

- Dessin dessin et moyens d'expression

Hainaut Frédéric

Objectifs

Accompagner les étudiants à appréhender les règles classiques du dessin et du dessin d'observation.

Inviter les étudiants à réfléchir sur leurs propres perceptions du monde qui les entoure, de comment l'interpréter, de comment et quoi faire avec des outils graphiques. Cette traduction, comme le dit Matisse, « je la voudrais directe et la plus pure de mon émotion ».

Stimuler les étudiants à explorer, à chercher une écriture, un langage singulier. Inciter les étudiants à être dans une position d'éveil à la singularité, à l'échange, aux questions.

Créer des interactivités avec les cours généraux, artistiques et les cours d'ateliers, avec des activités internes et externes à l'école. Favoriser les collaborations, les rencontres.

Contenu

Pratiquer le dessin d'observation.

Développer son sens de l'observation. Apprendre à synthétiser et hiérarchiser des informations visuelles en 3D. Schématiser, simplifier l'ensemble afin de les traduire de manière graphique en 2D. Repérer les lignes de force. Apprendre à restituer le détail comme le global. Apprendre à regarder et à dessiner, les espaces, des architectures urbaines, des étendues rurales, à interpréter graphiquement des matières, des solides, des liquides.

Analyser et comprendre des informations visuelles.

Développer des capacités de symbolisation et d'abstraction, Partager des méthodes de travail, partager les expériences. Déterminer le sujet principal de son observation, partager un point de vue, préciser une intention afin de réaliser un dessin narratif. S'exercer à la simplification, l'emphase, la déformation.

Oser l'expression, le trait, le geste. Comment créer un langage personnel ? Aborder des techniques graphiques diverses et travailler sur des formats variés le dessin d'observation, le dessin de mémoire, le dessin d'après photos, ..

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

L'année sera ponctuée d'exercices prenant en compte le traitement du dessin, l'observation de l'environnement qui nous entoure et la compréhension de l'objet afin d'appréhender les trois axes d'apprentissage. Les exercices seront accompagnés de consignes et de contraintes afin d'apaiser et d'éloigner une impression de danger.

Encourager la production des étudiants à travers le partage de connaissances et d'astuces graphiques pour représenter l'environnement. Regarder ce que les autres font, comment ils le font, feuilleter des monographies d'artistes passés et présents, classiques, modernes et contemporains. Valoriser les essais et les erreurs, encourager la persévérance. Oser des choix, dessiner, c'est décider !

Il y a tant à expérimenter ! Les formats et les grains de papier, les multiples techniques graphiques à essayer ; travailler l'unique et le sériel, les points de vue multiples d'un même objet ; les vitesses d'exécution ; aborder la représentation humaine, animal, végétal, les paysages, les architectures ; tenter de représenter le mobile et l'immobile ; les textures et les lumières ; les lignes et les contours, les détails et l'ensemble ...

Bibliographie

- « Vitamine D, nouvelles perspectives en dessin » aux éditions Phaidon
- « Les leçons particulières d'Osamu Tezuka » aux éditions Picquier
- « Bandes Dessinées carnets de croquis » de Steven Heller aux éditions de la Martinière
- « Drawing. The Bottom Line » de Philippe Van Cauteren et Martin Germann, Mercatorfonds
- « Les clés du dessin » de Bert Bodson, Ulisséditions
- « A Yorkshire sketchbook » de David Hockney, Royal Academy of Arts
- « Conversations avec David Hockney » de Martin Gayford, aux éditions Seuil
- « Anne Herbauts, La tête dans la haie » dialogue avec Frédérique Dolphijn aux éditions Esperluète
- « Je ne sais ce que je vois qu'en travaillant » de Alberto Giacometti , aux éditions L'échoppe
- « Carnet de croquis de Katsushika Hokusai » aux éditions de la Martinière
- « Passagère du silence » de Fabienne Verdier, aux éditions France Loisirs
- « Stéphane Mandelbaum » éditions Dilecta et Centre Pompidou

Mode d'évaluation pratique

Évaluation continue et entretien en fin de quadrimestre. Les mises en commun et les échanges participent aux perfectionnements des apprentissages.

Prise en compte de la régularité des présences aux cours et attitude face au travail

Auto-évaluation, développements des capacités d'évaluation critique en tenant compte des objectifs et des consignes.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours