

Dessin sur le vif et pochade

Introduction :

Le dessin sur le vif et la pochade sont des techniques artistiques qui remontent à plusieurs siècles et ont joué un rôle crucial dans l'évolution de l'art visuel.

Le dessin sur le vif, ou "sketching" en anglais, consiste à capturer rapidement une scène, une figure ou un objet directement à partir de l'observation. Cette pratique est souvent utilisée par les artistes pour saisir l'essence d'un sujet en quelques traits. Le dessin sur le vif est particulièrement apprécié pour sa spontanéité et sa capacité à immortaliser des moments éphémères.

La pochade, quant à elle, est une petite peinture rapide, souvent exécutée en plein air. Elle a gagné en popularité au XIXe siècle avec l'émergence de l'Impressionnisme. Les artistes impressionnistes comme Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir et Camille Pissarro utilisaient la pochade pour capturer les effets de lumière et de couleur dans la nature. Ces œuvres étaient souvent réalisées en une seule séance, permettant aux artistes de capter l'instantanéité et la fugacité des paysages et des scènes de la vie quotidienne.

Le dessin sur le vif et la pochade partagent une approche similaire, axée sur la rapidité et la spontanéité. Ils permettent aux artistes d'explorer librement leur créativité sans les contraintes d'une œuvre finie. Ces techniques encouragent également une observation minutieuse et une appréciation des détails, contribuant ainsi à améliorer les compétences artistiques.

Dans un contexte historique, ces pratiques ont évolué avec les mouvements artistiques. Au cours de la Renaissance, le dessin sur le vif était principalement utilisé pour des études préparatoires. Pendant l'époque romantique, il est devenu un moyen d'expression personnelle, tandis que la pochade est devenue un outil précieux pour les impressionnistes, cherchant à capturer les impressions fugaces de la nature.

Aujourd'hui, le dessin sur le vif et la pochade continuent d'être des techniques essentielles pour les artistes contemporains. Elles offrent une liberté d'expression et une immédiateté qui sont inestimables dans le processus créatif. Que ce soit pour des études préparatoires ou comme œuvres à part entière, ces techniques témoignent de la richesse et de la diversité de la pratique artistique à travers les âges.

Objectif :

L'objectif de ce cours sur le dessin sur le vif est de vous faire pratiquer et développer votre facultés d'observation, de synthèse et d'analyse afin de pouvoir vous permettre de vous exprimer pleinement lorsque vous dessinez.

Comment appréhender le dessin sur le vif, ou la pochade :

1. **Choisir un sujet simple** : Commencez par des sujets simples et familiers, comme une tasse de café, une plante ou une scène de rue, un paysage. Cela vous permettra de vous concentrer sur les formes et les proportions sans être submergé par les détails complexes.
2. **Préparer le matériel** : Utilisez des outils de dessin faciles à manipuler, comme un carnet de croquis, un crayon graphite, des stylos à encre ou des crayons de couleur, des crayons ou craies aquarellables. Assurez-vous que votre matériel est facilement transportable pour dessiner en extérieur si c'est votre cas.
3. **Observer attentivement** : Avant de dessiner, prenez quelques instants pour observer votre sujet. Notez les formes principales, les angles et les proportions. Essayez de mémoriser les éléments clés de la scène.
4. **Tracer les grandes lignes** : Commencez par esquisser les grandes lignes de votre sujet sans vous soucier des détails. Utilisez des lignes légères et fluides pour définir les contours principaux.
5. **Ajouter les détails** : Une fois que les grandes lignes sont en place, ajoutez progressivement les détails. Travaillez de manière spontanée et intuitive, en évitant de vous attarder trop longtemps sur une seule partie du dessin.
6. **Utiliser les ombres et les lumières** : Pour donner de la profondeur et du volume à votre dessin, ajoutez des ombres et des lumières. Utilisez des hachures, des aplats ou des dégradés pour représenter les zones d'ombre et de lumière.
7. **Pratiquer régulièrement** : Comme pour toute compétence artistique, la pratique régulière est essentielle. Essayez de consacrer quelques minutes chaque jour à faire des croquis sur le vif. Avec le temps, vous gagnerez en confiance et en précision.
8. **Expérimenter avec différents styles** : Ne vous limitez pas à un seul style ou à une seule technique. Expérimentez avec différents médiums et approches pour trouver ce qui vous convient le mieux.