins et sentiers
- 30B : Plages et bord de mer
- 30C : Paysages tropicaux
- 30D : Paysages volcaniques ou désertiques
- 30E : Montagnes enneigées et glaciers
- 30F : Dessiner et peindre la mer
- 30G : Dessiner et peindre les montagnes
- 30H : Dessiner les Éléments Naturels : Eau, Ciel, Nuages

- **Urbanisme et environnement humain**

- 310 : Le paysage urbain
- 311 : Perspective approfondie 3 points de fuite
- 312 : Les églises et cathédrales : Grandeur et détails
- 313 : Les marchés et les foires : Structure et animation
- 314 : Dessiner un village provençal

- **Atmosphère et lumières**

- 320 : Le vent
- 321 : la brume et le brouillard
- 322 : Paysage de nuit
- 323 : Les saisons dans le paysage
- 324 : La pluie : reflets textures
- 325 : La neige
- 326 : Le crépuscule
- 327 : L'aurore
- 328 : Pluie et orage

Module 4 : La narration, mise en page et expressivité

Objectif : Apprendre comment transformer une série de croquis et d'annotations en un récit visuel cohérent et engageant.

Le texte, la typographie et la calligraphie (S301-S330)

- 400 : Importance du texte dans le Carnet de voyage
- 401 : La calligraphie et les styles d'écriture
- 402 : Disposer texte et image sur une page
- 403 : Le texte comme élément graphique
- 404 : Intégration du texte dans la mise en page
- 405 : Titres et légendes
- 406 : Le texte et l'humour
- 407 : Les citations et extraits de lecture
- 408 : Les dialogues et les conservations
- 409 : La typographie : Choix des polices et harmonies

Raconter une journée ou un thème

- 410 : La ligne du temps : organiser les événements chrono.
- 411 : Carte simple – situer un lieu sur un carnet
- 412 : Dessiner une série de moments sur une page
- 413 : Le point de vue : choisir son angle pour une histoire
- 414 : Créer une page de sommaire ou d'introduction
- 415 : Créer une séquence narrative
- 416 : Panorama des différents styles de CV
- 417 : Le carnet naturaliste
- 418 : Le carnet historique
- 419 : Le carnet urbain

Les ambiances et les émotions

- 420 : Ecrire ses émotions, ses sensations
- 421 : Traduire une ambiance : Choisir sa palette.
- 422 : La joie et l'énergie : Couleurs vives, traits dynamiques.
- 423 : La mélancolie et la douceur : Couleurs estompées, lavis.
- 424 : Ecrire sur le vif, capturer les infos essentielles
- 425 : La sérénité d'un paysage
- 426 : Le son et les odeurs : comment les suggérer
- S334 : La surprise et le mouvement brusque.
- S335 : L'intimité et la chaleur : Lumières tamisées.
- S336 : L'effervescence d'une foule.
- S338 : La peur et le mystère : Ombres, couleurs sombres.
- S339 : Le sentiment d'émerveillement.
- S340 : Raconter une histoire par l'ambiance

Module 5 : Dessiner le monde du vivant

Objectif : Maîtriser l'observation, développer la rapidité, créer une narration pour décrire dans toute sa diversité le monde du vivant

• Anatomie Humaine - Squelette et proportions

Introduction au carnet et aux proportions

- 500 : La règle des 8 têtes : Comprendre les proportions de base du corps humain.
- 501 : Le squelette simplifié : Apprendre à visualiser le squelette sous-jacent.
- 502 : Les formes géométriques du corps Simplifier l'anatomie en formes 3D.
- 503 : Le mouvement de la ligne de force : Comprendre le dynamisme d'une figure.
- 504 : Le carnet de voyage, une narration.

Le crâne et la colonne vertébrale

- 505 : Le crâne simplifié
- 506 : La cage thoracique
- 507 : Le bassin
- 508 : La colonne vertébrale, la ligne de vie
- 509 : L'assemblage : Combiner toutes les structures dans une seule figure.

La cage thoracique et le bassin.

- 50A : Le volume de la cage thoracique
- 50B : L'articulation du bassin
- 50C : Le centre de gravité
- 50D : La dynamique des articulations
- 50E : Narration de la structure

Les membres supérieurs (bras, mains)

- 50F : Le bras, un levier
- 50G : Les mains, une structure complexe
- 50H : Le mouvement du bras et de l'épaule
- 50I : Le poignet et la rotation
- 50J : Narration des membres supérieurs

Les membres inférieurs (jambes, pieds).

- 50K : La jambe, un pilier
- 50L : Le pied, une base stable
- 50M : Le mouvement des jambes
- 50N : Équilibre et contrepoids
- 50O : Narration de la marche

- **Musculature de surface**

Les muscles du cou et du torse

- 510 : Les muscles du cou et de l'épaule
- 511 : Les pectoraux et les muscles abdominaux
- 512 : Les muscles du bras
- 513 : L'avant-bras et ses muscles
- 514 : Synthèse des muscles du haut du corps

Les muscles du dos.

- 515 : Le grand dorsal et ses formes
- 516 : Le bas du dos et les lombaires
- 517 : Les rhomboïdes et les trapèzes
- 518 : La dynamique du dos
- 519 : Narration du dos

Les muscles des bras et des avant-bras

- 51A : Les muscles de la main et du poignet
- 51B : Les muscles de l'avant-bras
- 51C : Le biceps et le triceps
- 51D : L'épaule, le point de départ
- 51E : Narration des membres supérieurs

Les muscles des jambes et des fessiers

- 51F : Les muscles de la cuisse
- 51G : Les fessiers et le bassin
- 51H : Le mollet et le pied
- 51I : Équilibre et contrepoids
- 51J: Narration de la puissance

Étude de figures en action

- 51K : L'étude de figures en action
- 51L : Le poids et l'équilibre
- 51M : L'expression du corps
- 51N : Les ombres et la lumière
- 51O : La page de carnet de voyage finale

- **Le visage et les expressions**

Structure du visage

- 520 : Les proportions de base du visage

- 521 : Le crâne et les muscles faciaux
- 522 : L'œil, le nez et la bouche
- 523 : Le portrait en trois quarts
- 524 : Narration de la tête et du cou

Les muscles de l'expression

- 525 : Les muscles du front et des sourcils
- 526 : Les muscles des yeux et des joues
- 527 : Les muscles de la bouche
- 528 : La dynamique de l'expression
- 529 : Narration des émotions

Cheveux et texture

- 52A : Cheveux, une masse et non des lignes
- 52B : La texture de la peau
- 52C : Les mains en détail
- 52D : Les pieds en détail
- 52E : La narration par les détails

Les mains et les pieds en détail

- 52F : Les mains en action
- 52G : Les pieds et le poids
- 52H : Les mains et les émotions
- 52I : Les pieds et la narration
- 52J : Narration par les extrémités

Étude des émotions

- 52K : Les émotions par le visage
- 52L : Les émotions par la posture
- 52M : L'interaction des figures
- 52N : Le corps en tant que narration
- 52O : La synthèse de l'émotion

• Composition et narration

Dessiner en groupe.

- 530 : Le corps et l'espace négatif
- 531 : Le corps dans un intérieur
- 532 : Le corps et le paysage urbain
- 533 : Le groupe de figures et les lignes de composition
- 534 : Le carnet, un récit spatial

Le corps dans son environnement

- 535 : Le corps et la lumière
- 536 : Les plis et les drapés
- 537 : L'interaction avec le vêtement
- 538 : Le corps et la perspective
- 539 : Narration de la lumière et de la matière

Le vêtement et son rapport au corps.

- 53A : Le vêtement comme deuxième peau
- 53B : Le corps et les objets
- 53C : L'arrière-plan, un personnage en soi
- 53D : La composition et le point de vue
- 53E : La page de carnet de voyage en narration

Techniques mixtes.

- 53F : Dessiner au lavis et au fusain
- 53G : L'aquarelle et la couleur expressive
- 53H : Les pastels et la texture
- 53I : Le collage et le mélange des médias
- 53J : La synthèse des techniques mixtes

Le grand final.

- 53J : L'étude de cas : l'artiste en action
- 53K : La mise en page finale
- 53L : Le grand dessin : l'anatomie en profondeur
- 53M : Le grand dessin : l'émotion et l'expression
- 53N : La narration finale

L'humain en situation

- 53O : xxx.

- **Anatomie Animale - Squelette et proportion**

Introduction aux proportions

- 540 : La règle des trois volumes
- 541 : La ligne de force du mouvement
- 542 : L'articulation et le squelette simplifié
- 543 : La perspective des formes
- 544 : Le carnet de voyage, une narration
- 545 : La colonne vertébrale, la ligne de vie
- 546 : La cage thoracique et le bassin
- 547 : Le crâne et la tête
- 548 : membres et les articulations
- 549 : L'assemblage du squelette

- **Mammifères : du prédateur à la proie**

Les carnivores (canidés et félins).

- 550 : Le chat, l'anatomie de l'agilité
- 551 : Le lion, la puissance des volumes
- 552 : Le loup, l'endurance et la course
- 553 : La patte de carnivore
- 554 : Narration de prédateur

Les herbivores (ruminants et équidés).

- 555 : Le cheval, anatomie de la course
- 556 : La vache, le volume et le poids
- 557 : Le cerf, l'élégance et les bois
- 558 : La diversité des pattes et des sabots
- 559 : Narration de la vie en troupeau

Les primates

- 55A : Le singe, l'anatomie de la grimpe
- 55B : Le gorille, la puissance des volumes
- 55C : La main et le pied de primates
- 55D : L'expression du visage de primate
- 55E : Narration de la vie en groupe

- **Oiseaux – Reptiles et Amphibiens**

Le squelette et l'anatomie du vol.

- 560 : La mécanique du vol
- 561 : La structure des ailes
- 562 : Les formes des plumes
- 563 : L'oiseau au repos
- 564 : Narration des oiseaux

Diversité des formes des oiseaux

- 565 : La diversité des becs
- 566 : La diversité des pattes et des serres
- 567 : Les plumes et le plumage en mouvement
- 568 : L'oiseau dans son environnement
- 569 : Narration de la vie des oiseaux

Les reptiles (serpents et lézards).

- 56A : Le serpent, anatomie d'un tube
- 561 : Le lézard, l'anatomie d'une forme
- 562 : Les écailles

Les amphibiens (grenouilles et salamandres).

- 563 : La grenouille, l'anatomie du saut
- 564 : Narration des reptiles et amphibiens5

• Capturer le mouvement

Dessiner les animaux en pleine action.

- 570 : La ligne de force
- 571 : Le poids et le centre de gravité
- 572 : L'interaction des figures
- 573 : Emotions et expression
- 574 : La page de synthèse du mouvement

Le poids, le centre de gravité et l'équilibre

- 575 : Le poids au repos
- 576 : Le poids en mouvement
- 577 : L'équilibre et la stabilité
- 578 : Le saut et la suspension
- 579 : La page de synthèse du poids et de l'équilibre

• Textures et détails

Poils et fourrure

- 580 : Peaux, rides et plis
- 581 : Les cornes et les bois
- 582 : Yeux et expressions
- 583 : Pattes en gros plan
- 584 : Narration par les détails

Plumes et écailles

- 585 : Plumes et duvets
- 586 : Les écailles et la peau des reptiles
- 587 : Poils et fourrure
- 588 : Les textures en gros plan
- 589 : Narration des textures

Le regard

- 58A : Les yeux et la lumière
- 58B : La forme de la pupille et l'expression
- 58C : Les émotions du visage
- 58D : Le regard comme outil de narration
- 58E : La page de synthèse du regard

• L'animal dans son environnement

La composition.

- 590 : L'arrière-plan, un personnage en soi
- 591 : La composition et les lignes de force
- 592 : La profondeur et le premier plan
- 593 : L'animal et la lumière
- 594 : La page de synthèse de la composition

Le corps et le paysage

- 595 : L'animal et la perspective
- 596 : L'animal et le paysage : Étudier la relation entre l'animal et son environnement.
- 597 : L'animal et l'atmosphère : Utiliser la lumière et l'ombre pour créer une ambiance.
- 598 : L'animal et l'écosystème
- 599 : La page de synthèse de la narration

La narration visuelle

- 59A : Le corps et le paysage : Étudier la relation entre l'animal et son environnement.
- 59B : Le corps et la perspective
- 59C : Le corps et l'atmosphère : Utiliser la lumière et l'ombre pour créer une ambiance.
- 59D : Le corps et l'écosystème
- 59E : La page de synthèse de la narration