

Améliorer la qualité de son trait en deux temps trois mouvements

Lorsqu'un débutant ou un amateur peu confiant dessine d'observation, et qu'il veut dessiner sans perdre de temps, il essaie fréquemment de tracer plus vite, et la qualité du dessin s'en ressent sur le croquis final. Très souvent, il va repasser au même endroit maladroitement, sera un peu tremblant, voire crispé et son trait semblera ne pas trop savoir où il va. Bien heureusement, on peut corriger les **mauvaises habitudes**, surtout si cela ne fait pas longtemps qu'on dessine.

Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner avec un trait plus confiant, ou en tous cas, je vais vous montrer comment faire. Ce n'est qu'une question de comportement. Si vous souhaitez dessiner plus vite, ne vous foulez pas le poignet dans la tentative. Tracer plus vite peut améliorer la beauté du trait, c'est un fait, je ne le cacherai pas. C'est d'ailleurs avec un trait véloce que les animateurs nous donnent cette impression de facilité et de confiance en eux. Ces huit dernières années, j'ai recherché cette qualité de trait.

Mais avant d'améliorer votre rapidité de tracé, laissez-moi vous éclairer sur un paramètre bien plus important : la **rapidité de pensée** !

Apprendre à réfléchir plus vite

Eh oui, avant de faire passer le mur du son à son crayon, il va falloir se forcer à analyser plus vite ce que l'on observe et à aller à l'essentiel des formes et des contours tout en cherchant la beauté du trait. Et quand je dis « essentiel » je parle de **simplicité** et d'esprit de synthèse, avec une petite touche d'élégance.

Le premier réflexe lorsqu'on dessine d'observation, est de vouloir **tout copier à l'identique**. Pour du simple [croquis](#), je ne vous recommande pas d'essayer de vous comporter comme une photocopieuse. Il va falloir simplifier les formes, et les traits de contours, parfois même exagérer certaines parties du dessin, spécialement pour le dessin de personnage.

Apprendre à réfléchir plus vite pour dessiner plus vite, c'est d'abord se poser les bonnes questions :

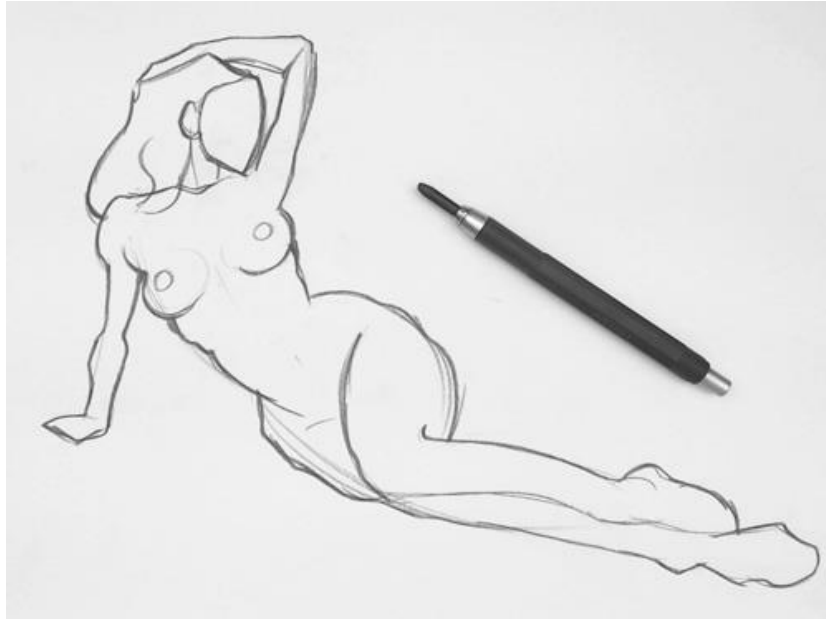
- Quelle(s) **forme(s)** résume(nt) ce que je veux dessiner ?
- Quel(s) **contour(s)** va (vont) au plus simple de ce que je veux dessiner ?
- Quel est le **délié** que je peux appliquer pour embellir mon dessin à cet endroit précis ?
- Qu'est-ce que je voudrais voir sur le papier **avant de réaliser mon dessin** ?
- Ai-je perdu le fil de ma pensée et de mon **intention artistique** ? (= suis-je repassé en mode « photocopieuse » sans m'en apercevoir?)
- Question spécialement pour le dessin de personnage : Puis-je amplifier l'attitude, voire **exagérer** le langage corporel du personnage ?

Allez, prenons un exemple, car comme moi, vous devez être ce que l'on appelle des « visuels », alors un bon schéma vaut mieux qu'un long discours, pas vrai ?

Tout d'abord, laissez-moi vous montrer la différence entre un dessinateur qui essaie de dessiner vite, mais qui n'a pas appris à réfléchir vite, et un dessinateur qui réfléchit d'abord avant de dessiner (aussi rapide que soit son trait) :

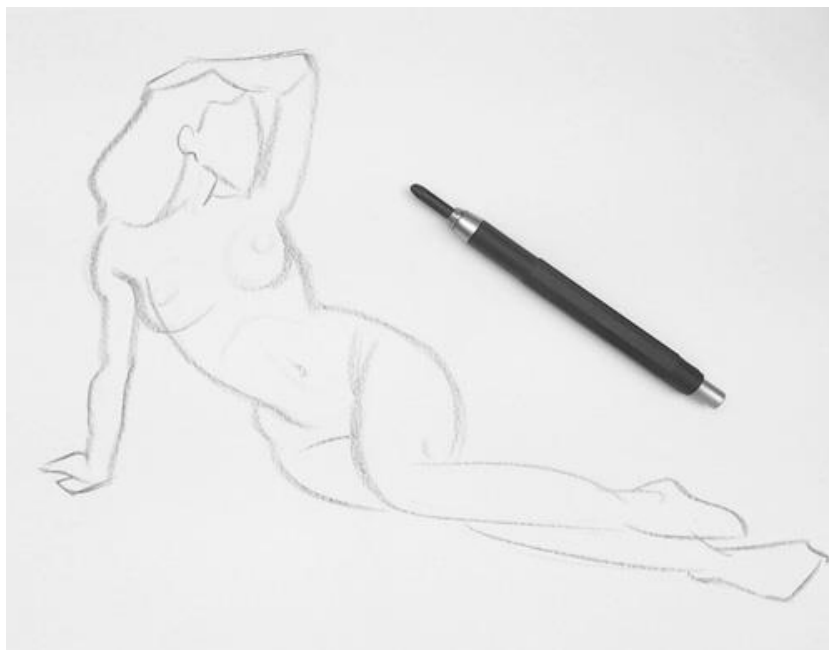
Comment remédier à cet effet « je-repasse-sur-mon-trait-pour-le-corriger-et-hop-personne-a-rien-vu » ? :D

C'est simple, vraiment. Prenez le temps de réfléchir à la trajectoire du contour que vous allez tracer, ça paraît bête dit comme ça, mais allez voir [cette vidéo](#) que j'ai tournée la semaine dernière (bon, j'ai dessiné sur tablette graphique, mais les principes restent les mêmes).

Dessin réalisé sans trop réfléchir. Les traits sont un peu tremblants par endroits?

On sent que j'ai repassé de-ci de-là. C'est potable pour le temps que j'y ai passé (3 ou 4 minutes environ), mais je peux encore mieux faire au niveau de la qualité du trait.

Les traits ont été réalisés avec les techniques que j'expose dans cet article: mouvements fantômes pour les grandes courbes de contour, trait-en une fois.

Et le mieux dans tout ça? J'y ai passé presque deux fois moins de temps (environ 2 minutes). L'avantage en plus avec la prise de côté, c'est que mes traits ne sont pas trop appuyés, et que je pourrais ajouter une passe pour détailler mes contours, en restant propre.

[Apprendre à dessiner](#)

Les Mouvements fantômes (bouhouhouuuu !)

Non, rien à voir avec Casper. J'ai baptisé cette technique avec ce nom, car personne n'en parle jamais, ou alors personne n'a pris encore le temps de mettre des mots sur ce stratagème (alors, autant que ce soit moi qui prenne l'initiative, hihhi!).

Dessiner en mouvements fantômes signifie répéter le mouvement au-dessus du support **sans véritablement toucher la feuille**. Les mouvements sont **amples**, confiants, et on ajuste la trajectoire en trois ou quatre mouvements fantômes avant de véritablement réaliser son trait. Cela permet d'**apprendre à son cerveau**, en mode accéléré, le mouvement à réaliser, et ça marche (ça court même !).

Rien qu'avec cette technique, vos dessins montreront un **autre visage**, et vos croquis vont paraître bien plus maîtrisés aux yeux de votre public, effet garanti ! De plus, cette technique temporise un peu les personnes qui passent en mode « photocopieuse » facilement sans s'en rendre compte. ;) La seule contrainte est qu'il faut absolument choisir et projeter mentalement sur le papier le point de départ et la fin du mouvement (avec un peu de pratique, ça vient progressivement si on s'efforce de le faire). Encore mieux, parfois, **avec la beauté du trait on en oublierait presque les défauts de proportions** : True Story !

Testez par vous-même. À noter que les mouvements fantômes s'appliquent plutôt pour les courbes de grandes envergures, et moins pour les traits courts, mais après c'est au feeling, chacun fait comme il le sent. Voici une petite vidéo où j'applique les mouvements fantômes sur une esquisse rapide :

[Lien pour regarder la vidéo](#)

Pensez bien à dessiner sur du A4 minimum pour pouvoir lâcher votre geste à partir de l'épaule. Pour le dessin d'un personnage, envoyez votre trait sans peur d'un bout à l'autre d'un contour global. **Ne vous souciez pas des petits reliefs sur la trajectoire**, pensez juste à la vitalité que vous allez mettre dans vos traits, les détails viendront plus tard si vous fignez votre croquis.

[Apprendre à dessiner](#)

Et pour ce qui est de la prise, attrapez le crayon au milieu et inclinez bien la mine, cela permettra une légèreté inégale, et vous laissera la possibilité de provoquer des **déliés**.

Mais Pit, c'est quoi en fait, un **délié** ? (il utilise toujours des mots bizarres celui-là alors :))

Les déliés

Les déliés sont des traits élégants à pression et à inclinaison variables, ce qui crée des passages plus ou moins fins en **fonction de l'observation de la profondeur ou de la lumière** (selon le style). J'en fais à l'aide de mon pentel dans mon article sur l'[encrage de dessin](#). Les déliés peuvent être réalisés même au crayon. Évidemment, les possibilités sont variables selon l'outil utilisé. Voici quelques exemples en vidéo (dans l'ordre: mine noire cretacolor avec portemine, crayon HB, pentel pocket brush, bâton de fusain) :

[Lien pour regarder la vidéo](#)

Anticiper la trajectoire des contours

Je tiens à insister sur ce point précis, car c'est très important : Encore une fois, avant chaque trait, réfléchissez au **pourquoi de ce trait**. S'il s'agit d'un contour global, pensez à la trajectoire la plus longue que vous pouvez réaliser en un trait sans trop vous rater (évidemment), mais sans trop détailler. C'est la trame qui nous intéresse, il ne s'agit pas d'être un chirurgien du contour. Lâchez-vous ! libérez votre bras !

Mais si je commence juste à dessiner ?

Bien sûr, il sera toujours plus facile pour un très grand débutant de commencer sur un **petit format**, d'attraper son crayon près de la mine, et de dessiner comme un écolier. J'en parlais avec un internaute la dernière fois (je ne me souviens plus de son nom et je ne retrouve pas le

[Apprendre à dessiner](#)

mail, peut-être se reconnaîtra-t-il ?), et il me demandait pourquoi certains dessinateurs expérimentés recommandaient directement de lâcher le trait et pas moi ?

Je lui ai répondu que par expérience, et pour ne pas brusquer le novice, il était judicieux de commencer par des petits croquis sur des petits formats (on appelle ça des **vignettes**, j'en reparlerai dans le prochain article. Au bout de quelques semaines, voire quelques mois, on peut tenter de lâcher son trait sur des formats plus grands. La confiance en son trait est phénomène progressif et psychologique. Il suffit de se donner une chance de produire des traits de qualité...

En bref, les étapes d'un trait réussi :

1. Utiliser un format **A4 minimum**
2. **Réfléchir** sur le trait de contour et sa forme.
3. Mettre en œuvre quelques **mouvements fantômes**.
4. Tracer son trait en **lâchant son bras** depuis l'épaule (efforcez-vous de ne pas repasser dessus, il s'agit d'un trait et d'**un seul!**)
5. Essayer d'incorporer des **déliés** stylisés pour ajouter un raffinement potentiellement appréciable même si la forme ne change pas dans l'absolu.

Mais rappelez-vous : **la qualité du trait est importante, mais ne sera jamais aussi importante que votre compréhension des formes dans la perspective.**

Copiez vos propres dessins et exagérez-les!

Vous risquez de me prendre encore pour un fou-fou, mais j'ai constaté un phénomène **très intéressant** après avoir dessiné un croquis rapide d'après observation, et après l'avoir copié et exagéré plusieurs fois de suite: votre trait va devenir plus confiant à mesure des "copies", et si vous recherchez l'exagération en caricaturant le rythme et les traits, vous allez finir par styliser véritablement votre dessin! C'est une de mes techniques secrètes que je vous livre aujourd'hui.

Essayez-la, vous verrez à quel point l'effet d'apprentissage graduel est non seulement important, mais si vous réalisez jusqu'à quatre ou cinq dessins rapides les uns à côté des autres, les résultats peuvent être passionnants. Voici une vidéo où j'exagère mes propres dessins à vitesse réel.

Même si vous ne dessinez pas aussi vite que moi, ce n'est pas très grave, utilisez tout de même des mouvements amples, lâchez-vous, personne ne vous regarde et vous risquez d'être surpris par vos propres résultats! Attrapez une photo de personnage nu pas trop compliqué (par exemple), faites un premier dessin d'observation en utilisant les techniques citées dans cet article, et exagérez les courbes. Ne vous en faites pas si les proportions ne sont pas respectées, **faites-vous plaisir et lâchez-moi ce bras crispé! :)** Et surtout ne vous découragez pas, j'ai quelques années dans le moteur maintenant, donc ne vous comparez pas!

[Lien pour regarder la vidéo](#)

Pour les curieux, dans cette dernière vidéo j'utilise le même porte-mine artist (+mine cretacolor noire).

[Apprendre à dessiner](#)