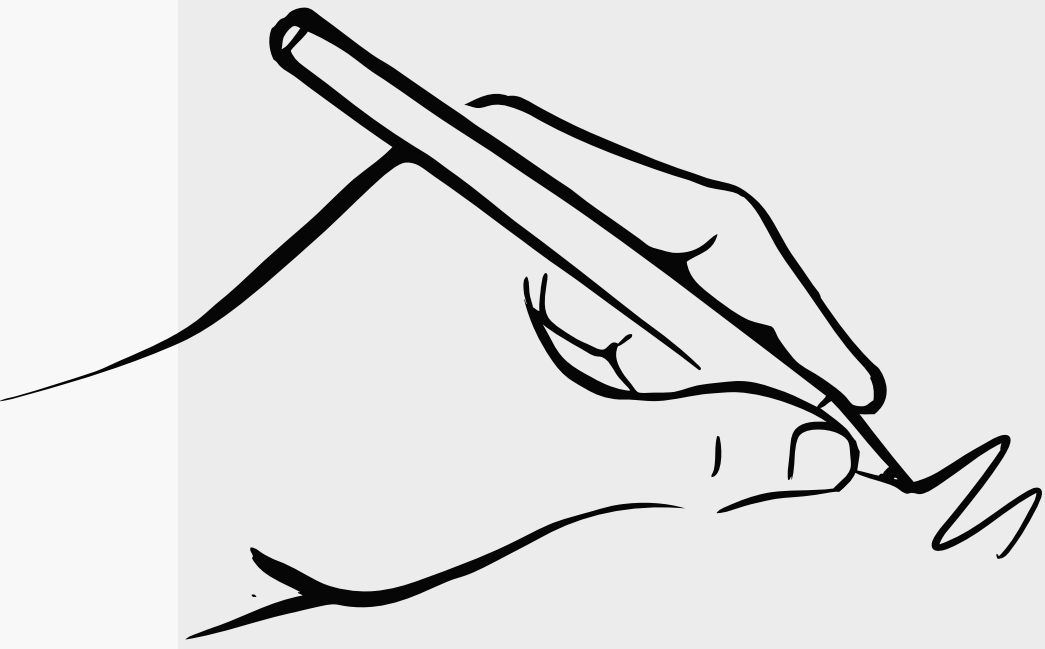

/Sujet #1

Dessiner c'est explorer

Option arts plastiques au Lycée
Jean Hanzelet | 2025

/ Séance 1 - Explorer

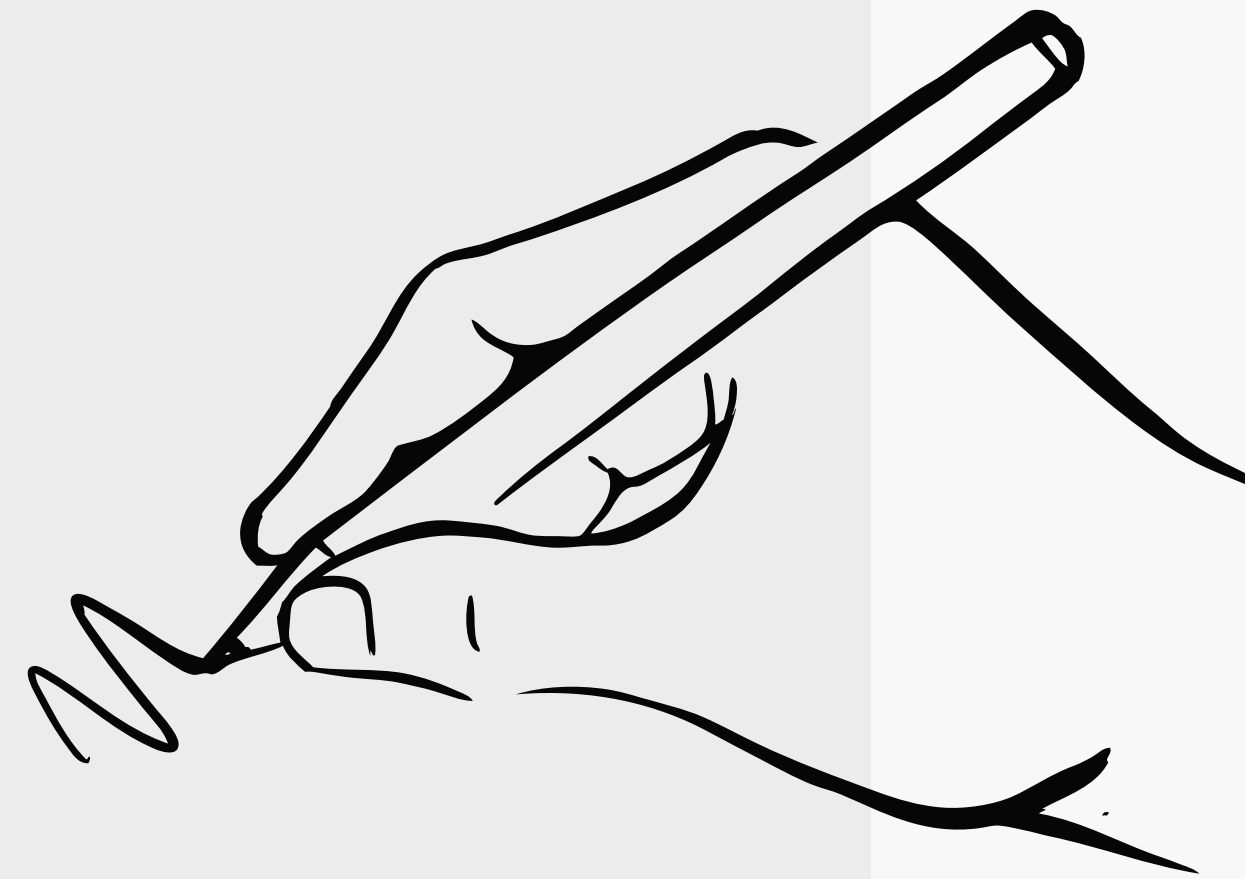
Modalités

Travail individuel

2 séances

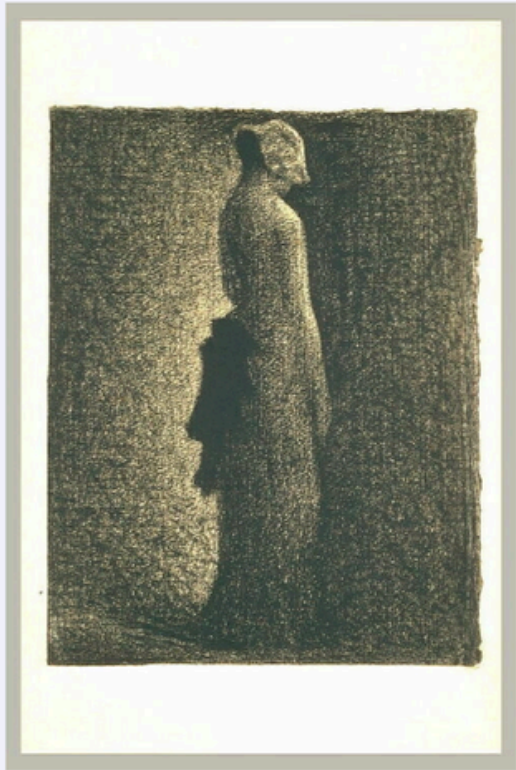
**Techniques
graphiques libres**

1. Choisissez un objet parmi ceux posés sur la table. Choisissez un support et un outil, dessinez cet objet.
2. Répétez l'opération en variant les outils, les supports ainsi que les représentations de cet objet (cadrages et points de vue).
3. Piochez une contrainte, choisissez l'outil, le support et la technique qui vous permettrons de la mettre en œuvre. Répétez plusieurs fois l'opération.
4. Pensez à une présentation de vos différentes représentations. Prenez-la en photo puis mettez-la sur le Netboard en indiquant votre nom, prénom.

/ Vocabulaire

Dégradé/ Contraste clair-obscur

Georges SEURAT (1859-1891), Le noeud noir, crayon conté sur papier, 1882, Musée d'Orsay, Paris.

Crayonné / repentir

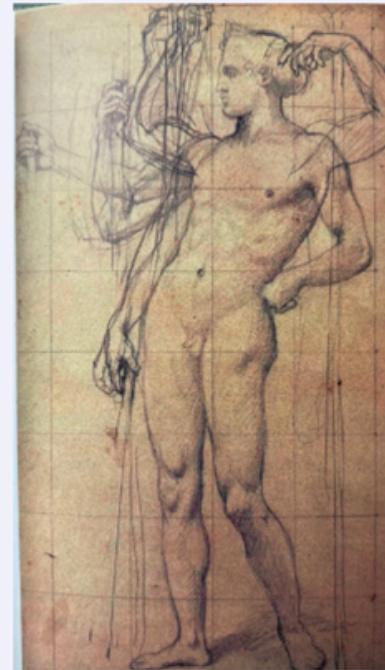
Jean-Auguste Dominique INGRES (1780-1867), Étude pour le Bain Turc, Non daté, graphite, 62x49 cm.

Drapé, modelé, réhaut

Michel Martin Drolling, Étude de draperie, XIXème siècle, dessin pierre noire et encre brune, craie blanche, 36x22,9 cm, Lille, Palais des Beaux arts.

Repentir

GJean Auguste Dominique Ingres, Saturne, Avec variantes pour les bras, Vers 1843. Dessin, mine de plomb sur papier 38,8 x22, 3 cm, Musée Ingres de Montauban

Réserve

Georges SEURAT (1859-1891), Femme avec deux fillettes, 1882-1884, crayon conté sur papier, 31,2 x 22,5 cm, Sotheby's

- **Contraste** : différence marquée entre deux couleurs ou valeurs. Le contraste clair-obscur est le contraste des valeurs. Effet maximum : Le noir opposé au blanc. On l'atténue en choisissant des couleurs correspondant à des gris (valeurs) proches. le clair et le sombre. On parle aussi de clair/obscur.
- **Crayonné** : tracé au crayon
- **Dégradé** : affaiblissement progressif et continu d'une couleur ou d'une valeur.
- **Estomper** : Action qui consiste à étaler de la matière présente sur un support dans un dessin ou une peinture afin d'en atténuer la valeur ou d'en diffuser la couleur. L'estompe est l'outil permettant ce travail
- **Modelé** : Ce qui donne du relief aux formes en sculpture comme en peinture ou en dessin (par exemple grâce aux hachures ou dégradés de couleurs qui marquent ombres et lumière).
- **Modèle** : Élément sur lequel s'appuie l'artiste pour représenter.
- **Réalisme** : Un dessin réaliste est un dessin qui ressemble au réel.
- **Réhaut** : Dans un dessin, une peinture, retouche plus claire destinée à mettre les lumières en valeur.
- **Repentir** : Partie d'une œuvre modifiée durant son exécution à la suite d'un changement d'aspiration ou de motivation de l'artiste.
- **Réserve** : partie du support non recouverte.
- **Valeur** : terme qui désigne le degré de luminosité d'une couleur ou d'un gris. On parle de valeur claire ou sombre.
- **Sur le vif** : D'après le modèle vivant ; d'après nature.

/ Séance 2 - Dessiner la nature

Pratique artistique

- Prenez des outils graphiques, dessinez différentes prises de vue de la nature sur le vif. Variez les outils, les points de vue, les cadrages.
- Accompagnez vos dessins de photographies.

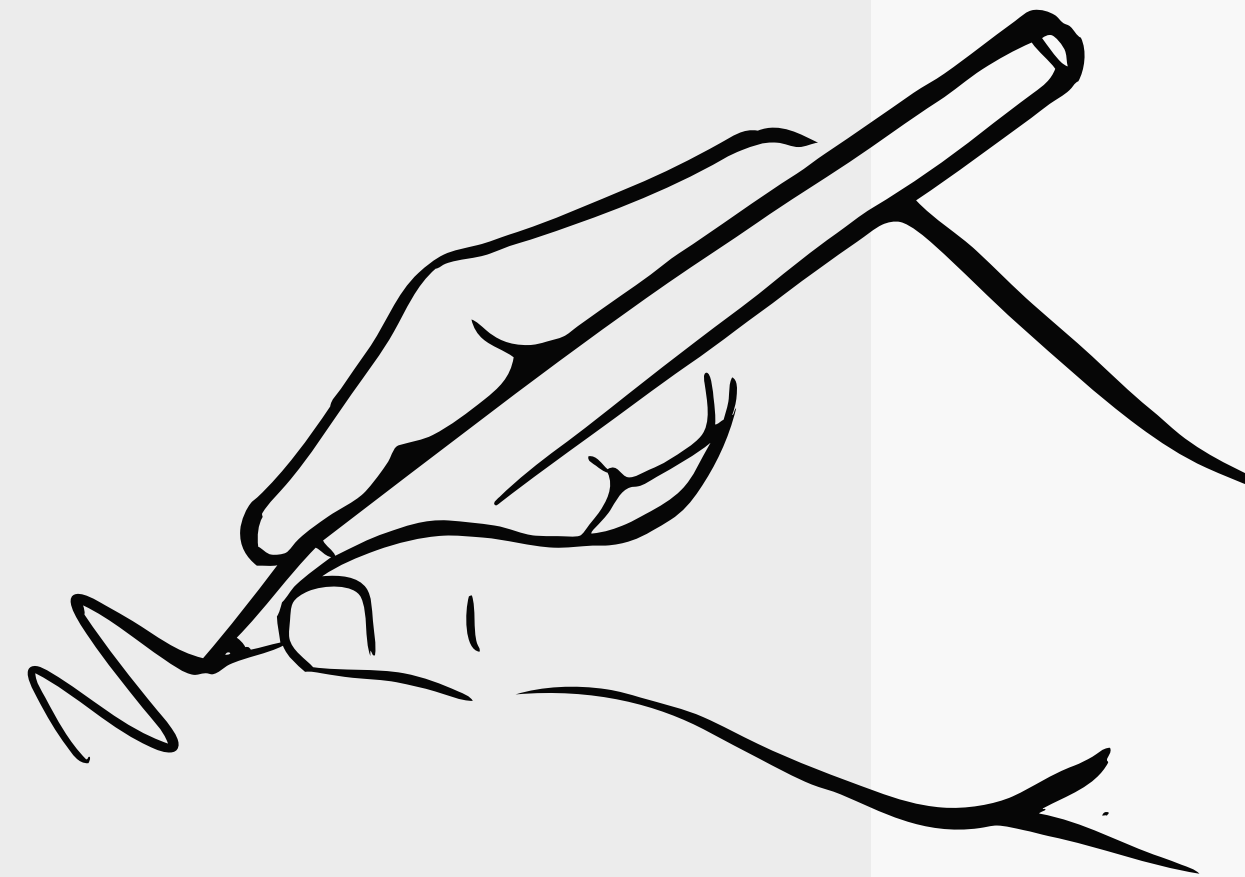
Modalités

Travail individuel

2 séances

Techniques

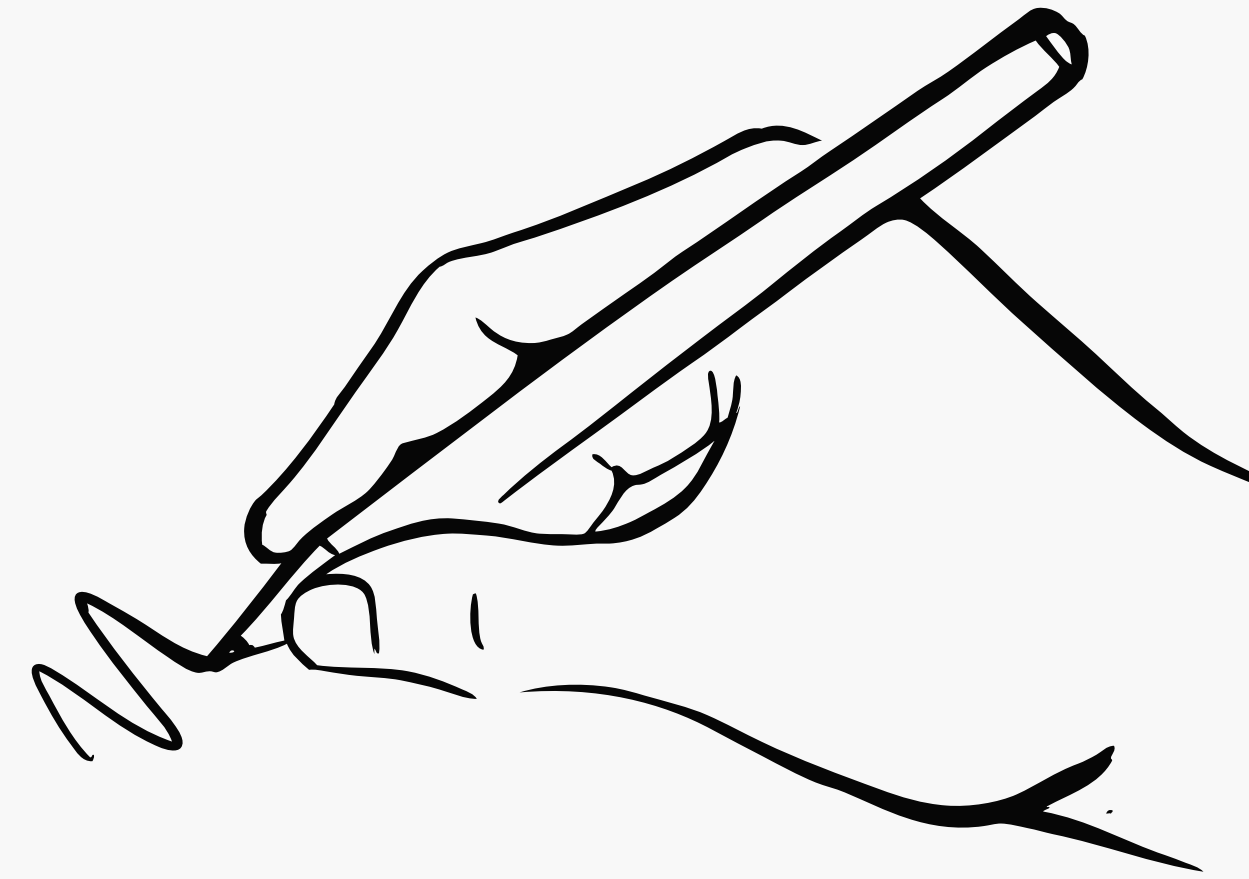
graphiques libres

/ Séance 3 - Dessiner la nature

Culture artistique

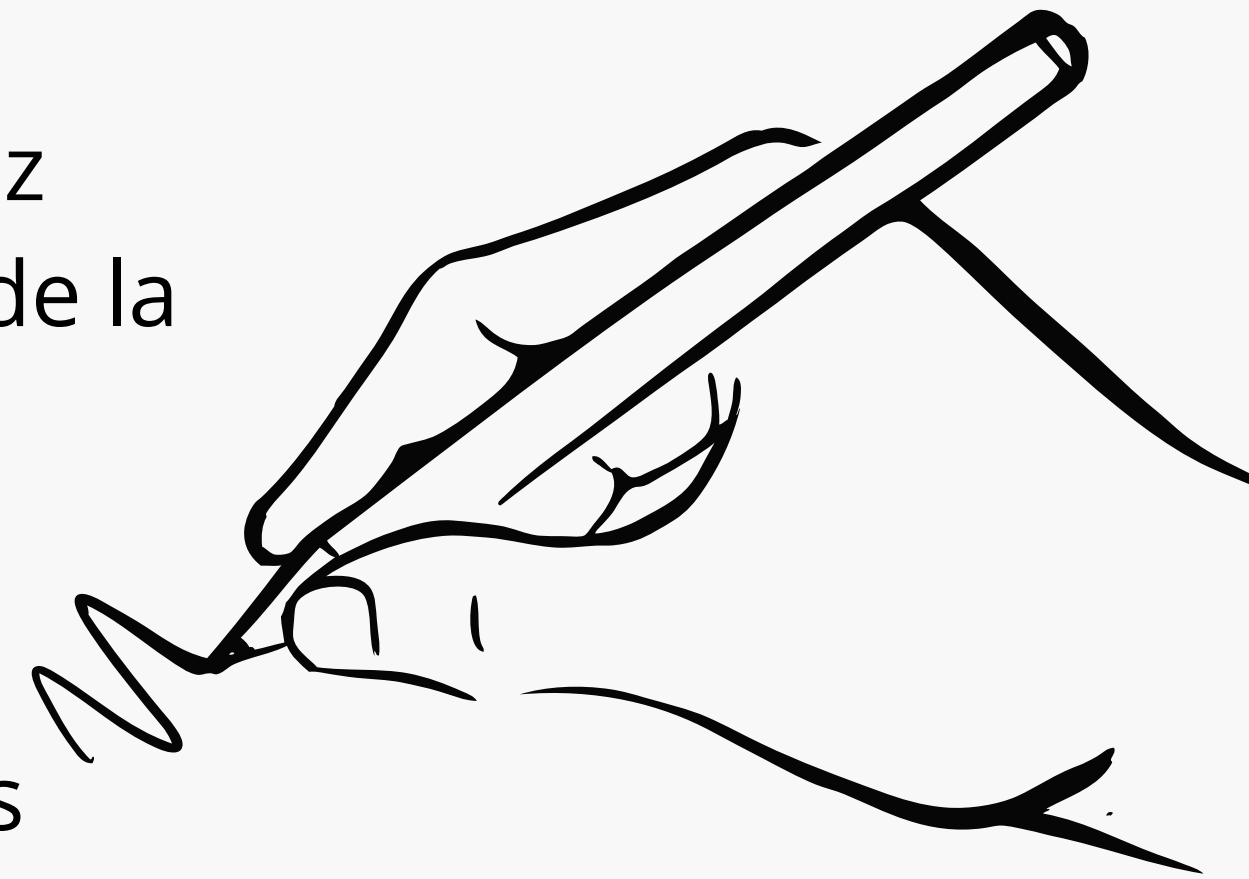
- Faire une carte mentale sur le dessin traditionnel d'après le lien sur Pronote.
(Support numérique ou traditionnel)
- Déposez-la (photo) sur le Netboard quand il sera fini en indiquant votre nom.

/ Séance 3 - Dessiner la nature

Pratique artistique

- Continuez d'explorer la nature comme motif, en vous appuyant sur les éléments vus lors de votre sortie ou en observant ceux proposés. Vous devrez proposer des représentations traditionnelles et envisager des démarches plus originales, inattendues. (Vous pouvez vous appuyer sur celles que vous avez exploré lors de la première séance.)
- Quand vous avez plusieurs représentations variées, pensez au mode d'exposition, de présentation de vos dessins. Vous pouvez utiliser les ressources proposées sur Netboard.

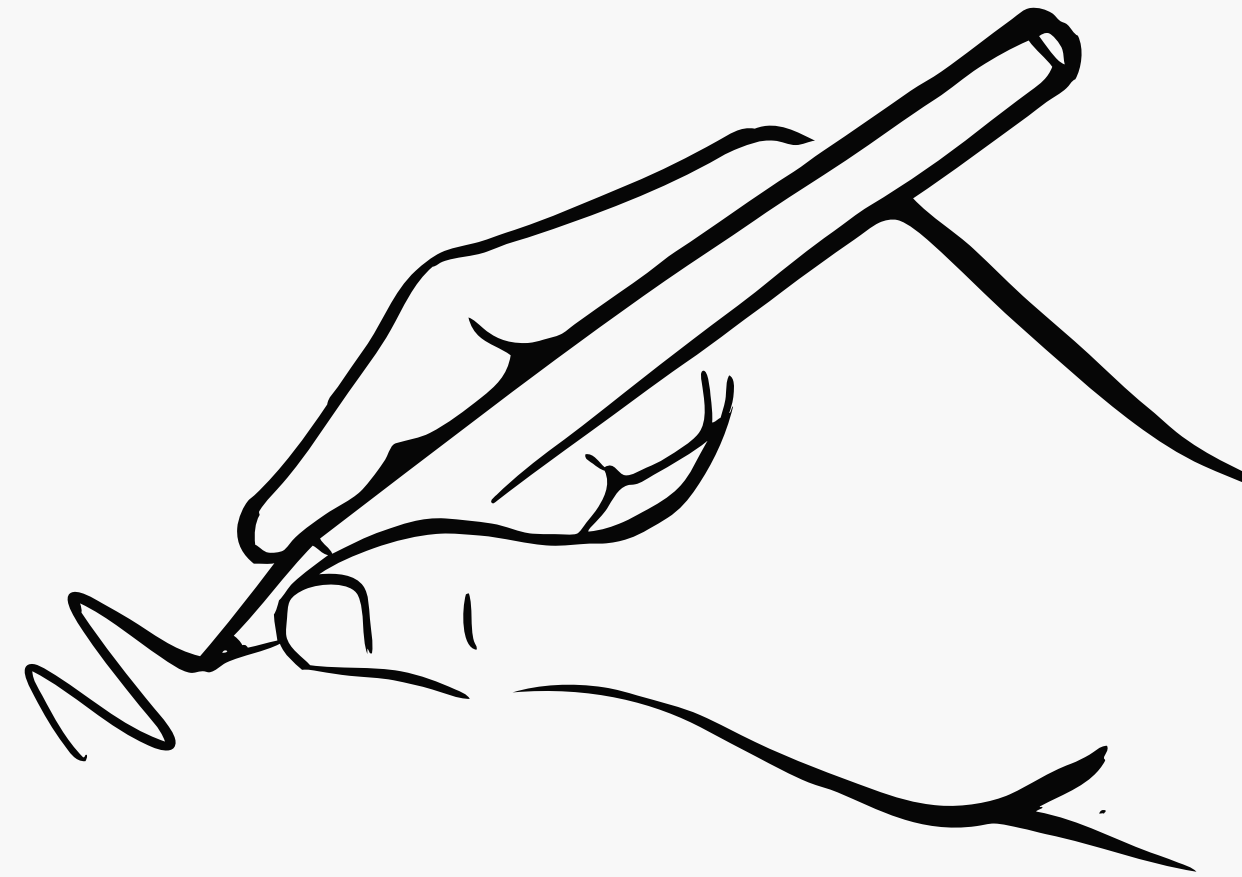
/ Séance 4 - Exposer la nature

Culture artistique

Vidéo sur la Cyanotypie

Pratique artistique

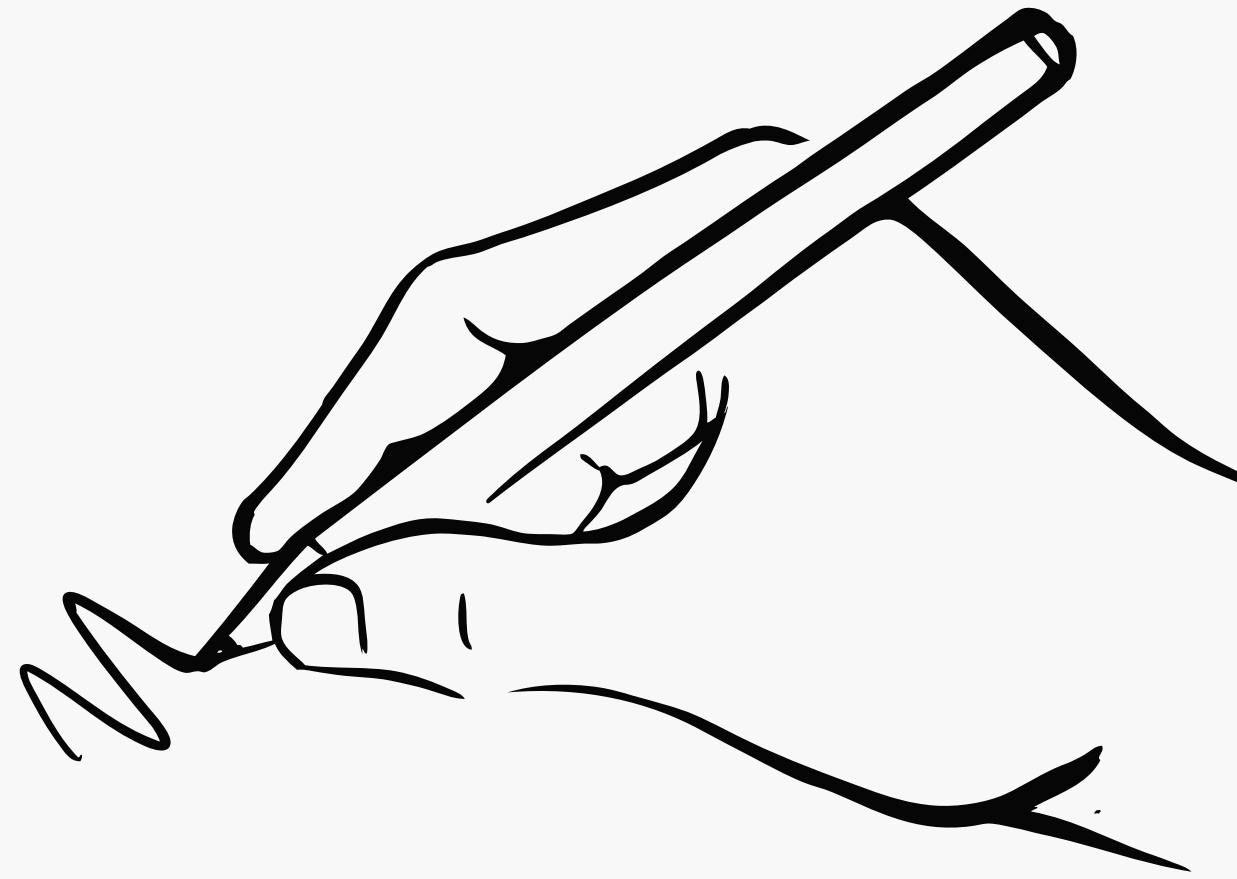
Exposition des dessins dans la rue ou dans le LAC

/ Séance 5 - Cyanotypes

Pratique artistique

Découverte de démarches et réalisations de cyanotypes

/ Le dessin traditionnel

— Étymologiquement, le mot "dessin" vient du latin *disegno* (*disegnare* en latin veut dire à la fois « **dessiner** » et « **projeter un plan** »).

Ce mot a deux significations :

- **Le dessein**, dessin comme projet, idée, représentation mentale, comme l'expression d'une projection mentale
- **La ligne, le tracé**

Donc étymologiquement, dessin et dessein sont une seule et même chose. D'ailleurs, en italien, on a gardé le même mot. En France, les deux se séparent au XVIIIe siècle au même moment que la création de l'Académie royale de peinture et de sculpture. C'est par le dessin que l'artiste réalise ses idées.

Ressources :

<https://e-cours-arts-plastiques.com/croquis-schema-esquisse-comment-sy-retrouver/>

<https://www.profartspla.info/index.php/cours-2/terminale/spe-arts/98-cours-2020-2021/1448-dessin-pratique-traditionnelle-et-contemporaine>

<https://www.cnrtl.fr/lexicographie/>

Dada n151, Le dessin

■ **Le dessin comme objet**

Il évoque l'oeuvre, la production. (ex : le dessin de Matisse) dont le critère serait le support (souvent une oeuvre sur papier)

> par opposition au tableau

■ **Le dessin comme acte**

Il évoque le geste graphique dont le critère serait l'outil (pastel, mine graphite...) > par opposition à la peinture

■ **Le dessin comme valeur**

En tant que travail en valeur

> par opposition à la couleur

■ **Le dessin comme tracé**

Il est le contour, la trace laissée par l'outil sur le support en référence au mythe fondateur relaté par Pline l'ancien sur les origines du dessin

/ Les techniques et outils traditionnels du dessin

- * **Le fusain** : Le charbon de bois est le matériau le plus ancien, utilisé depuis la Préhistoire.

Jérôme Bosch
Arbre fantastique en forme d'homme,
Fin du 15ème siècle
Plume et Bistre sur papier
Vienne, Graphische Sammlung Albertine

- * **La plume** est considérée comme l'outil graphique par excellence, utilisée depuis l'Antiquité. Elle s'utilise avec des encres.

- * **La sanguine** est faite à partir d'une argile ferrugineuse.

Leonardo da Vinci
Autoportrait
1512
Sanguine sur papier
Vienne, Graphische Sammlung Albertine

Figure enlaçant une figure agenouillée CARRIÈRE
Eugène 1849-1906
Estompe et fusain

- * **La pointe de métal**, dite style ou styler laisse sur la surface une empreinte en creux ou une trace colorée.

- * **La pierre noire**, est l'ancêtre du crayon avec la mine de graphite, elle est tirée d'une pierre naturelle.

Vincent Van Gogh, Study for Worn Out, vers le 24 novembre 1882, crayon sur papier, 48,8 x 30 cm, collection privée

- * **L'aquarelle**. Les pigments sont broyés en poudre fine et sont délayés dans l'eau pour être posés sur le support.

William Turner
Rye or the Coast near Dunstanbrough Castle
c.1825-30
Aquarelle sur papier
Tate Gallery, Londres
308 x 488 mm

- * **Le pastel (gras et sec)** matériau artificiel, se présente sous forme de bâtonnet.

Edgar Degas Le Tub En 1886 Pastel sur carton H. 60,0 ; L. 83,0 cm.
Musée d'Orsay, Paris

Jean Honoré Fragonard, Le Pacha, 1750-1775

Pinceau et encre brune sur papier
Musée des arts graphiques, Le Louvre, Paris

- * **Le pinceau**, souvent associé à la peinture, il est souvent employé pour travailler l'aquarelle ou les encres.

/ Place et rôles du dessin de l'Antiquité au 19ème siècle

Un enseignement fondamental

Pendant des siècles, le dessin n'est pas considéré comme une forme d'art à part entière, mais comme une étape dans le long processus de création. Les dessins étaient d'ailleurs rarement signés ou datés. Quelques exceptions apparaîtront au XVème siècle mais c'est seulement au XIXème siècle qu'il deviendra un art autonome.

Ainsi, pendant longtemps, il était considéré comme la base de toutes les autres formes d'art : sculpture, peinture, architecture... C'est pour cela qu'il était rigoureusement enseigné dans les écoles d'art.

Les rôles du dessin étaient alors multiples :

- ils constituaient un moyen de préparer les oeuvres : penser les postures, la composition (croquis, esquisse, ...)
- il permettait de s'entraîner, d'assimiler les codes de représentation
- les outils se développant et devenant plus pratiques, il servaient aussi à saisir la réalité, parfois sur le vif.

Michel-Ange (1475-1564),
Étude pour la sibylle libyenne du
plafond de la chapelle Sixtine, vers
1510, sanguine sur papier crème,
28,9 x 21,4 cm,
Metropolitan Museum of Art, New
York.

/ Le dessin, étape préparatoire de l'oeuvre

Pour la majorité des artistes, l'élaboration d'une oeuvre est un lent travail de réflexion et d'amélioration qui passe inévitablement par le dessin. Il jette d'abord sa première idée sur le papier (le croquis), il étudie ensuite les figures (études), il pense la composition, la répartition des éléments (l'esquisse).

-
1. **Le croquis** : Dessin rapide réalisé à main levée dégageant, à grands traits, l'essentiel du sujet, du motif observé ou imaginé. C'est une représentation simplifiée mais exacte. Son but est d'indiquer les grandes caractéristiques sans entrer dans le détail. Il n'est pas destiné à être repris ou retravaillé.
 2. **L'étude** : Travail de détail exécuté en marge et en vue d'une composition d'ensemble, mais pouvant parfois constituer une oeuvre en soi.
 3. **L'esquisse** : Dessin caractérisé par une impression d'inachèvement, généralement réalisé comme une étape préliminaire à une oeuvre plus ambitieuse et élaborée, qui sera exécutée avec d'autres outils, supports, dimensions et dont l'esquisse est le « brouillon ». Première étude d'une composition picturale, sculpturale, architecturale, indiquant les grandes lignes du projet et servant de base à son exécution définitive.

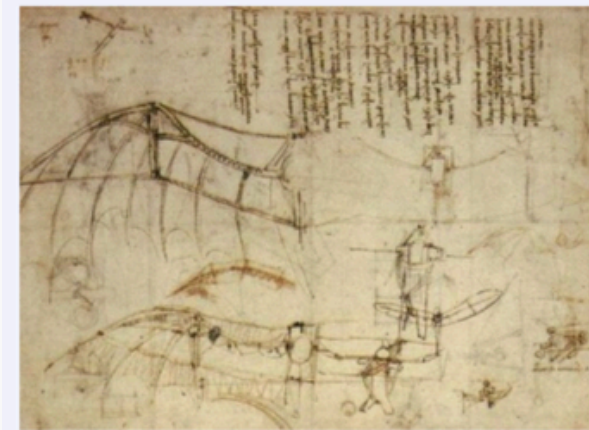
/ Le dessin, étape préparatoire de l'oeuvre

Pour la majorité des artistes, l'élaboration d'une oeuvre est un lent travail de réflexion et d'amélioration qui passe inévitablement par le dessin. Il jette d'abord sa première idée sur le papier (le croquis), il étudie ensuite les figures (études), il pense la composition, la répartition des éléments (l'esquisse).

1. **Le croquis** : Dessin rapide réalisé à main levée dégageant, à grands traits, l'essentiel du sujet, du motif observé ou imaginé. C'est une représentation simplifiée mais exacte. Son but est d'indiquer les grandes caractéristiques sans entrer dans le détail. Il n'est pas destiné à être repris ou retravaillé

2. **L'étude** : Travail de détail exécuté en marge et en vue d'une composition d'ensemble, mais pouvant parfois constituer une oeuvre en soi.

3. **L'esquisse** : Dessin caractérisé par une impression d'inachèvement, généralement réalisé comme une étape préliminaire à une oeuvre plus ambitieuse et élaborée, qui sera exécutée avec d'autres outils, supports, dimensions et dont l'esquisse est le « brouillon ». Première étude d'une composition picturale, sculpturale, architecturale, indiquant les grandes lignes du projet et servant de base à son exécution définitive.

Croquis d'une machine volante,
Léonard de Vinci, 1488,

Croquis de paysage avec arbres et
buissons encadrant un champ
BONNARD Pierre (1867-1947)
mine de plomb

Pierre Paul Rubens, Quatre études
d'une tête de Maure

Etude de groupe pour le
radeau de la Méduse Vers
1818/1819 Géricault,
Théodore

Le radeau de la Méduse 1818
Géricault, Théodore, huile sur
toile,
0,643 m x 0,81 m

Le radeau de la Méduse
1818
Géricault, Théodore
huile sur toile
0,51 m x 0,46 m

/ Les pratiques contemporaines du dessin

/ Les machines qui dessinent :

Jean Tinguely
Méta-matic n° 1 1959,
96 x 85 x 44cm, Métal, papier, crayon feutre, moteur
Centre Pompidou.

L'œuvre est faite de métal, papier, crayon feutre, et d'un moteur. « Une zone motrice est reliée par des courroies à une ou plusieurs roues qui tournent et entraînent un arbre excentré qui transmet à une tige un mouvement irrégulier. L'utilisateur fixe à l'extrémité de cette tige un morceau de craie, un crayon, un stylo à bille ou un feutre, qui couvre de traits et de griffonnages le papier posé sur le support prévu à cet effet. » (Nadine Pouillon, Centre Pompidou). Un simple jeton active l'œuvre et permet de choisir la couleur des médiums actionnés.

/ Les machines qui dessinent :

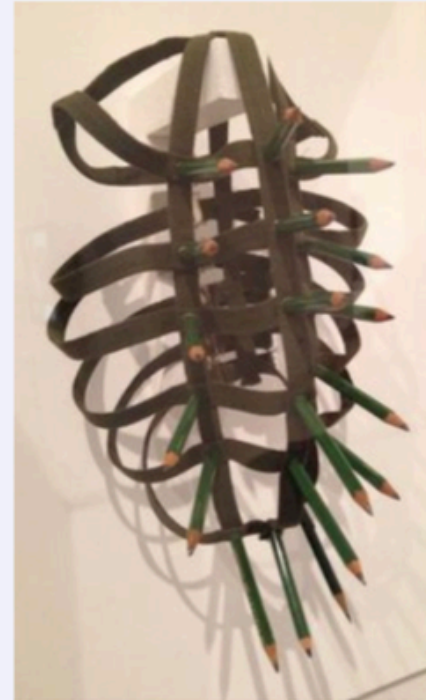

Jean Tinguely
Méta-matic n° 1 1959,
96 x 85 x 44cm, Métal, papier, crayon feutre, moteur
Centre Pompidou.

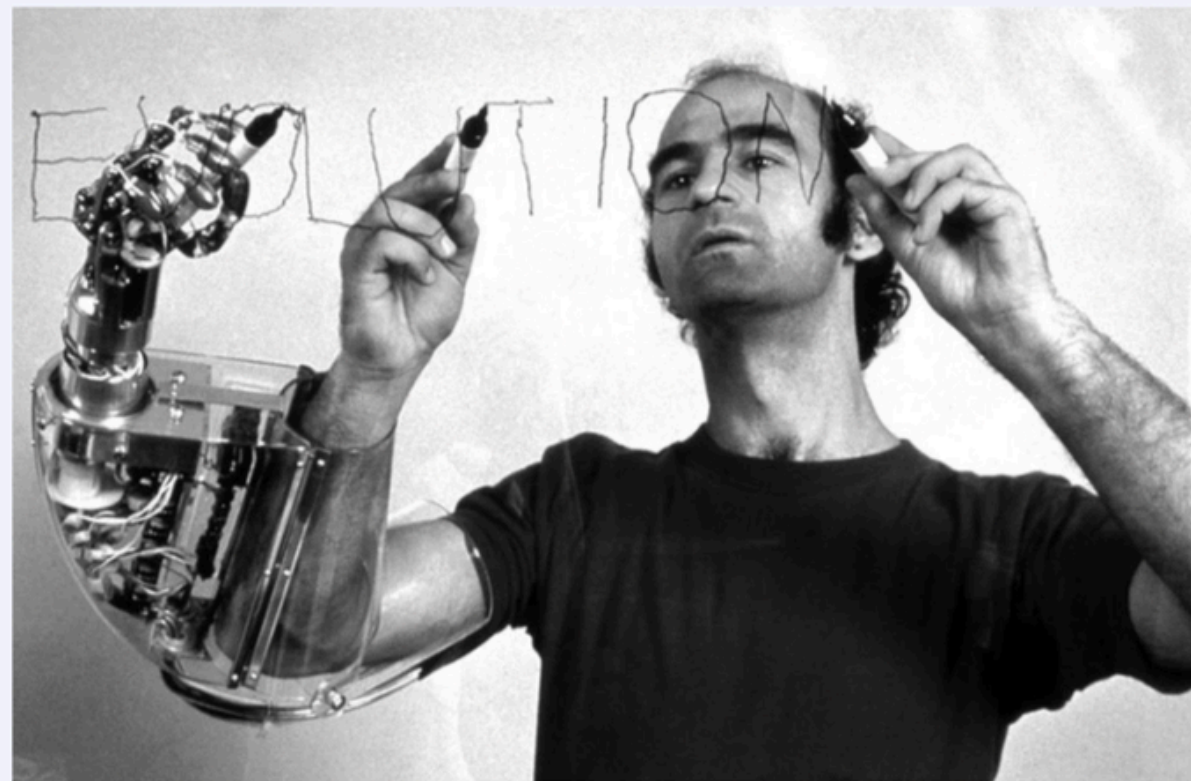
L'œuvre est faite de métal, papier, crayon feutre, et d'un moteur. « Une zone motrice est reliée par des courroies à une ou plusieurs roues qui tournent et entraînent un arbre excentré qui transmet à une tige un mouvement irrégulier. L'utilisateur fixe à l'extrémité de cette tige un morceau de craie, un crayon, un stylo à bille ou un feutre, qui couvre de traits et de griffonnages le papier posé sur le support prévu à cet effet. » (Nadine Pouillon, Centre Pompidou). Un simple jeton active l'œuvre et permet de choisir la couleur des médiums actionnés.

/ Les prothèses :

Les prothèses :

Masque aux crayons
Performance II de Rebecca Horn
Crayon, bandes tissus
1972

Stelarc, 1982.
Handwriting.
Aluminium, acier inoxydable,
acrylique, électronique en latex,
électrodes, câbles et batterie

La main a été achevée en 1980 à Yokohama. Il était basé sur un prototype développé à l'Université Waseda. Il a été construit avec l'aide d'Imasen à Nagoya. Il a été utilisé dans des performances de l'artiste entre 1980 et 1998 au Japon, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

/ Les outils de captation :

Des outils de captation

Bernard Moninot,
La mémoire du vent,
jardin botanique de Genève, 2003
dimensions variables

Un instrument de capture des mouvements de l'air permet de faire apparaître l'écriture du vent. Le dessin est transféré sur un Gobo qui est projeté par la lumière directement sur le mur. À l'aide d'un appareil fabriqué spécialement à l'intérieur de 40 boîtes de Petri enduites de noir de fumée a été collectée l'écriture du vent collectée dans différents lieux et paysages du monde: Inde, Mexique, Maroc, Suisse, Iran, France etc... "Aucun de ces dessins n'est répétable, ce presque rien qui a été recueilli est un commencement, le commencement à l'état pur."

Xavier Bou, *Ornithography*, 2012-2021
Son premier test date de 2012, mais il se plonge réellement dans le projet en 2015 et depuis il continue de l'alimenter. Xavi Bou réalise ces clichés impressionnants sur les oiseaux grâce à une technique un peu spéciale. En utilisant des caméras haute résolution, la Blackmagic Ursa mini 4,6k et parfois la Red One Raven. Ces caméras lui permettent d'enregistrer en format vidéo raw et 4,6k au ralenti. Ensuite, il assemble des centaines d'images en une seule, révélant ainsi les formes qu'on découvre sur le résultat final. Chacune de ses images est composée de 250 à 1 000 images individuelles.

Graham Fink, *Drawings with eyes*, galerie Riflemaker à Londres. 2015

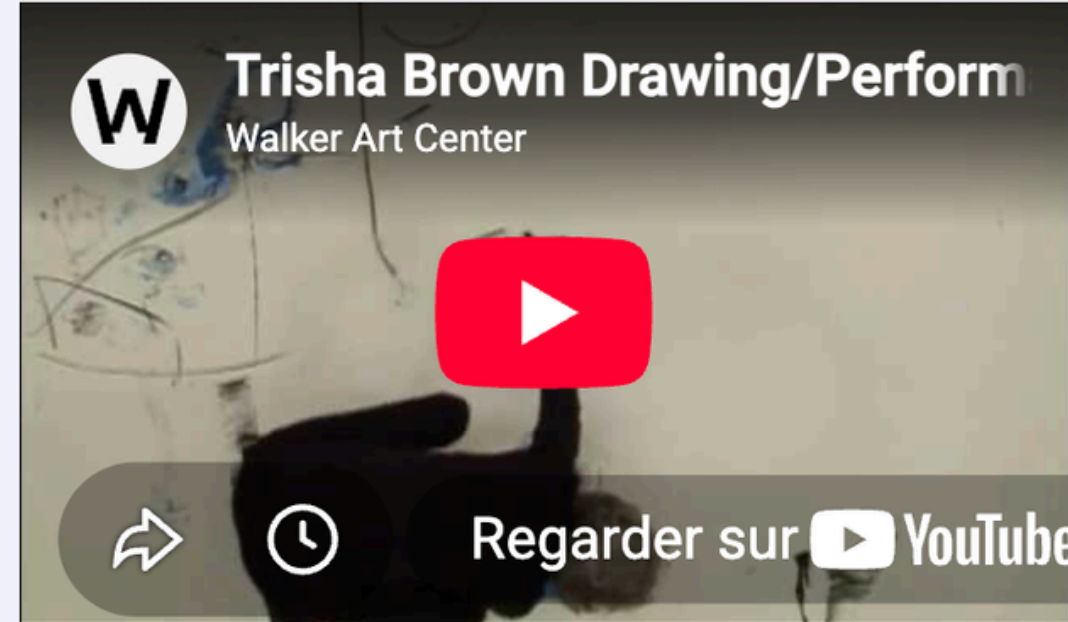
James Frost, *House of cards*, 2008, musique Radiohead

Pour ce clip, James frost utilise le Velodyne Lidar qui capture 900 fois par minute ce qu'il voit autour de lui. Chaque point correspond à un point d'impact du laser qui a ainsi reconstitué les visages du groupe Radiohead.

/ Des nouveaux gestes graphiques

Danser, bouger, performer, marcher

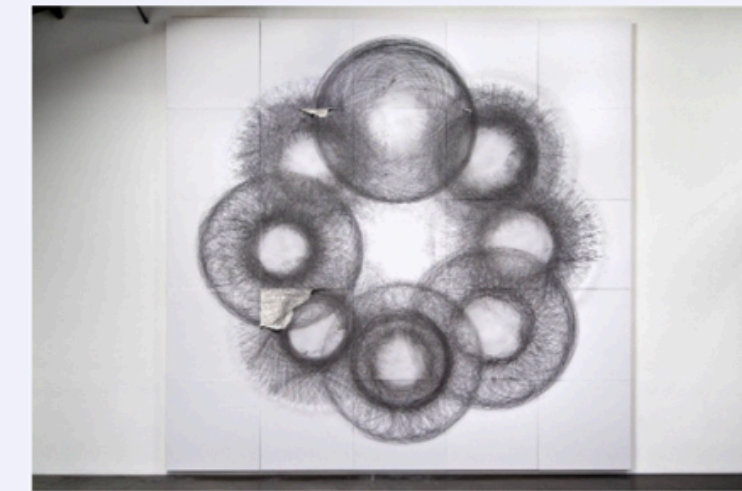
Richard Long, A Line Made by Walking, 1967

Trisha Brown

Emmanuel Béranger
Saut #5 Série Sauts, Février 2019 Sauts
Dans la série de performance *Sauts*, muni
d'un fusain et contre un mur, je répète
plusieurs gestes issus de la salle
d'entraînement. Ces gestes deviennent
ainsi des protocoles pour mes dessins, à
la fois objet plastique et trace de l'effort.
De chaque protocole émerge un tracé
différent et le corps devient alors dans ces
performances l'outil de l'écriture du
mouvement.

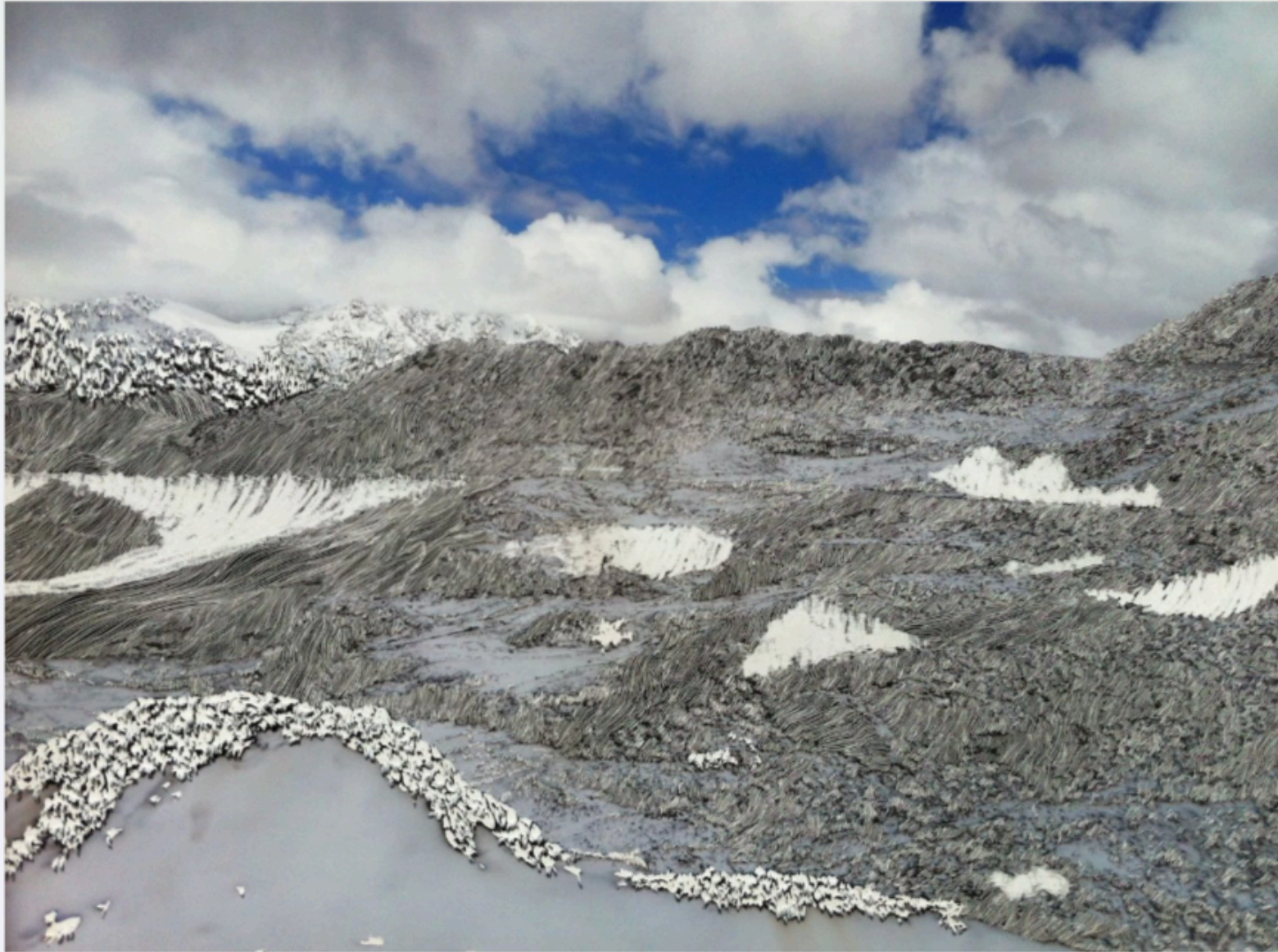

Tony Orrico. 2012. *Penwald: 8: 12 by 12 on knees* (MUNAL, Mexico City, MX).
[Photographie de Berna J. Klein Ríos]. Avec
l'aimable autorisation de Tony Orrico et
Berna J. Klein Ríos.

2011. *Penwald: 2: 8 circles: 8 gestures* [Graphite
sur papier, huit tours, environ 90 min, 25
panneaux. Photographie du dessin issu de la
performance visible sur le site de l'artiste].
Collection de la Shoshana Wayne Gallery, Santa
Monica, CA.

/ Des nouveaux gestes graphiques

Griffer, ratisser

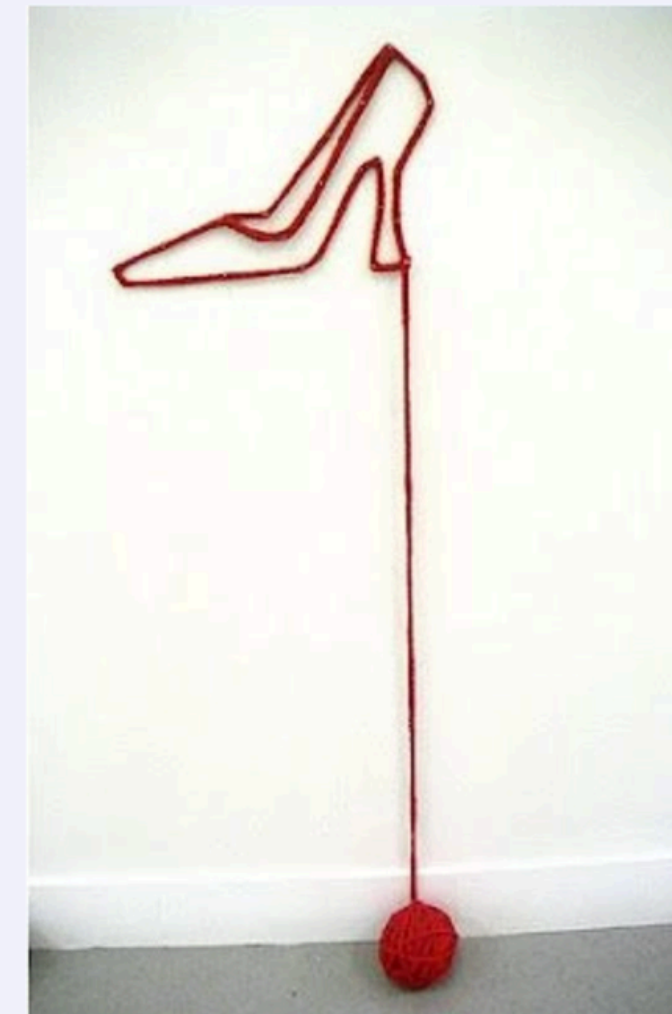
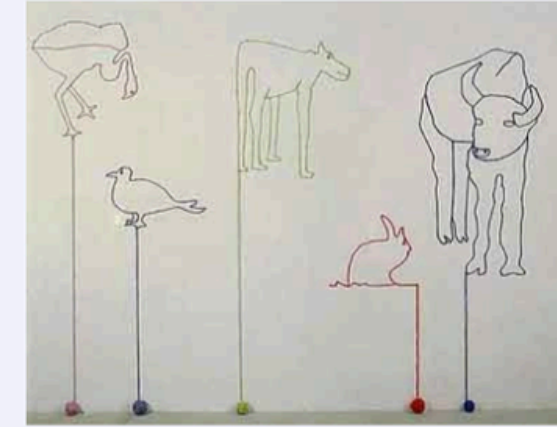
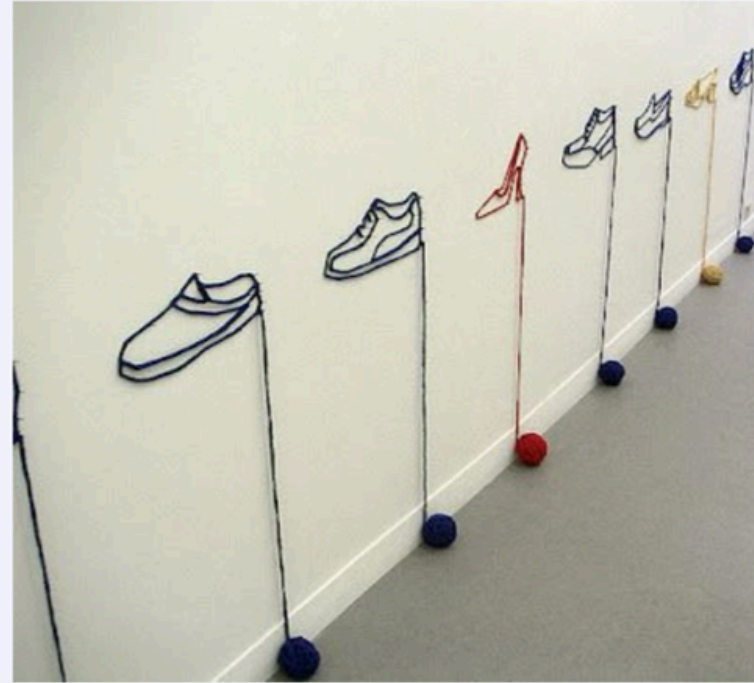
Raphaëlle Peria, *45km après Cuzco*
Grattage sur photographie 80 x 60 cm 2014
collection privée

Jben, *Beachart 216*, Mind fluid
travail in situ, ratisage sur le sable

/ Des nouveaux gestes graphiques

Broder, tricoter

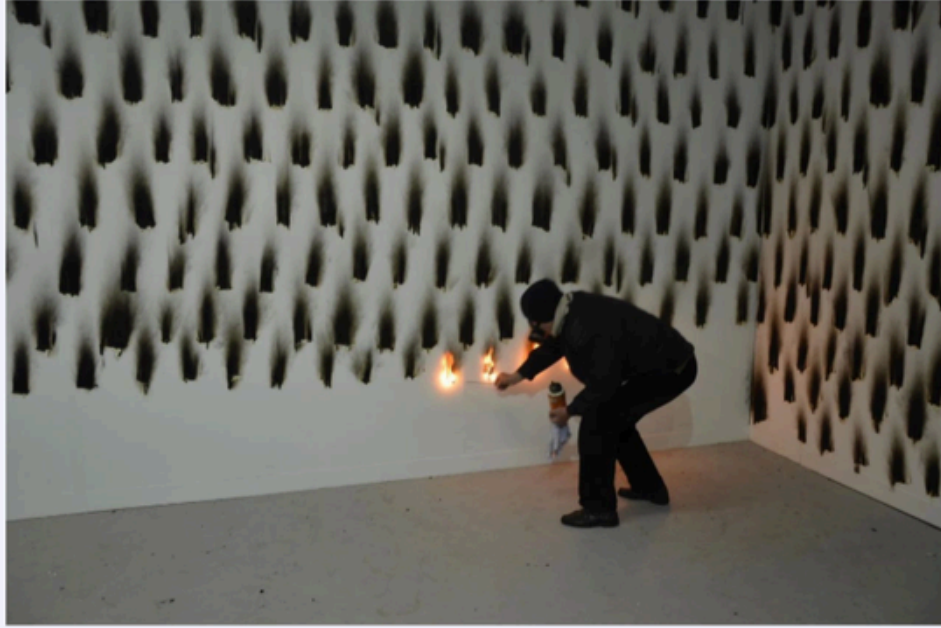

Chantal Fochésato, "Du fil pour les étoiles" Dans le cadre de WATCH THIS SPACE #5 Biennale jeune création du réseau 50° nord

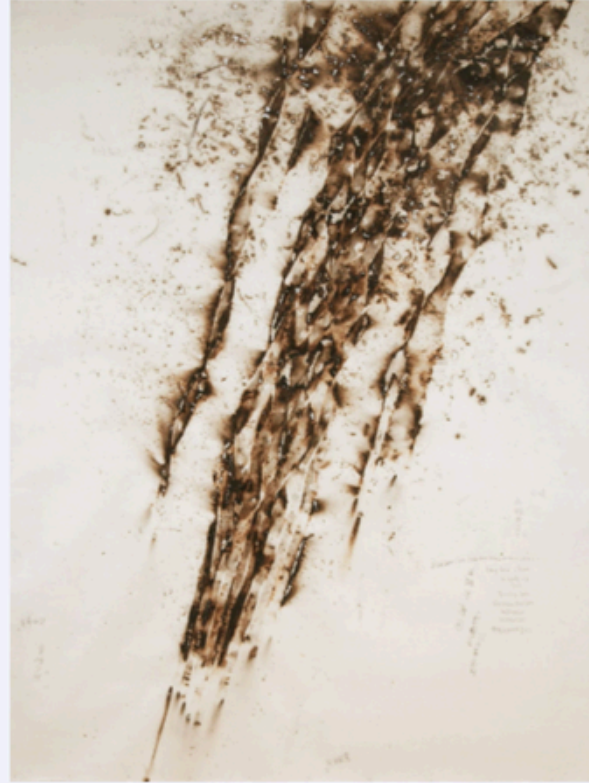
Olga Boldyreff est d'origine franco-russe. Elle vit à Nantes et se déplace beaucoup, empruntant les transports publics afin de multiplier les échanges et les rencontres. L'ensemble de son œuvre, inspiré par les préceptes de John Cage, confond l'œuvre et le processus de création. Le temps de création, dans un espace public qu'elle choisit, qu'elle partage avec un public invité à une réalisation collective, est en lui-même l'œuvre, au même titre que les objets qui en découlent. Son travail, dans lequel l'art et la vie se rejoignent, se situe à la fois dans les champs du dessin, de l'écriture (elle publie des ouvrages à la suite de ses interventions) et de la performance. Depuis le début des années 80, elle a recours à des techniques populaires comme le tricotin, la pyrogravure et la broderie, qui apporte à son travail une grande gaîté. Matériaux : tricotin, laine, photographies

/ Des nouveaux gestes graphiques

Brûler

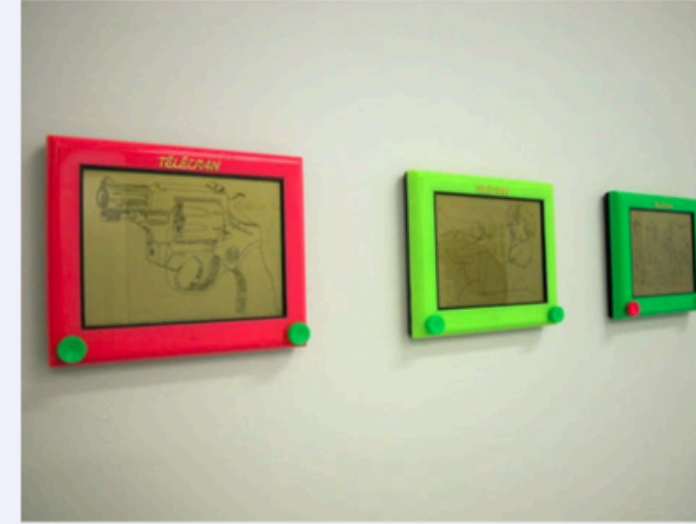

Christian Jaccard, *Tableau éphémère*, 2012, vue partielle, EACAM, Colmar, © christian jaccard, ADAGP. La démarche de Christian Jaccard se fonde sur une philosophie proche de l'ésotérisme. A la pratique de la combustion, il associe un « matériel » d'ordre rituel, primitif. La création par et dans le feu devient le passage obligé d'une transmutation de la matière dont le résultat est imprévisible et engendre une représentation plus ou moins abstraite.

Guo-Qiang
Tide Watching on West Lake
2004 Gunpowder on paper
403.8 x 304.4 cm
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden

Jouer

Stephane Lallemand
Installations galerie
faux Mouvement Metz
Télécrans, 1989-93

« En retrouvant dans une brocante un Télécran (...), il ne me déplaisait pas de me moquer de mon désir d'inscrire dans la durée une activité aussi futile que celle de l'art, en utilisant un objet qui, par nature, réservait au dessin un avenir éphémère. »

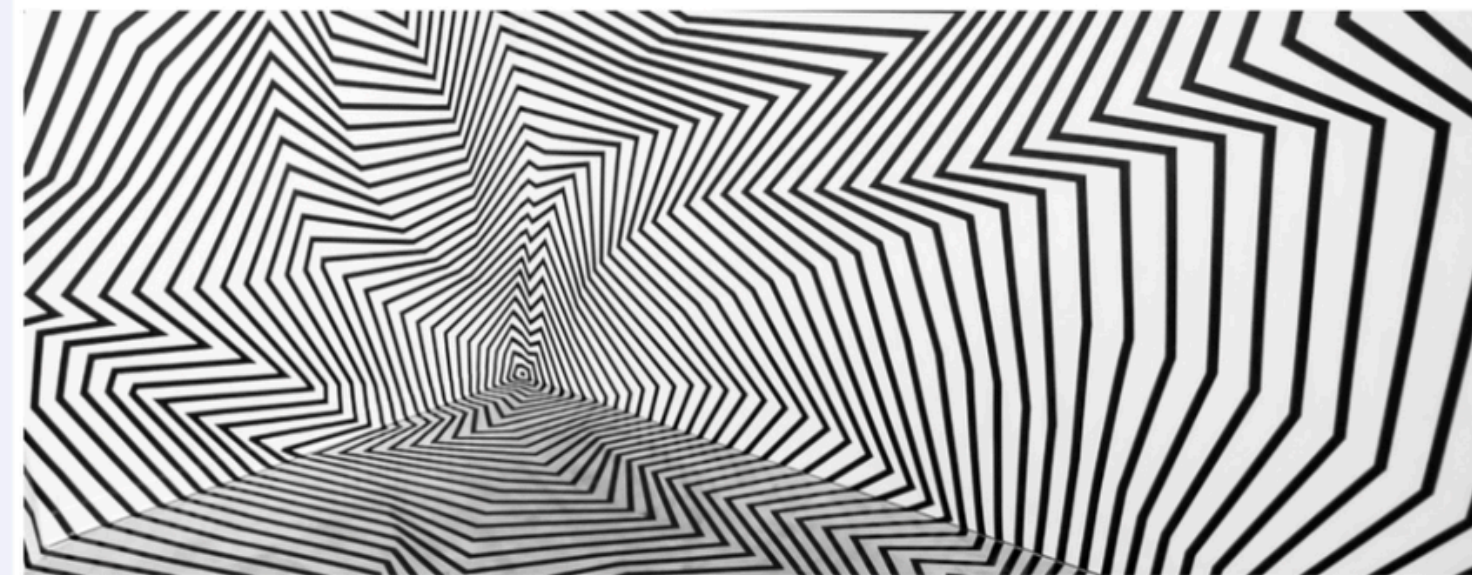
/ Des nouveaux gestes graphiques

Plier

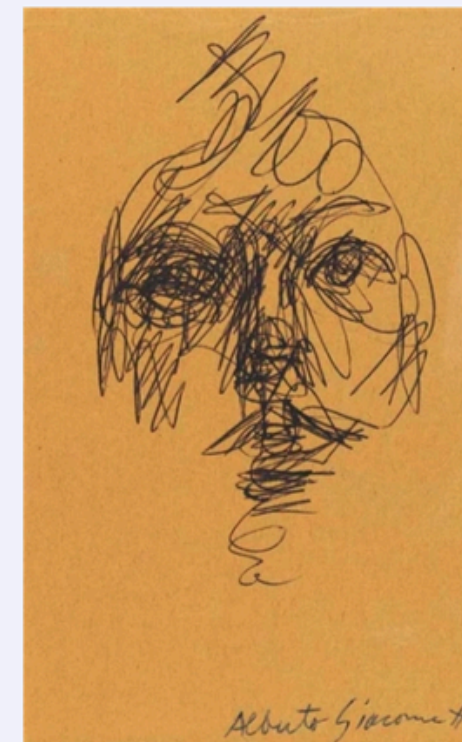
Simon Schubert
Light – untitled (corridor with light),
70x50cm, 2014

Scotcher

Darel Carey
installation at brea gallery
2019

Griffoner

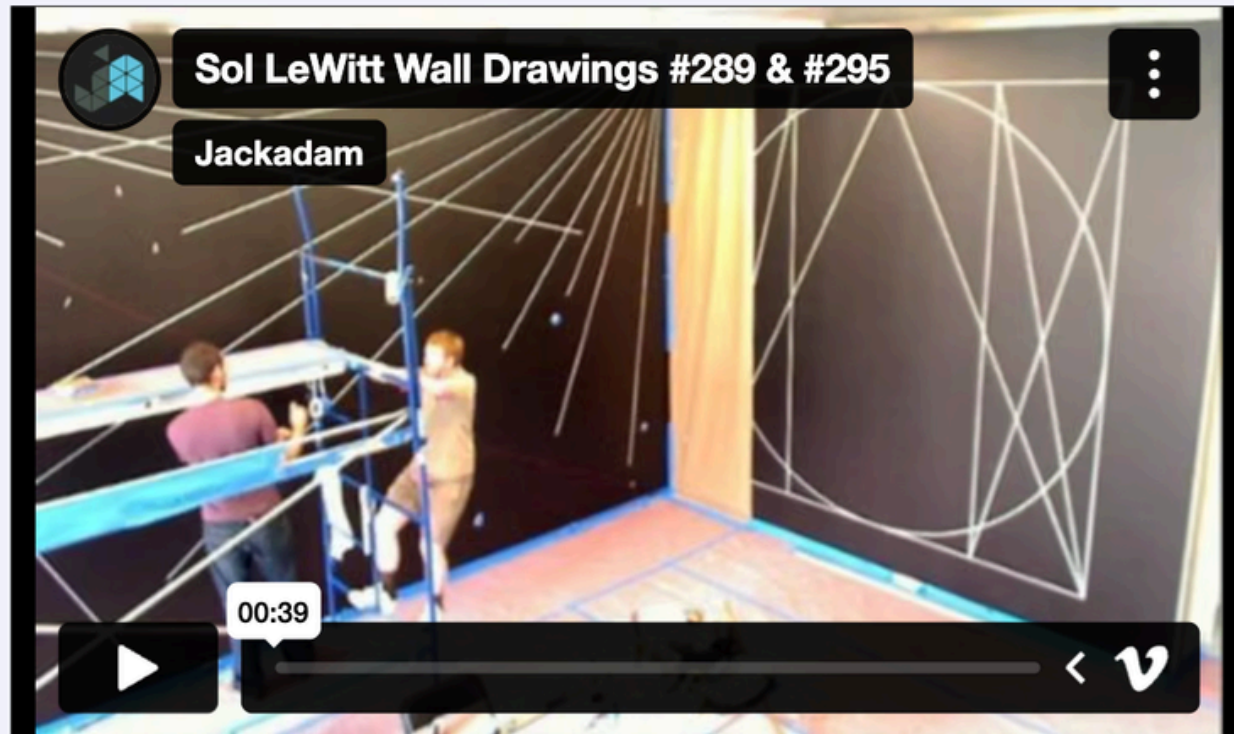

Alberto Giacometti, “Head of Diego on ‘La Psychanalyse’” (n.d.), ink on book page; 8 7/8 x 5 1/2 inches (all photos by the author for Hyperallergic)

Alberto Giacometti Tête de femme (Portrait d'Annette), Circa 1955 ball-point pen on the back of a book cover Works on Paper 6 5/8 x 4 1/8 in. (16.8 x 10.4 cm.)

/ Des nouveaux gestes graphiques

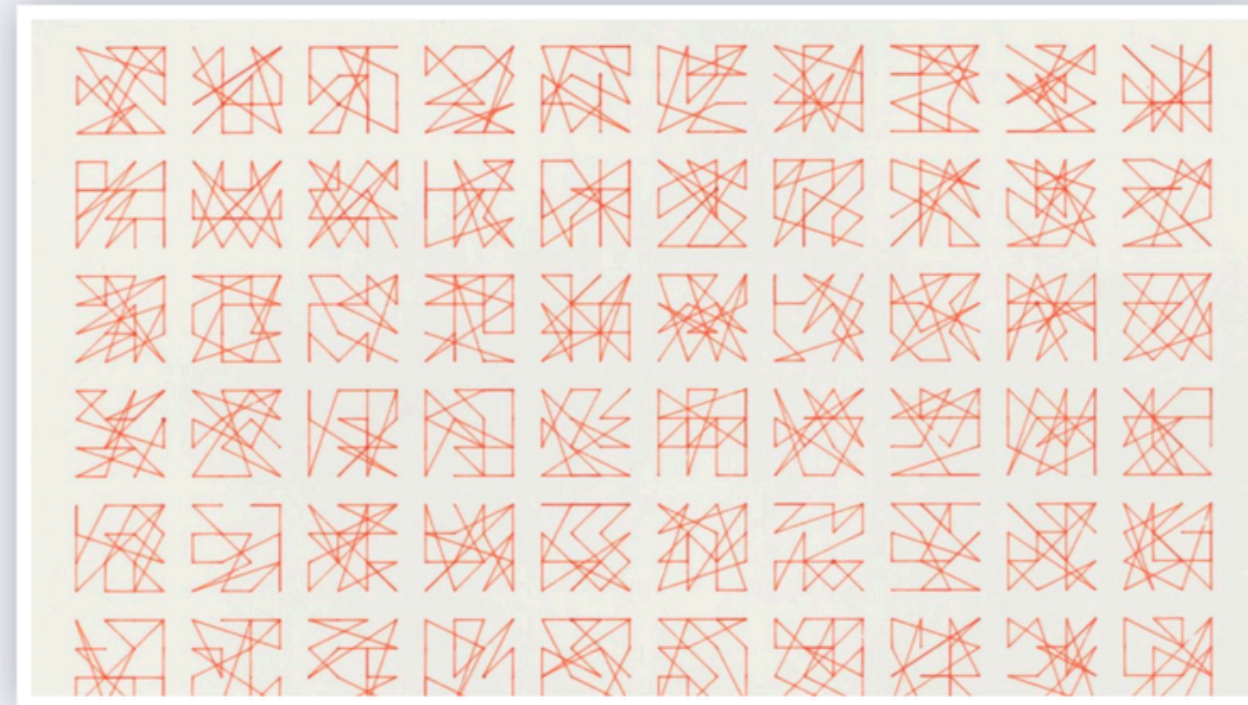
Ordonner, régler

Wall Drawing #289

Montrée pour la première fois au Detroit Institute of Arts (3 murs), en 1976, l'œuvre est ensuite « complétée » par un quatrième mur (projet initial) et présentée au Museum of Modern Art de New York avec pour « dessinateurs-assistants » Jo et Ryo Watanabe. L'œuvre du Whitney Museum a été réalisée par Jo Watanabe. Il s'agit d'un dessin sur quatre murs ayant comme trame de fond un quadrillage de 6 pouces (15 cm) couvrant chacun des quatre murs noirs. Des lignes blanches (graphite) sont ensuite tracées depuis certains de ces points : – 24 lignes depuis le centre ; – 12 lignes depuis le point médian de chaque côté ; – 12 lignes depuis chaque coin. Les instructions de Sol LeWitt définissent les emplacements de départ des lignes, mais pas où elles finissent ; il faut simplement qu'elles aboutissent à un point de la grille.

Programmer

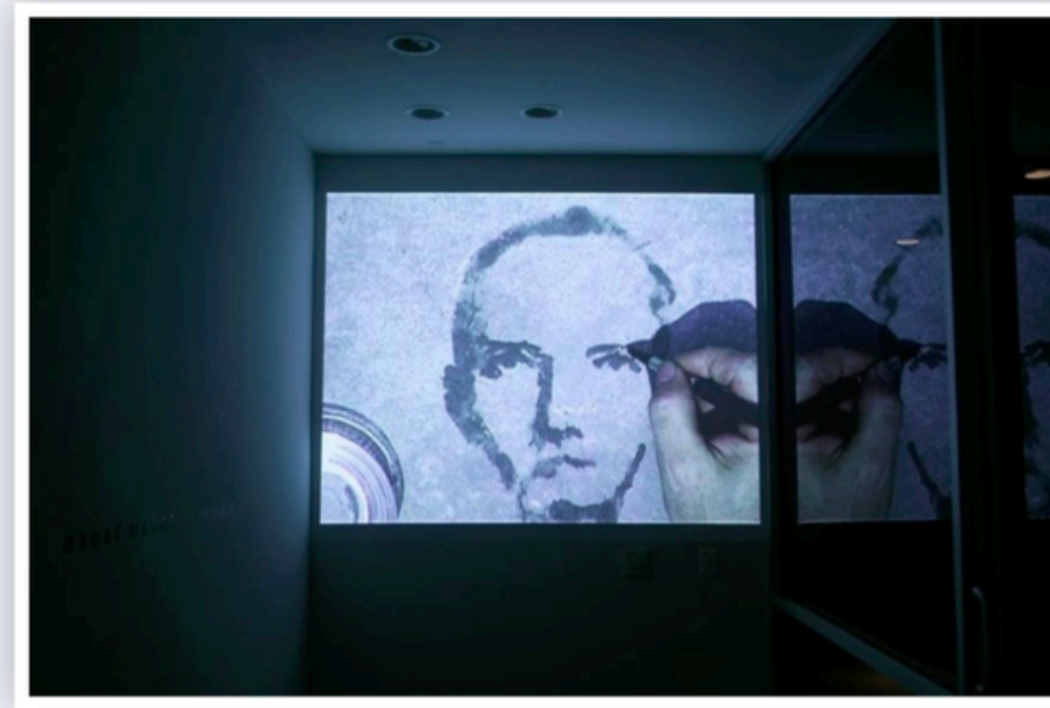
Véra Molnar est une artiste contemporaine française dont la pratique englobe peinture, dessin, encre, tracé d'ordinateur sur papier... Véra Molnar est pionnière dans le domaine des arts numériques. Elle fait partie des premiers artistes à avoir créé des œuvres à l'aide d'un ordinateur. Elle a conçu un programme dédié au décryptage des processus créatifs. Formellement géométrique, la peinture de Véra Molnar conjugue séries et combinatoires. À l'aide de règles simples, les motifs sériés se répètent, se décalent, s'altèrent. Sa production artistique se déploie en formes, lignes, entrelacs, motifs colorés... Combinant rigueur géométrique et impression de sauts, rompant toute monotonie.

/ Des nouveaux gestes graphiques

Saisir le fugitif

Narcisse d'Oskar Munoz, 1999

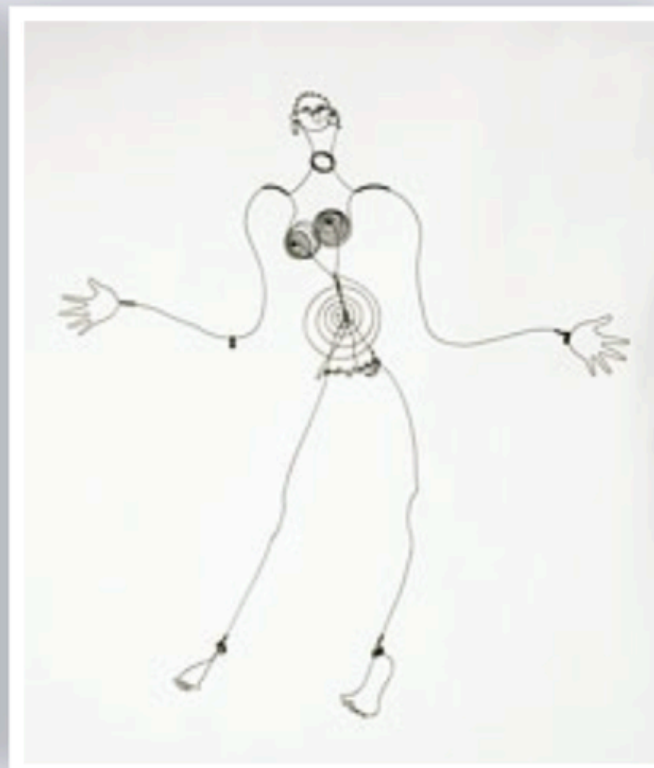
Oscar Muñoz, Re/trato, Exhibition at Sicardi | Ayers | Bacino, 2002.

/ Des nouveaux gestes graphiques

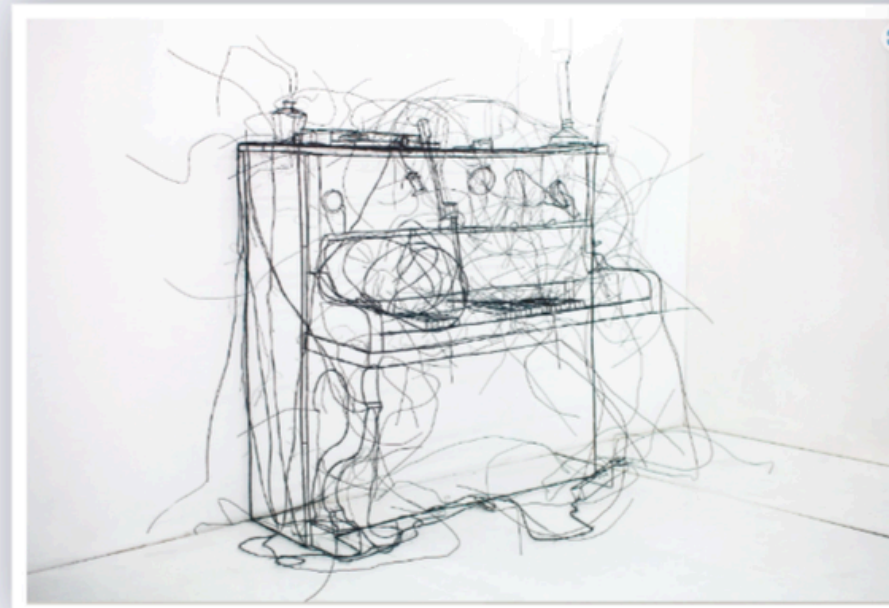
Investir l'espace

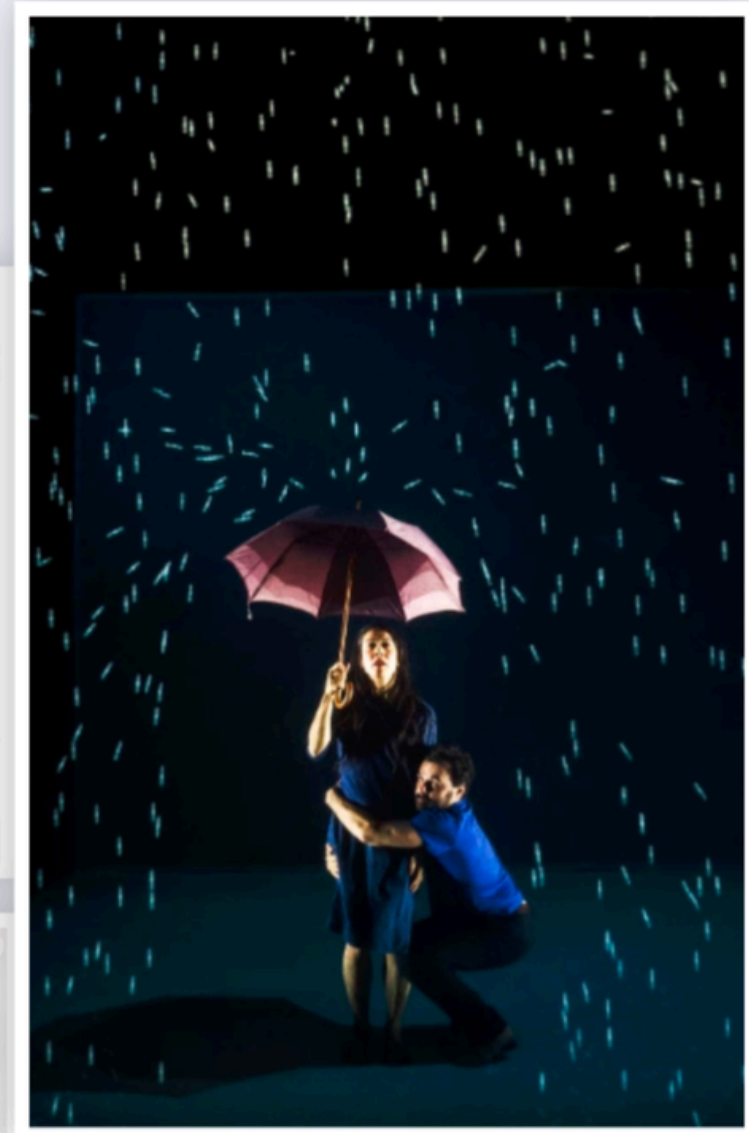
Alexander Calder
Le Lanceur de poids,
1929 Fil de fer,
82 x 73 x 13,3 cm Paris,
Centre Pompidou, Musée
national d'art moderne, don
de l'artiste 1966 © Calder
Foundation New York /
Adagp Paris

Alexander Calder
Joséphine Baker IV,
vers 1928
Fil de fer,
100,5 x 84 x 21 cm Paris, Centre
Pompidou, Musée national d'art
moderne, don de l'artiste, 1966
© Calder Foundation New York
/ Adagp Paris

Fritz Panzer,
Hommage à Nam June Paik
2010
Sculpture en fil de fer

Adrien M et Claire B
Acqua Alta
2019
Un parcours dans l'imaginaire de
l'eau, avec un spectacle, un livre
pop-up augmenté et une expérience
en réalité virtuelle.

Les démarches contemporaines

Les artistes interrogent avant tout le processus créatif. La démarche suivie est souvent au centre des questionnements de l'artiste et l'oeuvre produite devient le témoignage de cette action.

Le dessin contemporain incite à se questionner : qu'est ce qui fait oeuvre ? L'oeuvre est elle le produit, le geste réalisé, la démarche engagée, l'outil ?

Il y a un décloisonnement des disciplines : le dessin, la photographie, la sculpture, l'installation, la performance...les frontières ont disparu

Si les outils, les gestes changent, les supports, les dimensions, les lieux d'intervention et les modes d'exposition sont aussi totalement bouleversés

Le geste graphique : dessiner est totalement réinterprété et continuellement réinventé.