

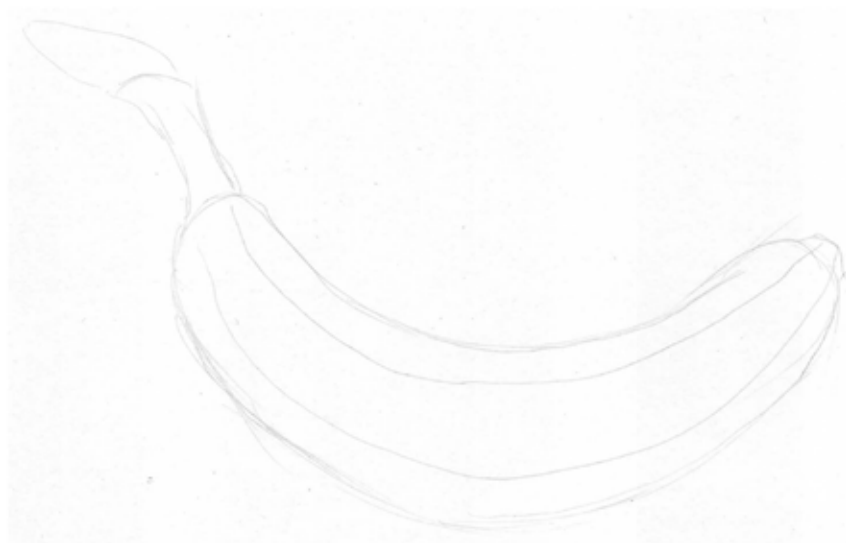
Apprendre à dessiner pour les débutants

Quiconque a décidé, en tant que novice absolu dans le domaine du dessin et de la peinture, de se lancer dans ce nouveau passe-temps, cherche d'abord quelques conseils qui pourraient l'aider. Mais il n'existe (malheureusement) pas de conseils ou d'astuces miracles qui puissent vous dispenser de vous exercer. En fin de compte, on n'acquiert une nouvelle compétence qu'en s'exerçant régulièrement.

Sur cette page, je souhaite néanmoins vous donner quelques conseils pour que vous ne vous exerciez pas au hasard, mais de manière très ciblée.

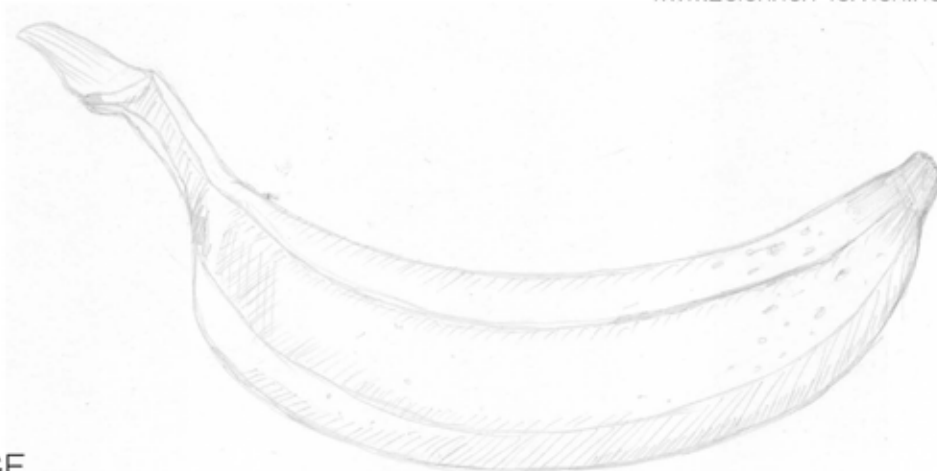
1. N'ayez pas peur de la feuille blanche

Beaucoup d'artistes en herbe se persuadent qu'ils ne sont pas assez doués et n'osent même pas se lancer. Mais tout voyage commence par un premier pas. Alors, lancez-vous et griffonnez : au début, ce n'est pas le résultat qui compte, mais l'exercice en soi. Qui l'aurait cru ?

ESQUISSE

www.zeichnen-lernen.net

ESQUISSE AVEC OMBRAGE

En s'entraînant régulièrement, on finit par s'améliorer. En dessin, c'est bien sûr la même chose. Mais comme en sport, il est important de ne pas toujours s'entraîner à la même chose, mais de se lancer de nouveaux défis et de travailler de manière ciblée ce que l'on ne sait pas encore (très bien) faire.

2. Motifs pour débutants

« Choisis un motif facile à dessiner » est un bon conseil. Mais quand on n'a jamais dessiné, il n'est pas si simple de déterminer ce qu'est un motif simple et ce qui s'avère plus difficile à réaliser qu'on ne le pensait au départ.

En règle générale, les motifs composés de quelques formes simples et comportant peu de détails sont les plus faciles. Quelques exemples ? Tout ce qui est rond est très facile à dessiner (une balle, une pomme, un melon, etc.). Les motifs comportant peu de détails peuvent être, par exemple, une banane, un téléviseur, une lampe ou tout autre objet similaire.

Il vaut mieux éviter d'avoir trop de motifs différents à la fois. Au lieu d'une corbeille de fruits entière, commence par dessiner un seul fruit.

X UN ORDRE INCORRECT LORS DE L'ENTRAÎNEMENT

ORDRE CORRECT ✓

Que tu veuilles reproduire une photo ou dessiner des motifs que tu as sous les yeux ou de mémoire, le principe est le même.

3. Garde toujours le plaisir de dessiner

Si tu dois te forcer à faire quelque chose et que cela ne te procure aucun plaisir, c'est que tu ne t'y consacres pas de tout ton cœur. Si dessiner ne te procure aucun plaisir, tu dois donc te demander honnêtement pourquoi tu veux l'apprendre.

Si le stress du quotidien gâche le plaisir que tu prends à t'exercer régulièrement au dessin, tu ne dois pas non plus te forcer à le faire à tout prix. Le dessin doit être un passe-temps qui t'apporte joie et détente, et non une corvée.

4. La question du matériel

Quand on souhaite s'initier au dessin en tant que débutant, on se demande rapidement quel matériel il « faut » utiliser. Un stylo à bille et un bloc-notes suffisent-ils, ou faut-il absolument un vrai crayon d'artiste et du papier à croquis spécial ?

Si l'on souhaite d'abord voir si le dessin est vraiment le passe-temps qui nous convient, on peut utiliser ce que l'on a déjà chez soi. En revanche, si l'on est certain de vouloir dessiner plus souvent et avec ambition, du matériel spécifique sera certainement utile

. Il n'est en aucun cas nécessaire d'avoir des fournitures artistiques coûteuses et haut de gamme pour réaliser de bons dessins. Même les produits vendus en grande surface ou les marques bon marché garantissent des résultats satisfaisants. Ce n'est pas le matériel qui fait la qualité d'un dessin, mais le talent de l'artiste. Il ne faut toutefois pas se laisser séduire par les offres trop bon marché sur Internet. Des matériaux de mauvaise qualité peuvent très vite gâcher le plaisir de dessiner et de peindre ! Vous trouverez ici une liste de marques reconnues – en allemand (<https://online-zeichenkurs.de/materialien/marken-bei-kuenstlermaterialien-20971.html>).

Il est en tout cas conseillé d'investir dans du papier de qualité. Le papier à croquis ou à dessin est sans aucun doute préférable au papier d'imprimerie ou aux blocs de papier quadrillé. Un papier de qualité – en allemand (<http://zeichnen-lernen.net/kuenstlermaterialien-stifte-farben/malgruende-196.html>) – offre une sensation au toucher tout à fait différente de celle des papiers qui ne sont pas conçus à cet effet.

Que l'on utilise un stylo à bille, un crayon à papier, un crayon de couleur, un feutre fin ou tout autre matériel, c'est une question de préférence personnelle. Chaque matériel a son propre charme et offre des techniques et des possibilités qui lui sont propres.

5. Le mythe du talent

Il y a des personnes talentueuses qui ont plus de facilité à apprendre de nouvelles choses, et d'autres qui n'ont pas cette chance. Mais le talent n'est pas une condition indispensable pour apprendre quoi que ce soit – même pour apprendre à dessiner, le talent n'est pas une obligation. Les personnes supposées sans talent doivent simplement s'entraîner davantage et plus souvent que celles qui ont du talent. C'est tout !

6. De fausses attentes envers soi-même

On est souvent son propre critique le plus sévère. Mais il ne faut pas être trop autocritique. Ses attentes doivent être réalistes par rapport à ses propres capacités. Un dessin a le droit de complètement rater de temps en temps – car ce n'est qu'en acceptant ses erreurs qu'on peut en tirer des leçons.

7. La bonne courbe d'apprentissage

Bon nombre de dessinateurs, lorsqu'ils abordent de nouveaux sujets, se précipitent directement sur tous les détails et les ombres afin de réaliser le plus rapidement possible un dessin aussi réaliste que possible. Il n'est alors pas rare que des éléments fondamentaux, tels que la perspective ou la netteté des contours, soient négligés. C'est pourquoi il convient de commencer par un ordre logique et de progresser petit à petit.

Augmenter régulièrement le niveau de difficulté est en tout cas utile pour l'apprentissage. Voici un exemple de progression à partir d'un portrait :

Au lieu de commencer directement par dessiner toute la tête avec le visage, les cheveux, les détails et les ombres, on s'entraîne d'abord uniquement à dessiner les yeux, le nez, la bouche et les oreilles. Une fois que l'on maîtrise cela, on s'entraîne à reproduire la forme correcte de la tête et le placement des parties du visage. Ce n'est qu'ensuite que l'on peut commencer à s'exercer aux coiffures, puis à dessiner les ombres.

Une autre progression pourrait consister à dessiner sous différentes perspectives et avec des distorsions.

8. Apprenez à voir comme un artiste (voir juste)

L'œil non exercé ne voit ci-dessous qu'une photo d'une pomme. Mais l'artiste voit bien plus que cela. Que voyez-vous, en tant que débutant ?

Quiconque dessine régulièrement développe inévitablement un sens aigu du détail. Mais cela peut aussi s'entraîner de manière ciblée, en prenant conscience de tout ce que l'on perçoit et de ce que l'on peut ainsi dessiner pour donner un aspect réaliste à son dessin.

Tout d'abord, la pomme n'est pas parfaitement ronde. Il serait donc erroné de se contenter de dessiner un cercle et d'y ajouter une tige. La forme de la pomme s'effile notamment vers le bas, et le creux à

l'extrémité supérieure, au centre duquel se trouve la tige, est impossible à ignorer. À cela s'ajoute le fait que la pomme n'est pas simplement verte. En y regardant de plus près, on remarque les nombreuses taches claires et les zones plus sombres, qui alternent avec des points brillants.

Pour donner de la profondeur à la pomme, il ne faut pas oublier l'ombre portée qui s'est formée sous la pomme.

Si l'on remarque en outre que le pédoncule ne pointe pas tout droit vers le haut, mais qu'il est incliné vers l'observateur, c'est que l'on a bien entraîné son œil.

Pour percevoir autant de détails dans un motif apparemment banal comme cette pomme, il faut un regard précis et patient. Au quotidien, nous avons tendance à percevoir les choses de manière superficielle et, la plupart du temps, distraitemment. Mais celui qui a l'intention de dessiner quelque chose doit observer ce qu'il voit de manière beaucoup plus intense et y ajouter sa forme de base, sa perspective et ses détails.

9. Des contours trop marqués

C'est justement quand on débute qu'on a tendance à tracer des contours trop marqués. Soit on appuie trop fort en dessinant, soit on trace plusieurs lignes les unes à côté des autres. Il est alors utile de faire au préalable des exercices d'assouplissement pour s'entraîner à tracer des lignes avec assurance. D'une manière générale, au début, les lignes doivent être tracées de manière plutôt souple, légère et discrète. Au fur et à mesure que l'on affine l'esquisse, on augmente la pression petit à petit.

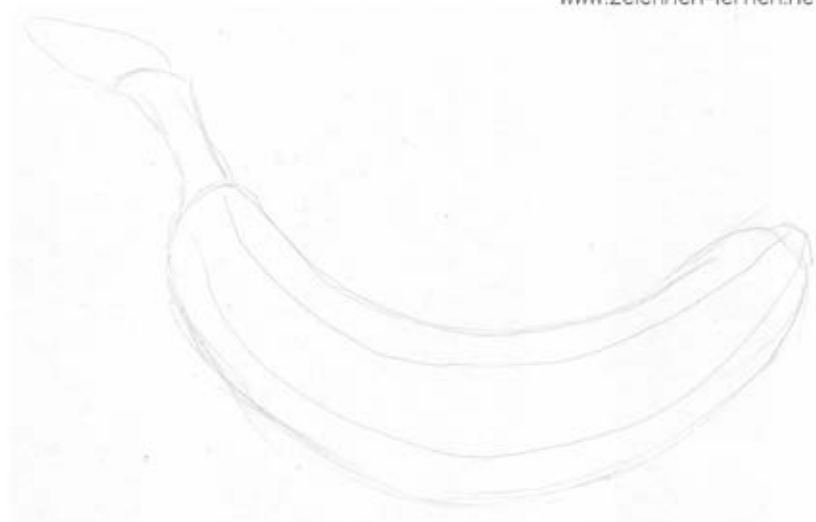
ROP APPUYÉ

difficile à effacer, trait incontrôlé

ESQUISSE LIBRE

Légèrement tracée au crayon dur, facile à effacer, trait plus précis

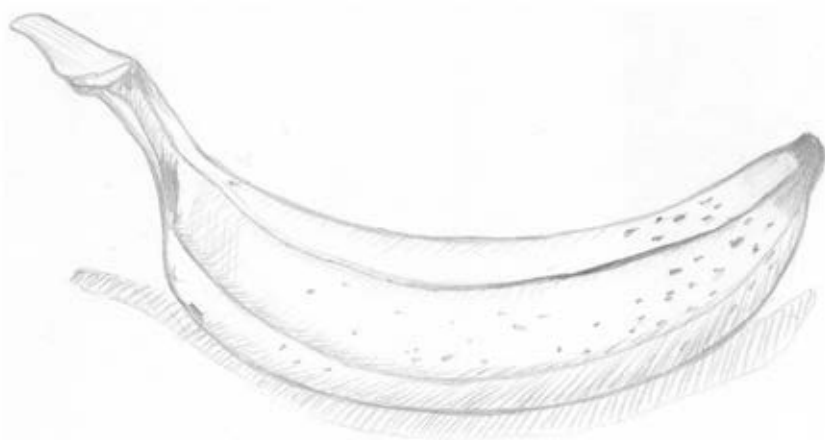

www.zeichnen-lernen.net

Pour éviter d'appuyer trop fort lorsque vous dessinez, il est nécessaire de tenir correctement le crayon. Voir à ce sujet le conseil n° 13.

10. Erreur classique des débutants : un contraste insuffisant

Les débutants ont souvent tendance à hésiter lorsqu'il s'agit d'ombrer. Ils appliquent certes des ombres sur de grandes surfaces, mais les nuances font généralement défaut : le résultat est un gris uniforme. Pour apporter plus de relief et de variété, il faut créer des contrastes plus marqués. N'hésitez pas à assombrir véritablement les zones qui se trouvent clairement dans l'ombre.

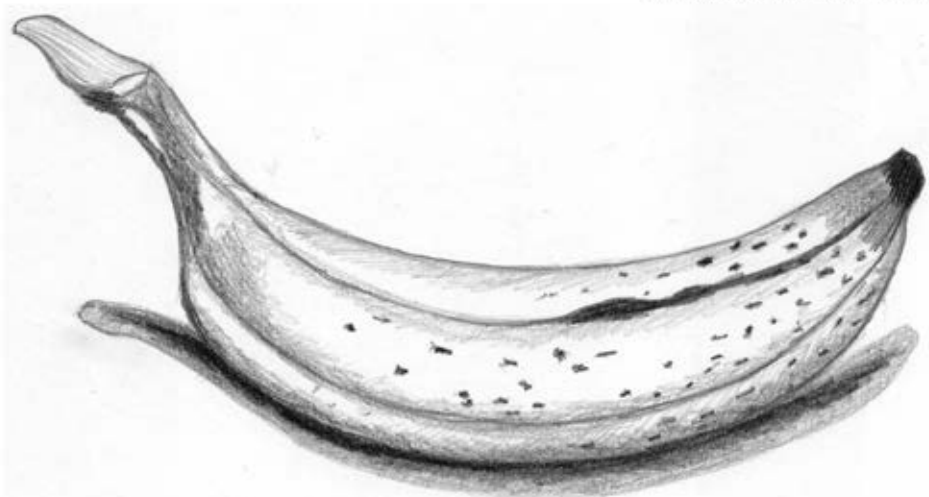
X CONTRASTE INSUFFISANT

très clair, gris uniforme

BON CONTRASTE

Différentes nuances, des ombres plus nettes, des détails plus précis

11. La question de l'effacement

Ceux qui commencent tout juste à dessiner et qui ont une image précise en tête ont tendance à effacer trop vite et trop souvent. Il faut aussi savoir accepter de laisser certaines lignes telles quelles, d'autant plus si l'on n'a pas encore les compétences nécessaires pour les améliorer. C'est là qu'intervient à nouveau cet appel : ayez le courage d'accepter les erreurs !

Les problèmes d'effacement surviennent généralement aussi lorsque l'on a appuyé trop fort sur ses traits ou utilisé un crayon trop tendre. Les débutants dessinent généralement avec des crayons de dureté HB, ce qui correspond à une dureté moyenne et qui, selon la marque, peut déjà être assez tendre et foncé. Il est préférable de réaliser les croquis et les esquisses avec des crayons de dureté F, ou mieux encore avec des crayons de la gamme H (pour les débutants, des valeurs H faibles telles que H, H2 et H3 suffisent – H4 au maximum).

Malheureusement, avec des crayons plus tendres ou des traits appuyés, il reste des traces de couleur foncées, voire, dans le pire des cas, des empreintes dans le papier.

Un autre problème lié à l'effacement est le froissement du papier. Les papiers que l'on trouve habituellement à la maison (papier d'imprimante, blocs de notes) ne pèsent que 80 g/m², ils sont donc très fins et peuvent se froisser plus facilement. La plupart des papiers à dessin destinés aux amateurs et aux élèves ne sont que légèrement plus épais (90 à 110 g/m²). Les papiers particulièrement résistants sont ceux dont le grammage est nettement supérieur à 110 g/m². Ceux-ci sont nettement plus chers que le papier d'imprimante habituel, mais leur achat en vaut la peine, car ils offrent une sensation au toucher tout à fait différente.

12. Ne te compare pas aux autres

Les modèles (supposés) inaccessibles peuvent être un véritable frein à la motivation. En général, il est bon de se chercher des modèles que l'on admire, qui peuvent nous inspirer et que l'on aimerait peut-être imiter.

Mais il faut se rappeler, surtout quand on débute, que ces modèles n'ont pas appris à bien dessiner du jour au lendemain. Même les dessinateurs que l'on admire ont parfois mis des années à développer leurs compétences, à acquérir des connaissances et de l'expérience.

13. Dessiner sans avoir mal à la main

Pendant des années, j'ai crispé ma main en dessinant et j'avais vraiment mal. Cela était dû d'une part à la pression que je m'imposais pour être performant, mais surtout à une mauvaise prise en main du crayon.

Avec les stylos (stylos à plume, stylos à bille), on a l'habitude de tenir le stylo le plus bas possible, près du papier. La pression exercée sur le stylo, et donc sur le papier, est nettement plus forte que lorsque l'on tient le stylo plus haut. Logiquement, la main finit donc plus vite par faire mal.

Un autre inconvénient de tenir le crayon par le bas est que l'on se cache soi-même la vue sur le papier. Il n'était pas rare que les élèves se penchent alors très près de la feuille pour pouvoir voir par-dessus le crayon. Cela favorise en outre les maux de dos et les troubles posturaux.

Idéalement, le crayon devrait tenir sans serrer dans la main, et la main devrait recouvrir toute la longueur du crayon. Le pouce et l'index ne doivent pas être à la même hauteur sur le crayon, mais le pouce doit être placé légèrement plus haut. Pour un peu plus de précision lors du dessin, le pouce et l'index peuvent se rapprocher légèrement.

Pour éviter de maculer ton dessin avec ta main, tu peux placer un bout de papier en dessous ou porter un gant spécial pour le dessin.

14. Ne jetez rien !

Pour finir, voici un conseil essentiel pour les débutants : conservez tous vos croquis et dessins – vous ne devez RIEN jeter. Ce n'est qu'en regardant vos anciens dessins que vous pourrez prendre du recul et constater vos progrès. De plus, vos anciens dessins peuvent constituer une bonne source d'inspiration.

Le défi consistant à redessiner une ancienne image tous les deux ou trois ans pour voir comment ses compétences se sont améliorées au fil du temps est également une pratique très répandue, que l'on peut notamment observer très souvent sur les réseaux sociaux.

Conseils supplémentaires d'autres dessinateurs

J'ai demandé à plusieurs autres dessinateurs quels conseils ils donneraient aux débutants :

1. Utilise des photos de référence, même en tant que débutant : dessiner des motifs entièrement de mémoire freine considérablement la progression en dessin.
2. Le calquage est tout à fait acceptable, surtout pour débiter : cela permet d'entraîner la motricité fine et le sens des formes, et permet en outre de reconnaître quelles lignes sont pertinentes pour un motif et lesquelles peuvent être omises.
3. Accepte tes erreurs : laisse parfois la gomme de côté et continue à dessiner malgré tout. En d'autres termes, voici un conseil : dessine par exemple le nez, les yeux, etc. plusieurs fois (avec des traits légers). Tu reconnaîtras automatiquement quelles lignes sont justes, car tu as déjà vu des personnes à maintes reprises. Tu repasseras ensuite ces lignes en les rendant plus épaisses. Au lieu d'essayer une seule fois de faire un dessin « parfait » et de recommencer sans cesse sur une nouvelle feuille de papier, dessine plusieurs fois légèrement et mets ensuite en valeur les lignes justes.