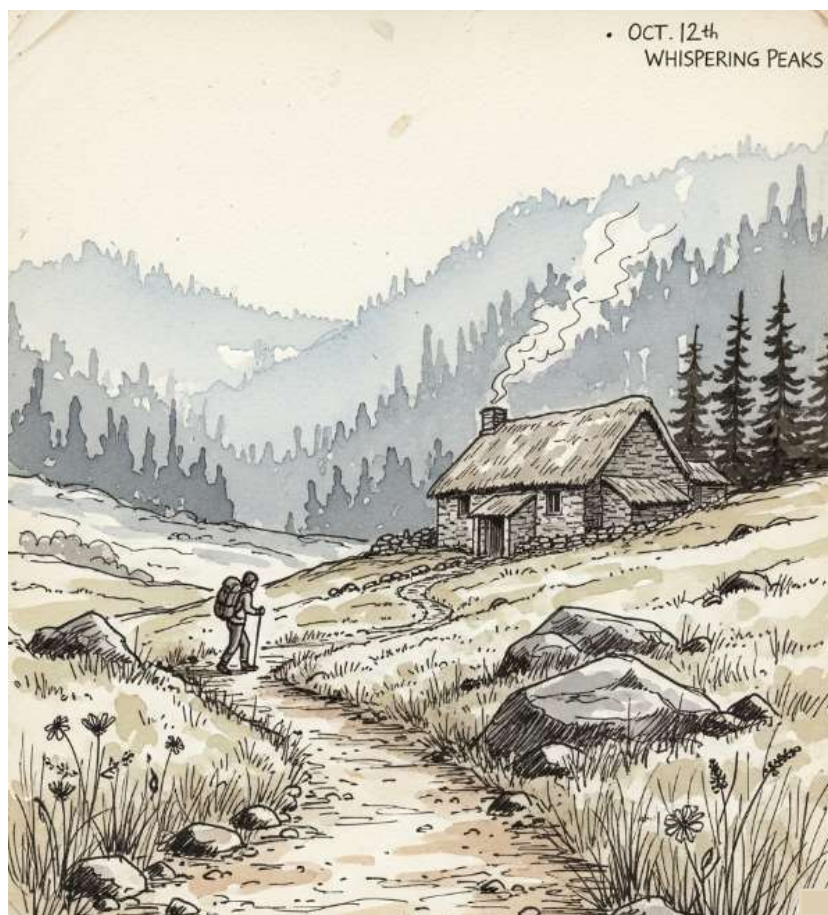

La Profondeur dans la Page : Les Plans Successifs

Donnez vie et espace à vos croquis de carnet de voyage !

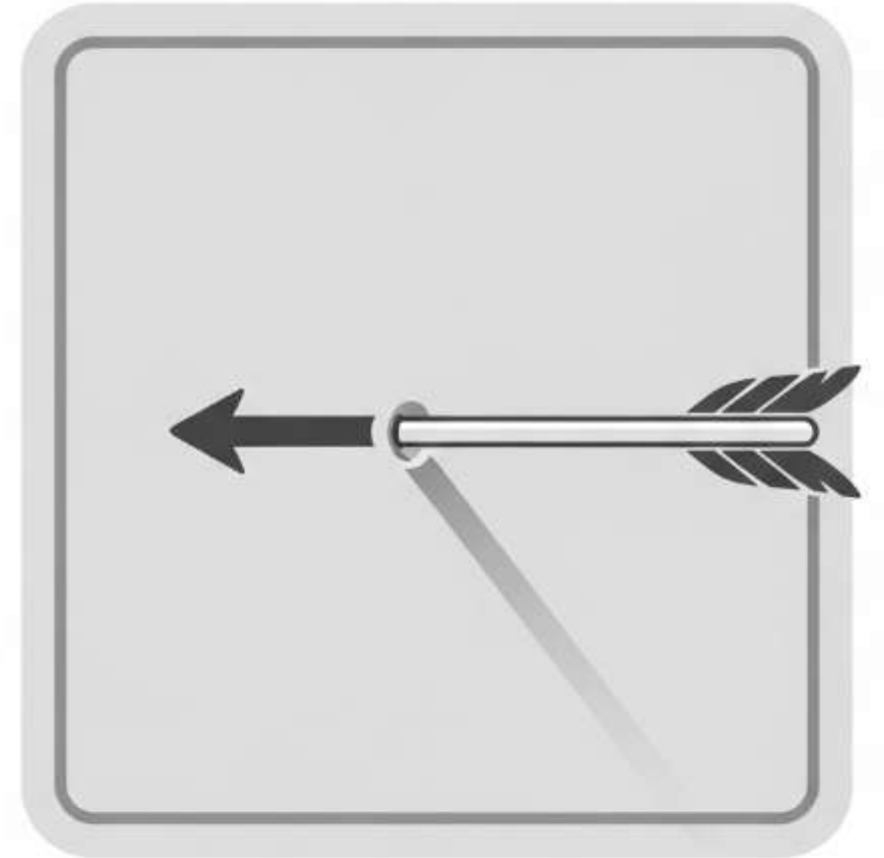

Introduction - Au-delà de la 2D

De la Page Plate à l'Espace Profond

■ Rappel

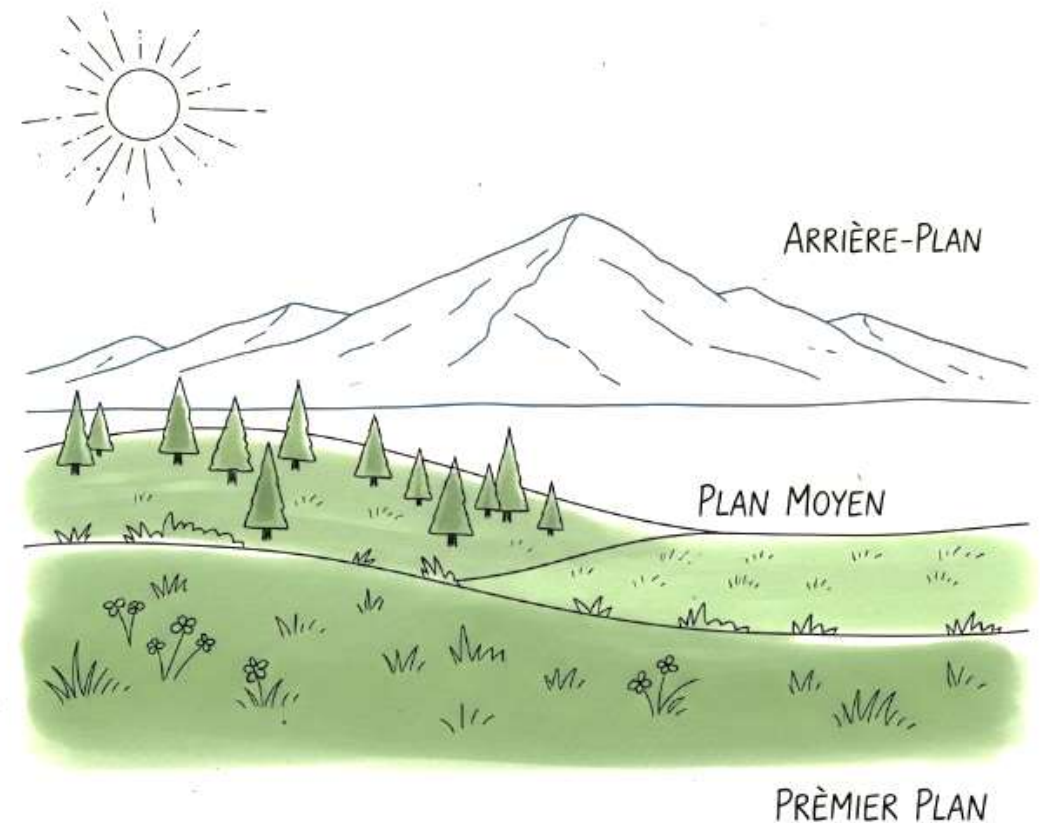
- Le dessin, c'est l'art de créer l'illusion
- Après la composition, l'équilibre, le point focal... comment créer de la distance ?
- Aujourd'hui : La magie des Plans Successifs pour donner de la profondeur.

Qu'est-ce que la Profondeur et les Plans Successifs ?

Créer l'Illusion de l'Espace

- **Profondeur**
 - Sensation de distance, de volume sur une surface plane.
- **Plans Successifs**
 - Diviser la scène en couches imaginaires qui s'éloignent de nous.
- **Généralement 3 plans**
 - Premier Plan, Plan Moyen, Arrière-Plan.

Le Premier Plan : Le Plus Proche

Le Premier Plan : Ancrer votre Regard

■ Définition

- La couche la plus proche du spectateur (souvent en bas de page).

■ Traitement

• Détails

- Le plus net, le plus précis, le plus détaillé

• Contraste/Valeur

- Les noirs les plus profonds, les contrastes les plus marqués

• Couleurs (si applicable)

- Les plus saturées et chaudes.

■ Rôle

- Sert de cadre, de ligne directrice, ou d'introduction à la scène.

Le Plan Moyen : Le Cœur de la Scène

Le Plan Moyen : Le Sujet au Centre de l'Attention

■ Définition

- Se situe entre le premier et l'arrière-plan.

■ Traitement

- Détails : Le sujet principal est ici, donc détaillé, mais moins écrasant que le premier plan
- Contraste/Valeur : Valeurs moyennes, contrastes présents mais plus doux que le premier plan
- Couleurs (si applicable) : Un peu moins saturées que le premier plan.

■ Rôle

- Contient l'essentiel de votre histoire, le point d'intérêt majeur.

L'Arrière-Plan : L'Horizon Lointain

L'Arrière-Plan : Évoquer la Distance

■ Définition

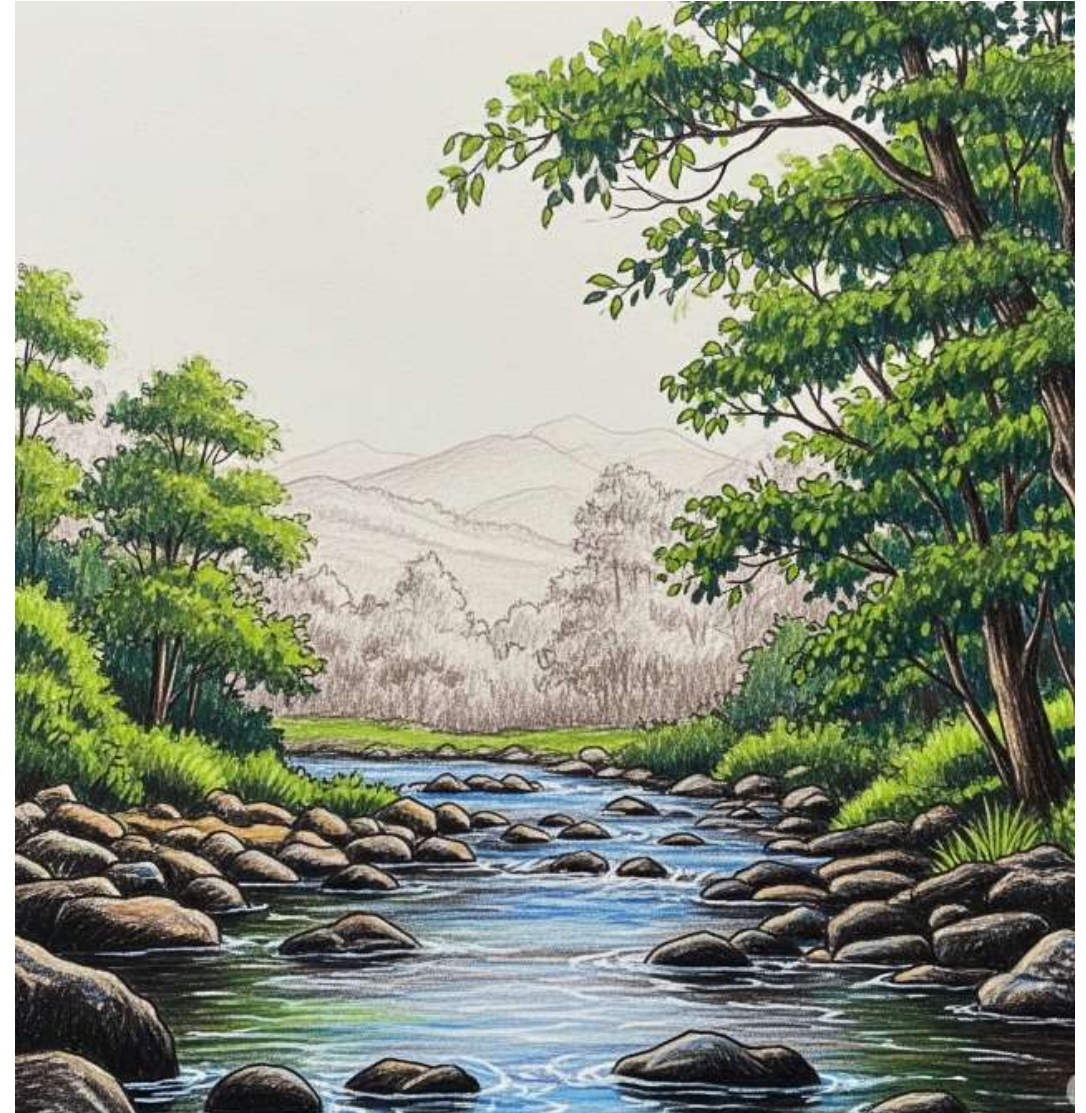
- La partie la plus éloignée de la scène (souvent en haut de page, vers l'horizon).

■ Traitement

- Détails : Le plus flou, le plus suggéré. Formes simplifiées
- Contraste/Valeur : Les valeurs les plus claires, les gris les plus pâles, contrastes très faibles
- Couleurs (si applicable) : Plus froides, désaturées, plus claires (Perspective Atmosphérique).

■ Rôle

- Donne une idée de l'étendue, de l'immensité du lieu.

Les Points Forts pour Votre Carnet de Voyage

La Profondeur au Service de Vos Récits de Voyage

- **Immersion**
 - Invite le spectateur à "entrer" dans la scène.
- **Dynamisme**
 - Crée un mouvement naturel pour le regard.
- **Mise en Valeur**
 - Fait ressortir le sujet principal par contraste avec les autres plans.
- **Réalisme**
 - Imité la perception naturelle de l'œil.
- **Gestion d'Espace**
 - Crée de vastes étendues même sur petite page.

Conseils Pratiques pour Votre Carnet

Astuces pour Dessiner la Profondeur sur le Vif

- **Observer d'abord**
 - Identifiez les 3 plans avant de dessiner.
- **Pression du crayon**
 - Forte pour le 1er plan, moyenne pour le 2nd, légère pour le 3ème.
- **Détails**
 - Concentrez-vous sur les premiers plans, simplifiez l'arrière.
- **Aquarelle / Lavis**
 - Utilisez des couches de couleurs plus diluées pour l'éloignement.
- **Cadrez ! Utilisez vos doigts pour voir comment les plans interagissent dans votre composition.**

Exercice 1 : Le Découpage de Plans (Observation + Esquisse Très Rapide)

- **1. Choisissez votre scène** : Trouvez un paysage, une rue, ou même un coin de pièce qui présente clairement une succession de plans (quelque chose de proche, un milieu, et un fond lointain).
- **2. Identifiez les plans** : Avant de dessiner, prenez un instant pour bien distinguer mentalement votre premier plan, votre plan moyen, et votre arrière-plan. Quels éléments appartiennent à chaque plan ?
- **3. Esquisse "bloc"** : Sur votre feuille, avec un crayon très léger, dessinez très rapidement ces plans sous forme de blocs ou de formes simples. Ne vous souciez pas des détails. L'objectif est de délimiter l'espace de chaque plan et d'observer leur proportion
 - Par exemple, un grand rectangle pour le premier plan, un autre derrière pour le plan moyen, et une bande pour l'arrière-plan.
- **4. Notez les traitements** : À côté de chaque bloc, notez les mots-clés
 - Premier plan : "Détaillé, Sombre, Contraste Fort«
 - Plan moyen : "Sujet, Détaillé Moyen, Contraste Moyen«
 - Arrière-plan : "Flou, Clair, Contraste Faible, Couleurs Froides (si applicable)"

Exercice 1 : Le Découpage de Plans (Observation + Esquisse Très Rapide)

Exercice 1 : Le Découpage de Plans (Observation + Esquisse Très Rapide)

Au passage, un
petit rappel sur
la perspective

Exercice 1 : Le Découpage de Plans (Observation + Esquisse Très Rapide)

Et les valeurs

Exercice 1 : Le Découpage de Plans (Observation + Esquisse Très Rapide)

Exercice 1 : Le Découpage de Plans (Observation + Esquisse Très Rapide)

Exercice 1 : Le Découpage de Plans (Observation + Esquisse Très Rapide)

Arrière-plan : "Flou, Clair, Contraste Faible, Couleurs Froides (si applicable)"

Plan moyen :
"Sujet, Détaillé Moyen, Contraste Moyen"

Premier plan :
« Détaillé, Sombre, Contraste Fort »

Exercice 2 : Dessin en 3 Valeurs (Le Trio Tonal)

- 1. **Simplifiez votre scène** : Choisissez une scène simple mais avec des plans distincts (ex : un chemin avec des herbes en premier plan, un arbre solitaire au plan moyen, et une ligne de montagnes à l'arrière-plan).
- 2. **Limitez votre palette** : Pour cet exercice, utilisez seulement trois niveaux de gris (avec un crayon à papier, une encre et de l'eau, ou trois feutres gris différents)
 - Noir pur / Très foncé : Pour tous les éléments du premier plan
 - Gris moyen : Pour tous les éléments du plan moyen
 - Gris très pâle / À peine visible : Pour tous les éléments de l'arrière-plan.
- 3. **Dessinez sans détails excessifs** : L'objectif est de créer de la profondeur uniquement par la variation des valeurs et du contraste, sans vous perdre dans les détails. Vous verrez l'impact immédiat de cette différenciation tonale.

Exercice 3 : Le Cadrage avec Premier Plan Intentionnel

- 1. **Trouvez une scène** : Repérez une scène intéressante (une vue de fenêtre, un paysage urbain, un parc) mais surtout, cherchez un élément qui pourrait servir de premier plan (une branche d'arbre, un poteau, un coin de mur, des barreaux de clôture, le dossier d'une chaise).
- 2. **Cadrage stratégique** : Positionnez-vous ou cadrez votre scène (avec vos mains ou un cadre en carton) de manière à ce que cet élément du premier plan soit bien visible et serve de "cadre" ou d'introduction à la scène principale.
- 3. **Dessinez avec emphase**
 - Concentrez-vous sur le détail et le contraste de cet élément du premier plan. Faites-le ressortir
 - Le plan moyen (votre sujet principal) sera détaillé mais moins intense
 - L'arrière-plan sera très léger et estompé.
- 4. **Comparez** : Si vous avez le temps, faites un deuxième croquis de la même scène en ignorant l'élément du premier plan. Observez la différence de profondeur et d'immersion.

Exercice 3 : Le Cadrage avec Premier Plan Intentionnel

Exercice 3 : Le Cadrage avec Premier Plan Intentionnel

Exercice 3 : Le Cadrage avec Premier Plan Intentionnel

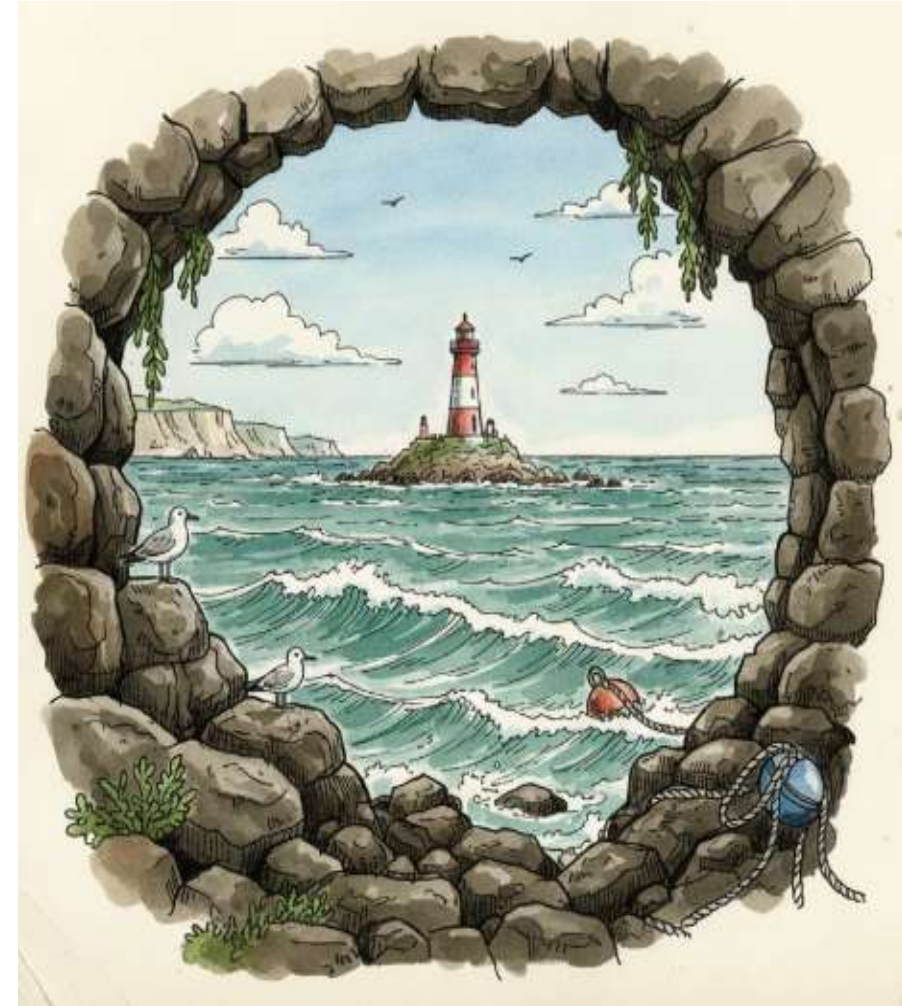
Exercice 3 : Le Cadrage avec Premier Plan Intentionnel

Exercice 3 : Le Cadrage avec Premier Plan Intentionnel

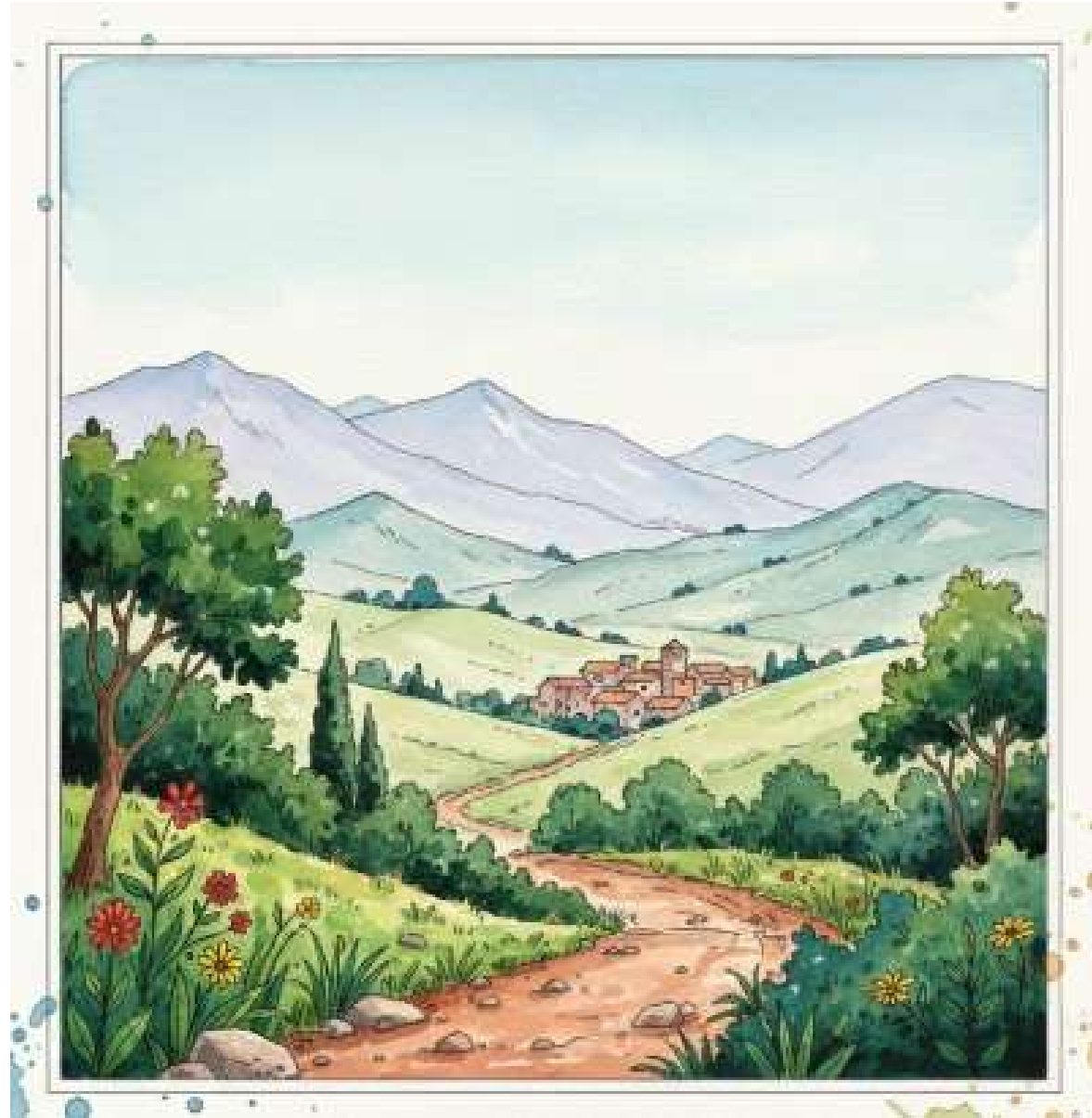
Exercice 3 : Le Cadrage avec Premier Plan Intentionnel

Exercice 4 : La "Brume de Distance" (avec Couleur)

- 1. **Scène de paysage** : Choisissez une scène avec une certaine distance (ex : des collines successives, une vue sur une vallée, une étendue d'eau).
- 2. **Appliquez la Perspective Atmosphérique**
 - **Premier plan** : Utilisez des couleurs plus vives, plus saturées et potentiellement plus chaudes. Dessinez les détails nets
 - **Plan moyen** : Des couleurs légèrement moins saturées, peut-être un peu plus froides. Les détails sont là, mais plus doux
 - **Arrière-plan** : Des couleurs très diluées (si aquarelle), plus pâles, plus bleutées ou grisâtres. Les formes sont simplifiées, les détails presque absents.
- 3. **Laissez respirer** : N'hésitez pas à laisser l'arrière-plan très léger, presque comme une brume, pour bien accentuer l'éloignement.

Exercice 4 : La "Brume de Distance" (avec Couleur)

Exercice 4 : La "Brume de Distance" (avec Couleur)

Conseils Généraux pour vos Exercices :

■ Le Lâcher-Prise

- L'objectif est d'expérimenter et de comprendre le principe, pas de réaliser un dessin parfait.

■ Rapidité

- Pour la plupart, ces exercices se prêtent bien aux croquis rapides. Cela force à prendre des décisions rapides sur le traitement des plans.

■ Regardez de Loin

- Prenez régulièrement du recul pour observer votre dessin. La profondeur et les plans sont souvent mieux perçus avec un peu de distance.

■ Analysez les Œuvres des Maîtres

- Observez comment les peintres de paysages (Turner, Constable, les impressionnistes) ou les illustrateurs de carnet de voyage utilisent ces plans pour créer de l'espace.