

Comment donner de la force à ses dessins ?

6 clefs imparables pour dessiner avec caractère et style !

En travaillant sur ce sujet, je me suis vite rendu compte qu'il était question d'autre chose.

Tout d'abord de **NOTRE REGARD** :

avant de réaliser et de vouloir améliorer nos dessins, il me paraît essentiel de réfléchir à **la manière dont on regarde une œuvre** :

- pour pouvoir la ressentir
- se l'approprier
- y être sensible
- et mieux comprendre l'œuvre de l'artiste

Et surtout, **en comprenant ce qui nous plaît et ce que nous ressentons au contact d'une œuvre, nous serons de meilleur dessinateur :) YES !**

Dans cet article vous trouverez :

- **6 aspects techniques les + importants** sur le sujet
- Des astuces (*en veux-tu en voilà*) **de mon expérience d'artiste**
- **Un exercice concret** que j'ai réalisé et à réaliser

- Des conseils **pour améliorer et renforcer vos dessins** rapidement
- **Un magic link offert** pour télécharger cet article gratuitement pour le relire tranquillement où vous voulez, quand vous voulez et avec qui vous voulez ! ;)
- + en cadeau, **une belle équation artistique** à retenir !

> Se connecter à soi

Nous sommes dans une société qui a peine à **exprimer ses émotions**. C'est encore perçue comme une faiblesse que de **parler de ses émotions** ou d'**exprimer son ressenti**. Alors que si nous étions en paix avec elles, elles sortiraient naturellement et simplement. C'est quelque chose que j'essaye de mettre en pratique dans tous les domaines de ma vie.

Pour moi, c'est une évidence que nous devons nous **connecter à nous-même pour ressentir et pouvoir exprimer ses émotions sur le papier**.

Se connecter à soi mais aussi **faire ses propres choix** : faire ses propres choix, c'est prendre des décisions et c'est s'affirmer dans sa pratique.

> Être dans la zone

Non, ça ne veut pas dire que vous êtes dans un endroit malfamé !! ;) Bien au contraire ! Ce terme signifie que vous être dans votre zone créative ! Rien que ça !

Le sujet de **la force d'un dessin** touche à beaucoup de questionnements qu'ils soient rationnels ou non.

Je ne dénigre pas le côté mystique de la chose, bien au contraire.

Vous connaissez peut-être cette sensation ?

Ce moment de création où tout paraît évident et fluide ! Celui que vous éprouvez quand vous avez accompli quelque chose de réussi. Certains diraient que nous avons touché **le génie qui est en nous**, d'autres parleraient de **flow** où « **d'être**

dimanche 19 avril y

dans la zone ». Je crois que c'est cela qui fait de nous des artistes, ces moments de création qui font naître en nous des idées et des œuvres.

Dans mon métier et dans ma vie, ce sont aussi ces moments où l'on sent la passion, qu'elle soit dans les mots, lors d'une conversation ou dans la création d'un texte ou d'une image. Dans un moment .. magique !

Je suis convaincue que nous sommes plus que de simples dessinateurs si nous nous connectons à cette part de génie qui est en nous.

Essayez donc d'y faire attention et dès que vous avez saisi ce moment, répétez le sans cesse dans votre vie !

Mais parfois ce côté un peu « magique » peut se transformer *en flou artistique et en bazar four tout !*

Quand nous sommes dans **cette phase de création**, dans une sorte d'**autre monde** où **le temps n'est plus**. Absorbés par notre sujet, où nous découvrons de **nouvelles dimensions à notre création** et où nous sommes **en paix avec nous-même** que **notre dessin est porté par cette quiétude ce qui en découle d'une force exprimée dans notre dessin**.

Je vole !!! ;)

Un peu de sérieux Charlotte !!

> 6 aspects techniques les + importants

J'ai mis en avant 6 aspects techniques les plus importants à mes yeux pour dessiner avec force et caractère.

1 - Le sujet

Qu'est-ce qui m'intéresse à dessiner ?

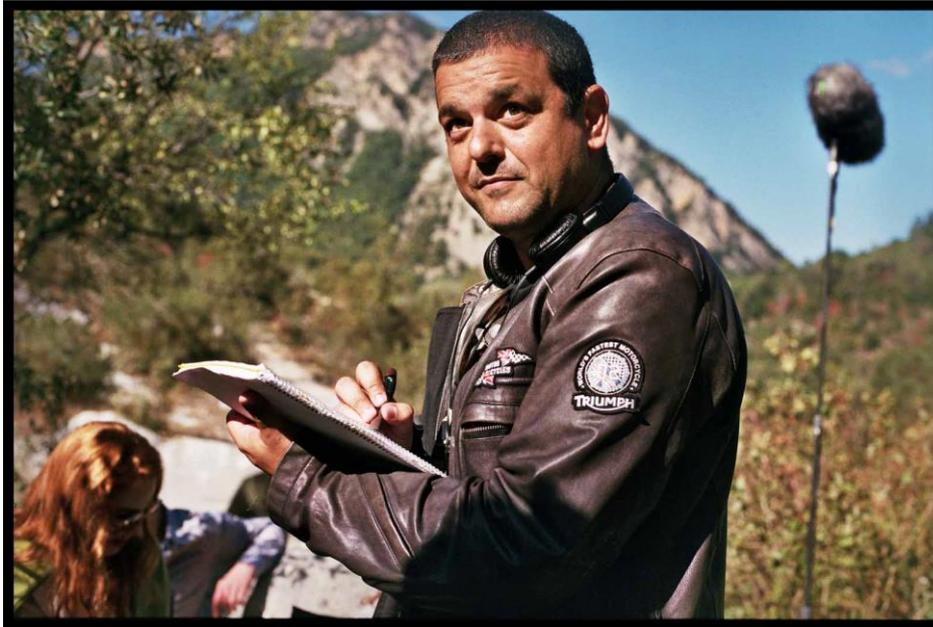
Posez-vous cette unique question avant d'entreprendre quoi que ce soit.

dimanche 19 avril y

Choisir un sujet qui vous parle, qui vous passionne, que dis-je, qui vous challenge !
Votre pratique sera dans l'énergie et beaucoup plus amusante.

Mais à l'inverse, je pense qu'un dessinateur peut magnifier ou mettre en avant n'importe quel sujet.

Joann Sfar, illustrateur de BD que j'aime beaucoup, notamment connu pour sa série *Le Chat du rabbin* qui a été adapté au cinéma, est un véritable amoureux de la création. Il a une facilité à exprimer et transmettre son amour pour la vie et dessine tout ce qui l'entoure en y prenant un réel plaisir et en le partageant.

Joann Sfar / ©
Kris Dewitte /
*Waiting For Ci-
néma*

On peut trouver des pépites partout dans un sujet ou dans la manière d'aborder un sujet !

Par exemple par la couleur, par l'état d'esprit dans lequel on est (en colère ou dans la joie), par la technique choisie (stylo, peinture)... *Nous en reparlerons juste en dessous dans l'exercice donné.*

Concrètement le sujet, c'est quoi ?

C'est le point de vue que vous allez apporter.

Essayez de le poser dès que vous commencer à dessiner.

N'importe où, n'importe quoi, un lieu, un objet, une scène, un nu...

C'est important !

Ne réfléchissez pas à ce que vous voulez dire mais plutôt, ce qui vous intéresse, sur quoi vous voulez poser votre attention.

C'est important !

N'y passez surtout pas des heures, vous y perdrez votre envie créatrice pour de l'intellect et ce n'est pas le moment !!!

La spontanéité est un atout majeur pour aller de l'avant et vous améliorer dans votre pratique !

2 - L'atmosphère

Penser à **mettre en valeur votre sujet** d'une manière ou d'une autre et si vous le pouvez.

Par exemple :

- la lumière aidera à exprimer une ambiance ou une émotion. Le même lieu le matin ou le soir n'aura pas la même ambiance.

- Travailler la lumière si vous dessinez d'après modèles vivants chez vous. Déplacer les lampes pour créer un climat plus ou moins intense.

- Pour les portraits, le 3/4 est plus intéressant que le visage de face car les éléments auront plus de subtilité à dessiner qu'un visage frontal, cela dépend encore de ce que vous souhaitez obtenir.

- Pour un lieu, chercher l'angle qui vous intéresse le plus à dessiner où les lumières et les ombres sont intéressantes.

Creusez-vous la tête, un peu !!!

Imaginez ce que vous souhaitez faire **sans fixer une image mentale définie.**

3 - L'observation

Pour moi, faire passer l'émotion, c'est comprendre avant tout ce que raconte son sujet. C'est donc **l'observation qui est PRI-MOR-DIAL !**

Et observer, **c'est prendre le temps de regarder** et de comprendre les émotions que nous ressentons quand nous regardons notre sujet.

On fait très souvent l'erreur de se lancer tête baissée dans un dessin sans comprendre son sujet.

En apprenant à regarder, **vous aiguiserez votre œil** et vous dessinerez de mieux en mieux.

dimanche 19 avril y

Attention certaines personnes pensent que nous leurs volons leurs âmes !

J'ai compris ce que cela voulait dire avec le temps. Il est vrai qu'à force d'observer ce qui nous entoure, l'artiste à une sorte de vision décuplé, comme un super pouvoir car elle est très sollicitée. Plus vous vous exercerez et plus vous verrez les choses d'une autre manière. Et cela peut parfois perturber certaines personnes comme si on les perçait à jour :)

*Récemment, Frédéric, un de mes élèves, m'a dit, qu'il y a un an, il était juste venu pour prendre un cours de dessin. Et qu'aujourd'hui, en plus d'apprendre à dessiner il avait appris à **regarder d'une autre manière** et à voir beaucoup plus de choses qu'ils n'y paraissaient...*

4 - L'attitude

Cet aspect regroupe toutes les caractéristiques de votre sujet :

- la tension du regard
- le mouvement du corps, du lieu, de l'objet
- les lignes de tension, les courbes
- la lumière et les ombres portées et les ombres propres
- l'émotion

Quelles sont les lignes les plus fortes, les plus subtiles ?

Quel est le mouvement de cet arbre ou de ce modèle ?

5 - La technique

Fort ne veut pas dire **fort !** :)

Je m'explique ! Fort ne veut pas dire que nous touchons forcément aux émotions dites extrêmes ou à **une technique de dessin très appuyée ou très vive**.

Un dessin fort ne peut il pas être un dessin plein de délicatesse et de subtilité ?

dimanche 19 avril y

Concrètement, je ne crois pas que la force passe seulement par des émotions dites fortes comme la peur, la passion, la colère, etc ... Ce serait trop simple et pas très amusant ! :)

J'ai réalisé une série de loups en réaction à la peur que j'avais en moi à un moment de ma vie. J'ai dessiné avec frénésie ces loups dans des situations et émotions différentes comme si je racontais leurs histoires. Ce sont des dessins auxquels je suis très attachée et je pense avoir réussi à faire passer mon émotion. Ils ont été réalisés très rapidement aux crayons de papier et aux fusains tendres.

Une belle équation (artistique) à retenir :
l'émotion + l'outil + la durée du dessin

Hé hop !

Certaines techniques et certains outils peuvent se combiner avec l'émotion ou le sujet que vous aborderez.

Je dirais qu'il n'y a pas de limites à cela et pas de règles non plus.
- Je n'aime pas les règles, en règle générale :)

Nous pouvons utiliser les outils de tellement de manière différente.
Par exemple, juste par la force de notre trait sur le papier.

Amusez-vous sans limite à expérimenter un outil à l'infini !

6 - L'état d'esprit

C'est un sujet important pour moi que je souhaite vraiment partager avec vous sur **L'Art de Dessiner**. Comme vous l'avez compris, **l'état d'esprit est très important !**

Certains travailleront beaucoup pour progresser et d'autres seront dans l'amusement et progresseront d'autant plus !

Pour certains artistes, le style est une technique : le pointillisme, l'abstrait etc.. c'est la manière technique de créer l'œuvre. C'est une recherche technique qui souligne un propos.

dimanche 19 avril y

Pour d'autres, c'est à la force des doigts et du travail. Pour certains, ce sera d'étudier, d'observer, d'aller voir des expositions, de regarder le monde dans lequel nous vivons que leurs styles se forgeront.

C'est aussi en se mettant dans sa bulle créatrice, en faisant des choix, en allant en profondeur en soi et au rythme de ses envies que le style viendra naturellement sans trop se poser de questions.

On dit souvent qu'il faut comprendre les bases mais aussi que l'expérience de plusieurs années de pratique vont pouvoir définir et affiner votre style.

C'est pas faux ! :)

Mais aussi, je crois que la détermination, **votre envie et votre liberté de créer** sont les forces qui feront que vous exprimerez votre personnalité.

Ayez votre esprit libre et léger pour vous exprimer !

Et surtout **affirmez-VOUS dans votre pratique**. Ce qui veut dire ayez confiance en vous !

Faites des choix quand vous dessinez, prenez des petites et grandes décisions.

Ne rechignez pas, ne vous dénigrez pas, regardez votre travail avec **un œil curieux et neuf** sur ce que vous faites et ne vous découragez pas et surtout **n'attendez pas l'approbation des autres !**

Expérimentez et exprimez-vous avec plaisir encore et encore !

Voici le tant attendu exercice à faire : pin pin pin piiiin !!

Trouvez votre lieu fétiche (ou pas) et dessinez-le de 4 manières différentes, à 4 moments différents dans la journée.

Pour ma part, j'ai choisi de travailler sur une place près de chez moi ou je passe presque tous les jours quand je dépose ma fille chez sa nounou.

C'est une place au charme très urbain, entourée de grandes tours. Je ne sais pas si je l'aime vraiment et c'est pour cela que j'ai envie de me l'approprier.

dimanche 19 avril y

Il y a plein de lignes sur cette place : les immeubles, le sol. C'est une place, un passage, les gens vont et viennent. Le décor change, avec le marché notamment et les travaux semi-permanent.

J'ai choisi un cadrage, toujours le même avec l'immeuble en sujet principal, imposant !

La difficulté était de trouver de quelle manière dessiner l'immeuble, avec toutes ses fenêtres sans y passer des heures.

J'ai pris un angle où j'avais une grande branche d'arbre pour amener du vivant et des courbes, pour casser un peu l'urbain.

J'ai travaillé à 4 moments différents de la journée avec des lumières différentes.

Le vrai + de cet exercice : travailler le même sujet plusieurs fois amène à découvrir des détails que l'on n'avait pas vus au début. De s'approprier et mieux comprendre le sujet choisi.

Je vous invite à mettre en pratique tous ces conseils si vous souhaitez progresser dans votre pratique du dessin et toucher d'un peu plus près le bonheur ;) Et comme vous avez été très sympas et comme je l'avais promis, voici le lien qui vous permet **de télécharger maintenant cet article pour le lire ou le relire quand vous le souhaitez !**

À vous de dessiner !