

Petit guide pour l'apprentissage d'un regard

Observer et dessiner les lumières de l'Abbaye de Boscodon

Contemplation

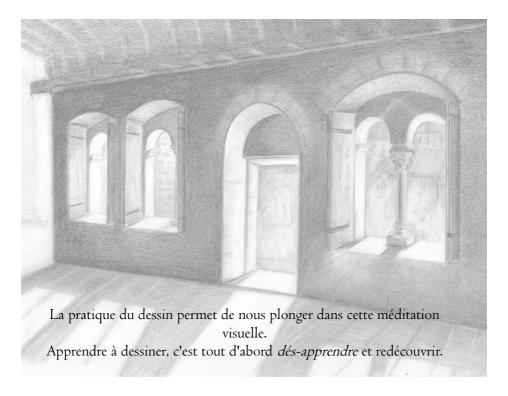
Lorsque nous voyons des objets autour de nous, nous les connaissons, nous leur attachons des noms : une chaise, un arbre etc.. mais nous prenons rarement le temps de les regarder vraiment, d'observer leur forme, leur texture etc.. sans préconception.

Prenez un objet autour de vous, ce peut être une pierre du cloître, une pièce de bois, une fleur, ce qui vous plaît, et prenez le temps de l'observer en profondeur, comme si vous vous apprêtiez à le dessiner, observez comment la lumière se pose sur lui, change sa couleur, montre son volume dans l'espace, comme si vous n'aviez jamais vu un tel objet, prenez cet exercice d'observation comme une méditation. Vous êtes seul avec l'objet. Prenez le temps.

Anthémis des teinturiers du cloître, observez ses « parastiches » (spirales dans lesquelles nous retrouvons le nombre d'or)

Comme une respiration, une partie de la lumière du soleil est absorbée par les objets, et une autre est rejetée, pour être recueillie par nos yeux.

Si vous avez un stylo ou un crayon sur vous, reprenez un objet, le même ou un autre, et, sans vous inquiéter du résultat, et sans vous concentrer sur la feuille, suivez ses lignes :

Vos yeux posés sur l'objet guident votre main dans son tracé, tenez votre crayon de façon souple, encore une fois, prenez le temps, l'apparence de votre dessin n'est pas importante. C'est une expérience.

Une fois les lignes posées, continuez l'exercice en suivant cette fois les effets de lumières, votre feuille étant déjà blanche, ce sont les ombres que vous allez dessiner, suivez leurs formes avec votre crayon ou stylo, essayez de repérer d'où vient la lumière.

Vous pouvez vous amuser à essayer de réaliser des dégradés avec un crayon mais aussi avec un stylo.

Appuyer plus ou moins le crayon sur votre feuille, vous pouvez estomper avec votre doigt. Avec un stylo, gérez la pression et espacez vos traits... expérimentez!

Harmonie

Le « Notan » est une pratique japonaise qui signifie **harmonie** entre le noir et le blanc.

Cet exercice va vous permettre d'entraîner votre œil à séparer les partie sombres et les parties claires de votre dessin, sans vous encombrer de détails, textures etc..

Il peut être très utile pour créer une image, en simplifiant au maximum les nuances et en séparant vos deux tons, vous pouvez visualiser et ajuster la composition, l'équilibre, et l'harmonie de votre image.

Commencez par choisir un point de vue qui vous semble intéressant concernant la lumière, et des différentes nuances que vous voyez.

Vous pouvez retrouver les points de vues que j'ai utilisé à l'abbaye pour comparer les choix réalisés (que représenter en sombre, que représenter en

clair)

Vous pouvez ensuite réaliser votre propre croquis, si vous avez du mal à séparer les deux tons, regardez votre sujet en plissant les yeux, vous recevrez moins d'informations et vous différencierez mieux les parties sombres et claires. Deux éléments entrent ici en jeu : la couleur des objets, et les effets de la lumière.

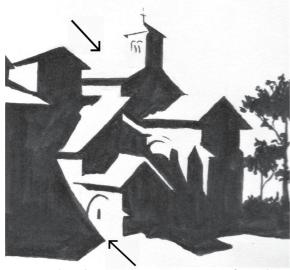
Vous pouvez réaliser ces croquis très rapidement, les exemples sont ici assez détaillés. Vous pouvez en faire plusieurs, pour l'exercice ou pour choisir quelle composition serait la plus intéressante pour une plus grande réalisation par exemple

Si vous souhaitez utiliser votre croquis pour réaliser un dessin plus nuancé, tentez de garder cet équilibre entre les sombres et les clairs, la nuance la plus foncée des clairs devrait alors rester moins foncée que le plus clair des sombres...

N'ayez pas peur de fondre deux plans ensembles : ici, en équilibrant avec l'ombre du coté droit, du dessous du toit et les quelques détails, nous comprenons ce qu'il se passe sans avoir besoin des contours.

Même sans nuances, l'ombre portée permet parfois de visualiser les volumes grâce aux changements de plans

Couleurs, des perceptions infinies

Représenter la couleur peut sembler intimidant, surtout lorsque nous voulons prendre la lumière en compte. Les nuances colorées sont infinies et la couleur visible d'un objet peut changer selon des paramètres eux aussi infinis : heure, temps, éclairage naturel, artificiel... et même selon la personne qui observe...

L'abbaye à 07h30 du matin, 21 octobre 2020

Laissez vos à priori de coté: les feuilles d'une plante ne sont pas forcément vertes, le bois n'est pas simplement marron, observez les différence de couleurs sur les pierres qui constituent l'Abbaye : certaines ont rougi, suite aux nombreux incendies, mais changent aussi de couleur selon l'humidité, ou la lumière...

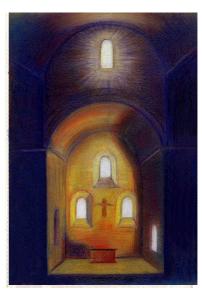
Le plus important, c'est de ne pas penser que l'on sait, chaque observation est un nouvel apprentissage.

Concentrez vous sur la lumière et les ombres que vous voyez autour de vous, comment changent elles la couleur des objets ?

Vous seriez tentés, en dessinant ou en peignant en couleur, d'ajouter du gris ou du noir pour former les ombres, elles possèdent pourtant des couleurs!

Si vous utilisez de la peinture ou de l'aquarelle, tentez de vous servir de vos trois couleurs primaires (magenta (rouge), cyan (bleu) et jaune) en jouant avec leurs proportions pour réaliser les ombres, vous pouvez aussi vous amuser à les superposer avec des crayons de couleurs.

Selon Renoir « Aucune ombre n'est noir, elles ont toujours une couleur. La nature ne connaît que la couleur. Le blanc et le noir ne sont pas des couleurs.»

Entraînez vous à observer les « couleurs cachées ».

L'abbaye se situe dans la montagne, où il peut faire très froid, vous y trouverez pourtant un accueil ou un recueillement chaleureux. Vous pouvez jouer avec ce contraste dans vos couleurs : froides (bleu, violet...) et chaudes (jaune, rouge...).

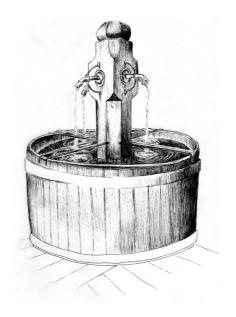
Réutilisez vos croquis Notan en essayant de garder l'harmonie créée lorsque vous ajoutez la couleur.

Ne vous inquiétez pas de la véracité de vos couleurs, le but est d'observer, mais vous pouvez laisser aller votre imagination et votre intuition...

À vous de jouer ! Sur le thème 2021 « Lumières » de l'Abbaye de Boscodon

Comment participer? Tous les détails sur le fichier joint.

Nous espérons recevoir de nombreuses œuvres, quel que soit votre «niveau» ou vos connaissances en art, le principal est de vous amuser et d'expérimenter!

Conception, dessins et textes: Camille Basset Source et inspiration: The Zen of Seeing, Seeing/Drawing as meditation, Frederick Franck, Murray Printing company, Forge Village, Massachusetts.