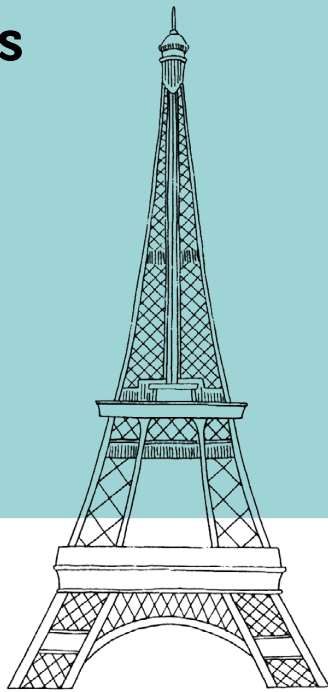

Erin McManness

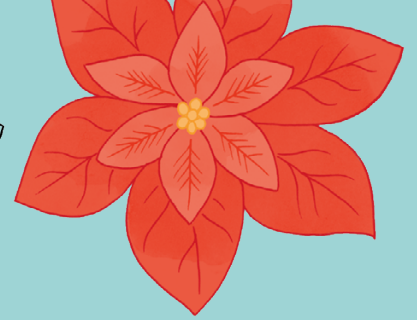
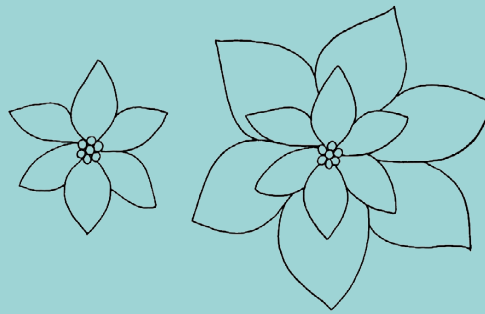
Je me mets au

DESSIN!

Nature, animaux, architecture, lettrage,
objets du quotidien

 l'inédite

Inutile d'avoir des notions de dessin, cet ouvrage clair et didactique est l'incontournable pour tous ceux qui n'osent se lancer !

Le principe est efficace : des explications pas à pas pour dessiner des modèles simples, puis leur ajouter des détails pour les customiser à votre goût !

Le dessin au trait permet, grâce à une combinaison de lignes fines et de traits épais, de réaliser plantes, animaux, insectes, objets du quotidien, architecture, lettrage créatif.

- **Stylo, crayon, feutre, aquarelle, acrylique...** le matériel ainsi que les techniques pour acquérir des bases solides.

- **Des exercices, des conseils de pro et des idées** pour stimuler votre imagination et laisser libre cours à votre créativité.

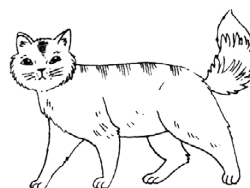
- **Des projets très simples pour les débutants** qui gagnent peu à peu en complexité pour ceux qui veulent se perfectionner.

Comme le dit Erin :

Tout le monde peut dessiner !

Erin McManness, illustratrice, vit et travaille à Atlanta, aux États-Unis. Formée au Savannah College of Art and Design, elle a obtenu un diplôme en illustration en 2014. Elle a lancé officiellement sa marque, Paper Raven Co., en 2016, une entreprise à laquelle elle se consacre entièrement.

ISBN : 978-2-35032-377-0
Prix : 19,90 €

9 782350 323770

Erin McManness

JE ME METS AU
dessin

calligraphie, nature, animaux, architecture, objets du quotidien :
technique et pas à pas du dessin au trait

l'inédite

Ce titre a été publié en 2018 par Walter Foster Publishing,
une marque de The Quarto Group.

Illustrations et textes © 2018 Erin McManness, Paper Raven Co.

Traduction : Delphine Billaut
Suivi éditorial : Céline de Quéral
Adaptation de la maquette : François Giraudet

© 2019 L'Inédite, une marque des éditions Leduc.s
29 boulevard Raspail
75007 Paris

ISBN : 978-2-35032-377-0

Imprimé en Chine
Dépôt légal : juin 2019

SOMMAIRE

INTRODUCTION	4
POUR UTILISER CE LIVRE.....	5
MATÉRIEL POUR LE DESSIN.....	6
MATÉRIEL POUR LA COULEUR.....	8
LES TECHNIQUES DE BASE.....	10
SUJETS BŒTANIKES	20
Feuilles & fleurs.....	21
Plantes tropicales.....	34
Plantes d'hiver	36
Cactus & plantes grasses	38
Arbres	40
Fleurs stylis�es	42
Exercice créatif : terrarium	43
ANIMAUX & INSECTES.....	44
VIE QUOTIDIENNE.....	56
VILLES & MONUMENTS.....	68
�difices.....	69
Architectures typiques & grands monuments.....	80
Exercice créatif : devanture.....	99
BORDURES, BANNIÈRES & LETTRAGE.....	100
Bordures & bannières.....	101
Lettrage	112
Exercice créatif : citation & bannière	118
LA NUMÉRISATION.....	120
MISE EN COULEURS NUMÉRIQUE	124
L'ARTISTE	128

INTRODUCTION

Bienvenue ! Je suis ravie que vous ayez choisi ce livre. Je m'appelle Erin et je suis illustratrice de métier. J'ai créé Paper Raven Co., une marque de papeterie, cartes, objets déco et autres supports illustrés. Cela fait plus de cinq ans que je pratique cette activité et je suis très enthousiaste d'entreprendre cette aventure avec vous.

Peut-être aimez-vous dessiner et souhaitez-vous perfectionner vos talents d'illustrateur, apprendre un nouveau style ou améliorer votre coup de crayon ? Ou bien découvrez-vous le dessin et avez-vous envie d'acquérir de bonnes techniques de base ? Dans les deux cas, avec cet ouvrage, vous avez choisi le bon outil !

Que le dessin soit pour vous un loisir ou que vous envisagiez d'en faire votre profession, il existe sur Internet d'innombrables sites grâce auxquels réaliser, partager et vendre des œuvres illustrées. Notre époque est des plus propices pour les personnes créatives ! L'illustration est une activité gratifiante ; je vais vous présenter ici le matériel ainsi que les techniques qui vous permettront d'acquérir des bases solides. Le dessin n'est que l'aboutissement d'une bonne coordination entre l'œil et la main, associée à un certain regard sur le monde qui nous entoure. Entraînez ces deux « muscles » et vous réussirez à dessiner absolument tout. Lorsque vous serez parvenu au terme de ce livre, vous saurez représenter un grand nombre de sujets : plantes, fleurs, animaux, architecture, objets du quotidien mais aussi lettrage... C'est parti !

GRÂCE À LA MAÎTRISE DU DESSIN, VOUS POURREZ ENJOLIVER VOTRE AGENDA, ILLUSTRER UN JOURNAL, DÉCORER UN ALBUM DE SCRAPBOOKING, CRÉER VOTRE PROPRE PAPIER À LETTRES OU ENCORE IMAGINER LE LOGO DE VOTRE BLOG. LES POSSIBILITÉS SONT INFINIES !

POUR UTILISER CE LIVRE

Cet ouvrage se compose de cinq grandes parties : les plantes ; les animaux et les insectes ; la vie quotidienne ; l'architecture et la ville ; les bordures, les bannières et le lettrage. Dans chacune, vous apprendrez à dessiner différents types de sujets sur le thème en question. Elles commencent le plus souvent par des modèles simples qui gagnent peu à peu en complexité.

Vous trouverez également des explications pas à pas pour dessiner divers objets puis leur ajouter des détails afin de leur conférer caractère et originalité. Ces indications sont là pour vous aider : il n'est pas obligatoire de les suivre à la lettre, à vous de décider ! Vous êtes toujours libre de suivre les principes de base de construction d'une illustration puis d'apporter votre touche personnelle dans les petits détails. Je vous encourage à dessiner sur ce livre, à griffonner dans les marges, à prendre des notes et à vous exercer aux différentes techniques sur un carnet à dessin. Le talent vient avec la pratique !

Des pages sont prévues pour que vous vous entraîniez à reproduire ce que vous avez appris. N'hésitez pas à creuser tout ce qui a trait au sujet ! Vous avez envie de vous exercer à dessiner des pattes d'animaux ? Allez-y. De représenter un lama ? Trouvez un modèle et lancez-vous !

Chaque partie comprend aussi des idées pour stimuler votre imagination et vous inciter à mettre à profit vos nouveaux acquis pour laisser libre cours à votre créativité.

Quand vous aurez achevé cet ouvrage, vous réussirez en toute confiance à intégrer le dessin dans votre vie quotidienne et n'hésitez plus à représenter des sujets élaborés.

Alors, prêt ? À vos crayons !

MATÉRIEL POUR LE DESSIN

Voici une partie du matériel dont je me sers quotidiennement pour dessiner. Il comprend différents crayons, stylos et gommages. Plus l'assortiment dont vous disposerez sera large, plus vos œuvres pourront être variées et accomplies. Mais il n'est évidemment pas obligatoire de posséder l'ensemble de ce matériel pour créer de superbes réalisations : quelques fournitures de qualité suffisent.

1. Stylo-bille

Je me sers d'un Bic, idéal pour les croquis et pour griffonner. Il donne un trait léger et régulier. En outre, en variant la pression, il est possible d'obtenir des effets ombrés subtils.

2. Stylo-feutre Tombow MONO taille 03

C'est le stylo-feutre que je préfère. Je l'utilise pour presque toutes mes illustrations finales. Sa pointe fine trace des lignes d'épaisseur régulière (d'où son nom « MONO »), bien chargées en encre et qui ne s'effacent pas lorsque l'on gomme les traits de crayon en dessous. Les stylos MONO se déclinent en trois épaisseurs : 01 (très fin), 03 (fin) et 05 (moyen).

3. Stylo-feutre calligraphique Tombow Fudenosuke à pointe souple

La partie de ce livre consacrée au lettrage a presque entièrement été réalisée avec ce modèle, que j'adore. Il possède une pointe pinceau résistante, mais dont les poils restent accolés, si bien que leur souplesse permet de varier notablement l'épaisseur du tracé. Il existe aussi avec une pointe dure.

4. Feutre-pinceau Pentel

Son pinceau épais est idéal pour le lettrage et pour dessiner des traits amples bien chargés en encre. Le tracé se distingue par des bords particulièrement naturels.

5. Feutre-pinceau double pointe Tombow Dual Brush

Ce feutre est idéal à emporter partout, mais c'est aussi un indispensable au sein de vos fournitures. Il possède d'un côté une pointe pinceau souple permettant de beaux tracés variés, et à l'autre extrémité une pointe fine pratique pour les détails et les retouches. J'apprécie beaucoup sa polyvalence.

6. Crayon de papier 4H

Dans la partie suivante, nous allons aborder les techniques de base du dessin et la manière de varier les effets selon les outils employés. Le plus dur parmi les mines graphite de type HB, ce crayon garantit un tracé à la fois léger et précis.

7. Crayon de papier HB

Ce crayon se situe au milieu de la gamme des mines graphite HB. Alliant souplesse et épaisseur, il est parfait pour les ombres.

8. Crayon de papier 6B

Ce crayon est le plus tendre de la gamme des mines graphite HB. Simple d'emploi, il trace des traits très foncés sans exercer trop de pression.

9. Porte-mine Pentel

Je l'utilise parfois pour les croquis ou les dessins que je repasse ensuite au stylo. Simple d'emploi, il est également pratique grâce à son embout gomme.

10. Taille-crayon

Je me sers d'un modèle de base, mais si vous êtes régulièrement en déplacement ou à l'école, choisissez-en un avec un réservoir.

11. Gomme Tombow MONO

Cette grosse gomme en plastique convient bien pour effacer les croquis légers.

12. Stylo-gomme Tombow MONO

J'adore cet outil, qui se présente sous la forme d'un stylo dont on appuie sur l'extrémité pour faire avancer la gomme, comme avec un porte-mine. La pointe fine est idéale pour effacer de petites zones.

13. Gomme Tombow MONO Zero

Si vous aimez réaliser beaucoup de détails, c'est la gomme idéale. Elle comporte une pointe très fine mais souple, qui permet d'effacer proprement de toutes petites zones.

14. Gomme Tombow MONO Dust Catch

Voilà l'outil parfait lorsque vous êtes en déplacement ! Les petits résidus adhèrent à la gomme, ce qui permet de réduire significativement leur nombre sur la feuille... et autour !

15. Règle

J'en ai toujours une à portée de main : on ne sait jamais quand on en aura besoin. Il en faut une pour plusieurs des projets de ce livre.

MATÉRIEL POUR LA COULEUR

Il existe une multitude de méthodes pour ajouter de la couleur à un dessin. Je présente ici certaines de celles dont je me sers dans mon travail. Le matériel est généralement simple d'utilisation. Alors faites-vous plaisir la prochaine fois que vous vous rendrez dans une boutique de fournitures pour artistes !

1. Feutres-pinceaux double pointe Tombow Dual Brush

Comportant une pointe pinceau épaisse et une pointe feutre fine, ils se déclinent dans près d'une centaine de teintes. Choisissez quelques combinaisons classiques et vous serez paré pour réaliser de superbes œuvres. Les couleurs peuvent se mêler les unes aux autres, si bien que les possibilités créatives sont infinies (je développerai ce sujet dans la partie suivante).

2. Crayons de couleur recyclés Tombow

Les crayons de couleur sont on ne peut plus faciles à utiliser et ne requièrent qu'une taille de temps à autre. J'aime la richesse des couleurs et la manière dont elles se mêlent si bien les unes aux autres.

3. Peinture à aquarelle Winsor & Newton en boîte de poche

Ce petit nécessaire à aquarelle très pratique se présente sous la forme d'une boîte refermable contenant douze couleurs. Il suffit d'avoir un peu d'eau à disposition, ou bien d'investir dans un pinceau à réservoir d'eau, que l'on trouve dans les magasins de beaux-arts.

4. Pinceau à aquarelle

Même si votre boîte à aquarelle contient déjà un pinceau, il est toujours utile d'en avoir un supplémentaire !

5. Tubes de peinture acrylique Winsor & Newton

Ce type de peinture acrylique liquide se présente en tubes individuels ou vendus en lots.

6. Petit bocal

Enfin, pour l'aquarelle ou la peinture acrylique, vous aurez besoin d'un petit pot pour l'eau.

QUELQUES AUTRES FOURNITURES CONSEILLÉES

1. Investissez dans un bon carnet à dessin. Pour ma part, j'apprécie le modèle Mixed Media de Strathmore, adapté à différentes techniques. Pas trop grand (22,9 x 30,5 cm), il peut tenir dans un sac ou sur les genoux.
2. Je vous conseille également de trouver un sac que vous réserverez à votre matériel de dessin. Il existe une multitude de modèles sympas : choisissez-en un qui vous inspire !

• L'ASTUCE DE L'ARTISTE •

N'HÉSITEZ PAS À ESSAYER DIFFÉRENTS TYPES ET MARQUES DE MATÉRIEL POUR VOIR CEUX QUE VOUS PRÉFÉREZ. IL EST SOUVENT POSSIBLE D'ESSAYER LES CRAYONS ET AUTRES FEUTRES DANS LES MAGASINS DE FOURNITURES POUR ARTISTES.

LES TECHNIQUES DE BASE

Dans cette partie, nous allons aborder quelques techniques de base du dessin, avec diverses suggestions de crayons et de feutres. Les maîtriser vous permettra d'obtenir différents effets, ce qui s'avère indispensable pour un résultat de qualité. Exercez-vous et repérez les techniques que vous appréciez le plus.

DESSINER AU STYLO

Stylo-feutre MONO

J'ai tracé ces traits avec un stylo-feutre Tombow MONO taille O3. Il est idéal pour terminer un dessin avec une finesse et régularité. Il convient bien aux œuvres qui comportent beaucoup de détails.

Stylo-feutre calligraphique

Ce type de feutre fait merveille pour le lettrage. Remarquez comme les lignes sont belles, tantôt épaisses, tantôt fines.

Feutre-pinceau

Ces feutres sont parfaits pour les dessins libres, les lignes organiques et le remplissage. Ces traits ont été tracés avec un feutre-pinceau Pentel grâce auquel le tracé est épais et bien chargé en encre.

Une fois que vous savez quel type de tracé obtenir avec les différents stylos, vous pouvez les combiner pour créer des effets particuliers.

Les hachures consistent à remplir une zone de traits parallèle. Ceux-ci peuvent être verticaux, horizontaux ou en diagonale. Gardez la même direction et le même espacement.

Les hachures croisées denses consistent à rapprocher beaucoup plus les traits. Remarquez comme ce rectangle paraît foncé. Faites des essais avec différents espacements et vous obtiendrez des résultats très intéressants!

Les hachures croisées sont très proches de la technique précédente. Il suffit de réaliser une première série de hachures, puis d'en ajouter par-dessus, dans l'autre sens. Elles peuvent être en diagonale (comme ici), verticales ou horizontales.

Les pointillés se réalisent avec le stylo à la verticale pour déposer une nuée de petits points. Rapprochez ces derniers afin de créer une zone plus foncée ou espacez-les davantage pour l'éclaircir.

DESSINER AU CRAYON

L'utilisation du crayon permet d'obtenir une superbe déclinaison d'intensité. Vous allez découvrir ici comment choisir le bon type de mine pour votre dessin. Une fois encore, il s'avère utile de faire des essais avec plusieurs modèles pour voir lesquels vous préférez employer.

Porte-mine

On y insère une mine fine, ce qui permet de tracer des traits réguliers. Une mine dure garantit un tracé léger et fin, idéal pour les esquisses ou les illustrations que vous prévoyez de repasser ensuite au stylo.

Crayon de papier 4H

Ce crayon possède une mine très dure, qui donne un trait fin et léger, parfait pour les dessins précis. H signifie *hard*, c'est-à-dire « dur ». Plus le chiffre qui précède cette lettre est élevé, plus la mine est dure. Les ombres restent très légères.

Crayon de papier HB

Ce crayon se trouve au milieu de la gamme des mines graphite. Plus tendre que le 4H, il donne un trait dense et épais, ainsi que des ombres plus sombres.

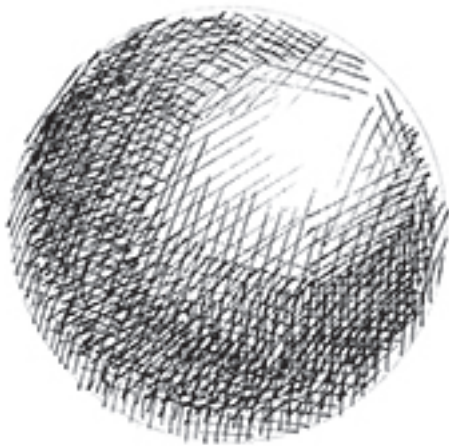
Crayon de papier 6B

Ce crayon se place à l'extrémité la plus tendre de la gamme des mines graphite. Il offre un tracé foncé, parfait pour créer des ombres. B signifie *black*, c'est-à-dire « noir ». Plus le chiffre qui précède cette lettre est élevé, plus la mine est tendre et foncée.

CRÉER DES OMBRES AU STYLO

Les hachures croisées

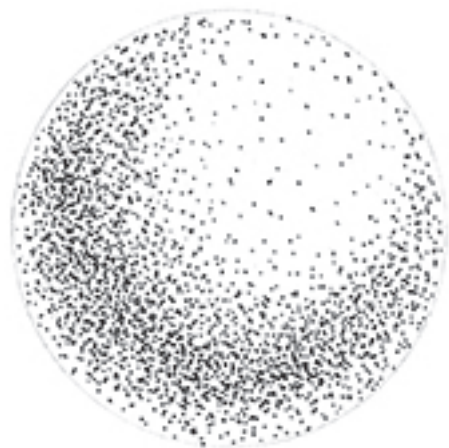
Entraînez-vous à cette technique au stylo. Ici, je l'ai appliquée à une sphère, qui se distingue par un rehaut de lumière sur un côté (généralement vers le haut), et une ombre qui l'entoure. Commencez par tracer des hachures dans un sens dans la zone inférieure gauche de la sphère, puis hachurez dans l'autre sens. Poursuivez jusqu'à ce que vous obteniez des valeurs plus foncées le long du bas de la sphère et des traits légers plus espacés là où tombe la lumière. Exercez-vous à l'endroit prévu.

JE M'EXERCE ICI

Les pointillés

Essayez-vous maintenant aux pointillés. Tout en gardant à l'esprit les principes de base de l'éclairage, créez l'illusion d'un volume en plaçant des petits points sur la surface. Faites davantage de points là où l'ombre obscurcit le bas de la sphère, de manière à obtenir un dégradé allant du foncé au clair. Exercez-vous à l'endroit prévu.

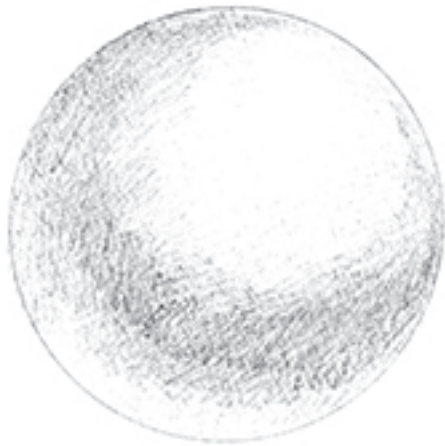

JE M'EXERCE ICI

CRÉER DES OMBRES AU CRAYON

Crayon à mine dure

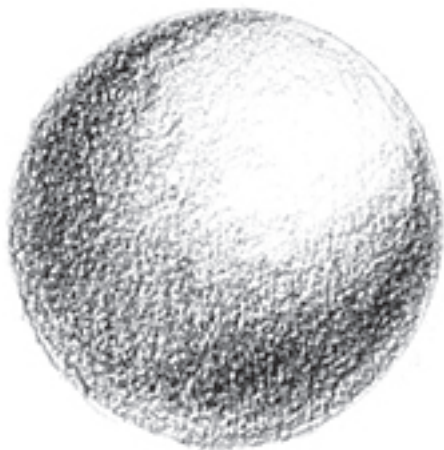
La technique n'est pas la même qu'au stylo. Ici, il est possible de varier la pression pour obtenir des valeurs plus ou moins foncées. Faites des traits légers et réguliers vers la partie éclairée de la sphère. À mesure que vous vous approchez du bas, appuyez plus fort pour créer des valeurs plus foncées. Ici, je me suis servie d'un crayon 4H, à mine dure. Remarquez les zones les plus sombres : elles ne sont pas très foncées, tandis que les zones éclairées sont très claires. Exercez-vous à l'endroit prévu.

JE M'EXERCE ICI

Crayon à mine tendre

Essayez maintenant de reproduire la sphère avec un crayon à mine tendre, par exemple un 6B. La mine étant très tendre et très noire, il ne faut appuyer que légèrement pour obtenir le rehaut. Les ombres s'avèrent beaucoup plus faciles à réaliser. Notez à quel point cette sphère est foncée par rapport à celle ci-dessus. Exercez-vous à l'endroit prévu.

JE M'EXERCE ICI

LA COULEUR

Dans cette partie, vous allez découvrir plusieurs méthodes permettant d'ajouter de la couleur à un dessin : feutres, crayons de couleur, aquarelle, acrylique et même des techniques mixtes. Munissez-vous :

- d'un petit pot rempli d'eau ;
- d'un morceau de papier essuie-tout ou d'une serviette en papier ;
- d'un petit pinceau ;
- de papier à dessin épais ou d'un carnet à dessin.

LE FEUTRE

La mise en couleurs au feutre est à la fois facile et amusante. Il n'y a pas besoin de nettoyer ensuite, c'est donc la solution idéale pour travailler à l'extérieur, à une table de café ou à l'école. Pour cet exemple, j'ai utilisé des feutres-pinceaux double pointe Tombow Dual Brush rouge vif, rose et vert pré.

Le remplissage simple

Coloriez chacune des zones avec une couleur. Évitez de superposer trop d'épaisseurs de feutre.

Les traits

Tracez un trait du centre de la feuille de la plante vers l'extérieur, pour donner l'effet de touches de pinceau qui conféreront de la profondeur à l'ensemble. Faites des essais pour voir le type de traits que vous pouvez obtenir en fonction des pointes de vos feutres. Pour ma part, je fais quelques essais avant d'intervenir sur mon dessin.

Le mélange des couleurs

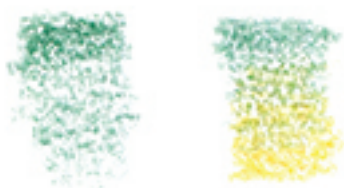
J'adore les feutres-pinceaux double pointe parce qu'en deux étapes simples, il est possible de mêler les couleurs. Posez d'abord une petite quantité de la teinte la plus foncée ou la plus saturée, puis appliquez une grande quantité de la couleur la plus claire, en allant jusqu'au bord de la teinte foncée. Ensuite, avec la couleur claire, décrivez des cercles en faisant des allers et retours dans la couleur foncée pour ramener celle-ci dans la couleur claire et obtenir un dégradé. J'ai employé cette technique pour colorier les boutons de cette illustration.

JE M'EXERCE ICI

Utilisez cet espace pour mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre.

LE CRAYON DE COULEUR

Les crayons de couleur sont aussi les bienvenus dans votre trousse à dessin. Comme les feutres, ils ne nécessitent pas de matériel supplémentaire, si ce n'est un taille-crayon ! Parmi les nombreuses marques de crayons de qualité, je recommande les Prismacolor, les Faber Castell et les Tombow.

Le mélange des couleurs

Commencez par la couleur la plus foncée. Sur ce dessin, je l'ai posée à la base des feuilles. J'ai réalisé des ombres en exerçant une pression, puis j'ai éclairci en me dirigeant vers la pointe des feuilles. Passez ensuite à la couleur plus claire. Ici, j'ai pris un vert clair et j'ai débuté à la pointe de la feuille, en créant un dégradé dans la direction opposée. On obtient un beau fondu, sans démarcation.

Le fond coloré

Pour obtenir un fond clair, faites des allées et venues en n'appuyant que légèrement sur le crayon. Pour créer un fond plus foncé, augmentez peu à peu la pression. Pour cette fleur, j'ai colorié le centre en bleu foncé, puis j'ai diminué la pression afin d'éclaircir la couleur à mesure que je m'approchais de la pointe des pétales. J'ai aussi utilisé cette méthode pour colorier le bouton.

Dessinez ici une fleur ou un objet simple au stylo, puis coloriez avec des crayons de couleur en employant les techniques ci-dessus.