

Plan de cours de l'atelier

Dessin I

AV-06

Description de l'atelier

Introduction aux techniques de base du dessin selon une approche formelle et personnelle. Les procédés fondamentaux du dessin seront étudiés à travers des médiums secs et à l'eau. La figure humaine sera explorée lors de plusieurs séances avec modèles vivants. La nature morte sera également utilisée afin de mettre en valeur les techniques de représentation (calibre des lignes, ombres et lumières, composition, etc.)

Préalable

Aucun

Objectifs spécifiques

- Maîtriser les principaux éléments plastiques du dessin (lignes, formes, volumes) et de développer le sens de l'observation par une éducation de l'œil (études des proportions, cadrage, perspective);
- Faire preuve de créativité et de s'exprimer par le dessin;
- Porter une attention particulière aux contours des objets et des modèles; aux espaces négatifs, aux axes et aux vecteurs tant en perspective géométrique qu'avec des modèles vivants (équilibre); à l'expression du geste et du mouvement; etc.

Modalités d'enseignement

- Exposés théoriques portant sur les techniques du dessin
- Exercices pratiques relatifs aux exposés théoriques
- Évaluation du travail réalisé en classe
- Commentaires (individuels et en groupe) sur le travail réalisé en classe
- Discussions au sujet de la problématique du dessin
- Suggestions de travail à poursuivre à la maison

Plan de cours sommaire

Séance 1

Introduction

- Présentation du plan de cours
- Présentation des matériaux utilisés (crayon, fusain, et papiers)
- Introduction de la technique du dessin par étagement (du pâle au foncé) et par succession d'interventions sur un même dessin (mine graphite)
- Accent mis sur le dessin en esquisse comme première phase d'un dessin
- Exemple de nature morte simple

Séance 2

Ombres et lumières

- Qu'est-ce que le dessin? Observation et réalisation. Notion de contrastes.
- Mise en pratique de la technique exposée au premier cours avec une nature morte plus complexe
- Présentation visuelle du bon positionnement du chevalet par rapport au sujet observé
- Les ombres et les lumières
- Notes sur les différentes sortes d'ombres (ombre propre, ombre portée)
- Nature morte II

Séance 3

Modèle et sanguine

- Introduction du corps humain dans une composition
- Le corps comme objet? Détail du corps
- Renforcement de la technique du dessin par étagement en vue de pouvoir corriger ses erreurs en cours de processus
- Travail à la sanguine
- Nature morte au modèle vivant

Séance 4

Travailler avec la lumière

- Exposé sur l'importance de la lumière pour la compréhension des contrastes
- Travail sur papier noir avec craie Conté blanche
- Observation du sujet à partir de la lumière et non des ombres

Séance 5

Intro au fusain

- Introduction à la technique du fusain
- Exposé sur les différents types de fusain et le choix du papier, leur influence sur le résultat final.
- Pratique de la technique d'un modèle

Séance 6

Micro-Macro

- Exposé sur la composition, la texture, la ligne et l'intensité du travail en dessinant
- Projet « Micro-macro » : agrandissement d'une portion de photo en noir et blanc afin de rendre le sujet abstrait et ainsi se concentrer davantage sur la texture et les tons de gris
- Dessin de la portion de la photo agrandie
- Démonstration de la technique de mise au carré pour agrandir parfaitement une image à l'échelle

Séance 7

Techniques libres et modèle

- Séance de modèle vivant habillé
- Renforcement de la technique du dessin par étagement
- Révision des proportions du corps humain
- Technique au choix

Note

Ce plan de cours est sujet à changements selon les besoins du groupe.

Liste du matériel

Obligatoire pour le premier cours :

- Mines graphites (Derwent graphitone) 2B
- Une boîte de fusain naturel (vigne ou saule)
- Carré Conté: 1x Blanc, 1x sanguine
- Gomme à effacer
- Taille-crayon
- Gomme mie de pain
- Une règle

Papier :

- Tablette de papier à dessin pour crayon et fusain 18 x 24 pouces (Style Strathmore série 400 pour dessin)
- Tablette de papier journal, ou papier Manille (18 x 24 pouces)

Pour la séance 5 :

- Papier noir (Ingres ou Canson)

Magasins recommandés :

Avenue des Arts

328a Victoria avenue, Westmount, Québec H3Z 2M8

Tel : 514-843-1881 – métro Vendôme – bus #24

10% de réduction si vous mentionnez le cours et le matériel est garanti d'être en stock.

www.avenuedesarts.ca

Coop de l'UQAM
Local J-M100, Pavillon Judith-Jasmin
405, rue Sainte-Catherine Est
Montréal, Québec H2L 2C4
Téléphone : (514) 987-3000 ext. 1862
<http://www.coopuqam.com/3-Arts-secteur.html>

Omer de Serres
Plusieurs magasins, voir adresses sur le site www.deserres.ca