Initiation au dessin structurel : l'espace

Date : 19 et 20 avril 2018
Durée : 14 heures
Lieu : Strasbourg
Coût : 500 €
Effectif : 12 personnes

Cadre réservé à la HEAR

Public concerné :
Artistes plasticiens, designers, sculpteurs ou tout autre professionnel des arts visuels.

Prérequis :
Professionnel relativement à l'aise avec la tenue d'un crayon et ayant déjà fait l'expérience du dessin d'observation.

Formatrice :
• **Olivia Benvéniste** : artiste, enseignante.

Renseignements / inscription :
Grégory Jérôme, coordinateur
Anaïs Menrath, assistante
Tel : 03 69 06 37 89
Mail : gregory.jerome@hear.fr
anais.menrath@hear.fr

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

- acquérir la technique et la méthode pour dessiner des espaces construits d'après observation.
- être en mesure de représenter un espace de manière mentale et de le transformer en partant d'un plan ou d'autres documents.
- être en mesure d'effectuer rapidement un dessin d'espace lisible.

PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION :

Dessiner un volume d'après observation est une chose, mais le dessiner d'après mémoire et selon une représentation mentale demande une certaine méthodologie et exige de comprendre la forme. Le dessin dans ce cas ne peut être purement intuitif.
Les notions de perspective linéaire appliquée à l'objet seront mises en pratique en profondeur durant ces 2 journées. cette pratique du dessin servira le réalisme et le gain de temps dans la conception des projets.

JOUR 1
Matin :
Les règles de la perspectives cavalière et conique appliquées à l'espace architecturé intérieur et extérieur seront enseignées lors de cette matinée à travers des démonstrations au cours desquelles les stagiaires seront invités à prendre des notes. Des exercices permettront de mettre en application ces principes.

Démonstration des règles de la perspective cavalière et conique appliquées à un rectangle, une boîte, une pièce intérieure et un bâtiment cubique, un cercle et ellipse, un cylindre (colonne), un toit (pyramide), un arc.
>Prise de Note.

Nous aborderons par des exercices la façon de disposer différents volumes géométriques simples sur un sol, pour voir comment faire vivre des volumes disposés différemment dans un même espace avec un même point de vue.
>Exercice : Depuis un damier, placer différents volumes rectangulaires et cylindriques qui montent et descendent depuis la base du damier.

	Nous mettrons en application les règles de la perspective conique à des espaces architecturés vides. Nous testerons différents points de vue et différents cadrages, pour voir ce que chacun raconte et dans quel cas utiliser l'un ou l'autre. >Exercice : dessin de pièces intérieures, de bâtiments dans une rue (en mental, copie d'après démonstration du formateur). En perspective cavalière, en vue à 1 point de fuite puis à 2 points de fuite. Afin de donner plus de vie à un espace dessiné, nous nous exercerons aux règles de la perspective permettant de placer les ombres propres et les ombres portées. >Exercice : appliquer les ombres propres et portées sur les dessins réalisés lors des derniers exercices. Pour préciser la question des échelles, nous verrons comment placer un personnage debout et assis et une foule dans une pièce intérieure et dans un espace extérieur architecturé. >Exercice : placer des personnages dans les dessins réalisés lors des derniers exercices. <u>Après-midi</u> : Une fois les règles apprises, le travail consistera à dessiner d'après documentation photographique et d'après le réel. Dans un second temps nous aborderons le dessin mental, en transformant un espace donné. Se confronter au réel permet de faire face à un espace comportant une complexité d'informations qui nous sautent aux yeux, venant du fait que le modèle nous "surplombe", à l'inverse du dessin d'objet où le dessinateur surplombe le modèle. Nous déterminerons ensemble quelle méthode adopter pour ne pas se perdre dans les détails et exécuter un dessin rapide et juste. >Exercice : dessin d'observation de pièces intérieures d'après le réel. Dessin au trait. Monter la perspective en commençant par les murs, puis tout dessiner en transparence. >Exercice : dessin d'observation d'espaces extérieurs d'après le réel. Dessin au trait. Nous nous exercerons sur divers types d'architectures, afin de nous confronter à des agencements plus complexes. >Exercice : dessin d'observation de pièces intérieures d'après document. Dessin au trait. Monter la perspective en commençant par les murs, puis tout dessiner en transparence. >Exercice : dessin d'observation d'espaces extérieurs d'après document. Dessin au trait. Nous traiterons enfin de la manière de transformer un espace donné (dessiné d'après document), en respectant les échelles. >Exercice : Depuis une pièce intérieure et depuis un bâtiment, creuser et monter des volumes secondaires. **JOUR 2**

	Matin : L'objectif de la matinée sera de dessiner de manière moins "puriste", afin de figurer aisément un espace vivant, fourni, et surtout lisible. Nous intégrerons une nouvelle notion qui permet de traduire la profondeur qui est la "perspective atmosphérique". Observer un espace par ses masses ou avec un regard "flouté" permet d'adopter une concentration moins analytique. La ligne mène au détail et au contour. Alors que la masse mène à la présence intérieure d'une forme et permet de distinguer les ensembles de manière globale. Cette technique permettra d'adopter un dessin plus rapide et efficace. Maintenant que les règles de géométrie dans l'espace auront été acquises, il sera possible de tenter une approche plus aléatoire pour expérimenter d'autres types de rendu. >Exercice : dessin d'observation de pièce intérieure, vide et avec meubles. Technique plus intuitive en partant d'un élément central. Accentuer la perspective atmosphérique. Dessin par masses, sans lignes. >Exercice : dessin d'observation de pièce intérieure. Au crayon de couleur pour la lisibilité, et en vue d'obtenir un rendu finalisé. Placer les ombres et lumières de manière mentale. >Exercice : dessin d'observation d'un espace extérieur. Au crayon de couleur pour lisibilité en vue d'obtenir un rendu finalisé. Placer les ombres et lumières de manière mentale. Après-midi : L'objectif de l'après-midi sera d'insister sur le dessin mental. Nous verrons quelle échelle, quel point de vue, et quel cadrage adopter pour avoir un rendu pertinent. En partant d'un plan, d'une élévation ou d'une perspective cavalière, nous dessinerons des espaces en perspective conique que nous tenterons de rendre le plus vivants possibles. >Exercice : dessin mental. Partir d'une perspective cavalière. Espace extérieur. Au feutre pour la lisibilité en vue d'obtenir un rendu finalisé. >Exercice : dessin mental. Partir d'une élévation. Espace extérieur. Au feutre pour lisibilité, et rendu finalisé. >Exercice : dessin mental. Partir d'un plan. Espace extérieur. Au feutre pour lisibilité, et rendu finalisé. >Exercice : dessin mental. Partir d'une perspective cavalière. Espace intérieur vide. Au feutre. >Exercice : dessin mental. Partir d'une élévation. Espace intérieur vide et meubles. Au feutre. >Exercice : dessin mental. Partir d'un plan. Espace intérieur vide et meubles. Au feutre. METHODOLOGIE :

	Un dessin au trait et crayon de papier sera utilisé pendant toute la durée du stage. **Matériel à amener par le stagiaire** : carnet A3 (papier esquisse 120gr max), crayon de papier et/ou critérium B, 2B ou 3B. Gomme classique. **Supports fournis aux stagiaires** : papeterie (feutres, crayons de couleur), consommables (papier Lay-out), un poste informatique et un vidéo/rétro-projecteur. <u>EVALUATION DE LA FORMATION :</u> Une fiche d'évaluation anonyme écrite sera transmise aux stagiaires. Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque participant.