

Bertrand FOMPEYRINE

LE CROQUIS RAPIDE EN UN SEUL TRAIT

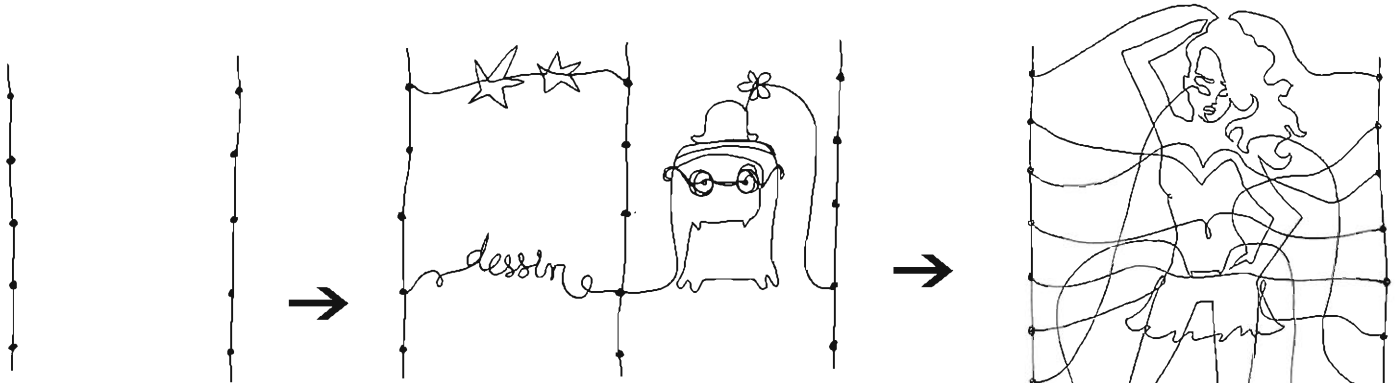
Je me suis intéressé ici au croquis rapide en un seul trait dans le but de relever des situations de la vie quotidienne, des tableaux, des sculptures, des paysages... C'est une sorte de prise de note assez efficace pour dessiner quand le temps manque, comme c'est souvent le cas.

Il s'agit aussi d'un style particulier, qui a son esthétique et ses qualités, tant graphiques que pratiques...

POUR COMMENCER

Nous allons voir comment arriver à ce type de croquis, en commençant par quelques exercices assez simples et ludiques, permettant de progresser rapidement...

Phase 1 :

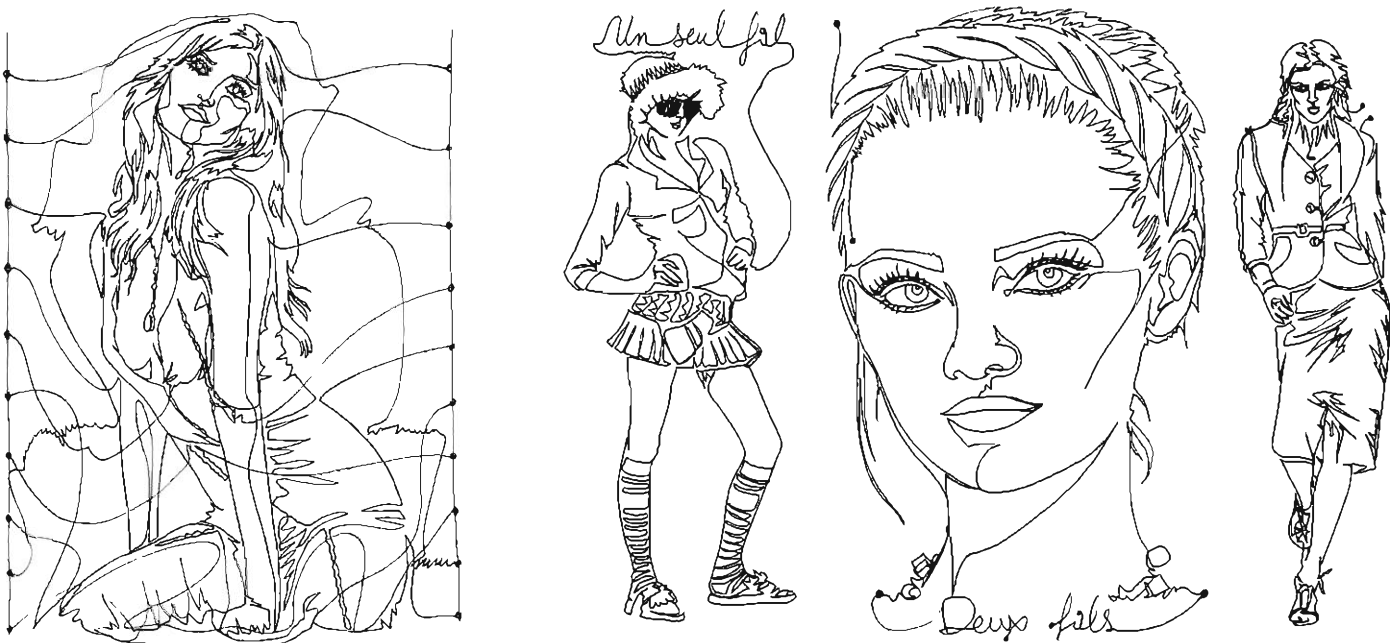
On commence d'abord par tracer deux lignes parallèles, avec quelques points sur chacune d'elle. Ensuite, on part de l'un des points, que l'on joint à un de ceux de l'autre côté sans jamais lever le stylo, tout en essayant de faire apparaître une image, un texte.

Phase 2 :

L'exercice peut aussi se faire sur un morceau de calque, que l'on peut poser sur une image, une photo, qui servira de guide, de base. L'essentiel, est d'arriver à avoir un trait sûr, qui au fur et à mesure, se libérera du support.

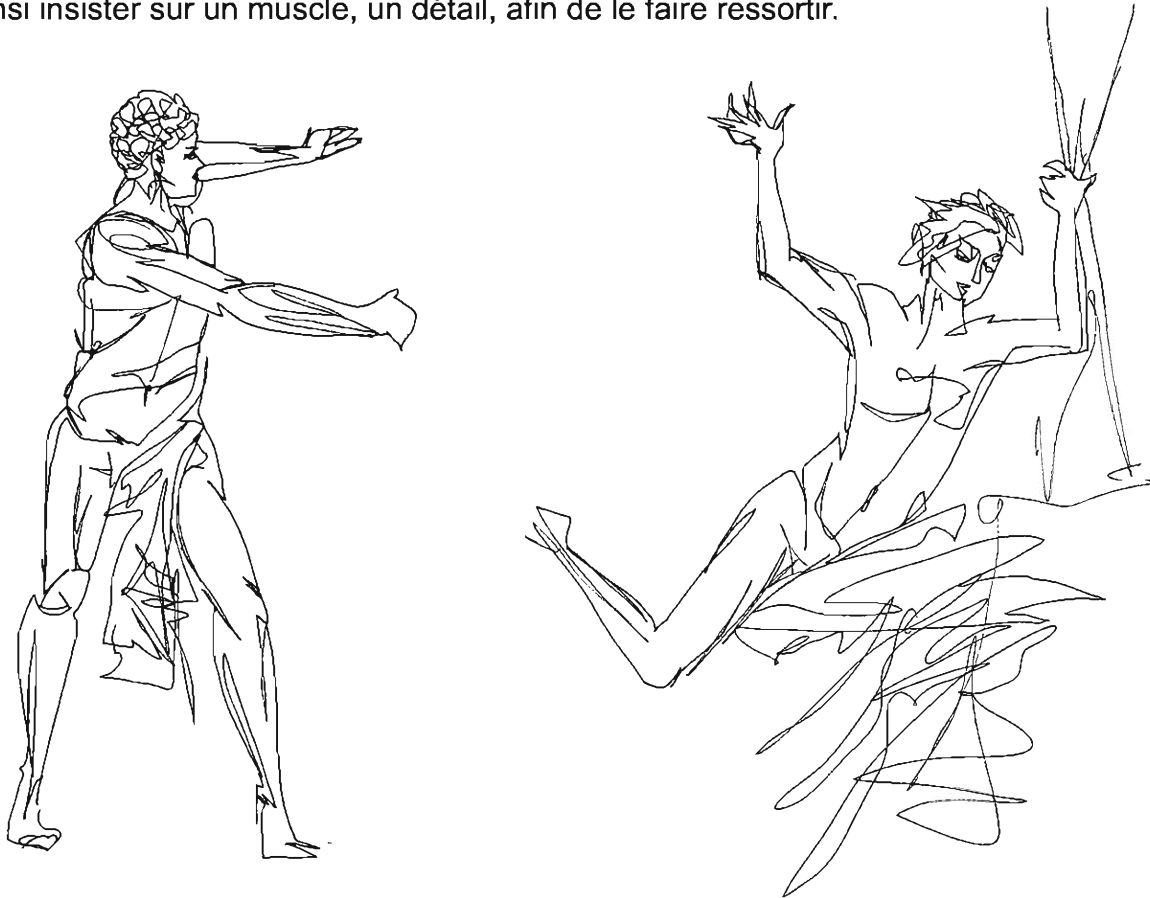
Phase 3 :

On peut ensuite essayer avec un seul fil, toujours avec un calque, puis sans le calque, afin de procéder par étapes... Voici quelques exemples :

POUR CONTINUER

Après les exercices précédents, il faut dessiner "in situ" en essayant de continuer cette façon de faire. L'avantage de celle-ci est sa rapidité. On se joue des proportions et de la réalité, ce n'est pas se qui nous intéresse au début. Le dessin triche, il permet de montrer ce que la réalité cache. On peut ainsi insister sur un muscle, un détail, afin de le faire ressortir.

L'avantage de ne pas lever le stylo, est le caractère un peu approximatif du dessin, il permet de pardonner en quelque sorte une maladresse ou un manque d'assurance du trait. Le plus important est de comprendre une posture, un mouvement, une position. Si l'on arrive à imaginer comment se tient le personnage, alors notre but est atteint. On peut également procéder ainsi avec un paysage, où cette fois-ci encore, l'important n'est pas le détail, mais plutôt l'impression d'ensemble :

POUR CONTINUER

Cette technique est assez intéressante lors de l'observation d'un tableau ou dessin. Cela permet de rendre compte de la composition d'une oeuvre, de la disposition des éléments... Il n'est pas nécessaire de se rapprocher ou de trop rentrer dans les détails, quitte à agrandir un fragment pour apporter des informations supplémentaires.

L'important est de se concentrer sur des points importants de la scène, qui permettent d'en comprendre l'ensemble. On peut insister sur le visage, les membres les plus marquants du corps comme les bras, les jambes... Le reste peut rester dans le flou, car nous imaginons la suite de l'image. Cette technique est aussi très utile dans la représentation des drapés.

POUR CONTINUER

Voici quelques dessins de personnages avec des postures marquées :

POUR CONTINUER

Ce qui est intéressant dans un personnage comme celui ci, c'est d'avoir la même écriture pour le corps et pour les vêtements, car c'est pratiquement le même trait qui construit tout le dessin.

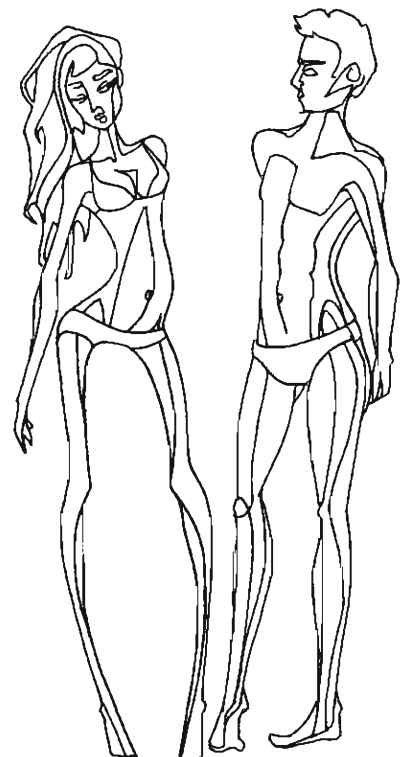
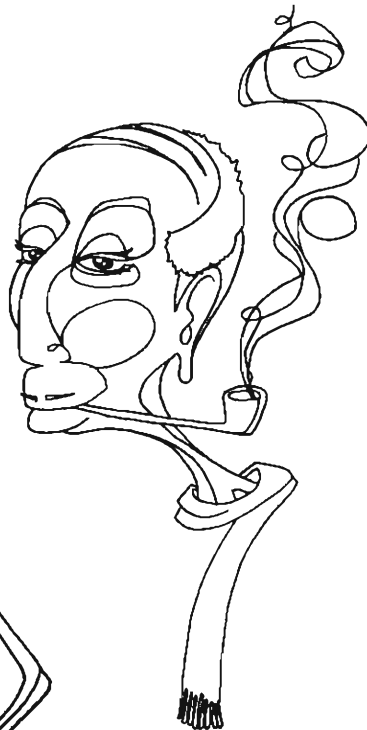

POUR CONTINUER

Encore quelques exemples très simples, l'écriture est beaucoup plus légère, il faut juste essayer de montrer les contours, les points importants de ce qu'il y a à représenter, sans s'attacher aux ombres. Sur les dessins ci dessous, il y a le minimum de traits possibles pour faire comprendre le sujet :

Le trait doit se libérer au fur et à mesure, pour arriver à dessiner, même sans modèle. Le dessin en un seul trait peut aider à trouver un nouveau style. Les dessins suivants sont issus de la dérive progressive de cette technique. Les personnages sont construits dans une certaine continuité des lignes, sans toutefois se contraindre à ne pas lever le stylo...

POUR FINIR

Quelques dessins issus de cette évolution :

Les modestes conseils, et la démarche proposés ici sont ceux qui m'ont permis d'avancer et de progresser. Le croquis rapide en un seul trait est une technique parmi bien d'autres, à chacun de trouver celles qui lui conviennent. Le dessin est avant tout un plaisir et un outil...