

Initiation au dessin structurel : l'objet

Date : 7 et 8 juin 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
anaïs.menrath@hear.fr

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Être capable de concevoir un projet à réaliser en 3D, réaliser une esquisse devant un client ou composer les éléments d'une peinture sans l'aide d'un modèle. Ce savoir-faire permettra de dessiner des formes types existantes mais aussi des formes inventées, qui devront elles aussi être représentées de manière plausible ou réaliste (selon les lois de la physique et de la perspective). Acquérir les techniques permettant de "donner à voir" la forme : quel point de vue, quel éclairage, quel type de tracé adopter pour présenter l'objet de la manière la plus lisible possible, et sans perdre de temps. L'objectif sera de permettre au créateur de gagner du temps dans la conception de son projet, de le libérer de la contrainte du modèle pour figurer des éléments dans ses compositions. Le dessin mental devient un nouvel outil pour le créatif, outre l'aspect pratique, il ouvre de nouvelles perspectives à sa pratique professionnelle.

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 : "L'objet construit"

Les principes de la perspective linéaire seront déclinés tout au long de la matinée sur des formes, de la plus simple à la plus complexe afin de permettre au stagiaire de comprendre une forme en volume. L'objectif est de comprendre la différence entre la perspective cavalière et la perspective conique. Dans quel cas de figure utilise-t-on l'une ou l'autre ?

>Démonstration d'un plan et d'une élévation. Démonstration des règles de la perspective cavalière et conique appliquées à des

formes planes, à des volumes et des ensembles. Ceci pour exécuter des formes géométriques simples, angulaires et arrondies. Prise de note des stagiaires

>Exercice : dessiner d'après observation ces formes seules : rectangle, cercle, boîte, cylindre, sphère, ovoïde. En vue à 1 et 2 points de fuite.

Nous observerons comment plusieurs volumes disposés dans le même espace sont régis ou non par les mêmes points de fuite.

>Exercice : dessiner par ensembles et d'après mémoire (mentalement) ces mêmes formes simples. En vue à 1 et 2 points de fuite.

Nous verrons comment à partir de formes simples, il est possible de créer des formes plus complexes.

>Exercice : transformer ces formes simples en creusant à l'intérieur des percées rectangulaires et cylindriques.

Les lois de la perspective étant identiques pour des formes géométriques plus complexes, il s'agira à travers les exercices suivants et par la démonstration, de se confronter à ces formes pour aiguïser l'esprit à l'appréhension du dessin de volume.

>Exercice : dessiner d'après le réel ces formes seules et par ensembles : cône, pyramide, octaèdre, hémisphère, parallélépipède, dodécaèdre, tore, hélice, tronc de cône, tronc de pyramide.... En vue à 1 et 2 points de fuite.

Suite au dessin de contour, il s'agira de définir par l'observation ce qui se passe à l'intérieur du volume. Toujours par le trait, nous préciserons notre compréhension des surfaces d'un volume, grâce aux "lignes 3D". >Démonstrations et explication de "lignes 3D". Prise de note des stagiaires.

>Exercice : appliquer les lignes 3D sur toutes les formes dessinées précédemment.

Après-midi : "Construire l'organique"

Les mêmes principes de construction en perspective de volumes construits peuvent être appliqués à des formes organiques. Les formes organiques sont principalement des formes courbes, et surtout irrégulières. Il est possible de trouver une structure et une logique dans la structure de ces formes, une architecture ; en cherchant à y inclure des formes géométriques de base, en "géométrisant" la courbe, en observant les méplats et tangentes, en essayant de trouver une symétrie, une verticalité et une horizontalité.

Les fruits et les légumes permettent d'appréhender des volumes pleins, sphériques ou long. Les fleurs et feuillages sont des formes plates, recourbées, sur lesquels nous travaillerons en particulier les notions de raccourcis.

>Exercice : dessiner d'après observation des formes organiques (fruits, légumes, feuilles) avec application de "lignes 3D".

Nous aborderons une méthodologie pour dessiner des ensembles complexes, où une multitude de lignes et d'informations parviennent à nos yeux et notre cerveau, comme avec le bouquet de fleurs.

>Exercice : dessiner d'observation des ensembles de formes organiques complexes (fleurs, bouquets, feuillage) avec application de "lignes 3D".

Nous continuerons à nous intéresser aux lignes courbes. Nous verrons comment transcrire un drapé lisible par le trait, donc sans ombres et lumières.

>Exercice : dessin d'observation de formes courbes irrégulières et molles (rubans, drapés, coussins) avec application de "lignes 3D". Afin de gagner progressivement en autonomie, nous passerons par le dessin mental en nous appuyant sur les dessins réalisés lors des exercices précédents. Le dessin mental permet de faire travailler sa mémoire visuelle, plus que lorsque le modèle est présent et offre à l'observateur les réponses visuelles.

>Exercice : en dessin mental, créer des déformations de plissés sur les formes textiles dessinées précédemment.

JOUR 2

Matin : "Construire toute forme complexe à partir du rectangle et de la boîte"

Pour gagner encore en autonomie, nous reprendrons pour cette matinée les acquis du premier jour en continuant à complexifier. La difficulté passe par le choix du modèle et par le fait de dessiner mentalement.

Dessiner en mental demande un effort de projection qui sera facilité par le fait de passer par un objet familier. Il est plus facile de se souvenir de la forme d'un outil de bricolage ; si ce n'est pas le cas, il faut se poser la question de la fonction de cet objet pour fouiller notre mémoire visuelle.

>Exercice : dessiner en mental des formes construites complexes familières, en partant d'une élévation puis perspective cavalière et conique (marteau, mètre, tournevis, pince).

Les objets électroménagers et usuels de notre quotidien ont un design qui combine souvent avec finesse les courbes et les lignes tendues. Ils jouent aussi de manière stylisée sur les proportions. Arriver à saisir ces subtilités augmente notre capacité de perception.

>Exercice : dessiner d'observation et avec les "lignes 3D", en perspective conique des formes construites complexes, puis tourner autour de l'objet en dessin mental, en perspective cavalière (ciseaux, sèche-cheveux, bouilloire, lampe...)

La structure d'un objet est une chose, mais ses détails et ses motifs en sont une autre. Comment les représenter sans se perdre dans leur complexité ?

>Exercice : Dessiner d'observation de formes géométriques simples présentant en surface des motifs répétitifs et complexes.

La complexité des motifs est souvent due à la répétition. Mais certains motifs sont placés sur des trames irrégulières ou ont individuellement des formes complexes (motifs organiques ou abstraits). Comment faire face à ce degré supplémentaire de complexité sans s'essouffler ?

>Exercice : Dessiner mentalement des formes géométriques simples ayant en surface des motifs complexes. Dessin à l'aveugle : dessiner à l'aide de consignes orales uniquement.

Après-midi : "Objets fictifs ou abstraits"

Pour finir, nous nous attaquerons à d'autres types de modèles, afin de nous confronter à un large répertoire de formes. Nous aurons ainsi appris à percevoir et représenter des formes planes, des volumes pleins ou longs et des volumes plats ondulés. Comme disait P. Cézanne, dessiner une pomme ou un corps humain revient au même. Malheureusement notre hémisphère gauche a tendance à cloisonner les formes par catégories, selon ce qu'elles nous évoquent. Nous nous entraînerons donc ici à appliquer les règles de la perspective à de nouveaux types de formes.

Nous modifierons des objets en y faisant une "coupe" et nous nous poserons la question de la "jonction" de deux formes.

>Exercice : mixer 2 objets réels pour créer un objet fictif. Dessin mental à l'aide de documents.

Dessiner et mettre en volume une forme abstraite permettra de pousser nos capacités de représentations en les appliquant à des formes qui nous évoquent généralement du suggestif. La dimension suggestive de la forme a tendance à nous faire croire qu'on ne peut la "raisonner", ce qui est faux.

>Exercice : Créer un objet irréel en montant des volumes depuis une tâche et des lignes en gribouillis.

Mettre en volume une forme plane permet de lui donner une présence qui la rapproche du réel : une tâche prend un bas-relief et devient une goutte, un cercle devient une sphère. L'observateur se projette dans le dessin comme si l'objet se présentait à lui dans un espace hors de la feuille. Le stagiaire à la fin du stage aura la capacité de faire exister son répertoire de formes et ses projets de manière plus tangible.

EVALUATION DE LA FORMATION :

Une fiche d'évaluation anonyme écrite sera transmise aux stagiaires.

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque participant.