

Comment observer les formes dans la nature ? Les bonnes habitudes à prendre

En tant qu'artiste, on se doit d'observer le monde qui nous entoure d'une manière différente de celle de nos congénères. Contrairement aux croyances, apprendre à dessiner passe surtout par un travail d'observation. **Rien ne sert de prendre votre crayon si vous n'avez pas ouvert les yeux sur le monde qui vous entoure.** Si vous ne prenez pas le temps d'observer ce qui se passe autour de vous, personne ne le fera pour vous.

Lorsque vous allez à l'école le matin, lorsque vous rentrez du travail le soir, lorsque vous êtes dans les embouteillages à vous ennuyer dans votre voiture, dans les moments de votre vie où vous avez l'impression que vous perdez votre temps, profitez-en pour observer les choses autour de vous, car c'est sans aucun doute le bon moment pour le faire ! Plus vous vous exercerez et plus vous vous améliorerez en dessin. Oui vous avez bien entendu ! **Même sans dessiner avec un crayon dans la main vous pouvez vous améliorer** : on appelle ce phénomène la **mémoire visuelle**. D'ailleurs, plus vous stockerez d'éléments dans votre mémoire, et meilleurs seront vos dessins d'imagination.

De quelle façon observer les formes qui nous entourent dans notre vie de tous les jours?

Comment éduquer notre regard artistique sur des formes que l'on reconnaît très facilement de manière instinctive?

À vrai dire, le jour où **vous pourrez simplifier systématiquement ce que vous voyez dans la réalité**, vous appartenez aux 10% des individus qui y parviennent, et **vous serez capables de dessiner ce que bon vous chante.**

Il existe de nombreuses méthodes de simplification de formes. J'ai résumé pour vous ce qu'il est bon de retenir au départ.

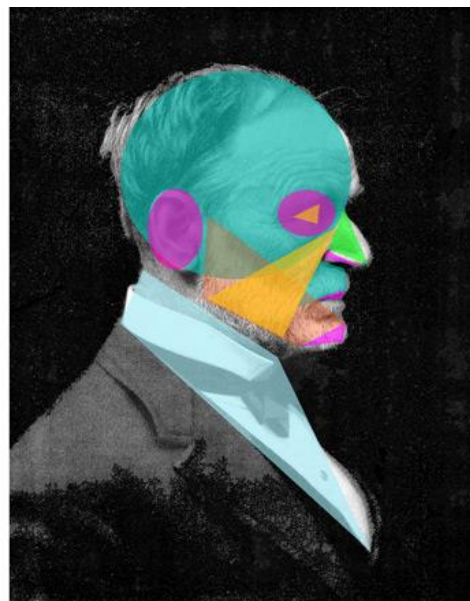
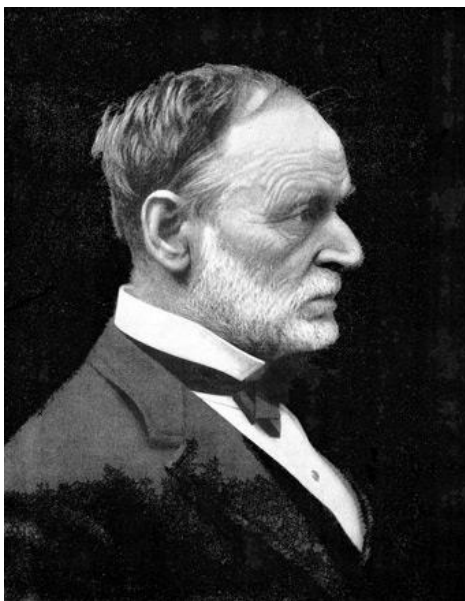
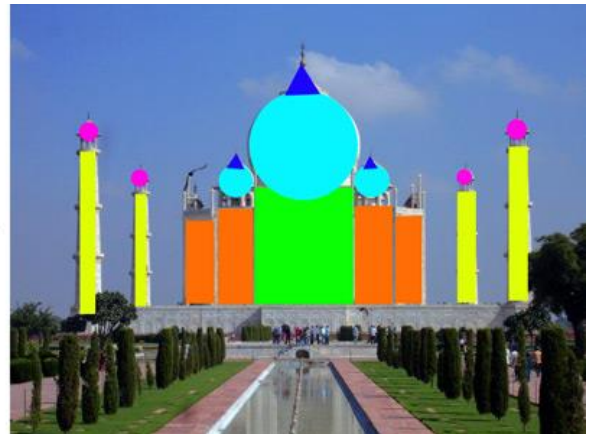
La simplification par les formes simples

La méthode la plus simple est d'observer un objet avec ses contours en deux dimensions, ce qui revient à simplifier les objets par leur silhouette (voir [article précédent](#)).

Analyser la silhouette et les formes à l'intérieur d'un objet revient à **réduire une ou plusieurs formes complexes à un minimum de formes simples**. Ces formes simples sont :

- **l'ellipse** (on considérera que le cercle est un cas particulier de l'ellipse)
- **le triangle** (le trapèze, le carré ou le rectangle peuvent être formés par une combinaison de triangles)

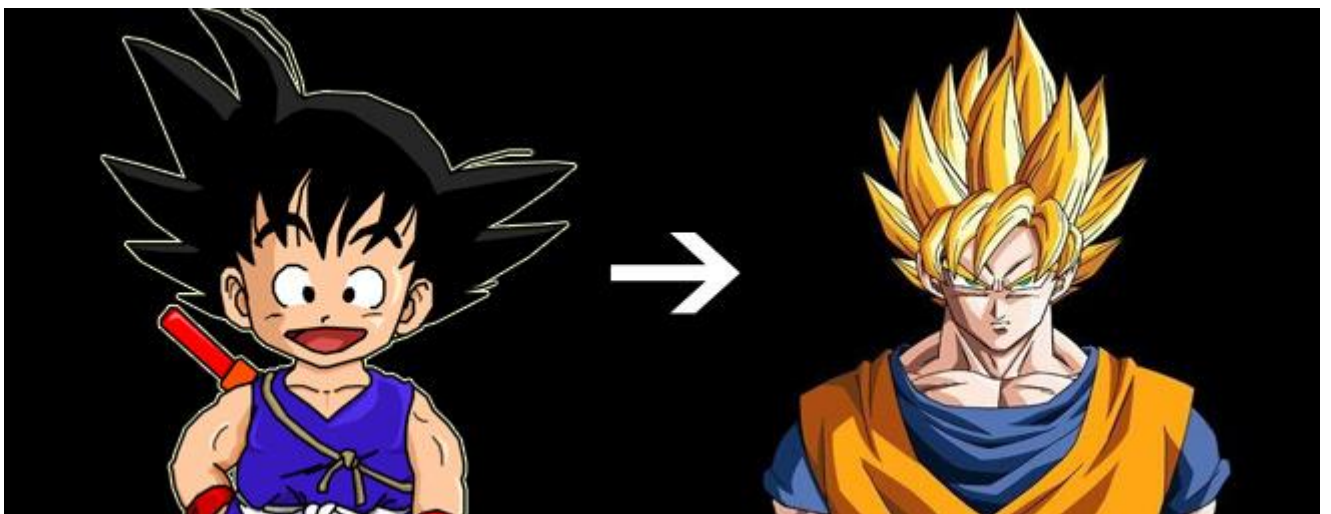
Exemples :

Comme vous l'avez remarqué, il s'agit la plupart du temps de formes simples qui se chevauchent ou non.

Exercez-vous régulièrement jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Vous remarquerez que **chacun d'entre nous aura sa propre façon de simplifier les formes**. C'est comme le jeu du tangram, il y a souvent plusieurs possibilités pour arriver au même résultat. Il est possible que certains individus utilisent plus d'ellipses pour décrire les formes, et d'autres plus de triangles. Les designers sont souvent les plus forts à ce petit jeu (personnellement, ce n'est pas l'exercice où je suis le plus doué).

Si vous connaissez la série Dragon ball, vous savez de quoi je veux parler. Regardez comme les formes de Sangoku se sont transformées avec le temps. Les ellipses deviennent triangles. À vous de comparer notre super-héros à deux âges différents.

On passe d'une jeunesse où l'on arrondit les angles, à un super-guerrier aux formes beaucoup plus agressives.

Malheureusement, se restreindre à des objets en deux dimensions ne nous sera utile que dans un sens strictement graphique. Il nous faut maintenant comprendre les volumes, et pour cela on est obligé de commencer à s'intéresser à la profondeur de chaque élément. **Et qui dit profondeur, dit perspective**. Je sais que la plupart des débutants sont allergiques au concept de

perspective, et c'est pour cette raison que je suis en train de rédiger un guide sur le sujet, qui, j'en suis sûr aidera la plupart d'entre vous, car c'est loin d'être compliqué.

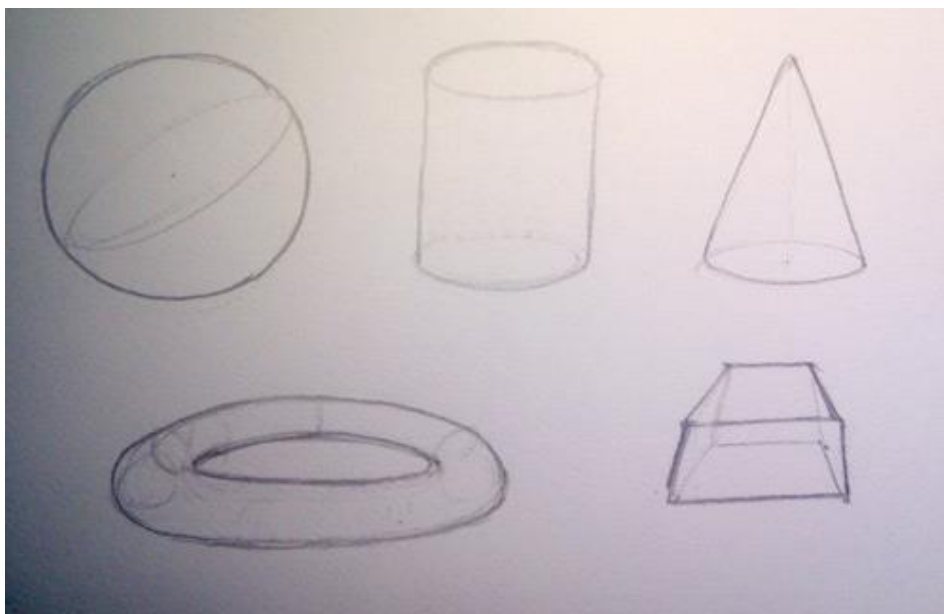
Cela dit, il existe un moyen pour ne pas trop se prendre la tête avec la perspective et assurer une construction correcte des volumes dans l'espace, surtout lorsqu'on débute.

[lien pour visionner la vidéo](#)

La simplification par les solides géométriques primaires

Sans rentrer trop dans les détails techniques de la géométrie, voici les solides principaux qui vous serviront les trois quarts du temps pour construire un solide complexe dans l'espace:

- **Sphère** (en tenant compte des sphères déformées, que j'appellerai « oeuf »)
- **Cylindre**
- **Cône**
- **Tore** : c'est une espèce de doughnut, mais pas comestible (dommage :-p)
- **Prisme** (comprend les cubes, les parallélépipèdes, les prismes triangulaires)

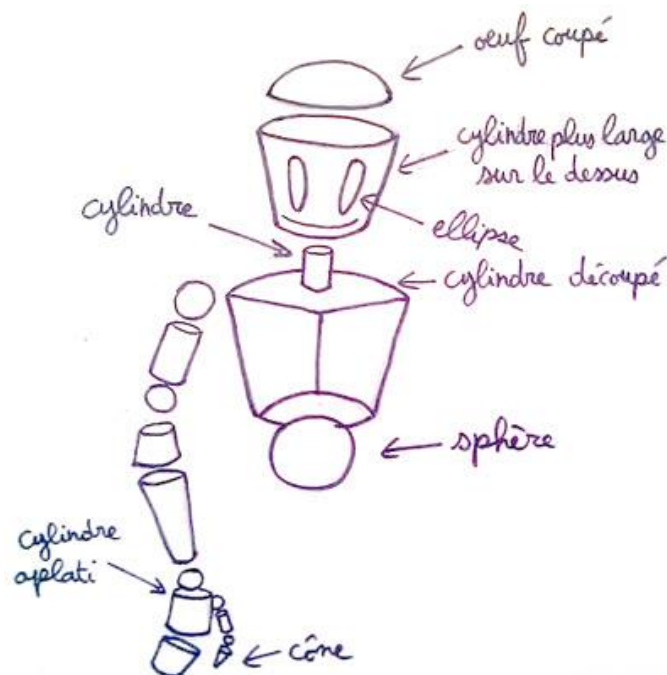

Si vous parvenez à décomposer un objet, en un minimum de solides primaires, vous améliorerez non seulement votre compréhension de l'objet, mais vous serez potentiellement capable de le reproduire grossièrement de mémoire, et donc de dessiner sans modèle. Plutôt sympa non ?

Il est possible également de découper ces formes primaires selon vos envies et vos besoins.

Un exemple concret :

Comment simplifier Océ, notre mascotte préférée?

Pauvre Océ, il en a pris pour son grade aujourd'hui, le pire c'est qu'il garde toujours le sourire 😊

Il n'y a plus qu'à vous entraîner encore et encore pendant vos minutes creuses. Avec le temps vous irez de plus en plus vite, et vos dessins seront de plus en plus consistants, tout ça sans avoir eu l'impression de dessiner un seul trait de perspective.

À vos crayons !

-Pit-