

PRATIQUES ARTISTIQUES

Dessiner les Arbres en mode carnet de voyage

Du Réel à la Simplification

Ce document explore les différentes facettes du dessin d'arbres, en se basant sur l'observation de photos pour ensuite simplifier les formes, textures et volumes. L'objectif est de capturer l'essence de l'arbre rapidement et efficacement, idéal pour un carnet de voyage.

Partie 1 : Anatomie et Structure de l'Arbre

Cette première partie est fondamentale pour comprendre la base de tout dessin d'arbre : sa structure interne et sa forme générale. Pour un carnet de voyage, l'objectif est d'assimiler ces principes pour pouvoir les **simplifier et les capturer rapidement** sur le vif.

Objectifs

- Identifier les **éléments clés** qui composent un arbre.
- Comprendre la **hiérarchie** entre le tronc, les branches et le feuillage.
- Apprendre à **esquisser la silhouette et la structure principale** d'un arbre à partir d'une photo.
- Saisir le **mouvement et l'équilibre** de l'arbre.

Matériel nécessaire

- Votre **carnet de croquis**.
- Des **crayons graphites** (HB, 2B de préférence).
- Une **gomme mie de pain**.
- **Plusieurs photos d'arbres variés** (arbres isolés, avec des formes distinctes, si possible). Assurez-vous que les photos sont claires et que la structure de l'arbre est bien visible.

Introduction et Observation Guidée

- **Présentation du concept** : Dessiner un arbre ne consiste pas à dessiner chaque feuille, mais à comprendre sa "charpente" et sa forme globale. Comparez l'arbre à un squelette et des muscles.
- **Questionnez** : "Quels sont les premiers éléments que vous remarquez sur un arbre ? Où est le tronc principal ? Comment les branches partent-elles du tronc ? Quelle est la forme générale de la 'masse' du feuillage ?"
- **Mettre en évidence** :
 - **Le Tronc** : C'est l'axe central, la fondation. Observez sa courbure, sa largeur à la base et comment il s'affine vers le haut.
 - **Les Branches Primaires** : Ce sont les plus grandes branches qui partent directement du tronc. Elles définissent la "gestuelle" de l'arbre.
 - **Les Branches Secondaires et Tertiaires** : Elles se ramifient à partir des primaires, créant le réseau qui soutient le feuillage. Pour le carnet de voyage, on ne les dessinera pas toutes, mais on doit comprendre leur logique.
 - **La Couronne / Le Feuillage** : C'est la masse globale formée par les feuilles. Remarquez sa forme générale (ronde, ovale, pyramidale, irrégulière...).
 - **L'Ancrage au Sol** : Comment l'arbre "s'assoit" sur le sol ? Y a-t-il des racines visibles, un renflement à la base ?

Exercice : La Silhouette et la Structure Simplifiée (20-30 minutes)

- **Consigne générale** : Travaillez rapidement. N'essayez pas de faire un dessin fini, mais des **esquisses exploratoires**.
- **Première étape : La Silhouette (5-10 minutes par arbre)**
 - **Objectif** : Capturer la forme générale et le mouvement de l'arbre.
 - **Action** : Choisissez 2-3 photos d'arbres avec des silhouettes distinctes. Sans lever votre crayon, ou avec le moins de traits possible, **dessinez uniquement le contour extérieur de l'arbre**, incluant le feuillage et le tronc. Imaginez que l'arbre est une ombre chinoise.
 - **Conseil** : Concentrez-vous sur les grandes lignes, les courbes et les angles qui définissent la forme. Ne vous souciez pas des détails.
- **Deuxième étape : La Structure Squelettique (10-15 minutes par arbre)**
 - **Objectif** : Mettre en place la charpente de l'arbre.
 - **Action** : Sur une nouvelle page, reprenez les mêmes photos.
 1. **Dessinez d'abord le tronc principal** : Tracez son axe central, sa largeur et sa courbure.
 2. **Ajoutez les branches primaires** : Repérez les directions principales des grandes branches qui partent du tronc. Esquissez-les avec des lignes directrices, en notant leurs angles et leurs allongements.

3. **Indiquez la masse du feuillage** : Une fois la structure principale posée, entourez-la d'une forme légère qui représente la masse générale du feuillage. C'est une enveloppe, pas encore un détail.
- **Conseil** : Pensez aux points de connexion entre le tronc et les branches. La base du tronc est cruciale pour l'ancrage. Donnez du "poids" à la base.

Partie 2 : Troncs et Écorces – Matière et Caractère

Après avoir posé les fondations avec la structure de l'arbre, nous allons maintenant nous concentrer sur la partie la plus expressive et texturée : le **tronc et son écorce**. Pour un carnet de voyage, l'objectif n'est pas de reproduire chaque fissure, mais de **suggérer la matière et le caractère** unique de chaque arbre avec efficacité.

Objectifs

- **Observer et différencier** les types d'écorces sur les photos.
- Apprendre à **rendre la texture et le volume** du tronc avec des techniques de simplification.
- Développer des "**raccourcis graphiques**" pour suggérer la matière rapidement.
- Comprendre comment **l'ombre et la lumière** sculptent le tronc.

Matériel nécessaire

- Votre **carnet de croquis**.
- Des **crayons graphites** (2B, 4B sont excellents pour les valeurs et les textures).
- Un **stylo fin noir** (type feutre calibré 0.2 ou 0.4) pour l'encrage et les détails précis.
- Une **gomme mie de pain**.
- **Plusieurs photos de troncs d'arbres variés et détaillées**. Choisissez des photos où l'écorce est bien visible : une écorce lisse, une très rugueuse, une avec des motifs distincts (ex: bouleaux, pins, chênes, platanes).

Observation et Analyse des Textures

- **Questionnez** : "Décrivez l'écorce de cet arbre. Est-elle lisse, rugueuse, fissurée, écailleuse ? Y a-t-il des motifs répétitifs ? Où sont les zones claires et les zones sombres ?"
- **Mettez en évidence les variations** :
 - **Formes des fissures/motifs** : Certaines écorces ont des lignes verticales, d'autres des craquelures irrégulières, des "yeux" (platane), des plaques qui se détachent, etc.
 - **Contraste** : La lumière crée du relief. Les parties en lumière ressortent, les creux sont dans l'ombre. C'est ce contraste qui donne le volume.

- **Couleur** : Bien que nous soyons en noir et blanc, discutez des couleurs (gris, bruns, roux) car cela peut influencer l'intensité des valeurs.

Exercice : Rendre la Texture de l'Écorce

Exercice se concentrant sur les différentes techniques pour suggérer la texture.

- **Consigne** : Pour chaque tronc, faites de petites études (environ 5x5 cm) dans votre carnet. L'objectif est d'expérimenter et non de faire un grand dessin fini.
- **Techniques au crayon graphite** :
 - **Pression et direction du trait** :
 - Pour une écorce lisse (bouleau, jeune hêtre), utilisez des traits doux, plus horizontaux ou légèrement courbes pour donner la rondeur du tronc. Ajoutez des ombres subtiles.
 - Pour une écorce rugueuse (vieux chêne), variez la pression pour créer des zones plus foncées (creux) et plus claires (reliefs). Utilisez des traits courts, hachures croisées, ou des "gribouillis" pour imiter les aspérités.
 - **Estompage (léger)** : Utilisez votre doigt ou un tortillon (si vous en avez) pour adoucir certaines transitions, mais évitez de trop "lisser" les textures.
 - **Mise en valeur du volume** : Les troncs sont cylindriques. Pensez à l'ombre projetée sur le côté opposé à la lumière pour donner cette impression de rondeur. Les textures elles-mêmes suivent cette courbe.
- **Techniques au stylo fin noir (encrage)** :
 - **Hachures simples et croisées** : Pour les fissures, les creux, les zones d'ombre. Variez l'espacement et la densité des hachures.
 - **Points (pointillisme)** : Idéal pour une écorce granuleux ou pour donner une impression de profondeur dans les creux.
 - **"Gribouillis" contrôlés** : Pour les écorces très irrégulières, des petits cercles ou des lignes ondulées peuvent suggérer la complexité sans la dessiner précisément.
 - **Lignes brisées / irrégulières** : Pour les craquelures et les textures qui s'écaillent.
- **Conseil clé pour le carnet de voyage : La suggestion !**
 - Expliquez qu'il n'est pas nécessaire de dessiner chaque détail. L'idée est de **capturer l'essence de la texture**. Par exemple, pour un platane, quelques "taches" et des contours irréguliers suffisent à l'identifier. Pour un chêne, des hachures épaisses et sombres donneront l'impression de rugosité.
 - Travaillez sur 2-3 troncs différents, en essayant d'utiliser à la fois le crayon et le stylo pour voir les effets.

Troncs et Racines : L'Ancrage au Sol

- **Observation** : Regardez comment le tronc s'élargit et s'ancre dans le sol. Y a-t-il des racines apparentes ?
- **Exercice** : Sur un des troncs précédemment esquissés, développez la base. Ajoutez quelques lignes pour suggérer les racines ou le renflement à la base du tronc. C'est un détail important pour donner de la stabilité et du poids à l'arbre.

Partie 3 : Feuillages Simplifiés – Volume et Atmosphère

Le défi majeur est de suggérer le **volume, la densité et l'atmosphère** sans dessiner chaque feuille, une compétence essentielle pour le dessin en carnet de voyage.

Objectifs

- Comprendre que le feuillage est une **masse volumineuse**, pas une collection de feuilles individuelles.
- Apprendre à **simplifier les formes de feuillage** selon le type d'arbre.
- Utiliser **l'ombre et la lumière** pour créer le volume et la profondeur dans le feuillage.
- Développer des **techniques rapides et efficaces** pour suggérer la texture du feuillage.

Matériel nécessaire

- Votre **carnet de croquis**.
- Des **crayons graphites** (HB, 2B, 4B pour varier les valeurs).
- Un **stylo fin noir** (type feutre calibré 0.2, 0.4, 0.6) pour les contours et les textures.
- Un **pinceau à réservoir d'eau et une petite palette d'aquarelles** (optionnel, pour ajouter une touche de couleur et de masse).
- Une **gomme mie de pain**.
- **Plusieurs photos d'arbres variés** où le feuillage est bien visible et présente différentes formes et densités (ex: chêne, pin, saule pleureur, arbres fruitiers). Si possible, des photos avec une source de lumière claire pour voir les zones d'ombre et de lumière.

Approche du Feuillage : La Masse, pas la Feuille

- **Introduction** : Une erreur courante est de vouloir dessiner chaque feuille. Nous allons représenter le **volume global** du feuillage, comme une "nuée" ou une "masse sculptée".
- **Observation guidée sur les photos** :
 - Demandez aux participants d'observer leurs photos.

- **Questionnez :** "Quelle est la forme générale de la couronne de cet arbre ? Où voyez-vous les parties les plus sombres (en profondeur, à l'ombre) et les plus claires (en surface, éclairées) ? Y a-t-il des creux ou des "bosses" dans le feuillage ?"
- **Mettez en évidence :**
 - **Les formes générales :** Certains arbres ont un feuillage rond, d'autres conique, pleureur, étalé, etc. Ces formes sont vos premières indications.
 - **Les masses et les vides :** Le feuillage n'est pas une boule pleine. Il y a des zones plus denses et des zones où l'on voit à travers, ou où les branches apparaissent.
 - **L'impact de la lumière :** La lumière crée des volumes. Les zones éclairées seront claires, les zones à l'ombre foncées, et il y aura souvent une gradation.

Exercice : Rendre les Masses de Feuillage et le Volume

Cet exercice explorera différentes façons de suggérer le feuillage et de lui donner du volume.

- **Consigne générale :** Choisissez 2-3 photos d'arbres avec des formes de feuillage distinctes. Travaillez sur des croquis rapides pour chaque exemple.
- **Étape 1 : La Forme Générale et les Grandes Masses (au crayon HB/2B)**
 - **Action :** Esquissez très légèrement la **forme générale de la couronne** de l'arbre. Pensez à un grand ovale, un cercle, un cône, ou une forme plus irrégulière.
 - **Action :** Ensuite, à l'intérieur de cette forme, identifiez les **grandes masses d'ombre et de lumière**. Dessinez-les comme des "nuages" ou des "blocs" plus foncés ou plus clairs. C'est l'étape la plus cruciale pour le volume.
- **Étape 2 : Suggestion de la Texture et du Volume (au crayon 2B/4B ou au stylo fin)**
 - **Objectif :** Remplir ces masses avec une texture qui suggère les feuilles et les creux.
 - **Techniques au crayon graphite :**
 - **Gribouillis et cercles :** Utilisez des petits cercles ou des gribouillis irréguliers. Plus les gribouillis sont denses et sombres, plus la zone sera dans l'ombre.
 - **Hachures et hachures croisées :** Peuvent être utilisées pour indiquer la densité ou la direction des ombres.
 - **Pression variée :** Appuyez plus fort dans les zones d'ombre, plus légèrement dans les zones éclairées.
 - **Estompage léger :** Peut aider à unifier une masse d'ombre sans la rendre trop uniforme.
 - **Techniques au stylo fin (encrage) :**

- **Petits cercles/boucles irréguliers** : Pour les masses du feuillage. Variez leur taille et leur densité.
- **Points (pointillisme)** : Très efficace pour créer des zones d'ombre diffuses ou des textures fines.
- **Hachures serrées** : Pour les ombres profondes ou les parties très denses du feuillage.
- **Contour brisé/irrégulier** : Les bords du feuillage ne sont jamais parfaitement lisses. Utilisez un trait un peu "cassé" ou irrégulier pour les contours extérieurs et intérieurs des masses.
- **Optionnel : Avec l'aquarelle** :
 - Préparez un vert ou un brun dilué. Appliquez des aplats légers et variés pour les grandes masses de feuillage. Laissez des blancs pour les zones très éclairées. Superposez des couches plus foncées dans les zones d'ombre. La fluidité de l'aquarelle est parfaite pour suggérer la légèreté du feuillage.
- **Conseil clé pour le carnet de voyage : La simplification !**
 - Ne dessinez pas des feuilles ! Dessinez des **masses, des creux, des bosses, des lumières**.
 - Pensez à des formes simples : "nuages", "brocolis", "choux-fleurs" pour les différentes agglomérations de feuilles.
 - La **gestion des valeurs (du clair au foncé)** est ce qui donne le volume. C'est plus important que la "texture" de chaque feuille.

Différencier les Types d'Arbres par leur Feuillage

- **Observation et application** : Revenez sur les photos et discutez comment le type d'arbre influence la forme et l'apparence du feuillage.
 - **Exemples** :
 - Un chêne : formes de masses plus compactes, "bosses" distinctes.
 - Un saule pleureur : lignes descendantes, légèreté, moins de volume compact.
 - Un pin : aiguilles suggérées par des traits courts et serrés, forme conique.
- **Exercice** : Choisissez un arbre avec une forme de feuillage très spécifique (ex: un saule pleureur ou un pin). Essayez de capturer cette spécificité avec les techniques apprises, en insistant sur la **direction des lignes ou des masses** qui caractérisent son feuillage.

Partie 4 : Arbres en Contexte et Composition

Vous avez maintenant les outils pour dessiner la **structure** d'un arbre, rendre la **matière** de son tronc, et suggérer la **masse** de son feuillage. Cette dernière partie de la séance "Dessiner les Arbres" est cruciale pour le carnet de voyage : il s'agit d'intégrer l'arbre dans son **environnement** et de travailler la **composition** pour que votre croquis raconte une histoire ou capture une ambiance.

Objectifs

- Comprendre l'importance de l'**environnement** pour donner du sens à l'arbre.
- Apprendre à **positionner l'arbre** dans la page pour une composition équilibrée.
- Utiliser la **perspective** et les **valeurs** pour créer de la profondeur.
- Combiner toutes les techniques apprises pour un **croquis complet** en mode carnet de voyage.

Matériel nécessaire

- Votre **carnet de croquis**.
- **Crayons graphites** (HB, 2B, 4B) pour les esquisses, les valeurs et les contrastes.
- **Stylo fin noir** (type feutre calibré 0.2, 0.4, 0.6) pour l'encre et les détails.
- **Pinceau à réservoir d'eau et petite palette d'aquarelles** (optionnel, pour la couleur rapide et l'atmosphère).
- Une **gomme mie de pain**.
- **Photos d'arbres variés intégrés dans un paysage**. Cela peut être un arbre au bord d'un chemin, dans un champ, devant une maison, avec une montagne en arrière-plan, etc. L'important est que l'arbre ne soit pas isolé sur un fond blanc.

L'Arbre et Son Environnement : Comprendre les Connexions

- **Introduction** : Un arbre n'est jamais seul. Il interagit avec le sol, le ciel, les bâtiments, les autres arbres, les éléments naturels. C'est cette interaction qui le rend vivant dans un dessin.
- **Observation guidée sur les photos** :
 - Demandez aux participants de choisir une photo où l'arbre est clairement en contexte.
 - **Questionnez** : "Comment l'arbre est-il lié au sol ? Y a-t-il d'autres éléments à proximité (maison, clôture, rocher) ? Comment l'arbre se découpe-t-il sur le ciel ou l'arrière-plan ? Quel est le point de vue (regarde-t-on de loin, de près, d'en bas) ?"
 - **Mettez en évidence** :
 - **L'horizon** : La ligne d'horizon est cruciale pour situer l'arbre dans l'espace.

- **Les éléments du premier plan, du moyen plan et de l'arrière-plan** : Ils créent la profondeur. L'arbre peut être au premier plan, ou servir de repère au moyen plan.
- **Les lignes directrices** : Un chemin, une route, un cours d'eau peuvent mener l'œil vers l'arbre.

Exercice : L'Arbre en Composition

Cet exercice vise à appliquer toutes les notions apprises et à les combiner avec les principes de composition.

- **Consigne générale** : Choisissez 1 à 2 photos qui vous inspirent pour un croquis complet. L'objectif est de réaliser un croquis de carnet de voyage : rapide, expressif, et suggestif.
- **Étape 1 : Esquisse de la Composition (au crayon HB léger)**
 - **Positionnement** : Avant de dessiner l'arbre, esquissez très légèrement le **cadre général** de votre page.
 - **Ligne d'horizon** : Placez la ligne d'horizon.
 - **Placement de l'arbre** : Positionnez votre arbre. Évitez de le centrer systématiquement. Pensez à la **Règle des Tiers** (imaginer des lignes qui divisent votre page en neuf sections égales et placer les éléments importants aux intersections ou le long de ces lignes).
 - **Éléments environnants** : Esquissez sommairement les grandes formes des éléments autour de l'arbre (bâtiments, autres arbres, montagnes, etc.).
- **Étape 2 : Construction de l'Arbre (au crayon 2B/4B ou stylo fin)**
 - **Structure** : Dessinez d'abord la **structure simplifiée** de l'arbre (tronc et grandes branches).
 - **Tronc et écorce** : Appliquez les techniques de **texture et de volume** sur le tronc. Donnez-lui son caractère.
 - **Feuillage** : Ajoutez les **masses simplifiées du feuillage**, en créant des zones d'ombre et de lumière pour donner du volume. Suggestion plutôt que détail.
- **Étape 3 : Intégration de l'Environnement et des Valeurs (crayon et/ou stylo, optionnel : aquarelle)**
 - **Liaison avec le sol** : Ancrez fermement l'arbre dans le sol.
 - **Détail des éléments proches** : Ajoutez quelques détails suggérés aux éléments du premier plan qui interagissent avec l'arbre (un bout de mur, un chemin, quelques touffes d'herbe). Plus on est proche, plus on peut suggérer de détails.
 - **Arrière-plan** : Pour l'arrière-plan, utilisez des **lignes et des valeurs plus légères** et moins détaillées pour créer une impression de distance. Les objets lointains sont moins contrastés et plus pâles.
 - **Contraste et atmosphère** :

- Utilisez les **valeurs (du clair au foncé)** pour créer de la profondeur. Les éléments au premier plan et l'arbre lui-même peuvent être plus contrastés et foncés. L'arrière-plan sera plus clair.
- Si vous utilisez l'aquarelle, ajoutez des touches de couleur pour l'arbre et l'environnement, en gardant des couleurs diluées pour l'arrière-plan et plus saturées pour le premier plan.