

20
techniques
pour tous
les styles

PETE SCULLY

➤ DÉBUTANT
➤ CONFIRMÉ
➤ EXPERT

L'ART DU CROQUIS

LEÇONS ET EXERCICES POUR DESSINER SUR LE VIF

FLEURUS MANGO

Sommaire

Introduction	06
Ateliers	08

SCÈNES D'INTÉRIEUR

Les croquis de bars par Pete Scully	10
Au café par Shiho Nakaza	18
L'heure de la cuisine et du repas par Rita Sabler ..	26
Les lieux de travail par Liz Steel	32

SCÈNES D'EXTÉRIEUR

Dessiner une série par Pete Scully	40
Parcs et jardins par James Hobbs	48
Dessiner dans la rue par Pete Scully	56
Scènes au bord de l'eau par James Hobbs	64
Dessiner en voiture par Virginia Hein	72

DESSINER LES BÂTIMENTS

Architecture par Ilga Leimanis	78
Édifices célèbres par Nina Johansson	84
Espaces déserts par Liz Steel	92
Structures élevées par Kumi Matsukawa	100
Dessiner un immeuble par Paul Wang	108

LES GENS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES

Portraits de voyage par Samantha Zaza	114
Les gens en mouvement par Kumi Matsukawa ...	120
Portraits à la maison par Ilga Leimanis	128
Une journée dans la vie d'un enfant par Rita Sabler	134
Dessiner une foule par Melanie Reim	138
Les musiciens et leurs instruments par Rita Sabler	144
Animaux de compagnie et autres par Ilga Leimanis	152
Guides de dessin	158
Biographies des contributeurs	170
Index	174
Autres contributeurs	175
Remerciements	176

INTRODUCTION : Pete Scully

Je dessine pour immortaliser le monde qui m'entoure, mais cela demande parfois un peu d'entraînement. J'ai dessiné plus ou moins régulièrement pendant longtemps, ne faisant parfois rien pendant des mois. Il y a environ quatorze ans, j'ai passé un an en Provence et ses nouveaux paysages, bien loin du Londres pluvieux, m'ont donné envie de dessiner davantage. Mais ce n'est qu'après être parti en Californie en 2005, lorsque j'ai découvert des gens qui mettaient leurs dessins en ligne, que j'ai trouvé la motivation pour dessiner quotidiennement et partager mon voyage sur mon *sketchblog*. Je regardais par-dessus l'épaule des croqueurs, en ligne ou lors de *sketchcrawls* (marathons du croquis) à San Francisco ou Berkeley – observant comment ils s'y prenaient, les crayons qu'ils utilisaient, comment ils choisissaient un sujet, la rapidité avec laquelle ils dessinaient. Cela m'a inspiré ; je ne prenais pas de cours de dessin, je n'avais aucune formation formelle, mais j'ai appris en découvrant la communauté des croqueurs urbains en ligne.

Dans ce livre, vous rencontrerez un certain nombre de croqueurs intrépides venus du monde entier, présentant dans des ateliers leur approche des sujets qu'ils peuvent rencontrer quotidiennement. Rita Sabler, de Portland, dans l'Oregon, montre comment elle immortalise une journée dans la vie de sa fille et comment elle croque le moment des repas et les musiciens. Nina Johansson, de Stockholm, l'une de mes premières influences en matière de dessin, explique son approche des édifices célèbres en utilisant différents médiums. Le croqueur urbain Paul Wang, installé à Singapour, utilise la vivacité de son style pour dessiner des immeubles au moyen de formes. À Londres, James Hobbs dessine des parcs, des jardins et des scènes au bord de l'eau avec son trait épais caractéristique. À Sydney, Liz Steel nous montre différentes approches pour dessiner les espaces déserts et les lieux de travail quotidiens.

Kumi Matsukawa, de Tokyo, peint des structures élevées, mais elle croque également les gens en mouvement. À New York, Melanie Reim nous emmène explorer un thème parfois intimidant : le dessin des foules. Ilga Leimanis, à Londres, nous parle des différentes façons de croquer l'architecture, les animaux et les portraits, alors qu'à Istanbul, Samantha Zaza nous montre comment elle dessine le

portrait des gens qu'elle rencontre lors de ses voyages. À Santa Monica, en Californie, Shiho Nakaza nous donne des astuces pour dessiner les cafés, pendant qu'à Los Angeles, l'artiste Virginia Hein nous fait découvrir des paysages croqués en voiture sur les routes américaines. Ce voyage dans le monde vous montrera, je l'espère, que le croquis est à la portée de tous, qu'il est un passe-temps qui vous appartient et qu'un dessin n'est jamais mauvais.

Les ateliers de chacun de ces artistes vous permettront d'explorer différentes idées et de vous en servir comme points de départ pour vous entraîner au dessin. Ce livre est conçu pour les novices et pour les croqueurs plus chevronnés qui souhaitent élargir leur palette de sujets. Si nous ne cherchons pas à vous montrer comment vous devriez dessiner, nous espérons vous montrer comment tirer le meilleur de ce que vous pouvez croquer et, grâce à la pratique, prendre de l'assurance. Si vous avez déjà été en panne d'inspiration, rappelez-vous simplement que tout sujet vaut la peine si vous vous y intéressez et que le dessin est le meilleur moyen de s'intéresser au monde qui vous entoure. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de quelque chose à dessiner et quelque chose sur quoi dessiner.

Ateliers

LES CROQUIS DE BARS : Pete Scully

Dessiner dans les bars et les pubs peut être à la fois stimulant et relaxant. Les bars sont comme des théâtres urbains !

Rejoignez-moi au bar, commandez une consommation, détendez-vous et laissez l'atmosphère imprégner vos croquis.

IDÉES POUR COMMENCER

1. Emplacement. Une première question se pose lorsque l'on dessine dans un bar – où s'installer. Les bars sont parfois bondés et il faut choisir le meilleur point de vue. Installez-vous où il y a de l'espace. Une place prise au hasard est parfois la meilleure source d'inspiration.

2. Dessinez vos boissons. Les verres et les tasses sont un bon point de départ et un bon exercice pour dessiner des objets aux formes courbes. Observez l'ombre d'une bouteille de bière ou d'une tasse de café ou comment la lumière traverse le verre ou s'y réfléchit. Les pompes à bière sont également des points de départ intéressants. De nombreux brasseurs fournissent aujourd'hui des poignées aux formes variées et aux décorations colorées. Essayez de les faire ressortir avec des traits épais, en particulier si vous dessinez ensuite le reste du comptoir. Pour un croquis plus grand, commencer par dessiner les pompes vous aidera pour traiter les proportions – d'où vous êtes, les pompes paraissent si grandes qu'elles sont alignées avec les étagères de bouteilles derrière le comptoir.

3. Travaillez la perspective en intérieur. Lorsque je dessine de grandes scènes de bar, il m'arrive de partir du centre pour aller vers l'extérieur, développant le croquis à partir d'un point central ; mais le plus souvent, je travaille de la gauche vers la droite. Ne sachant jamais le temps qu'il me faudra pour arriver où je veux, j'essaie de ne pas être trop « gourmand » ; souvent, avec des panoramas très détaillés sur deux pages, je m'arrête après en avoir dessiné les deux tiers, mais j'ai déjà le croquis que je veux. Toutefois, même en procédant par petites étapes, il est bon d'imaginer ce que donnera la perspective globale et de faire quelques traits au stylo ou au crayon.

4. Dessinez les bouteilles derrière le comptoir. Les alignements de bouteilles sont chose commune dans les bars. S'il peut être amusant de dessiner les formes des bouteilles, représenter des rangées de bouteilles aux formes identiques peut devenir rébarbatif, alors ne cherchez pas à être hyper précis. Il en va de même pour les piles de verres. Esquisser ces éléments par des traits moins précis et des formes plus simples montre comment l'œil les perçoit dans la réalité. Jouez avec la lumière pour faire ressortir les reflets. Le meilleur moyen de donner l'impression de lumière sur le papier est d'assombrir les zones environnantes.

5. Jouez avec votre matériel. Dans un intérieur mal éclairé, distinguer les choses vous demandera peut-être plus d'efforts. Les croquis sont des réflexions personnelles, pas des photos. Jouez avec votre matériel ; si vous utilisez un crayon, essayez de griffonner un peu. Laissez faire le hasard. Si vous utilisez de la peinture, les contraintes peuvent être plus fortes par faible luminosité, car certaines couleurs ne ressortiront pas. Certains croqueurs commencent par appliquer une couche de peinture avant de faire le croquis d'un bar, puis ils dessinent par-dessus, ajoutant des reflets ou des effets avec un stylo à encre gel blanche.

6. Croquez les gens. Soyez discret lorsque vous croquez les gens, et courtois s'ils veulent voir. Les serveurs, très occupés et toujours en mouvement, sont difficiles à croquer, mais la règle numéro un est de les représenter en plein travail ! Inclure des personnes dans vos croquis permet de rompre le côté répétitif de la scène, et les croquis ont tellement plus de caractère lorsque des personnes y sont représentées !

CI-CONTRE : Notant chaque détail,
Little Prague, Davis, USA

PAGE CI-CONTRE EN HAUT : À l'abri de la
pluie, Dublin Castle, Camden,
Londres, Royaume-Uni

PAGE CI-CONTRE EN BAS : De Vere's Irish Pub,
Davis, USA

ILLUSTRATIONS DE PETE SCULLY

**CET EXERCICE
VOUS AIDERA À :**

- Maîtriser la perspective en intérieur
- Découvrir des moyens de rendre la lumière et les ombres
- Rendre l'atmosphère d'un lieu convivial
- Croquer les gens au travail ou en train de jouer
- Dessiner par faible luminosité

EXEMPLES

Les bars permettent au croqueur urbain d'exercer son talent dans différents domaines, comme la perspective en intérieur, le dessin par faible luminosité, les reflets sur différentes surfaces, les formes répétitives et, bien sûr, les personnes. Dans les exemples suivants, je partage mon approche du croquis dans les bars et j'explique comment j'ai surmonté les difficultés rencontrées.

CI-DESSUS : The Coal Hole,
Londres, Royaume-Uni

PAGE CI-CONTRE : Sophia's,
Davis, USA

ILLUSTRATIONS DE PETE SCULLY

REPRÉSENTER UNE SCÈNE VUE DE DESSUS

La plupart des croquis de bar sont réalisés selon une perspective à hauteur des yeux, mais dans ce pub du Strand, à Londres, j'ai eu la chance de faire ce croquis en vue plongeante. J'ai laissé le sol complètement blanc pour donner une forme particulière au croquis et montrer comment les gens étaient installés au comptoir ou aux tables près du mur.

DESSINER UNE SÉRIE : Pete Scully

Même l'esprit le plus créatif peut se retrouver en panne d'idées.

Que dessiner ? Comment trouver l'inspiration ?

Une solution consiste à choisir un type d'objet particulier dans la maison – des chaussures, des outils, des bouteilles – ou dehors, comme des bouches d'incendie, des kiosques à journaux, des voitures intéressantes ou des édifices tels que des églises. Puis, en une fois, ou petit à petit, en dessiner une série. Ainsi, vous aurez toujours des sujets sur lesquels revenir pour alimenter votre créativité.

IDÉES POUR COMMENCER

1. Commencez petit et dessinez vite. Dessiner de gros objets complexes peut être décourageant. Trouvez une série de petits objets simples pouvant être dessinés en moins d'une demi-heure.

2. Dessinez pour immortaliser. Trouvez des objets que vous n'aurez peut-être pas toujours et immortalisez-les par un croquis. Les chaussures ou les jouets de vos enfants, les tickets de cinéma, les porte-clés, les stylos ou les équipements de sport sont de bons exemples. Ces dessins seront des souvenirs impérissables. Les repas sont un thème de croquis populaire, et les dessiner est un excellent moyen de tenir un journal de ce que vous avez mangé.

3. Explorez ! Prétendez la recherche d'objets sur le même thème pour flâner. J'aime bien dessiner les bouches d'incendie et je prends plaisir à les chercher. Les lampadaires, les cabines téléphoniques, les boîtes à lettres, les cheminées et les véhicules anciens sont d'autres exemples de thèmes urbains.

4. Dessinez des animaux. Vous pouvez dessiner les chats du quartier ou les chiens de vos amis, si cela vous dit. Visitez un aquarium et dessinez vingt poissons différents. Si l'ornithologie vous intéresse, prenez votre carnet à croquis et dessinez les différentes espèces que vous voyez – mais soyez rapide !

5. Dessinez une série d'édifices sur le même thème. Si vous habitez dans une grande ville ou si vous aimez voyager, vous pouvez dessiner une série d'édifices du même architecte (Christopher Wren, à Londres, est un bon exemple). Vous pouvez dessiner une série d'églises ou de gares, ou même des pubs, des librairies ou des magasins d'antiquités. Les ponts sont également un sujet amusant.

6. Croquez une série de personnes. C'est plus difficile à classer par thème, mais vous pouvez faire le portrait rapide des membres de votre famille, des commerçants du quartier ou de vos professeurs. Dessiner d'après nature permet généralement de rendre l'immédiateté du thème, mais si vous dessinez d'après des photos, vous pouvez réaliser une série sur vos acteurs préférés, des sportifs voire même des bandits célèbres.

7. Rassemblez le tout. Pensez à dessiner votre thème dans un seul carnet à croquis, afin de pouvoir le consulter lorsqu'il sera terminé. Vous pouvez dessiner chaque objet selon un même style général ou en profiter pour dessiner des objets semblables dans différents styles afin d'expérimenter d'autres manières de dessiner.

CI-CONTRE : Ford Mustang de 1967, Harvest Fair, Santa Rosa, USA

PAGE CI-CONTRE EN HAUT : Chaussure Saucony, septembre 2011, Luke à 3 ans

PAGE CI-CONTRE EN BAS : 18e Rue, San Francisco, USA

ILLUSTRATIONS DE PETE SCULLY

**CET EXERCICE
VOUS AIDERA À :**

- Aiguiser votre envie de dessiner le quotidien
- Développer votre sens de l'observation
- Apprécier les différences parmi des objets semblables
- Développer un style spécifique
- Dessiner vite et souvent

ARCHITECTURE : Ilga Leimanis

L'architecture est partout présente. Que vous soyez dans un lieu typique ou ordinaire, il y a toujours quelque chose à dessiner. Forcez-vous à trouver l'inspiration où que vous soyez, à la maison, en vacances, au calme ou en voyage.

IDÉES POUR COMMENCER

1. Quel est votre point de vue ? Pensez à votre relation avec votre espace. Où êtes-vous ? Êtes-vous dedans ou en dehors ? En haut ou en bas ? À gauche ou à droite ? Proche ou éloigné ? Faites un tour pour repérer un bon point de vue d'où commencer. Si vous en avez le temps, essayez une autre vue du même endroit. En quoi les dessins diffèrent-ils ? Lequel est le plus intéressant ?

2. Concentrez-vous sur des touches directionnelles. Dessiner des espaces peut s'avérer un véritable défi. Servez-vous des plans du bâtiment – les murs, le sol et le plafond – pour décrire la structure et accroître l'impression d'espace. Faites des marques ou des traits vers le haut ou les côtés pour montrer comment ce plan se lit dans l'espace. Pour les formes organiques ou la courbure des arches, accentuez ces marques pour rendre les dessins intéressants, invitant ainsi le regard à parcourir la page et impliquant un mouvement dans l'espace.

3. Montrer l'échelle et la distance. Indiquez la dimension au spectateur en vous servant de repères qu'il connaît, comme des personnes, des arbres ou des voitures. Divisez votre dessin en trois plans : arrière-plan pour les objets très éloignés, plan moyen et premier plan pour ce qui est proche.

4. Expérimentez avec le matériel et la couleur. Un simple feutre noir à pointe fine suffit pour faire des dessins d'architecture intéressants, mais pourquoi ne pas expérimenter avec les couleurs et le matériel ? Essayez les stylos à bille et les marqueurs de couleur, les crayons gras pour la couleur. Ajoutez des médiums humides tels que l'encre, la gouache ou l'aquarelle, à mi-chemin entre le travail au pinceau et au crayon.

5. Découpages. Collez des morceaux de plan, des reçus ou des tickets de vos voyages pour raconter l'histoire de l'architecture environnante. Ajoutez de la couleur avec du papier de couleur et de la texture avec des images imprimées de provenances variées que vous collerez sur la page en guise de raccourci pour obtenir l'effet recherché.

6. Voyagez avec votre carnet à croquis. Préparez du matériel simple et un petit carnet à croquis à emmener en vacances. Où que vous soyez, cherchez les occasions de dessiner les différents espaces et l'architecture autour de vous.

CI-CONTRE : Ortelius Drew, Maloe Melo,
Amsterdam, Pays-Bas

PAGE CI-CONTRE EN HAUT : Ilga Leimanis, Two
Temple Place, Londres, Royaume-Uni

PAGE CI-CONTRE EN BAS : Tim Baynes, Marina
Bay Sands, Singapour

**CET EXERCICE
VOUS AIDERA À :**

- Dessiner l'architecture et les espaces
- Représenter l'échelle des bâtiments par rapport à d'autres objets
- Tenir compte des différents plans – vertical, horizontal ou incliné
- Ajouter de la texture et de la couleur avec les marques ou du papier découpé
- Explorer l'humeur et les émotions
- Dessiner de mémoire et par observation

PORTRAITS DE VOYAGE : Samantha Zaza

Les personnes sont un excellent sujet de dessin lorsque vous visitez un nouveau pays ou découvrez une culture différente. Être assis, silencieux, face à quelqu'un pendant que vous étudiez et dessinez son visage est une expérience émotionnellement riche.

IDÉES POUR COMMENCER

1. Demandez la permission. Si vous ne parlez pas la même langue, utilisez votre plus beau sourire pour approcher la personne. Je fais généralement des gestes avec une main ouverte (jamais en pointant du doigt), je fais le tour de mon visage avec la même main, puis, montrant mon carnet à croquis, je fais semblant de dessiner sur une page vierge. Montrer des portraits que vous avez dessinés facilitera grandement l'approche ; si vous les avez, utilisez-les ! Il est essentiel d'obtenir la permission car toutes les cultures sont différentes. Dans certaines cultures, il est difficile de dessiner les personnes de sexe opposé. Une fois, alors que je dessinais un marchand de poisson à Oman, un homme s'est approché pour que je dessine son portrait. Alors que l'idée semblait lui plaire, le fait qu'une femme le regarde fixement le mit rapidement mal à l'aise et il préféra partir. Je trouve en général que les gens sont contents qu'on les dessine, mais ce n'est pas toujours le cas et il est important de ne pas insister.

2. Pensez au point de départ de votre dessin. Il est utile d'esquisser les formes générales (comme le contour du visage) avant d'ajouter les détails. Définir d'abord les formes les plus grandes permet de voir où placer les traits du visage plus caractéristiques.

3. Regardez les yeux. Divisez le visage horizontalement et verticalement. La référence horizontale à mi-hauteur correspond à la ligne où se situent les yeux, et la largeur du visage correspond à cinq largeurs d'œil, avec une largeur d'œil entre les deux yeux. Cette astuce permet de positionner et dimensionner correctement les yeux, mais n'oubliez pas que tous les yeux sont différents.

4. Regardez le nez. Le nez joue un rôle important dans ce qui fait la particularité des visages, alors faites très attention à la largeur, la longueur et aux courbes du nez de votre sujet. En général, il se termine à peu près à mi-chemin entre les yeux et le menton. Le bord des ailes du nez est aligné avec le coin intérieur des yeux et les narines sont rarement circulaires, mais plutôt en forme de virgule.

5. Regardez la bouche. L'ouverture de la bouche se trouve légèrement au-dessus du point moyen entre la pointe du nez et la ligne du menton et les coins de la bouche sont alignés avec le bord intérieur des iris. Examinez les lèvres de votre sujet – sont-elles épaisses ou fines ? La lèvre supérieure forme-t-elle un M ou est-elle plus arrondie ? Essayez de suivre la courbure des lèvres et dessinez-en le contour sur votre dessin. Généralement, la lèvre supérieure s'incurve vers l'ouverture de la bouche, ce qui lui donne une ombre plus sombre que la lèvre inférieure, souvent plus épaisse et avançant plus. Il y a généralement un reflet au centre de la lèvre inférieure dont la forme change lorsque la lèvre grandit, et les coins des lèvres disparaissent dans l'ombre.

6. Les détails. Maintenant que vous avez représenté les principaux traits du visage, examinez votre sujet pour noter les signes distinctifs tels que les rides et les grains de beauté, les poils et la naissance des cheveux. Il n'est pas nécessaire de dessiner chaque cheveu, car le sujet finirait par perdre patience. Dessinez la forme générale de la chevelure en nuançant les ombres et figurez par quelques traits les cheveux les plus proches du cuir chevelu.

**CET EXERCICE
VOUS AIDERA À :**

- Mieux comprendre les proportions du visage
- Développer votre sens de l'observation
- Vous sentir plus à l'aise pour approcher les gens afin de dessiner leur portrait

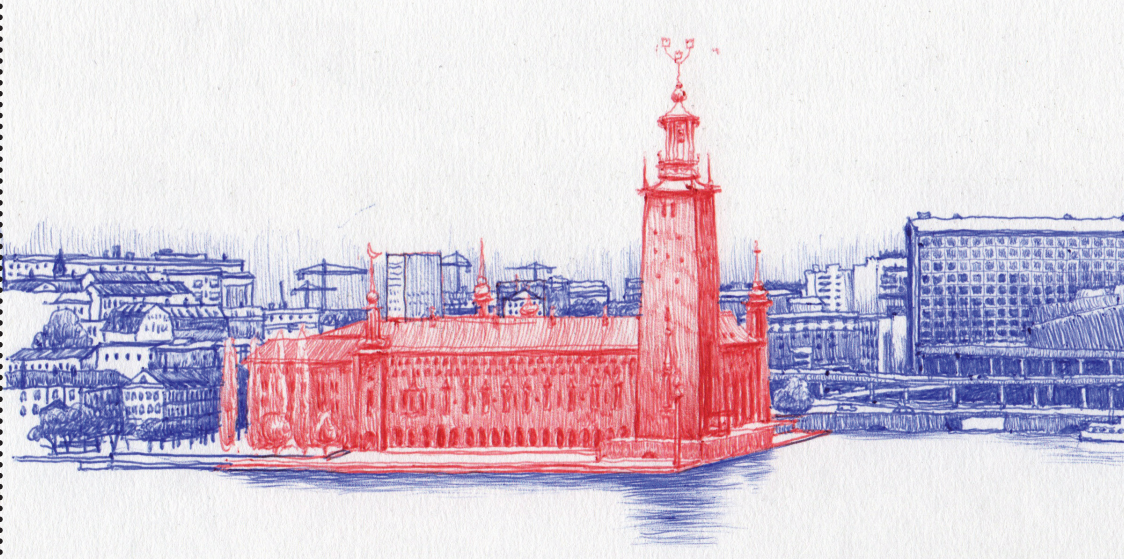
Guides de dessin

Perspective : un point de fuite

Il est important de comprendre les principes de la perspective pour dessiner des formes tridimensionnelles. Cette règle est plus facile à expliquer en l'illustrant avec des bâtiments ou des routes, mais lorsque vous en aurez compris les bases, entraînez-vous et appliquez-les à vos propres croquis ou, si vous préférez, ignorez-les. La perspective à un point de fuite s'applique lorsque l'on regarde un objet de face. La ligne d'horizon est généralement située au niveau des yeux et toutes les lignes partant de vous convergent sur un point de fuite. Utilisez le quadrillage ci-dessous pour dessiner les objets parallèles aux lignes diagonales et dont la taille s'amenuise à mesure qu'ils se rapprochent du point de fuite. La page ci-contre montre que ce simple quadrillage peut être utilisé pour un dessin plus complexe, mais le principe fondamental est le même.

Ligne
d'horizon

← Point de fuite

L'ART DU CROQUIS

Apprenez à saisir l'essentiel... en quelques coups de crayon !

Le croquis est un exercice particulièrement formateur. Par sa spontanéité, il permet de développer rapidement son propre style. Encore faut-il être guidé...

Vingt artistes au style affirmé vous proposent ici des exercices variés accompagnés de conseils et de très nombreux exemples commentés.

Suivez leur enseignement : vous saurez bientôt traduire de façon personnelle la spécificité d'un sujet en usant de techniques variées !

FLEURUS MANGO

MDS : 592289
24,95 €

