

LAROUSSE

PEINDRE & *dessiner*

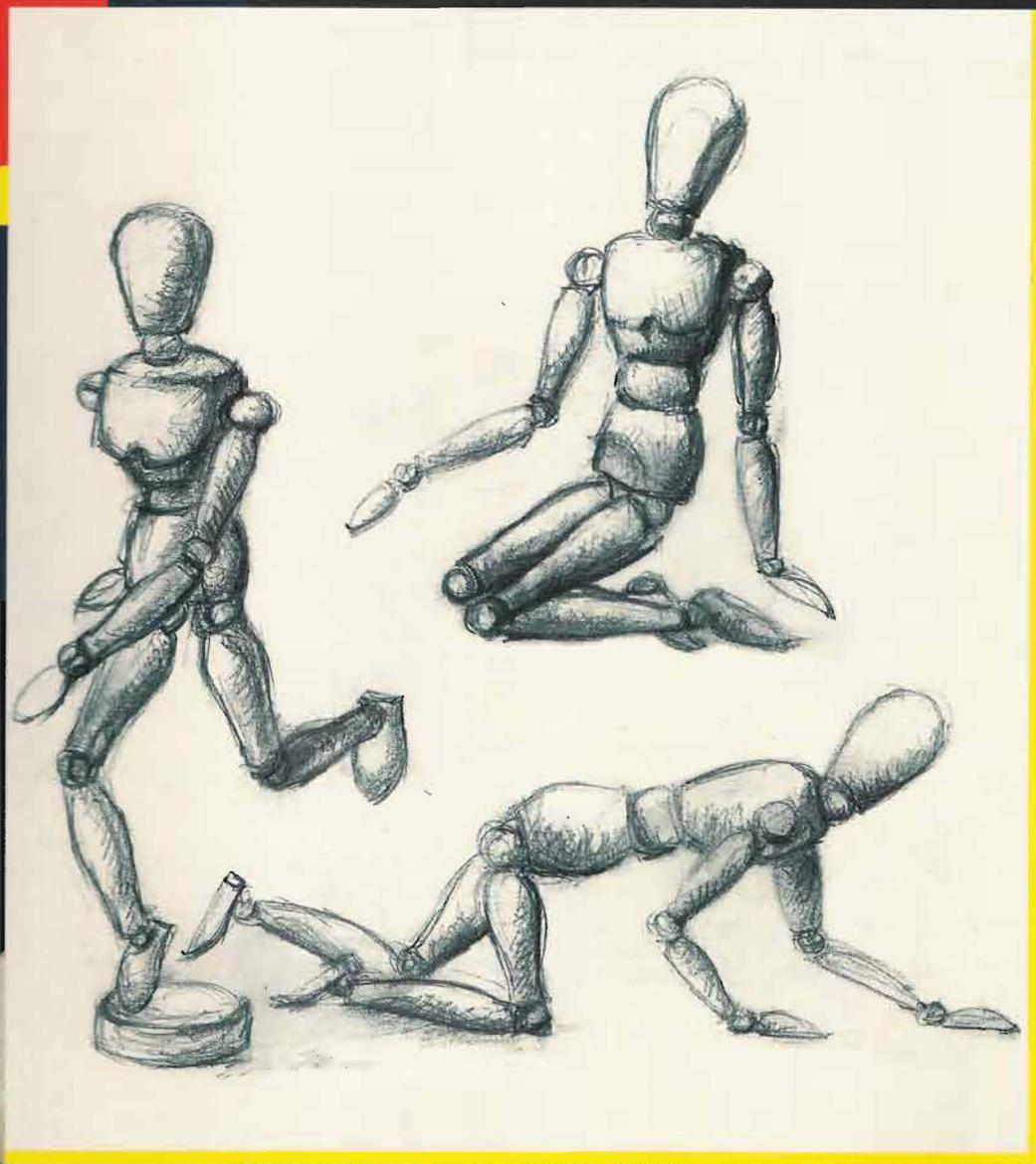
MÉTHODE
PROGRESSIVE

PARRAMÓN

HEBDOMADAIRE N° 9

Le mannequin
articulé

Le nu, étude
des valeurs

BORDAS

LAROUSSE

T 1234 - 9 - 19,50 F

137FB/137FL/5,90FS/3,45\$ CAN

PEINDRE & DESSINER

Une 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.

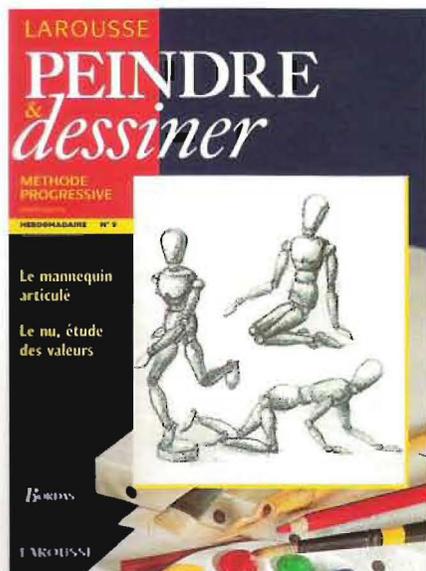
Semaine après semaine, vous découvrirez :

- 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 9

LE MANNEQUIN ARTICULÉ

Introduction
p. 129

Premières esquisses
d'après le mannequin
p. 130 et 131

Ébauche d'un corps masculin
p. 132 à 135

Croquis d'un corps féminin
d'après le mannequin
p. 136 et 137

L'étude des valeurs
dans le dessin de nu
p. 138 et 139

Le nu féminin : étude des valeurs
p. 140 et 141

Le nu masculin : étude des valeurs
p. 142 et 143

Le dessin académique
p. 144

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.

Directeur de la publication : Bertil Hessel

Direction éditoriale : Françoise Vibert-Guigue

Coordination éditoriale : Catherine Nicolle

Couverture : Olivier Calderon ; dessin : Armelle Troude ;

Photo : Tant de poses © SPL 1995

Fabrication : Annie Botrel

Service de presse : Suzanna Frey de Bokay

La méthode PEINDRE ET DESSINER est tirée du *Cours 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

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

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 Sanmiguel

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 rue des Bruyères, 93260 Les Lilas

Tél. : (1) 43 62 10 51

Etranger, établissements scolaires,

n'hésitez pas à nous consulter.

Service des ventes (réservé aux grossistes, France) :

PROMEVENTE - Michel Jatca

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.

À nos lecteurs

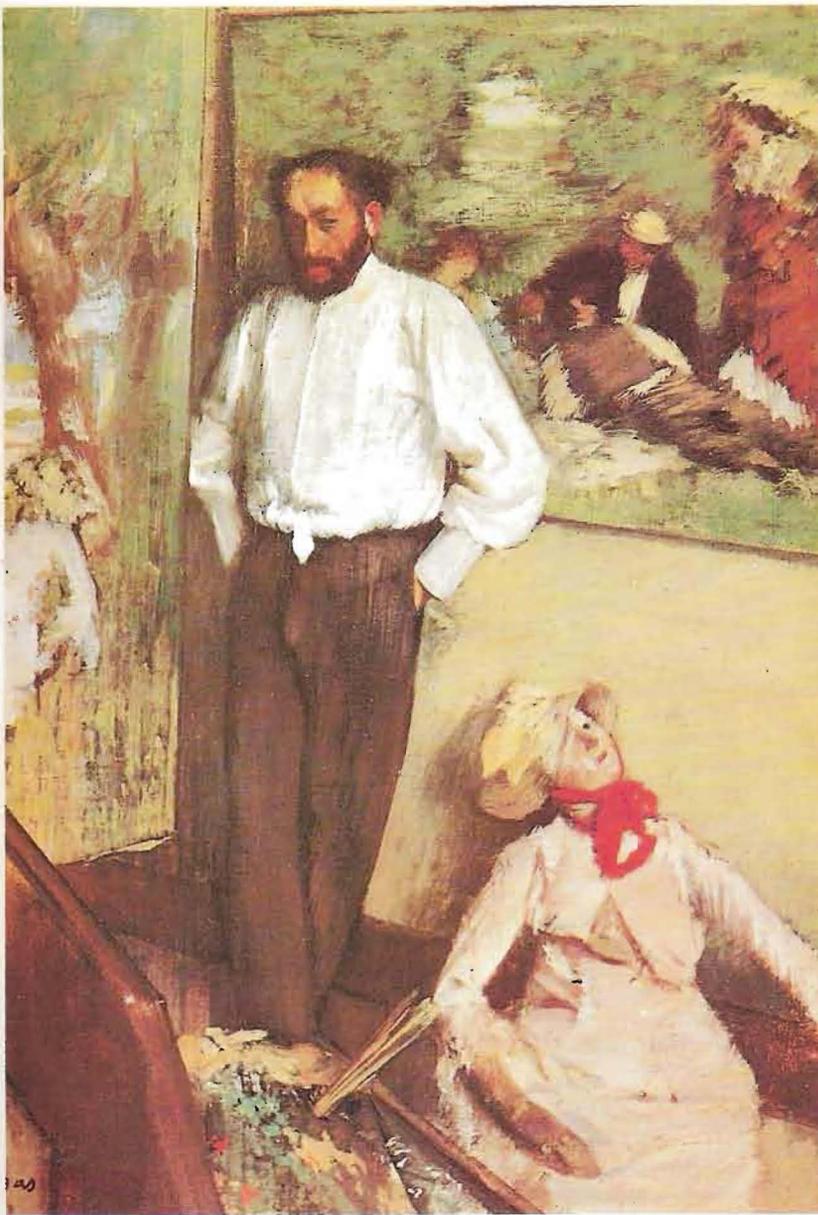
En achetant chaque semaine votre fascicule chez le même marchand de journaux, vous serez certain d'être immédiatement servi, en nous facilitant la précision de la distribution. Nous vous en remercions.

Impression : Printer à Barcelone, Espagne (Printed in Spain).

Dépot légal : 1er trimestre 1995.

D.L.B. 36954-1994

Le mannequin articulé ■

Ce tableau de Degas évoque l'atelier d'un artiste. Posé sur le sol, comme un accessoire parmi d'autres, se trouve un mannequin articulé habillé en femme. Henry Michel-Levy dans son atelier, par Degas, musée Calouste Gulbenkian, Lisbonne.

Le mannequin articulé, comme son nom l'indique, est un mannequin en bois construit selon les proportions dictées par le canon du corps humain. Il est articulé grâce à un ingénieux système de rotules conçu de façon à pouvoir reproduire toutes les attitudes d'un homme ou d'une femme — aussi bien au repos qu'en mouvement. Mais le mannequin ne peut pas prendre des poses qui seraient impossibles pour un corps humain.

On fabrique aujourd'hui divers modèles de mannequins articulés de qualité et de prix variables.

Cet accessoire indispensable, que tout sculpteur ou peintre de personnages possède dans son atelier, n'est pas une invention nouvelle. Il est utilisé depuis cinq siècles en-

Ce mannequin articulé, que l'on peut voir au Staatliche Museum de Berlin, date du XVIe siècle. Le réalisme est remarquable, et le nombre d'articulations qui le composent plus important que sur les mannequins actuels.

viron pour l'expression artistique. Selon le chroniqueur Vasari, le premier à avoir employé un mannequin articulé en bois pour dessiner des personnages fut le peintre de la Renaissance Fra Bartolomeo (1474-1517).

L'utilité du mannequin articulé

Le mannequin est un excellent modèle pour l'artiste et le débutant, car il permet de travailler seul, sans modèle vivant.

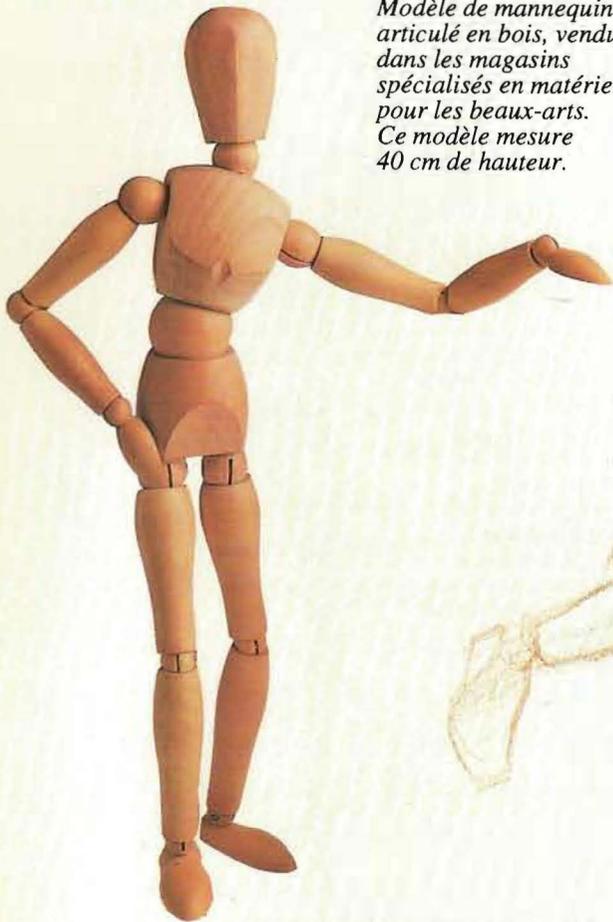
Il aide à se familiariser avec les principales formes du corps humain que l'on retrouve dans les différents éléments articulés du mannequin.

Avec lui, vous apprendrez par la pratique à schématiser le corps humain masculin et féminin, soit en position de repos (debout, assis ou allongé), soit en mouvement (marchant, courant, sautant...).

Les exemples que nous vous proposons dans les pages suivantes vous permettront de vous initier à l'utilisation de celui-ci. Si vous ne disposez pas d'un de ces mannequins (qui peut être un des plus petits et des moins coûteux), une simple copie de nos exemples constituera pour vous une première étude pratique très profitable.

Premières esquisses d'après le mannequin

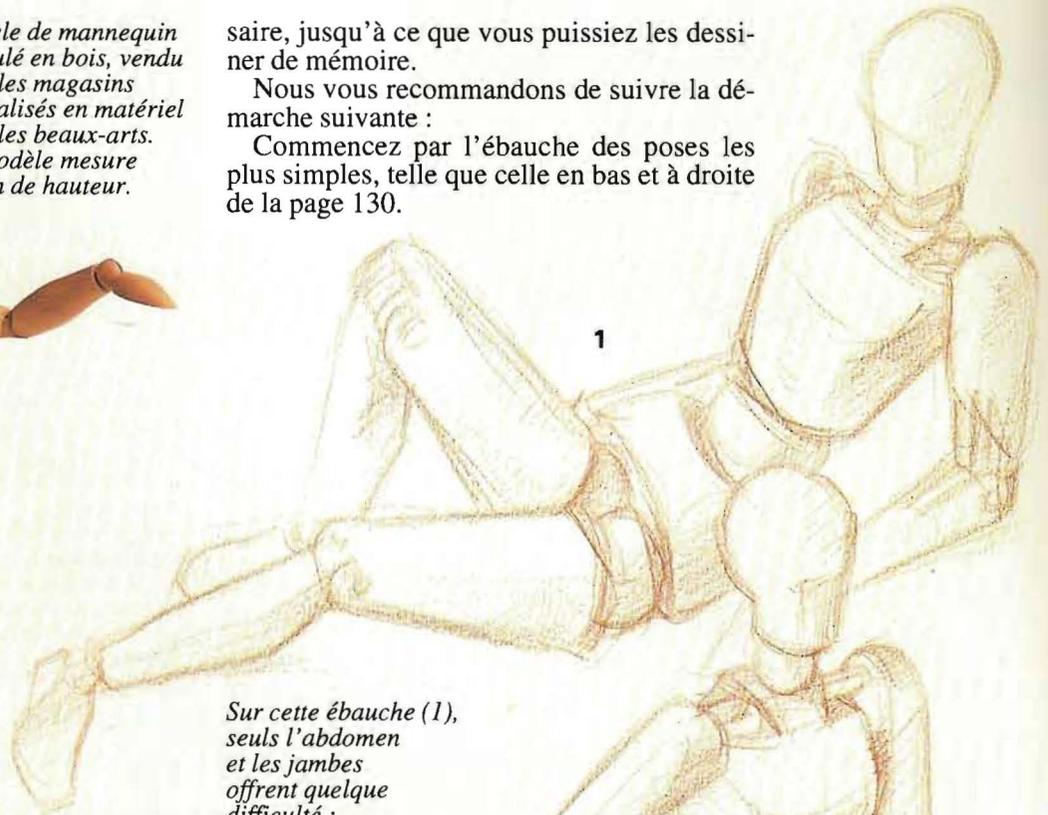
Modèle de mannequin articulé en bois, vendu dans les magasins spécialisés en matériel pour les beaux-arts. Ce modèle mesure 40 cm de hauteur.

saire, jusqu'à ce que vous puissiez les dessiner de mémoire.

Nous vous recommandons de suivre la démarche suivante :

Commencez par l'ébauche des poses les plus simples, telle que celle en bas et à droite de la page 130.

Sur cette ébauche (1), seuls l'abdomen et les jambes offrent quelque difficulté : l'inclinaison de la hanche et le raccourci de la jambe fléchie.

Nous vous proposons, pour commencer, d'étudier différentes attitudes du corps humain à partir d'esquisses du mannequin articulé. D'excellents exemples montrent comment dessiner la structure du corps humain que reproduit le mannequin. Avec ces exercices, vous apprendrez à saisir les proportions du corps dans des positions de repos ou dans des attitudes dynamiques.

Lorsque vous serez parvenu à mémoriser la structure du mannequin et à la dessiner avec aisance, vous pourrez alors ébaucher correctement un corps humain quel que soit sa pose ou son mouvement.

Cependant, le mannequin ne fournit que les principaux volumes du corps humain, représentés par différentes pièces articulées entre elles.

Chaque élément du mannequin représente la forme et les proportions d'une partie du corps humain comprise entre deux articulations : entre le genou et la hanche, entre la hanche et le torse, entre le coude et la main, etc. C'est donc à partir de ces volumes que l'artiste va transformer le dessin du mannequin articulé en une ébauche d'un corps humain réel.

À défaut de mannequin, entraînez-vous en copiant nos exemples. Nous vous conseillons de réaliser autant de copies qu'il sera néces-

Des six exemples proposés, commencez par celui-ci (2) ou par le premier. Ce sont sans doute ceux dont les poses sont les plus faciles à ébaucher. Ils ne présentent ni raccourcis accentués, ni flexions exagérées des membres.

Cinq exemples dessinés au crayon sépia sur papier ordinaire qui sont l'ébauche d'autant de poses différentes du mannequin.

Premières esquisses d'après le mannequin

Travaillez en tenant compte de ce que vous avez étudié à propos du canon du corps humain.

Consacrez-vous ensuite aux poses plus difficiles. Nous vous conseillons de suivre l'ordre indiqué par les numéros que nous avons donnés à chaque exemple.

Quant au matériel, vous disposez de trois choix possibles. Utilisez en les alternant un crayon noir tendre (4B ou 6B), un crayon

Cette attitude est la plus complexe à dessiner, puisqu'il s'agit d'une attitude dynamique et que l'expression du mouvement n'est jamais facile. La difficulté est accrue, du fait que le tronc pivote par rapport au bassin. De plus, la flexion de la jambe droite entraîne un léger raccourci de la distance comprise entre le genou et le pied.

3

La difficulté ici (3) est due à la position des membres inférieurs, aux flexions très accusées. Vus de trois quarts, ils présentent d'inévitables raccourcis.

Malgré les apparences, cette attitude du mannequin (5), un seul genou en terre, est assez simple à dessiner : la colonne vertébrale ne pivote pas et les raccourcis au niveau des deux jambes sont peu importants. Il faut penser à réduire la distance séparant le genou de la cheville.

4

5

Ébauche d'un corps masculin

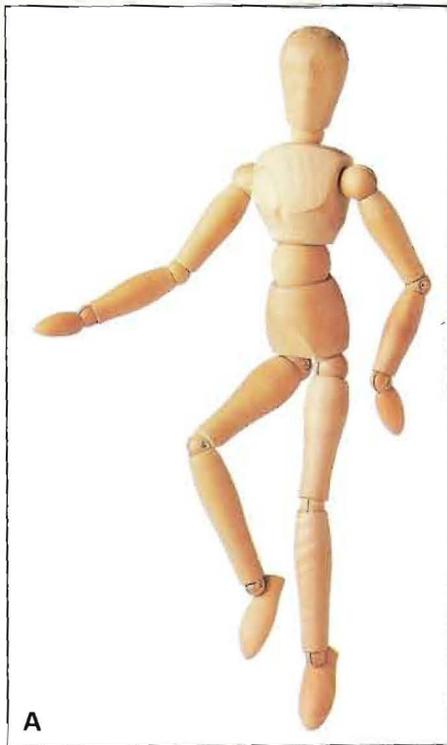
L'étape suivante est le croquis du corps à partir de l'étude du mannequin articulé (et du choix d'une pose). L'artiste réalise comme auparavant une première esquisse résumant la posture. A partir de celle-ci, il effectue un dessin beaucoup plus détaillé de la pose et du mouvement, en utilisant les mêmes types de papier ou de crayons que précédemment.

A partir de la pose A, le dessinateur esquisse le schéma B.

A partir de la pose A', le dessinateur esquisse le schéma B'.

Ces premières esquisses ont permis de déterminer les proportions et les points où se situent les articulations. Il s'agit maintenant de parvenir à une ébauche où les différentes parties du corps humain et les principales masses musculaires vont apparaître en volume. Ce sont les exemples C et C'.

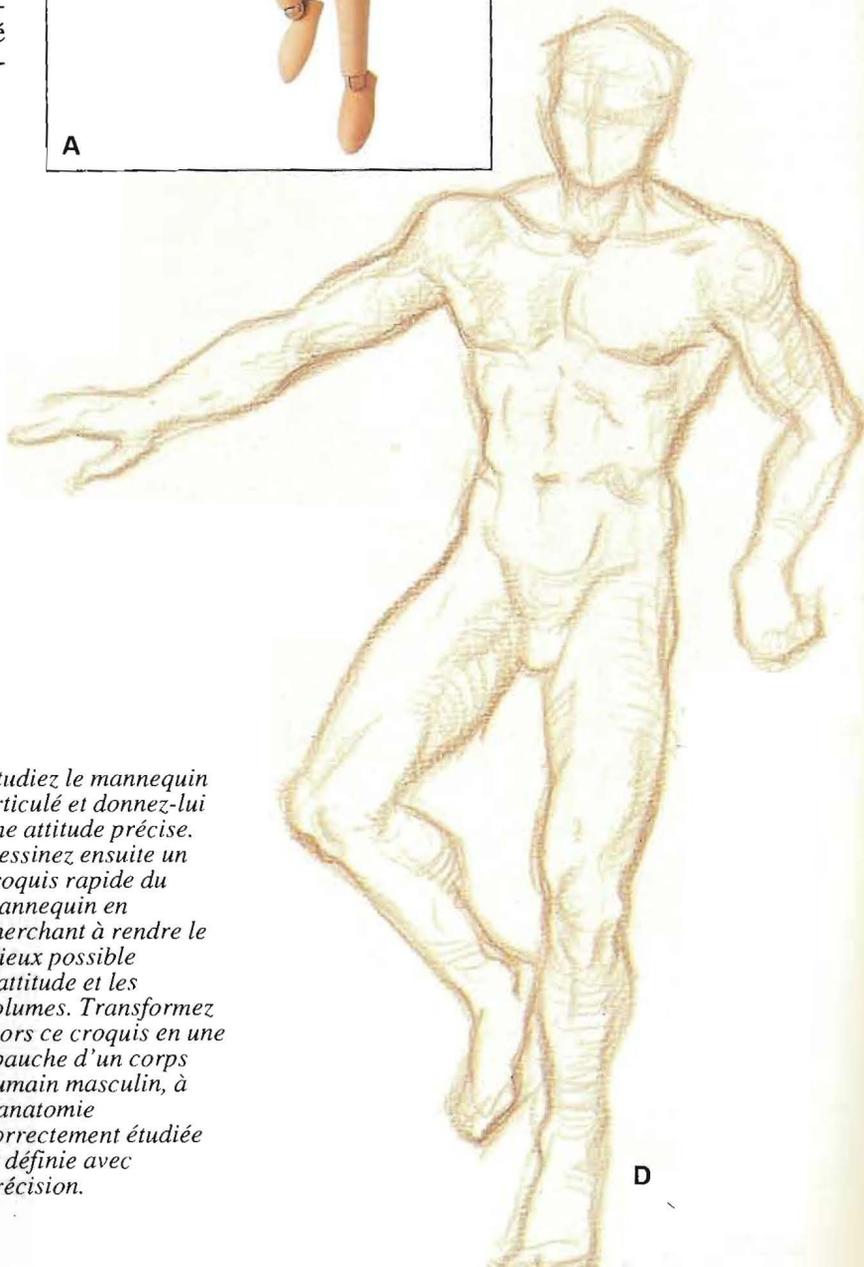
Pour finir, le croquis doit acquérir un aspect plus réaliste, avec une anatomie musculaire représentée, en appliquant ce qui a été étudié dans les fascicules précédents (exemples D et D').

A

B

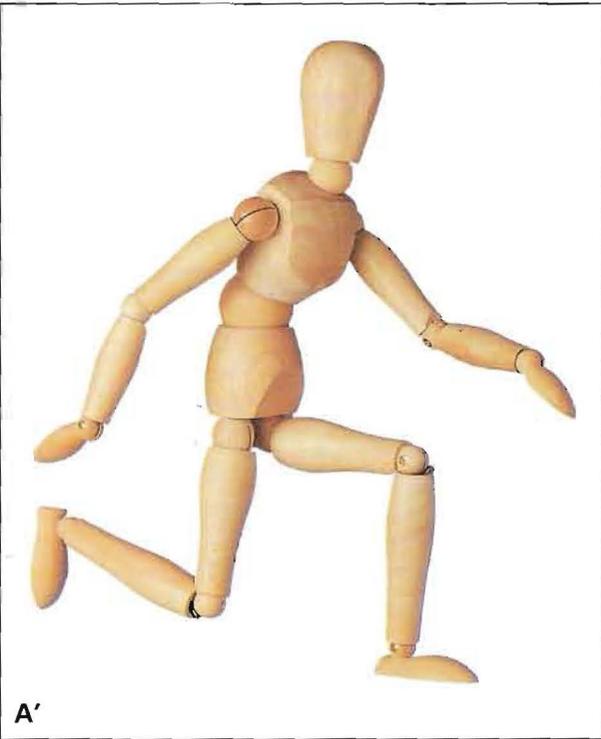
D

Étudiez le mannequin articulé et donnez-lui une attitude précise. Dessinez ensuite un croquis rapide du mannequin en cherchant à rendre le mieux possible l'attitude et les volumes. Transformez alors ce croquis en une ébauche d'un corps humain masculin, à l'anatomie correctement étudiée et définie avec précision.

C

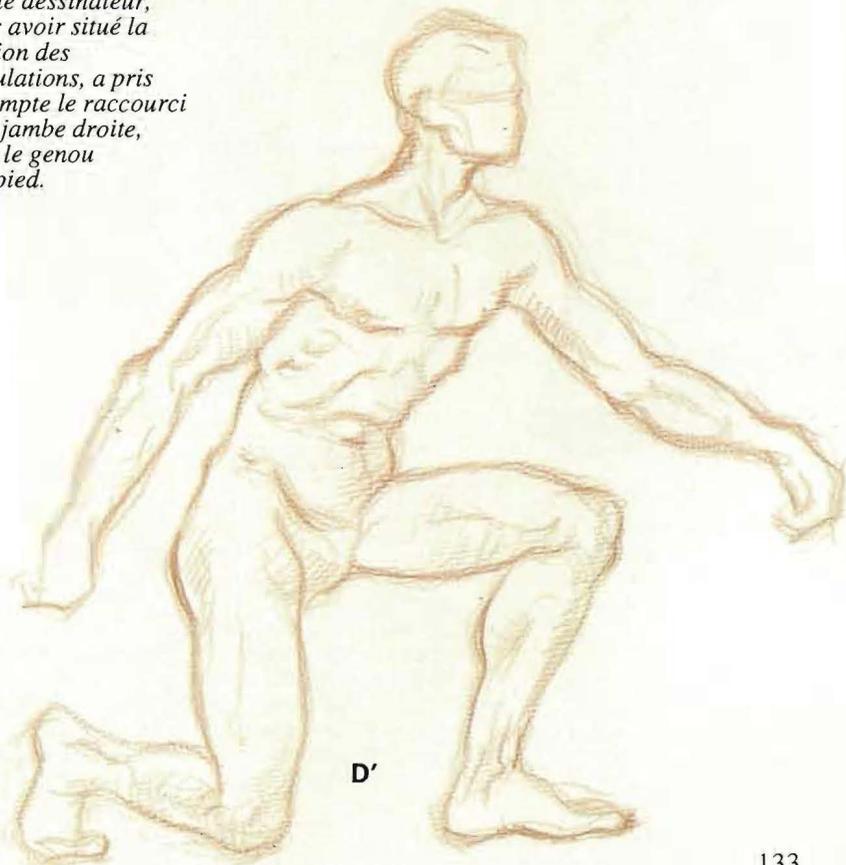
Ébauche d'un corps masculin

Voici le schéma d'une pose plus élaborée que la précédente, ce qui est évident lorsqu'on observe la flexion des membres inférieurs et le balancement des bras. Notez la façon dont le dessinateur, après avoir situé la position des articulations, a pris en compte le raccourci de la jambe droite, entre le genou et le pied.

Si vous avez un projet de dessin ou de peinture où un personnage joue un rôle secondaire (dans un paysage, par exemple), vous pouvez parfaitement résoudre les problèmes de positions et de proportions à l'aide du mannequin.

Mais lorsque le personnage, et à plus forte raison un nu, est le thème central de votre œuvre, le mannequin ne peut vous apporter que des indications utiles pour la pose, la composition, l'étude des proportions, etc. Pour le travail définitif, vous ne découvrirez la « vérité » que sur un modèle vivant.

Quelques remarques sur le mannequin

Il arrive qu'un étudiant en art, se trouvant pour la première fois face au mannequin articulé, pense avoir découvert la *solution idéale* au dessin de nu. Si tel est votre cas, nous vous invitons à modifier votre opinion. Le mannequin aide beaucoup le dessinateur et apporte une solution efficace à l'étude des poses et des proportions. Mais il doit toujours être considéré comme une solution intermédiaire entre le dessin de mémoire et le croquis d'après modèle vivant.

Le mannequin articulé ne pourra jamais se substituer au modèle *en chair et en os*.

Ébauche d'un corps masculin

Tout en continuant avec la même technique, nous allons étudier quelques attitudes plus dynamiques, impliquant le mouvement ou l'action musculaire, comme celles de ces croquis d'un corps masculin réalisés grâce au mannequin articulé.

Pour ces nouveaux travaux, nous avons supprimé le schéma préalable. Les exercices précédents doivent vous permettre de passer directement de l'ébauche à un croquis plus achevé de chaque pose, comprenant l'étude anatomique correspondante.

Vous pouvez travailler, par exemple, sur un papier à dessin ordinaire et avec un crayon graphite tendre ou un crayon sépia.

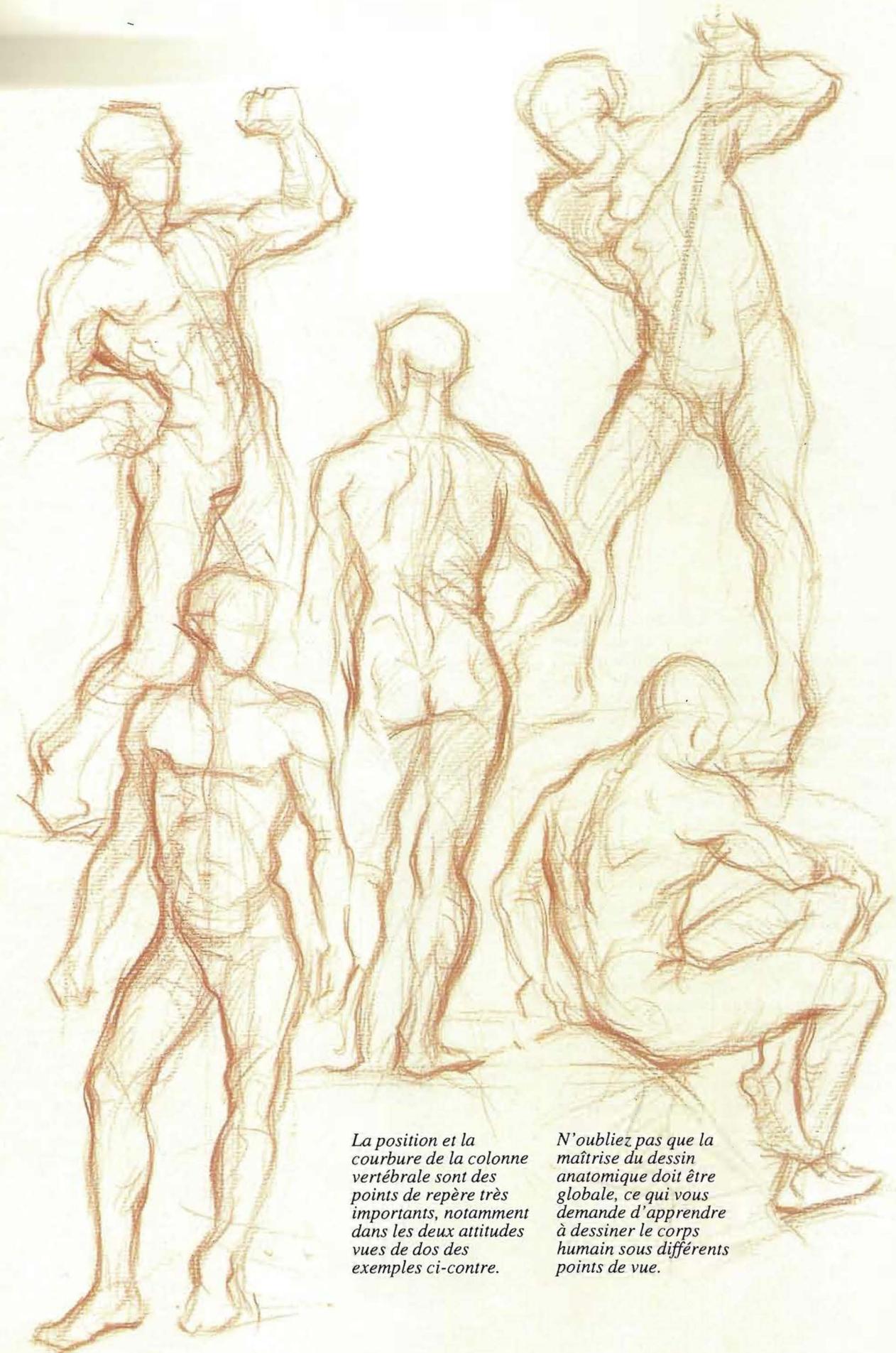
Les sept ébauches de nu masculin sur cette page et la suivante sont obtenues à l'aide du mannequin et, naturellement, de quelques connaissances anatomiques. Les principales difficultés consistent à saisir le rythme et les proportions de chaque pose, tantôt dans la flexion des membres, tantôt dans la rotation du tronc et des hanches par rapport à l'axe de la colonne vertébrale, ou encore dans l'inclinaison provenant d'une position hanchée ou d'une flexion de l'échine.

Deux poses dynamiques du mannequin articulé exprimant le mouvement. Avec de telles poses, vous ne devez jamais oublier que certaines distances entre divers éléments du squelette sont toujours fixes : ce sont celles qui séparent les articulations.

Croquis obtenus à partir d'une esquisse réalisée d'après le mannequin, et en utilisant « de mémoire » les connaissances de base sur l'anatomie humaine développées dans les fascicules précédents.

Ébauche d'un corps masculin

La position et la courbure de la colonne vertébrale sont des points de repère très importants, notamment dans les deux attitudes vues de dos des exemples ci-contre.

N'oubliez pas que la maîtrise du dessin anatomique doit être globale, ce qui vous demande d'apprendre à dessiner le corps humain sous différents points de vue.

Croquis d'un corps féminin d'après le mannequin

Si vous utilisez le crayon fusain, tracez la première construction au crayon noir en effleurant à peine le papier. Vous devez pouvoir gommer facilement les premiers traits jusqu'à ce que la figure soit bien proportionnée. De cette manière, vous appliquerez le crayon fusain, beaucoup plus difficile à gommer, sur une structure correcte.

Il s'agit cette fois d'utiliser le mannequin articulé pour réaliser le croquis de nu, mais en supposant maintenant qu'il représente un corps féminin. Nous vous conseillons ici de dessiner au crayon fusain ou au crayon graphite 6B, sur un papier Ingres d'un format légèrement supérieur à celui utilisé jusqu'à maintenant : un format de 35 × 50 cm, par exemple.

Si vous choisissez le fusain, tracez votre première construction au crayon, en effleurant à peine la feuille. Vous devez pouvoir gommer facilement les premiers traits jusqu'à ce que les proportions soient correctes. Vous appliquerez ainsi le fusain, beaucoup plus difficile à gommer, sur une base sûre.

Bien sûr, les étapes seront les mêmes que pour le croquis du corps masculin, avec toutefois l'unique mais importante différence que vous devez adapter le dessin du mannequin au canon du corps féminin étudié dans un fascicule précédent.

En résumé, vous devez vous rappeler que :

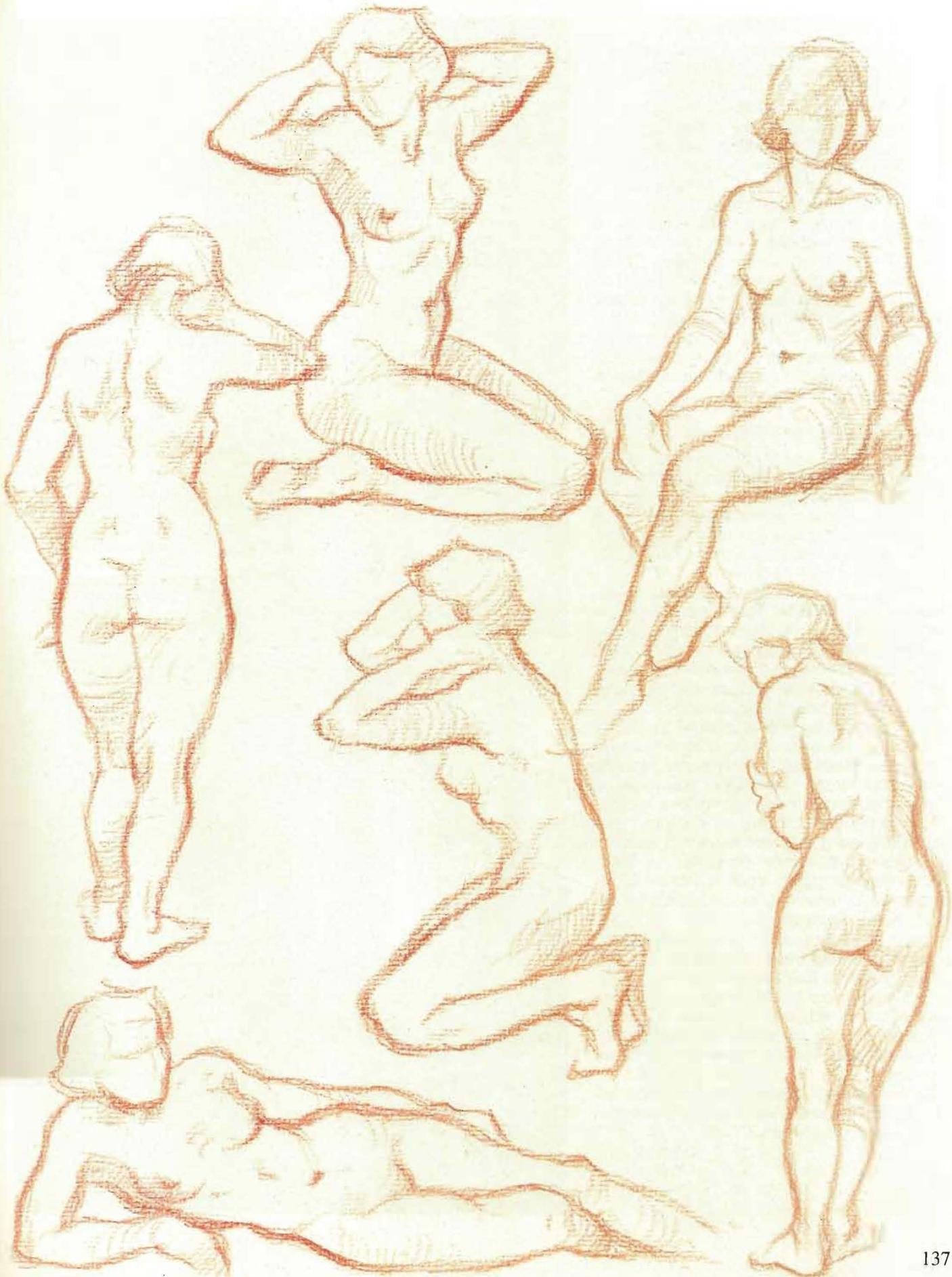
- Chez la femme, la manifestation externe de la musculature est moins évidente que chez l'homme. Même pour une femme athlétique, les formes sont plus douces.

- En effet, un des traits féminins les plus caractéristiques est une plus grande ampleur des hanches et des fesses, dont la largeur doit être égale ou supérieure à la largeur entre les épaules.

Voici un bon exemple de poses très classiques que vous devez vous efforcer d'imiter. N'hésitez pas à recopier chacune de ces poses sur une feuille de 35 × 50 cm. Recherchez surtout l'exactitude des proportions et l'élégance du mouvement. Et, comme sur ces exemples, ne faites que suggérer les ombres. Indiquez simplement, à grands traits, les principaux plans d'ombre qui aident à la compréhension de la forme.

Croquis d'un corps féminin d'après le mannequin

L'étude des valeurs dans le dessin de nu

L'influence de la lumière

Nous allons commencer à pratiquer plus à fond l'étude des valeurs dans le dessin de nus, féminin et masculin.

Il est évident que le fait de déterminer les différentes tonalités, dont l'ensemble va restituer le modelé d'un corps humain, revient à représenter la lumière qui éclaire le modèle.

Étudier les valeurs signifie donc *définir, au moyen d'une technique graphique ou picturale, les contrastes plus ou moins violents ou plus ou moins subtils qu'une source de lumière donnée détermine sur les corps*. Et cela afin que le regard interprète le relief des formes en fonction de la plus ou moins grande intensité tonale des différentes parties.

Par conséquent, l'aspect du sujet à représenter, en l'occurrence un corps humain, dépendra beaucoup des caractéristiques propres à la lumière qui l'éclaire.

Intensité, qualité et direction de la lumière

L'éclairage, en dessin comme en peinture, est un facteur si important que nous l'avons abordé dès notre deuxième fascicule.

Du point de vue de l'artiste, la lumière doit être considérée sous trois aspects : son intensité, sa qualité et sa direction.

De *l'intensité de la lumière* dépend essentiellement la richesse du clair-obscur. Une lumière très forte fait disparaître les tonalités intermédiaires. Les traits sont plus durs, avec des ombres propres et des ombres projetées plus accusées. En revanche, avec une lumière faible, les contrastes s'estompent.

En ce qui concerne *la qualité de la lumière*, rappelez-vous que l'éclairage peut être direct ou diffus. Dans le premier cas, les contrastes sont plus violents. Dans le second cas (lumière diffuse), l'éclairage enrichit le clair-obscur et permet de distinguer des tons intermédiaires, aussi bien sur les zones les plus éclairées que sur les plus obscures.

Le troisième aspect à considérer est *la direction de la lumière*. C'est un facteur sur lequel nous pouvons jouer pour modifier l'aspect tonal du modèle. Une même figure sera visuellement très différente en fonction de la position de la source de lumière.

Et n'oubliez pas les autres aspects que nous avons étudiés, tels que *la lumière réfléchie* qui détermine, au sein même du clair-obscur, une zone plus foncée appelée la « bosse d'ombre ».

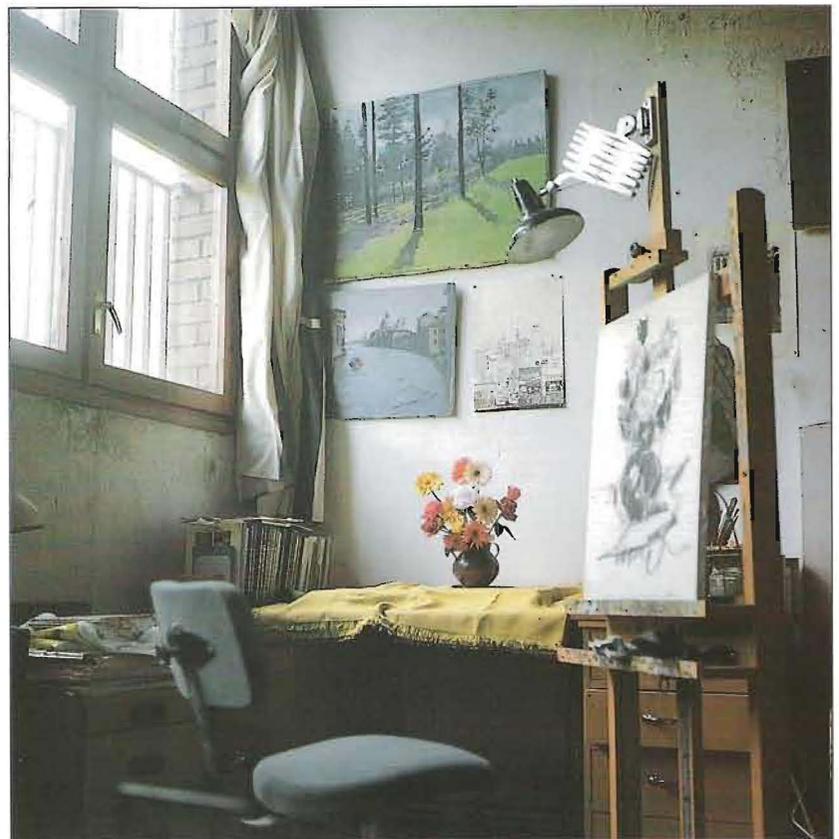
Et maintenant, étudiez attentivement les illustrations ci-contre avant de mettre en pratique l'étude des valeurs.

Ce type de projecteur permet de modifier la puissance et la direction de l'éclairage. On peut ainsi obtenir différents niveaux de contrastes et étudier l'angle d'éclairage le mieux approprié au sujet à dessiner.

Vénus accroupie, éclairée directement par une source de lumière artificielle (en haut à droite) ; la même statue (en bas, à droite) éclairée par une lumière naturelle diffuse, provenant d'une grande baie vitrée.

Exemple d'éclairage avec une lumière diffuse. L'atelier du peintre est baigné par la lumière du soleil entrant par une vaste baie.

Nu dessiné au crayon bleu, d'après un modèle vivant. Le modèle reçoit une lumière naturelle dont la source est située à

droite du dessinateur. Les valeurs douces et harmonieuses suggèrent une lumière diffuse.

Étude des valeurs pour un nu féminin

Que signifie étudier les valeurs ?

Bien que vous ayez, depuis le début, pratiqué l'étude des valeurs, maintenant que nous traitons d'un sujet aussi important en art que le croquis de nu, il est nécessaire de préciser quelques notions.

L'étude des valeurs d'un dessin (certains préfèrent parler de l'étude du modelé) est le travail qui consiste à interpréter, en terme de valeurs de gris — ou de valeurs colorées, selon la technique utilisée —, les différentes tonalités que la lumière suscite sur le modèle. Et cela à l'aide d'un crayon, d'un fusain ou de tout autre moyen, en se servant d'une gomme, d'estompes ou de chiffons.

L'expression *étude du modelé* s'emploie dans un sens figuré. Elle correspond à une notion qui associe à la fois l'étude des valeurs en dessin et en peinture — dont le but est de rendre la sensation de relief sur le plan du papier — et l'action du sculpteur lorsqu'il modèle l'argile pour lui donner forme.

Comment rendre les valeurs sur un nu ?

Puisque cet exemple concret a pour objectif de vous enseigner à rendre les valeurs sur un nu féminin, commençons par préciser quelques règles qui vous aideront à orienter votre travail.

1. Ne travaillez pas les différentes parties

1. Vous pouvez utiliser du papier millimétré ou un quadrillage pour reproduire cette esquisse en multipliant ses dimensions par deux. Travaillez avec un crayon n° 1 (ou B), en appuyant à peine sur le papier afin de pouvoir rectifier les erreurs possibles et effacer le quadrillage lorsqu'il ne sera plus indispensable.

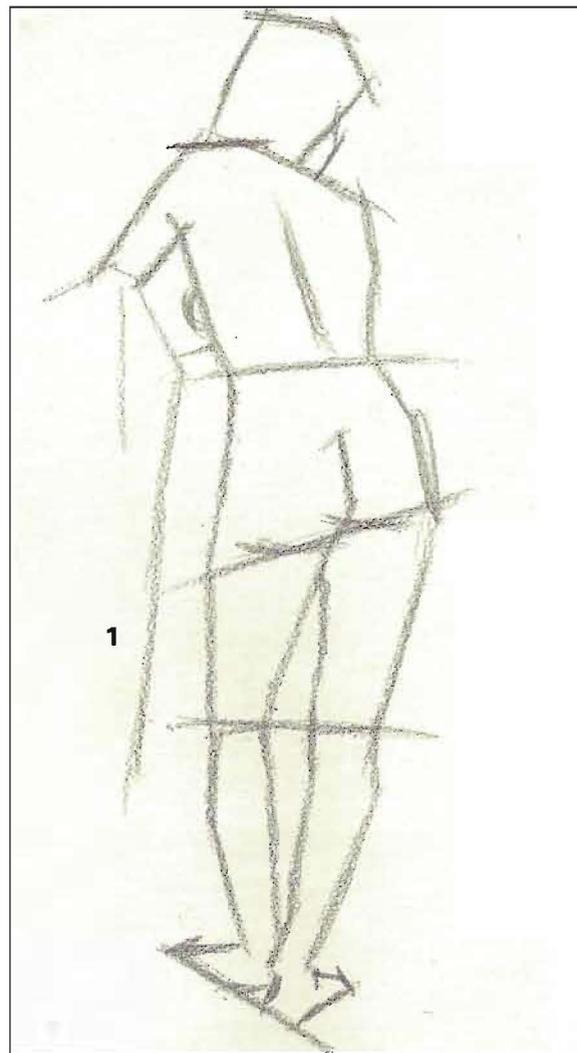
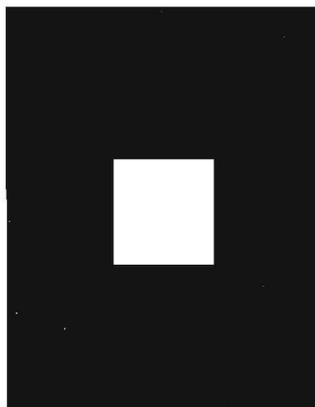
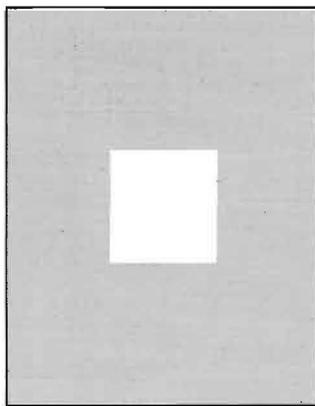

Illustration de la loi des contrastes simultanés. Les blancs de la figure inférieure paraissent plus blancs que ceux de la figure supérieure, à cause de la présence de gris plus foncés.

séparément. Une étude des valeurs doit toujours progresser régulièrement, en commençant logiquement par un ensemble de tonalités atténuées. Il faut ensuite reprendre les premiers grisés en travaillant toujours sur la totalité du dessin.

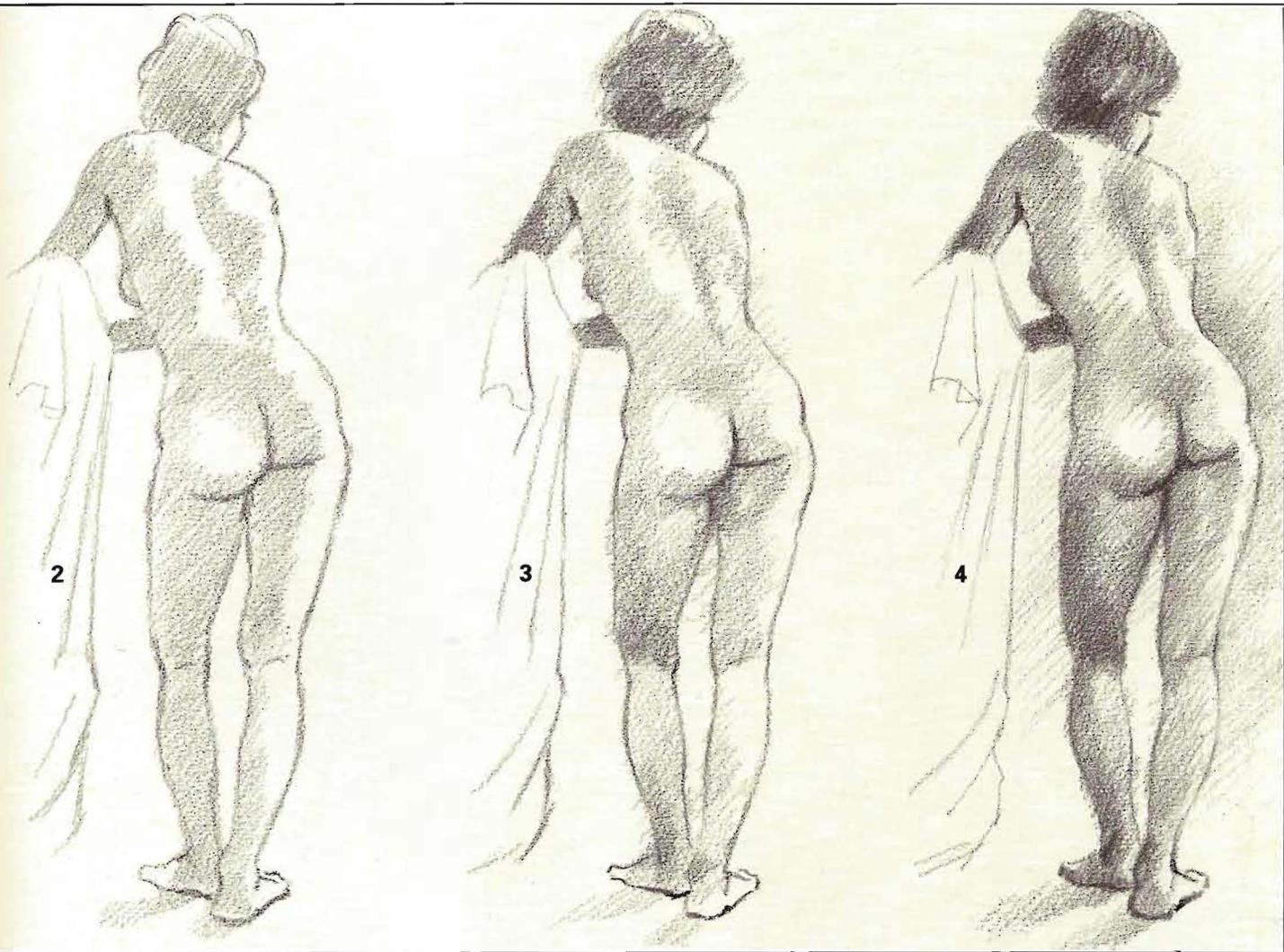
2. Gardez présent à l'esprit qu'il existe une « loi des contrastes simultanés », selon laquelle un blanc est d'autant plus blanc que la tonalité qui l'entoure est foncée.

Cela revient à dire qu'une tonalité donnée possède à la fois une valeur absolue (sa valeur propre) et une valeur relative qui dépend de notre perception visuelle, laquelle englobe les tonalités les plus proches.

3. Lorsque vous réalisez un dessin académique et que vous étudiez les valeurs d'un nu en reprenant tous ses détails, la tête, les bras et les jambes doivent présenter une tonalité générale un peu plus foncée que le reste du corps.

4. N'oubliez pas qu'un nu est immergé dans une « atmosphère » où ses contours se fondent. Si vous restituez la netteté des plans

Étude des valeurs pour un nu féminin

éclairés et que vous estompez légèrement les contours — surtout pour les zones les plus dans l'ombre —, vous obtiendrez cette atmosphère dont nous parlons.

5. Pour finir, ne manquez pas de rendre le halo de lumière réfléchi qui se manifeste normalement sur les bords de la partie la plus foncée du nu, à proximité de la bosse d'ombre.

Un dessin académique

La réalisation de la silhouette féminine ci-dessus porte sur l'étude des valeurs. Plutôt que l'exactitude de la forme, vous devez donc rechercher la richesse des tonalités, ainsi qu'une sensation correcte du modelé qu'offre ce corps féminin.

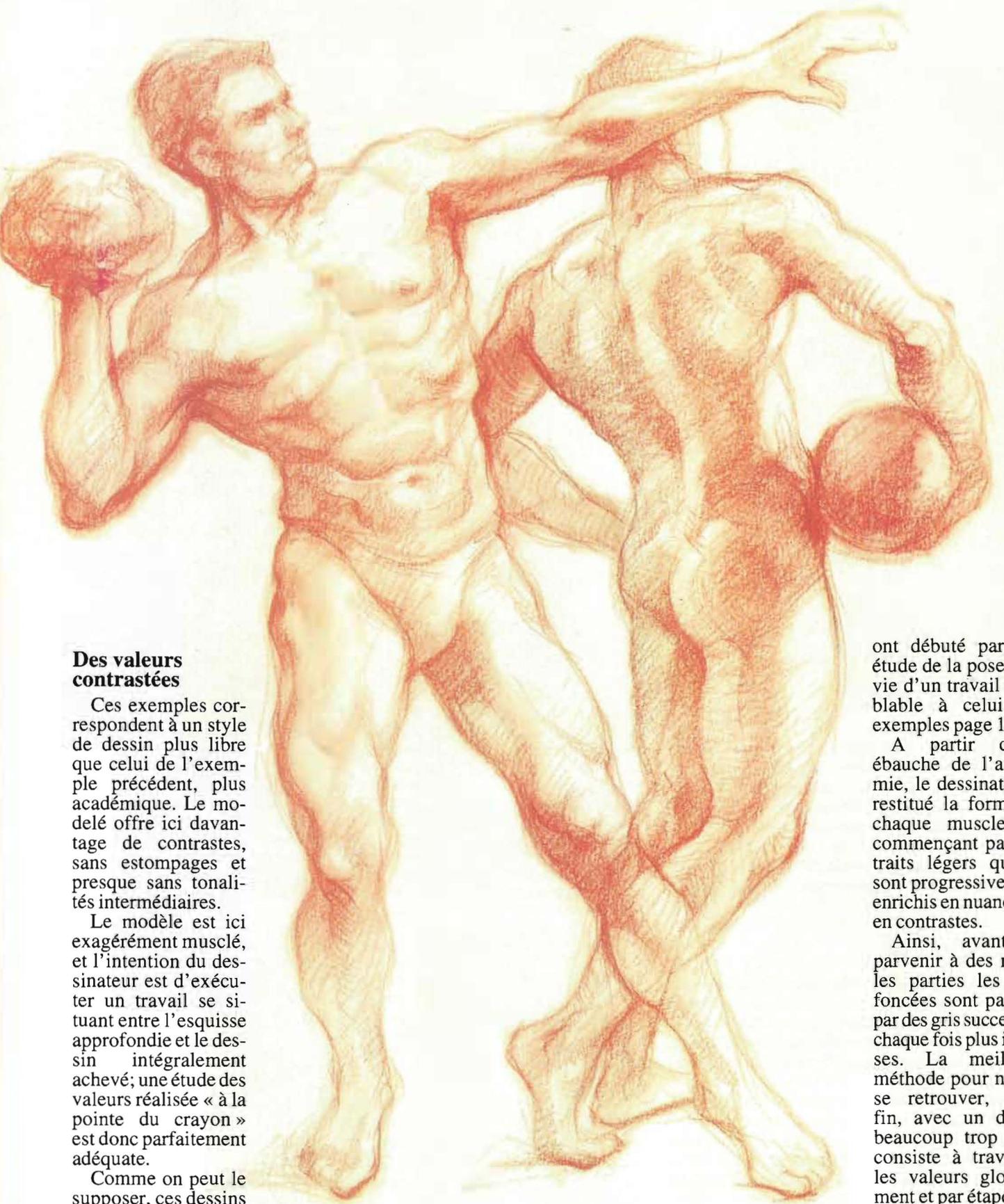
Pour cette étude, nous vous conseillons de travailler la construction avec un crayon B, d'effectuer l'étude générale des valeurs avec un crayon 2B, et enfin d'utiliser un crayon 4B pour rendre les derniers contrastes. Un papier Canson à grain moyen, format A4, est idéal.

2. *Tout en travaillant sur la totalité de la figure, déterminez les zones d'ombre et les parties les plus éclairées à l'aide d'un ou deux passages légers au crayon 2B. Travaillez d'un trait affirmé, surtout pour le premier passage, en insistant davantage sur les bosses d'ombre des principales zones sombres.*

3. *Avec le crayon 2B, commencez maintenant à modeler les formes du nu. Accentuez les contrastes entre les zones les plus éclairées et les parties les plus foncées, tout en enrichissant les tonalités intermédiaires. A ce stade, les valeurs doivent toutes se situer dans des tonalités moyennes, il ne reste plus qu'à appliquer les plus foncées.*

4. *Introduisez maintenant les gris du fond au crayon 2B. Ceux-ci sont plus foncés du côté éclairé et plus légers du côté ombré. Pour finir, intensifiez les bosses d'ombre avec le crayon 4B et estompez-les de chaque côté pour faire ressortir la rondeur des formes. N'oubliez pas qu'atténuer les contours ajoutera une « atmosphère » à votre dessin.*

Recopiez notre modèle en multipliant environ par deux ses dimensions. Vous pouvez utiliser la méthode du quadrillage (ou mise au carreau) pour obtenir la construction initiale, ce qui vous permettra de vous consacrer essentiellement à l'étude tonale.

Des valeurs contrastées

Ces exemples correspondent à un style de dessin plus libre que celui de l'exemple précédent, plus académique. Le modèle offre ici davantage de contrastes, sans estompages et presque sans tonalités intermédiaires.

Le modèle est ici exagérément musclé, et l'intention du dessinateur est d'exécuter un travail se situant entre l'esquisse approfondie et le dessin intégralement achevé; une étude des valeurs réalisée « à la pointe du crayon » est donc parfaitement adéquate.

Comme on peut le supposer, ces dessins

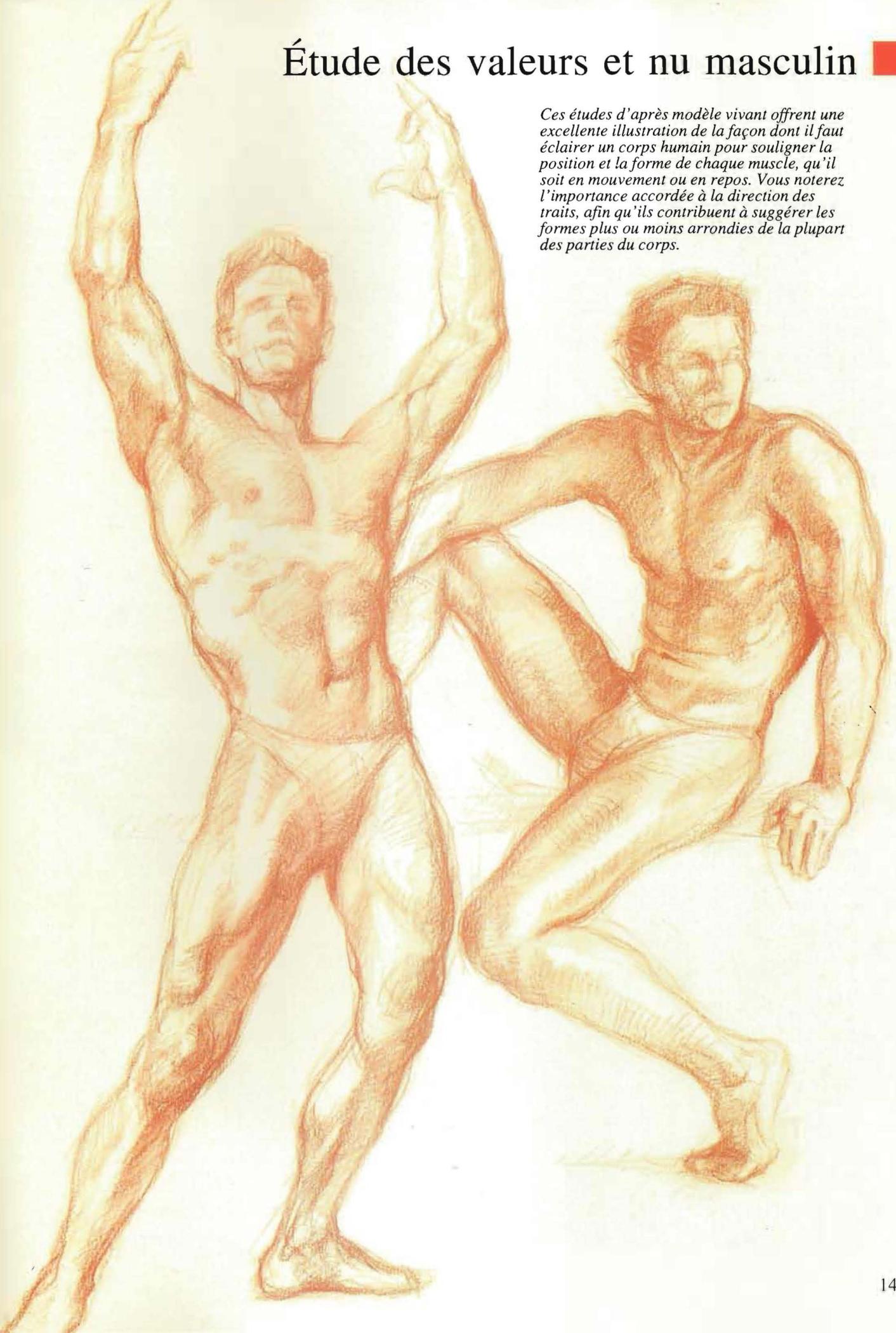
ont débuté par une étude de la pose, suivie d'un travail semblable à celui des exemples page 135.

A partir d'une ébauche de l'anatomie, le dessinateur a restitué la forme de chaque muscle, en commençant par des traits légers qui se sont progressivement enrichis en nuances et en contrastes.

Ainsi, avant de parvenir à des noirs, les parties les plus foncées sont passées par des gris successifs, chaque fois plus intenses. La meilleure méthode pour ne pas se retrouver, à la fin, avec un dessin beaucoup trop noir, consiste à travailler les valeurs globalement et par étapes.

Étude des valeurs et nu masculin

Ces études d'après modèle vivant offrent une excellente illustration de la façon dont il faut éclairer un corps humain pour souligner la position et la forme de chaque muscle, qu'il soit en mouvement ou en repos. Vous noterez l'importance accordée à la direction des traits, afin qu'ils contribuent à suggérer les formes plus ou moins arrondies de la plupart des parties du corps.

Le dessin académique

Qu'est-ce qu'un dessin académique ?

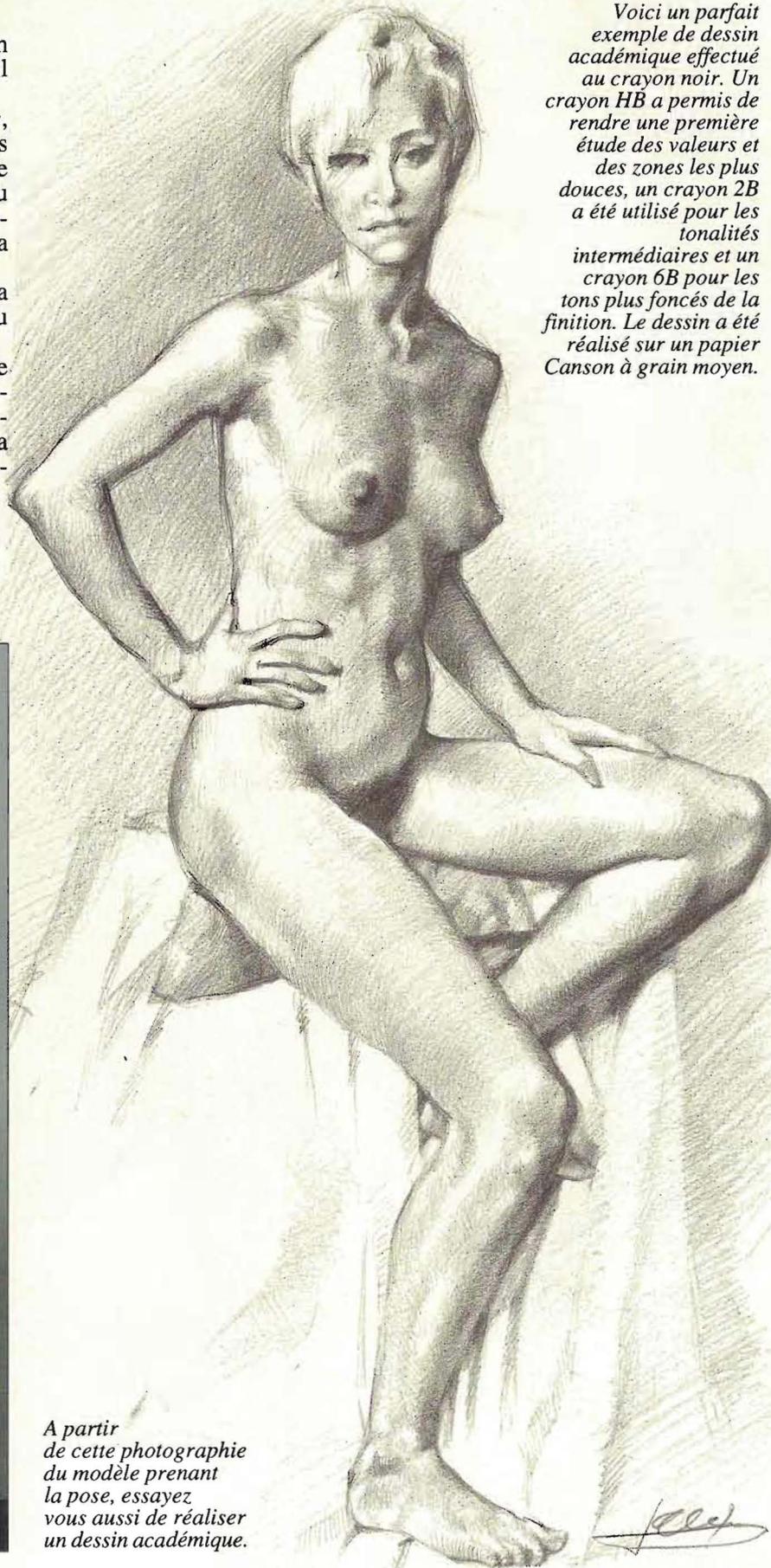
Nous avons souvent fait allusion au dessin académique sans définir précisément ce qu'il faut entendre par là.

Un dessin académique, ou une *académie*, comme le désigne parfois les étudiants et les artistes, est un croquis — ou plus souvent une étude — qui tente de reproduire la réalité du modèle. Il s'agit là de dessins (ou de peintures) n'accordant guère de concessions à la fantaisie, et encore moins à l'improvisation.

Une *académie* s'appuie toujours sur la qualité de la technique et sur la maîtrise du dessin.

L'esprit académique eut son heure de gloire au XIXe siècle, chez les artistes classiques ; le peintre français Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), avec son style et sa personnalité, en est l'un des meilleurs représentants.

Voici un parfait exemple de dessin académique effectué au crayon noir. Un crayon HB a permis de rendre une première étude des valeurs et des zones les plus douces, un crayon 2B a été utilisé pour les tonalités intermédiaires et un crayon 6B pour les tons plus foncés de la finition. Le dessin a été réalisé sur un papier Canson à grain moyen.

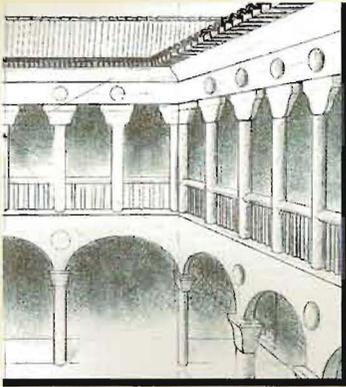

A partir de cette photographie du modèle prenant la pose, essayez vous aussi de réaliser un dessin académique.

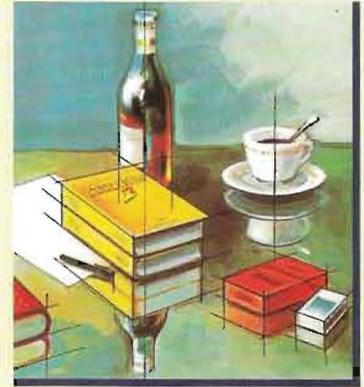
LES PROCHAINS NUMÉROS

La nouvelle collection
Larousse
PEINDRE & DESSINER
est un cours complet
et progressif
qui vous permettra
d'apprendre, pas à pas,
toutes les techniques de base
du dessin et de la peinture.
Constituez-vous
la série complète.

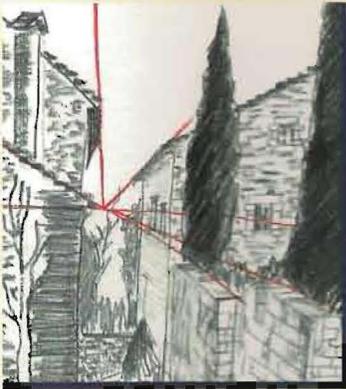
NUMÉRO 10

L'art du portrait
La profondeur en perspective

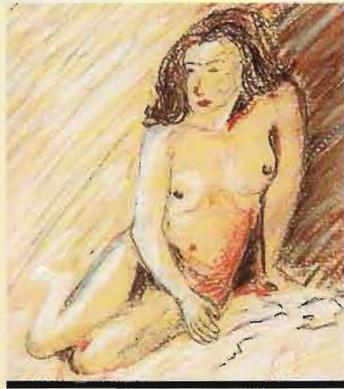
NUMÉRO 11

Un personnage en perspective
Soleil et ombres

NUMÉRO 12

Études
et perfectionnement

NUMÉRO 13

La technique mixte
Le dessin aux 3 crayons

NUMÉRO 14

Le corps humain
Le squelette

NUMÉRO 15

Les muscles
L'Écorché de Houdon

NUMÉRO 16

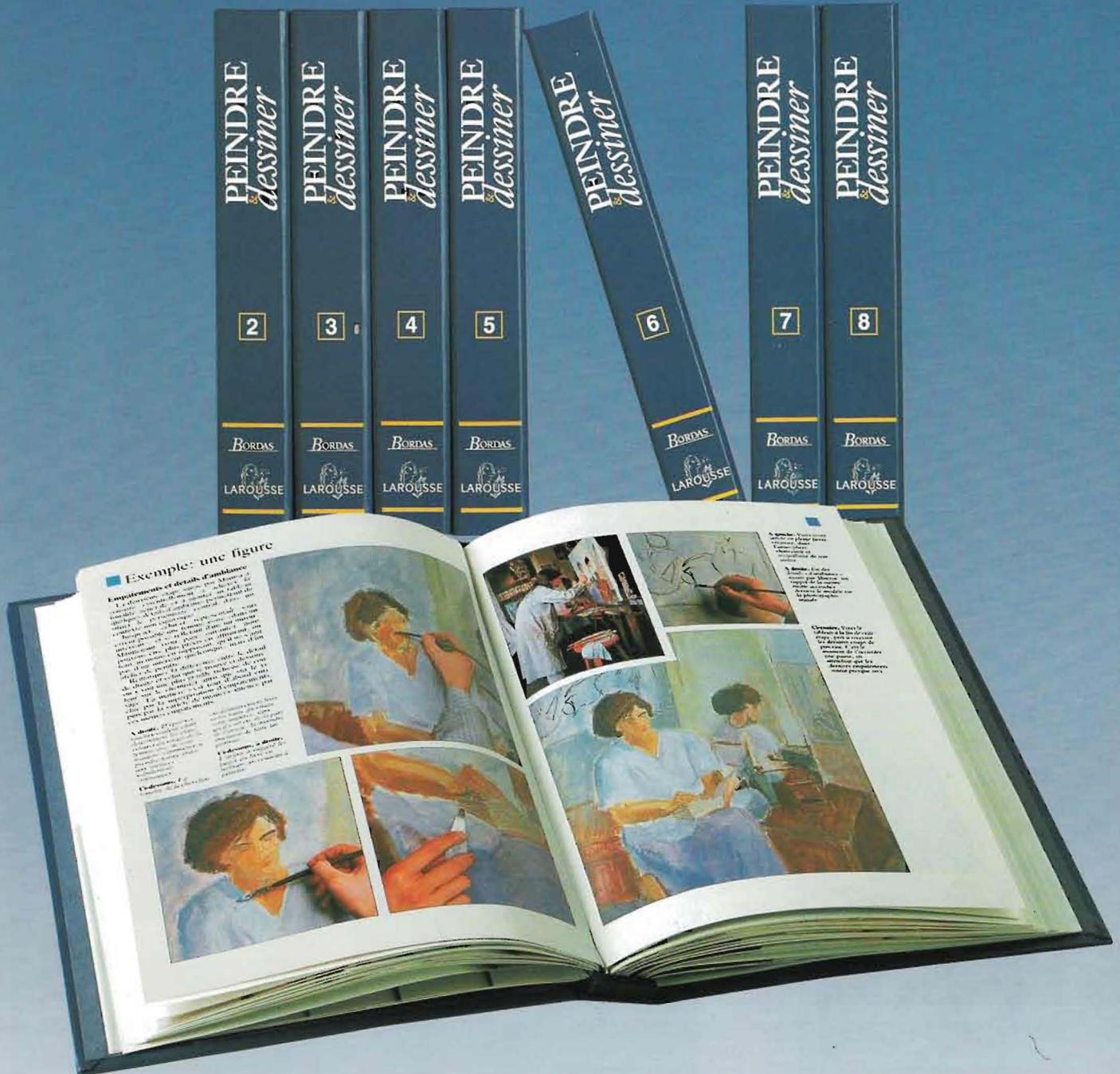
Études
et perfectionnement

NUMÉRO 17

Dessin à la plume
Dessin à l'encre

Huit superbes reliures pour classer et protéger votre méthode Peindre et Dessiner

**DEMANDEZ VOTRE RELIURE
À VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX**