

Portrait modèle vivant

David Di Guardo

Prérequis

Ce cours est accessible aux personnes ayant une bonne pratique du dessin d'observation et qui ont déjà eu au moins une initiation au modèle vivant.

Il est particulièrement utile ici, pour bien progresser, d'avoir le goût de la géométrie et un bon coup d'œil.

Présentation du cours

Il s'agit d'un cours de dessin d'une durée de 2h30 où nous disposons, à chaque séance de la présence d'un modèle vivant.

L'objectif de ce cours est de satisfaire les élèves qui sont autant intéressés par l'exercice du portrait que par celui du modèle vivant.

On commence généralement par une série de croquis rapides, qui constituent une sorte de rituel en tout début de séance. C'est un des exercices de base pour s'habituer à restituer très succinctement les différentes postures du modèle, sans s'attarder sur les détails. Puis on passe progressivement à des séries de poses plus longues, de 5 à 30 minutes. On peut aussi exceptionnellement reprendre une même pose après un repos pour le modèle.

En effet, un arrêt à mi-parcours de la séance est nécessaire, cela permet aux participants d'échanger leurs impressions et c'est l'unique occasion pour le modèle de récupérer de ses efforts.

Des exercices en commun sont aussi proposés, visant à l'acquisition des bases du dessin d'après le modèle vivant ou à expérimenter de nouveaux médiums, sans que cela soit obligatoire pour tous les élèves.

Généralement c'est durant la seconde partie de la séance que nous abordons le portrait, soit par quelques poses rapides ou, le plus souvent, directement par une longue pose de 45 minutes.

Nous disposons aussi d'un écran où projeter des scans de planches anatomiques. Il est possible d'y voir des vidéos de tutoriels de dessin à l'occasion. Des pièces anatomiques, rassemblées dans une vitrine, y sont visibles en permanence.

Une part d'improvisation est maintenue, pour dynamiser le cours et le rendre plus réactif à l'actualité des expositions artistiques du moment.

La spécificité du niveau, plus ou moins avancé, de chaque élève est respectée.

Les propositions sont susceptibles d'évoluer en cours d'année en fonction des besoins, ou de l'envie des participants.

Objectifs Pédagogiques

Approfondir les techniques de base du dessin.

Progresser dans la phase de la mise en place, de la construction.

Se familiariser avec les notions de perspective liées au dessin d'observation.

Expérimenter des médiums différents, puis choisir ceux qui conviennent le mieux à son expression personnelle.

Exercer son regard, apprendre à observer, à ressentir, et à restituer sa vision par le moyen du dessin.

Le rôle des sens, de la perception visuelle mais aussi tactile comme mode de prise de connaissance du réel sera mis en question.

Techniques

- le trait
- le dessin linéaire
- la mise en valeurs avec le crayon tendre
- le dégradé (avec des coups de crayon à peine perceptibles) ou l'ombre classique par les hachures, les contre-hachures
- les études sur papier mi-teinte
- le crayon pastel sanguine et le crayon pastel blanc sur papier mi-teinte
- le fusain
- le lavis
- la couleur

Matériel

Carnet de croquis A3 ou A2, ou bloc de papier plus épais (200g) – crayons graphite : de 2H jusqu'à 4B ou 6B – gomme blanche de bonne qualité, gomme mie de pain, taille-crayons – crayons fusain – crayon pastel blanc – crayon pastel sanguine – fixatif en spray – estompes – affûtoir – bon cutter – feutre liner waterproof – pinceaux