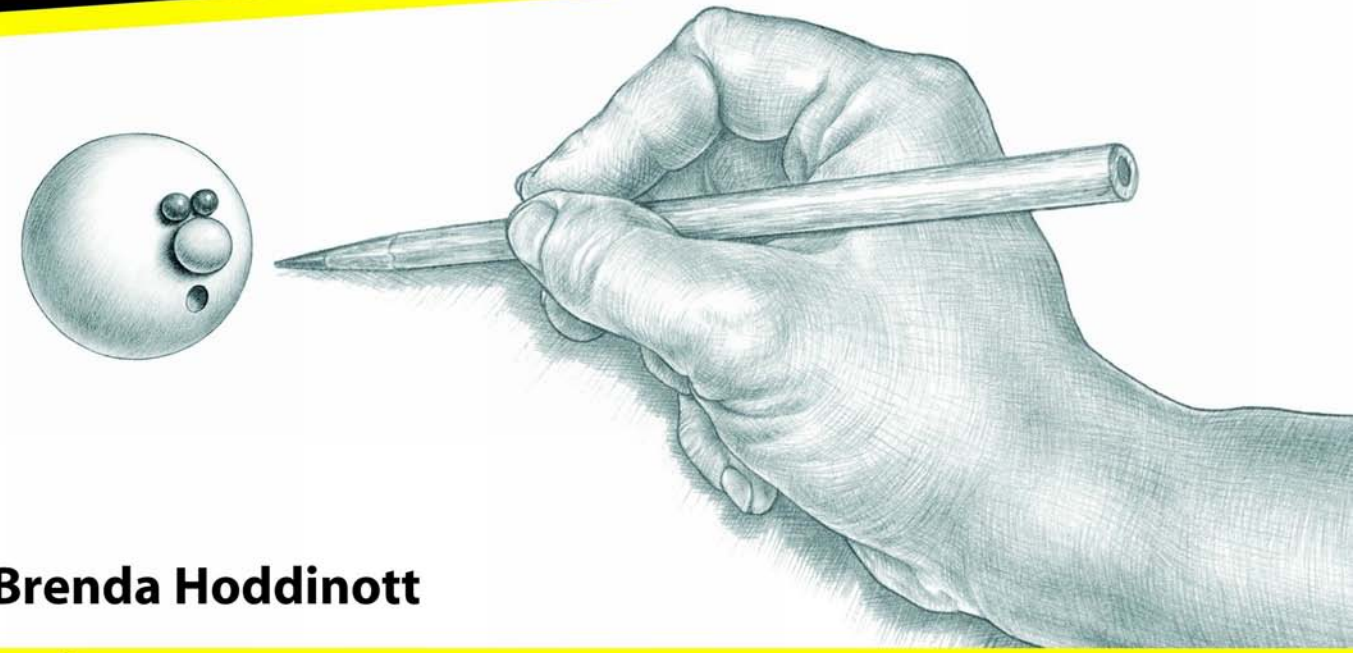
Pas à pas, votre manuel d'artiste débutant !

Le Dessin POUR LES NULS



Brenda Hoddinott

À mettre entre toutes les mains !

Le Dessin

POUR

LES NULS

Le Dessin pour les nuls

Brenda Hoddinott
Artiste peintre et professeur de dessin

FIRST Editions

Le Dessin pour les Nuls
Titre de l'édition américaine : *Drawing for Dummies*

Publié par
Wiley Publishing, Inc.
111 River Street
Hoboken, NJ 07030 – 5774
USA

Copyright © 2003 Wiley Publishing, Inc.

Pour les Nuls est une marque déposée de Wiley Publishing, Inc.
For Dummies est une marque déposée de Wiley Publishing, Inc.

© Éditions First-Gründ, 2006 pour l'édition française. Publiée en acord avec Wiley Publishing, Inc.

Cette œuvre est protégée par le droit d'auteur et strictement réservée à l'usage privé du client. Toute reproduction ou diffusion au profit de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie de cette œuvre est strictement interdite et constitue une contrefaçon prévue par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L'éditeur se réserve le droit de poursuivre toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle devant les juridictions civiles ou pénales.

ISBN 978-2-7540-0185-4
Dépôt légal : 2e trimestre 2006
ISBN numérique : 9782754033961

Traduction : Marie-Christine Guyon
Production : Emmanuelle Clément
Mise en page : Marie Housseau
Maquette couverture : KN Conception

Éditions First-Gründ
60, rue Mazarine
75006 Paris – France
e-mail : firstinfo@efirst.com
Site internet : www.editionsfirst.fr

Sommaire

Introduction 1

À propos de ce livre 1
Les idées reçues 2
Comment ce livre est organisé 2
Première partie : En vous aussi, il y a un artiste ! 3
Deuxième partie : Les bases du dessin 3
Troisième partie : À vos crayons, pour de bon 4
Quatrième partie : Un genre à part, le portrait 4
Cinquième partie : La partie des dix 5
Les icônes utilisées dans cet ouvrage 5
Par où commencer ? 6

Première partie : En vous aussi, il y a un artiste ! 9

Chapitre 1 : À la découverte des joies du dessin 11

Les multiples apports du dessin 12
Découvrez en dessinant 13
Trouvez votre créneau 14
Partez en quête de l'artiste qui est en vous 14
Explorez les thèmes les plus divers 15
Projet 1 : Bobine hirsute 16

Chapitre 2 : Révélez l'artiste qui est en vous 19

Cernez vos goûts 20
« Imprimez » votre style 20
Une question de détail 23
Croquis détaillé 23
Comment tenir un crayon 25
Installez votre « coin dessin » 27
Un minimum d'organisation 27
Créez un espace de création ! 28
Trouvez du temps pour dessiner 30
Choisissez vos fournitures 30
Les indispensables 31

Les souhaitables 32
Projet 2 : Iris et pupille 33

Chapitre 3 : Vos premiers pas 35

Des débuts tout tracés 36
De la ligne à la forme 37
Le volume, une troisième dimension 38
Ouvrez-vous des perspectives 39
Jouez sur le modelé 39
À la découverte du détail : les textures 40
La composition, une mise en contexte 41
Projet 3 : Une paire de jumeaux 41

Deuxième partie : Les bases du dessin 45

Chapitre 4 : Voyez avec des yeux d'artiste 47

Disséquons notre cerveau 47
Réveillez votre hémisphère droit 48
Changez d'hémisphère 48
Moitié-moitié 49
Offrez des vacances à votre hémisphère gauche 50
Portez un regard différent sur ce qui vous entoure 52
Des sujets de dessin à portée de main 53
Regardez votre logement pour la première fois 54
Directement du frigo au papier 54
Explorez les environs immédiats 55
Découvrez votre monde intérieur 56
Perceptions différentes selon l'hémisphère cérébral 57
Gribouillage et gribouillis 58
Projet 4 : Votre gribouillis personnel 60
Posez vos lignes 60
Sachez voir au-delà du simple gribouillis 60
Du gribouillis au dessin 61

Chapitre 5 : Gardez la ligne 63

Lignes en tout genre 63
Alignez des droites 64
Angles, coins et recoins 66
Tours et détours des courbes 66
Des lignes, oui, mais où ? 68

Distinguer la limite entre deux espaces....68
Simplifiez ce que vous voyez....70
Les formes et leurs proportions....73
À l'aise avec les lignes....73
Projet 5 : Mélodie céleste....75

Chapitre 6 : Explorez la troisième dimension....79

La lumière et les ombres....79
Pleins feux sur la lumière....80
Jeux de contraste....82
Traduire une perception en valeurs....83
En « formes » pour la troisième dimension....85
Du cercle à la sphère....85
Du carré au cube....88
Rectangles et triangles....89
Projet 6 : Une sphère parfaite....90

Chapitre 7 : Petites hachures, grands modelés....93

De simples hachures pour rendre les tons de gris....93
Comment hachurer....94
Une échelle de valeurs composée de hachures simples....96
Un dégradé composé de hachures....97
Hachures et contre-hachures....99
Créer des valeurs à l'aide de hachures et contre-hachures....99
Une échelle de valeurs composée de hachures et de contre-hachures....101
Un dégradé composé de hachures et de contre-hachures....102
Modelez vos modèles....104
Délimitez les différentes zones de valeurs....104
Remplissez vos zones de valeurs....105
Projet 7 : Une chope d'une simplicité enfantine....106

Chapitre 8 : Identifiez et reproduisez les textures....111

Texture et motif....111
Comment identifier les textures....112
Textures brillantes....114
Textures mates....114
Textures miroitantes....115
Textures fibreuses....116
Textures pileuses....117
Textures irrégulières ou découpées....118
Comment dessiner une texture....119
Prévisualisez vos textures....119

Traduisez vos textures sur le papier 120
Comment associer forme, texture et motif 121
Projet 8 : Deux exercices pour jouer avec les textures 122
Tortibouillis à tout faire 122
Peau de vache 122

Chapitre 9 : Ouvrez-vous de nouvelles perspectives 125

La perspective géométrique 125
Les yeux sur la ligne d'horizon 126
Points de fuite 128
Perspective et profondeur 132
Disparition d'un personnage 132
Disparition d'éléments du décor 133
Autres techniques de perspective 134
Perspective aérienne 135
Raccourci 136
Projet 9 : Perspective à un ou deux points 138
Perspective à un point 138
Perspective à deux points 139

Troisième partie : À vos crayons, pour de bon ! 143

Chapitre 10 : Un dessin, ça s'anticipe 145

Éléments fondamentaux de la composition 145
En vedette, le sujet principal 146
Superposer les plans pour plus de profondeur 147
Des contours et des lignes 148
Équilibrez les différents sujets de la composition 149
Décidez des proportions de vos sujets 151
Secrets de la composition : règles de base 151
Le juste milieu 152
Composez de la « S.O.U.L. » ! 153
Autres types de composition 155
Licence artistique et autres outils préparatoires 156
Un cadre pour mieux cerner le sujet 157
Composition d'après photo 157
Projet 10 : Une composition bien préparée 160

Chapitre 11 : Croquez la vie 165

Votre atelier portatif 165
Sans aller bien loin.....166
Comment noircir votre album de croquis 167
Votre sujet en quelques traits 167
Trait et hachures.....169
Un croquis en spirale ? 169
Projet 11 : Portrait de « Peluche » 171

Chapitre 12 : Au bout du crayon, une mine… de souvenirs 175

Sachez regarder 175
Voir, tout un art 176
Perception et conception 178
Comment graver une image dans votre mémoire 179
Projet 12 : Reproduisez un témoignage verbal 180

Chapitre 13 : Nature morte, pas morte 183

Le choix du sujet 183
Classique ou contemporain.....183
Place au délire ! 186
La symétrie ? Facile.....186
Éclairez votre nature morte.....189
Projet 13 : Donnez vie à une nature morte 191

Chapitre 14 : Nature vivante et bien vivante 193

Immortalisez les fleurs 193
Portrait de soleil 193
Au cœur de la rose 194
Captez la personnalité des arbres 196
Projet 14 : Fleur de lis.....198

Chapitre 15 : Le ciel et la Terre dans un carton à dessin 201

Multiples ciels, multiples paysages 201
Le ciel et ses sautes d'humeur 201
Voyagez dans toutes les contrées possibles.....203
Projet 15 : Rêve d'hiver 204

Chapitre 16 : Capturez des animaux dans vos dessins 207

Tous poils ou plumes.....207
Au quart de poil 208
Sous le poil, le volume 210
Dessinez avec des ailes.....211
Donnez vie à vos dessins animaliers.....213
Projet 16 : Reflets d'ailes 215

Quatrième partie : Un genre à part, le portrait 219

Chapitre 17 : Faites des bébés ! 221

Les proportions du bébé.....221
La tête.....221
Proportions des éléments du visage.....222
Lorsque l'enfant grandit.....224
Mais alors, ils sont tous pareils ? 225
Comment dessiner un œil de bébé.....225
Comment dessiner un nez de bébé 227
Comment dessiner une bouche de bébé 228
Comment dessiner une oreille de bébé 230
Comment dessiner des cheveux de bébé.....232
Comment réunir correctement tous ces éléments dans un portrait 233
Projet 17 : Portrait de bébé 233

Chapitre 18 : La grâce de l'enfance 237

Du bébé à l'ado, des traits en évolution 237
Proportions de la face chez les enfants.....237
Différences entre tranches d'âge 240
Comment dessiner chaque partie d'un visage d'enfant 241
L'œil 241
Le nez 243
La bouche 244
L'oreille.....246
Conditions d'un portrait d'enfant réussi 247
Projet 18 : Portrait d'enfant.....248

Chapitre 19 : Les multiples visages de l'âge adulte 251

Vive la différence ! 251
Diversité des crânes, visages et profils 252
Différences homme-femme 253
Proportions faciales chez l'adulte 255
Composez un portrait d'adulte 257
Le choix préalable de la composition 258
Visages, bras et mains 259
Projet 19 : Portrait de jeune femme 262

Chapitre 20 : Variations sur des visages 267

Chevelures et expressions en tout genre 267
Cheveux : un peu, beaucoup ou pas du tout ? 268
Laissez s'exprimer les visages 268
Une barbe ou une moustache, ça vous change un homme 271
Un visage à travers le temps 273
De quatorze à vingt ans 274
La trentaine 274
Vers quarante-cinq ans 275
La soixantaine 276
Vers quatre-vingt-cinq ans 277
L'art de la caricature 278
Projet 20 : Fourirecature 280

Cinquième partie : La partie des dix 285

Chapitre 21 : Dix conseils et autres petits secrets 287

Mesures anti-catastrophes 287
Mesures anti-bavures 288
Mesures conservatoires 289
Fixatif 289
Textures inhabituelles ou difficiles 290
Deux gommes qui font équipe 290
Quadrillage sur transparent 291
Quadrillage à l'aide de papier millimétré 291
Une parfaite symétrie 291
La signature de l'artiste 291

Chapitre 22 : Dix étapes pour un dessin 293

Élaborez votre plan d'action....293
Organisez-vous....294
Mettez vos moteurs créatifs en marche....294
Esquissez votre composition....295
Établissez la perspective....295
Vérifiez espacements et rapports....295
Délimitez des plages de valeurs....296
Définissez votre méthode de modelé....296
Posez votre modelé....296
Parachevez votre œuvre....297

Chapitre 23 : Encore dix autres projets 299

Un authentique œuf de dinosaure....299
Pas trop dégagé derrière les oreilles....300
Pacha, le chat....301
Dolly la brebis....302
Charmant bambin....304
Cui-cui sur sa balançoire....305
Une goutte d'eau....306
Shadow, dalmatienne....307
Chopez la chope....308
Serpent sans sornettes....310

Chapitre 24 : Dix infos pour en savoir encore plus 311

Priorité à ce que vous aimez....311
Un extraterrestre dans une galerie d'art ?....312
Quelques styles majeurs....313
Développez votre propre style....313
Choisissez votre technique favorite....314
Cours et ateliers....315
Modèles et photos....316
Vos dessins sur Internet....316
Protection des œuvres....317
Du dessin à la peinture....318
L'étincelle créative....318
Reposez-vous les yeux....319
Installez-vous un nid douillet....319

Index alpabétique....321

Introduction

Bienvenue dans *Le Dessin pour les Nuls*. Destiné aussi bien aux débutants qu'à des amateurs plus expérimentés, ce livre enseignera aux premiers les bases de cet art et aidera les seconds à progresser à grands pas. Que vous ayez neuf ou quatre-vingt-dix-neuf ans, vous trouverez intérêt et plaisir à pratiquer le dessin avec ce compagnon sympathique et décontracté.

Certaines personnes, initiées enfants au dessin, abandonnent cette activité une fois devenues adultes. D'autres restent fidèles à leur passion tout au long de leur existence. D'autres encore la découvrent sur le tard. *Le Dessin pour les Nuls* est le livre que j'aurais aimé avoir lors de mes premières expériences picturales.

Ma philosophie est simple. J'ai la conviction que, comme moi, vous parviendrez à maîtriser cette discipline. Avec de la volonté et du travail, vous acquerrez un bon coup de crayon ! Progressez à la vitesse qui vous convient. Vous n'avez aucun examen à passer et vous disposez de tout votre temps. Dessinez ce qui vous plaît, à vos moments de liberté. Non seulement cela vous distraira, mais vous vous surprendrez souvent à rire en réalisant vos œuvres !

À propos de ce livre

La simple lecture de ce livre ne suffira pas à vous transformer en as du crayon ! Le dessin est une activité concrète. Les nombreux exercices ou projets proposés dans les chapitres qui suivent visent à vous donner, de manière amusante et gratifiante, de solides connaissances techniques, indispensables à l'art du dessin, afin que vous ayez plaisir à contempler vos productions. Je partagerai avec vous mes petits secrets et autres « trucs », que j'ai en grande partie appris sur le tas. C'est parce que j'ai fait des erreurs que j'ai appris et peux donc vous faire profiter de mon expérience.

Les thèmes abordés dans cet ouvrage répondent aux aspirations de tout artiste en herbe. Ils ont pour objectif commun de vous inciter à développer votre propre créativité et à vous exprimer en toute indépendance. Votre véritable professeur, c'est vous. C'est en dessinant que vous apprendrez à dessiner.

Survolez les illustrations du livre – il en comprend près de trois cents. Chacune se réfère à la technique étudiée dans les pages correspondantes. Je traite les sujets les plus classiques selon un point de vue qui m'est propre, et dans un style délibérément peu orthodoxe, voire farfelu. Quand je me suis lancée dans l'élaboration du *Dessin pour les Nuls*, je pensais qu'une centaine de modèles suffiraient largement à appuyer mes explications. Mais j'ai bientôt éprouvé l'envie d'illustrer à tout moment mon propos. En bref, vous l'aurez compris : j'adore dessiner…

Quelle que soit l'activité dans laquelle on se lance, il y a un certain nombre de notions élémentaires indispensables à acquérir pour accéder à un niveau plus élevé de compétences, et c'est toujours un peu rébarbatif. Grâce à des illustrations amusantes, je m'efforce de rendre aussi intéressant que possible ce passage obligatoire. Vous vous lancez pour la première fois dans le dessin ? Vous renouez avec une passion de jeunesse ? Les indications que vous rencontrerez tout au long de cet ouvrage vous aideront à franchir agréablement ce cap et à faire fructifier vos talents.

Les idées reçues

Peut-être vous faites-vous des idées préconçues sur le dessin. Selon vous, les affirmations ci-dessous sont-elles vraies ou fausses ?

- Pour dessiner, il faut avoir un « don ». Inutile de s'acharner à essayer si on est dépourvu de cette qualité innée.
- L'aptitude au dessin est un talent magique, intransmissible et réservé à de rares élus.

Vous considérez que ces affirmations sont fausses ? À la bonne heure, nous partageons la même conception de l'art. Je pense que tout un chacun est apte à dessiner, vous compris. Et si vous êtes du genre perfectionniste, voici encore une bonne nouvelle : on ne dessine pas « mal » ou « bien ». La question est d'accepter votre individualité, comparable à aucune autre.

Comment ce livre est organisé

Le début de ce livre a pour but de vous mettre à l'aise. Vous commencerez donc par les bases : du choix des fournitures à la technique du modelé, en passant par la tenue du crayon et le dessin au trait. La suite fourmille de thèmes parmi lesquels vous pourrez papillonner de façon aussi désordonnée qu'il vous plaira. Lisez quelques pages, puis exercez-vous un peu, et ainsi de suite.

Première partie : En vous aussi, il y a un artiste !

Le titre de cette partie est suffisamment explicite. Au cas où vous douteriez que le dessin vous soit aussi accessible qu'à quiconque, les chapitres qui suivent dissiperont bientôt cette impression, et les exercices proposés vous encourageront à poursuivre.

Le dessin est une aptitude humaine naturelle. Comme dans toute activité, ce sont les premiers pas les plus difficiles. Mais dès que vous aurez un peu avancé dans cet ouvrage, vous découvrirez combien cette occupation est passionnante et enrichissante.

Au cours de votre lecture, gardez votre matériel à portée de main. Dès le premier chapitre, vous n'aurez de cesse de vous faire la main avec un exercice que je propose depuis plus de vingt ans aux débutants de tous âges, pour leur plus grande joie.

Ne vous laissez pas impressionner par mes dessins. Je me livre à cette activité depuis des années. Au début, j'étais d'un niveau plutôt faible, en tout cas par rapport à aujourd'hui. Pour preuve, je vous montrerai quelques-unes de mes premières « œuvres » (merci à mes parents de les avoir conservées). Nous devons tous commencer un jour. Faire de son mieux est déjà très gratifiant, en soi.

Deuxième partie : Les bases du dessin

Les débutants pourront sauter certaines parties ultérieures de l'ouvrage, mais ils ont tout intérêt à suivre pas à pas ces six chapitres. On ne peut dessiner sans un minimum de notions techniques. Quant aux « pros » du crayon, ils y découvriront peut-être un point de vue nouveau sur des aspects qu'ils maîtrisent de longue date.

Dans cette partie, je vous amènerai, par une série d'exercices amusants et d'illusions d'optique, à porter sur le monde le regard du dessinateur. Vous considérerez d'un œil nouveau les objets modestes qui vous entourent, et vous commencerez à en tracer le contour. Une fois accoutumé à la représentation en deux dimensions d'un univers tridimensionnel, vous découvrirez comment la lumière et l'ombre créent le volume. Vous apprendrez à rendre un modelé à l'aide de valeurs et de textures, en vous

appropriant une foule d'outils pour réaliser vos propres créations. Vous verrez que même la perspective devient intéressante, grâce à des exercices ludiques et à la fantaisie de quelques illustrations.

Que vous arriviez au bout de cette partie du livre en quelques jours ou en plusieurs mois n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de vous appliquer à en assimiler le contenu pour acquérir des bases solides. Cela vous épargnera bien des déconvenues par la suite !

Troisième partie : À vos crayons, pour de bon

À ce stade, vous serez capable de voler de vos propres ailes, dans la direction de votre choix. Dans cette partie, je vous apprendrai à préparer un dessin et je vous conseillerai sur la tenue d'un album de croquis, à compléter jour après jour. Je vous inciterai à faire appel à votre sens artistique en exerçant votre regard personnel. Ensemble, nous jouerons même les détectives car je vous initierai à la technique du portrait-robot.

Exercez vos talents sur des motifs différents, de l'objet bien élevé et coopératif qui ne gigote pas pendant qu'on le « croque » (nature morte) à ces charmantes bestioles qui frétillent, sur terre, dans l'eau ou dans les airs. L'univers en mouvement constant qui vous entoure est à vous, pour des heures d'étude de fleurs, d'arbres, de montagnes ou de cours d'eau.

Votre mémoire est, elle aussi, une source inépuisable de sujets ; je vous donnerai quelques astuces pour en extraire des images. En outre, je vous encouragerai à sonder les possibilités infinies de votre regard mental, qui vous inspirera des thèmes plus personnels et plus passionnants que jamais.

Quatrième partie : Un genre à part, le portrait

Vous pensez qu'il est difficile de dessiner un personnage ? Vous allez adorer cette partie du livre. Ne comptez pas sur moi pour dispenser des cours d'anatomie, sinistres planches de tibias et interminables listes de muscles à l'appui. Arriver à dessiner un être humain est beaucoup plus simple et amusant lorsqu'on se contente de traduire les parties du corps en formes élémentaires.

Le bébé est l'être humain le plus facile à dessiner. Je consacre un chapitre entier à ses mimiques caractéristiques et à ses proportions, aisément

Modelé, 39, 64
technique du, 85
Motif, 111
Moustache, 271

N

Nature morte, 15, 183
Nez, 243
Nuages, 57

O

Objets, 15
Oeil, 33, 241
Oeuvre originale, 327
Ombre, 79
Ombre portée, 80
Oreille, 246

P

Papier, 32
Papier millimétré, 291
Papier pour aquarelle, 32
Papillon, 21
Parties sombres, 80
Pastel, 32, 325
Paysages, 15
Peinture, 328
Perspective, 39, 89
lois de la, 125
linéaire, 125
aérienne, 134
atmosphérique, 134
géométrique, 125
Plan de travail, 24
Point de convergence, 145
Point de fuite, 126, 128
Profil, 252
Profondeur, 64, 132
Proportions, 145
Protection des oeuvres, 327

Q

Quadrillage, 158

R

Raccourci, 134
Rectangle, 89
Regard intérieur, 56
Règle, 32
à bord non biseauté, 64
Règle des tiers, 152
Rose, 194
Ruban adhésif, 64

S

Séduction, 271
Signature, 291
Source lumineuse, 80
Sournoiserie, 271
Sphère, 85
Style, développer son, 323
Support, 27
Surréaliste, 323
Symétrie, 49, 186, 291

T

Table à dessin réglable, 28
Taille-crayon, 31
Technique mixte, 21
Terreur, 268
Texture, 40, 111, 290
brillante, 113
découpée, 113
fibreuse, 113

irrégulière, 113
lisse, 113
mate, 113
miroitante, 113
pileuse, 113
Tournesol, 194
Transparent, 291
Triangles, 89
Tristesse, 270

V

Valeur, 79
claire, 81
sombre, 81
Verticale, 64
Vide, 145
Visage, 222, 252, 259
Visualisation, 56
Volume, 38
Vue, 19
ascendante, 127
frontale, 128
plongeante, 126

Z

Zones de valeurs, 104