

Le dessin à dessein : le réel, l'intention, la source.

Cadre
réservé
à la HEAR

Date	Durée	Lieux	Coût	Effectif
07-09 juin 2017	21 heures	Strasbourg	750 €	10

Public concerné

Artistes plasticiens, graphistes, illustrateurs, designers d'objet.

Prérequis

Tous niveaux d'expérience professionnelle dans le domaine des arts visuels (art, graphisme, illustration, design d'objet). Une pratique professionnelle régulière ou affirmée du dessin n'est pas nécessaire.

Renseignements/inscription

Grégory Jérôme, coordinateur
gregory.jerome@hear.fr

Anaïs Menrath, assistante
anaïs.menrath@hear.fr

Contact

+33 (0)3 69 06 37 89

Objectifs pédagogiques

Le premier objectif de ce stage est d'apporter les techniques de base pour la représentation du réel par le dessin. Ceci pour combler des lacunes ou amener une assise dans la pratique du dessin des professionnels.

Le second objectif est de définir les différents statuts du dessin (schémas, croquis, étude...), ceci afin que les professionnels prennent conscience de la place du dessin dans leur démarche actuelle ou dans leurs souhaits futurs.

Le dernier objectif est de se concentrer sur la question du choix de la « source », autrement dit du modèle. Ce choix, souvent peu prémédité est à l'origine d'un inconfort dans le projet de dessin. De l'incohérence peut se faire sentir dans l'image suite à un non-choix. La source sera considérée ici comme le point de départ essentiel à toute démarche de dessin.

Programme détaillé de la formation

Nous aborderons les techniques de représentation. Le formateur expliquera les techniques de perspective linéaire, de représentation des courbes et des masses. Ceci par des démonstrations dessinées. À travers des ateliers, les stagiaires feront des exercices de dessin,

d'après des modèles en 3D, pour mettre en pratique les techniques exposées.

Nous parlerons de la balance à opérer entre un dessin mesuré et un dessin instinctif. Le dessin mesuré applique les règles de la perspective conique, règles strictement géométriques. Alors que le dessin instinctif évalue « à l'œil » les proportions des formes et compositions. Le dessinateur pour un travail abouti, doit s'appuyer sur ces deux savoirs, sans négliger l'un ou l'autre.

Nous apprendrons donc également à dessiner non par la ligne mais par des masses (ou tâches), ceci en « floutant » la vision. Cette technique passe uniquement par le sens de la vue, et non par le savoir géométrique. On peut l'apparenter à la perspective atmosphérique. Elle passe par la manière d'estimer la forme, la couleur, et le niveau de netteté de chaque masse qui nous entoure. Ce travail correspond à une mise en forme des ombres et lumières.

Nous expérimenterons les différents statuts du dessin en pointant ce qu'ils impliquent. Ce sont :

- Le schéma (par ex. pour accompagner une explication orale).
- Le croquis (pour se souvenir d'un moment, pour saisir le mouvement général, pour échauffer le geste...).
- Le dessin de projet (pour construire un objet ou pour expliquer une production dans le cadre d'un appel à projet).
- L'étude analytique (par ex. pour rentrer dans un sujet, se l'approprier, et laisser venir les idées).
- Le dessin/œuvre (dessin qui n'est pas dans le projet mais une production en soi, partie d'une démarche de plasticien).
- Le dessin hasardeux (sans intention de départ, production dense, gestuelle ou automatique. De ces dessins, peuvent naître un projet de dessin/œuvre ou une production 3D).

Enfin, nous expérimenterons des productions basées sur différentes « sources ». Nous verrons comment le choix de la source impacte sur l'image dessinée. Nous verrons comment s'en servir, s'en décoller ou en jouer. À quel point la source guide l'image et à quel point le dessinateur prend le dessus sur la source ?

Les sources sont :

- La 2D (photo de bonne ou mauvaise qualité, dessin, document, archive, arrêt sur image vidéo). À copier, décalquer, mettre au

- carreau. Comment copier intelligemment ou sans être un copiste.
- La 3D (vivant, mort. Fixe ou en mouvement). Ces sources amènent un rapport entre le sujet et le modèle de l'ordre du physique, du mental et du psychologique.
  - La mémoire (mémoire courte, mémoire ancienne, rêve).
Quels intérêts à faire apparaître ce qui n'est plus réel? Et comment?

Les expérimentations du statut du dessin ou des différentes sources permettront en même temps de continuer à dessiner et d'approfondir les techniques de représentations.

La formation se déroulera sur 3 jours :

Jour 1 :

- **Matin**

- 9 h 30 – 11 h 00 Techniques de représentation

Le trait architecturé, ou dessiner «comme une machine».

Sujet = objets construits (ligne, rectangle, cercle, boîte, cylindre).

Perspective appliquée aux plans et volumes géométriques,

symétriques et tendus. Prendre des mesures et observer les

directions avec le crayon. Dessiner avec une vitre imaginaire.

- *Pause 15 min*

- 11h15/13h00 Atelier

Dessiner des plans, des volumes, et des compositions faites de plans et volumes.

- **Après-midi**

- 14 h 00 – 15 h 30

Les différents statuts du dessin : Le dessin rapide ou l'étude

Observation en images de quelques exemples de schémas et croquis.

Pourquoi les utiliser, dans quelles circonstances?

Comment (quel temps, quel rythme)? Sur quels supports et avec quels outils? Pièges à éviter.

Réflexions: Rapidité ne veut pas dire urgence.

Il faut rythmer le geste du dessin dans un temps cadré.

Ces statuts amènent une position physique du dessinateur, d'inconfort souvent. Qu'est-ce que cela amène?

exercice : Dessiner 2 objets différents (structures proches) en 20 minutes et en 5 minutes. Observons que la différence est mince. D'où l'intérêt du croquis.

Observation en image quelques exemple d'études

Comment approfondir et faire durer le temps du dessin ?

Approfondir ne veut pas dire partir dans une perspective analytique dès le début. Commencer par un croquis qui se prolonge en étude, pour ne pas perdre de vue le global alors qu'on part dans le détail. Il s'agit d'un dessin didactique, pour comprendre.

Il raconte tout sans parti pris.

Exercice : Dessiner le même objet en schéma, croquis et étude analytique. (Modèle visuellement complexe)

– *Pause 15 min*

– 15 h 45 – 17 h 00

Le choix de la « source » : 2D, 3D ou de mémoire

Dessiner le même objet (10 à 20 minutes de temps de dessin), en source 2D, source 3D et de mémoire. Observons la différence dans l'image.

Jour 2 :

• **Matin**

– 9 h 30 – 11 h 00 Techniques de représentation

Le trait organique, ou dessiner « comme un fruit ». Sujet = formes organiques (fruit & légumes/plantes). Perspective appliquée à des volumes vivants, accidentés, irréguliers. Puis géométriser la courbe.

– *Pause 15 min*

– 11 h 15 – 13 h 00 Atelier

Dessiner des fruits, légumes, feuilles et fleurs (modèle 3D).

Puis des compositions.

• **Après-midi**

– 14 h 00 – 15 h 30

Les différents statuts du dessin : De l'étude au dessin/œuvre.

Observation en image de quelques exemples dans l'histoire du dessin et dans le dessin contemporain.

L'aspect microscopique du détail dans l'étude amène à des découvertes graphiques macroscopiques qui peuvent faire glisser vers le dessin/œuvre.

Exercice : Faire une étude d'un modèle présentant une certaine complexité visuelle (comme un moteur de voiture). Observer le dessin et l'archiver en photo. Et le continuer vers un dessin/œuvre.

Réflexions :

Le dessin/œuvre suggère l'idée d'un dessin « terminé ».

D'une épaisseur dans le sens où le dessin se tient. Selon quelles

conditions est-il présentable ? (accrochage, installation).

Il prend peut-être le statut d'un objet.

Le dessin/œuvre peut être un croquis, ou quelque-chose d'aussi succinct qu'une trace décalquée (frottage par exemple).

Mais comment mettre un point final pour arriver à une production autonome ?

– *Pause 15 min*

– 15 h 45 – 17 h 00 Le choix de la « source » : La 2D

Atelier : Choisir une source librement et copier, interpréter ou s'éloigner du modèle.

Jour 3 :

• **Matin**

– 9 h 30 – 11 h 00 Techniques de représentation

Du trait à la tâche. Sujet = ombre et lumière.

Matière : eau, végétation, poils, fumée...

Jouer avec la vision en « floutant » le regard. Passer les images sur Photoshop en niveau de gris, en accentuant les contrastes jusqu'à la bichromie.

– *Pause 15 min*

– 11 h 15 – 13 h 00 Atelier

Dessiner d'après image : eau, végétation, poils, fumée...

• **Après-midi**

– 14 h 00 – 15 h 30 Les différents statuts du dessin :

du dessin hasardeux au dessin/œuvre

exercice : Commencer par une ou des tâches (nettes ou floues), choisir une source (représentant une matière) et amener la tâche vers le modèle. Puis transformer encore le dessin vers autre chose (de mémoire).

– *Pause 15 min*

– 15 h 45 – 16 h 30 Le choix de la « source » La 3D

Réflexions :

Le choix du modèle, c'est aussi le point de vue, la distance du sujet au modèle.

Dessiner un cheval n'implique pas la même chose que dessiner un humain alors que la technique de représentation n'est pas la même. Ceci du fait de l'impact psychologique.

Dessiner une forme qui nous surplombe (comme une sculpture monumentale) amène une difficulté. Prendre de la distance physique permet de la lire plus facilement et impressionne moins.

L'échelle du dessin. Nous remarquons que nous avons tendance à dessiner grand ce qui l'est (comme un bâtiment) et petit ce qui l'est. C'est le dessinateur qui doit être maître de ses choix. Et non le modèle qui guide le dessinateur (sauf pour dessins plus expérimentaux).

Atelier : Choisir une source librement et copier, interpréter ou s'éloigner du modèle. Tout en arrivant à garder de la profondeur et de la perspective.

– 16 h 30 – 17 h 00 Conclusion

Accrochage des productions du stage et discussion libre.

Documentation

- Texte de Fabrice Hergott sur Silvia Bächli, concernant le temps et le rythme du dessin dans le quotidien. Et concernant le dédoublement dessinateur/observateur. Le travail de Silva Bächli est à comparer au dessin hasardeux.
- Œuvres dessinées de A. Giacometti, concernant le dessin de sculpteur. Quand le dessin s'apparente à du modelage, qui déjoue la page blanche. Le dessin comme concentration poussée. Et le rapport à la source.
- Louise Bourgeois, concernant le temps du dessin. Le rapport entre 2D et 3D.
- Kiki Smith. L'étude devient dessin/œuvre. Entre dessin réaliste et naïf, jouant sur la perspective (la construction de la profondeur) + autres exemples anciens et contemporains de croquis, études, dessins automatiques...

Supports fournis

Papeterie, consommables, mise à disposition d'un poste informatique et d'un vidéoprojecteur/rétroprojecteur
Venir avec ses propres crayons, outils de travail...

Évaluation de la formation

Une présentation en fin de stage des travaux effectués permettra de faire le point sur les acquis et les difficultés rencontrées.
Une fiche d'évaluation anonyme sera transmise à la fin du stage.
Une attestation de formation sera remise à chaque participant.

Formateurs

Olivia Benveniste est plasticienne, elle dessine. Ceci principalement au crayon, outil modeste pour un travail approfondi. Elle a fondé les Editions du Dessin, et co-fondé le collectif Rhénanie qui promeut l'art et le design ; deux projets par lesquels elle expose son travail aux côtés d'artistes invités. Elle expose par ailleurs en centre d'art et galeries comme à Strasbourg, Paris, Bruxelles et en Allemagne.

Née à Versailles en 1981
Vit et travaille à Strasbourg

www.olivia-benveniste.com