

Dessin / peinture

Ce cours propose de repartir des bases du dessin pour aller progressivement vers la peinture.

L'objectif est d'amener chacun à découvrir ou redécouvrir de grandes notions comme la structure, la lumière, la profondeur ou l'harmonie des couleurs pour se les approprier.

Déroulé type d'une séance

Un thème est lancé. La séance commence par un court point théorique. Par exemple, sur le volume et les ombres si le thème est la lumière. Puis, elle se poursuit par de la pratique à partir d'un modèle proposé (objet, images de référence, etc.)

Le cours est séparé en deux ateliers : l'atelier libre et l'atelier thématique. Chacun peut choisir entre le sujet proposé ou la poursuite d'un travail déjà engagé. Par exemple, à partir d'un modèle des séances précédentes ou d'une référence personnelle.

À la fin du cours, les participants sont invités à photographier leur modèle pour avoir la possibilité de l'approfondir ultérieurement. Par exemple, un modèle utilisé pour un travail en noir et blanc peut être réinvesti lorsqu'on aborde la couleur.

Progression pédagogique

Cette progression pédagogique peut évoluer au cours de l'année pour s'adapter au rythme du groupe. Au besoin, certaines séquences feront l'objet de séances supplémentaires.

Les bases : construction et lumière

Séquence 1 : proportion et construction

Jeudi 20 septembre

Comment construire une image

Technique : Crayon ou stylo-Bic

Modèles proposés : Brocolis ou bonbons

Points abordés : Proportions / ligne de construction / axes / mesures / hiérarchiser les formes

Échauffement (15 min) : Sur de petites vignettes, recherche de formes géométriques cachées qui décompose le modèle.

Réalisation plastique : Mise en place du dessin en plus grand, en gardant en tête les formes trouvées lors de l'échauffement. Il s'agit de ne pas se laisser happer trop tôt par les détails, pour apprendre à conserver une vision d'ensemble.

Défi bonus : Ne pas gommer.

Séquence 2 : lumière

Jeudi 27 septembre

Comment révéler le volume grâce à la lumière

Technique : Gomme mie de pain, fusain ou pierre noire sur papier blanc, ou à l'inverse, craie conté blanche sur papier noir

Modèles proposés : Tas de coussins ou drapés disposés sur des plâtres

Points abordés : Transition ombre-lumière / travail par masse / vue d'ensemble / contraste / ombre propre / ombre portée / lumière réfléchie / zone d'appui

Échauffement (15 min) : sur des photocopies, indication des ombres sur des formes géométriques simples.

Réalisation plastique : Construction du dessin en utilisant des masses d'ombres. (Ne pas hésiter à plisser les yeux pour simplifier ce que l'on aperçoit et conserver une vision d'ensemble.)

Défi bonus : Ne pas dessiner au trait.

Jeudi 4 octobre

Comment suggérer l'espace grâce à la lumière

Technique : Lavis (encre, aquarelle, gouache ou acrylique)

Modèles proposés : Paysages de brouillard (avec ou sans animaux)

Points abordés : Dégradé / perspective atmosphérique / contraste / diffusion des pigments / mouillé sur mouillé / mouillé sur sec / non-fini

Échauffement (15 min) : Test de dégradés pour comprendre la diffusion des pigments dans les zones humides.

Réalisation plastique : Décomposition de l'image en plans, du plus clair au plus contrasté, du plus flou au plus net. Jeu sur le degré d'humidité du papier et la charge de pigments.

Défi bonus : Ne pas repasser deux fois sur un même trait. Prendre parti de l'aléatoire (lâché prise).

Séquence 3 : lumière et couleur

Jeudi 11 octobre

Comment créer de la lumière avec de la couleur

Technique : Aquarelle, gouache, acrylique ou huile

Modèles proposés : Images de fond sous-marin ou de cellules au microscope

Points abordés : Camaïeu / valeur / construction par masses / masses colorées / zone de contraste / fondu / (pour l'huile : gras sur maigre)

Échauffement (15 min) : Obtention de tons clairs en diluant une couleur. Obtention de tons clairs en ajoutant du blanc dans une couleur.

Réalisation plastique : Construction et mise en place de l'image en utilisant une couleur et du blanc (ou le blanc du support). Travail sur l'effet d'ensemble.

(Suite du travail à la séance prochaine.)

Défi bonus : Éviter les détails à ce stade de son travail.

Jeudi 18 octobre (suite de la séance précédente)
Comment obtenir une ombre sans utiliser de noir

Technique : Aquarelle, gouache, acrylique ou huile

Modèles proposés : Image de la séance précédente

Points abordés : Valeur / contraste / dégradé/ couleurs complémentaires / Cercle chromatique / Saturation

Échauffement (15 min) : Test technique, recherche de solutions différentes pour foncer une couleur, mise en commun des résultats.

Réalisation plastique : Poursuite du travail réalisé lors de la séance précédente, en augmentant les contrastes, puis en plaçant les détails sans perdre l'ensemble.

Défi : Foncer sa couleur sans utiliser de noir

Vacances scolaires

Approfondissement : construction perspective et couleur

Séquence 4 : perspective

Jeudi 8 novembre

Comment figurer un espace grâce à la perspective

Technique : Crayon et/ou encre et plume

Modèles proposés : Photographies de la salle avec des parties manquantes à reconstituer ou imaginer.

Points abordés : Ligne d'horizon / points de fuite / parallèles / diagonales / point de vue du spectateur.

Exercice au choix : À partir d'une photographie de la pièce, reconstitution d'une perspective à un point de fuite ou à deux points de fuite. (Distribution d'une fiche sur la perspective.)

Réalisation plastique : Pour ceux qui se sentent déjà à l'aise en perspective, dessin libre d'une partie de la pièce ou des couloirs

Jeudi 15 novembre

Comment figurer un objet en perspective

Technique : Crayon et/ou encre et plume

Modèles proposés : Ancienne machine à coudre, scie circulaire, poste à souder, électroménager.

Points abordés : Construction / proportion / ligne d'horizon / points de fuite / parallèles / diagonales / point de vue du spectateur.

Échauffement (15 min) : Esquisse en petit de l'objet choisi et de sa construction perspective.

Réalisation plastique : Mise en place du dessin en grand, et de sa construction en perspective à partir de parallélépipèdes simples.

(Suite du travail à la séance prochaine.)

Défi bonus : Y aller pas à pas, sans paniquer.

Jeudi 22 novembre (suite de la séance précédente)
Comment figurer un objet cylindrique en perspective ?

Technique : Crayon et/ou encre et plume

Modèles proposés : Modèle de la séance précédente

Points abordés : Perspective / ellipses / courbes

Échauffement (15 min) : Construction d'une ellipse en perspective

Réalisation plastique : Suite du travail réalisé précédemment avec mise en place des ellipses et des détails.

Défi bonus : Placer les ombres en perspective.

Séquence 5 : Couleur

Jeudi 29 novembre
Comment obtenir des nuances ?

Technique : Aquarelle, gouache, acrylique, huile ou pastel

Modèles proposés : Chacun amène des objets bleus

Points abordés : Nuances / tonalité / cercle chromatique

Échauffement (15 min) : Création d'un cercle chromatique à partir de points colorés.

Réalisation plastique : Mise en place des peintures ou pastels, les grandes plages colorées sont posées. (Point sur la manière de travailler en fonction des techniques choisies.)

(Suite à la séance prochaine)

Défi bonus : Faire trois pas en arrière régulièrement.

Jeudi 6 décembre (suite de la séance précédente)
Comment obtenir toujours plus de nuances

Technique : Aquarelle, gouache, acrylique, huile ou pastel

Modèles proposés : Modèle de la séance précédente

Points abordés : Nuances / tonalité / teinte/ valeurs / saturation / cercle chromatique

Échauffement (15 min) : Recherche du plus grand nombre de bleus possible.

Réalisation plastique : Le travail de la séance suivante est affiné, des nuances plus subtiles sont recherchées.

Défi bonus : Ne pas utiliser de noir.

Jeudi 13 décembre
Comment faire beaucoup avec peu

Technique : Aquarelle, gouache, acrylique, huile ou pastel

Modèles proposés : Du houx

Points abordés : Gamme coloré restreinte / couleurs complémentaires / harmonie colorée / tons tertiaires / couleur rabattue

Échauffement (15 min) : Réalisation d'un dégradé du rouge au vert.

Réalisation plastique : Mise en place de la peinture et de ses grandes plages de couleurs.

(Suite à la séance prochaine.)

Défi : Travailler uniquement avec deux couleurs complémentaires (le rouge et le vert) et du blanc.

Jeudi 20 décembre (suite de la séance précédente)
Comment donner de la profondeur aux ombres colorées

Technique : Aquarelle, gouache, acrylique, huile ou pastel

Modèles proposés : Modèle de la séance précédente

Points abordés : Saturation / luminosité / contraste / superposition de couches / glacer les ombres / empâter les lumières / diluant / liant / médium

Échauffement (15 min) : Tests d'empâtement, tests de glacis ou de lavis

Réalisation plastique : Poursuite de la peinture, en étant attentif à la saturation des couleurs et aux brillances du houx.

Défi : Travailler uniquement avec deux couleurs complémentaires et du blanc.

Vacances scolaires

Les bases : structure et modelé

Séquence 6 : anatomie et construction

Jeudi 10 janvier

Comment structurer une main

Technique : Crayon, bic, fusain, sanguine ou encre

Modèles proposés : Mains et pieds de chacun

Points abordés : Construction / structure / proportion / ligne de force / observation / repères osseux / ce qu'on sait versus ce qu'on voit

Échauffement (15 min) : Réalisation de croquis très rapides de mains ou pieds, sans lever le crayon.

Réalisation plastique : Planche avec plusieurs pieds ou mains.

Défi bonus : Oublier ce qu'on croit savoir d'une main.

Séquence 7 : de la structure à la peinture

Jeudi 17 janvier

Comment structurer un corps

Technique : Crayon, sanguine ou pastel

Modèles proposés : Photos de batraciens ou de bovins

Points abordés : Construction / structure / proportion / ligne de force / observation / négatif de la forme / aplomb / ce qu'on sait versus ce qu'on voit

Échauffement (15 min) : Schéma de la structure de l'animal.

Réalisation plastique : Mise en place du dessin de l'animal. Travail d'ensemble sans se focaliser sur les détails anatomiques.

(Suite à la séance prochaine.)

Défi bonus : Faire passer graphiquement ce qu'on ressent quand on regarde l'image.

Jeudi 24 janvier (suite de la séance précédente)

Comment intégrer un corps dans son environnement

Technique : Aquarelle, gouache, acrylique, huile ou pastel

Modèles proposés : Modèle de la séance précédente

Points abordés : Contraste / fondu / suggestion / silhouette / rapport fond-forme / rappel coloré

Échauffement (15 min) : Esquisse colorée mettant en évidence la relation du fond (paysage ou autre), à la forme.

Réalisation plastique : Mise en place des masses de couleurs en conservant la dynamique de l'esquisse.

(Suite à la séance prochaine.)

Défi bonus : Faire passer en couleur ce qu'on ressent quand on regarde l'image.

Jeudi 31 janvier (suite de la séance précédente)

Comment rendre un modelé en peinture

Technique : Aquarelle, gouache, acrylique, huile ou pastel

Modèles proposés : Modèle de la séance précédente

Points abordés : Noyau de la forme / Lien surface-profondeur / structure / ombre

Échauffement (15 min) : Recherche de tons et d'harmonie colorée

Réalisation plastique : Poursuite de la peinture en essayant de rendre les modelés. Prise en compte de la structure sous-jacente et des différents types de transition ombre lumière : du plus doux au plus contrasté.

(Suite à la séance prochaine.)

Défi : Lutter contre l'envie de lisser, ne pas amollir son travail.

Jeudi 7 février (suite de la séance précédente)

Comment suggérer des textures en peinture

Technique : Aquarelle, gouache, acrylique, huile ou pastel

Modèles proposés : Modèle de la séance précédente

Points abordés : Choix / partout=ulle part / pénombre / geste / touche / matière

Échauffement (15 min) : Recherches de différents types de touches (petites, rapides, appuyées) et textures.

Réalisation plastique : Poursuite de la peinture en mettant l'accent sur la matière figurée sur la photo (aspect brillant, granuleux, etc.) et la matière réelle du tableau, de l'aquarelle ou du pastel.

Défi bonus : Faire vivre la surface, ne pas traiter uniformément sa peinture ou son pastel.

Vacances scolaires

Approfondissement : structure, modelé et demi-ton

Séquence 8 : La couleur du blanc ou du noir

Jeudi 28 février

Comment peindre en couleur des sujets qui paraissent blanc ou noir

Technique : Aquarelle, gouache, acrylique, huile ou pastel

Modèles proposés : Images de fleurs blanches ou origamis fabriqués dans des feuilles blanches ou noires

Points abordés : Blanc coloré / gris coloré / noir coloré / nuances / diffraction de la lumière

Échauffement (15 min) : Observation du modèle à travers un papier troué pour isoler des portions de couleurs. Retranscription sur une feuille de ces échantillons colorés.

Réalisation plastique : Mise en place des masses colorées de l'origami ou des fleurs. (Comparaison des manières de travailler en fonction des techniques choisies.)

(Suite à la séance prochaine.)

Défi : Créer des gris colorés sans utiliser de noir.

Jeudi 7 mars (suite de la séance précédente)

Comment rendre un blanc ou un noir éclatant

Technique : Aquarelle, gouache, acrylique, huile ou pastel

Modèles proposés : Modèle de la séance précédente

Points abordés : Blancs colorés / gris colorés / noirs colorés / nuances / ombre propre / ombre portée / lumière réfléchie

Échauffement (15 min) : Recherche de gris colorés en mélangeant des couleurs

Réalisation plastique : Poursuite de la peinture ou du pastel. Interprétation la plus colorée possible du blanc ou du noir.

Défi bonus : Repérer et retranscrire la zone la plus colorée du modèle.

Séquence 9 : Anatomie et construction d'un visage

Jeudi 7 mars

Comment positionner les éléments importants du visage

Technique : Crayon, sanguine ou pastel

Modèle : Portrait en photo apporté par chacun

Points abordés : Emplacement / proportion / construction / perspective / ellipses / axes

Échauffement (15 min) : Réalisation de petits croquis des visages des participants à l'atelier

Réalisation plastique : Mise en place de la structure du visage en prenant en compte son orientation et le mouvement des épaules et du cou.

(Suite à la séance prochaine.)

Défi bonus : Placer avant de détailler.

Jeudi 21 mars (suite de la séance précédente)

Comment structurer la bouche, l'œil, le nez et l'oreille

Technique : Crayon, sanguine ou pastel

Modèles proposés : Modèle de la séance précédente

Points abordés : Proportion / perspective / symétrie / dissymétrie / axes / ellipses / volume

Échauffement (15 min) : croquis rapide, sans lever le crayon et en perspective d'œil, de bouche, ou d'oreilles de participants.

Réalisation plastique : Mise en place des détails du visage en veillant à leurs proportions respectives.

(Suite à la séance prochaine.)

Défi bonus : Conserver une main légère, résister à l'envie d'appuyer sur son crayon (ou autre outil).

Jeudi 28 mars (suite de la séance précédente)

Comment repérer les tons chauds et froids de la peau

Technique : Aquarelle, gouache, acrylique, huile ou pastel

Modèles proposés : Modèle de la séance précédente

Points abordés : Ombres colorées / nuances / tons chauds et froids / sous-couche / superposition

Échauffement (15 min) : Observation à travers un papier troué pour isoler des portions de couleurs sur le modèle. Retranscription sur une feuille de ces échantillons colorés.

Réalisation plastique : Mise en place des grandes masses de couleur en veillant à prendre en compte les ombres et les lumières.

(Point sur les différents traitements de la peau en fonction des techniques.)

(Suite à la séance prochaine.)

Défi bonus : Utiliser le moins possible le rose.

Jeudi 4 avril (suite de la séance précédente)

Comment traiter une carnation

Technique : Aquarelle, gouache, acrylique, huile ou pastel

Modèles proposés : Modèle de la séance précédente

Points abordés : Empâtement des lumières / glaçage des ombres / transparence / superposition

Échauffement (15 min) : Test rapide de superposition de couleurs chaudes et froides

Réalisation plastique : Travail de superposition pour affiner les détails du visage (selon l'aspect couvrant ou non de la technique choisie. Montée en contraste : approfondissement des ombres et rehaussement des lumières.

Défi bonus : Ne pas se focaliser sur les yeux (qui parfois nous happent). C'est ce qui se passe autour de l'œil qui donne le regard et non la pupille.

Les bases : esquisse et composition

Séquence 10 : recherche de composition pour une illustration

Jeudi 25 avril

Comment choisir une composition

Technique : Crayon, fusain ou bic

Modèles proposés : Chacun apporte les références à partir desquelles il souhaite construire son image.

Points abordés : Formats / règle des tiers / cadrage / axes / diagonales / équilibre / répétition / profondeur / déplacement du regard dans l'image / circulation de la lumière

Réalisation de vignettes : Planches d'esquisses rapides et en petit format, recherche de compositions.

Réalisation graphique : Choix d'une esquisse. Réalisation du crayonné de la composition sélectionnée.

(Suite à la séance prochaine.)

Défi bonus : Essayer de faire ressentir une émotion définie à l'avance.

Jeudi 9 mai (suite de la séance précédente)

Comment trouver l'ambiance colorée d'une composition

Technique : Aquarelle, gouache, acrylique, huile, crayons de couleur ou pastel

Modèles proposés : Crayonné ou esquisse sélectionnée de la séance précédente

Points abordés : Cercle chromatique / harmonies colorées / gamme colorée / lumière / saturation

Réalisation de vignettes : Recherches de couleurs sous forme de petites esquisses. Choix de la meilleure proposition.

(Suite à la séance prochaine.)

Défi bonus : tester au choix une composition monochrome, une composition analogue, une composition achrome, une harmonie complémentaire, une harmonie avec des complémentaires adjacentes, une dyade ou une triade.

Jeudi 16 mai (suite de la séance précédente)

Comment passer de l'esquisse à l'illustration

Technique : Aquarelle, gouache, acrylique, huile, crayons de couleur ou pastel

Modèles proposés : Crayonné et esquisse colorée des séances précédentes

Points abordés : Suggestion / centre d'intérêt de l'image / liberté par rapport aux références

Échauffement (15 min) : Préparation de sa gamme colorée

Réalisation plastique : Mise en place des couleurs principales de l'illustration en fonction des techniques.

(Suite à la séance prochaine.)

Défi bonus : Accepter l'inattendu.

Jeudi 23 mai (suite de la séance précédente)

Comment pousser plus loin une illustration

Technique : Aquarelle, gouache, acrylique, huile, crayons de couleur ou pastel

Modèles proposés : Illustration commencée précédemment

Points abordés : Fini et non-fini / direction du regard / émotion

Échauffement (15 min) : Préparation de sa gamme colorée

Réalisation plastique : Poursuite de l'illustration commencée précédemment.

Défi bonus : Savoir s'arrêter au bon moment et ne pas se focaliser sur un détail.

Jeudi de l'ascension / férié

Séquence 11 : initiation au carnet de croquis

Jeudi 6 juin

Comment rendre le mouvement

Technique : couleur, libre

Modèles proposés : Les participants volontaires posent successivement avec des étoffes colorées.

Points abordés : Axes / masses colorées / suggestion / gestuelle / ligne de force / non-fini

Réalisation plastique : Planche de croquis. Chaque pose est très courte, chacun doit en saisir ce qui lui semble essentiel : un mouvement d'ensemble, un détail, une impression.

Défi bonus : s'initier au carnet de croquis pendant l'été

Fin de l'année (festival d'Annecy)
