

LES BASES DU DESSIN

DESSINDIGO

Version Lite

© 2025 - Dessindigo.com

Ce livre a été écrit d'après la méthode vidéo de Grégoire Veauléger «Les bases du dessin» pour la plateforme Dessindigo.com. Il intervient également en tant que professeur sur Dessindigo.

Ecrit, illustré et mis en page par Chloé Pouteau.

Nul n'est autorisé à reproduire ou à utiliser, à quelque titre que ce soit, des éléments de ce livre sans l'autorisation préalable de l'auteur. Toute exploitation est donc interdite, même partiellement, sans un accord écrit exprès de la société.

HMonsterSARL

SOMMAIRE

introduction

1

1. Le matériel

6

1. Parlons budget 7
2. Les crayons de papier 8
3. Les gommes 10
4. Le papier 11
5. Les carnets 13
6. Les autres outils 14
7. Et le numérique 16

2. Les bons gestes

17

1. Dessiner n'est pas écrire 18
2. Avoir une bonne posture 20
3. Tourner sa feuille 21
4. La propreté 21
5. Gommer comme un pro 22
6. S'échauffer 23
7. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur internet 24
8. Multiplier les étapes 24
9. Garder vos dessins 25

3. L'observation

26

1. Pourquoi observer ? 27
2. Comment bien observer ? 27
3. Analyser 30
4. Observation étape par étape 30

INTRODUCTION

Vous avez toujours voulu dessiner, mais à chaque fois, vous vous disiez : « Je n'ai pas de talent, je n'y arriverai pas » ? Ce livre est fait pour vous !

Eh oui, ce n'est pas une question de génétique ou de talent : **personne ne naît en sachant dessiner**. Bien sûr, certains auront quelques facilités, mais n'importe qui peut progresser, et souvent, les meilleurs ne sont pas les plus « doués », mais ceux qui se sont le plus entraînés. Le dessin est une compétence qui se développe avec la pratique : plus vous dessinerez, plus vous progresserez.

Et si vous avez des facilités, tant mieux ! Mais attention à **ne pas vous reposer sur vos acquis** : osez relever des défis et sortir de votre zone de confort pour continuer à progresser.

TOUT LE MONDE PEUT DESSINER!

Dans cette formation, nous reviendrons sur les bases essentielles du dessin et nous verrons à quel point **il est important de comprendre ce que l'on dessine**. Observer, analyser, faire des recherches et croiser plusieurs sources sont des étapes clés pour représenter fidèlement un sujet et, ensuite, développer sa propre interprétation. Quel que soit votre niveau, vous trouverez ici de nombreux exercices et astuces pour vous entraîner et progresser à votre rythme.

Sources, inspiration et style

Lorsqu'on débute dans l'apprentissage du dessin, on est souvent tenté de commencer par copier les autres. Après tout, c'est une méthode d'apprentissage qu'on nous enseigne depuis toujours dans de nombreux domaines : le mimétisme.

Évidemment, cela peut s'avérer utile. On apprend plus facilement en observant quelqu'un faire qu'en débutant de zéro, sans idée précise. Mais la clé est justement là : **on peut apprendre en regardant comment l'autre fait, mais pas en copiant simplement sans se poser de questions.**

Pour vous inspirer et apprendre, **il est essentiel de varier les sources** : inspirez-vous de photographies, de films, de jeux, d'autres artistes évidemment, mais surtout de la réalité. On ne peut pas apprendre les bases en recopiant quelqu'un qui a déjà développé son propre style.

RECOPIER BÊTEMENT LES AUTRES NE SERT À RIEN.

En revanche, vous pouvez reproduire une illustration dans le but **de comprendre le processus de l'artiste et de le réutiliser** plus tard. Par exemple, si vous trouvez géniale la manière dont un artiste utilise les couleurs, essayez de vous interroger sur le pourquoi et le comment. C'est à ce moment-là que vous apprendrez réellement. **Si vous vous contentez de copier, alors vous deviendrez une bonne imprimante...** et je suppose que ce n'est pas votre but.

Il faut bien comprendre que **chaque chose que vous ferez en dessin vous apportera de l'expérience**, tant sur le plan technique que sur votre sens de l'observation. Même si vous considérez un dessin comme raté, le temps que vous aurez passé dessus vous aura permis travailler une technique qui vous servira plus tard.

NE VOUS LIMITEZ PAS À UN SEUL STYLE DE DESSIN.

De la même manière que s'inspirer d'un seul artiste restreint votre progression, se focaliser sur un style unique peut freiner votre évolution. Vous pouvez bien sûr avoir vos préférences, mais dans un premier temps, essayez d'élargir vos références et ne vous enfermez pas dans un seul style.

Bien souvent, on cherche à tout prix à trouver son style, alors qu'en réalité, c'est lui qui finit par nous trouver.

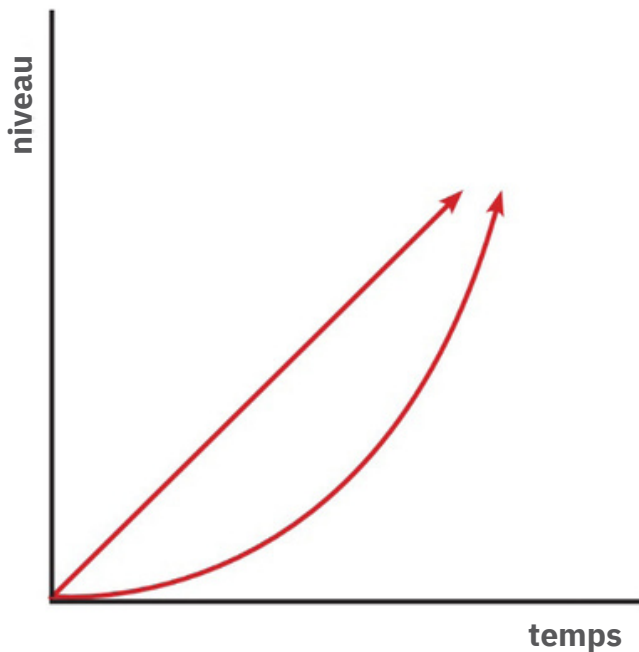

ASTUCE

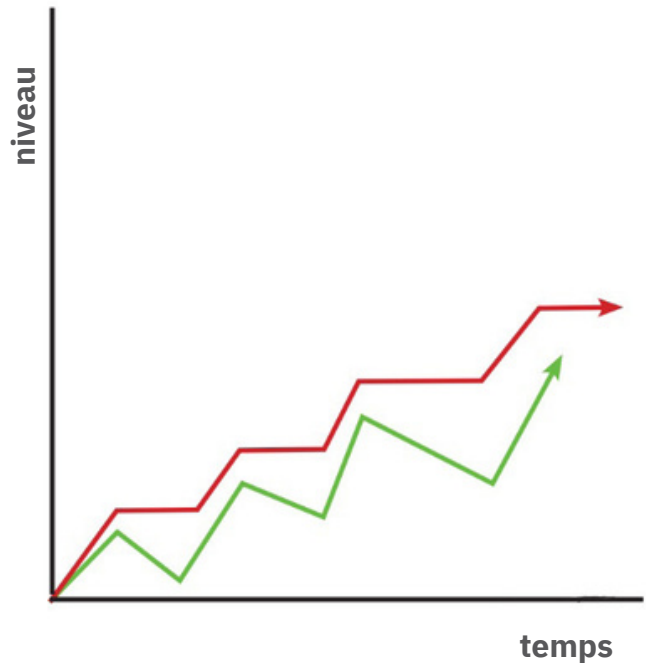
Si l'inspiration vous manque, explorez des sujets inattendus ou ouvrez un dictionnaire au hasard : cela challengera votre créativité et votre technique.

Le sentiment de progression peut parfois être trompeur. On a souvent l'impression de stagner, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. C'est pourquoi il est important de visualiser cette progression sous forme de courbe, afin de mieux comprendre le processus d'apprentissage et d'éviter de se démotiver.

Progression standard

Progression en dessin

Voici une courbe de progression classique (à gauche) et à côté la courbe de progression en dessin (à droite). Contrairement aux courbes standards qui montrent une évolution constante, **la progression en dessin se fait par paliers**. On observe des périodes de progression suivies de moments de stagnation.

C'est souvent durant ces phases que l'on a l'impression de régresser, et beaucoup abandonnent à ce moment-là, ce qui est une erreur à éviter !

Juste en dessous (en vert), vous pouvez voir un aperçu du ressenti lié à cette progression. Lors des phases sans évolution apparente, on peut avoir l'impression de régresser, et même si ce n'est pas réel, cela peut être démoralisant.

***IL EST IMPOSSIBLE DE RÉGRESSER EN DESSIN
TANT QUE L'ON S'ENTRAÎNE RÉGULIÈREMENT.***

Gardez en tête que le dessin demande à la fois d'entraîner son œil, sa main, mais aussi d'intégrer des techniques et de faire le lien entre tout cela. Évidemment, **cela prend du temps**, et c'est tout à fait normal. Mais comme on dit : « **Qui va lentement, va sûrement.** »

Chacun avance à son propre rythme, et il est important de se rappeler que ce rythme varie d'une personne à l'autre. Dans un domaine, vous pourrez progresser plus rapidement, tandis que d'autres excelleront dans d'autres domaines. C'est ce qui rend l'apprentissage unique et personnel.

Faites-en votre force, car cela montre que la maîtrise d'un domaine spécifique est le fruit de l'effort, de la pratique et d'une approche individuelle.

SOYEZ FIER DE VOUS !

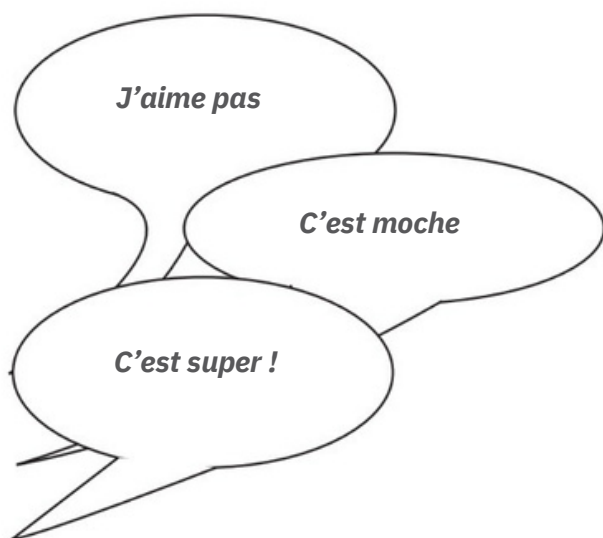
Voir notre progression est une grande source de motivation, mais ce n'est pas toujours évident. Le meilleur moyen de mesurer cette progression est de **garder ses dessins et de prendre régulièrement du recul**, en comparant ce que l'on fait aujourd'hui à ce que l'on faisait il y a quelques mois.

Un excellent exercice consiste à refaire le même dessin après quelques mois ou années: la progression est souvent évidente et ça fait du bien.

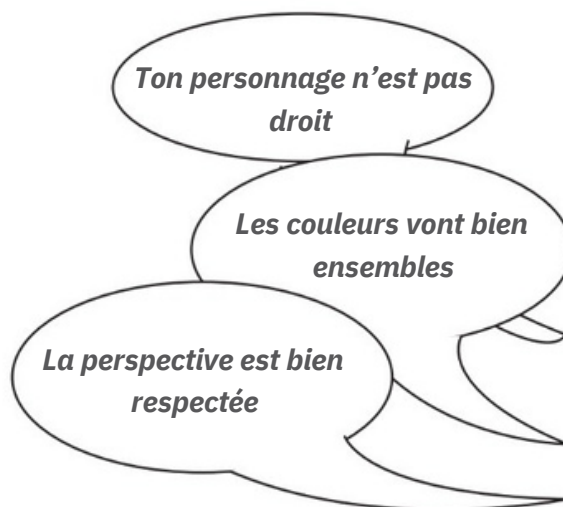

La critique

Lorsque l'on dessine, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours quelqu'un pour donner son avis. C'est dans ces moments-là qu'il faut savoir mettre son ego de côté et **différencier les critiques utiles des inutiles**.

critiques inutiles

critiques utiles

Tout d'abord, gardez bien en tête qu'**une critique vise toujours votre travail et non votre personne**. Il est important de ne pas prendre une critique de manière personnelle, même si elle peut parfois être difficile à entendre. Une critique est **un retour sur un aspect spécifique de votre dessin**, qu'il soit positif ou négatif, et **non un jugement de vos capacités ou de vous-même en tant qu'artiste**.

LA CRITIQUE FAIT PROGRESSER.

Lorsque vous recevez des critiques, **concentrez-vous uniquement sur celles qui sont réellement utiles pour votre amélioration**. Une critique constructive va vous offrir des pistes sur ce qui fonctionne bien et sur ce qui peut être amélioré. Elle va mettre en lumière des éléments que vous n'auriez peut-être pas remarqués, comme des erreurs dans la composition, des aspects techniques à affiner ou des éléments de style à développer davantage.

Je vous encourage à **pratiquer l'auto-critique**. L'idée n'est pas de vous rabaisser ou de vous démoraliser, mais d'essayer d'avoir un regard neutre et impartial sur votre dessin. **Vous pouvez émettre des jugements de goût**, comme « j'adore vraiment les couleurs, le décor... », **mais aussi des critiques plus objectives** : « Tiens, les proportions ne sont pas forcément respectées, il faudrait ajuster les contrastes... ». Cela vous entraînera à repérer vos propres erreurs et, ainsi, à mettre en place des solutions pour les corriger.

ASTUCE

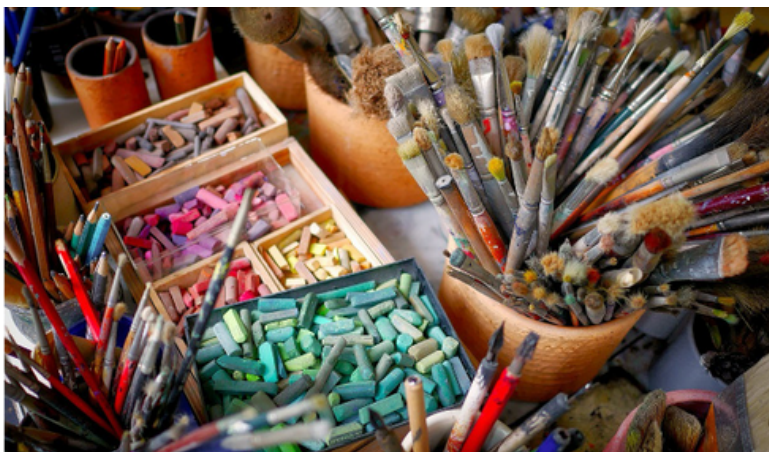
Si vous avez du mal à prendre du recul, vous pouvez regarder votre dessin dans un miroir. Cela permet de rafraîchir votre regard et de repérer plus facilement les erreurs ou les éléments à améliorer.

1

LE MATÉRIEL

Lorsqu'on commence à dessiner, on se rend vite compte qu'il **existe une quantité de matériel assez hallucinante**, que ce soit dans les différents types de médiums (crayon papier, crayon de couleur, pastel sec ou gras, peinture acrylique, aquarelle, gouache, feutres à alcool...) mais aussi dans tous les accessoires (gomme blanche, mie de pain, taille-crayon, papiers, règles, estompes...) bref, **la liste est longue, très longue.**

Cependant, il y a une chose essentielle à retenir : pour dessiner, vous n'avez besoin de rien de plus qu'un crayon et du papier. Tout le reste vient enrichir votre expérience, mais n'est pas indispensable. Dans ce chapitre, nous allons tout de même revenir sur quelques grands basiques qui pourront nous être utiles.

1. Parlons budget

C'est un sujet rarement abordé, mais pourtant primordial : le matériel de dessin, ça peut vite coûter cher. Lorsque vous débutez, vous n'avez évidemment pas besoin d'investir dans du matériel haut de gamme, et d'ailleurs, **le matériel ne définira pas votre niveau ni ne limitera votre apprentissage.**

CE N'EST PAS LE MATÉRIEL QUI FAIT L'ARTISTE.

En revanche, **la qualité du matériel peut avoir un impact sur votre expérience.** Avec du matériel de mauvaise qualité, vous ne pourrez pas profiter pleinement des avantages offerts par une technique, ce qui pourrait même vous décourager.

Par exemple, des crayons de couleur de mauvaise qualité auront des teintes moins intenses, ne glisseront pas bien sur la feuille et ne donneront pas un rendu homogène... **Vous pouvez tout à fait réussir à obtenir de beaux résultats avec, mais cela demandera beaucoup plus d'effort.**

La solution, donc, est **d'investir dans les bons outils, petit à petit.** Vous souhaitez apprendre à dessiner ? Focalisez-vous sur un crayon de papier de bonne qualité plutôt que d'acheter toute une boîte avec toutes les nuances, mais de moindre qualité. **Prenez le temps de construire votre collection**, cela vous permettra de vous orienter vers ce qui vous plaît le plus tout en cherchant à maintenir un bon rapport qualité-prix. **Et surtout, faites en fonction de vos moyens!**

2. Les crayons de papier

Les crayons de papier, c'est LA base, et forcément, un indispensable. Ils existent sous différentes formes, adaptées à divers usages mais surtout à votre goût. Parmi eux, on retrouve le crayon de papier classique, le porte-mine ou encore la mine de plomb. Voici ceux que je vous recommande :

Le Porte-mine

Propre et précis, le porte-mine est un outil pratique qui présente un avantage majeur : il n'a pas besoin d'être taillé. Son tracé reste constant, sans variation d'épaisseur, ce qui le rend idéal pour **garder une constance et de la précision lorsque l'on esquisse**.

Il existe des porte-mines avec de nombreuses tailles différentes. J'ai personnellement une préférence pour le 2 mm, qui permet une bonne précision sans avoir une mine trop fragile pour autant.

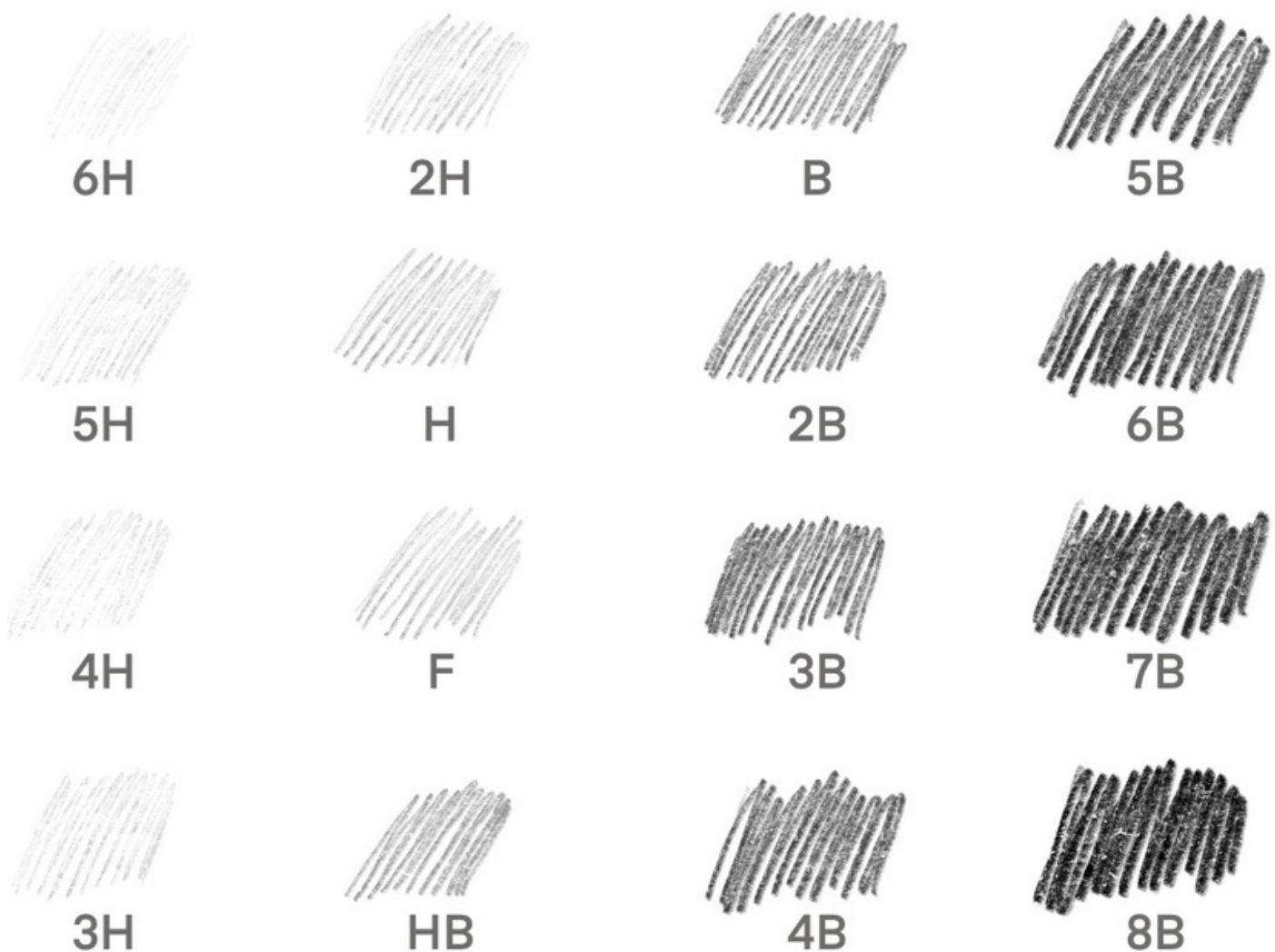
Le crayon de papier en bois

Classique et polyvalent, le crayon de papier en bois est un incontournable du dessin, et aussi l'un des outils les plus abordables. En le taillant, vous pouvez ajuster la forme et la taille de la mine selon vos préférences. Il permet également de **varier l'épaisseur du trait en jouant sur l'inclinaison et la pression exercée**. Lorsque vous achetez un crayon de papier, je vous conseille d'opter plutôt pour du moyen ou haut de gamme. La différence de prix est souvent minime, mais le confort d'utilisation et le ressenti sur le papier, eux, feront toute la différence.

Que ce soit avec un porte-mine ou un crayon à papier en bois, vous avez la possibilité de choisir le gras de la mine. **Il est indiqué par des lettres : B pour Bold (gras) et H pour Hard (dur)**. Un chiffre placé devant chaque lettre précise l'intensité. Plus un crayon se rapproche du B, plus il sera gras et foncé et à l'inverse, plus il se rapproche du H, plus il sera sec et clair.

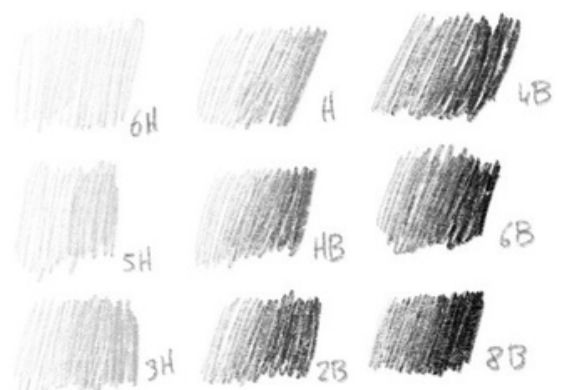
Voici un exemple des différentes duretés :

Le plus classique est le HB, considéré comme le plus neutre. **Je vous conseille d'opter plutôt pour un crayon légèrement gras, comme un 2B.** Cela vous offrira une meilleure flexibilité lors de vos croquis, et surtout, les crayons un peu gras glissent mieux sur la feuille, rendant leur utilisation plus agréable. Gardez cependant en tête que **plus un crayon sera gras et plus il sera difficile à effacer.**

Même si c'est une norme, n'hésitez pas à réaliser vous-même un nuancier avec les différents crayons que vous possédez afin de mieux vous familiariser avec chacun.

Je vous conseille également de jouer avec la pression lorsque vous testez vos crayons. **Vous verrez qu'un même crayon peut déjà offrir un large panel de rendus !**

3. Les gommes

Tout comme pour les crayons de papier, il existe une multitude de gommes. Vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux, **mais veillez tout de même à ce qu'elle ne laisse pas trop de traces lorsque vous gomez**. Voici les trois types de gommes les plus répandus et les plus utiles pour le dessin :

La gomme blanche

C'est la gomme basique et de loin la plus efficace. **Elle vous permet d'effacer sans laisser de traces** (à l'inverse des gommes bleu/rose qui ont tendance à marquer). Elle présente l'avantage d'être peu chère et d'avoir une bonne durée de vie. Si vous ne deviez en choisir qu'une, optez pour celle-ci !

La gomme mie de Pain

C'est une gomme très souple et malléable **qui ne sert pas à effacer, mais à estomper**. On l'utilise principalement après avoir tracé le croquis pour atténuer le pigment et apporter des détails. **Ce n'est pas un outil indispensable, mais il reste très pratique**. Elle a aussi l'avantage de ne pas laisser de résidus sur le papier.

Les stylos gomme

Imaginez les stylos-gommes comme des porte-mines, mais avec une gomme à la place de la mine. **Ils sont idéaux pour gommer avec précision**, mais soyons honnêtes, à moins de vouloir réaliser des dessins ultra-réalistes au crayon de papier, ils ne sont pas vraiment indispensables.

Le saviez vous ?

Contrairement à ce que l'on pense, le côté bleu de cette gomme ne sert pas à effacer l'encre sur le papier, mais les traits de crayon sur les murs. Il a été conçu pour permettre aux parents de nettoyer les dessins sur les murs.

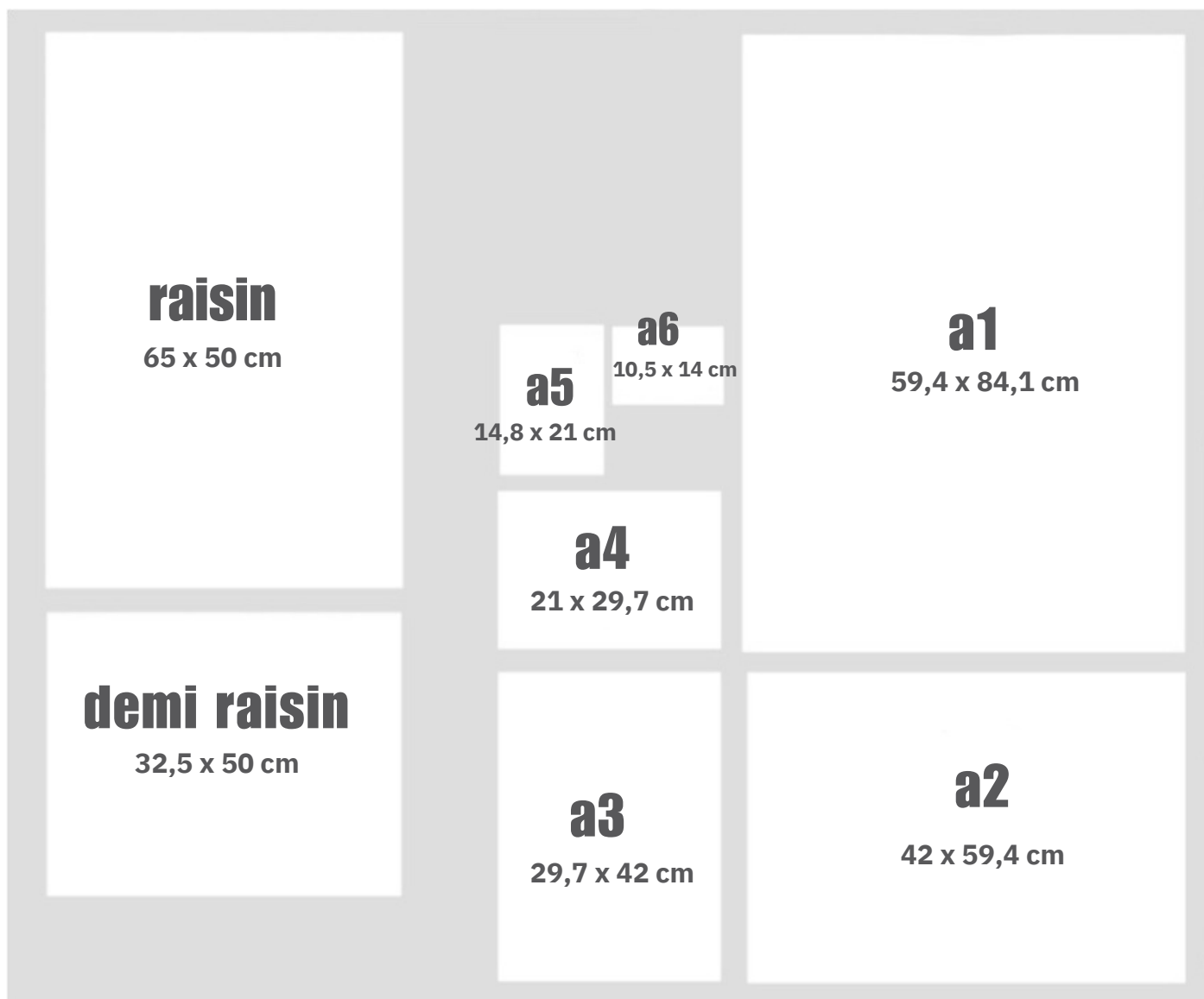
4. Le papier

Le papier est également un indispensable. Durant cette formation, vous allez beaucoup dessiner, je vous conseille donc d'opter pour un papier peu coûteux. **Le papier d'imprimante (A4, entre 70 et 90 g/m²) fera parfaitement l'affaire.** Vous pouvez également choisir un carnet de croquis. Je vous propose tout de même de voir ensemble les bases pour comprendre comment bien choisir son papier. Cela pourra vous être utile lorsque vous réaliserez des dessins plus aboutis.

Le format

Il s'agit simplement des dimensions de votre feuille. Il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix, **cela dépend principalement de vos préférences et de l'espace dont vous disposez.** Gardez en tête que plus un format est grand, plus vous aurez de place pour ajouter des détails. Les formats les plus courants sont A5, A4 et A3.

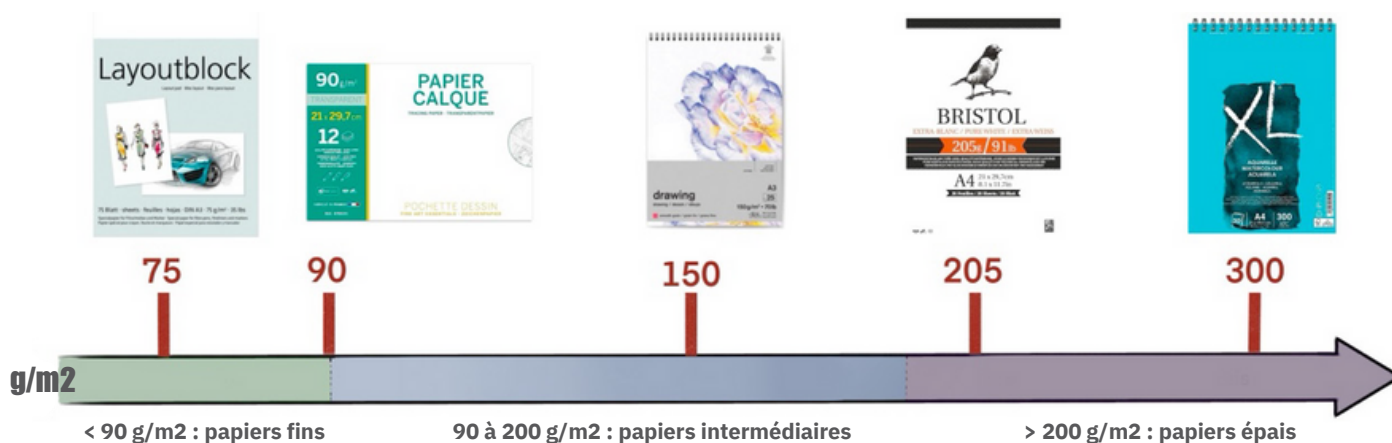
Voici quelques formats dont vous entendrez sans doute parler dans le monde du dessin :

Le grammage

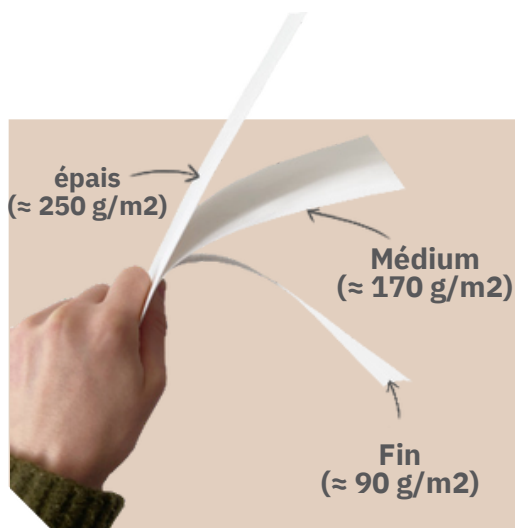
Le grammage correspond à l'épaisseur du papier (mais pas forcément à sa solidité). Il est presque toujours indiqué en grammes par m^2 (g/m^2).

Les grammages proposés varient énormément et **constituent l'un des critères essentiels à prendre en compte lors du choix de votre papier**. On distingue trois grandes catégories de grammages :

En général, **plus un papier est épais et plus il sera résistant à la gomme**, à l'estompe ou aux techniques humides, cependant plus le grammage est élevé plus le prix l'est aussi. Il est souvent conseillé d'**utiliser des papiers fin (et donc peu coûteux) pour faire des croquis** ou de rapides esquisses de vos idées et d'utiliser du papier au grammage épais pour réaliser des projets plus aboutis.

Le grammage est toujours indiqué sur un bloc de feuilles et presque toujours sur des carnets ou feuilles libres c'est donc assez facile de ne pas se tromper, mais si vous avez un doute vous pouvez toujours demander conseil en magasin.

ASTUCE

Si vous n'êtes pas sûr du grammage d'un papier, vous pouvez tenir la feuille par l'extrémité : plus elle se pliera, plus son grammage sera faible, et inversement. Avec l'expérience, vous apprendrez à reconnaître les grammages simplement au toucher.

Le grain du papier correspond à sa texture, plus ou moins granuleuse, formant de minuscules bosses et creux. Il dépend de sa fabrication et de ses matériaux : plus un papier est artisanal et riche en fibres naturelles (coton, lin...), plus son grain sera marqué.

Au-delà de l'esthétique, le grain a une réelle utilité : **plus il est prononcé, plus les médiums s'accrochent aux rainures**. Ce type de papier est généralement recommandé pour les techniques humides ou le pastel.

À l'inverse, un papier très lisse sera privilégié pour le crayon, les crayons de couleur ou les feutres à alcool. **Il permet d'obtenir un rendu propre et uniforme, proche de l'impression.**

5. Les carnets

Choisir un carnet peut être une excellente solution **si vous souhaitez conserver des traces de votre apprentissage et, surtout, si vous voulez pouvoir dessiner partout**. Lors du choix de votre carnet, examinez les différents paramètres que nous avons abordés (format, grammage et grain) afin de trouver celui qui vous conviendra le mieux.

Je vous recommande de **ne pas choisir un carnet uniquement pour sa beauté**, car cela pourrait vous freiner dans vos dessins, par peur de «le gâcher». Optez plutôt pour un carnet simple (que vous pourrez personnaliser à votre goût), mais suffisamment pratique pour vous accompagner partout. **Il doit être un espace où vous vous sentez libre de dessiner tout, même des gribouillis**. Ce sera votre meilleur compagnon d'apprentissage.

N'AYEZ PAS PEUR DE DESSINER DANS VOTRE CARNET!

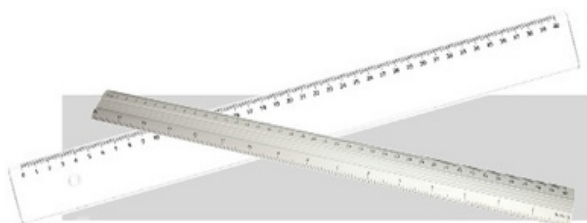
6. Les autres outils

Les tailles crayons

Un outil indispensable pour garder votre crayon bien affûté. **Mais pas besoin de vous ruiner, vous en avez probablement déjà un qui traîne, et il fera très bien l'affaire.** Si vous souhaitez en acheter un nouveau, je vous conseille de choisir un taille-crayon avec un réservoir intégré. Cela permet d'éviter que les copeaux de crayon ne se dispersent autour de votre dessin. Il existe aussi des modèles plus « techniques », comme ceux avec manivelle ou électriques. Ils peuvent être utiles, mais ne sont pas indispensables quand vous débutez.

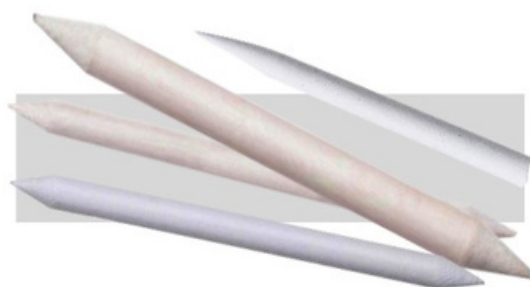
La règle

Vous en possédez sans doute déjà une, et bien que ce ne soit pas un indispensable, **elle s'avère très pratique pour tracer des perspectives.** Je vous recommande une règle d'au moins 40 centimètres, de manière à pouvoir travailler sur des formats A4 et A3 et tracer vos perspectives sans aucun problème.

Les estompes

Il s'agit de papier condensé, utilisé, comme son nom l'indique, pour estomper. Généralement, elle sert à réaliser de belles transitions. Personnellement, **je vous la déconseille, car elle peut donner un rendu un peu « flou » et rapidement donner un effet sale.** Le mieux est d'apprendre à réaliser des dégradés uniquement avec les crayons, en vous entraînant à gérer la pression et les transitions.

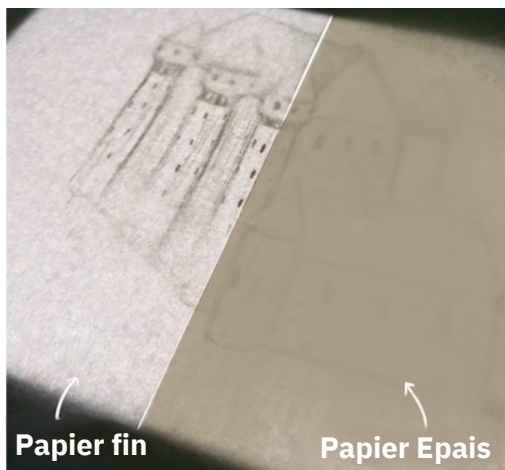
Les stylos noirs

On les utilise majoritairement pour encrer (ou liner) un dessin. **Ce n'est évidemment pas un indispensable si vous ne souhaitez pas encrer vos dessins.** Vous pouvez tout de même en avoir un pour tester l'encrage, je vous recommande un stylo noir à pointe ronde assez fine (entre 0,8 et 1,2 mm) à base d'encre de chine, pour un noir bien intense et qui ne bave pas à l'eau.

La tablette lumineuse

La table lumineuse, utilisée principalement dans l'animation, est un outil très pratique qui **permet d'éclairer un dessin par en dessous**. Cela aide à retravailler les croquis au propre en évitant les ombres de la main ou de la tête, qui peuvent gêner lorsqu'on dessine. **Pour une meilleure visibilité, il est conseillé d'utiliser un papier peu épais**, de préférence entre 70 et 80 g.

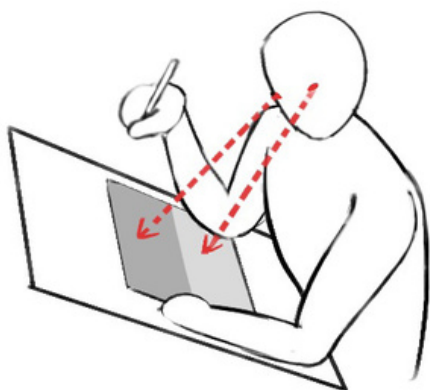
En ce qui concerne la taille, vous trouverez principalement du A4 et du A3, mais je vous recommande de choisir un format A3, car il offre plus de flexibilité et de confort pour travailler sur des dessins plus grands.

En termes de prix, **les tables lumineuses sont abordables** et peuvent être trouvées pour quelques dizaine d'euros, que ce soit en magasin d'art, mais aussi en seconde main ou dans des magasins de discount. L'offre est large, **donc n'hésitez pas à investir dans une table lumineuse, qui vous facilitera grandement la tâche dans vos travaux de dessin.**

Le Plan incliné

Un plan incliné propose une surface de travail, qu'il s'agisse d'un bureau ou d'un support en bois à poser sur le bureau, qui peut être incliné, généralement à 45 degrés. Il faut savoir que **la position de dessin, surtout au bout de plusieurs heures, peut créer des tensions dans la nuque, les épaules et le poignet. Le plan incliné permet d'éviter cela au maximum.**

En plus de soulager le corps, le plan incliné permet d'avoir un regard perpendiculaire à la feuille, **offrant ainsi une meilleure vue d'ensemble du dessin.**

Sur un plan plat, le regard n'est pas à la même distance du haut et du bas de la feuille, ce qui peut entraîner des déformations dans les proportions du dessin. Par exemple, le haut du dessin peut paraître disproportionné par rapport au bas.

Cela reste cependant une recommandation, et il est important de tester ce qui fonctionne le mieux pour vous.

Et le numérique ?

Si vous souhaitez apprendre à dessiner, mais sur support numérique, pas de souci, **tout ce que nous aborderons dans ce livre sera totalement adapté.** En ce qui concerne le matériel, vous pouvez opter pour une tablette graphique avec un ordinateur ou pour un iPad avec un Apple Pencil, à vous de choisir.

Il existe du matériel peu onéreux (autour de 50 euros) pour débuter dans le numérique, mais **de manière générale, cela reste un peu moins abordable que le traditionnel.** C'est à vous de choisir ce qui vous plaît le plus.

À RETENIR

- Pas besoin de se ruiner en matériel pour apprendre à dessiner.
- On investit dans du matériel de qualité au fur et à mesure qu'on progresse.
- Pour débuter, on a seulement besoin : d'un crayon à papier, de papier et d'une gomme.
- Toujours avoir un carnet à croquis avec vous, c'est votre meilleur allié pour progresser.

LES BONS GESTES

Avant de plonger dans la théorie, je vous propose de commencer par les gestes essentiels à maîtriser. Vous verrez que certaines choses peuvent sembler évidentes, mais on ne les réalise pas toujours correctement. Et pourtant, **une fois bien exécutés, ces gestes peuvent transformer totalement notre manière de dessiner.** Je vous encourage à les tester en même temps que vous lisez ce chapitre, car il n'y a pas de secret : on apprend en pratiquant !

1. Dessiner n'est pas écrire

On a tous appris à tenir un crayon en apprenant à écrire, mais la manière de tenir un stylo pour écrire n'est pas forcément adaptée pour le dessin. **Pour dessiner, on va avoir besoin d'espace pour pouvoir faire des mouvements plus amples et être plus à l'aise.**

Cela veut également dire qu'il va aussi falloir optimiser notre espace de travail et ne pas dessiner sur une zone trop encombrée.

DESSINER, CE N'EST PAS FORCÉMENT ÊTRE STATIQUE.

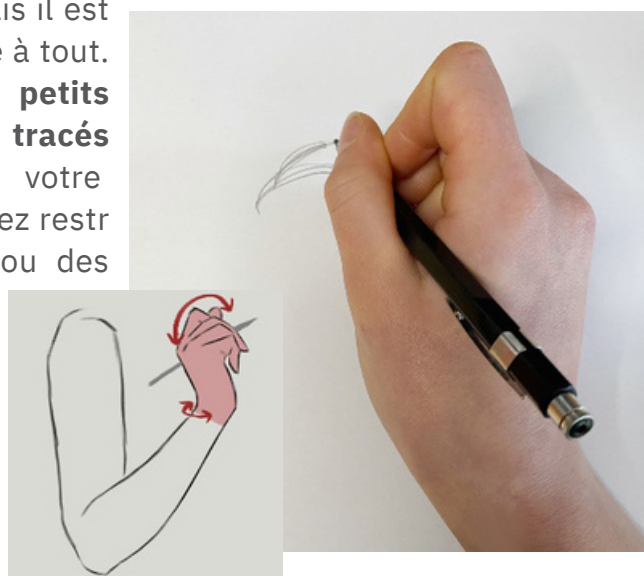
Lorsqu'on dessine, surtout en débutant, on a tendance à uniquement dessiner avec le poignet, mais nous disposons d'un bras et d'une épaule. C'est merveilleux, car on va pouvoir les utiliser pour dessiner. **Entraînez-vous à les maîtriser, cela augmentera considérablement la qualité de vos traits.**

Dessiner avec Le poignet

Dessiner avec le poignet n'est pas à proscrire, mais il est important de comprendre que ce n'est pas adapté à tout. **Le dessin avec le poignet est idéal pour les petits détails et les tracés précis.** Observez les mouvements que votre poignet peut effectuer : ils sont généralement assez restreints, mais parfaits pour tracer des courbes ou des

lignes. Cependant, **cette technique limite l'amplitude du mouvement** et peut rendre les traits saccadés si vous l'appliquez sur de grandes lignes. Il est donc

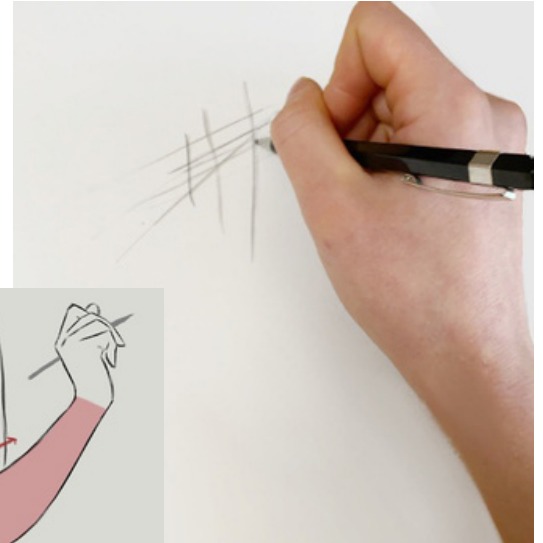
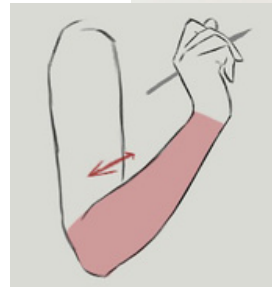
préférable de l'utiliser pour les finitions et les zones nécessitant une grande précision, tout en combinant d'autres mouvements pour un tracé plus fluide et précis.

dessiner avec le bras

Observez les mouvements que vous pouvez réaliser en mobilisant votre bras entier : **vous remarquerez qu'ils sont plus larges et plus souples**, ce qui est idéal pour esquisser des formes générales, tracer des lignes de construction ou réaliser des gestes amples et expressifs. Cela vous permet également de réaliser des lignes beaucoup plus droites.

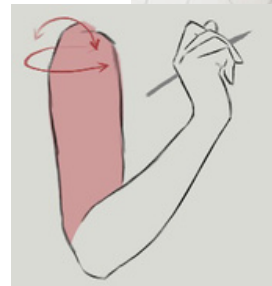
En mobilisant votre bras plutôt que seulement votre poignet, **vous éviterez les traits raides et saccadés. C'est particulièrement utile pour les croquis rapides et les dessins de grande taille**, où la fluidité du trait est essentielle. Cela vous permet aussi de mieux contrôler la pression du crayon.

dessiner avec L'épaule

Dessiner avec l'épaule **permet d'obtenir des traits encore plus amples tout en restant maîtrisés**. Ce mouvement est particulièrement utile sur des grands formats, comme le A3, où il facilite la réalisation de lignes larges et fluides. En impliquant l'épaule, vous gagnez en liberté et en souplesse, ce qui apporte plus de dynamisme et de spontanéité à votre dessin.

En utilisant votre épaule plutôt que votre poignet ou votre bras seul, **vous évitez les gestes crispés et réduisez la fatigue et la tension** qui peut s'accumuler dans les doigts et le poignet sur le long terme.

ASTUCE

La partie de votre bras que vous utilisez pour dessiner dépend du niveau de contrôle requis, mais en général, vous commencez par l'épaule et descendez progressivement vers le poignet au fur et à mesure que vous avancez dans chaque étape de votre dessin. Plus vous travaillez sur des grands formats, plus vous pourrez mobiliser votre bras et votre épaule, ce qui rendra vos traits plus dynamiques et fluides.

tenir son crayon

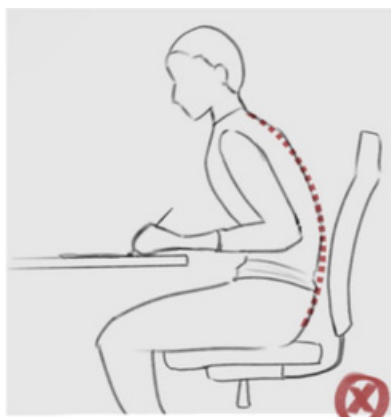
Chacun peut tenir son crayon de différentes manières. L'important est de tester diverses prises pour trouver celle qui vous convient le mieux. Les points essentiels pour plus de confort et de précision sont de **ne pas être trop rigide pour éviter de fatiguer votre main**, et de **ne pas tenir le crayon trop près de la mine**. Cela permet d'utiliser l'amplitude de votre bras et de votre épaule, plutôt que de vous limiter au mouvement du poignet, ce qui restreint vos gestes.

2. avoir une bonne Posture

On a tendance à sous-estimer l'importance d'une bonne posture lorsqu'on dessine, mais croyez-en mon expérience, c'est essentiel. **Une mauvaise position peut entraîner des douleurs au dos, au poignet ou même aux épaules.** Veillez à avoir le dos droit et à ne pas vous pencher trop sur votre feuille. En plus de créer des tensions sur les cervicales et le bras, cela peut aussi fatiguer vos yeux.

Si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser un plan incliné pour faciliter le travail et réduire la tension sur votre corps. **N'hésitez pas à faire des pauses lorsque vous dessinez longtemps et à étirer votre dos.** Cela permet de détendre vos muscles et de prévenir les tensions accumulées, vous aidant ainsi à rester concentré et confortable pendant vos sessions de dessin.

3. Tourner le feuille

Beaucoup de nouveaux dessinateurs hésitent à toucher la feuille et préfèrent se tordre dans des positions inconfortables et déstabilisantes. Pourtant, il est bien plus efficace de tourner votre feuille pour éviter de solliciter inutilement votre tronc, et ainsi rester à l'aise pendant vos séances de dessin. **Cela vous permettra de travailler plus librement et confortablement.**

Tourner sa feuille peut également vous permettre de jouer avec vos forces. Par exemple, je maîtrise plutôt bien mon trait à la verticale, mais moins à l'horizontale. Je tourne ma feuille à chaque fois pour que les traits horizontaux deviennent verticaux et ainsi **gagner en précision et en confort quand je dessine.**

4. La propreté

Il est important de garder la feuille propre tout au long de votre dessin. Lorsque vous commencez à accumuler des traits, veillez à ne pas faire passer votre main dessus pour éviter de laisser des traces, surtout si vous dessinez avec des crayons gras comme du 4B, 6B...

Comme mentionné précédemment, **vous pouvez tourner la feuille pour éviter cela.** Vous pouvez également dessiner de gauche à droite si vous êtes droitier, ou de droite à gauche si vous êtes gaucher. Cette technique fonctionne mais peut rapidement être contraignante.

Vous pouvez lever le poignet pour ne pas toucher la feuille, mais cela peut être fatigant. **Le sous-main est une bonne solution pour garder le dessin propre.** Utilisez une simple feuille sous votre main pour éviter de laisser des traces, en veillant à ce qu'elle reste statique. Des gants de dessin existent aussi, mais une feuille blanche suffit largement pour commencer.

ASTUCE

Si votre dessin est destiné à rester un croquis ou un entraînement, vous n'avez pas besoin de protéger la feuille.

5. Gommer comme un pro

Vous serez sans doute amené à gommer, et pour bien le faire, il est essentiel d'éviter deux erreurs courantes, car cela pourrait ruiner tout votre travail.

La première erreur est de gommer en faisant des allers-retours. Cette méthode peut abîmer la feuille, la froisser ou même la déchirer, ce qui est particulièrement frustrant sur un dessin de longue durée. **La seconde erreur consiste à ne pas maintenir la feuille lorsqu'on gomme.** En ne tenant pas la feuille, vous risquez de la déplacer, ce qui peut entraîner des déformations et des traces indésirables.

Pour éviter ces erreurs, tenez fermement votre feuille d'une main et gomez dans un seul sens avec l'autre. Cela permet de préserver la propreté de votre dessin tout en évitant d'endommager le papier.

ASTUCE

Ayez toujours une gomme propre. Vous pouvez la frotter sur un pantalon, un tissu ou du papier pour la blanchir à nouveau.

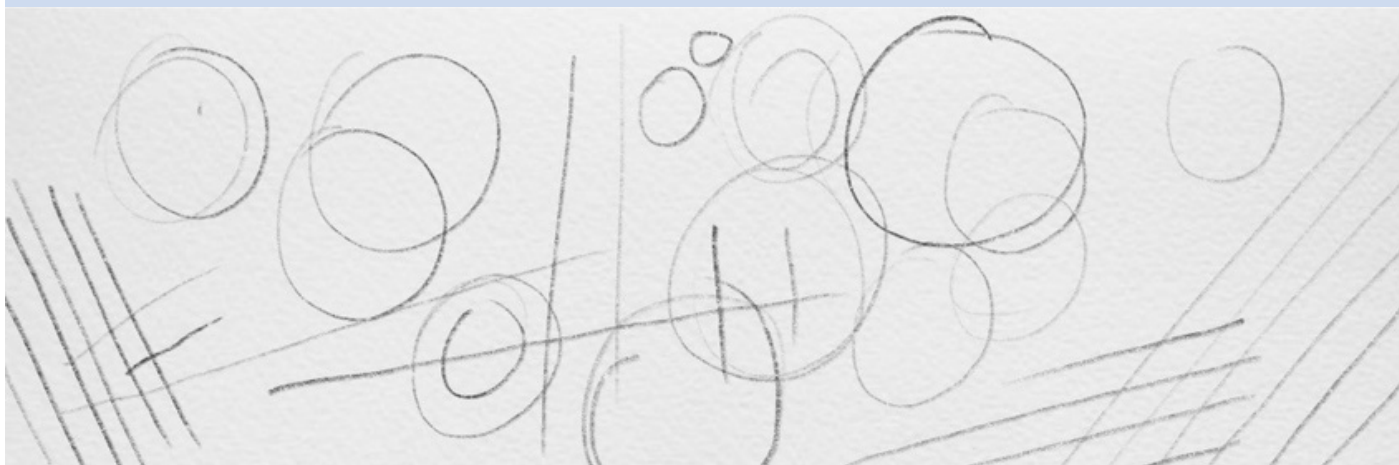
6. S'échauffer

S'échauffer avant de dessiner **est crucial pour préparer votre corps et éviter les tensions**. Tout comme pour toute autre activité physique, cela permet de détendre les muscles des mains, du poignet, du bras et du dos. **Un échauffement réduit la fatigue musculaire et améliore la fluidité des mouvements**, tout en minimisant les risques de douleurs ou de blessures, comme les crampes ou les tendinites.

Pour vous échauffer, **quelques minutes suffisent** pour préparer votre corps et maximiser votre confort pendant la séance de dessin. Voici deux exercices parfait pour cela :

Exercice 1 : Des lignes et des cercles

Tracer des lignes, des cercles, des formes géométriques... c'est l'exercice le plus classique pour s'échauffer et il est très efficace. Pour ne pas gaspiller trop de papier, vous pouvez noircir la même feuille.

Exercice 2 : Relier les points

Dessinez des points aléatoires sur votre feuille et essayez de les relier sans lever le crayon de la feuille. L'idée est de vous échauffer tout en améliorant votre précision.

7. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur internet

Ceci n'est pas un croquis

Gardez en tête que ce que l'on voit sur les réseaux n'est souvent pas le reflet de la réalité, même en dessin.

Derrière chaque dessin, chaque œuvre présentée, il y a souvent plusieurs essais et beaucoup de travail, **bien plus que ce que l'on vous laisse croire**. Les artistes partagent généralement leurs réussites et les œuvres finalisées, mais ne montrent pas forcément tout le processus de préparation, les erreurs et les échecs avant d'arriver au résultat final. **Parfois ils appellent même «croquis» un dessin qui n'en est pas du tout un**. Alors, ne perdez pas espoir si vos premiers croquis ne ressemblent pas à ce que vous voyez !

8. Multipliez les étapes

Pour obtenir des dessins qui semblent « parfaits » et réalisés d'un seul coup, **il faut en réalité passer par plusieurs étapes dans leur réalisation**. Un dessin ne sera presque jamais parfait dès le premier essai (sauf dans de très rares cas). Pour l'améliorer, il faut le retravailler plusieurs fois, repasser dessus jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

Généralement, on commence par construire une structure et on affine le dessin petit à petit. Voici un exemple :

ASTUCE

Vous pouvez multiplier les étapes autant que cela vous convient, tester pour créer votre propre processus.

9. Gardez vos dessins

On en a déjà rapidement parlé en introduction. **Il est important de garder vos dessins, même si, au début, vous avez envie de les détruire par honte.** C'est une étape normale du processus créatif, surtout lorsque l'on débute, de ne pas être satisfait de ses réalisations. Cependant, **détruire ses dessins empêche de voir ses progrès et d'apprendre de ses erreurs.**

De plus, avec le temps, ce que vous considérez comme un « mauvais dessin » aujourd'hui pourrait devenir une source d'inspiration ou même un souvenir précieux de vos débuts. **Ne sous-estimez jamais l'importance de chaque étape, même celles que vous trouvez imparfaites, Elles font partie de votre parcours artistique.**

À RETENIR

- L'épaule, le bras et le poignet ont chacun leur rôle dans le dessin, c'est important de tous les utiliser quand on dessine.
- Avoir une bonne posture et bien tenir votre crayon évitera une fatigue prématurée de votre corps.
- Soyez minutieux et soigneux lorsque vous dessinez et lorsque vous gommez.
- Échauffer-vous avant chaque session de dessin un peu longue.
- Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur internet.
- Multipliez les étapes pour dessiner et, surtout, gardez vos dessins pour suivre votre progression.

L'OBSERVATION

1. Pourquoi observer ?

Vous vous êtes sans doute demandé comment certains dessinateurs arrivent à atteindre un tel niveau, Il faut du travail, de la patience et de la persévérance, mais surtout, il faut apprendre à observer. **L'observation est la clé pour comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure, en saisir toutes les subtilités et les redessiner fidèlement.**

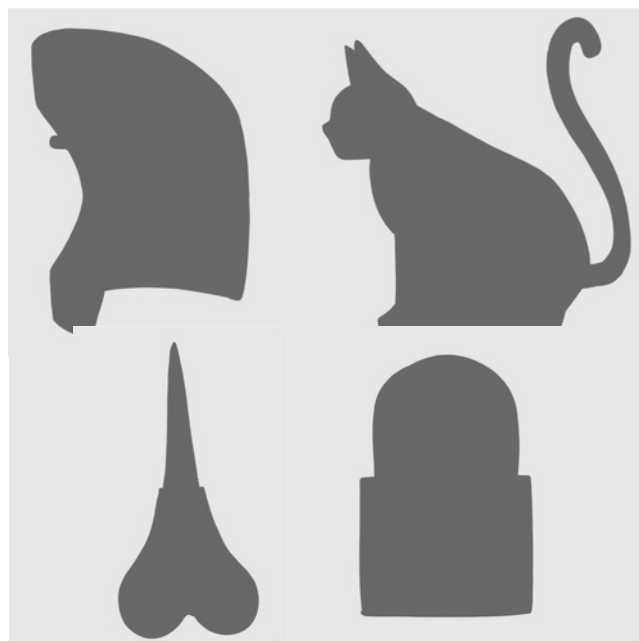
En apprenant à observer attentivement, vous développez votre capacité à comprendre les formes, les proportions, les ombres et les textures. **Vous renforcez non seulement votre technique, mais aussi votre compréhension de ce que vous dessinez**, ce qui vous permet de créer des dessins plus crédibles et expressifs. C'est à partir de cela que vous pourrez ensuite vous éloigner de la réalité pour développer votre propre style.

2. Comment bien observer ?

observer Les Pleins

Lorsque l'on observe un objet, la première étape consiste à **observer sa silhouette globale en éliminant tous les détails internes**, ce que l'on appelle l'observation des pleins. Cette approche permet **de saisir la forme générale de l'objet**, en mettant en avant les éléments essentiels qui définissent sa structure, tout en se concentrant sur ses proportions et son équilibre.

Cette technique est particulièrement efficace pour analyser rapidement un objet sans se laisser submerger par les détails. En se débarrassant des petites nuances et caractéristiques spécifiques, elle offre une vue d'ensemble claire de la structure fondamentale de l'objet.

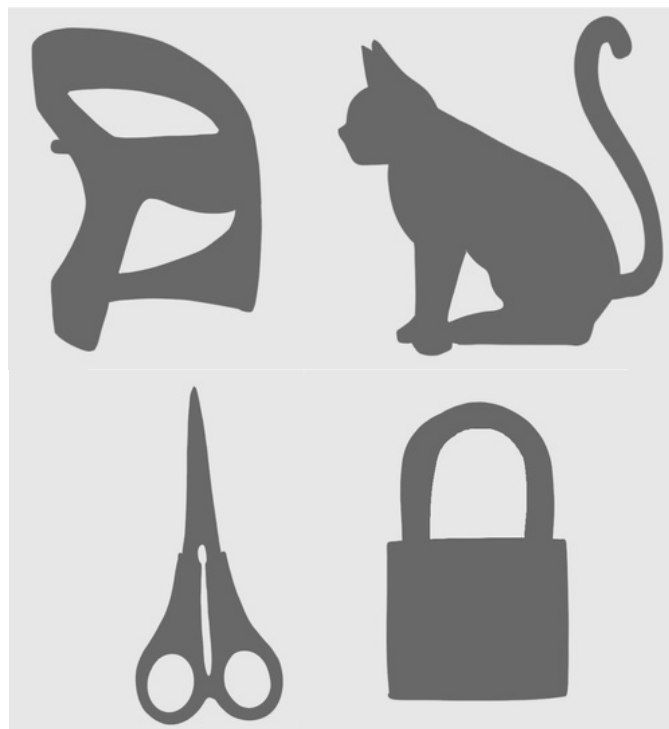
ASTUCE

L'angle sous lequel on regarde un objet et la silhouette qui en découle peuvent permettre plus ou moins facilement de le comprendre. Quand on dessine, on cherche généralement à représenter un objet qui soit compréhensible uniquement d'après sa silhouette.

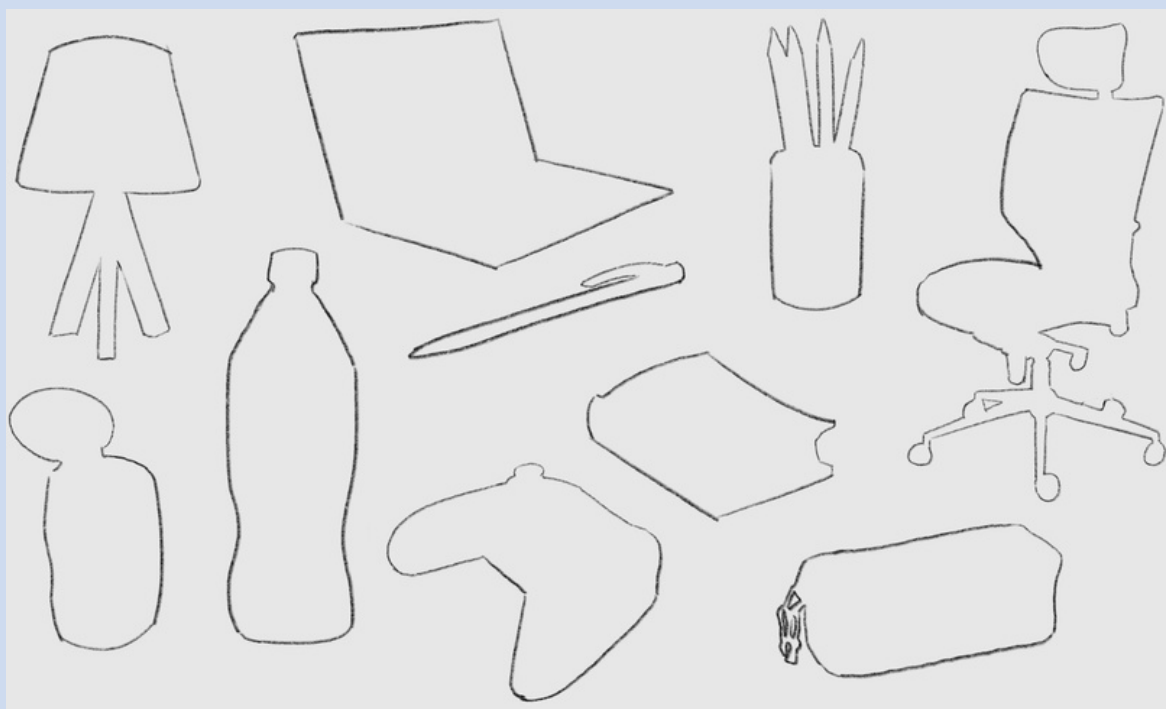
observer les vides

Une fois que l'on a saisi la forme générale d'un objet, il est important de se concentrer sur les vides. Ce sont eux qui créent réellement la distinction entre les différentes parties de l'objet et permettent d'en comprendre la structure de manière plus précise. **Si les pleins permettent de capter l'essence de l'objet, les vides permettent d'en capturer son unicité.** En observant ces vides, on peut mieux percevoir les relations et les séparations entre les éléments, ce qui aide à définir plus clairement le sujet que l'on est en train de dessiner. Ces espaces sont essentiels pour rendre l'objet reconnaissable et pour maintenir une bonne proportion dans le dessin.

Exercice 3 : Observer des objets

Observez les objets qui vous entourent et essayez de capter uniquement leur silhouette. Vous pouvez la dessiner de manière plus ou moins précise. Si possible, demandez à une personne tierce d'essayer de deviner de quel objet il s'agit. Cela vous permettra de valider que vous avez réussi à comprendre les silhouettes propres à chaque objet. Le but n'est pas d'avoir de beaux dessins finis.

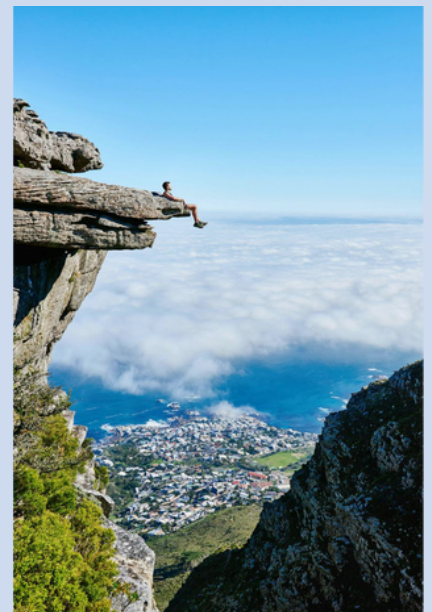
observer Les Plans

Lorsqu'on dessine une scène complexe, il est essentiel de distinguer les différents plans pour créer de la profondeur. **Le premier plan est le plus proche du spectateur**, avec des objets plus grands et détaillés, tandis que **l'arrière-plan, le plus loin**, est souvent au niveau de la ligne d'horizon et englobe les éléments lointains comme le ciel. Entre ces deux, **il y a des plans intermédiaires** (deuxième, troisième plan, etc.), qui varient en fonction de la perspective et de la scène. **Ces plans se distinguent par la taille, la clarté et la position des objets, contribuant ainsi à structurer la composition.**

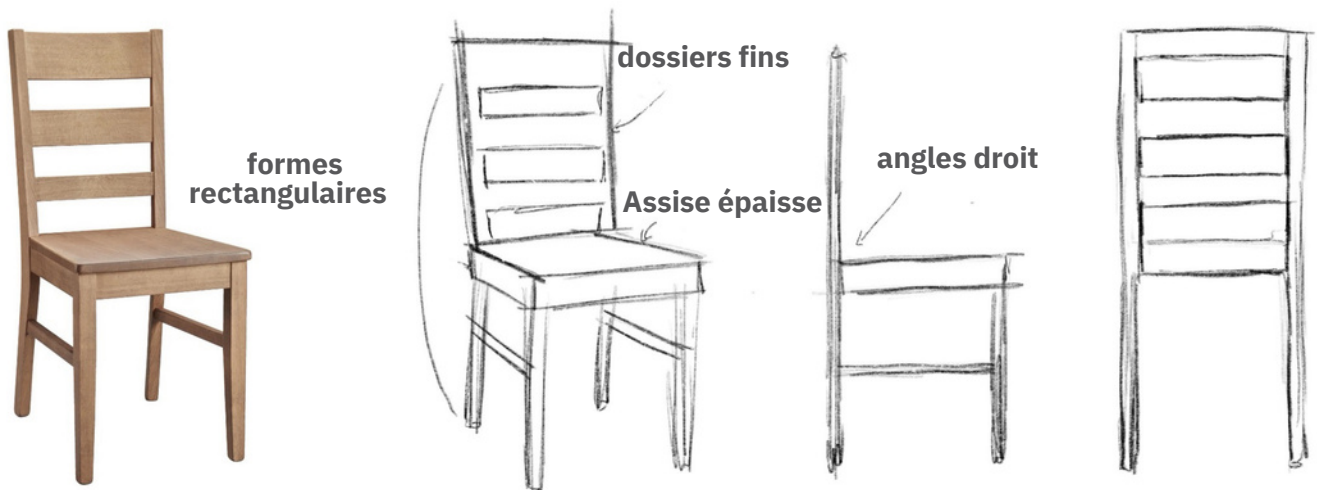
Exercice 4 : Observer les plans

Il n'y a rien de mieux pour comprendre que de pratiquer. Voici deux photos, à vous de délimiter les différents plans présents sur chacune.

3. Analyser

Une fois l'objet bien observé, il est important de passer à son analyse. Comment est-il construit ? Quelle est la relation entre ses différentes parties ? Est-il symétrique ou asymétrique ? En quelles matières est-il fait ? ect... **Il s'agit d'essayer de comprendre comment chaque élément s'intègre dans l'espace tridimensionnel**, même si certaines parties ne sont pas visibles. **L'idée est de percevoir l'objet dans son ensemble, pas seulement comme une image plate.** Cette approche vous permet de mieux comprendre sa structure et de le retranscrire de manière plus réaliste, tout en vous donnant plus de liberté pour manipuler les angles de vue et les positions. **C'est de cette manière que vous pourrez vous inspirer du réel dans vos dessins sans être bloqué si vous ne trouvez pas de références** dans l'angle exact dont vous avez besoin. N'oubliez pas que plus vous observerez et analyserez, **plus vous enrichirez votre bibliothèque de références mentales.**

4. Observer étape par étape

Je vous propose de revoir une synthèse de la méthodologie pour passer de l'observation au dessin.

1

Observer la silhouette

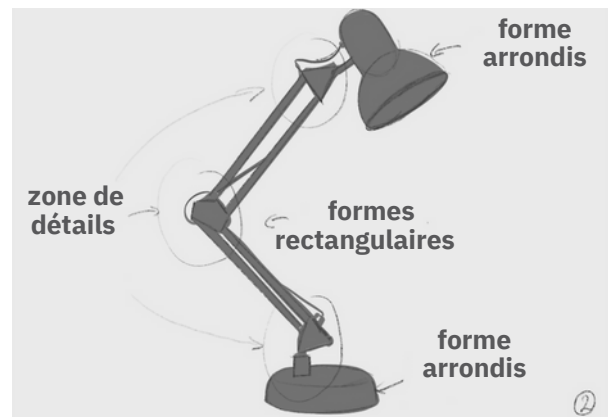
Prenez le temps de bien observer l'objet, ses pleins, ses vides, ce qui fait que sa forme est reconnaissable.

2

Analyse l'objet

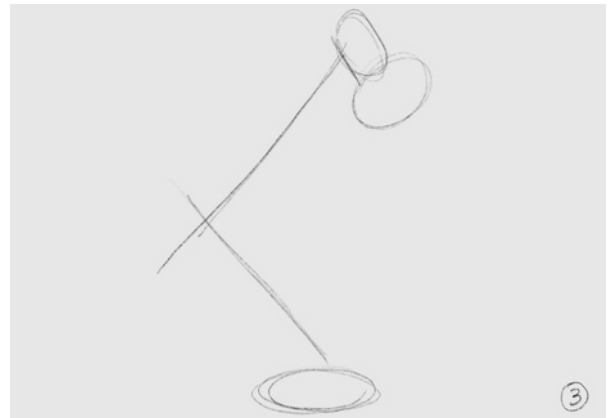
À présent, analysez l'objet, les différentes formes, les zones de détails... Vous pouvez même commencer à regarder sa matière, la manière dont la lumière et les couleurs interagissent... Même si vous ne souhaitez pas le dessiner de manière réaliste, ce sont des pistes à étudier.

3

Réaliser un sketch d'intention

Réalisez un premier sketch, il doit être très succinct et vous prendre à peine quelques secondes mais permettre déjà de reconnaître les bases de l'objet. Essayez de faire attention aux différentes proportions.

4

Apporter des détails

Vous pouvez commencer à apporter des détails en suggérant les différents éléments. L'idée est que l'objet devienne vraiment reconnaissable, voire de suggérer déjà un peu de volume.

5

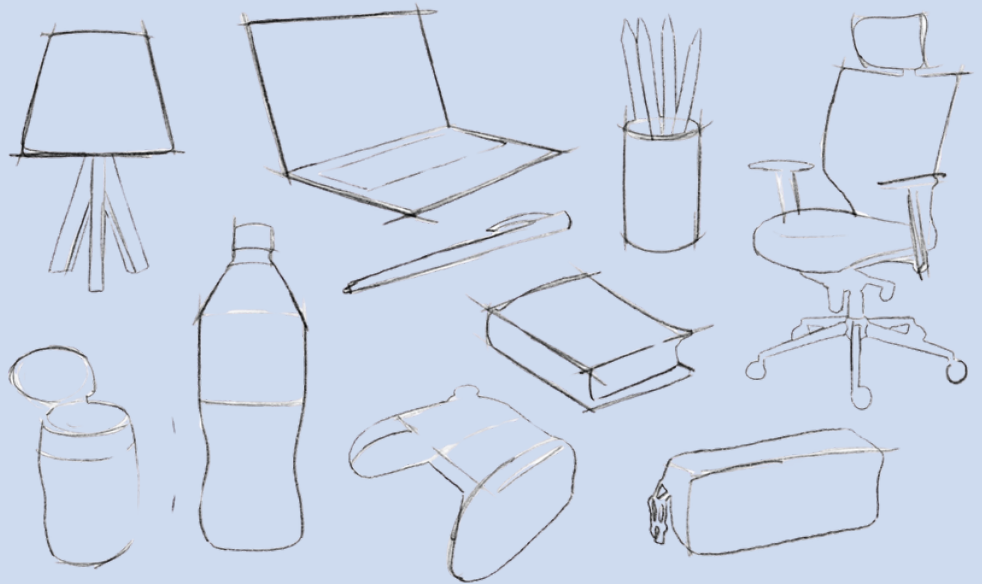
Mettre au propre

Pour finaliser votre dessin, vous pouvez le mettre au propre en estompant les traits de construction ou en utilisant une table lumineuse, par exemple.

Exercice 5 : redessiner des objets

Observer ce qu'il y a autour de vous, sur votre bureau ou dans la pièce, et essayez de les redessiner en vous concentrant sur ce que vous observez, la manière dont les objets se construisent... Vous pouvez commencer à apporter un peu de volume, mais si vous n'y arrivez pas encore, pas de panique, on voit ça au chapitre 5.

À RETENIR

- L'observation est une étape clé dans le dessin.
- On peut observer les pleins, les vides, les plans... bref, tout.
- Le premier plan est le plus proche du spectateur, l'arrière-plan, le plus loin. Entre les deux, il peut y avoir plusieurs autres plans (2e, 3e...).
- Les plans varient par la taille, la clarté et la position des objets, structurant la composition.
- Analyser l'objet permet de mieux le retranscrire sous tous les angles.
- Observer enrichit votre bibliothèque mentale et vous permettra de progresser plus rapidement.

Dessindigo pour aller plus loin

Nous arrivons à la fin de ces fiches, mais nous vous proposons bien d'autres ressources si vous souhaitez continuer votre apprentissage du dessin sur notre site www.dessindigo.com.

Dessindigo, depuis sa création en 2017, s'impose comme le guide incontesté pour ceux qui aspirent à maîtriser l'art du dessin. Notre plateforme en ligne va bien au-delà de simples vidéos de formation, elle vous plonge dans un monde où l'expertise artistique devient accessible à tous. Notre objectif est clair : vous accompagner dans votre parcours artistique en fournissant les outils nécessaires pour comprendre et pratiquer les fondamentaux du dessin. Grâce à nos nombreuses formations vidéo, vous progressez à votre rythme en ciblant précisément vos domaines d'intérêt.

Dessindigo, c'est aussi une communauté vibrante et solidaire, unie par une passion commune. Notre forum est un espace d'échange où chacun peut partager ses expériences et apprendre des autres. De plus, notre blog regorge d'articles et de tutoriels gratuits pour alimenter votre inspiration au quotidien.

Et ce n'est pas tout ! Notre chaîne YouTube enrichit l'expérience avec de nombreuses vidéos tutorielles. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et laissez votre créativité s'épanouir comme jamais auparavant !

Sur Dessindigo, dessiner vous donne bonne mine!

Apprenez en plus : [Dessindigo.com](https://www.dessindigo.com)

Découvrez une multitudes d'exemples, astuces, livres et artistes incroyables dans nos cours vidéo en ligne.

Visitez www.dessindigo.com

