

Croquer la vie à pleines dents

Introduction :

Entretenir un carnet de recherches et de croquis en dessin présente plusieurs avantages significatifs pour tout artiste, qu'il soit débutant ou expérimenté.

1. **Développement de compétences** : Un carnet de croquis permet de pratiquer régulièrement le dessin, ce qui aide à améliorer les compétences techniques et l'observation. Plus on dessine, plus on développe son propre style et sa dextérité.
2. **Exploration et expérimentation** : C'est un espace où l'on peut expérimenter avec différents médiums, techniques et styles sans la pression de produire une œuvre finie. On peut y tester des idées, des compositions et des concepts avant de les développer davantage. Les croquis et recherches dans le carnet peuvent servir de références pour des projets plus grands. Ils permettent de revenir sur des études de formes, de textures, de couleurs et de compositions qui peuvent être réutilisées ou adaptées.
3. **Suivi des progrès** : Un carnet de croquis, permet de suivre son évolution au fil du temps, sa progression. Il est motivant de voir les progrès réalisés. Il permet également de prendre du recul sur notre pratique afin d'identifier les domaines où l'on peut s'améliorer.
4. **Expression personnelle** : Un carnet de croquis est un espace personnel où l'on peut exprimer ses pensées, ses émotions et ses expériences à travers le dessin. C'est une forme de thérapie visuelle qui peut être très satisfaisante et apaisante.
5. **Stimulation de la créativité** : Le fait de dessiner régulièrement dans un carnet stimule la créativité et encourage l'exploration de nouvelles idées. Cela peut également aider à surmonter les blocages créatifs en permettant une libre expression sans jugement.

Objectif :

L'objectif de ce cours est de vous montrer des pistes et des approches afin de vous aider à entamer un carnet de recherche que j'espère vous entretiendrez tout au long de l'année, celui-ci sera votre meilleur allié pour partir à la découverte de ce qui vous définit graphiquement.

Dessiner pour dessiner, usez la forme, le sujet n'est qu'un prétexte :

Le dessin est une activité qui, à première vue, peut sembler intimidante. Souvent, nous nous retrouvons devant une feuille blanche, paralysés par l'idée que nous ne savons pas quoi dessiner. Cependant, cette impression est trompeuse. En réalité, le sujet du dessin importe peu ; c'est l'acte de dessiner en lui-même qui est significatif.

Lorsqu'on dessine, ce qui compte vraiment, c'est la forme, les couleurs, et la manière dont nous exprimons notre créativité. Chaque trait de crayon, chaque nuance de couleur, chaque détail que nous

ajoutons est une manifestation de notre intention et de notre vision. Ce processus nous permet de nous connecter à notre monde intérieur et de le traduire en une forme visuelle.

Même le sujet le plus banal peut devenir fascinant et captivant si nous prenons le temps de le regarder avec attention et de l'investir de notre propre perspective. Un simple fruit, une chaise, un paysage quotidien peuvent révéler une beauté insoupçonnée lorsqu'on les observe vraiment. Il s'agit de trouver ce qui rend ces sujets significatifs à nos yeux, de les voir sous un nouvel angle et de les réinterpréter à travers notre art.

Le dessin nous offre la liberté de tout représenter et d'y insuffler notre propre sens. C'est un moyen de communication puissant qui dépasse les mots, permettant de partager des émotions, des idées et des visions personnelles. Alors, ne vous laissez pas freiner par l'idée que vous ne savez pas quoi dessiner. Prenez un crayon, laissez libre cours à votre imagination et découvrez la magie de ce que vous pouvez créer. Chaque dessin est une aventure unique, une exploration de votre propre regard sur le monde.

En fin de compte, ce n'est pas le sujet qui importe, mais la manière dont vous choisissez de le représenter et l'attention que vous y portez. Le dessin est un voyage personnel, une célébration de la créativité et de la perception. Alors, saisissez cette opportunité et laissez votre créativité parler pour vous.

Faisons un jeu :

Dans le but d'entamer nos recherches graphiques dans notre carnet nous allons fonctionner par liste de mots, nous tirerons chacun au sort dans la liste de mots un sujet, objet à représenter. Vous aurez alors une planche de référence liée à ce sujet de laquelle il faudra partir afin de développer une première approche et des premières expérimentations que je vais vous lister par la suite pour entamer vos recherches graphiques. Si vous sentez durant le processus créatif que cela donne lieu à d'autres pistes d'explorations, faites les ou notez les afin de réaliser ses variations plus tard.

- **Abricot**
- **Arbres**
- **Abeille**
- **Ananas**
- **Aigle**
- **Alligator**
- **Anémone**
- **Ane**
- **Autruches**
- **Avocat**

Matériel nécessaire :

Ce qui vous passe sous la main pour dessiner, crayon à papier, feutres fins, feutres biseautés, à l'eau, à l'alcool, à l'encre, aquarelle, bic, craies, crayons de couleur etc ...

Quelques consignes afin d'aborder votre carnet de recherches :

- Avant de dessiner posez vous toujours la question suivant, qu'est ce qui m'intéresse dans ce sujet. Même si le sujet ne vous parle pas forcément il y a sûrement un point qui attire votre attention sur l'élément que vous avez tiré au sort. Quel regard portez vous sur cette chose.
- Observez votre sujet, analysez le afin de pouvoir le synthétiser. Repérez ses lignes de forces, la répartition des ombres et lumières sur lui, sa texture, sa forme de contour, ses couleurs, comment il interagit avec son espace, bref tout ce qui le caractérise afin de pouvoir récolter un maximum d'informations sur lui.
- Demandez vous ensuite comment est votre regard par rapport à l'objet que vous observez, que ce soit dans un espace 3D ou via une référence photo. Essayez d'en dégager une proposition personnelle qui permette de rendre compte de l'impression et de la relation que vous entretenez avec l'objet de votre croquis.
- Utilisez un nombre d'outils limité et placez vous des contraintes en termes d'outils de cadrages etc... afin de favoriser l'expérimentation et d'agrandir votre zone de recherche.
- Utilisez un nombre de couleurs limitées dans votre palette afin d'être plus efficace et de ne pas vous perdre dans l'usage de votre matériel.
- Regardez plus votre référence que votre carnet et ce que vous y faites.
- Demandez vous à chaque fois que nous changerons de médium comment en tirer partie afin de l'investir dans votre réalisation.
- Ne surcharger pas vos dessins à vouloir tout dire, dites plutôt l'essentiel.
- Adaptez vous à votre sujet, votre carnet, vos outils, votre environnement. Pensez à l'orientation de la page, portrait ou paysage, une page ou deux si dans un carnet, avec ou sans dépliant, page pleine ou cadre dans la page.
- Chronométrer le temps que vous passez à dessin pour être plus efficace.
- Travailler à partir de votre mémoire après quelques dessins de l'objet ou de la scène.
- Créer des collections dans vos carnets selon vos sources d'intérêts, vos voyages, des thématiques particulières. (carnet de voyage, carnet sur une thématique à étudier, carnet de palette colorées, carnet avec un traitement particulier au niveau de l'approche.)
- Pensez à votre composition, afin de rythmer vos pages.

La pratique, step by step :

- Commencer par prendre son sujet et l'observer, l'analyser
- Puis après quelques minutes on se met à dessiner et l'on va faire des variations.

- On commence par dessiner son sujet en passant par le contour sans lever le crayon. L'oeil regarde plus le sujet que le support. On travaille la coordination oeil-main.
- Je peux varier les outils avec lesquels je fais cet exercice, leurs tenues, la pression que je place sur mon crayon ou mon pinceau.
- Crayon, crayon de couleur, pinceau encre de chine ou feutre, pinceau poils souples, pinceau poils dur, calame, plume, stylo bic, ou liner craie tous ne m'apportent pas les mêmes possibilités.
- Je peux expérimenter de travailler mon sujet en plaçant un élément de détail en plus que le contour, celui doit être significatif.
- On va varier l'approche selon l'outil et l'élément que l'on veut placer.
- Je peux réaliser un croquis à partir de valeurs de gris avec différents outils, crayon, trame, lavis à l'encre ou à l'aquarelle, superpositions de couches au crayon ou en mixant des médiums et le faire en monochrome. Je peux réaliser la même chose en ajoutant de la couleur à mon esquisse avec une palette limitée.
- Je peux la choisir analogique ou bien prendre une palette complémentaire afin de faire ressortir les clairs obscurs.
- Je peux travailler uniquement en noir et blanc avec des pleins et aplats ou des zones de vide et réserves afin d'aller à l'essence de la forme. Cela lui donnera un côté énigmatique.
- De même je peux travailler avec des superpositions d'une même teinte mais avec différents outils afin de traiter la profondeur de l'objet et ses détails.
- Mixer les outils pour obtenir des rendus infinis et même parfois utiliser des alternatives au dessin tel que le collage, l'empreinte etc...

- Donner du rythme avec différents cadrages.
- Se mettre en scène dans son dessin, ou jouer avec les cadrages, lunettes, voiture cadrage panoramique, reflet d'une vitre, zoom d'un objectif d'appareil photo etc ...