

DESSINER EN PROPORTION

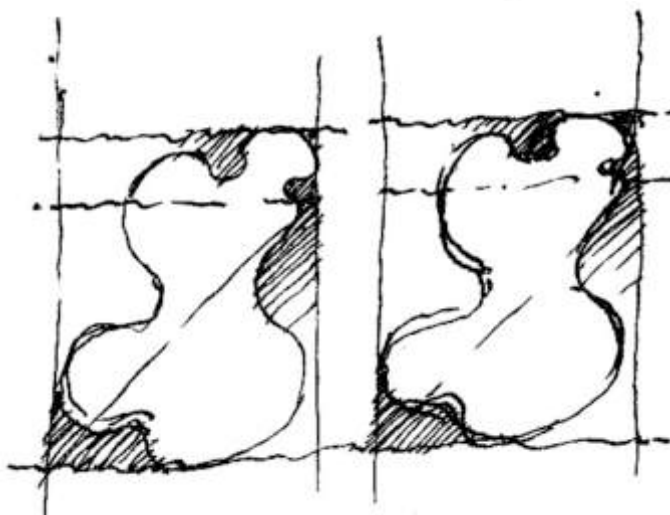
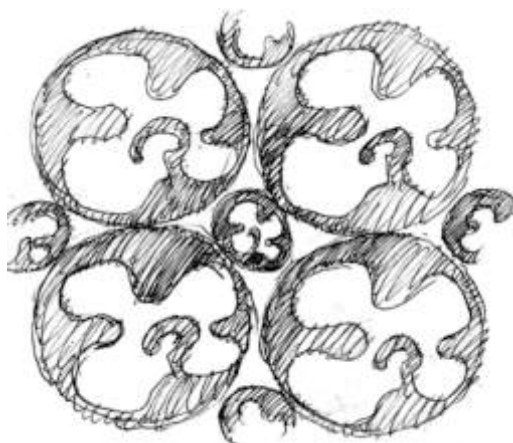
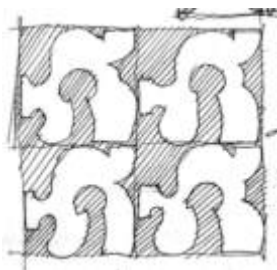
Amenés à déchiffrer rapidement les multiples signaux émanent du monde qui nous entoure, on n'attache guère d'importance à la morphologie exacte des êtres et des objets qui s'y trouvent et à leurs proportions.

De fait, les dessinateurs débutants sont souvent découragés par les déformations intempestives qu'ils font subir à ce qu'ils veulent représenter.

Les exercices-jeux de cette nouvelle série vous proposent quelques procédés, souvent utilisés par les dessinateurs, pour compenser ce handicap naturel.

CLONER UN ECTOPLASME

Vous allez dessiner une forme blanche sur le fond d'un carré, d'un cercle ou d'un rectangle sombre, puis vous allez répéter ce motif de façon à le doubler ou à le quadrupler en respectant, autant que vous le pouvez, les proportions de la forme originelle.

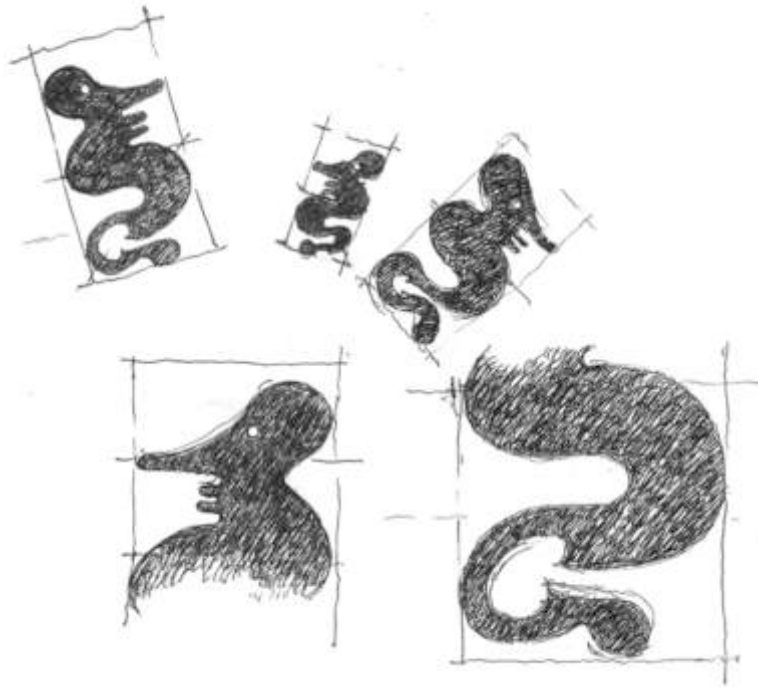

UN CONSEIL

Pour apprécier la proportion d'un rectangle, évaluez-la en fonction des carrés ou fractions de carrés que l'on peut y inscrire.

VARIANTE 1

Amusez-vous à faire de grands et de petits clones en veillant à placer d'abord sur vos rectangles ou carrés les points de tangence avec la forme courbe.

VARIANTE 2

Refaites cet exercice en troquant l'ectoplasme contre une théière et efforcez-vous d'évaluer mentalement les proportions du rectangle circonscrit.

OBSERVER A L'ENVERS

Un appareil photo n'a pas d'intérêt particulier pour ce qui vient s'afficher au fond de sa chambre noire. Pour « voir en proportion », il peut être bon, parfois, d'imiter cette brave petite machine et de dessiner pour cela à l'envers. Les significations de ce que l'on a sous les yeux s'estompent et on observe plus facilement les lignes de contour et de construction ainsi que les proportions.

Pour cet exercice :

- tracez un quadrillage sur une photo de famille ou une image de votre choix ;
- retournez l'image ainsi quadrillée pour la placez à l'envers au-devant de vous ;
- dessinez sur votre papier un quadrillage plus grand ou plus petit, divisé en autant de carrés que le précédent et reproduisez-y le motif que vous avez sous les yeux ;
- terminez en observant et retouchant à l'endroit les expressions de visages.

UN CONSEIL

Vous pouvez tracer, avec un stylo feutre spécial, un quadrillage sur un rhodoïd transparent et vous en servir en le posant sur les images que vous voulez dessiner.

REMARQUE

Cet exercice fait appel au procédé, utilisé des siècles durant, pour agrandir une esquisse à la dimension d'un tableau ou d'une peinture murale.

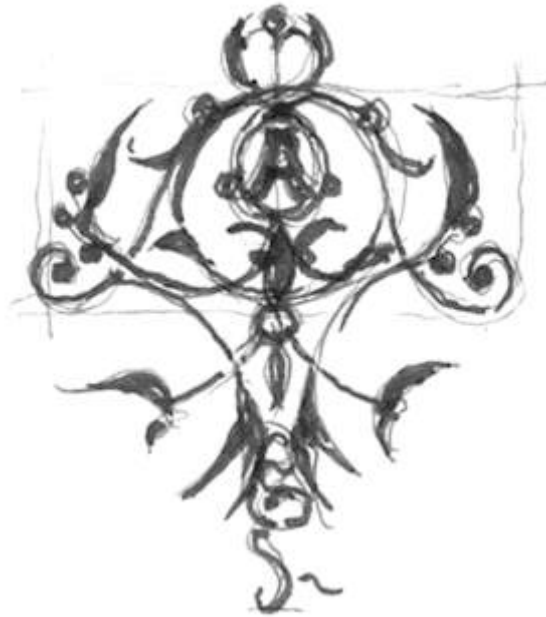
PRODUIRE UN ORNEMENT

On n'apprécie pas la morphologie d'un objet en fonction du seul rectangle qui peut le circonscrire. On est également sensible à la dynamique des lignes courbes qui président à sa composition.

Pour cet exercice, vous allez dans un premier temps reproduire l'ornement ci-dessous en veillant à l'inscrire dans un rectangle, mais aussi à restituer la fluidité des lignes et motifs qui le constituent.

Dans un deuxième temps, vous allez le réinterpréter en y apportant de très petites modifications.

UNE QUESTION

Le motif originel est-il symétrique ? L'est-il vraiment ?

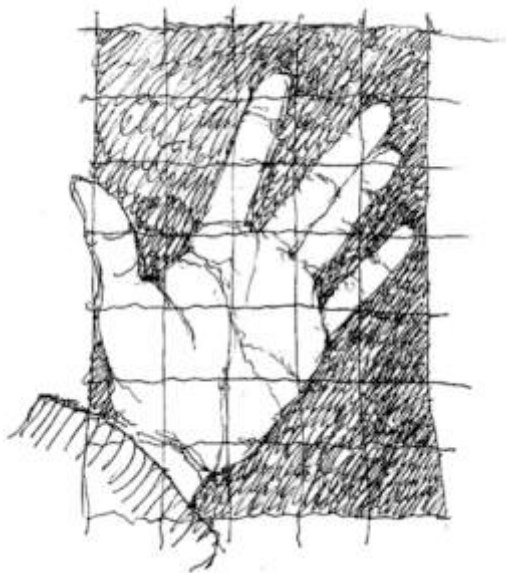
UN CONSEIL

L'ornementation est un jeu qui allie la fantaisie et la séduction. Amusez-vous donc à votre tour, et ne soyez pas trop perfectionniste dans vos restitutions et interprétations.

S'INTERÉSSER AUX FORMES INTERSTITIELLES

On dessine mieux en proportions les formes dépourvues de signification. Pour ça, il est souvent pratique de s'intéresser aux espaces entre les objets, pour lesquels on n'a pas d'idées préconçues, qu'aux objets eux-mêmes qui sont déjà catégorisés de mille manières dans notre esprit.

Pour vous en convaincre, vous allez dessiner votre main en silhouette blanche sur fond sombre. Pour cela, vous allez d'abord la poser sur un quadrillage (ou sous un quadrillage si vous avez tracé ce dernier sur un papier transparent) et en fermant un œil pour éviter les distorsions dues à la vision binoculaire. Puis vous vous intéresserez exclusivement aux formes interstitielles. Celles qui se situent entre vos doigts ou entre la main et le cadre sur lequel elle est posée.

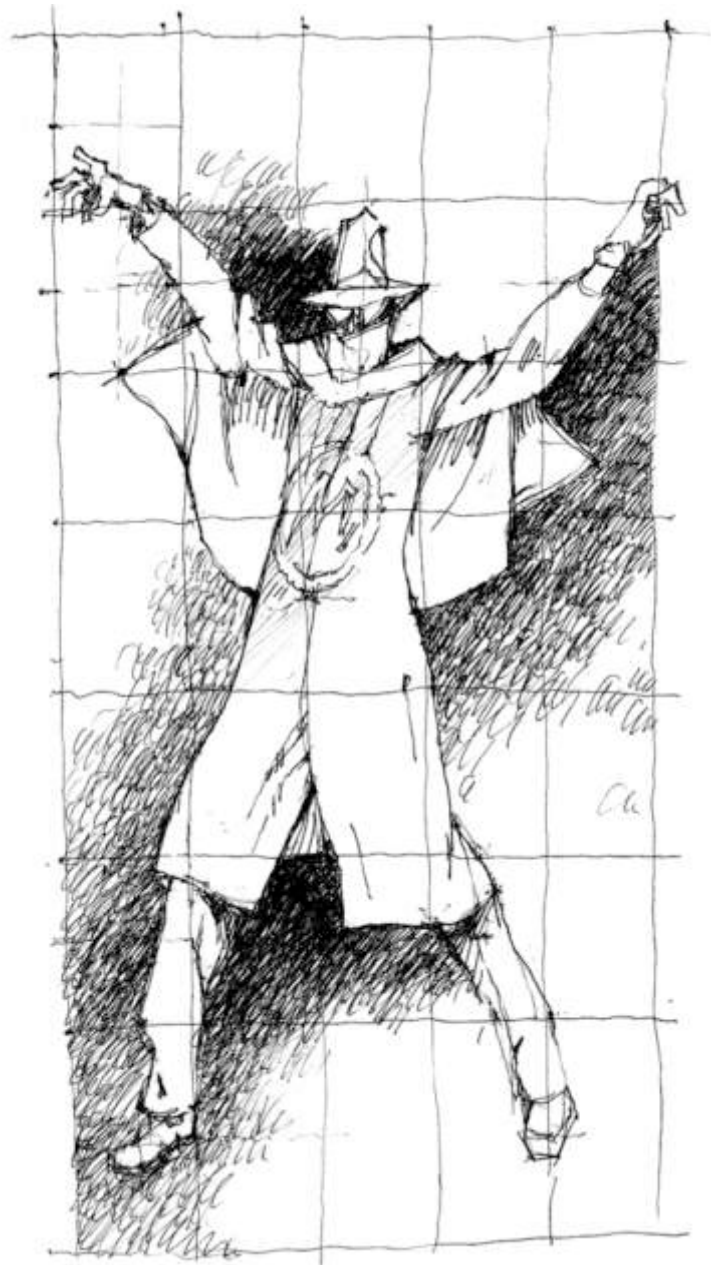
UN CONSEIL

Pour mieux voir les proportions, mais aussi les formes et les valeurs de ce qui se trouve en face de vous, fermez à demi les yeux pour ne plus discerner les détails anecdotiques qui, sinon, attireraient par trop votre attention.

JOUER AVEC LES PROPORTIONS

On ne voit pas spontanément en proportions. Les caricaturistes l'ont compris depuis longtemps.

Pour cet exercice, vous allez reproduire un personnage de bandes dessinées en posant un quadrillage dessus, mais en modifiant les mailles du quadrillage correspondant que vous tracerez sur votre feuille de papier.

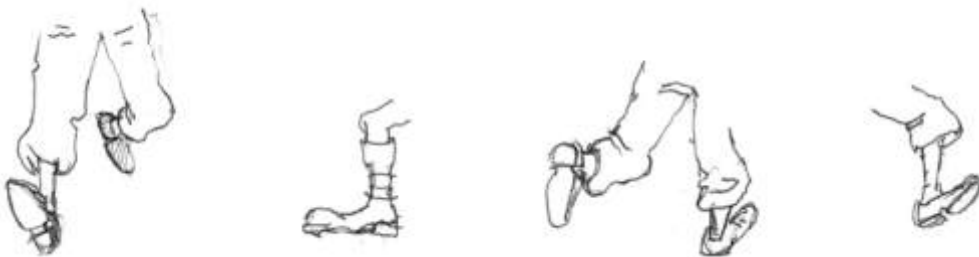

QUESTION

Pour être crédible, vaut-il mieux reproduire les proportions exactes d'une figure ou s'attacher à quelques détails caractéristiques ?

QUESTION SUBSIDIAIRE

À qui appartiennent les chaussures ci-dessous ?

PRATIQUER LES DÉFORMATIONS

Commencez par observer et copier ce dessin de François-André Vincent, qui déforme les proportions d'un de ses collègues étudiant, mais note sa dégaine et les détails caractéristiques de son accoutrement.

Ceci fait, choisissez sur un catalogue de vêtements, un mannequin avec une dégaine bien caractérisée. Puis, dessinez-le en marquant, comme l'aurait fait Vincent, les mouvements de son corps, certains plis de ses vêtements, quelques détails au niveau des mains et des pieds, mais en distordant autant que vous le voulez sa morphologie.

SUR LE SITE
Observez des dessins de Gus Bofa

RETOUR SUR LE DESSIN EN PROPORTION

VOIT-ON NATURELLEMENT EN PROPORTION ?

Fixez votre regard sur un détail de la pièce où vous vous trouvez. Pouvez-vous évaluer les proportions des parois et meubles alentour sans bouger les yeux ?

Non. Pour apprécier ces proportions, le rapport de la largeur à la hauteur de la bibliothèque ou de la porte, par exemple, il vous faut multiplier les points de vue, ce qu'on appelle les saccades oculaires, et garder en mémoire les informations recueillies à chacune de ces saccades.

Bref, c'est tout une affaire. Mais il n'y a pas que cela. Notre cerveau ne fonctionne pas comme une caméra. Actif, il diminue la taille apparente du verre que nous portons à nos lèvres, agrandit celle de la bouteille qui se trouve sur la table et zappe carrément ce qui nous dérange.

Pour prendre conscience de ces manipulations auxquelles vous procédez à votre insu, choisissez deux objets qui vous semblent de même dimension apparente, l'un, à l'arrière-plan, visuellement complexe comme un vase de fleurs, l'autre plus près de vous et plus simple comme le montant de votre bibliothèque.

Prenez ensuite une baguette ou votre stylo entre vos doigts, fermez un œil, tendez le bras pour qu'il soit toujours à égale distance de votre œil resté ouvert et vérifiez les appréciations que vous venez de faire.

Quelle conclusion tirez-vous de cette petite expérience ?

INFORMATIONS ET PROPORTIONS

Un œuf doit être dessiné en proportions, sinon il ressemblera à une patate. Pour dessiner une pomme de terre, on peut être moins exigeant.

Vous voulez dessiner les sujets suivants :

la lettre p ;

un hexagone régulier ;

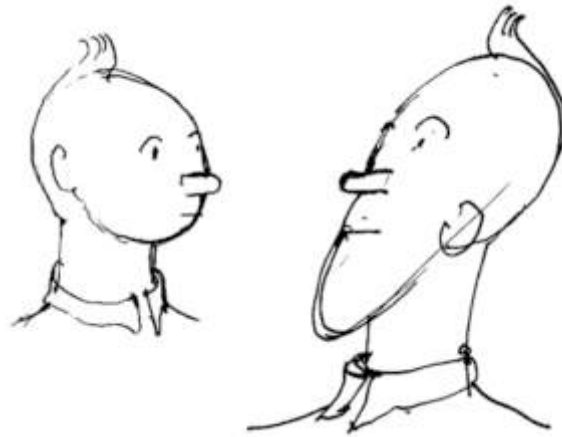
un oreiller sur votre lit défait ;

le visage de Tintin..

Dans quels cas la proportion vous paraît une information essentielle à recueillir et à transcrire ?

QUESTION

Quels indices vous font penser que les personnages ci-dessous sont des imposteurs ?

PROPORTIONS, DISPROPORTIONS

Les pédagogies du dessin qui mettent dès l'abord l'accent sur l'observation des proportions, au détriment du sens, de l'expression, de l'émotion... sont souvent décevantes. On est déçu de s'apercevoir que, malgré notre gros cerveau, on a du mal à reproduire une image aussi précisément qu'une photocopieuse.

QUESTIONS

Faut-il renoncer au dessin par ce qu'on a accès à une photocopieuse ?

Faut-il s'entraîner pour être plus performant qu'elle ?

APPRENDRE À OBSERVER

Pour mieux discerner les proportions qui constituent la plupart du temps des informations de second plan, mais néanmoins bien utiles au dessinateur, il est bon de mettre en sourdine les autres caractéristiques du spectacle qui s'offre à notre regard.

Pour ce faire, on peut :

- dessiner les choses trop bien connues à l'envers ;

- dessiner en plissant les yeux de façon à limiter notre sensibilité aux détails et anecdotes ;
- dessiner les formes interstitielles, vides de signification et de ce fait plus faciles à observer de façon objective.

UTILISER DES SCHÉMAS GRAPHIQUES

Si l'on veut restituer les proportions d'un objet, d'un personnage ou d'une architecture, il peut être utile d'y projeter mentalement des schémas graphiques que l'on reportera sur sa feuille et qui serviront d'armature à tout ce que l'on viendra y rajouter.

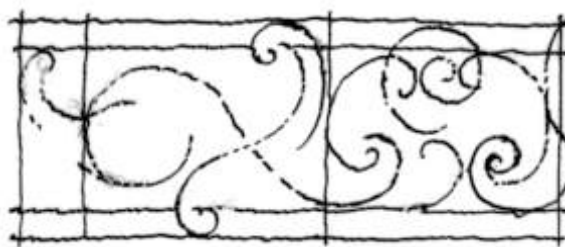
Parmi ces schémas, le carré est essentiel, avec toute la gamme des rectangles qui en découlent. Les lignes horizontales et verticales sont également bien pratiques. Les obliques peuvent servir. Les cercles aussi parfois. Mais il ne faut pas oublier les volutes, les spirales, les courbes et contres-courbes qui ont été largement utilisées par les grands dessinateurs du passé.

EXEMPLE

Pour dessiner ce garde-corps en fer forgé :

on peut le schématiser au préalable comme nous le proposons ci-dessous :

QUESTION

Essayez d'imaginer un schéma graphique qui vous aide à rendre compte de cette gravure de Jacques Callot..

GOURMANDISE

Dans certaines cultures, celles de l'Europe classique ou de l'Antiquité grecque, on mesurait et comparait les proportions des diverses parties d'un corps humain ou d'une architecture avec gourmandise. Le concept de proportion juste était alors essentiel. Il le fut beaucoup moins au Moyen Age où l'on jouait avec d'in vraisemblables déformations, ou même au vingtième siècle.

Et vous, aujourd'hui, comment voyez-vous les choses ? Comment voulez-vous les voir ? En respectant leur géomètre et leur métrique ou en les déformant à votre guise ?

Le mérite du dessin, du dessin plaisir, c'est d'amener à se poser cette question, et à tenter, stylo en main, d'y répondre chacun à sa façon.

QUESTION

Lequel des personnages ci-dessus vous semble le moins crédible ?

EXPÉRIENCES SUR LA PERCEPTION

Procurez-vous un crayon feutre effaçable pour écrire sur des surfaces lisses, puis asseyez-vous devant un miroir. Sans bouger la tête et en fermant un œil (pour ne pas prendre en compte la vision binoculaire) dessinez les contours du reflet de votre tête.

Que se passe-t-il ? Pourquoi cette soudaine diminution ?

LA MAIN ET LA MENOTTE

Placez vos mains au-devant de vous. Éloignez la première et rapprochez la seconde de votre visage. Ensuite, fermez un œil et faites passer lentement la plus distante derrière l'autre.

Le contraste entre leurs tailles réciproques ne vous semble-t-il pas devenir soudain excessif ?

Exercice complémentaire

MOTIFS EN BOUQUETS

Pour cet exercice, vous allez retravailler le motif de l'ornement proposé plus haut en y inscrivant une ou plusieurs des figures que vous avez manipulées dans les exercices précédents.

