

Les bases du dessin

Programme pédagogique du stage

Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2026

Maison Prataz — Les Échelles (Savoie)

Animé par Joseph E. Sherriff, peintre

Adultes amateurs — petit groupe de 2 à 8 personnes

4 séances de 3 heures

*Voir juste, construire solidement : les exercices de perception de Betty Edwards
rencontrent le dessin académique constructif.*

Introduction

Bienvenue dans ce stage ! Pendant deux jours, nous allons apprendre à dessiner ce que nous voyons — et non ce que nous croyons savoir des choses. Beaucoup d'adultes pensent « ne pas savoir dessiner ». En réalité, le dessin d'observation repose sur quelques savoir-faire précis, qui s'apprennent pas à pas, comme la lecture ou la conduite. C'est exactement ce que nous allons travailler, dans une ambiance détendue et bienveillante.

Le stage associe deux approches complémentaires :

- **Une approche perceptive et planaire, d'après Betty Edwards.** Le sujet est vu comme un assemblage de silhouettes et de formes planes, posées sur le plan de l'image comme les pièces d'un puzzle. Dans son livre *Drawing on the Right Side of the Brain* (en français : *Dessiner grâce au cerveau droit*), Betty Edwards décrit le dessin comme un ensemble de compétences de perception : percevoir les bords (les contours), les espaces (les espaces négatifs), les relations (directions et proportions), les lumières et les ombres, et enfin l'ensemble (la « gestalt »). Nous reprenons plusieurs de ses exercices les plus connus : le profil-vase, le dessin à l'envers, le contour pur, le contour modifié, le plan de l'image et le viseur, les espaces négatifs, la visée des directions et des proportions, et l'étude des valeurs.
- **Une approche constructive et volumétrique, d'après la tradition académique.** Les ateliers classiques apprennent à comprendre la forme : volumes simples (cube, cylindre, sphère, cône), lignes de construction, mise en place, mesure au crayon, perspective simple, valeurs et modelé (lumière, ombre propre, ombre portée, reflet). Ces outils permettent de dessiner des objets et des natures mortes qui « tiennent debout ».

La progression va du très simple (séance 1 : regarder autrement, sans enjeu de résultat) au niveau moyen (séance 4 : une nature morte construite et modelée). Chaque exercice est proposé en trois niveaux — simple, moyen, exigeant — pour que chacun avance à son rythme, que vous n'ayez jamais tenu un crayon ou que vous ayez déjà un peu pratiqué. On peut changer de niveau d'un exercice à l'autre : c'est même encouragé.

Une règle d'or pour ces deux jours : on ne juge pas son dessin, on l'observe. Un dessin « raté » est un dessin qui nous apprend quelque chose.

La fluidité au cœur du stage

Ce stage s'appuie sur la notion de fluidité (« flow » en anglais), décrite par le psychologue Mihály Csíkszentmihályi : c'est la fluidité d'exécution d'une tâche, plus que le résultat, que nous plaçons au centre de nos préoccupations.

- **Des pistes d'entraînement, pas des exercices à faire une seule fois.** Chaque exercice peut être répété jusqu'à ce qu'il devienne fluide. Quand il commence à devenir ennuyeux parce qu'il est maîtrisé, on ajoute un niveau de difficulté.
- **Décomposer ce qui est trop difficile.** Si une tâche paraît trop difficile, on la décompose en petites tâches plus simples, que l'on enchaîne ensuite. Si nécessaire, n'hésitez pas à demander l'aide de Joseph.
- **Le chemin plutôt que le dessin accompli.** Le but n'est pas le dessin terminé, mais les étapes de l'apprentissage : vivre l'action de dessiner avec une attention entière, jusqu'à cette fusion entre l'action et la conscience. Le dessin accompli viendra ensuite, presque comme un effet secondaire.

Organisation générale

Séance	Horaire (indicatif)	Thème	Niveau
1	Samedi 24 oct. — 10 h 00 à 13 h 00	Voir plutôt que savoir : bords et contours	Très simple
2	Samedi 24 oct. — 14 h 00 à 17 h 00	Espaces, directions et proportions ; premiers volumes	Simple
3	Dimanche 25 oct. — 10 h 00 à 13 h 00	Volumes, perspective simple, lumière et ombres	Simple à moyen
4	Dimanche 25 oct. — 14 h 00 à 17 h 00	Nature morte construite : de la mise en place au modelé	Moyen

Les deux journées se déroulent de la même façon : séance du matin de 10 h 00 à 13 h 00, déjeuner de 13 h 00 à 14 h 00, séance de l'après-midi de 14 h 00 à 17 h 00. Chaque séance comprend un échauffement, un court temps de théorie ou de démonstration, des exercices, une pause d'environ 15 minutes et une revue collective.

Comment fonctionnent les trois niveaux

- **Simple** : sujet très lisible, peu de détails, temps confortable, consigne allégée. Idéal pour découvrir.
- **Moyen** : sujet plus riche, consigne complète, temps normal. Le niveau de référence du stage.
- **Exigeant** : sujet plus complexe (raccourcis, reflets, matières), contrainte supplémentaire ou temps plus court. Pour celles et ceux qui ont déjà un peu d'expérience.

Avec un petit groupe (2 à 8 personnes), l'accompagnement est individuel : chacun est suivi pendant chaque exercice. Les revues collectives se font dessins posés côte à côte, sur une table ou au mur, avec trois questions simples : qu'est-ce qui marche ? qu'est-ce que j'ai découvert ? que ferais-je autrement ?

Matériel : tout est fourni

Vous n'avez rien à apporter : l'intégralité du matériel est fournie. Chaque participant dispose pendant les deux jours de :

- **Crayons graphite** : HB, 2B et 4B.
- **Gommes** : une gomme plastique blanche et une gomme mie de pain (gomme malléable).
- **Taille-crayon** avec réservoir.
- **Papier** : feuilles de papier à dessin A3, un carnet de croquis et du papier machine pour les échauffements.
- **Support** : une planche à dessin A3, des pinces et du ruban de masquage.
- **Outils de mesure et de visée** : un viseur en plexiglas de 20 × 30 cm avec croix centrale, qui sert aussi de plan de l'image, et un feutre effaçable, un petit cadran d'horloge imprimé sur transparent pour repérer les directions.
- **Pour les valeurs** : fusain, estompe et crayon blanc.
- **Une pochette** pour ranger et emporter vos dessins à la fin du stage.

Pour le groupe, les sujets et l'éclairage sont également installés : boîtes, cylindres, sphères, cônes et objets du quotidien, drap neutre, lampes orientables, reproductions pour le dessin à l'envers, une chaise ou un tabouret pour les espaces négatifs.

Le viseur (inspiré de Betty Edwards) : une plaque de plexiglas de 20 × 30 cm (rapport 2:3), portant une croix centrale (verticale et horizontale). Elle sert à la fois de viseur pour cadrer et de plan de l'image sur lequel on dessine au feutre effaçable. Si vous souhaitez le garder pour continuer à dessiner chez vous, il est proposé au prix de 5 €.

Seul conseil : portez une tenue qui ne craint pas le graphite et le fusain.

Séance 1 — Voir plutôt que savoir

Samedi 24 octobre, matin (10 h 00 – 13 h 00) — niveau très simple

Objectif de la séance : À la fin de la séance, chaque participant aura fait l'expérience de « dessiner ce qu'il voit » en suivant un bord, sans chercher à reconnaître ni à nommer l'objet ; il aura constaté par lui-même que son dessin change radicalement lorsque la perception prend le relais des symboles appris. Il saura aussi tenir son crayon de plusieurs façons et réaliser un dessin témoin qui servira de point de comparaison à la fin du stage.

Déroulé minuté :

Horaire	Durée	Activité
10 h 00 – 10 h 15	15 min	Accueil, café, tour de table (expériences, envies, appréhensions), installation du matériel.
10 h 15 – 10 h 25	10 min	Échauffement — Exercice 1.1 : le geste et la ligne.
10 h 25 – 10 h 40	15 min	Exercice 1.2 : le dessin témoin (« avant »).
10 h 40 – 10 h 45	5 min	Théorie courte : dessiner, c'est d'abord percevoir ; les cinq compétences décrites par Betty Edwards.
10 h 45 – 10 h 55	10 min	Exercice 1.3 : le profil-vase.
10 h 55 – 11 h 05	10 min	Démonstration : le dessin à l'envers.
11 h 05 – 11 h 40	35 min	Exercice 1.4 : le dessin à l'envers.
11 h 40 – 11 h 55	15 min	Pause.
11 h 55 – 12 h 10	15 min	Exercice 1.5 : le contour pur (démonstration incluse).
12 h 10 – 12 h 35	25 min	Exercice 1.6 : le contour modifié (démonstration incluse).
12 h 35 – 12 h 45	10 min	Marge : temps libre pour finir un dessin ou absorber un retard.
12 h 45 – 13 h 00	15 min	Revue collective : les dessins à l'envers et les contours côte à côte. Ce qui a changé dans notre façon de regarder.
13 h 00 – 14 h 00	1 h	Déjeuner.

Démonstrations (séance 1)

- Tenues du crayon : prise d'écriture (pour le détail) et prise « par-dessus », crayon couché sous la paume (pour les grands traits et les ombres). Bras libre, épaule qui bouge.
- Le dessin à l'envers : une reproduction est retournée ; le dessin commence en haut de la feuille, en reliant un bord à l'autre, en décrivant à voix haute ce que l'on voit (« cette ligne penche, puis elle rejoint celle-ci... ») sans jamais nommer les éléments.

- Le contour pur et le contour modifié : démonstration de la lenteur du regard qui « suit » le bord comme une fourmi, et la synchronisation œil–main.

Exercices

Exercice 1.1 — Échauffement : le geste et la ligne

Origine : Échauffement classique d’atelier.

Objectif d’apprentissage : Déliaer la main et le bras, découvrir les différentes pressions du crayon et la variété des traits ; se détendre avant de commencer.

Déroulé :

- Sur du papier machine, tracer des lignes droites parallèles, des courbes, des spirales, des vagues, en variant la pression (du gris très léger au noir).
- Alternier prise d’écriture et prise par-dessus. Travailler du coude et de l’épaule, pas seulement du poignet.
- Terminer par une ligne « la plus lente possible » et une ligne « la plus rapide possible ».

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Lignes et courbes libres	Aucune contrainte de précision : on explore.	10 min
Moyen	Lignes parallèles régulières, cercles	Viser des espacements réguliers ; trois pressions différentes (léger, moyen, appuyé).	10 min
Exigeant	Lignes entre deux points, cercles et dégradés	Relier deux points placés au hasard d’un seul trait ; faire un petit dégradé continu en 5 cm.	10 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Crispation de la main et crayon tenu trop près de la mine : desserrer, tenir plus loin, respirer.
- Tout faire du poignet : ancrer le geste dans le coude et l’épaule pour les grands traits.
- Appuyer fort d’emblée : commencer toujours léger, on renforce ensuite.

Exercice 1.2 — Le dessin témoin (« avant »)

Origine : Betty Edwards propose de réaliser, au tout début de l’apprentissage, des dessins préliminaires (avant tout enseignement) — notamment de sa propre main — pour mesurer ensuite ses progrès. Nous reprenons ce principe.

Objectif d’apprentissage : Garder une trace de son point de départ, sans enjeu ; pouvoir comparer avec le dessin « après » de la séance 4.

Déroulé :

- Chacun dessine sa main non dominante posée sur la table (ou un objet simple proposé : tasse, chaussure).
- Pas de conseil, pas de gomme imposée : on dessine « comme on fait d’habitude ».
- Dater et signer, ranger le dessin dans sa pochette sans le commenter.

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Une tasse ou un mug posé	Dessin simple, au trait.	10 min

	sur la table		
Moyen	Sa main non dominante à plat	Dessin au trait avec, si on veut, un peu d'ombre.	15 min
Exigeant	Sa main dans une pose en raccourci (doigts vers soi)	Dessin plus complet, au trait et en valeurs.	15 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Se décourager ou s'excuser de son dessin : rappeler que ce dessin n'est pas évalué ; plus il est « maladroit », plus la comparaison sera parlante.
- Vouloir faire « joli » au lieu de faire « comme d'habitude » : on cherche une photographie honnête de son point de départ.

Exercice 1.3 — Le profil-vase

Origine : Exercice proposé par Betty Edwards, fondé sur la célèbre figure ambiguë vase/profils : on dessine un profil, puis on le reproduit en miroir pour fermer un vase symétrique.

Objectif d'apprentissage : Ressentir le passage entre un dessin « par les noms » (front, nez, lèvres, menton) et un dessin « par les formes », lorsqu'il faut copier une courbe en miroir.

Déroulé :

- Dessiner un profil de visage tourné vers le centre de la feuille (à gauche pour les droitiers), en nommant mentalement les parties.
- Tracer deux horizontales, en haut et en bas, pour délimiter le vase.
- Reproduire l'autre profil en miroir pour fermer le vase symétrique, en regardant cette fois les courbes, les creux, les pointes, pas le visage.
- Noter la sensation : à quel moment est-ce devenu difficile ? Qu'est-ce qui a aidé ?

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Profil simple fourni en modèle	On recopie un profil déjà tracé puis on fait le miroir.	8 min
Moyen	Profil inventé	Exercice complet tel que décrit.	10 min
Exigeant	Profil plus découpé (lunettes, barbe, chapeau...)	Plus de détails à reporter ; viser une symétrie précise, vérifiée par des repères horizontaux.	12 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Tenter de redessiner « un nez, une bouche » plutôt que de suivre la courbe : rappeler de regarder la forme du creux entre deux bosses.
- Pas de repères : tracer légèrement des horizontales qui relient les points saillants des deux côtés.
- Frustration : c'est normal et c'est justement le but ; on en parle en groupe.

Exercice 1.4 — Le dessin à l'envers

Origine : Exercice emblématique de Betty Edwards. Dans son livre, elle propose de copier, retourné tête en bas, le portrait d'Igor Stravinsky dessiné au trait par Picasso (1920). Cette reproduction est fournie, ainsi que d'autres dessins au trait.

Objectif d'apprentissage : Faire taire la reconnaissance des objets : retourné, le modèle devient un ensemble de lignes, de directions et de formes que l'on copie tels qu'ils sont. Découvrir sa capacité réelle à copier juste.

Démonstration : La reproduction est retournée, le cadre posé, puis les premières lignes sont copiées les premières lignes à voix haute en ne parlant que de directions, de courbes et de rapports de longueur.

Déroulé :

- Fixer la reproduction à l'envers devant soi. Ne pas la remettre à l'endroit avant la fin !
- Commencer en haut de la feuille et avancer de proche en proche, en reliant chaque ligne à la ligne voisine (directions, distances, longueurs relatives).
- Si l'on reconnaît une partie (une main, un visage), ne pas la nommer : regarder seulement la direction et la courbure des lignes.
- Retourner les deux à l'endroit à la fin, ensemble, et comparer.

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Dessin au trait simple (objet ou animal, peu de lignes)	Possibilité de tracer d'abord le cadre et une croix au centre pour s'orienter.	25 min
Moyen	Portrait de Stravinsky par Picasso (à l'envers)	Exercice complet, sans grille.	35 min
Exigeant	Dessin de maître plus dense (drapé, mains, figure entière)	Respecter aussi les épaisseurs et pressions de trait ; pas de gomme.	35 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Retourner le modèle « pour vérifier » : cela réactive les symboles ; garder l'envers jusqu'au bout.
- Commencer par le contour extérieur, puis remplir : mieux vaut progresser de proche en proche, comme un puzzle.
- Dessin qui déborde de la feuille : poser au départ les limites du cadre et quelques repères.
- Aller trop vite sur les zones « faciles » : chaque ligne mérite la même attention.

Exercice 1.5 — Le contour pur

Origine : Exercice de Betty Edwards (« pure contour drawing »), lui-même inspiré de l'enseignement de Kimon Nicolaïdes : on dessine sa main en suivant ses bords très lentement, sans jamais regarder la feuille.

Objectif d'apprentissage : Synchroniser l'œil et la main ; ralentir ; percevoir l'infinie complexité d'un bord. Le résultat graphique n'a aucune importance.

Déroulé :

- Se tourner de façon à ne pas voir sa feuille (fixer la feuille avec du ruban, tourner le buste).
- Regarder un point du bord de sa main non dominante (plis de la paume, contour d'un doigt) et suivre ce bord lentement, en accordant le crayon à la vitesse de l'œil.
- Ne pas regarder le papier jusqu'à la fin du temps imparti.
- Regarder le résultat avec curiosité et bienveillance : un « gribouillis » très riche est un succès.

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Une feuille d'arbre ou un	On a le droit de jeter un coup d'œil une fois	5 min

	objet simple	au milieu.	
Moyen	Sa main (paume plissée)	Exercice complet, sans regarder la feuille.	5 à 8 min
Exigeant	Sa main dans une pose complexe, ou un trousseau de clés	Temps plus long, regard encore plus lent, aucune interruption.	10 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Regarder la feuille « juste une fois » : rappeler que le but est l'expérience du regard, pas l'image.
- Aller trop vite : ralentir jusqu'à ce que l'œil suive chaque minuscule changement de direction.
- Rire ou se moquer de son dessin : c'est sain, mais souligner la richesse des lignes obtenues.

Exercice 1.6 — Le contour modifié

Origine : Exercice de Betty Edwards (« modified contour drawing ») : même lenteur que le contour pur, mais on s'autorise à regarder la feuille de temps en temps pour situer les lignes. Edwards le propose notamment sur la main en raccourci.

Objectif d'apprentissage : Passer du regard pur à un dessin juste et reconnaissable, en gardant la lenteur et l'attention aux bords ; commencer à relier les formes entre elles.

Démonstration : Dessin d'une main en raccourci, en montrant le va-et-vient du regard et l'importance des chevauchements.

Déroulé :

- Poser sa main non dominante dans une pose intéressante (doigts repliés, en raccourci).
- Regarder environ 90 % du temps le modèle et 10 % la feuille, seulement pour placer le prochain trait.
- Avancer de bord en bord, comme pour le contour pur ; dessiner aussi les plis et les ongles comme des formes.
- Ne pas gommer ; si une ligne est fautive, en tracer une autre à côté.

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Objet simple et immobile (pince à linge, poivron, chaussure)	Objet posé, sans raccourci.	15 min (5 min d'installation + 10 min de dessin)
Moyen	Sa main dans une pose simple	Exercice complet.	20 min (5 min d'installation + 15 min de dessin)
Exigeant	Sa main en raccourci tenant un objet (fleur, crayon, verre)	Raccourci et chevauchements ; ajouter les variations d'épaisseur de trait (plus appuyé dans les zones d'ombre ou les chevauchements).	25 min (5 min d'installation + 20 min de dessin)

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Dessiner une main « type » (cinq doigts égaux en éventail) : revenir au modèle, aux formes réelles, même étranges.
- Regarder trop la feuille : le dessin redevient symbolique ; revenir au rythme lent du contour pur.
- Changer la pose de sa main en cours de route : marquer la position (scotch sur la table) ou choisir une pose facile à tenir.

Séance 2 — Espaces, directions et proportions

Samedi 24 octobre, après-midi (14 h 00 – 17 h 00) — niveau simple

Objectif de la séance : À la fin de la séance, chaque participant saura utiliser un viseur pour cadrer et « aplatis » ce qu'il voit sur le plan de l'image, dessiner un objet par ses espaces négatifs, mesurer au crayon des proportions, lire et reporter des directions grâce au cadran d'horloge, et construire un cube ou une boîte simple avec des lignes de construction.

Déroulé minuté :

Horaire	Durée	Activité
14 h 00 – 14 h 10	10 min	Échauffement — Exercice 2.1 : droites et cadran d'horloge.
14 h 10 – 14 h 25	15 min	Théorie et démonstration : le plan de l'image (Edwards), le viseur, le geste de visée et de mesure au crayon.
14 h 25 – 15 h 05	40 min	Exercice 2.2 : le plan de l'image et le viseur (prise en main, puis deux dessins de contour simples).
15 h 05 – 15 h 40	35 min	Exercice 2.3 : les espaces négatifs (la chaise).
15 h 40 – 15 h 50	10 min	Pause.
15 h 50 – 16 h 00	10 min	Démonstration : mesurer les proportions d'un objet, puis construire une boîte avec des lignes de construction.
16 h 00 – 16 h 25	25 min	Exercice 2.4 : mesurer au crayon les proportions, lire les directions au cadran.
16 h 25 – 16 h 45	20 min	Exercice 2.5 : le cube et la boîte d'observation, lignes de construction.
16 h 45 – 17 h 00	15 min	Revue collective et petit bilan de la première journée.

Démonstrations (séance 2)

- Le plan de l'image : une plaque transparente est tenue devant un objet ; un œil fermé, on trace les contours au feutre effaçable, ce qui montre que tout ce que l'on voit peut se ramener à des lignes sur une surface plane.
- Le geste de visée : bras tendu et verrouillé, un œil fermé, crayon parallèle au plan de l'image (pas incliné vers soi). On reporte une « unité de base » (par exemple la largeur d'une bouteille) et on compte combien de fois elle entre dans la hauteur.
- Le cadran d'horloge : un grand cadran est tracé au tableau. 12 h est la verticale vers le haut, 3 h l'horizontale vers la droite, 6 h la verticale vers le bas, 9 h l'horizontale vers la gauche. Une direction se donne comme une heure : « tracez une ligne qui va vers 2 h ». Une même droite se lit dans les deux sens (2 h et 8 h, c'est la même ligne) : on convient de la lire depuis son point de départ.
- Lire la direction d'un bord : bras tendu, un œil fermé, on tient le crayon à la verticale (12 h) devant le bord observé, on imagine le cadran centré sur le point de départ du bord et on annonce l'heure (« ce bord du couvercle part vers 4 h »). On reporte ensuite cette heure sur la feuille, avec le petit cadran transparent posé à côté du dessin si besoin.

- Construire une boîte : mise en place légère des grandes directions, vérification des directions (en heures) et des proportions, traits « transparents » pour les arêtes cachées, puis renforcement des arêtes visibles.

Exercices

Exercice 2.1 — Échauffement : droites et cadran d'horloge

Origine : Échauffement d'atelier ; le repérage des directions par les heures d'un cadran est la méthode utilisée tout au long du stage.

Objectif d'apprentissage : Gagner en assurance pour les traits droits à main levée ; apprendre à nommer et à tracer une direction comme une heure du cadran ; partager une longueur à l'œil, base de toute mesure.

Déroulé :

- Chacun reçoit un petit cadran imprimé sur transparent (12 h en haut, 3 h à droite, 6 h en bas, 9 h à gauche).
- Une direction est annoncée : « tracez une ligne qui va vers 2 h ». Chacun place un point de départ et trace d'un seul geste une droite d'environ 15 cm dans cette direction. On pose ensuite le cadran transparent sur le point de départ pour vérifier.
- En binôme : l'un trace une droite, l'autre annonce son heure ; on vérifie avec le cadran et on échange les rôles.
- Pour finir, partager quelques droites en deux, puis en quatre, à l'œil, et vérifier au crayon.

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Heures pleines (12 h, 3 h, 2 h, 5 h, 10 h...)	Le cadran transparent reste posé à côté de la feuille pendant le tracé ; on partage les droites en deux.	10 min
Moyen	Demi-heures (« vers 1 h 30 », « vers 4 h 30 ») et premières minutes (« vers 2 h 10 »)	Cadran retiré pendant le tracé, utilisé seulement pour vérifier ; partages en deux et en quatre.	10 min
Exigeant	Minutes, puis bords d'un objet réel	Directions à la minute près (« vers 1 h 50 », « vers 4 h 20 ») ; puis lire en heures les bords d'une boîte ou d'un livre posé sur la table et les tracer en respectant aussi leurs longueurs relatives mesurées au crayon.	10 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Tracer des droites par petits traits hachés : un geste continu, de l'épaule, avec un œil sur le point d'arrivée.
- Confondre le sens de lecture (lire 8 h au lieu de 2 h) : toujours lire depuis le point de départ du trait ; rappeler que 2 h et 8 h donnent la même droite.
- Tourner la feuille ou le cadran pour s'arranger : feuille fixe, et 12 h toujours vers le haut de la feuille.
- Tracer « à peu près » vers l'heure : annoncer sa propre heure à voix haute avant de vérifier, pour affiner son estimation.

Exercice 2.2 — Le plan de l'image et le viseur

Origine : Betty Edwards présente le plan de l'image (« picture plane ») comme une vitre imaginaire placée entre le dessinateur et le sujet ; elle fait dessiner directement sur une plaque de plastique transparente, et utilise des viseurs avec réticule. Ici, un même viseur en plexiglas de 20 × 30 cm remplit les deux rôles ; il est fourni.

Objectif d'apprentissage : Comprendre que dessiner, c'est reporter sur une surface plane ce qui est vu à travers une fenêtre ; apprendre à cadrer et à repérer les positions grâce à la croix du viseur.

Déroulé :

- Prise en main (5 min) : tenir le viseur à bras tendu, avancer et reculer pour cadrer, passer du format horizontal au vertical, repérer où les objets croisent la croix et les bords.
- Poser la plaque transparente (avec la croix centrale) devant un petit groupe d'objets ou par la fenêtre ; garder la tête immobile, un œil fermé.
- Tracer au feutre effaçable, sur la plaque, les contours vus à travers elle.
- Poser la plaque sur une feuille blanche, puis recopier le tracé sur la feuille, en se servant de la croix comme repère (on trace aussi la croix et le cadre sur la feuille).
- Refaire ensuite un second dessin de contour simple, en regardant à travers le viseur sans dessiner dessus. Deux dessins de contour sont ainsi réalisés pendant l'exercice.

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Un objet isolé (bouteille, tasse), puis un second	Deux tracés sur plaque, chacun reporté sur feuille.	5 min de prise en main + 2 × 15 min
Moyen	Deux ou trois objets qui se chevauchent	Un tracé sur plaque reporté sur feuille, puis un dessin direct au viseur.	5 min de prise en main + 2 × 15 min
Exigeant	Un coin de la pièce ou la vue par la fenêtre	Deux dessins directs au viseur, en reportant les positions par rapport à la croix et aux bords du cadre.	5 min de prise en main + 2 × 15 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Bouger la tête pendant le tracé : appuyer le coude, fermer toujours le même œil.
- Dessiner un objet plus grand ou plus petit que dans le cadre : reporter d'abord les points où l'objet touche la croix et les bords.
- Oublier de tracer le cadre sur la feuille : sans cadre, pas de repères.

Exercice 2.3 — Les espaces négatifs : la chaise

Origine : Exercice de Betty Edwards : dessiner une chaise (ou un tabouret) uniquement par les formes des vides entre ses barreaux et autour d'elle, à l'intérieur du cadre du viseur.

Objectif d'apprentissage : Percevoir les espaces négatifs comme des formes à part entière ; constater qu'en dessinant les vides, l'objet « apparaît » juste, même s'il est complexe.

Déroulé :

- Placer la chaise devant soi ; la cadrer dans le viseur de façon à ce qu'elle touche au moins deux bords du cadre.
- Tracer le cadre sur la feuille aux mêmes proportions que le viseur.
- Choisir un espace vide (entre deux barreaux, entre le pied et le bord du cadre) et en dessiner la forme exacte ; puis passer à l'espace voisin, et ainsi de suite.
- Si on le souhaite, griser légèrement les espaces négatifs : la chaise apparaît en blanc.

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Tabouret simple ou chaise à quatre pieds droits	Seuls les grands vides ; possibilité de commencer avec la plaque transparente.	30 min
Moyen	Chaise à barreaux	Exercice complet, cadrage au viseur.	35 min
Exigeant	Chaise pliante, plante verte ou vélo	Formes négatives nombreuses et irrégulières ; griser tous les espaces en valeur égale.	35 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Revenir à dessiner « la chaise » (pieds, dossier) : regarder la forme du trou, pas l'objet.
- Espaces mal raccordés entre eux : chaque espace partage ses bords avec ses voisins ; vérifier les jonctions.
- Changer de point de vue : marquer au sol la place de la chaise et de son tabouret.

Exercice 2.4 — Mesurer au crayon les proportions, lire les directions au cadran

Origine : Combine la visée (« sighting ») enseignée par Betty Edwards pour percevoir les relations de directions et de proportions, la mesure au crayon bras tendu de la tradition académique, et le repérage des directions par les heures d'un cadran d'horloge (méthode des heures de l'horloge).

Objectif d'apprentissage : Savoir comparer des longueurs grâce à une unité de base mesurée au crayon, et lire puis reporter la direction des bords d'un objet comme une heure du cadran.

Démonstration : Fabrication du compas de fortune (deux crayons et une gomme mie de pain) et report d'une unité sur la feuille ; mesure d'une bouteille et d'un mug, relevé des rapports et de l'heure de chaque bord oblique, puis comment vérifier un dessin déjà fait par la même méthode.

Déroulé :

- Choisir une unité de base (par exemple la largeur d'une bouteille ou la hauteur d'une boîte).
- Bras tendu, un œil fermé, mesurer cette unité avec le crayon et le pouce ; compter combien de fois elle entre dans les autres dimensions.
- Le compas de fortune : réunir deux crayons par une extrémité avec un morceau de gomme mie de pain, et les ouvrir à l'angle voulu. L'écart entre les deux pointes devient l'unité de mesure ; on peut le reporter directement sur la feuille autant de fois que nécessaire, et s'en servir pour comparer deux longueurs du dessin.
- Noter les rapports en petit sur la feuille (1 : 2,5 ; etc.), placer des repères légers.
- Pour chaque bord oblique, imaginer le cadran centré sur son point de départ, tenir le crayon à la verticale (12 h) devant lui et lire son heure (« vers 4 h », « vers 7 h 30 ») ; noter l'heure à côté du repère, puis tracer.
- Vérifier le dessin fini avec les mêmes outils : longueurs au crayon, directions au cadran transparent.

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
--------	-------	---------------	-------

Simple	Une bouteille seule, puis une boîte vue de face	Un seul rapport (largeur / hauteur) ; directions en heures pleines (12 h, 3 h, et les bords obliques arrondis à l'heure la plus proche).	15 min
Moyen	Bouteille + mug + boîte de trois quarts	Rapports entre objets (hauteurs relatives, écarts) ; directions des arêtes de la boîte en demi-heures (« vers 4 h 30 »).	25 min
Exigeant	Groupe d'objets à des distances différentes, ou un meuble entier	Directions à la minute près, combinées aux proportions : chaque bord est noté par sa longueur (en unités) et son heure ; vérifier aussi les alignements (quel point est à l'aplomb de quel autre ?) ; finir au trait propre.	25 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Bras plié ou qui change de longueur : verrouiller le coude, sinon toutes les mesures changent.
- Crayon incliné vers soi : il doit rester parallèle au plan de l'image (comme posé sur une vitre).
- Mesurer la hauteur réelle « connue » au lieu de la hauteur vue : on mesure ce qu'on voit, raccourcis compris.
- Lire l'heure d'un bord tel qu'on le « sait » (un couvercle rectangulaire serait à 3 h) au lieu de tel qu'on le voit (vers 4 h) : comparer avec le crayon tenu à la verticale.
- Dessiner trop petit au milieu de la feuille : poser d'abord les limites haute et basse du sujet.
- Compas de fortune qui se referme pendant le report : bien pétrir la gomme et la serrer autour des crayons ; vérifier l'écart avant chaque nouvelle série de reports.

Exercice 2.5 — Le cube et la boîte d'observation, lignes de construction

Origine : Dessin académique constructif (premier volume simple).

Objectif d'apprentissage : Comprendre qu'un objet a trois dimensions ; dessiner les arêtes cachées (« dessiner à travers la forme ») ; utiliser des lignes de construction légères avant de renforcer.

Déroulé :

- Observer une boîte posée sur la table, légèrement en dessous du niveau des yeux.
- Tracer légèrement les verticales, puis les arêtes obliques en lisant leur direction en heures sur le cadran (par exemple « vers 4 h » et « vers 8 h »).
- Dessiner aussi les arêtes cachées en trait très léger (la boîte devient « transparente »).
- Vérifier les proportions, puis renforcer seulement les arêtes visibles, plus appuyées au premier plan.

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Boîte vue de face (une face parallèle à soi)	Les verticales et horizontales restent droites ; seules les fuyantes s'inclinent.	15 min
Moyen	Cube vu de trois quarts	Trois faces visibles, arêtes cachées en transparence.	20 min
Exigeant	Deux ou trois boîtes de tailles différentes, empilées ou décalées	Rapports entre les boîtes, chevauchements, variation de pression selon la profondeur.	20 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Arêtes verticales qui penchent : les verticales du réel restent verticales sur la feuille (dans cette perspective simple).
- Fuyantes parallèles qui s'écartent vers le fond : elles doivent au contraire se rapprocher légèrement.
- Tout tracer d'emblée en trait appuyé : garder des traits de construction légers, renforcer à la fin.

Séance 3 — Volumes, perspective simple, lumière et ombres

Dimanche 25 octobre, matin (10 h 00 – 13 h 00) — niveau simple à moyen

Objectif de la séance : À la fin de la séance, chaque participant saura dessiner les quatre volumes de base (cube, cylindre, sphère, cône) en perspective simple — ligne d’horizon, un ou deux points de fuite, ellipses — et les modeler en valeurs : lumière, ombre propre, ombre portée, reflet, en s’appuyant sur une échelle de valeurs.

Déroulé minuté :

Horaire	Durée	Activité
10 h 00 – 10 h 10	10 min	Accueil et échauffement — Exercice 3.1 : cercles et ellipses.
10 h 10 – 10 h 25	15 min	Théorie et démonstration : ligne d’horizon, points de fuite, ellipses vues d’en haut et d’en bas.
10 h 25 – 10 h 55	30 min	Exercice 3.2 : perspective simple — des boîtes autour de l’horizon.
10 h 55 – 11 h 20	25 min	Exercice 3.3 : cylindre et cône.
11 h 20 – 11 h 35	15 min	Pause.
11 h 35 – 11 h 50	15 min	Exercice 3.4 : l’échelle des valeurs en hachures (aperçu rapide des autres techniques inclus).
11 h 50 – 12 h 00	10 min	Démonstration : sphère et cube éclairés — lumière, demi-teinte, ligne de partage, ombre propre, reflet, ombre portée.
12 h 00 – 12 h 45	45 min	Exercice 3.5 : modeler les volumes à la lumière.
12 h 45 – 13 h 00	15 min	Revue collective : volumes alignés, comparaison des valeurs (on cligne des yeux ensemble).
13 h 00 – 14 h 00	1 h	Déjeuner.

Démonstrations (séance 3)

- La ligne d’horizon est toujours à la hauteur des yeux. Démonstration avec une boîte posée au-dessus, au niveau et en dessous de cette ligne, en un puis deux points de fuite.
- L’ellipse : construite dans un carré en perspective, puis à main levée ; elle s’ouvre à mesure qu’elle s’éloigne de l’horizon. Une ellipse n’a jamais de pointes.
- Le cylindre et le cône construits autour d’un axe ; le cône inscrit dans un cylindre.
- La lumière sur une sphère et un cube sous une lampe unique : zone éclairée, demi-teintes, ligne de partage de l’ombre, ombre propre, reflet (plus sombre que la lumière), ombre portée (la plus sombre près de l’objet), point de contact.
- Les techniques de valeur, montrées rapidement : grisé continu, hachures parallèles, hachures croisées (que Betty Edwards enseigne aussi dans son chapitre sur les lumières et les ombres), hachures qui suivent la forme, estompage à l’estompe ou à l’éponge, reprises à la gomme mie de pain. Pendant le stage, on travaille surtout en hachures classiques et croisées ; les autres techniques sont approfondies à la maison avec le guide pratique.

Exercices

Exercice 3.1 — Échauffement : cercles et ellipses

Origine : Échauffement d'atelier académique.

Objectif d'apprentissage : Rendre le geste circulaire fluide ; préparer le dessin des cylindres, cônes et objets ronds.

Déroulé :

- Tracer des cercles en tournant plusieurs fois au-dessus de la feuille avant de poser le crayon (« fantômes »), puis en un geste continu.
- Tracer des ellipses de plus en plus aplaties, autour d'un petit axe vertical.
- Empiler des ellipses le long d'un axe (comme une pile d'assiettes vue de côté).

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Cercles et ellipses libres	Plusieurs passages autorisés.	10 min
Moyen	Ellipses sur un axe, de plus en plus ouvertes	Exercice complet.	10 min
Exigeant	Ellipses inscrites dans des carrés en perspective	Les quatre côtés du carré doivent être tangents à l'ellipse.	10 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Ellipses en forme de citron (pointes aux extrémités) : les extrémités restent arrondies.
- Ellipses penchées par rapport à l'axe : le grand axe de l'ellipse est perpendiculaire à l'axe du cylindre.
- Geste du poignet seul : tourner du coude.

Exercice 3.2 — Perspective simple : des boîtes autour de l'horizon

Origine : Dessin académique constructif (perspective linéaire à un et deux points de fuite).

Objectif d'apprentissage : Comprendre la ligne d'horizon et les points de fuite ; savoir vérifier un dessin d'observation grâce à la perspective, sans en faire une contrainte rigide.

Déroulé :

- Tracer une ligne d'horizon et un point de fuite ; dessiner des boîtes au-dessus, sur et sous l'horizon (perspective à un point).
- Passer à deux points de fuite placés loin l'un de l'autre (au bord ou hors de la feuille).
- Pour finir, observer une vraie boîte posée sur la table et vérifier son dessin en prolongeant ses fuyantes.

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Perspective à un point de fuite	Trois boîtes : au-dessus, sur et sous l'horizon.	20 min
Moyen	Un et deux points de fuite	Boîtes en un point, puis en deux points ; une boîte d'observation vérifiée.	30 min
Exigeant	Deux points de fuite + objets réels	Un petit ensemble de boîtes ou un livre ouvert dessiné d'observation, perspective vérifiée, ellipse d'un bol posé dessus.	30 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Points de fuite trop rapprochés : cubes déformés ; écarter les points.
- Ligne d'horizon placée au hasard : elle correspond à la hauteur de vos yeux ; la repérer au viseur.
- Oublier l'observation : la perspective sert à vérifier ce qu'on voit, pas à le remplacer.

Exercice 3.3 — Cylindre et cône

Origine : Dessin académique constructif.

Objectif d'apprentissage : Construire des volumes de révolution autour d'un axe ; dessiner des ellipses justes en haut et en bas ; relier au réel (verre, pot, entonnoir).

Déroulé :

- Tracer un axe vertical léger. Placer en haut et en bas deux ellipses (celle du bas, plus éloignée de l'horizon, est plus ouverte).
- Relier les ellipses par deux verticales tangentes ; dessiner l'ellipse du bas entièrement (en transparence).
- Pour le cône : partir d'une ellipse de base et d'un sommet sur l'axe ; tangentes jusqu'au sommet.
- Passer à un objet réel de même famille.

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Cylindre debout (pot, verre droit)	Une ellipse en haut, une en bas.	15 min
Moyen	Cylindre debout + cône, d'observation	Ellipses d'ouverture différente ; comparaison des proportions au crayon.	25 min
Exigeant	Cylindre couché, cône renversé, ou tasse avec anse	Axe incliné ou horizontal : les ellipses restent perpendiculaires à l'axe ; l'anse est construite.	25 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Base plate du cylindre (trait droit au lieu d'une ellipse) : la base est aussi une ellipse, souvent plus ouverte que celle du haut.
- Ellipses d'ouverture identique en haut et en bas : vérifier au crayon.
- Côtés qui ne touchent pas l'ellipse en tangente (petits « coins ») : la jonction doit être douce.

Exercice 3.4 — L'échelle des valeurs

Origine : Betty Edwards fait réaliser une échelle de valeurs graduée (du blanc du papier au noir) avant d'aborder les lumières et les ombres ; c'est aussi un outil classique d'atelier.

Objectif d'apprentissage : Maîtriser la pression du crayon et le choix des mines ; disposer d'un outil pour comparer les valeurs du sujet ; apprendre à cligner des yeux pour simplifier.

Déroulé :

- Tracer une bande de cases côte à côte.
- Laisser la première case blanche (le papier) et noircir la dernière au maximum ; répartir les intermédiaires en paliers réguliers.
- Au-dessous, faire un dégradé continu du clair au foncé.

- Utiliser l'échelle pour comparer : trouser chaque case (ou tenir l'échelle à côté du sujet) et chercher la valeur correspondante sur un objet réel.

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Échelle de 5 cases	Mine 2B seule, hachures parallèles plus ou moins serrées.	10 min
Moyen	Échelle de 7 cases + dégradé continu	HB à 4B, hachures parallèles puis croisées.	15 min
Exigeant	Échelle de 9 cases en hachures croisées + dégradé continu	Les paliers doivent être visuellement égaux ; dégradé sans « marches ».	15 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Paliers inégaux (trop de gris clairs, saut brutal vers le noir) : comparer chaque case avec ses deux voisines en clignant des yeux.
- Noir insuffisant : oser la mine tendre et plusieurs couches.
- Gris irrégulier : petits mouvements réguliers, crayon couché, sens constant.
- Hachures en « gribouillis » ou en crochets : lever le crayon à chaque trait, garder la même direction et un écart régulier.

Exercice 3.5 — Modeler les volumes à la lumière

Origine : Dessin académique (modelé, ombre propre et ombre portée), en lien avec la compétence « lumières et ombres » décrite par Betty Edwards.

Objectif d'apprentissage : Comprendre la logique de la lumière sur une forme : lumière, demi-teintes, ligne de partage, ombre propre, reflet, ombre portée ; donner l'illusion du volume.

Démonstration : Une sphère est modelée pas à pas devant le groupe, en nommant chaque zone de lumière et d'ombre.

Déroulé :

- Éclairer les volumes blancs (ou objets clairs mats) par une seule lampe latérale, un peu en hauteur ; éteindre ou atténuer les autres lumières.
- Mettre en place le volume au trait, puis délimiter légèrement la forme de l'ombre propre et celle de l'ombre portée.
- Poser d'abord un gris moyen sur toutes les ombres, puis foncer les zones les plus sombres (ligne de partage, ombre portée près du point de contact).
- Travailler les demi-teintes côté lumière, garder le papier blanc pour la lumière la plus forte, reprendre le reflet à la gomme mie de pain.

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Un cube éclairé	Trois faces = trois valeurs (claire, moyenne, foncée) + ombre portée.	30 min
Moyen	Une sphère, puis sphère + cube	Dégradé tournant de la sphère, ligne de partage, reflet, ombre portée.	45 min
Exigeant	Groupe sphère + cylindre + cône (ou œuf, pomme, bol blanc)	Ombres portées qui se chevauchent sur les volumes voisins ; contraste maîtrisé entre premier et second plan.	45 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Reflet trop clair, qui « troue » l'ombre : le reflet reste toujours plus sombre que la plus sombre des demi-teintes éclairées.
- Ombre portée uniforme : plus sombre et plus nette près de l'objet, plus claire et plus floue en s'éloignant.
- Contour noir autour de la sphère : c'est la valeur qui fait le bord, pas un trait.
- Tout est gris moyen (peur du noir) : comparer avec l'échelle des valeurs, oser les sombres.
- Direction de la lumière incohérente : rappeler une seule source, et dessiner une petite flèche dans le coin de la feuille.

Séance 4 — La nature morte construite

Dimanche 25 octobre, après-midi (14 h 00 – 17 h 00) — niveau moyen

Objectif de la séance : À la fin de la séance, chaque participant aura réalisé une nature morte complète, de la composition au viseur jusqu'au modelé, en réunissant les compétences du stage : perception des bords et des espaces négatifs, mesure des proportions, lecture des directions au cadran, construction des volumes, perspective simple et valeurs. Il pourra comparer son dessin « après » à son dessin témoin et repartir avec des pistes pour continuer seul.

Déroulé minuté :

Horaire	Durée	Activité
14 h 00 – 14 h 10	10 min	Échauffement — Exercice 4.1 : croquis rapides d'objets (2 minutes chacun).
14 h 10 – 14 h 25	15 min	Démonstration : de la vignette à la mise en place d'une nature morte.
14 h 25 – 14 h 40	15 min	Exercice 4.2 : petites vignettes de composition au viseur.
14 h 40 – 15 h 30	50 min	Exercice 4.3 : la nature morte — mise en place et construction.
15 h 30 – 15 h 45	15 min	Pause (et regard sur les dessins en cours, à distance).
15 h 45 – 16 h 25	40 min	Exercice 4.4 : la nature morte — valeurs et modelé.
16 h 25 – 16 h 40	15 min	Exercice 4.5 : le dessin « après ».
16 h 40 – 17 h 00	20 min	Revue finale : petite exposition, comparaison avant / après, bilan du stage et pistes pour continuer.

Démonstrations (séance 4)

- Choisir et disposer la nature morte : 3 à 5 objets de hauteurs et de formes variées (un volume de type cube, un de type cylindre, un de type sphère), chevauchements, un drap, une seule source de lumière.
- Les vignettes : trois petits cadrages de quelques minutes, en masses de valeurs simples, pour choisir le meilleur.
- La mise en place : limites générales du groupe sur la feuille, grandes directions, mesure des rapports, axes et ellipses, vérification par les espaces négatifs.
- Le passage aux valeurs : on cligne des yeux, on pose les grandes masses d'ombre, on avance du général au particulier, on garde les blancs.

Exercices

Exercice 4.1 — Échauffement : croquis rapides d'objets

Origine : Échauffement d'atelier ; reprend en accéléré le regard « par les bords » de la séance 1.

Objectif d'apprentissage : Retrouver la fluidité et la confiance ; saisir l'essentiel d'une forme (proportion et direction générales) en peu de temps.

Déroulé :

- Un objet différent est posé toutes les 2 minutes (bouteille, fruit, chaussure, théière...).
- Dessiner d'abord l'enveloppe générale (forme simple qui contient l'objet), puis l'axe, puis quelques bords importants.
- Ne pas gommer ; enchaîner.

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Objets simples, 3 minutes chacun	Enveloppe générale seulement.	10 min
Moyen	Objets variés, 2 minutes chacun	Enveloppe, axe, bords principaux.	10 min
Exigeant	Objets complexes, 1 minute chacun	Ajouter la masse d'ombre principale en quelques traits.	10 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- S'attacher aux détails dès la première seconde : commencer par l'enveloppe générale.
- Dessin minuscule : occuper au moins la moitié de la feuille.

Exercice 4.2 — Petites vignettes de composition au viseur

Origine : Utilisation du viseur selon Betty Edwards, combinée aux études de composition préparatoires de la tradition académique.

Objectif d'apprentissage : Choisir un cadrage avant de commencer ; décider où placer le sujet dans la feuille ; penser en grandes masses de valeurs.

Déroulé :

- Regarder la nature morte à travers le viseur, en avançant ou reculant le viseur, en format horizontal puis vertical.
- Option, viseur fixe : glisser la plaque de plexiglas debout dans un socle en bois rainuré (une planchette avec un trait de scie, ou deux tasseaux collés côte à côte), maintenu sur la table par un serre-joint ou un poids. Marquer la position de l'œil par un repère fixe (un crayon planté debout dans une boule de gomme mie de pain, ou un petit carton percé) : en revenant toujours à ce repère, le cadrage ne bouge plus et les deux mains restent libres pour dessiner.
- Dessiner trois vignettes d'environ 6 × 8 cm : le cadre, les grandes formes, trois valeurs (blanc, gris, sombre).
- Choisir la meilleure (équilibre, chevauchements intéressants, sujet ni trop petit ni coupé maladroitement).

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Deux vignettes, cadrage proposé	Formes au trait seulement.	10 min
Moyen	Trois vignettes	Trois valeurs, formats horizontal et vertical.	15 min
Exigeant	Quatre vignettes	Varier aussi la hauteur du point de vue (assis / debout) ; justifier son choix en une phrase.	15 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Sujet collé au centre, beaucoup de vide autour : rapprocher le viseur, laisser le sujet toucher ou presque les bords.
- Vignettes trop détaillées : ce sont des plans de masse, pas des dessins finis.
- Objets qui se « touchent » exactement par leurs bords (tangentes gênantes) : décaler légèrement le cadrage ou le point de vue.

Exercice 4.3 — La nature morte : mise en place et construction

Origine : Dessin académique constructif (mise en place, lignes de construction), avec vérification par les espaces négatifs et la visée (Betty Edwards).

Objectif d'apprentissage : Réunir mesure, construction et perception pour obtenir un dessin juste et solide, prêt à recevoir les valeurs.

Démonstration : Mise en place de la même nature morte sur grand format, en montrant comment vérifier et corriger chaque étape.

Déroulé :

- Reporter le cadre de la vignette choisie sur la feuille A3 ; placer les limites hautes, basses, gauche et droite du groupe d'objets.
- Tracer les grandes directions et les axes ; mesurer les rapports avec une unité de base.
- Construire chaque objet comme un volume simple (boîte, cylindre, sphère, cône) en traits légers, ellipses comprises, et dessiner « à travers » les objets.
- Vérifier avec les espaces négatifs entre les objets et avec la ligne d'horizon ; corriger avant de préciser les bords.
- Préciser les contours et délimiter légèrement les formes d'ombre.

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	2 à 3 objets simples (boîte, pot, pomme) bien séparés	Peu de chevauchements ; aide pour fixer l'unité de base.	50 min
Moyen	3 à 4 objets avec chevauchements et un drap simple	Exercice complet.	50 min
Exigeant	4 à 5 objets dont un transparent ou brillant (verre, bouteille) et un drap plissé	Ellipses multiples, objets inclinés, plis construits ; mise en place très rigoureuse.	50 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Commencer par un objet et le terminer avant les autres : il devient trop grand ou mal placé ; mettre tout en place ensemble, du général au particulier.
- Objets qui « flottent » : vérifier les ellipses de base et les points de contact avec la table.
- Ellipses incohérentes entre objets : elles sont d'autant plus ouvertes que l'objet est bas par rapport à l'œil.
- Lignes de construction appuyées impossibles à effacer : toujours léger à ce stade.
- Changer de place après la pause : marquer la position de sa chaise et de sa planche.

Exercice 4.4 — La nature morte : valeurs et modelé

Origine : Dessin académique (valeurs, modelé, ombre propre et ombre portée), lien avec l'étude des lumières et des ombres de Betty Edwards.

Objectif d'apprentissage : Donner volume, lumière et profondeur à la nature morte ; organiser les valeurs de l'ensemble plutôt qu'objet par objet.

Déroulé :

- Cligner des yeux pour repérer les trois grandes masses : lumière, ombre, valeurs intermédiaires.
- Poser un gris moyen sur toutes les ombres (propres et portées) en même temps.
- Foncer les plus sombres (accents près des points de contact, ligne de partage), puis travailler les demi-teintes.
- Différencier les valeurs locales des objets (un objet sombre reste plus sombre qu'un objet clair, même dans la lumière).
- Reprendre les lumières et reflets à la gomme mie de pain ; préciser quelques bords nets au premier plan, en laisser d'autres plus doux.

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Trois valeurs franches (blanc, gris, sombre)	Modelé simplifié, ombres portées incluses.	40 min
Moyen	Cinq valeurs et dégradés	Exercice complet, reflet et ombres portées nuancés.	40 min
Exigeant	Échelle complète, matières	Rendre les différences de matière (verre, métal, tissu, fruit), bords nets et perdus, profondeur par le contraste.	40 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Modeler un objet entièrement avant les autres : valeurs incohérentes ; travailler toute la feuille en même temps.
- Trop de contraste partout : garder les plus forts contrastes au centre d'intérêt ou au premier plan.
- Oublier l'ombre portée du drap ou de la table : c'est elle qui pose les objets.
- Lisser excessivement à l'estompe (aspect « plastique ») : garder un peu de vie dans le trait.

Exercice 4.5 — Le dessin « après »

Origine : Reprend le principe des dessins avant/après de Betty Edwards, déjà annoncé en séance 1.

Objectif d'apprentissage : Mesurer ses progrès de façon concrète ; prendre conscience des outils acquis.

Déroulé :

- Reprendre exactement le même sujet que le dessin témoin du samedi matin (sa main, ou le même objet).
- Utiliser librement les outils du stage : contour modifié, viseur, espaces négatifs, mesure, construction, valeurs.
- Poser le dessin à côté du dessin témoin ; noter trois différences.

Niveau	Sujet	Ce qui change	Temps
Simple	Le même objet simple	Dessin au trait avec mesure.	15 min

	(tasse)		
Moyen	Sa main, même pose qu'en séance 1	Trait et premières valeurs.	15 min
Exigeant	Sa main en raccourci tenant un objet	Trait, construction et valeurs.	15 min

Erreurs fréquentes à corriger (et comment) :

- Trop vouloir finir en 15 minutes : il s'agit d'un dessin d'étude, l'essentiel est la justesse de la mise en place.
- Se comparer aux autres plutôt qu'à soi-même : la seule comparaison qui compte est celle avec son propre dessin du samedi.

Revue finale et pistes pour continuer

- Petite exposition : chacun accroche son dessin témoin, son dessin à l'envers, sa chaise en espaces négatifs, ses volumes modelés et sa nature morte. On fait le tour ensemble.
- Chacun dit en une phrase ce qui l'a le plus surpris et ce qu'il a envie de continuer à travailler.
- Pistes à la maison : 10 à 15 minutes par jour dans un carnet ; un objet du quotidien par jour en contour modifié ; une nature morte de trois objets par semaine, sous une seule lampe ; garder son viseur dans son carnet.
- Lecture conseillée : Betty Edwards, Dessiner grâce au cerveau droit (traduction française de Drawing on the Right Side of the Brain).

Annexes

Correspondance entre les exercices et les deux approches

Compétence	Exercices inspirés de Betty Edwards	Outils du dessin académique
Les bords	1.3 profil-vase, 1.4 dessin à l'envers, 1.5 contour pur, 1.6 contour modifié	Qualité et pression du trait (1.1), contours précisés (4.3)
Les espaces	2.2 plan de l'image et viseur, 2.3 espaces négatifs	Vérification de la mise en place (4.3), composition (4.2)
Les relations	2.4 visée des directions et des proportions	Cadran d'horloge (2.1, 2.4, 2.5), mesure au crayon (2.4), lignes de construction (2.5), perspective (3.2), ellipses (3.1, 3.3)
Lumières et ombres	3.4 échelle des valeurs	Modelé, ombre propre et portée, reflet (3.5, 4.4)
L'ensemble	Dessins avant/après (1.2, 4.5)	Nature morte complète (4.2 à 4.4)

Adapter au nombre de participants

- **2 à 3 personnes** : une seule nature morte vue sous des points de vue différents ; l'enseignant peut dessiner à côté des participants et alterner démonstration et accompagnement individuel. Les revues collectives sont plus courtes ; le temps gagné va aux exercices.
- **4 à 6 personnes** : deux postes de nature morte et deux lampes ; les participants changent de poste entre les séances 3 et 4 si besoin.
- **7 à 8 personnes** : trois postes ; démonstrations au grand format visibles de tous ; prévoir assez de chaises et de lumière pour l'exercice des espaces négatifs.

Conseils pour l'animation des revues collectives

- Poser les dessins côte à côte, à distance (2 à 3 mètres) : on voit mieux l'ensemble.
- Commencer toujours par ce qui fonctionne, dans chaque dessin.
- Parler de ce qu'on voit (« cette ellipse est plus ouverte que celle du modèle ») plutôt que de juger (« c'est raté »).
- Relier chaque remarque à un outil concret du stage : viseur, mesure, espace négatif, échelle des valeurs.

Note sur les sources

Les exercices 1.2 à 1.6, 2.2, 2.3, 2.4 (visée) et 3.4 sont adaptés de Betty Edwards, *Drawing on the Right Side of the Brain* (traduction française : *Dessiner grâce au cerveau droit*). Leur déroulé est ici reformulé et adapté au format du stage ; il ne s'agit pas de citations. Les exercices de volumes, de perspective, de mise en place et de modelé relèvent de la tradition générale du dessin académique enseigné dans les ateliers et les écoles d'art.

Au plaisir de dessiner avec vous à Maison Prataz !