

LAROUSSE

PEINDRE & *dessiner*

MÉTHODE
PROGRESSIVE

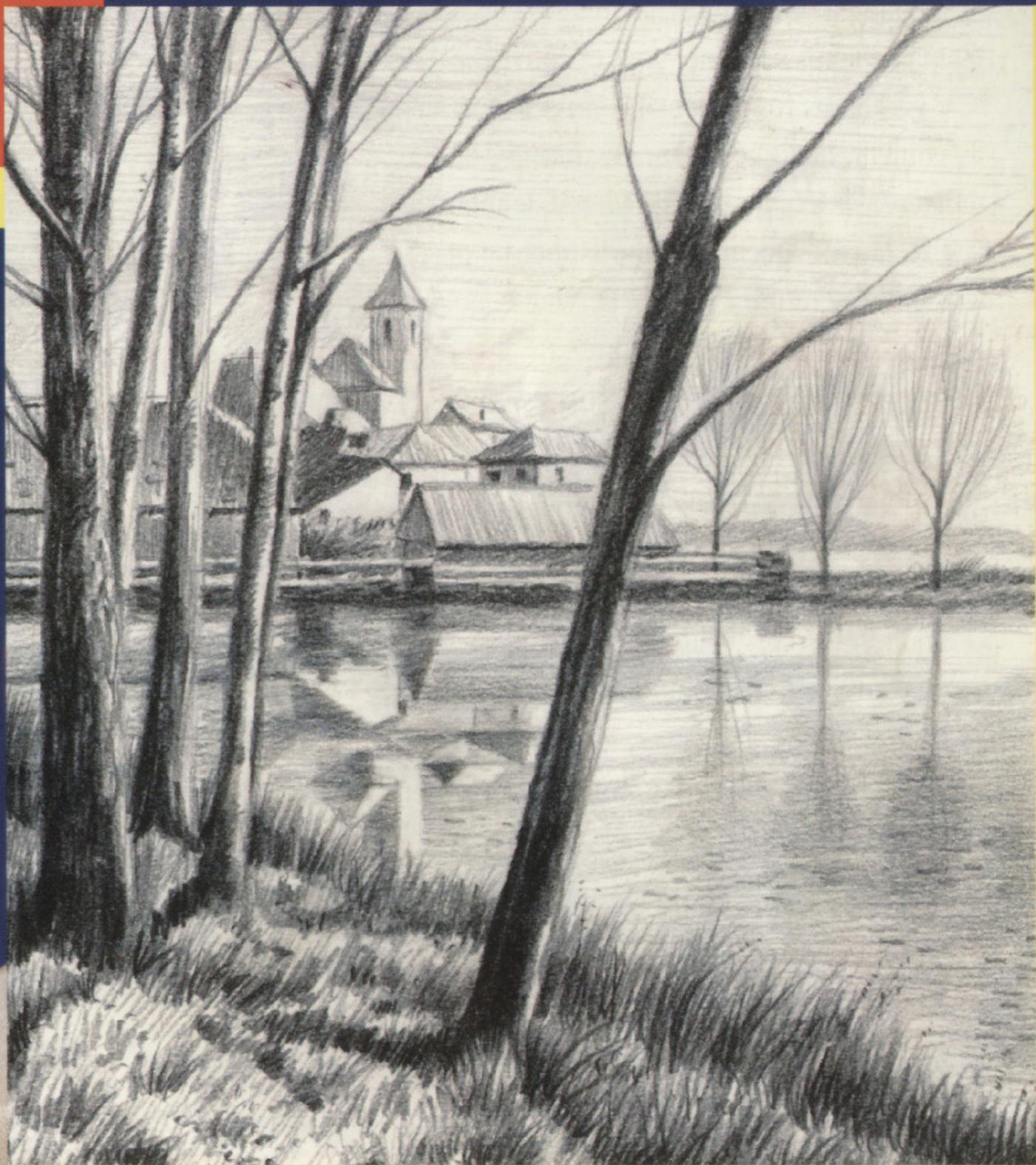
J.M. PARRAMÓN

HEBDOMADAIRE N° 4

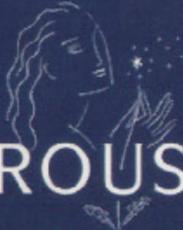
Études et
perfectionnement

Dessin
d'un paysage

Dessin
d'un drapé

BORDAS

LAROUSSE

GRATUIT

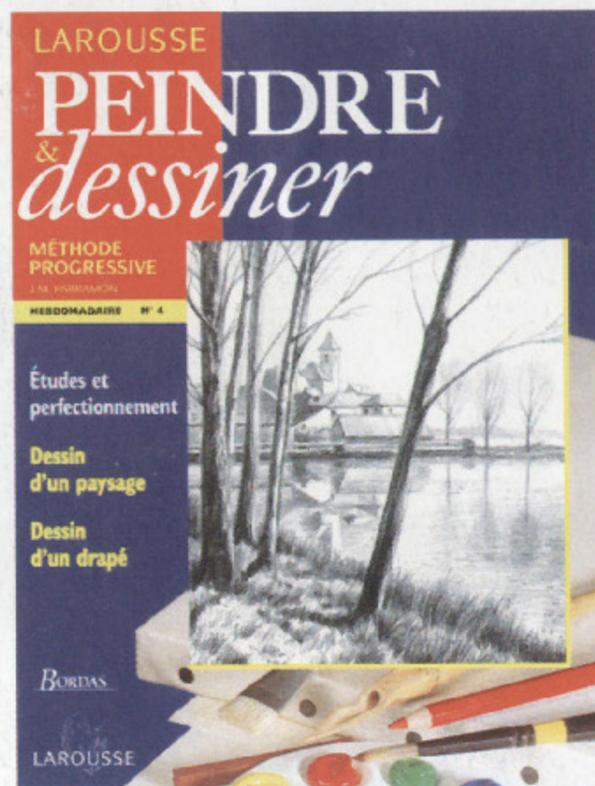
PEINDRE & DESSINER

Une nouvelle méthode de LAROUSSE, complète et progressive, qui rend accessible à tous le plaisir de créer. PEINDRE & DESSINER, c'est chaque semaine un cours particulier à domicile, avec des conseils de spécialistes pour vous guider, des explications détaillées et des exercices variés pour progresser étape par étape, à votre propre rythme.

Conçue et réalisée par une équipe d'artistes, la méthode PEINDRE & DESSINER est un véritable apprentissage par l'exemple ; elle respecte la démarche des cours académiques classiques.

Semaine après semaine, vous découvrirez :

- Les bases fondamentales du dessin et de la peinture : la théorie de la couleur, la composition des formes, la perspective, les ombres et la lumière, les expressions du visage, le mouvement du corps...
- Toutes les techniques artistiques : crayon, fusain, encres, pastel, aquarelle, peinture à l'huile, acrylique, gouache...
- Les sujets que vous aimez : paysages, natures mortes, nus, portraits, marines...
- Tous les quatre numéros, un fascicule d'entraînement "Études et perfectionnement", vous aidera à améliorer votre technique pour mieux laisser libre cours à votre créativité.

SOMMAIRE

Numéro 4

ÉTUDES ET PERFECTIONNEMENT

Introduction
p. 49

Ce que vous savez déjà
p. 50 et 51

EXERCICES

La perspective et les grisés
p. 52 et 53

Le clair-obscur
p. 54 et 55

Le calcul des distances
p. 56 et 57

La gradation des crayons
p. 58 et 59

La perspective et le clair-obscur
p. 60 et 61

Construction et perspective
p. 62

Un croquis au crayon 2B
p. 63 et 64

PEINDRE ET DESSINER

est publiée par la Société des Périodiques Larousse (SPL)
143 rue Blomet - 75015 Paris
Tel : (1) 53 68 41 51

Directeur de la publication : Beril Hessel
Direction éditoriale : Françoise Vibert-Guigue
Coordination éditoriale : Catherine Nicolle
Couverture : Olivier Calderon ;
Photo Tant de poses, © SPL 1995
Fabrication : Annie Botrel
Service de presse : Suzanna Frey de Bokay

La méthode PEINDRE ET DESSINER est tirée du
Cours complet de dessin et peinture, publié chez Bordas.
Direction éditoriale : Philippe Fournier-Bourdier
Édition : Colette Hanicotte
Traduction française : Claudine Voillereau
Coordination éditoriale : Odile Raoul
Correction-révision : Marie Thérèse Lestelle
© Bordas, S.A., Paris 1995 pour l'édition française.

Édition originale : *Curso completo de Dibujo y Pintura*
Directeur de collection : Jordi Vigué
Conseiller éditorial : José M. Parramón Vilasaló
Chef de rédaction : Albert Rovira
Coordination : David Sanmiguel
Textes et illustrations : équipe éditoriale Parramón
© Parramón Ediciones, S.A., 1995.
Barcelone, Espagne. Droits exclusifs pour le monde entier.

VENTES

Directeur du marketing et des ventes : Édith Flachaire

Directeur des abonnements : Laure Sassier

Service abonnement Peindre et Dessiner :

68, rue des Bruyères - 93260 Les Lilas
Tel : (1) 43 62 10 51

Étranger, établissements scolaires, n'hésitez pas à nous consulter.

Cette méthode vous est proposée, au choix, avec ou sans vidéo. Les n°1/2, 3/4, 7, 11, 15, et ainsi de suite tous les 4 numéros, sont accompagnés d'une cassette vidéo. Dans le prix de vente de ces numéros sont inclus, d'une part, le prix du fascicule (19,50 FF) et, d'autre part, le prix de la cassette vidéo (49,50 FF).

Service des ventes (réservé aux grossistes, France) :

PROMEVENTE - Michel Iatca
Tel : Numéro Vert 05 19 84 57

Prix de la reliure (12 numéros) :

59 FF / 410 FB / 19 FS / 410 FL / 9,95 SCAN.

Distribution :

Belgique : AMP / Suisse : Naville S.A. / Luxembourg :
Messageries P.Kraus.

À nos lecteurs

En achetant chaque semaine votre fascicule chez le même marchand de journaux, vous serez certain d'être immédiatement servi, en nous facilitant la précision de la distribution. Nous vous en remercions.

En vente chaque semaine

Impression : Printer à Barcelone, Espagne (Printed in Spain).

Dépôt légal : 1er trimestre 1996.

D.L.B. 36954-1994

Études et perfectionnement

Ce fascicule est consacré à l'approfondissement des techniques déjà acquises. Il comporte un rappel des connaissances fondamentales de l'art du dessin détaillées dans les numéros précédents de la méthode (nos 1, 2 et 3), suivi d'exercices de perfectionnement mettant en pratique l'ensemble de ces techniques.

Pour chaque exercice, le matériel nécessaire figure en encadré.

De même, des encadrés « aide-mémoire » soulignent les règles principales qui vous serviront dans toutes vos esquisses. Essayez de les énumérer de mémoire, avant chaque exercice. Vous vous apercevrez que, peu à peu, vous les mettrez en pratique spontanément.

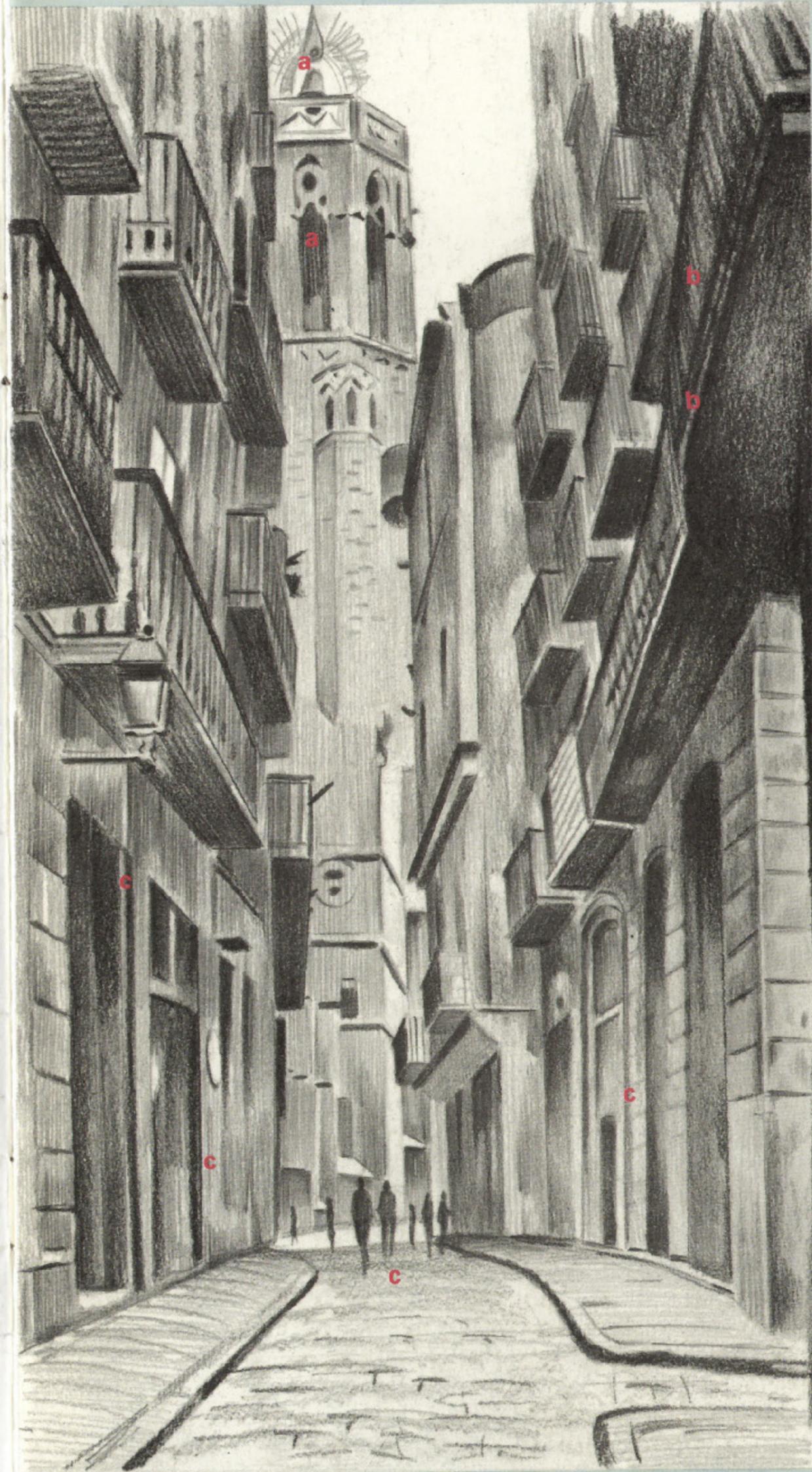
Les exercices de perfectionnement proposés portent sur :

- La maîtrise du crayon noir.
- Le calcul des distances et des proportions.
- Les traits, les grisés et les dégradés.
- La perspective des formes de base.
- Le traitement du clair-obscur.

La scène de rue, à gauche est un bon exemple d'application conjointe de ces diverses techniques. En vous inspirant de ce modèle, essayez, vous aussi, de dessiner une rue de votre quartier ou de votre ville.

*Scène de rue
Réaliser un dessin comme celui de cette page est dès maintenant à votre portée. Les crayons utilisés dépendent du résultat souhaité. Rappelez-vous que le crayon le plus dur est le mieux adapté pour rendre les gris très légers et que le crayon le plus tendre s'emploie pour les ombres très foncées,*

presque noires. Vous vous servirez d'un crayon H pour les gris plus clairs des plans éloignés (a) ; d'un crayon 8B pour les tons les plus foncés du premier plan (b) ; et d'un crayon 2B pour l'ensemble des immeubles, à gauche de la rue, ainsi que pour les gris intermédiaires de la rue et des édifices de droite (c).

Ce que vous savez déjà

Vos progrès futurs en tant qu'artiste dépendront pour beaucoup du degré de perfection que vous atteindrez en appliquant l'enseignement reçu lors des premières leçons.

Rappel des notions essentielles

Vous avez appris à connaître le matériel de dessin, ainsi que les possibilités du crayon graphite en fonction de sa gradation et du type de papier utilisé. Vous savez, par exemple, que vous obtiendrez un grisé tel que celui ci-contre (a) avec un crayon B peu tendre et un papier à grain moyen.

Si vous recherchez un grisé léger et satiné (b), vous utiliserez un papier lisse et travaillerez avec un crayon HB.

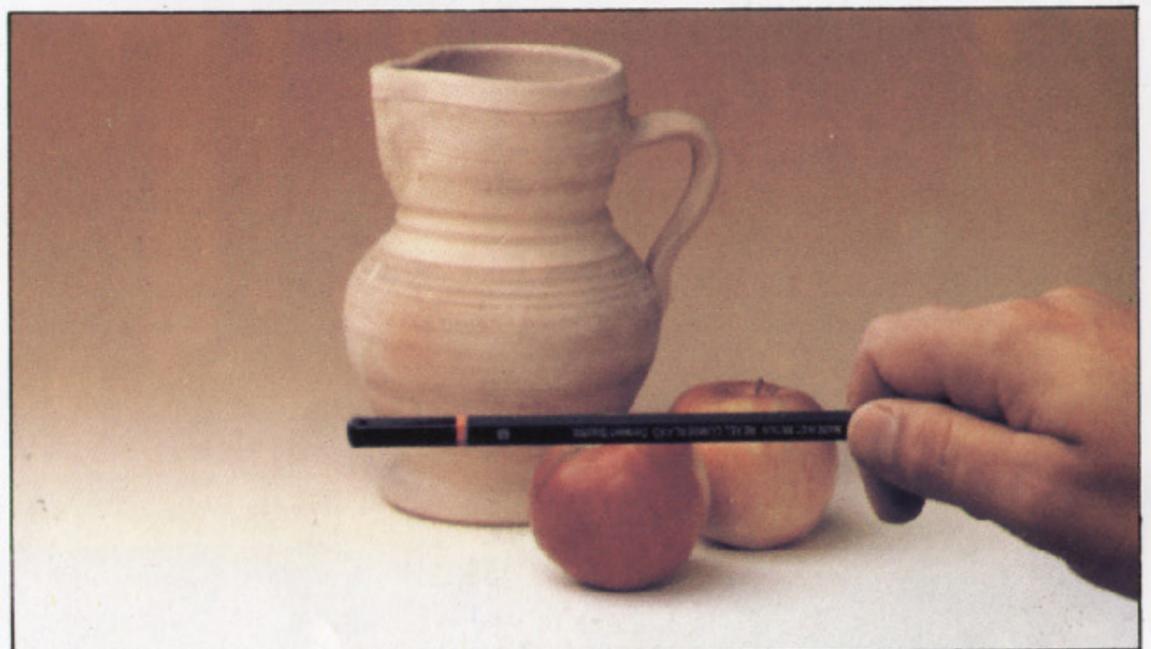
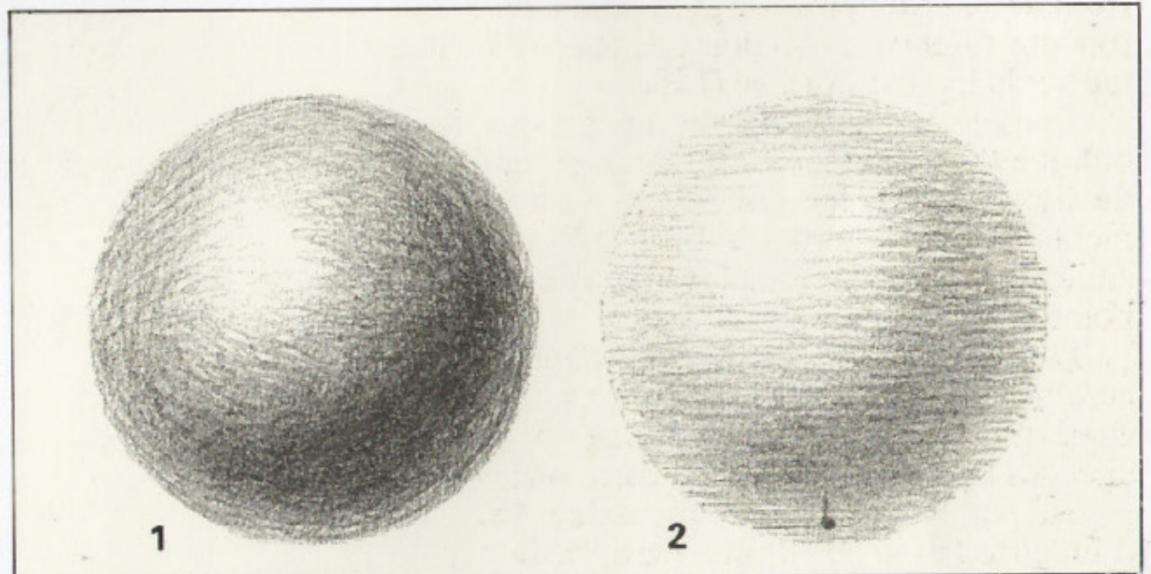
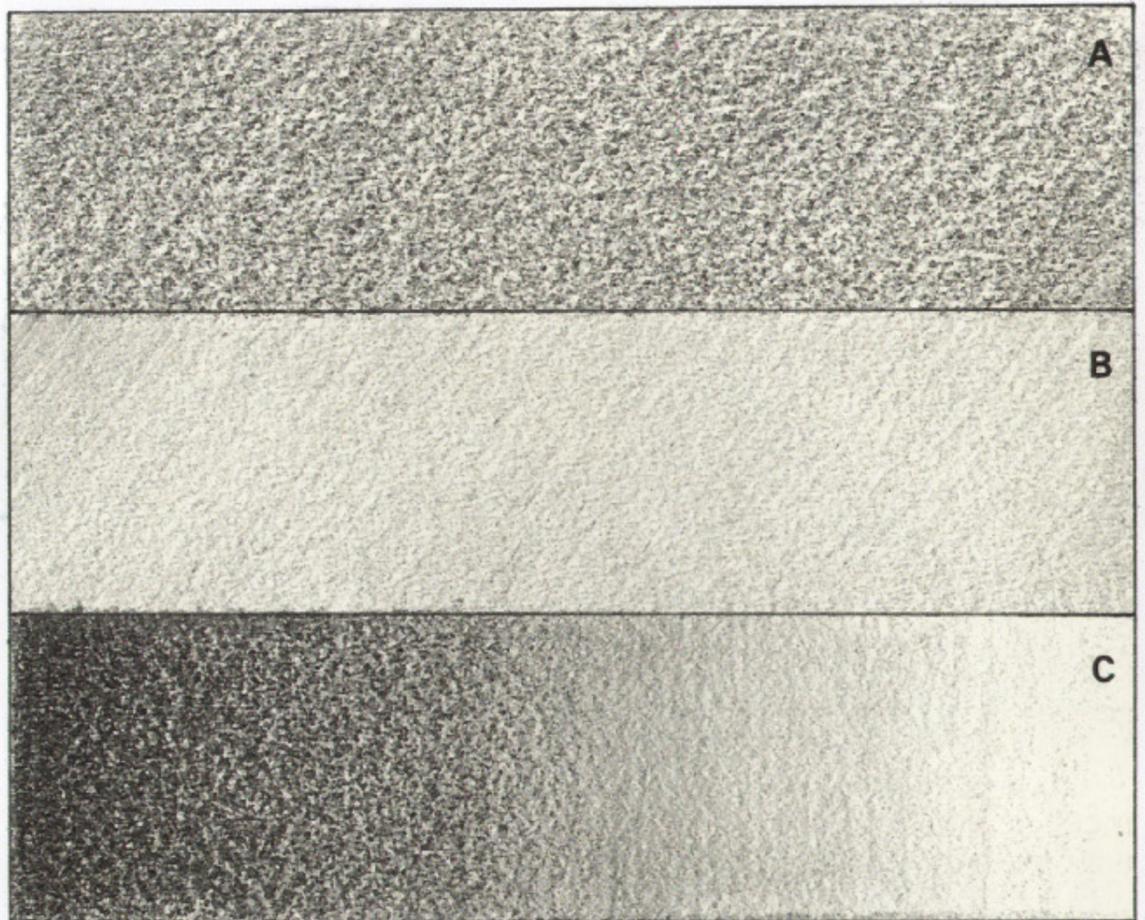
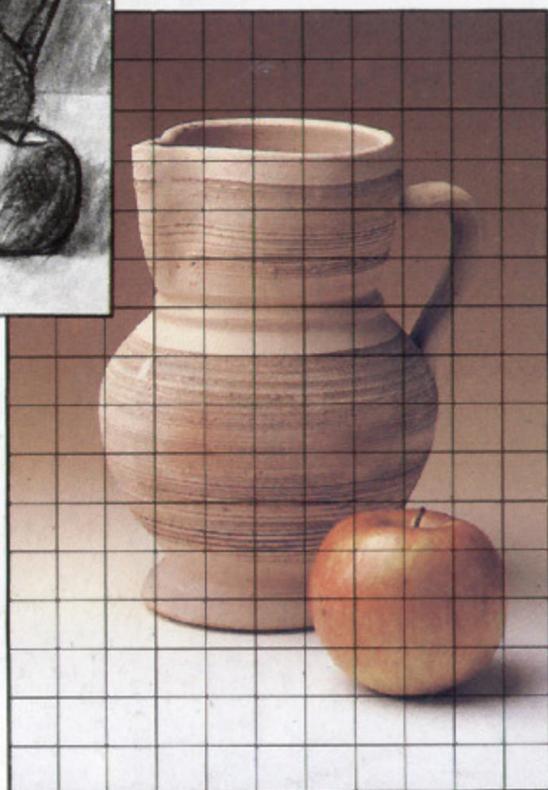
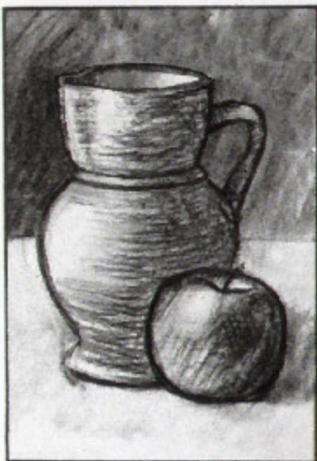
Un dégradé tel que celui-ci (c) sera obtenu avec un crayon 2B sur un papier à grain moyen.

Vous avez pu constater l'importance que prend la direction des traits lorsqu'il s'agit de restituer l'impression de relief. La première sphère (1), mise en valeur par des traits qui «enveloppent» la forme, donne davantage la sensation de forme sphérique que la seconde (2), travaillée avec des traits horizontaux.

Et n'oubliez pas d'utiliser un crayon pour calculer les distances et déterminer les proportions. Un quadrillage (ou mise au carreau) est plus fiable mais il n'est pas toujours possible de l'employer pour un dessin d'après nature.

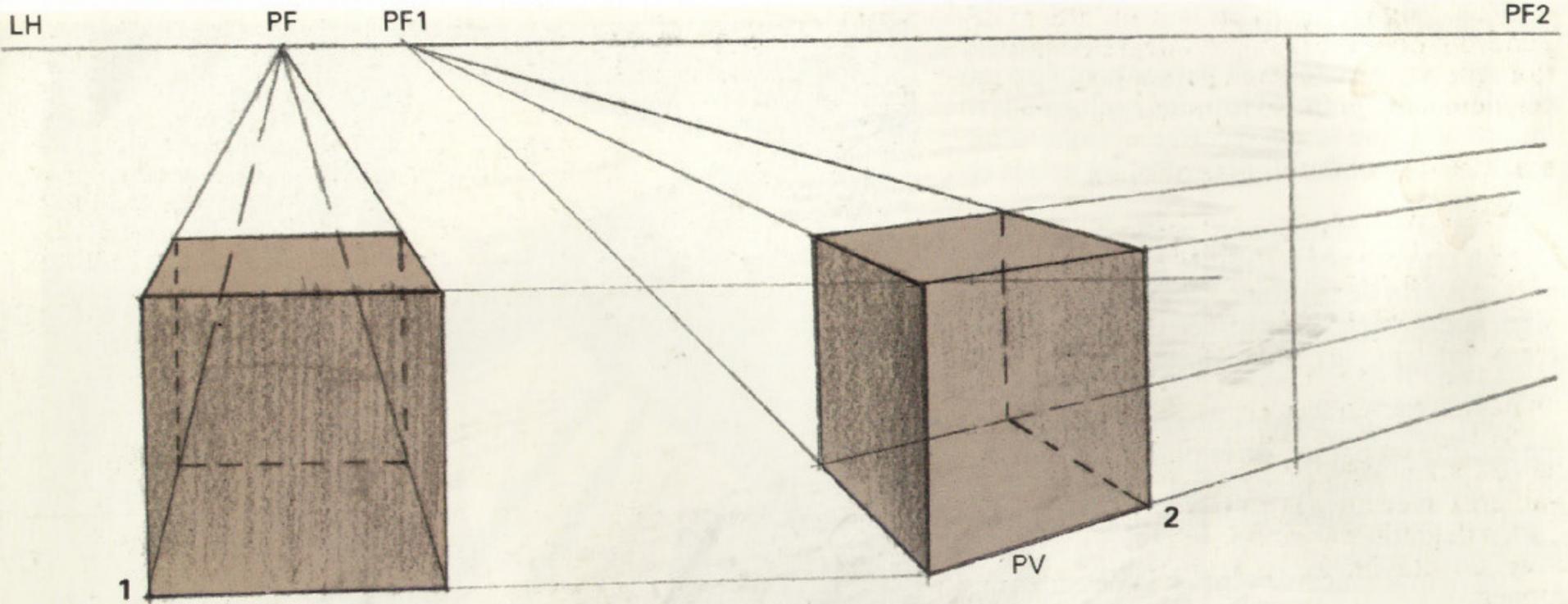
Le grisé ou le dégradé obtenus dépendent du choix du crayon et du papier.

La direction du trait est importante pour restituer l'impression de relief.

L'aide d'un quadrillage ou d'un crayon est

indispensable pour respecter les distances et les proportions.

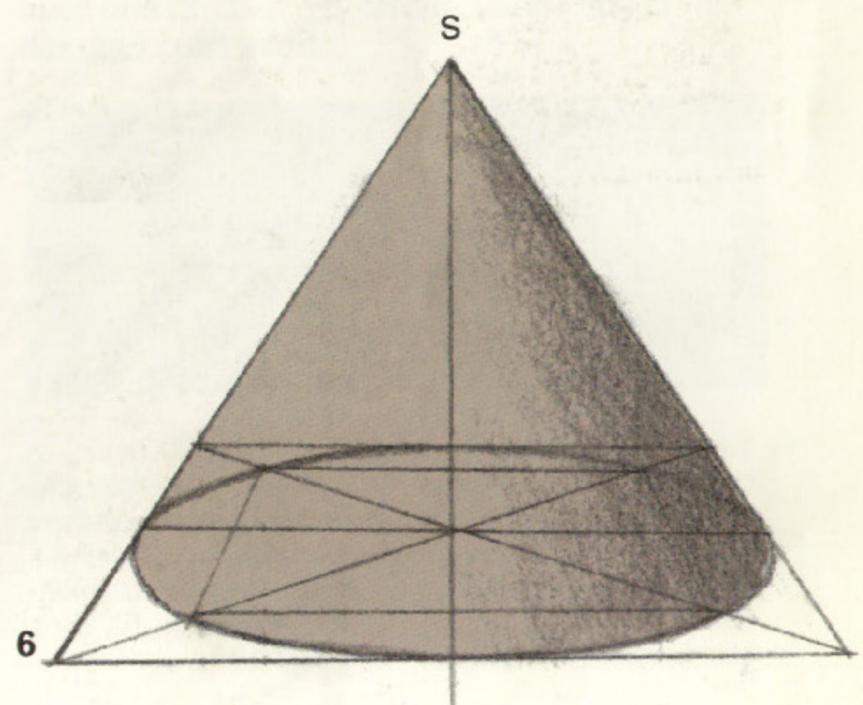
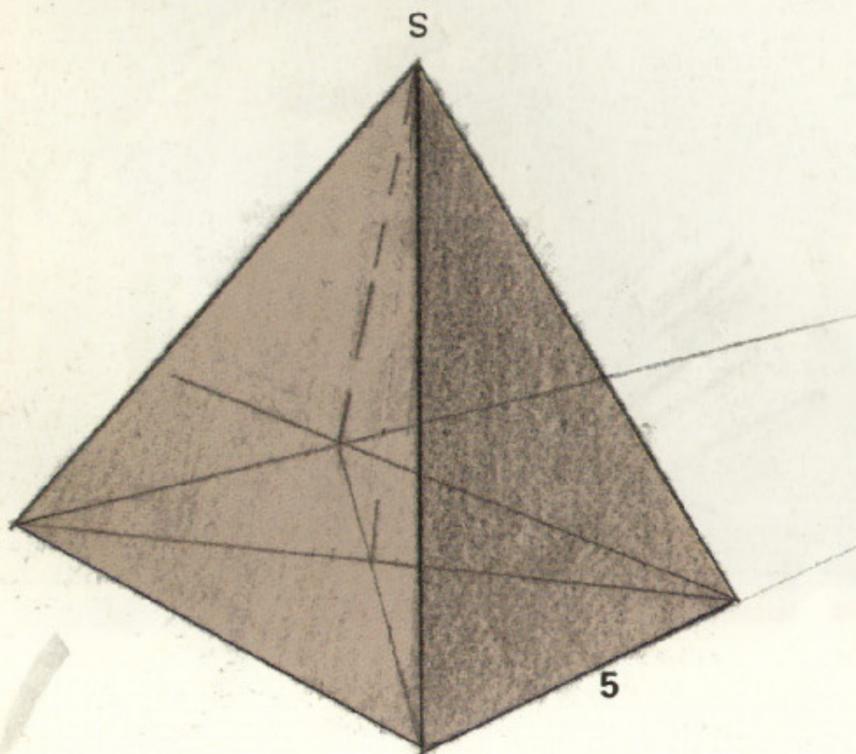
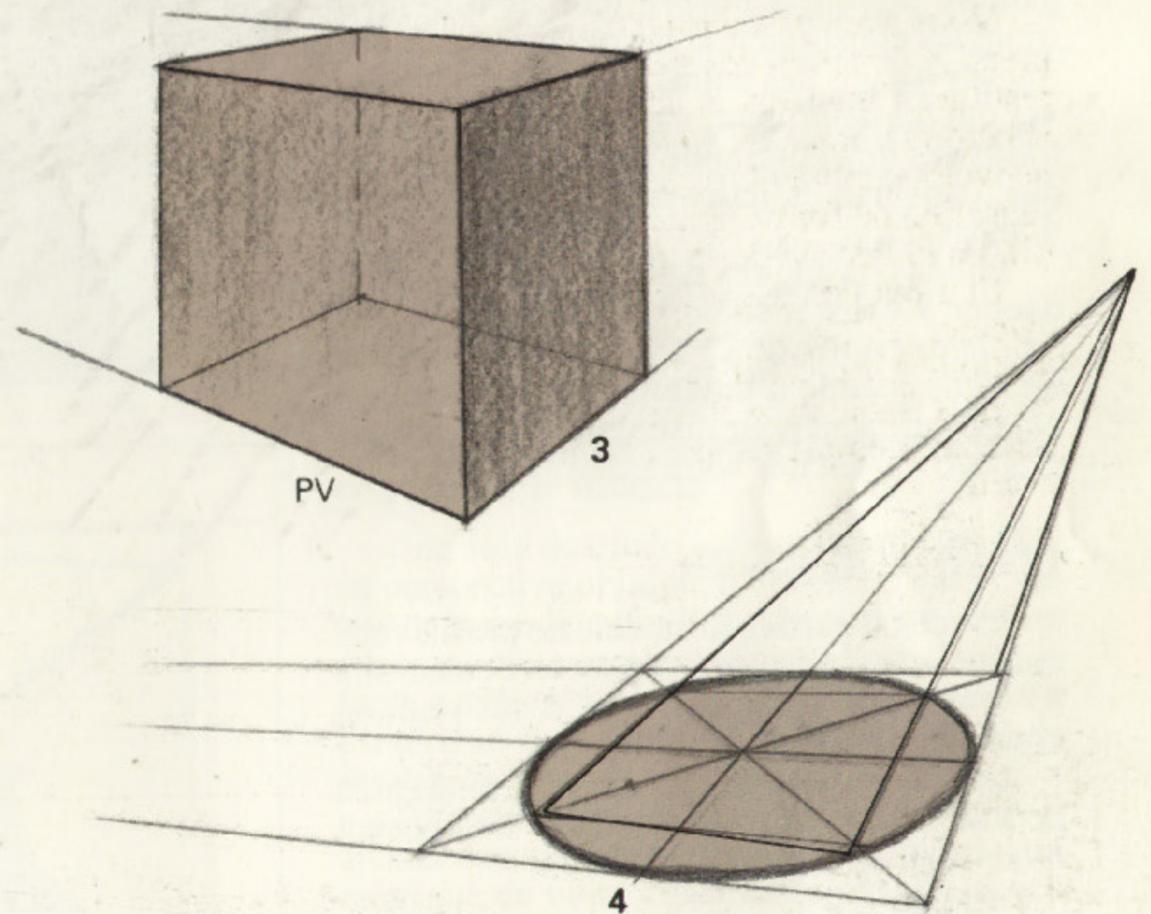
La connaissance de la perspective, notamment celle des formes géométriques simples, apporte une aide précieuse lorsqu'il s'agit d'ébaucher la structure d'un objet.

Dans le tracé d'un cube en perspective frontale (1), toutes les lignes allant en profondeur fuient vers un point de fuite (PF) situé sur la ligne d'horizon (LH).

Dans le tracé d'un cube en perspective oblique (2 et 3), nous avons deux ensembles de lignes parallèles qui fuient, respectivement, vers deux points de fuite (PF1 et PF2) situés sur l'horizon, de part et d'autre du point de vue (PV).

La perspective frontale ou oblique (4) du cercle se trace à partir de la perspective du carré qui le contient, des diagonales de celui-ci et des lignes qui divisent le carré intérieur.

La perspective d'une pyramide (5) ou d'un cône (6) se construit à partir de la perspective de leur base et de la détermination de leur hauteur, ce qui permet de situer le sommet (S) vers lequel convergent les arêtes latérales.

Exercice sur la perspective et les grisés

Une cocotte en papier

Une simple cocotte en papier peut être un excellent sujet pour réviser des notions aussi importantes que la perspective oblique d'un prisme, le calcul des dimensions, les grisés et les dégradés.

Vous allez maintenant pouvoir vérifier, avec un crayon, votre habilité à obtenir différents gris afin de restituer l'impression de relief d'une structure constituée de plans. Dans le cas présent, les plans sont des triangles rectangles.

Nous vous proposons donc de construire une cocotte en papier, de la placer sur une table et sur un fond blanc, et d'y apporter un éclairage légèrement latéral à l'aide d'une lampe orientable.

Vous commencerez alors à la dessiner en gardant présent à l'esprit que les différents triangles constituant la figure doivent se distinguer les uns des autres, non pas par les lignes qui les délimitent, mais plutôt par le contraste des gris déterminé par l'éclairage ainsi que, dans une moindre mesure, par la direction des traits.

Pour vous guider dans les dimensions à donner à votre modèle, sachez qu'avec une feuille de papier de 23 x 23 cm, vous obtiendrez une cocotte d'environ 16 cm de haut, ce qui est suffisant pour distinguer les différents gris que va susciter votre éclairage.

L'analyse du modèle

Si vous regardez le modèle de profil, vous constaterez que la cocotte peut être construite à l'intérieur d'un carré divisé, à son tour, en quatre carrés égaux.

Les diagonales de ces carrés délimitent, à peu de chose près, les triangles composant toute la structure en papier.

MATÉRIEL

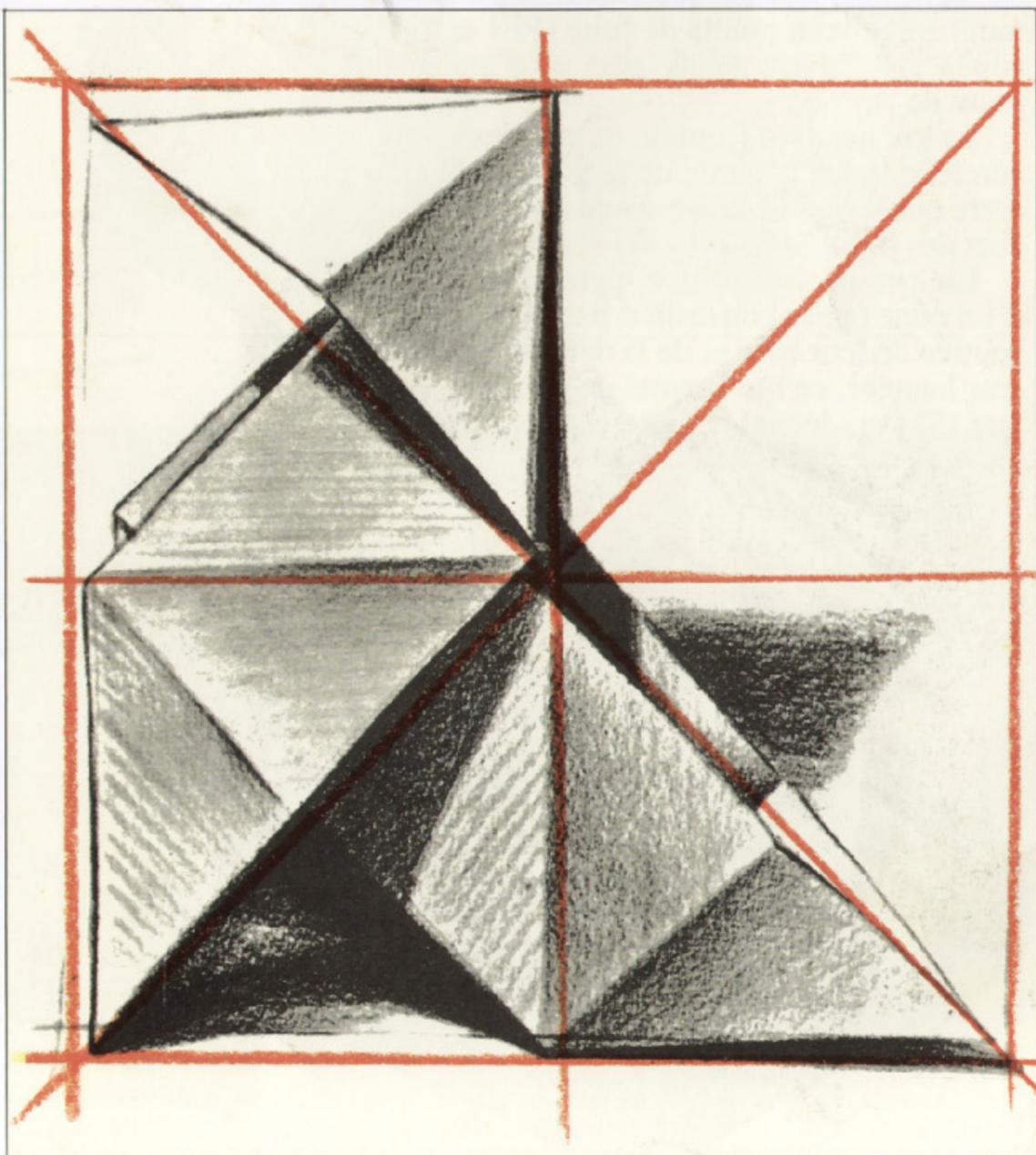
- Un crayon 2B.
- Un papier Canson à grain fin.
- Une gomme pour crayon noir.

Sur le dessin de la cocotte vue de profil, à droite, nous avons tracé en couleur les lignes qui la construisent : notez que la structure est

constituée de trois ensembles de triangles limités par les côtés et par les diagonales d'un carré, ainsi que par ses divisions intérieures.

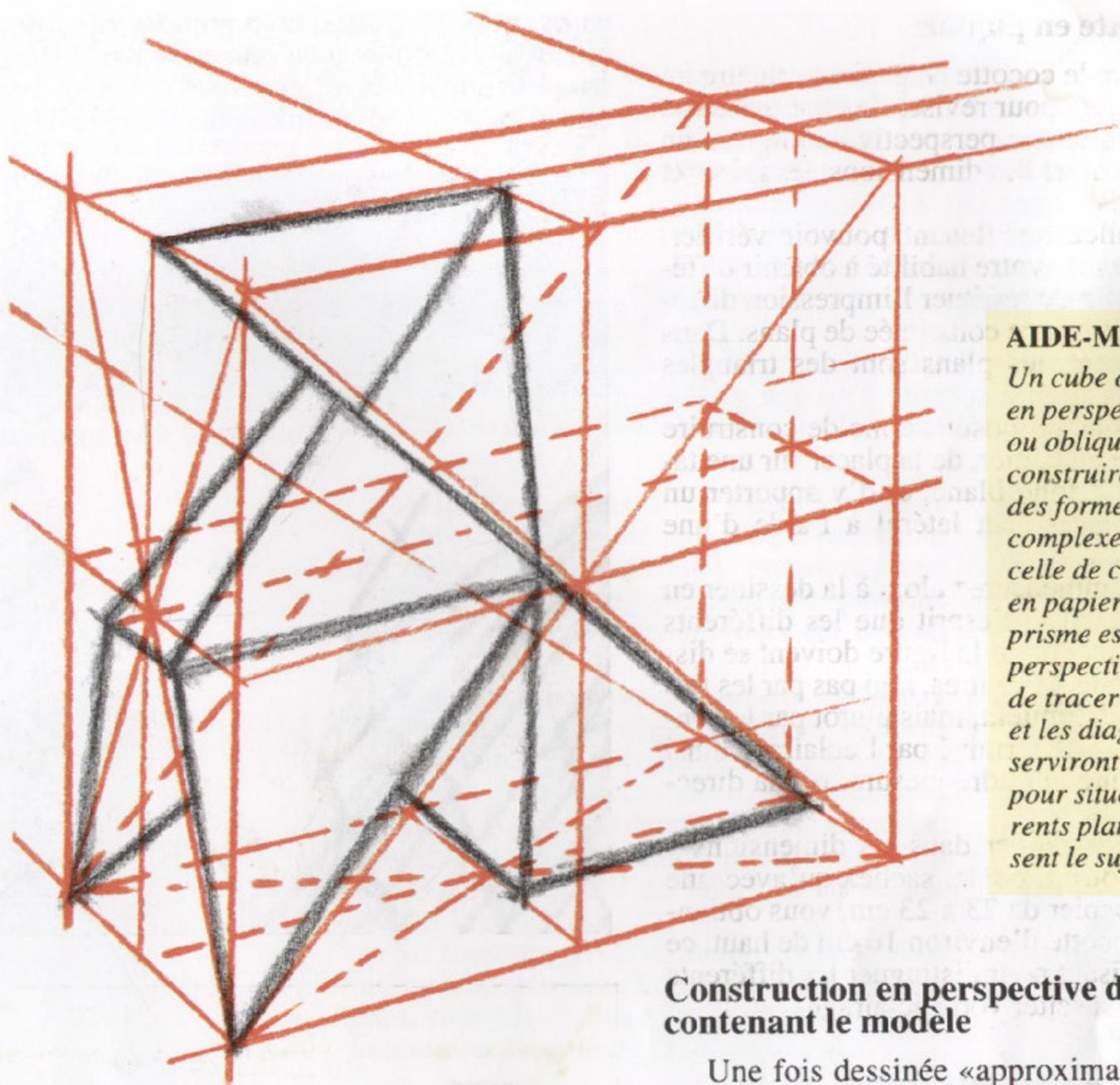

Réalisez une cocotte en papier avec une feuille blanche de 23 x 23 cm et placez-la sur une surface et un fond blancs. Une lampe amovible apportera un éclairage latéral légèrement surélevé.

Exercice sur la perspective et les grisés

Nous vous recommandons de réaliser l'exercice de perspective oblique qui consiste à dessiner le prisme contenant la cocotte en papier. Notez qu'il s'agit d'un prisme rectangulaire dont les plus grandes faces sont carrées. Il est nécessaire de tracer la ligne d'horizon que, pour des raisons de place, nous n'avons pu reproduire ici. Vous y situerez les deux points de fuite vers lesquels convergent les deux séries d'arêtes du prisme, vers la gauche et vers la droite. Les diagonales et les lignes médianes de ce prisme correspondent presque parfaitement à la position des différents triangles qui structurent le sujet.

AIDE-MÉMOIRE

Un cube ou un prisme en perspective frontale ou oblique permet de construire la plupart des formes plus complexes, comme celle de cette cocotte en papier. Dès que le prisme est mis en perspective, il est aisé de tracer les divisions et les diagonales qui serviront de référence pour situer les différents plans qui composent le sujet.

Construction en perspective du prisme contenant le modèle

Une fois dessinée «approximativement», en perspective oblique, la forme de base contenant le modèle (en l'occurrence, un prisme avec une base rectangulaire et deux grandes faces carrées), vous pourrez aisément situer à l'intérieur les différents triangles de l'ensemble de la structure.

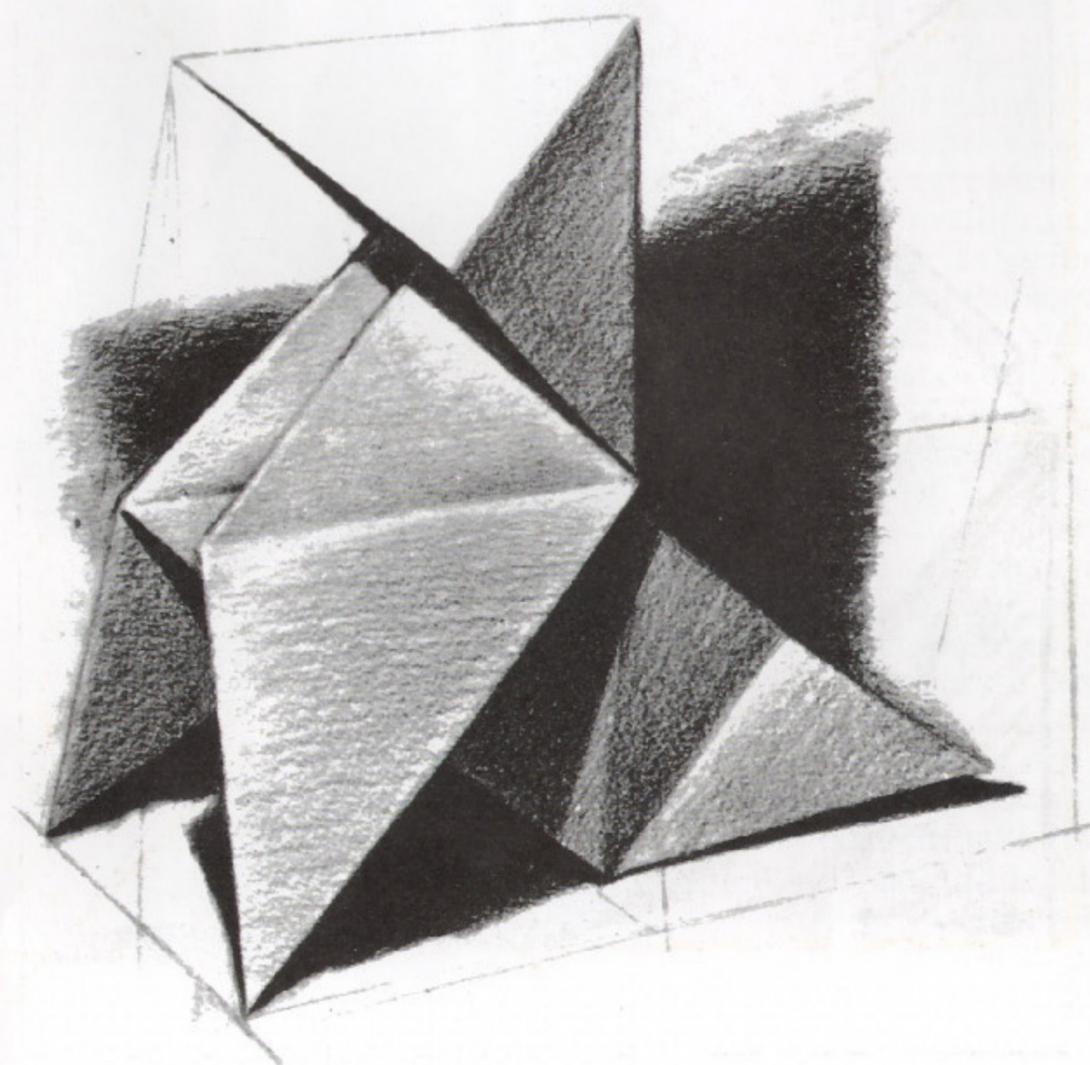
Toutefois, vous ne devez pas chercher à ajuster exactement votre dessin au tracé géométrique de votre construction en perspective. Il est indéniable que celle-ci est une aide efficace pour donner forme à votre cocotte avec peu de risque d'erreur, mais c'est le modèle qui commande.

Laissez votre jugement faire le reste

Laissez-vous guider par votre intuition et votre jugement, et vous verrez comment on obtient une étude intéressante à partir de la construction d'une cocotte en papier.

Voici le résultat que vous devez rechercher : un dessin où les différents plans se différencient davantage par des

contrastes de valeurs que par le tracé linéaire de leurs contours. Vous noterez que la gomme a aussi joué un rôle important.

Exercice sur le clair-obscur

Un drapé pour modèle

Vous allez réaliser une étude de clair-obscur, en reprenant d'après nature un drapé que vous préparerez vous-même. Laissez-vous guider par l'«étude à la sanguine» du fascicule 2 (pages 30 à 32), et reprenez l'enseignement qu'il contient sur le traitement du clair-obscur. Toutefois, plutôt que de travailler à la sanguine, vous utiliserez deux crayons graphite.

Quant au modèle, il est évident que le tissu que vous allez suspendre à un mur ou sur

un panneau peut aussi bien prendre une forme proche de celle-ci qu'une autre très différente. L'important est que vous obteniez un travail aussi «achevé» que celui présenté ici.

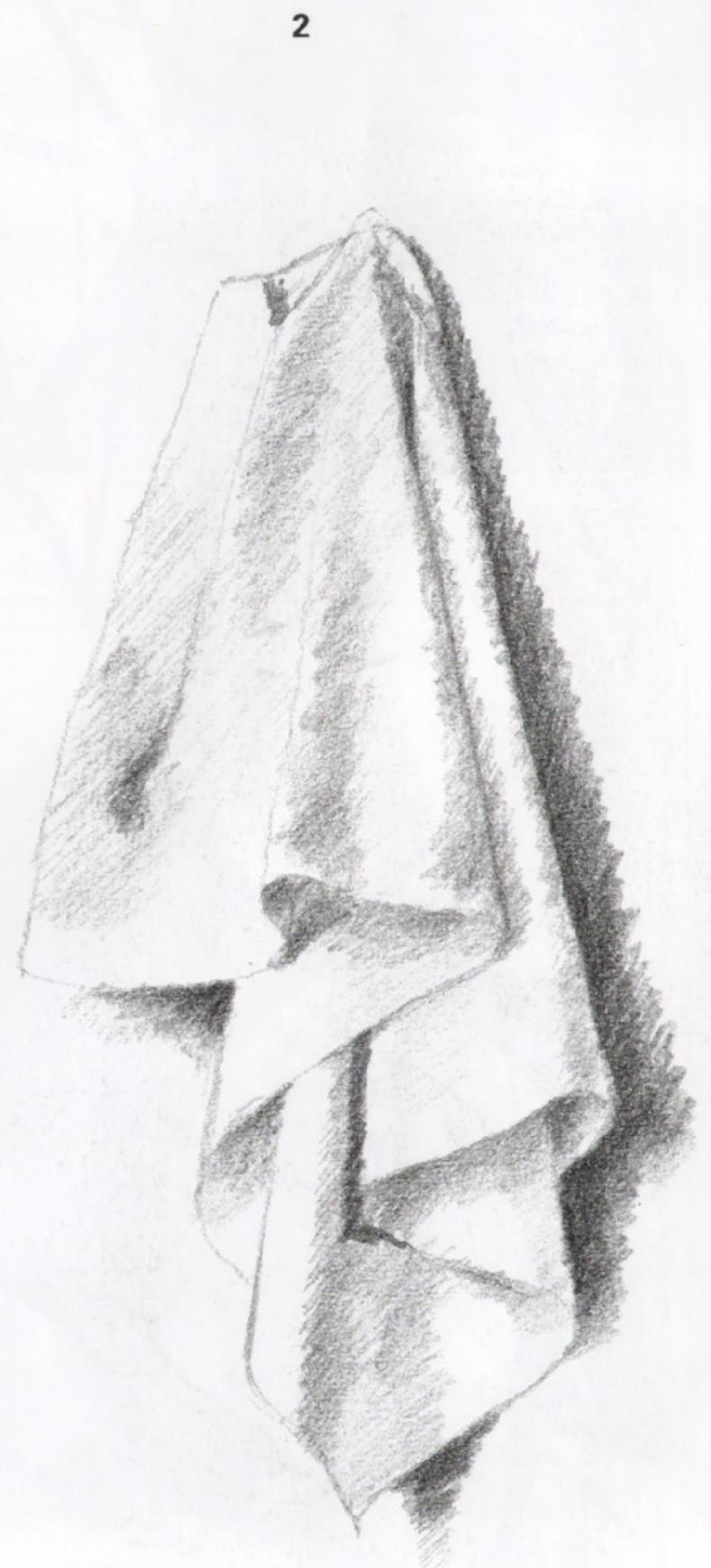
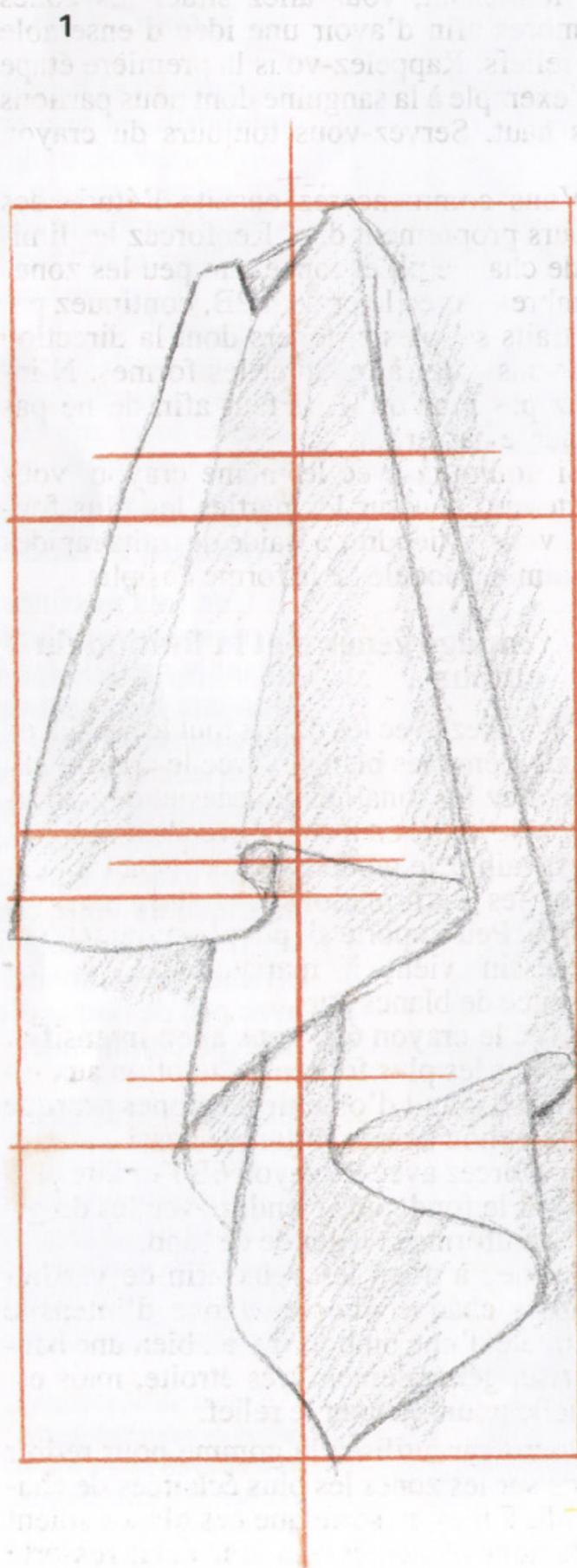
MATÉRIEL

- Des crayons graphite 2B et 6B.
- Un papier lisse de bonne qualité.
- Une gomme pour crayon noir.

1. Les principales lignes de la construction, sur cette illustration, correspondent à une ébauche du drapé et à une première étude des valeurs. Vous noterez qu'il a été aisé de situer les principaux traits de l'ébauche et de délimiter chaque pli à partir d'un rectangle, de ses lignes médianes et des proportions ainsi engendrées.

2. A ce stade de l'exécution, les ombres ont été intensifiées et les valeurs de base définies. Observez que les traits obtenus avec le crayon 2B ont apporté des indications sur les dégradés, ainsi qu'un modelé des surfaces restitué uniquement par la direction qu'ils suivent.

3. Pour obtenir un drapé aussi réussi, les gris doivent être estompés avec le doigt et les ombres nuancées avec le crayon 2B. Les zones sombres projetées sur le fond et les parties les plus soutenues dans la profondeur des plis sont foncées avec le crayon 6B. Enfin, les reflets qui rehaussent les formes et les contrastes de ce drapé ont été accentués avec la gomme.

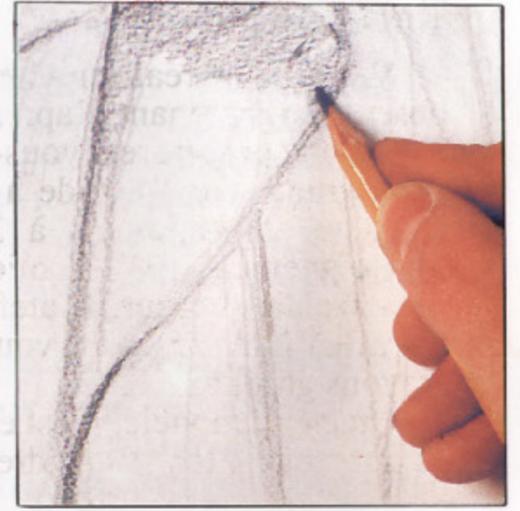
Exercice sur le clair-obscur

La construction et la position des ombres

Vous devez maintenant étudier les proportions générales du modèle afin de déterminer la largeur et la hauteur totales du drapé. Comme sur notre exemple, vous construisez le cadre qui contiendra votre première ébauche.

Si vous divisez verticalement et horizontalement le rectangle, il vous sera alors facile de définir les positions où doivent se situer les principaux points d'inflexion qui vous permettront de dessiner les différents plis. Vous travaillez exclusivement avec le crayon 2B, sans trop appuyer !

3

Maintenant, vous allez situer les zones d'ombres afin d'avoir une idée d'ensemble des reliefs. Rappelez-vous la première étape de l'exemple à la sanguine dont nous parlions plus haut. Servez-vous toujours du crayon 2B.

Vous commencerez ensuite l'étude des valeurs proprement dite. Renforcez les limites de chaque pli et foncez un peu les zones d'ombres. Avec le crayon 2B, continuez par des traits souples et légers dont la direction doit vous aider à restituer les formes. N'insistez pas plus qu'il ne faut afin de ne pas abîmer le papier.

Si, toujours avec le même crayon, vous insistez un peu sur les parties les plus foncées, vous obtiendrez à l'aide de traits rapides un premier modelé de la forme des plis.

L'estompage général et la finition du clair-obscur

Estompez avec les doigts tout le dessin, en grisant même les blancs. Avec le crayon 2B, intensifiez les tonalités foncées et dégradez-les vers le blanc en frottant avec le doigt.

Travaillez le modelé en corrigeant les excès et les déformations éventuels avec la gomme. Peu importe si, pour le moment, votre dessin vient à manquer d'éclat par l'absence de blancs purs.

Avec le crayon 6B, vous allez intensifier les parties les plus foncées. Attention aux tonalités ! Il s'agit d'obtenir des zones presque noires, et non de noircir tout le dessin.

Renforcez avec le crayon 6B l'ombre projetée sur le fond, puis étendez avec les doigts le gris uniforme et léger de ce fond.

Fermez à demi les yeux afin de vérifier qu'après chaque «bosse» (zone d'intensité maximale d'une ombre) il y ait bien une bande grise, généralement très étroite, mais essentielle pour restituer le relief.

Pour finir, utilisez la gomme pour retirer le gris sur les zones les plus éclairées de chaque pli. Faites en sorte que ces blancs soient réellement blancs et que leur éclat ressorte entre les gris qui modèlent les formes.

Détails du dessin pendant sa réalisation. Un crayon 2B est utilisé pour élaborer la forme de l'ébauche, puis le même crayon sert à situer les principales ombres.

AIDE-MÉMOIRE

Dans les études sur le clair-obscur, les blancs purs ne s'obtiennent qu'à la fin, en appliquant avec précision la gomme sur les zones où l'éclairage suscite la luminosité la plus intense.

AIDE-MÉMOIRE

Il y a toujours, pour l'ombre de chaque pli, une zone d'obscurité maximale (appelée la «bosse d'ombre») qui est suivie, du côté où l'ombre s'étend, d'une étroite bande très claire.

Exercice sur le calcul des distances

Une façade rustique

Cet exercice vous offrira l'opportunité de réviser tout ce qui a trait au calcul des distances et des proportions. Vous pourrez expérimenter une nouvelle fois, par la même occasion, les possibilités qu'offrent les crayons 2B de bonne qualité.

Le modèle

Le modèle que nous vous proposons de copier est très proche mais un peu plus complexe que l'exemple choisi dans le fascicule 2 intitulé «éducation de la vision», pour expliquer concrètement le calcul des distances (pages 17 et 18).

Plutôt que de «copier», il serait bien sûr préférable que vous recherchiez par vous-même un thème semblable à celui-ci (d'après nature ou sur photographie), et que vous le développiez en tant qu'exercice de révision. Ainsi, vous vous accoutumerez à regarder autrement les formes et les surfaces qui vous entourent en essayant d'y appliquer les notions de comparaison et de construction que vous avez assimilé précédemment.

Nous vous recommandons d'utiliser un crayon 2B de qualité, celui que nous avons appelé «le crayon par excellence».

MATÉRIEL

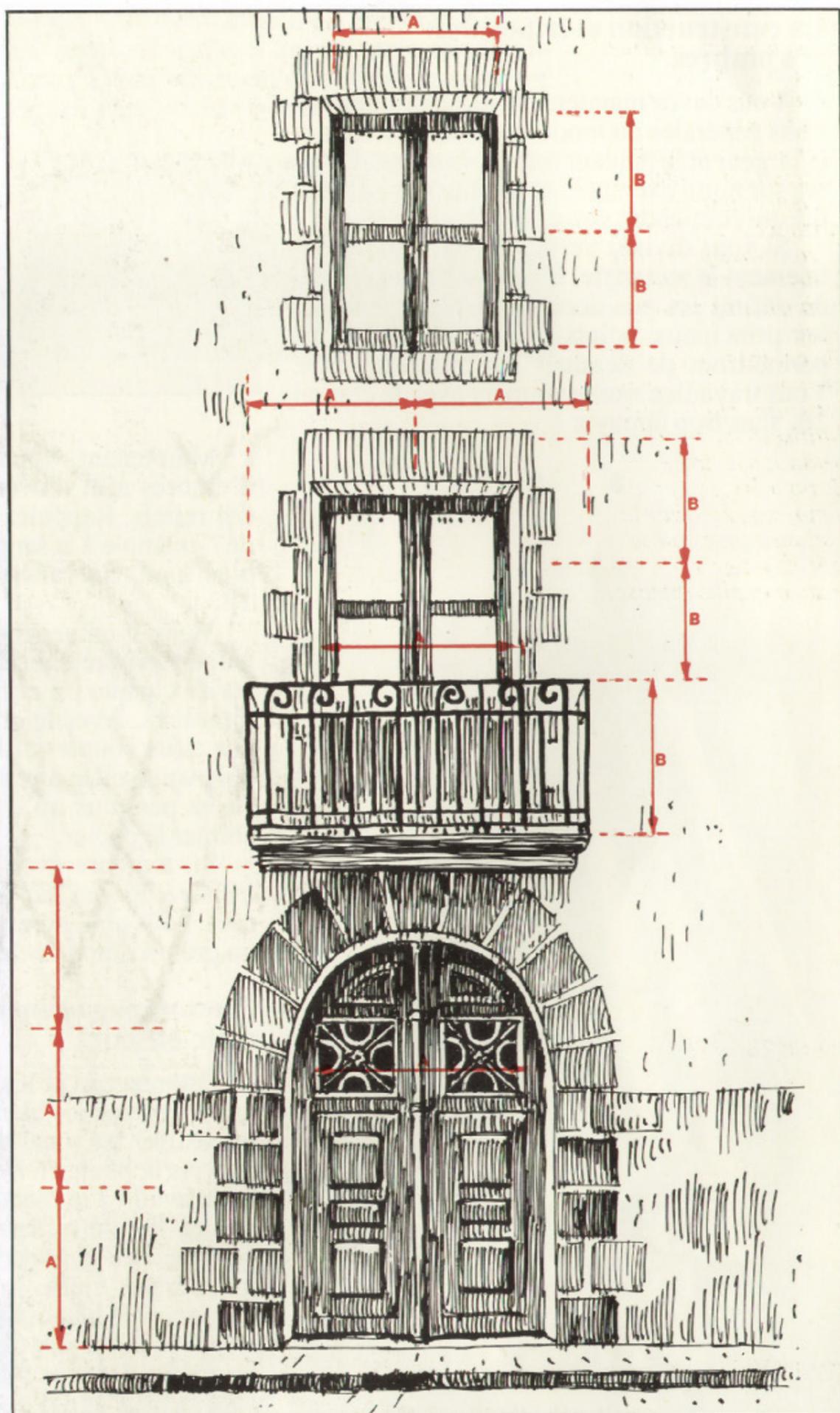
- Deux crayons, un 2B et un 6B de bonne qualité.
- Un papier Canson à grain fin.
- Une gomme.

Il est essentiel de bien maîtriser la direction - toujours verticale - des traits qui donnent au mur sa texture, de même que la pression exercée avec le crayon afin de ne pas accentuer plus que nécessaire les tons les plus foncés.

Il est très important de savoir calculer les distances, de savoir les comparer entre elles afin d'établir des proportions qui permettront de tracer correctement la construction initiale. Vous savez maintenant comment procéder, et c'est la raison pour laquelle nous nous limiterons à vous proposer un moyen de vérifier vos connaissances.

Chaque fois que vous reportez une distance (A ou B) à main levée, veillez à ce qu'elle soit de longueur identique à son modèle. La

bonne position des principaux éléments les uns par rapport aux autres et le respect des proportions de chacun d'eux en dépendent.

AIDE-MÉMOIRE

Il est toujours possible, quel que soit le sujet, d'établir des relations entre les distances séparant les lignes, les points ou les éléments significatifs du thème que nous essayons de construire et de proportionner. Deux mesures se répétant sur des éléments différents peuvent suffire pour déterminer la plupart des proportions, soit comme moitiés, comme tiers ou comme parties entières de ces mesures.

Exercice sur le calcul des distances

La version au crayon que vous allez réaliser du sujet présenté page précédente doit être d'un format légèrement supérieur au dessin présenté ici. Les deux mesures (distance A et distance B) vont vous permettre de déterminer les proportions de votre dessin.

Observez la direction que nous avons donnée aux traits. Notez aussi l'utilisation des gradations choisies : 2B pour les gris clairs et moyens, 6B pour les quelques zones où se précise un gris beaucoup plus intense.

crayon 2B

crayon 6B

crayon 2B

crayon 6B

crayon 2B

crayon 6B

Exercice sur la gradation des crayons

Un paysage au crayon

Avec ce paysage, nous vous offrons de vous distraire tout en dessinant. Ce sera l'occasion d'approfondir votre maîtrise du crayon graphite et votre connaissance des possibilités du crayon en fonction de sa gradation, en vérifiant l'importance de la direction du trait.

Le sujet

Nous avons reproduit, page suivante, un magnifique dessin au crayon qui montre les possibilités tonales quasi infinies de la mine de graphite, lorsqu'on possède une bonne connaissance des crayons de gradations différentes.

Il n'y a pas une seule partie de ce dessin où les possibilités du crayon n'aient été exploitées au maximum. Le dessinateur a «choisi» un crayon parfaitement adapté pour obtenir les gris et un autre assez tendre pour donner des tons très foncés de noir, sans qu'il soit nécessaire d'appuyer plus qu'il ne faut. C'est pourquoi toutes les tonalités apparaissant sur ce paysage restituent une véritable sensation de pureté et de fraîcheur.

Vouloir exprimer avec un seul crayon toutes les nuances donne des dessins «triturés» où l'on sent que l'on a trop insisté au même endroit pour rechercher un gris plus foncé que celui que l'on peut obtenir avec le crayon utilisé.

AIDE-MÉMOIRE

Les crayons sont de deux sortes :

- ceux d'usage courant, portent un numéro;
- ceux à l'usage des dessinateurs portent les lettres HB, H ou B, et un numéro.

Pour vous faciliter la réalisation du paysage de la page 59, suivez les indications ci-contre concernant la direction du trait et les différents crayons qui ont été utilisés.

Recopier ce dessin vous permettra de réviser le problème majeur consistant à appliquer correctement des crayons de différentes gradations sur un même dessin.

Notez l'attention portée par l'artiste à la direction des traits dont on peut dire qu'ils s'adaptent aux formes» aussi bien du terrain que de la maison ou des arbres.

Naturellement, l'idéal serait qu'après avoir copié ce modèle, vous vous mettiez à la recherche de thèmes plus ou moins semblables pour les dessiner directement d'après nature. Si vous êtes passionné par l'expression artistique, vous emporterez dans tous vos déplacements un bloc de croquis et trois ou quatre crayons : un n°2 de qualité courante et plusieurs de qualité supérieure. Par exemple, un 2B, un 4B et un 6B. Et n'oubliez pas une ou deux gommes !

Voici, page suivante, un remarquable exemple de ce qu'il est possible d'obtenir en ne dessinant qu'avec trois crayons de différentes gradations et avec une gomme. Pour des dessins tels que celui-ci, il est très important de savoir doser l'utilisation du crayon le plus tendre, en le réservant uniquement aux endroits où le noir peut contribuer à rehausser la lumière et la profondeur. Un excès de crayon très tendre peut facilement empâter le dessin et le ternir.

MATÉRIEL

- Un crayon n° 2, de qualité courante.
- Un crayon 2B et un crayon 6B de qualité supérieure.
- Un papier Canson à grain fin.
- Un gomme douce, de bonne qualité.

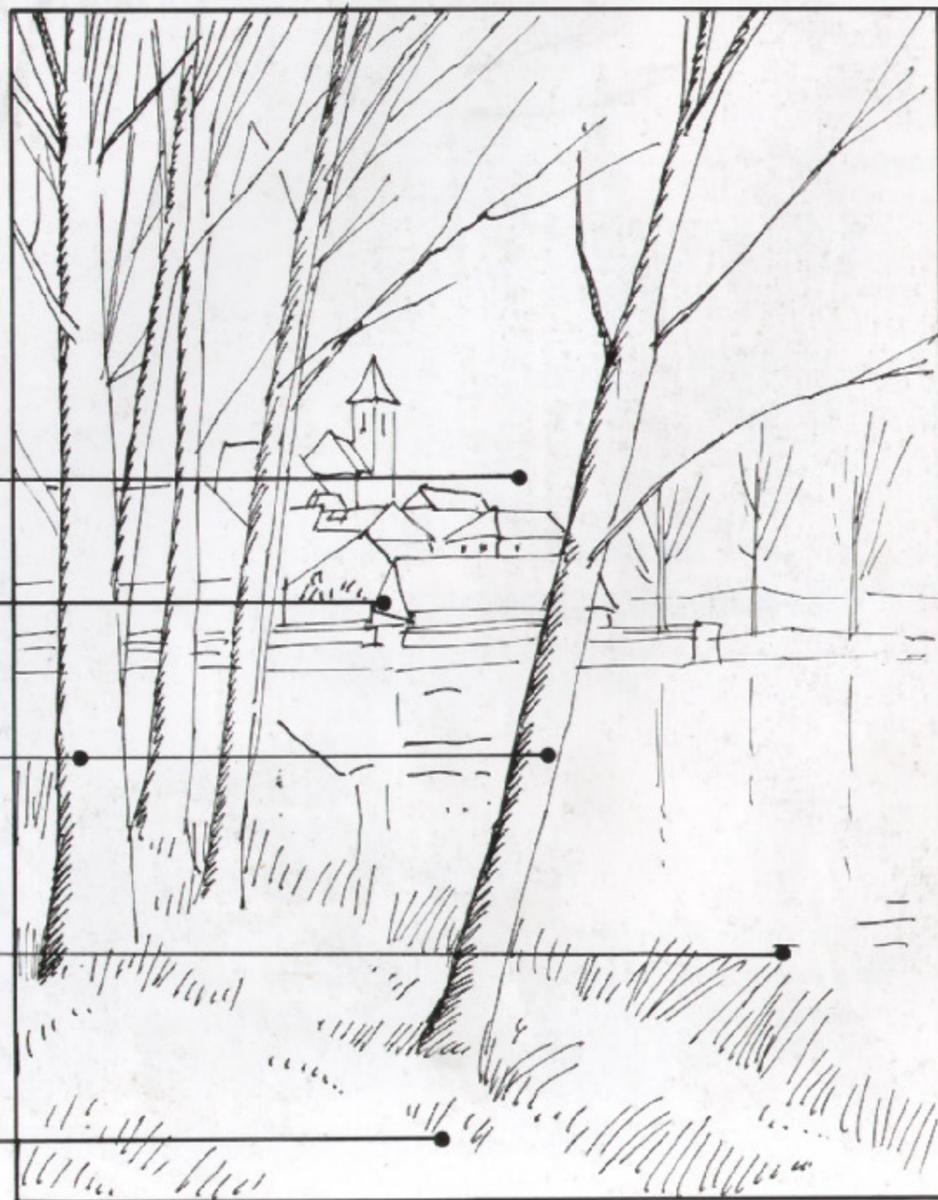
Le ciel : grisé horizontal avec crayon courant n°2.

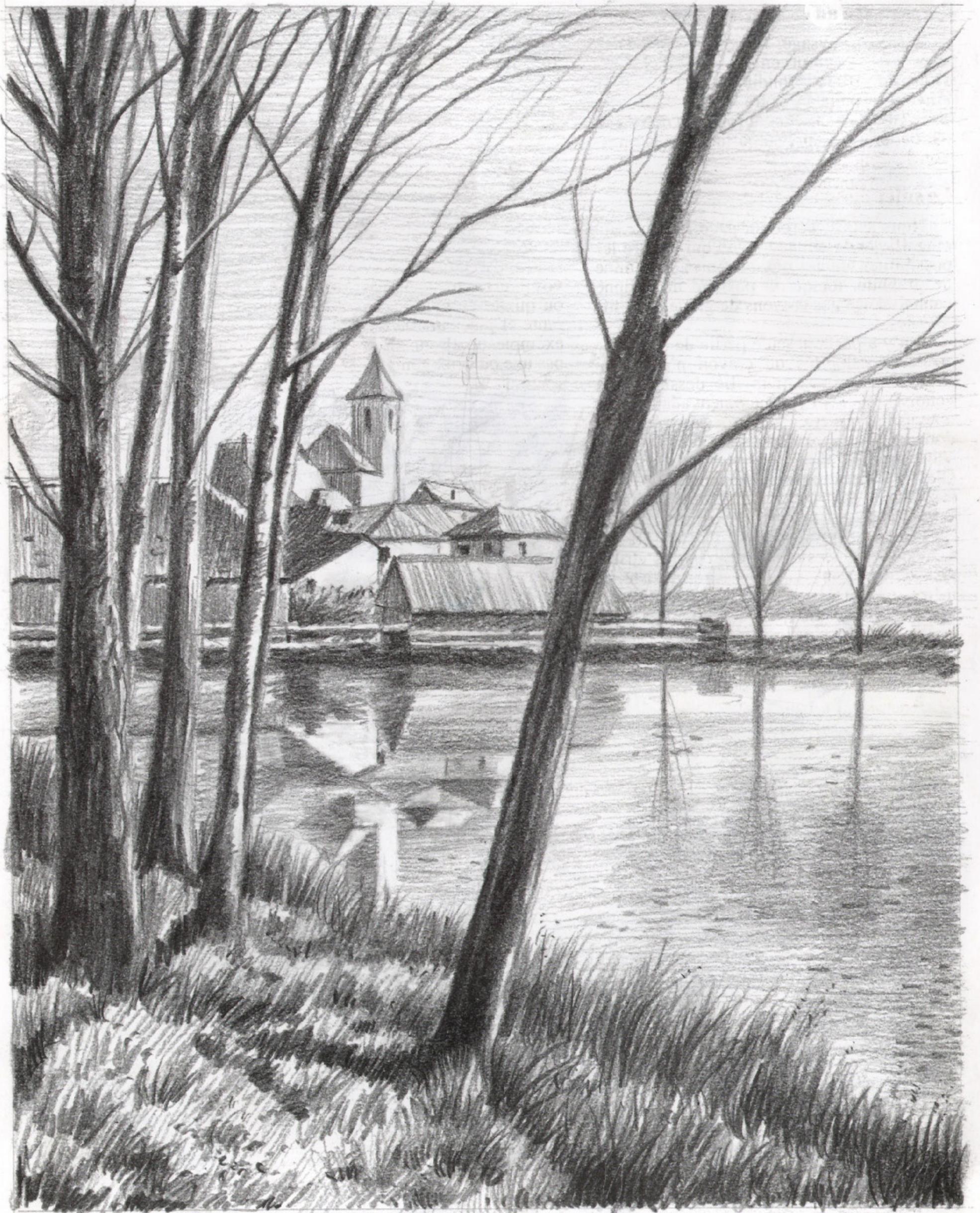
La maison et la rive à l'arrière-plan : traits verticaux ou inclinés avec un crayon courant n°2.

Les arbres : dégradés circulaires avec un crayon 2B.

Les reflets sur l'eau : trait toujours dans le sens horizontal, avec un crayon 2B.

Les herbes au premier plan : crayons n° 2 et 2B, avec utilisation de la gomme.

Exercice sur la perspective et le clair-obscur

Une nature morte

A partir d'un motif très simple, que vous composerez vous-même, vous pourrez réviser certaines notions importantes que tout dessinateur doit bien connaître : la perspective du cercle, du cylindre et du prisme et les grisés, les dégradés, le clair-obscur.

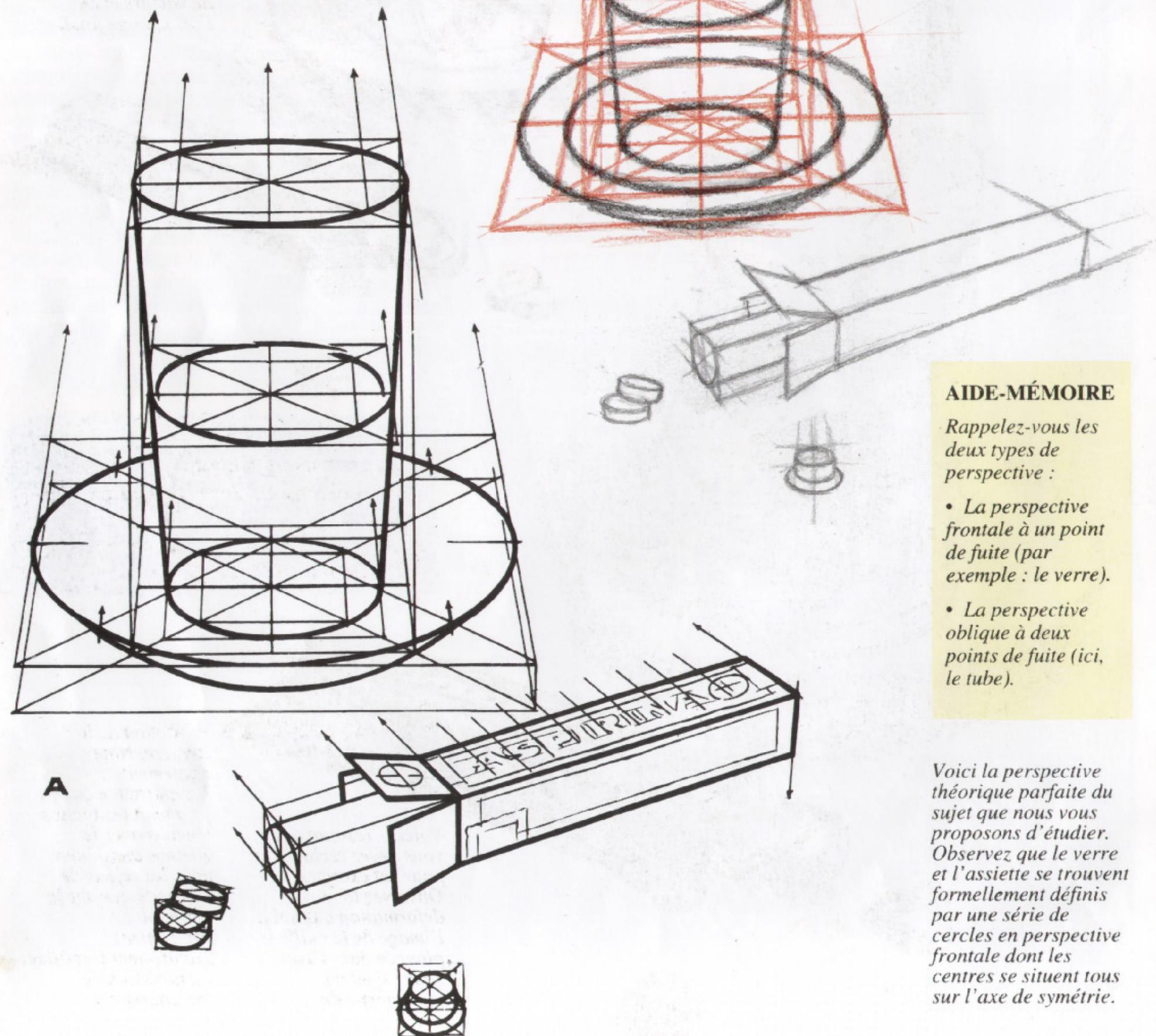
Le modèle

Prenez un verre, une assiette, une cuillère et un tube de comprimés quelconque. Disposez-les ensuite plus ou moins comme ils apparaissent sur notre composition.

Vous noterez que le point de vue choisi

implique que le verre et l'assiette sont vus en perspective frontale, tandis que le tube de comprimés est vu selon une perspective oblique.

Un croquis réalisé intuitivement et à main levée semblable à celui ci-contre est suffisant lorsque vous construisez votre dessin ; une définition parfaite de la perspective n'est pas indispensable. N'oubliez pas que lorsque vous travaillez d'après nature, la perspective n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen nécessaire permettant d'éviter les déformations.

AIDE-MÉMOIRE

Rappelez-vous les deux types de perspective :

- La perspective frontale à un point de fuite (par exemple : le verre).
- La perspective oblique à deux points de fuite (ici, le tube).

Voici la perspective théorique parfaite du sujet que nous vous proposons d'étudier. Observez que le verre et l'assiette se trouvent formellement définis par une série de cercles en perspective frontale dont les centres se situent tous sur l'axe de symétrie.

Exercice sur la perspective et le clair-obscur

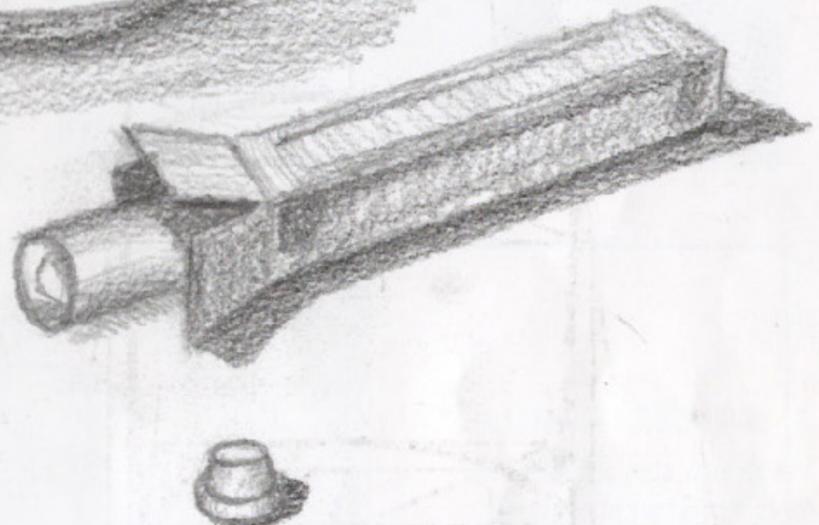
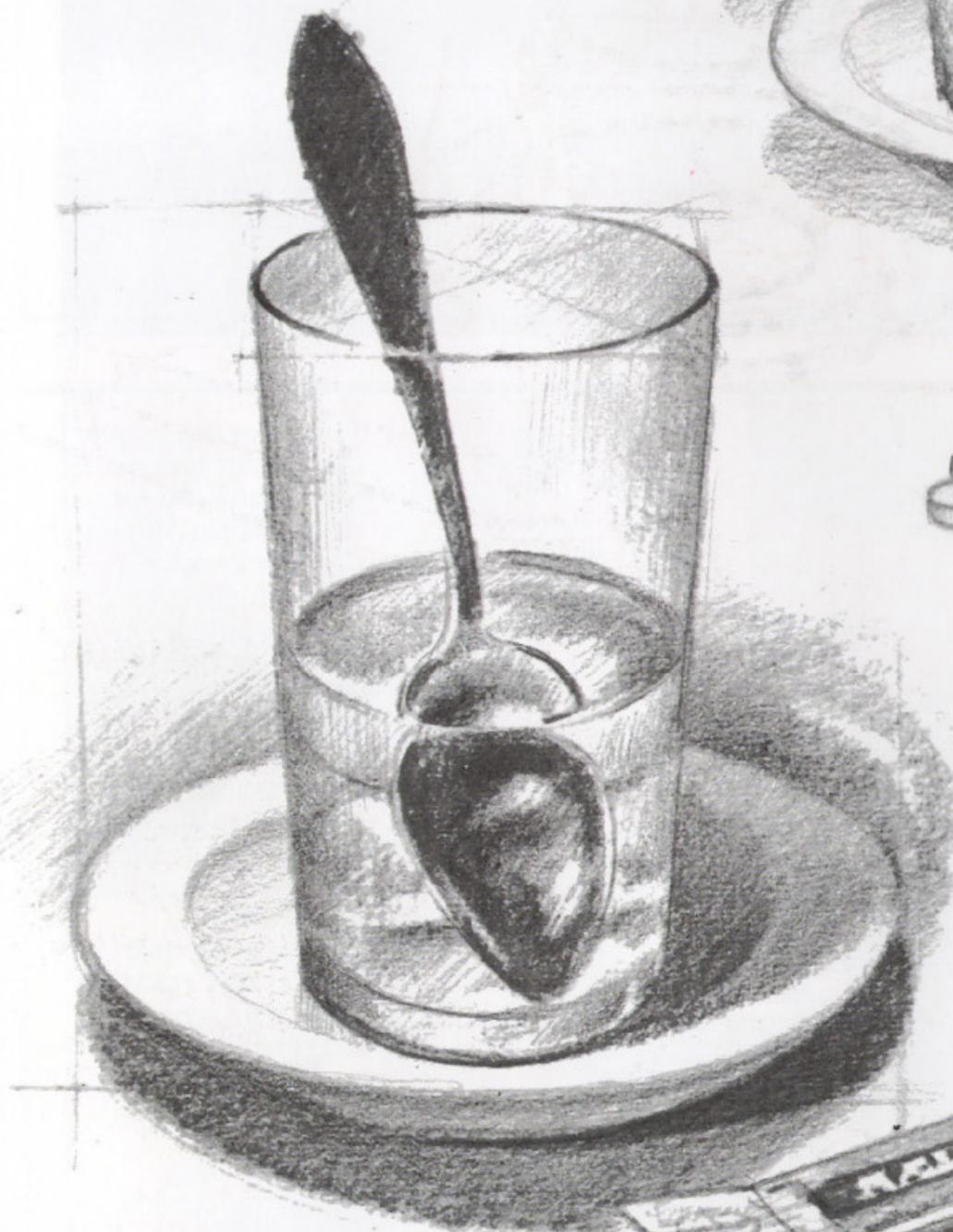
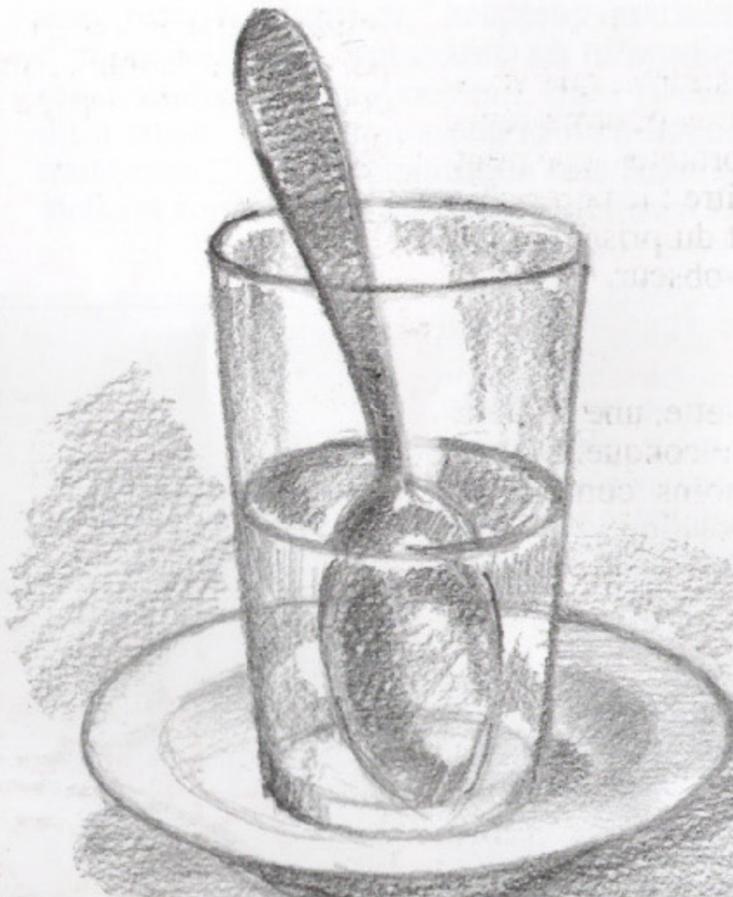
L'étude des valeurs

Lorsque vous aurez obtenu une ébauche semblable à celle de la page précédente, vous pourrez effacer les lignes de construction et procéder à une première étude des valeurs qui consistera surtout à situer les principales ombres. Vous pouvez convertir ce sujet en un dessin académique en réalisant une étude approfondie du clair-obscur.

Le crayon 2B vous apportera toutes les nuances nécessaires; réservez le 6B pour insister sur les gris foncés jusqu'à obtenir, sans trop appuyer, des noirs profonds.

Les doigts se chargeront d'estomper les tonalités et la gomme vous donnera les effets de lumière suscités par les reflets.

Sur cette étape intermédiaire entre la construction définitive de la page précédente et le dessin achevé, les lignes de construction ont disparu. Avec un crayon 2B, nous avons dessiné la cuillère qui complète le sujet et nous avons précisé les contours des autres formes en rectifiant, lorsque cela s'avérait nécessaire, quelques imperfections. Nous avons situé les premiers grisés qui constituent le point de départ de notre étude de valeurs et de l'estompage final.

- MATÉRIEL**
- Un crayon ordinaire n° 2.
  - Des crayons 2B et 6B de qualité supérieure.
  - Du papier Canson à grain moyen.
  - Une gomme.

Voici le résultat que vous devez rechercher pour cet exercice. Observez la déformation que subit l'image de la cuillère plongée dans l'eau sous l'effet du phénomène de

réfraction de la lumière. Notez également l'importance que prennent les blancs obtenus avec la gomme, aussi bien pour les reflets de l'assiette que sur le verre, où ils contribuent grandement à restituer l'impression de transparence.

Construction et perspective

Nous vous invitons à réaliser quelques exercices pratiques de révision afin de consolider vos connaissances.

Nous vous recommandons de réaliser une première composition d'un tracé très léger que vous pourrez gommer et rectifier. A partir de cette première étude, vous pourrez dessiner votre construction définitive en rectifiant les inexactitudes que vous auriez pu introduire précédemment.

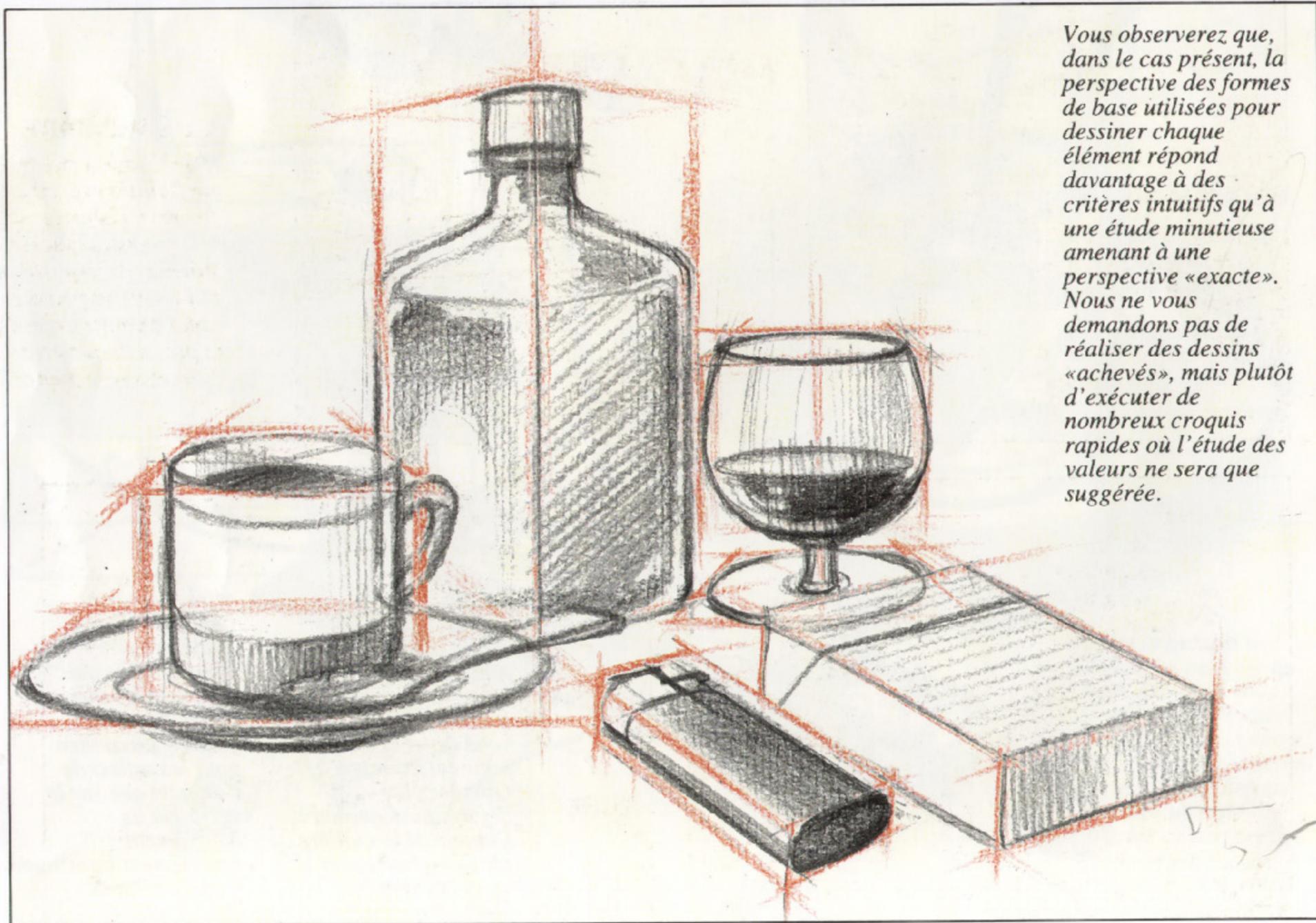
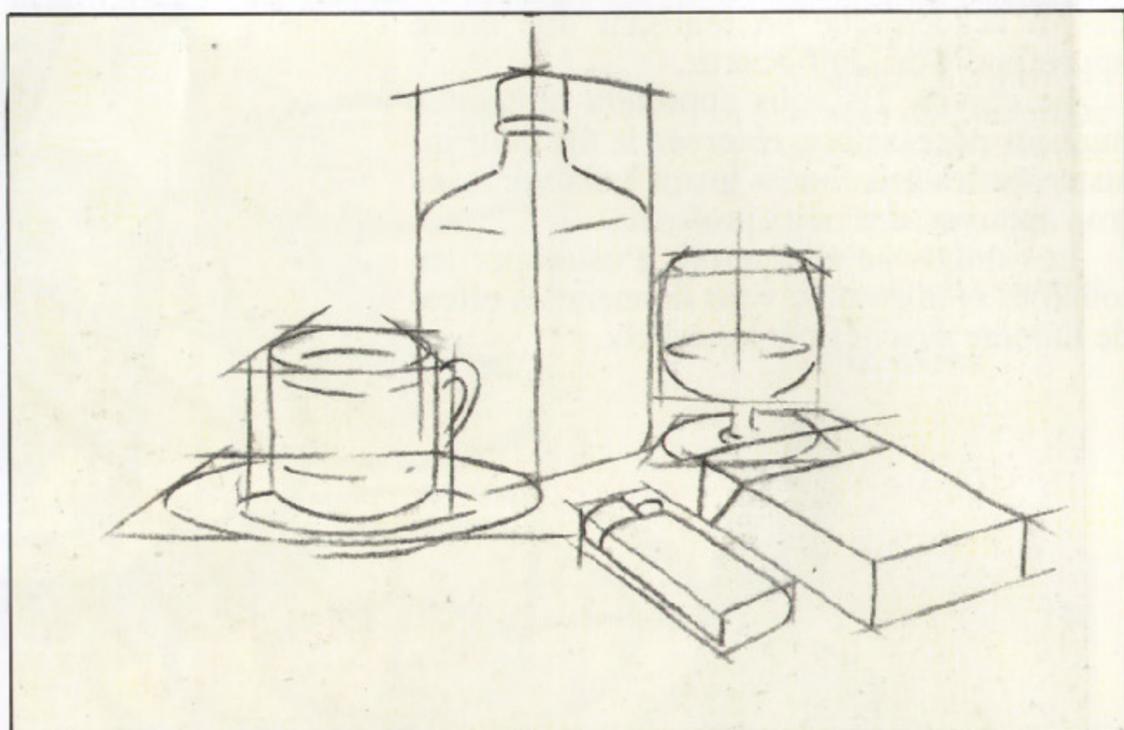
Il s'agit ici de placer deux ou trois objets de formes diverses sur une table, puis de les disposer en réalisant une composition permettant de construire l'ensemble à partir de formes géométriques de base vues en perspective.

MATÉRIEL

- Un crayon tendre (3B ou plus).
- Du papier pour croquis. Un papier vergé d'emballage, découpé dans un format d'environ 21 x 30 cm, convient très bien.
- Une gomme.

AIDE-MÉMOIRE

Chacun des éléments d'une composition doit être construit dans sa forme de base dessinée en perspective pour que l'ensemble ait un même horizon et un même point de vue.

Vous observerez que, dans le cas présent, la perspective des formes de base utilisées pour dessiner chaque élément répond davantage à des critères intuitifs qu'à une étude minutieuse amenant à une perspective «exacte». Nous ne vous demandons pas de réaliser des dessins «achevés», mais plutôt d'exécuter de nombreux croquis rapides où l'étude des valeurs ne sera que suggérée.

Un croquis au crayon 2B

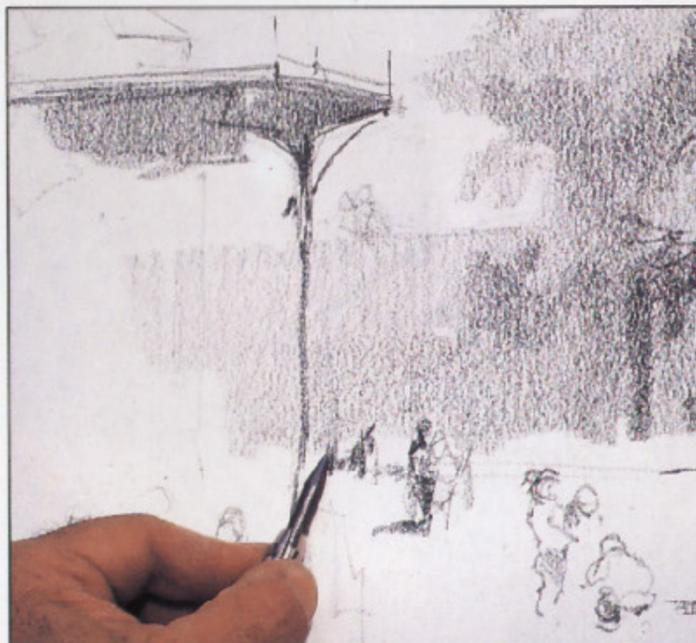
Pratiquer le croquis d'après nature, dans la rue ou à la campagne, est tout aussi important que de s'exercer à construire une nature morte disposée sur une table. Le croquis, conçu comme la concrétisation rapide d'une première impression suscitée par un sujet saisi d'après nature, vous amènera à compren-

dre, puis à maîtriser, la puissante force d'expression que possèdent les crayons à mine tendre. Ces crayons qui, dans la main d'un artiste, peuvent nous offrir en quelques traits rapides, la reconstitution à la fois formelle et subjective d'une réalité donnée.

Un jardin public est un lieu parfait pour la pratique du croquis. Savoir découvrir un point de vue intéressant et tenter de le saisir avec un minimum d'éléments graphiques est une bonne expérience.

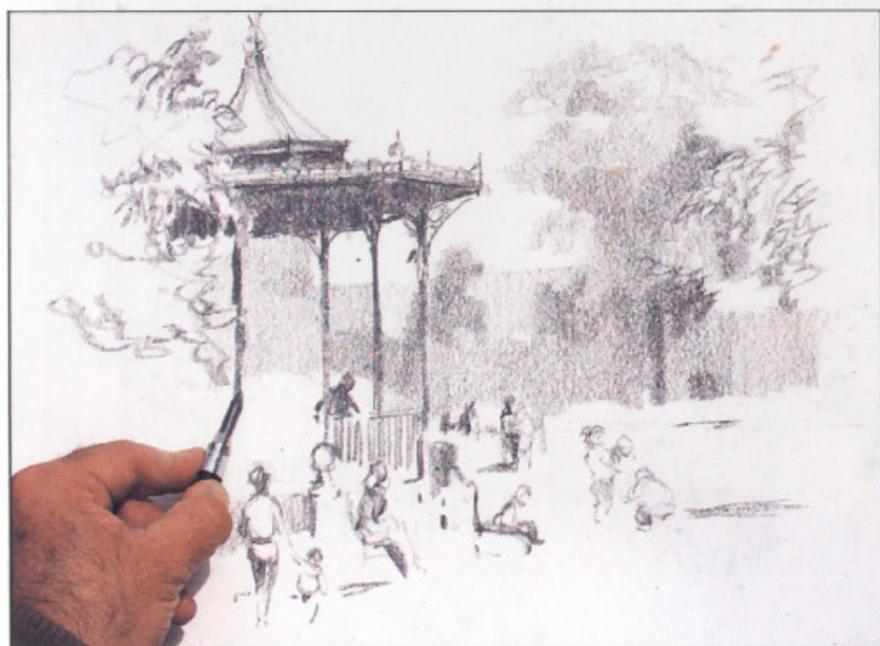
Avec la mine posée à plat, l'artiste a obtenu les grisés du fond, plus ou moins intenses selon la pression exercée.

La pointe de la mine a permis ces noirs qui font ressortir les formes plus linéaires et les plans dans l'ombre.

AIDE-MÉMOIRE

N'oubliez pas que les possibilités expressives du crayon dépendent tout autant du papier utilisé et de la position de la mine (à plat ou avec la pointe), que de la pression que vous exercez sur le papier.

Un croquis au crayon 2B

Obtenir une esquisse avec un rendu des valeurs semblable à ce que nous voyons ici n'est pas si facile. Ce n'est qu'après avoir réalisé de nombreux essais que vous serez en mesure d'expliquer tant de choses avec aussi peu d'éléments graphiques. Vous noterez que presque tout ce que contient cette esquisse a été exprimé par des modifications de tonalités. Les lignes les plus expressives sont réservées

surtout aux personnages. Nous vous recommandons de travailler avec la mine du crayon posée à plat ou taillée en biseau, afin de suggérer les formes par des taches plutôt que par des lignes.

Rappelez-vous ce que vous avez lu dans le fascicule 1 sur les crayons (pages 3 et 4), et tout ce qui a été dit sur l'éducation de la main et les traits de base (pages 9 et 10).

Sur ces deux détails agrandis de l'esquisse que nous vous proposons en exemple, vous pouvez observer la grande habileté de l'artiste à réaliser une synthèse des formes. Vous devez faire tout votre possible pour l'imiter en cela.

LES PREMIERS NUMÉROS

La nouvelle collection
Larousse
PEINDRE & DESSINER
est un cours complet
et progressif
qui vous permettra
d'apprendre, pas à pas,
toutes les techniques de base
du dessin et de la peinture.
Constituez-vous
la série complète.

NUMÉRO 1
Le matériel
Les traits de base

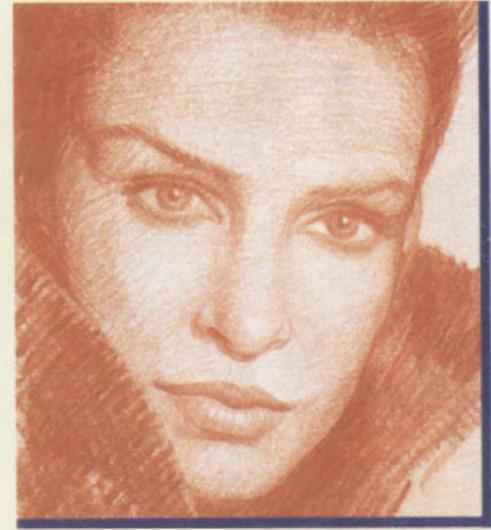
NUMÉRO 2
Apprendre à regarder
Ombre et lumière

NUMÉRO 3
La perspective
Les formes géométriques

NUMÉRO 4
Études et
perfectionnement

NUMÉRO 5
Le dessin de la tête
Les traits du visage

NUMÉRO 6
Le fusain
La sanguine

NUMÉRO 7
Étude de la main
Le corps humain

NUMÉRO 8
Études et
perfectionnement

BORDAS

