

Améliorez-vous grâce au croquis

Je m'appelle Roy Pallas, je suis l'auteur d'un blog sur le dessin. Votre rédacteur habituel Pit a gentiment accepté de me laisser la parole pour un article.

Je dessine depuis mon plus jeune âge et j'ai suivi plusieurs ateliers de croquis durant mes années d'études universitaires. J'ai rapidement compris l'apport du croquis dans la pratique d'un dessinateur, c'est une manière de penser un modèle tout à fait différente de ce dont j'avais l'habitude. Cette pratique m'a ouvert des portes et possède de nombreuses qualités, je voudrais vous la faire découvrir.

Le croquis c'est quoi ?

Le croquis est un exercice d'observation qui permet de libérer sa créativité, pour ça il faut faire une chose assez inhabituelle et simple qui consiste à **ne pas exclure les accidents**. Quand je parle « d'accidents », ce sont tout ce qui vous donne envie d'utiliser votre gomme (un trait mal-placé, une tâche, une erreur dans la construction de la posture de votre modèle...) Si vous effacez, vous enlevez une partie de l'histoire du dessin, une pensée que vous avez eue, un geste et se faisant, votre réalisation sera moins riche.

Croquer, c'est aussi exercer **son coup d'œil et sa dextérité**.

Un trait juste c'est bien, mais s'il faut sans cesse calculer sa direction, prévoir l'angle, vérifier les proportions, anticiper une éventuelle perspective... au final on passe plus de temps dans notre tête que sur le papier à dessiner. Donc plus de spontanéité!

Quelques conseils pour faire un bon croquis :

- Le regard est actif

Il faut prendre le temps de bien **observer** le sujet avant de se lancer dans le dessin. Noter trois choses pour chaque partie : la position, l'orientation et la proportion. Une fois lancée, la main trace en suivant le mouvement des yeux.

- Aller de la forme générale au détail

Partir d'une **forme géométrique** ou alors esquisser en trois-quatre traits votre modèle pour cerner la posture, puis ajoutez les différentes parties du corps.

- Ne pas chercher à faire du « beau »

Il faut saisir, capter, s'imprégner du sujet. Comme pour un **portrait**, faire une esquisse demande de **l'empathie** et de la sensibilité envers les gens, chercher à faire un beau dessin c'est vouloir chercher à montrer à tout prix notre technique.

Personnellement, j'aime voir l'acte de dessiner comme un **jeu dont je fixe les règles**. Une manière de me mettre à l'épreuve. Cette manière de faire me permet surtout de garder en tête une certaine humilité et de ne pas tomber dans le narcissisme (à ne pas confondre avec un sentiment de fierté) parce qu'on aura fait une « belle » réalisation.

Le dessin hyperréaliste est certes un sommet difficile à atteindre, mais également une « zone de confort » bien établie pour l'égo. Les exercices que je propose en plus d'être ludiques, nous font rappeler qu'il y a toujours des choses que **nous ne pouvons accomplir parfaitement** et que c'est mieux ainsi !

La perfection est ennuyeuse. Montrez vos hésitations, vos erreurs, la manière dont vous rebondissez sur celles-ci et l'histoire sera plus trépidante !

Pourquoi se mettre au croquis ?

1. Pour aiguïser son sens de l'observation

Un [croquis](#) sur le vif demande d'avoir **l'esprit clair et focalisé** sur ce qui attire l'œil au premier abord. Il faut savoir faire confiance à son intuition pour retranscrire ce qui sera le plus important dans le modèle choisi.

2. Vous ne perdrez pas les bases acquises, vous aurez une nouvelle corde à votre arc

Dans le premier atelier où je me suis inscrit, le professeur demandait à ses élèves de faire l'effort d'appliquer la méthode qu'il enseignait, c'est-à-dire de dessiner

en commençant par les **zones sombres** sans tracer de contours. Quelques-uns n'appliquaient pas et continuaient à travailler de la manière dont ils avaient l'habitude. En fait, ces personnes ont tendance à se reposer sur leurs acquis et ne veulent pas réellement évoluer. J'ai fait l'effort de me plier aux consignes du professeur, même si c'était difficile dans un premier temps, ma manière de dessiner en a été transformée.

Accepter pour un temps de découvrir une nouvelle manière de dessiner, c'est faire preuve d'un esprit ouvert et humble à la fois.

3. Pour prendre conscience de soi et des autres

Il vous faut **ressentir les choses** autour de vous. J'ai lu dans son livre *Force* que Michael Mattesi demande à ses étudiants d'écrire en un mot l'interprétation de la pose d'un modèle avant de se mettre à le dessiner. Cela oblige à transcrire une idée dans leur dessin pour qu'il ne soit pas juste un recopiage, mais qu'il y ait une **implication émotionnelle**. Pour ceux qui ont entendu parlé des exercices de pleine conscience, eh bien c'est un peu la même chose sauf que les sensations sont posées sur le papier. On se demande ce que la personne nous évoque puis on dessine.

4. Développer sa mémoire

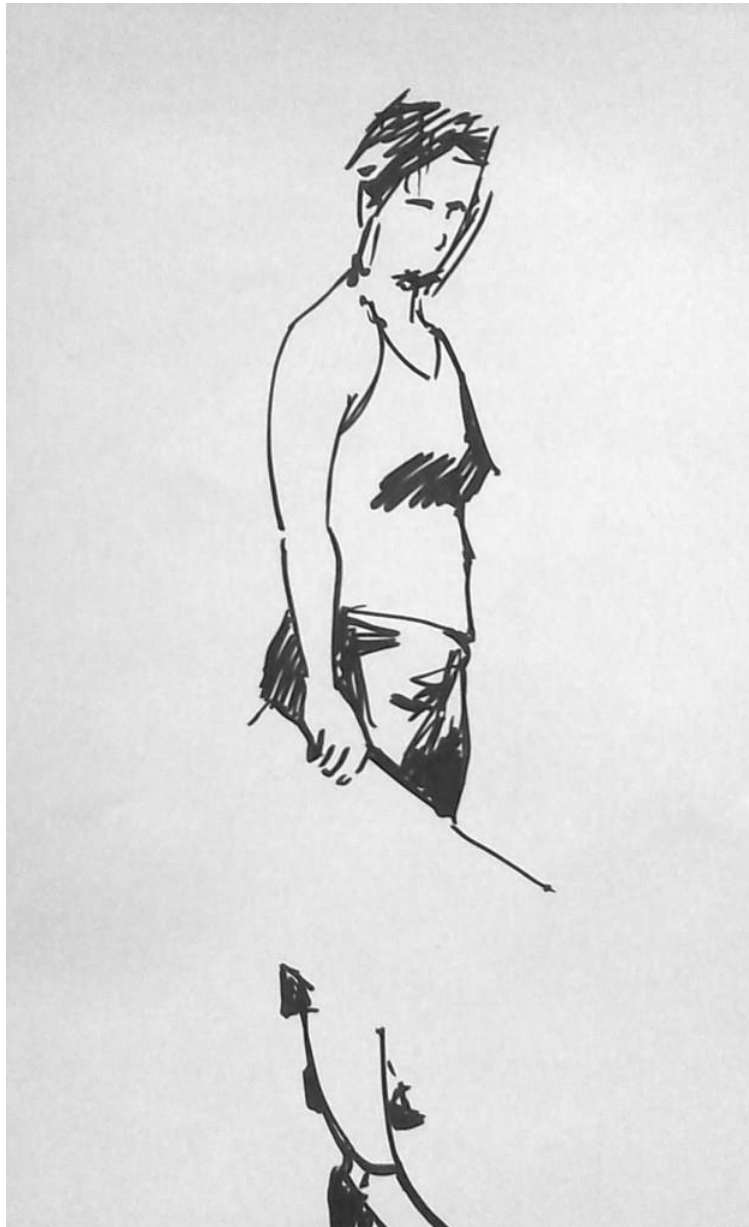
Dessinez des choses en mouvement c'est avoir le cerveau prêt à **fixer une image** tel que le ferait un appareil photo. La manière la plus discrète de dessiner une personne, c'est de l'observer avec notre vision périphérique, de mémoriser son physique et ensuite de tracer. Si le modèle ne sait pas qu'il est observé, il gardera son naturel. Ce peut être un exercice intéressant pour améliorer sa mémoire visuelle, surtout si on s'amuse à séparer l'observation et le tracé du croquis par quelques secondes.

5. Pour développer son propre style

Connaître les bases est une chose importante, ce sont des outils universels. Passez outre cet enseignement et vous vous retrouveriez avec des lacunes qui

seraient difficiles à combler sans devoir retourner au point de départ. Par contre, il faut à un moment donné s'en défaire. Une raison simple est qu'en continuant dans le style académique, votre manière de dessiner sera semblable à une grande partie des gens. Vous ne posséderez pas votre propre **vocabulaire graphique**.

Pour créer son style, il faut explorer et se mettre en danger. C'est-à-dire oser faire ce que l'on n'a jamais fait, se mettre des bâtons dans les roues. Dessinez un certain temps d'une manière peu habituelle pour vous (en commençant par les pieds du modèle par exemple). Faites 1 dessin par jour de cette manière pendant 2 semaines puis revenez à votre méthode habituelle. Vous vous sentirez plus à l'aise dorénavant.

Pour finir, voici quelques idées d'exercices pour stimuler votre créativité :

- Le croquis à un trait. Essayez de dessiner sans lever le crayon de votre feuille.
- Dessiner en tenant le crayon loin de la pointe. Rien de mieux pour que votre dessin ressemble à une signature.
- Dessiner avec deux crayons dans une main. Vous pouvez utiliser deux feutres de couleurs différentes, le rendu est intéressant à voir.
- Mémoriser une forme pendant 1 min et dessiner.
- Dessiner les yeux fermés.
- Dessiner en ne regardant que votre modèle.

Comme l'a dit Picasso, « j'ai passé toute ma vie à essayer de dessiner comme un enfant ». Apprendre à dessiner peut être difficile, on peut se lasser de

[Apprendre à dessiner](#)

l'entraînement alors pour pallier à ça, faites en sorte d'allier sérieux de l'apprentissage et amusement. Vous avez tout à y gagner ;).

Roy Pallas

[Blog le dessin.com](http://le dessin.com)