

Pratiques artistiques, trucs et astuces

A partir de cette rentrée 2025, cette rubrique reprendra les principaux thèmes permettant la réalisation dans les règles de l'art d'une composition picturale quelque soit le médium utilisé.

- Maîtriser les bases du dessin et de l'observation
- Introduire la couleur de manière expressive.
- Dessiner et peindre le monde autour de soi

Vous trouverez également tous les articles sur le site Internet de l'Association dans la rubrique : **l'espace Adhérent**

Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'observation.

Les techniques pour dessiner et observer

J'ai déjà évoqué dans un précédent article, le rôle déterminant de l'observation dans notre manière d'apprendre le dessin. J'ai choisi ici de dessiner un paysage étape par étape pour mettre en application quelques techniques pour dessiner simplement et observer.

1 - Observer son sujet de manière abstraite

Nous allons tenter d'observer notre sujet de manière abstraite pour pouvoir se concentrer sur les plans, les formes et les lignes sans se dire "c'est une maison, une montagne, une vache". Choisissez au départ une image assez simple avec des contrastes et des zones assez marqués pour bien distinguer les différents plans .

j'ai choisi une image simple avec en premier plan la falaise et les arbres, en deuxième plan la mer et en troisième plan la ligne d'horizon et le ciel. Nous allons tenter dans cet exercice technique, de dessiner un paysage en découpant les plans.

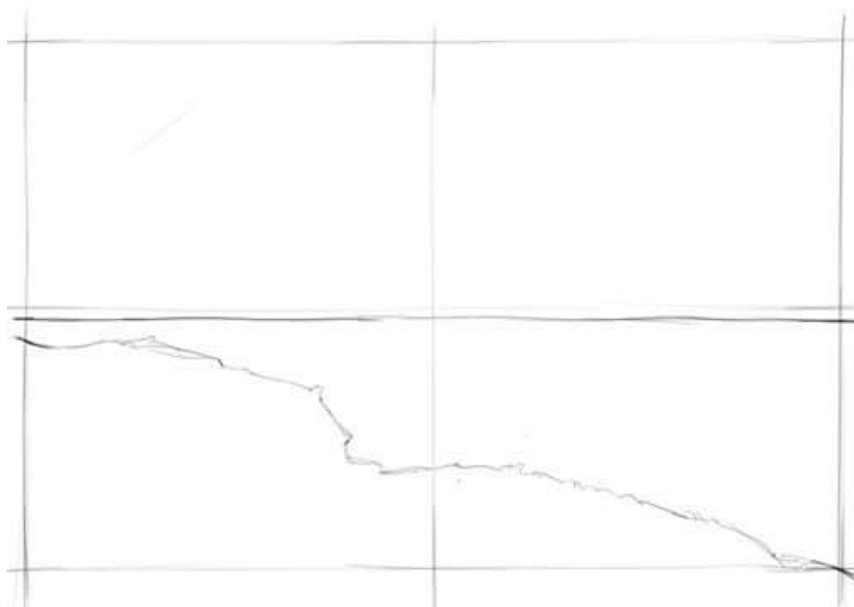

Séparons notre feuille blanche en quatre, en traçant une ligne verticale et une ligne horizontale comme ceci :

Puis commençons par bien observer les différentes lignes continues qui traversent notre sujet.

Ici il y en a deux : la ligne de séparation entre la falaise et la mer et bien entendu, la ligne d'horizon entre la mer et le ciel (oublions les arbres pour le moment).

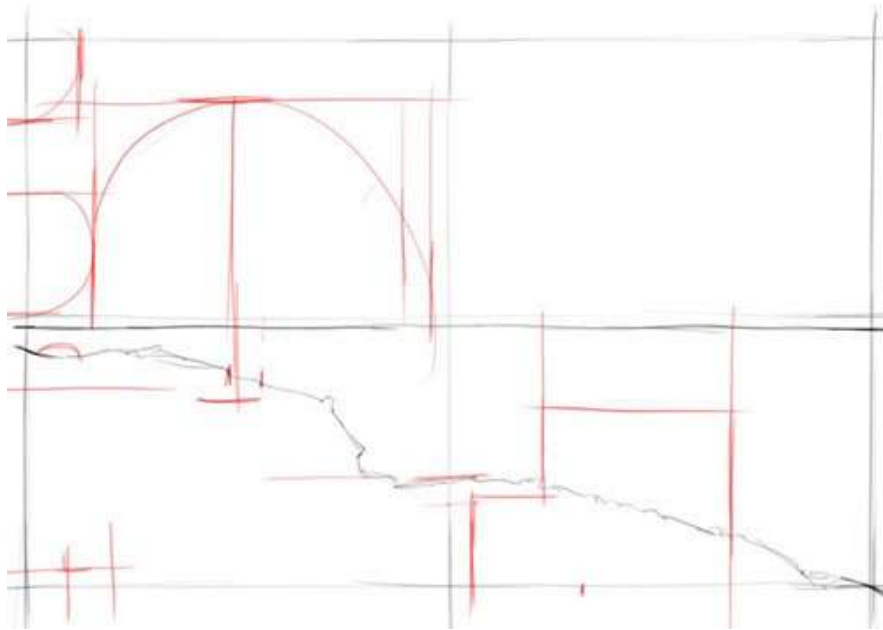
Repérez bien où elles commencent et où elles se terminent puis faites des marques aux bons endroits. Vous pouvez ensuite tracer l'horizon et la bordure de falaise légèrement pour pouvoir reprendre votre dessin. N'hésitez pas à y consacrer du temps car c'est le point essentiel de cette composition.

Une fois les deux plans esquissés, focalisez vous sur les éléments pleins, c'est-à-dire les arbres et les buissons.

Aidez-vous des repères tracés au centre, et des bords de votre image.

Délimitez les arbres et les buissons en les inscrivant dans des zones carrées ou rectangulaires (faites des repères plus légers et de même couleur).

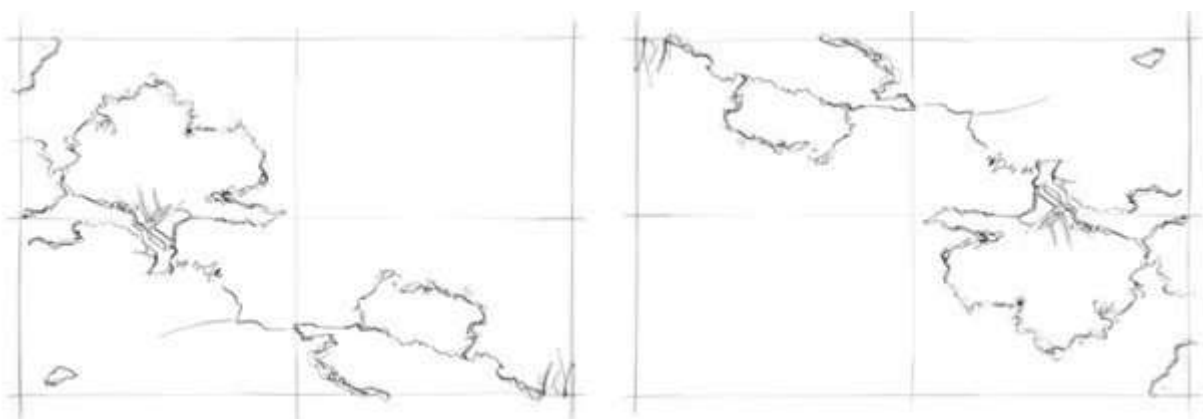
Ici en rouge :

Délimiter les zones de votre composition par des formes est applicable à tout ce que vous souhaitez dessiner : objets, paysages, corps humains... Je reviendrai donc dans un prochain article sur cette technique car l'une des bases du dessin.

2 - Techniques simples pour dessiner et observer différemment

Retourner son dessin de temps en temps au fur et à mesure de son avancement (ou l'image sur laquelle vous vous basez) vous aidera à voir les choses de manière différente et à modifier votre point de vue. Cette astuce peut être très utile pour vérifier si votre dessin est juste. Il m'est arrivé souvent d'avoir un dessin devant les yeux depuis plusieurs heures et d'être bloqué. Cette technique m'a aidé à avoir un regard neuf sur mon dessin et à corriger bien des erreurs.

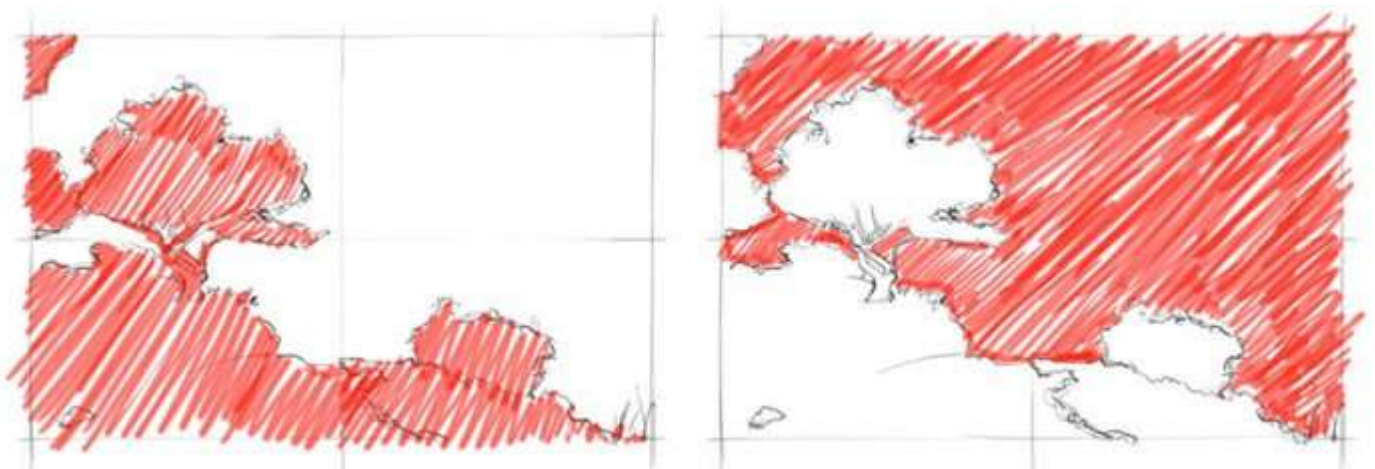

Tournez votre dessin à 180° pour avoir une vision différente

Se concentrer sur les espaces vides plutôt que les pleins

Savoir observer ce qu'il y a autour de l'élément principal de votre dessin peut également vous aider à mieux en cerner les formes. C'est donc l'observation des zones vides qui vous aide à délimiter les contours de vos formes pleines. C'est une méthode fiable pour dessiner plus facilement les contours et les formes de ce paysage.

Exemple:

A gauche la zone pleine (arbres, falaises) et à droite la zone vide (ciel, mer et horizon)

En conclusion, je dirais que ces deux exercices de dessin reprennent le principe dont je vous parlais au départ : savoir prendre de la distance par rapport à votre sujet pour mieux l'observer de manière abstraite. Suivre ce principe, permet de mieux vous concentrer sur les lignes, les courbes, et de voir avec justesse votre composition.

Ces techniques de dessin et d'observation vous seront utiles quel que soit votre niveau, et vous aideront à mieux dessiner ce qui vous entoure.