PEINDRE « CONTROLL SE CONTROLL

MÉTHODE PROGRESSIVE

PARRAMÓN

HEBDOMADAIRE

N° 16

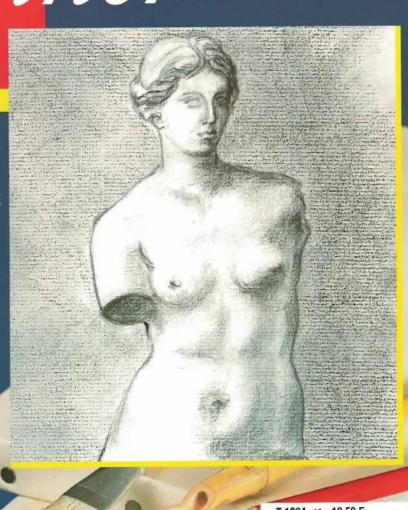
Études et perfectionnement

Le David de Michel-Ange

La Vénus de Milo

BORDAS

LAROUSSE

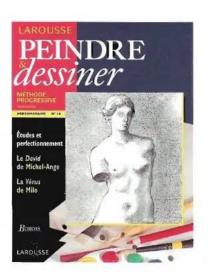
PEINDRE & DESSINER

ne nouvelle méthode de LAROUSSE, complète et progressive, qui rend accessible à tous le plaisir de créer. PEINDRE & DESSINER, c'est chaque semaine un cours particulier à domicile, avec des conseils de spécialistes pour vous guider, des explications détaillées et des exercices variés pour progresser étape par étape, à votre propre rythme.

Conçue et réalisée par une équipe d'artistes, la méthode PEINDRE & DESSINER est un véritable apprentissage par l'exemple ; elle respecte la démarche des cours académiques classiques.

Semaine après semaine, vous découvrirez :

- Les bases fondamentales du dessin et de la peinture : la théorie de la couleur, la composition des formes, la perspective, les ombres et la lumière, les expressions du visage, le mouvement du corps...
- Toutes les techniques artistiques : crayon, fusain, encres, pastel, aquarelle, peinture à l'huile, acrylique, gouache...
- Les sujets que vous aimez : paysages, natures mortes, nus, portraits, marines...
- Tous les quatre numéros, un fascicule d'entraînement "Études et perfectionnement", vous aidera à améliorer votre technique pour mieux laisser libre cours à votre créativité.

SOMMAIRE

Numéro 16

ÉTUDES ET PERFECTIONNEMENT

Introduction p. 241

Une jambe de face p. 242

Un corps de femme p. 243

Un bras et une épaule p. 244 et 245

Un cou et un buste p. 246

Des jambes, vues de dos p. 247

Une étude académique p. 248

Le *David* de Michel-Ange p. 249 à 253

> La Vénus de Milo p. 254 à 256

PEINDRE ET DESSINER

est publiée par la Société des Périodiques Larousse (SPL)

1-3, rue du Départ 75014 Paris.

Tél.: (1) 44 39 44 20

La collection Peindre et Dessiner se compose de 96 fascicules pouvant être assemblés en 8 reliures.

Direction éditoriale : Françoise Vibert-Guigue Coordination éditoriale : Catherine Nicolle Couverture : Olivier Calderon ; dessin Armelle Troude Photo : Tant de poses © SPL 1995 Fabrication : Annie Bottel Service de presse : Suzanna Frey de Bokay

Directeur de la publication : Bertil Hessel

complet de dessin et peinture, publié chez Bordas.
Direction éditoriale : Philippe Fournier-Bourdier
Édition : Colette Hanicotte
Traduction française : Claudine Voillereau
Coordination éditoriale : Odile Raoul
Correction-révision : Marie Thérèse Lestelle

C Bordas, S.A., Paris 1995 pour l'édition française.

La méthode PEINDRE ET DESSINER est tirée du Cours

Édition originale : Curso completo de Dibujo y Pintura Directeur de collection : Jordi Vigué Conseiller éditorial : José M. Parramón Vilasaló Chef de rédaction : Albert Rovira Coordination : David Sanniguel

Textes et illustrations : équipe éditoriale Parramón

© Parramón Ediciones, S.A., 1995.

Barcelone, Espagne. Droits exclusifs pour le monde entier.

VENTES

Directeur du marketing et des ventes : Édith Flachaire

Service abonnement Peindre et Dessiner : 68 nue des Bruyères, 93260 Les Lilas Tel. : (1) 43 62 10 51 Etranger, établissements scolaires, n'hésitez pas à nous consulter.

Service des ventes (réservé aux grossistes, France): PROMEVENTE - Michel latea Tél.: Numéro Vert 05 19 84 57

Prix de la reliure :

France: 59 FF / Belgique: 410 FB / Suisse: 19 FS / Luxembourg: 410 FL /Canada: 9,95 SCAN

Distribution:

Distribuée en France : TP / Canada : Messageries de Presse Benjamin / Belgique : AMP / Suisse : Naville S.A. / Luxembourg : Messageries P. Kraus.

Vente en France des numéros déjà parus : Envoyez votre commande avec un chèque à l'ordre de SPL de 25,50 F par fascicule, et de 71 F par reliure, à : Sagecont - SPL

B.P. 15 - 91701 Villiers-sur-Orge, France.

À nos lecteurs

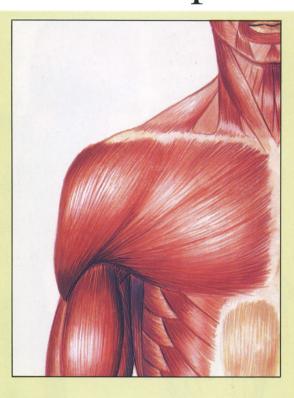
En achetant chaque semaine votre fascicule chez le même marchand de journaux, vous serez certain d'être immédiatement servi, en nous facilitant la précision de la distribution. Nous vous en remercions.

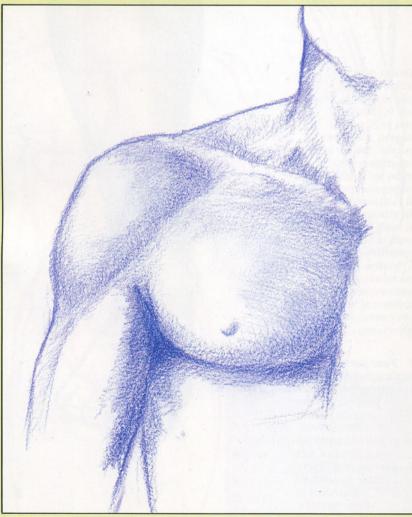
Impression : Printer à Barcelone, Espagne (Printed in Spain). Dépôt légal : 1st trimestre 1995.

D.L.B. 36954-1994

Études et perfectionnement

L'épaule comporte peu de muscles. C'est un bon exemple pour commencer vos dessins du corps humain. Concentrez votre attention sur les deux muscles du deltoïde et du grand pectoral, en vous aidant du détail de la planche anatomique ci-contre. Souvenez-vous que la réussite de votre esquisse dépendra beaucoup du soin avec lequel vous aurez fait apparaître, dès la construction, les lignes délimitant les masses musculaires.

es exercices proposés ici constituent le prolongement logique des études théoriques abordées dans les fascicules précédents. Il s'agit d'approfondir et de restituer dans le dessin les connaissances acquises en anatomie, et en particuler celles concernant:

- · Les muscles du corps humain.
- Les formes réelles du corps.

Pour réaliser ces études pratiques d'anatomie, pensez à utiliser votre propre corps comme modèle en vous aidant d'un miroir. Vous pouvez vous baser sur les planches anatomiques du fascicule précédent ou, si possible, sur un modèle vivant.

Rappelez-vous aussi qu'il n'y a pas de limite au nombre d'exercices qu'il vous faudra réaliser sur le sujet. Les artistes confirmés – surtout ceux qui se spécialisent dans le dessin des formes humaines – savent que des croquis et des esquisses sans cesse répétés sont nécessaires pour perfectionner l'exactitude de leurs traits ou pour conserver l'aisance acquise dans ce domaine.

Nous vous proposons, dans les pages suivantes, quelques exemples d'études anatomiques et la marche à suivre pour orienter votre travail

Pour ces diverses études qu'il sera préférable d'exécuter sur du papier Canson à grain fin ou torchon, vous avez le choix entre un crayon noir, un crayon sanguine ou même un crayon de couleur.

La méthode à suivre

Chaque fois, vous devrez procéder ainsi:

• Sélectionnez un détail du corps – en vue frontale, postérieure ou latérale – sur l'une des illustrations ou sur un modèle vivant si vous avez la chance de pouvoir travailler d'après nature.

• Faites un croquis de ce détail *en l'agrandissant* assez pour que les lignes délimitant les masses musculaires soient bien visibles

 A partir de cette construction, exécutez un dessin détaillé de la partie du corps sélectionnée, telle qu'elle se présente chez un modèle vivant.

Commencez par des détails du corps comportant peu de muscles, et concentrez votre attention sur deux ou trois d'entre eux, pas davantage.

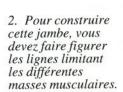
Étude d'une jambe de face

Ces études et les suivantes ne sont que des suggestions et des indications, à partir desquelles vous pouvez réaliser vos propres études anatomiques. Appuyez-vous d'abord sur les planches anatomiques puis, une fois la musculature située à sa place théorique, observez un modèle vivant.

Pour cette vue frontale de la musculature de la jambe, vérifiez (page 98, fascicule 7) où se situent les muscles, puis construisez la jambe et indiquez les différentes masses musculaires, ainsi que les aspects visibles du squelette (page 224, fascicule 14) tels que l'affleurement de la crête du tibia, la rotule et les malléoles de la cheville.

MATÉRIEL

- · Un crayon sépia.
- Une feuille de papier Canson à grain moyen, de 15×25 cm environ.
- Une gomme.
- · Un fixatif en aérosol (ou une laque en bombe), si vous désirez conserver votre dessin.
- 1. Observez la partie du corps humain que nous vous proposons de reproduire: une jambe gauche masculine, vue de face.

AIDE-MÉMOIRE

La malléole interne se situe un peu plus haut que la malléole externe.

3. Pour parvenir à ce dessin achevé, l'artiste a commencé une étude progressive des valeurs par les tonalités de base, reprises ensuite au crayon foncées. Les tons les plus légers sont le résultat de dégradés et d'estompages.

Étude d'un corps de femme

Esquisse d'un abdomen féminin (cidessous), à partir d'une planche représentant la musculature de l'homme en vue frontale (ci-contre). La première construction, au crayon bleu, conserve les proportions masculines. Sur la seconde, à la sanguine, les contours ont été modifiés afin d'adapter la forme générale aux particularités morphologiques d'un abdomen féminin.

Ce nouvel exercice est un peu particulier. Il consiste à dessiner la région abdominale d'un corps féminin, en partant de la structure musculaire de cette partie du corps chez un homme.

Observez bien l'esquisse qui a servi pour parvenir au dessin définitif et vous verrez comment, à partir d'un même point de départ (la musculature d'un homme), on peut réaliser les modifications nécessaires pour obtenir les proportions d'un corps féminin. Souvenez-vous du canon de la figure féminine

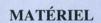
(page 98, fascicule 7).

Tout en ayant les mêmes muscles aux mêmes endroits, l'homme et la femme présentent un aspect extérieur qui s'adapte à leur morphologie. Avec un crayon sanguine qui restituera la douceur du modelé propre au corps féminin, exécutez vous-même un dessin semblable à celui-ci pour mieux vous en rendre compte.

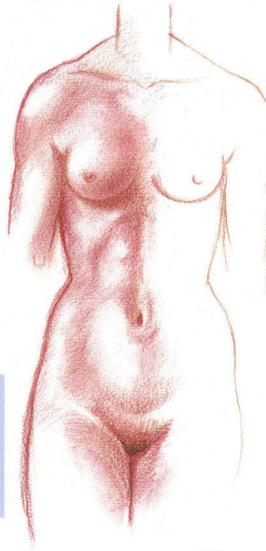
Vous remarquerez, par exemple, que la femme a les hanches plus larges, des formes musculaires au modelé plus arrondi, un nombril et des seins placés plus bas que

chez l'homme...

La sanguine, traitée dans un esprit académique, avec des dégradés et des estompages très contrôlés, permet d'obtenir des valeurs sans contrastes marqués. D'un point de vue morphologique, le corps féminin et le corps masculin ne diffèrent que dans le modelé et dans certaines proportions. Sur le dessin achevé (à droite), seules les lignes de construction indiquant le contour général des formes ont été conservées.

- · Un crayon bleu.
- Un crayon sanguine.
- Une feuille de papier Canson à grain fin.
- Une gomme.
- Un fixatif en aérosol (ou une laque en bombe), si vous désirez conserver votre dessin.

Étude du bras et de l'épaule

Les prochains exercices comportent des difficultés un peu plus grandes, car il s'agit maintenant de dessiner une partie plus importante du corps humain; par exemple, l'intégralité d'un membre supérieur, avec son rattachement au tronc.

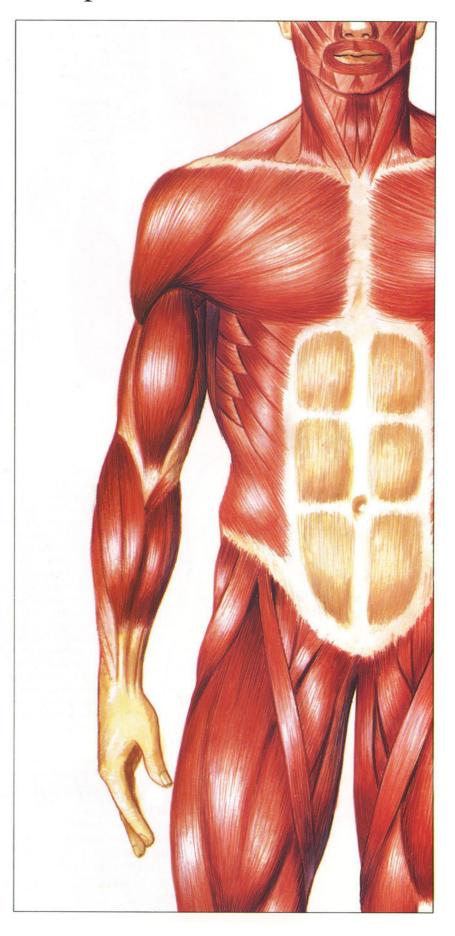
Comme pour les précédents, prenez pour modèle votre image dans un miroir ou demandez à quelqu'un de poser pour vous. Voici toutefois, pour vous aider, une étude de l'extrémité supérieure droite d'un corps masculin vu de face, avec les muscles thoraciques les plus caractéristiques. Reprenez cette partie du corps — qui ici a éte agrandie pour vous faciliter le travail —, et procédez comme précédemment. Vous devez obtenir un résultat semblabe à celui figurant page suivante.

Observez avec attention la forme de chaque muscle et essayez de la suggérer, non pas en définissant ses limites par des traits, comme sur la construction de la page suivante, mais exclusivement par un étude précise des valeurs suscitées par la musculature.

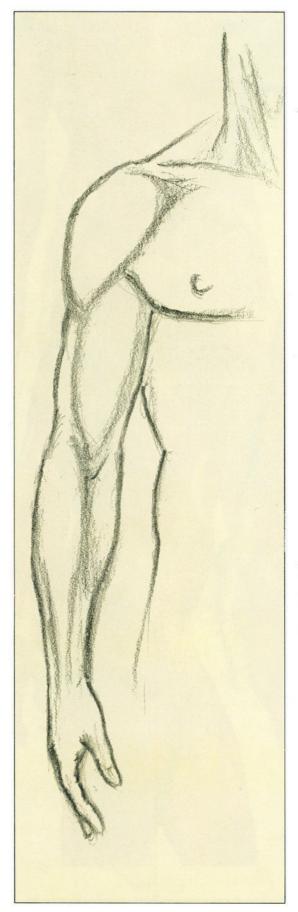
MATÉRIEL

- Deux crayons graphite 2B et 6B.
- Une feuille de papier Canson à grain moyen, de 15×30 cm environ.
- Une gomme.
- Un fixatif en aérosol (ou une laque en bombe), si vous souhaitez conserver votre dessin.

Voici une vue de face des muscles du cou, du bras et du thorax. Au fur et à mesure que vous modelez la forme de chaque muscle, essayez de vous souvenir de son nom: sterno-cléidomastoïdien, partie supérieure du trapèze, ligne de la clavicule, grand pectoral, grand dentelé, biceps...

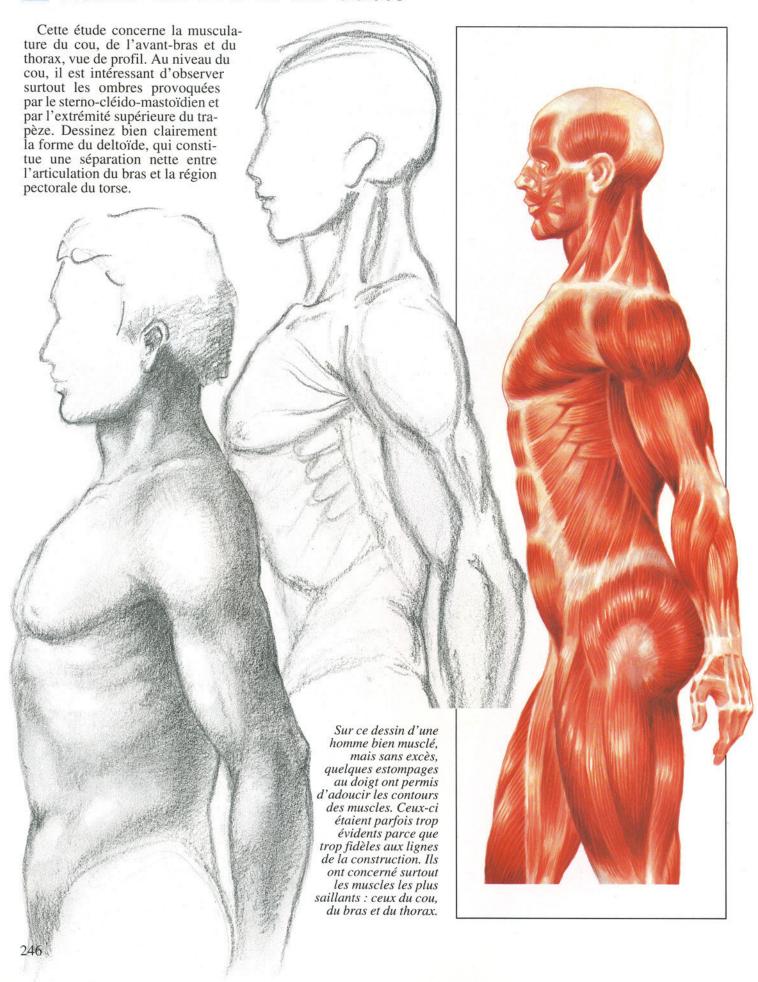

Étude du bras et de l'épaule

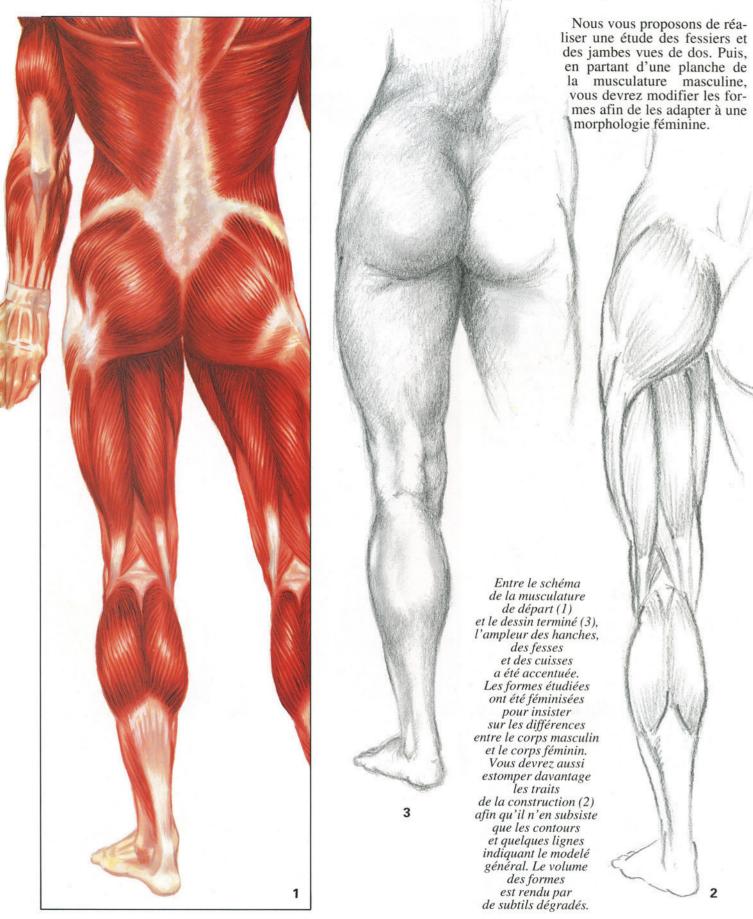

Étude du cou et du buste

Étude des jambes, de dos

Une étude académique, le David de Michel-Ange

Un modèle de la Renaissance

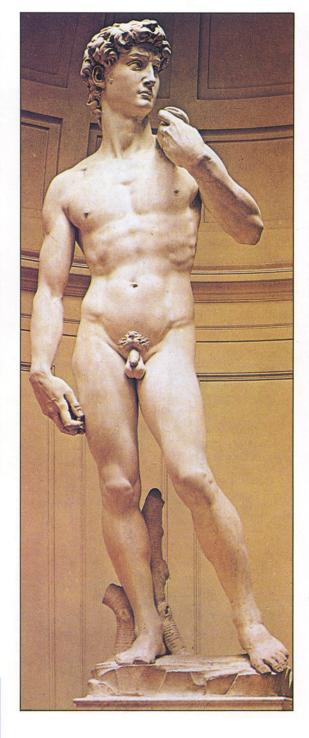
Voici un des exercices considérés comme traditionnels dans l'enseignement du dessin. Dans toutes les disciplines académiques enseignées par les professeurs des écoles d'art, les modèles en plâtre occupent une place importante. Il s'agit, dans la plupart des cas, de reproductions des sculptures les plus célèbres de l'Antiquité classique et de la Renaissance.

Parmi elles, figure le fameux David, sculpté par Michel-Ange entre 1501 et 1504. Cette statue monumentale, taillée dans un bloc de marbre de plus de quatre mètres de haut, représente un sommet dans l'histoire de l'art et doit être considérée comme l'un des chefsd'œuvre de la sculpture.

Pour chaque étudiant des Beaux-Arts, dessiner cette œuvre maîtresse est un défi qui vaut la peine d'être relevé et dont on tire toujours profit. Bien sûr, l'idéal serait que vous disposiez d'un modèle en plâtre, mais une bonne photographie sera aussi une excellente manière d'étudier l'un des modèles les plus parfaits qui se puisse imaginer.

Préparez le matériel dont vous aurez besoin et mettez-vous au travail avec enthousiasme. Comme pour les études précédentes, vous devrez suivre dans l'ordre les étapes successives : le calcul des proportions et la construction préalable, la construction définitive, puis l'effacement et la reconstruction du dessin, et enfin l'étude des valeurs pour les principales

ombres et la finition.

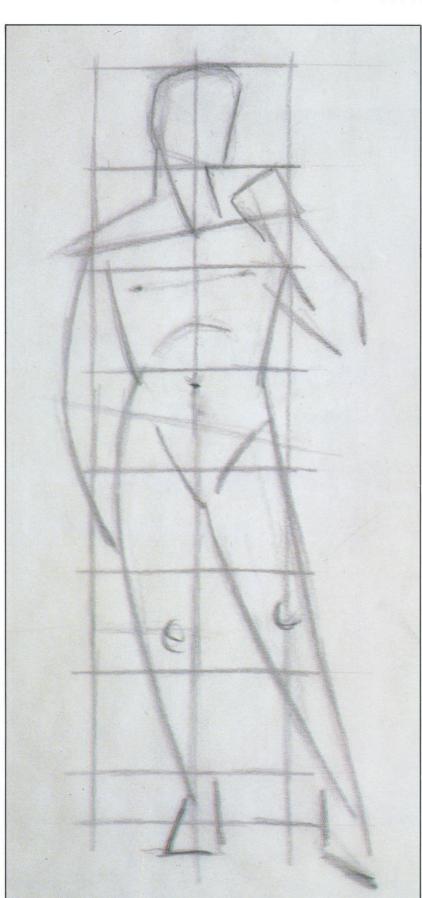
Le David de Michel-Ange, galerie de l'Académie, Florence. Cette sculpture est une commande faite à l'artiste pendant son séjour à Florence (1501-1504). Cette œuvre maîtresse de 4,10 m de haut, sculptée dans un seul bloc de marbre. est antérieure aux fresques de la chapelle Sixtine du Vatican. Étudiez ses proportions (exemple parfait du canon classique), sa pose et la lumière douce émanant du personnage. Il réunit le meilleur de la tradition des sculptures grecque et romaine à laquelle les artistes de la Renaissance vouaient tant d'admiration.

MATÉRIEL

- · Des crayons noirs de trois gradations différentes (HB, 2B et 4B, par exemple); ils donneront une gamme de gris suffisamment étendue.
- Un papier satiné mat de bonne qualité et à fort grammage.
- Une gomme douce pour corriger les erreurs et ouvrir des blancs purs.
- Une planche en contre-plaqué de format 35×50 cm.
- Un fixatif en aérosol (ou une laque en bombe).

AIDE-MÉMOIRE

Le format de votre dessin ne doit être ni trop petit ni trop grand, surtout si vous travaillez à partir d'une photographie et sans chevalet.

AIDE-MÉMOIRE

Le volume général des jambes, du tronc et des bras se construit par quelques courbes très simples. N'oubliez pas de tracer les obliques indiquant la ligne des épaules, celle du bassin, ainsi que la « chute » de la hanche gauche, du côté de la jambe au repos.

Proportions et construction préalable

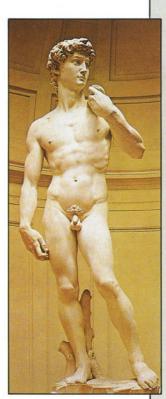
Si vous analysez les proportions du modèle en prenant comme module la hauteur de la tête, vous verrez qu'il correspond parfaitement au canon de Polyclète: la hauteur totale du corps représente sept fois et demie celle de la tête; et la largeur du corps, d'épaule à épaule, est de deux têtes. A partir de ces observations, vous pouvez tracer le quadrillage qui vous permettra de construire votre dessin. Calculez la hauteur du module de façon que le personnage soit bien situé sur le papier, tant en hauteur qu'en largeur.

Une autre observation importante à faire est celle qui vous conduira à comprendre les rythmes de base de la pose. Nous avons ici une position hanchée (ou posture ischiatique), ce qui veut dire que tout le poids du corps repose sur une jambe. La verticale qui correspond à l'axe de symétrie du quadrillage doit donc passer par le menton et par le talon du pied sur lequel repose le corps.

Les proportions du
David de Michel-Ange
sont exactement celles
du canon de Polyclète,
ce que vous pouvez
aisément vérifier
si vous placez
un papier transparent sur
la photo qui vous sert
de modèle et que vous
tracez un carré
dont le côté est égal
à la hauteur de la tête
(voir ci-contre).

AIDE-MÉMOIRE

Les lignes qui délimitent les formes les plus évidentes comme, par exemple, la hanche, l'aine ou le sterno-cléidomastoïdien doivent être tracées sans trop appuyer. Elles seront intensifiées au crayon 2B une fois que vous serez certain qu'elles sont bien à leur place.

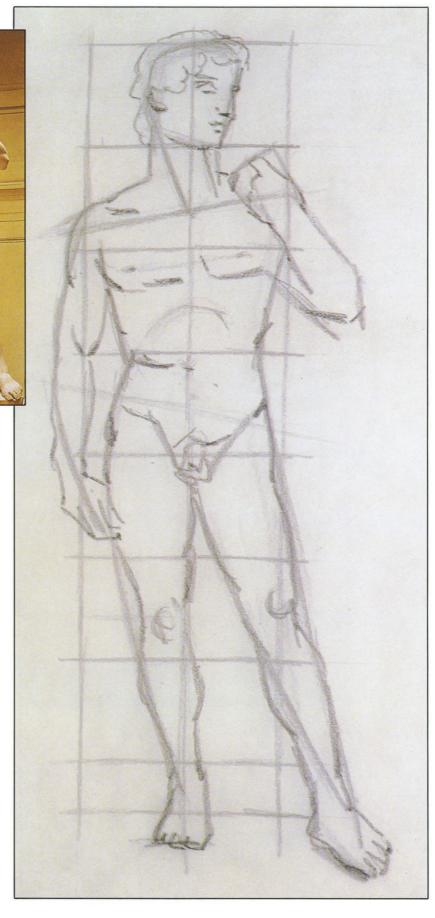
La construction définitive

Sans perdre de vue le modèle, et en vous appuyant sur votre construction préalable, vous allez peu à peu détailler le contour des différentes parties du corps de la statue. Au fur et à mesure qu'apparaîtra votre construction définitive de la forme générale du corps, vous devrez faire disparaître les premières lignes de la construction initiale, et celles du quadrillage des proportions. Cette étape, comme la précédente, doit donc être exécutée au crayon HB et sans appuyer.

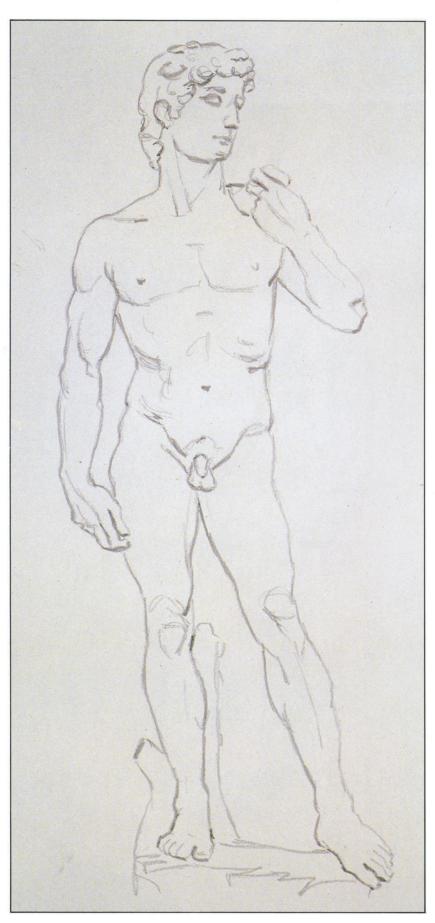
Quand les indispensables et définitives rectifications auront été effectuées, il faudra changer de crayon pour obtenir des gris plus intenses et utiliser un crayon 2B, mais pas

plus tendre.

Voici le dessin construit définitivement. L'ébauche première a pris corps: les formes du modèle, sa chevelure et les traits de son visage apparaissent désormais.

Effacement et reconstruction du dessin

Il s'agit maintenant de faire disparaître toutes les lignes de construction pour ne laisser que les contours définitifs des volumes. Vous devrez ensuite restituer la sensation de relief en jouant sur les ombres et la lumière, et en dégradant les tonalités. Il est donc important de ne pas abîmer le papier au cours des étapes précédentes.

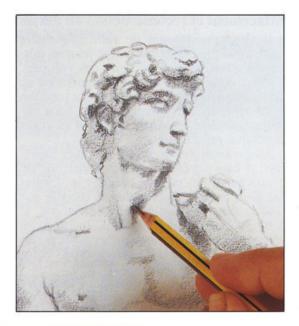
Après avoir gommé tous les traits superflus, il faut poursuivre la reconstruction du dessin en commençant à préciser les formes des muscles les plus visibles du modèle que sont le sterno-cléido-mastoïdien du cou, le deltoïde et le biceps brachial, les muscles pronateurs et extenseurs de l'avant-bras, les pectoraux du thorax, les grands droits et les obliques de l'abdomen...

Voici, à gauche, le résultat que vous devez obtenir à la fin de cette étape.

AIDE-MÉMOIRE

Le superflu doit être effacé avec une gomme douce en prenant soin de ne pas perdre la forme générale du modèle. Pour reconstruire le dessin, il faut tout d'abord se préoccuper de l'anatomie.

A la fin de l'étape d'effacement et de reconstruction, la musculature est bien présente, même si elle n'est que suggérée. Souvenez-vous que, pour bien maîtriser les formes du corps humain, il faut dominer à la fois la technique du crayon et les connaissances anatomiques.

AIDE-MÉMOIRE

Les reflets s'obtiennent en ouvrant des blancs avec la gomme et ne sont exécutés qu'au dernier moment.

Seuls les crayons HB et 2B (et parfois la gomme) sont utilisés pour situer les principales ombres. En haut, l'artiste apporte à son dessin les dernières finitions en insistant sur les zones d'ombre les plus foncées.

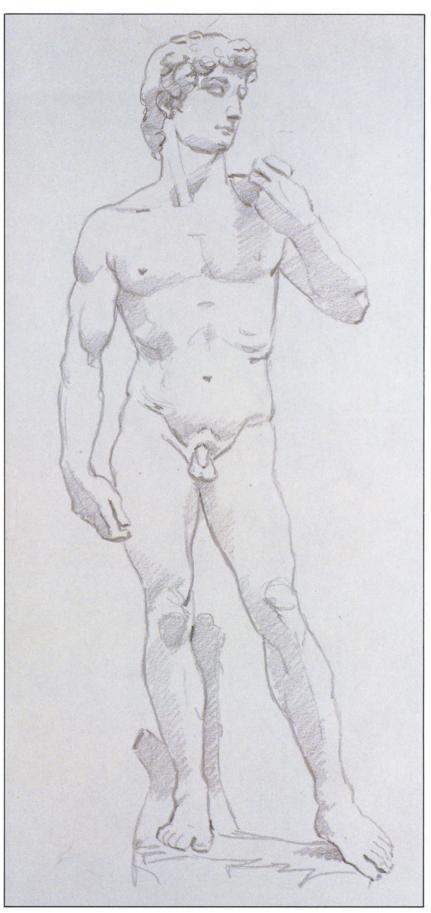
Les principales ombres

En utilisant seulement les crayons HB et 2B, sans trop appuyer, et en s'aidant de la gomme si nécessaire, vous allez concrétiser peu à peu la forme superficielle de chaque muscle.

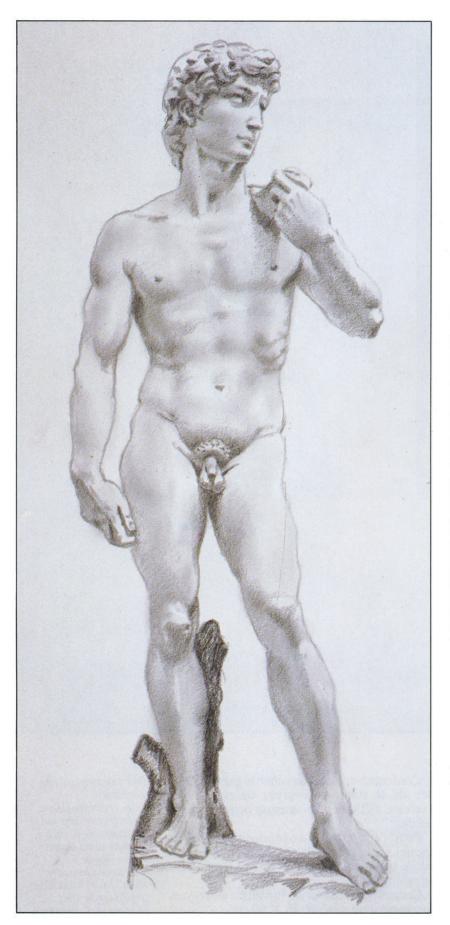
Le David a un corps jeune, bien musclé, d'inspiration absolument classique, très éloigné de ceux des plus célèbres sculptures hellénistiques (le *Laocoon*, par exemple) ou de celles du baroque. Rien n'est excessif dans ce corps magnifique, puissant et altier. Tenez donc bien compte de ces données du modèle et veillez à ne pas trop contraster les ombres de la musculature.

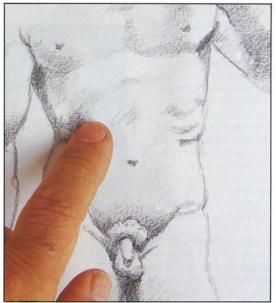
Étude des valeurs et finition

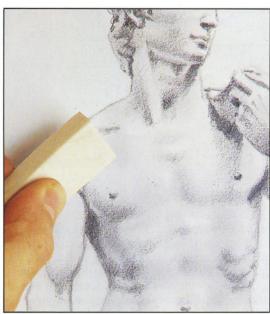
Passer de l'étude des principales ombres à celle des valeurs (voir page suivante) n'est que le prolongement de la même étape. Il s'agit maintenant de nuancer les gris directement au crayon (pour travailler les zones les plus foncées vous pouvez utiliser le crayon 4B), ou encore au doigt pour effectuer quelques estompages, sans trop en abuser, afin d'adoucir les formes les plus dures.

Estompez au doigt les ombres qui demandent un dégradé plus doux, mais n'abusez pas de cet effet. Un estompage excessif peut ternir le dessin, et lui donner un style affecté, ce qui lui ferait perdre beaucoup de son intérêt.

Réservez la gomme pour les touches finales du dessin. A ce stade, vous ne devez stade, vous ne devez l'utiliser que pour ouvrir des blancs, là où le crayon a laissé des tonalités de gris superflues qui ôtent de la luminosité à votre travail. Mais n'abusez pas de ce genre d'effet.

La Vénus de Milo

La Vénus de Milo, ou Aphrodite de Milo. une sculpture en marbre de 2,04 m de haut, occupe une place privilégiée au musée du Louvre. Elle a été trouvée en 1820 dans l'île grecque de Milo, en mer Égée. Les spécialistes restent divisés quant à la datation exacte de cette Vénus. Certains l'attribuent à Alesandro de Meandro (IIe s. av. J.-C.), d'autres la situent entre les Ve et IVe s. avant notre ère, après Phidias et avant Praxitèle, à cause de son style et de la technique utilisée.

Pour compléter l'exercice précédent, voici une nouvelle étude d'un corps humain à partir d'un modèle. Nous avons choisi cette fois un sujet féminin, la Vénus de Milo, une des œuvres d'art les plus connues dans le monde.

Les différentes étapes du dessin ont été résumées en quatre photos, accompagnées de brefs commentaires qui vous aideront à orienter votre travail si vous acceptez ce nouveau défi.

MATÉRIEL

- Trois crayons graphite (HB, 2B et 4B, par exemple), pour une gamme de gris suffisamment étendue.
- Un papier satiné de bonne qualité et à fort grammage pour pouvoir gommer.
- Une gomme douce pour corriger les erreurs et ouvrir des blancs si nécessaire.
- Une planche de contre-plaqué de 35×50 cm.
- Un fixatif en aérosol (ou une laque en bombe).

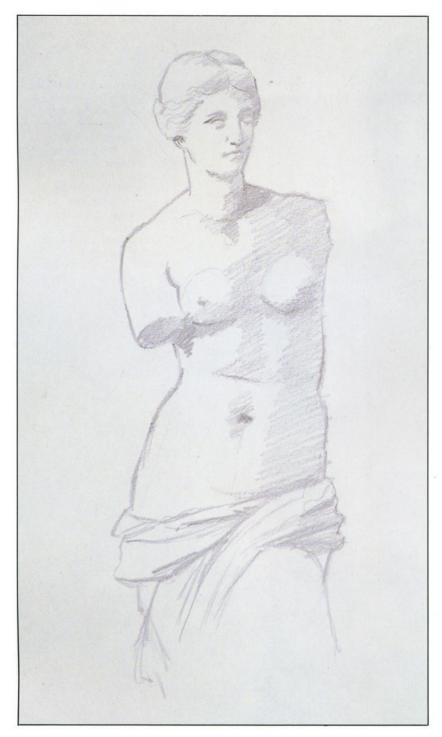
Contentez-vous de dessiner la partie dénudée de la statue et essayez de réussir cet exercice difficile: dessiner un beau corps de femme. Pour cette étude, souvenez-vous que les formes sont toujours le résultat d'une muscu-

lature sous-jacente, même si elles sont à peine marquées.

Comme pour le David, travaillez au crayon sur un papier satiné de 35×50 cm.

Par ses proportions générales, cette représentation de la femme répond au canon de Lysippe, ce dont nous avons tenu compte en traçant le cadre dans lequel vous allez esquisser la tête, le tronc et l'abdomen.

La Vénus de Milo

Voici le résultat d'une première étude des valeurs, surtout destinée à situer les principaux grisés représentant le modelé du relief formé par la musculature.

L'étude des valeurs (ci-dessous) a été entièrement réalisée au crayon (HB, 2B et 4B), sans estomper au doigt. Ce travail prend un certain temps, mais il est très gratifiant. A la fin, quelques estompages au doigt ont été pratiqués.

Le travail de retouche à la gomme (à droite) est effetué en fin d'exercice pour ouvrir et accentuer quelques blancs qui ajoutent douceur et délicatesse à ces formes féminines.

La Vénus de Milo

Voici le résultat final. Les rythmes donnés par l'inclinaison prononcée des épaules, par les plis de l'aine et par la longue courbe arrondie de la hanche droite, bien interprétée dès le départ et donc conservée jusqu'à la fin, sont maintenant renforcés par l'impression de relief obtenue grâce à un juste équilibre des valeurs.

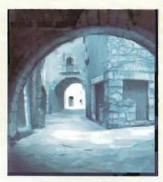
LES PROCHAINS NUMÉROS

NUMÉRO 17
Dessin à la plume
Dessin à l'encre

Constituez-vous la série complète.

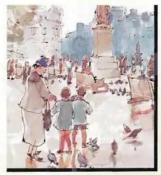
NUMÉRO 18

Le lavis

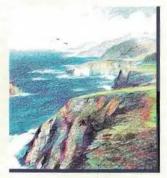
Le lavis à l'encre

NUMÉRO 19
Le dessin à l'encre
Les encres de couleur

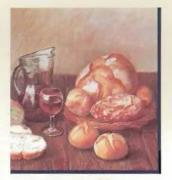
NUMÉRO 20 Études et perfectionnement

NUMÉRO 21

La théorie de la couleur

Les crayons de couleur

Peindre avec des crayons de couleur Sanguine, craie et fusain

NUMÉRO 23

Sanguine
et Craies de couleur

Le nu féminin

NUMÉRO 24
Portrait d'enfant
Une nature morte

BORDAS

