

Fermer les yeux pour mieux voir : les valeurs du dessin exposées au grand jour

Comme je vous l'ai déjà répété (oui je me fais vieux, je radote de plus en plus 😊), apprendre à dessiner, c'est avant tout apprendre à observer. Les valeurs ont une grande importance quand on dessine de façon réaliste.

Qu'est-ce qu'une valeur me demanderez-vous?

Les valeurs sont les différentes nuances de gris que l'on obtient en faisant varier à la fois la densité des lignes dessinées, mais aussi la pression utilisée quand vous tenez votre crayon. Les valeurs peuvent transformer un dessin plat en un dessin d'objet en trois dimensions, en accentuant les reliefs et les formes.

Dans cet article je vais vous apprendre:

- à voir et simplifier les valeurs avec une technique simple et rapide
- à les appliquer sur le papier et rendre les volumes avec un crayon

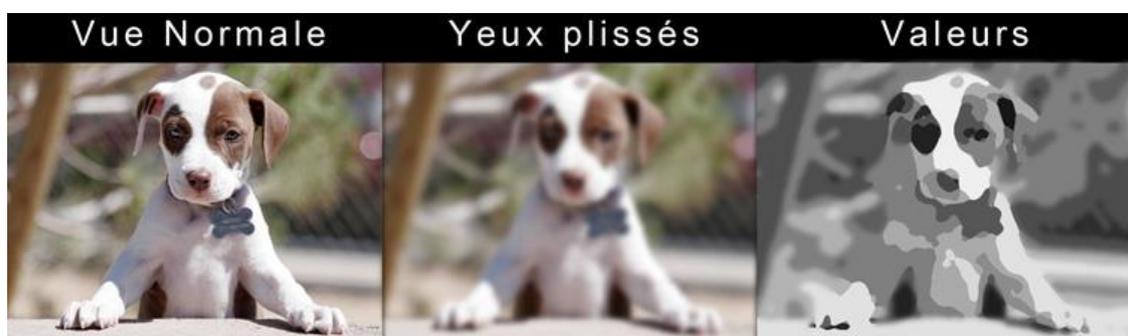
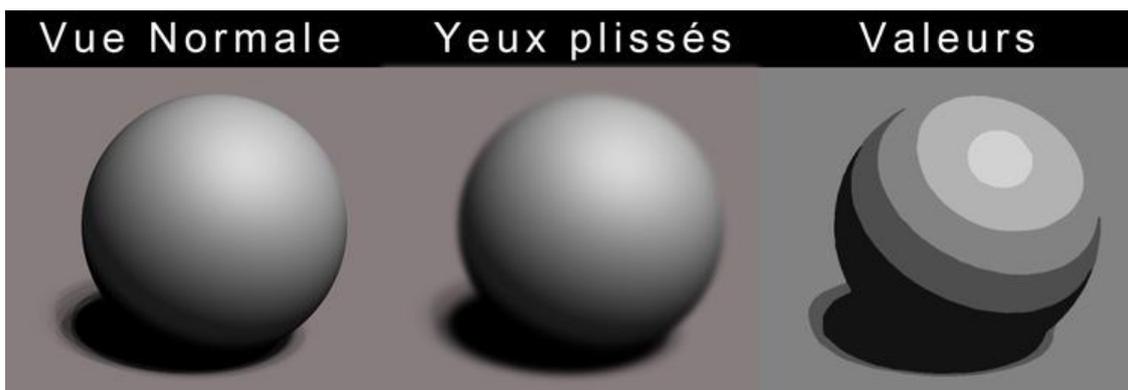
Vous aurez au minimum besoin d'un crayon HB et d'une feuille blanche.

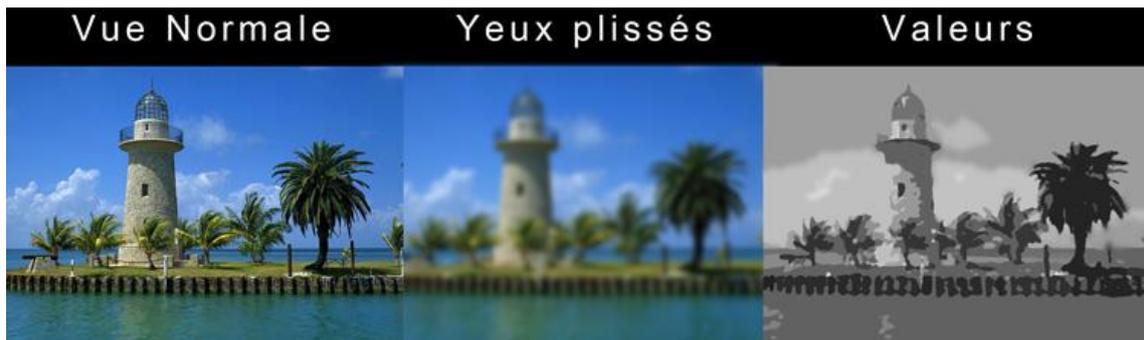
Dans le meilleur des cas munissez-vous de crayons HB, 2B, 4B, 6B et d'une feuille blanche.

Plisser les yeux pour mieux voir

Un moyen très simple pour voir les valeurs d'un dessin est de légèrement plisser les yeux. Cette technique permet d'aplatir visuellement les valeurs, ce qui permet de les grouper plus facilement et d'établir une hiérarchie. Se servir de cinq groupes de valeurs est un bon début pour commencer à rendre un dessin réaliste. Une fois ces cinq valeurs posées, il ne reste plus qu'à travailler les transitions entre ces différentes valeurs. Plus vous vous entraînez, et plus vous serez capable de synthétiser ce que vous voyez en quelques valeurs.

Comme sur les exemples suivants:

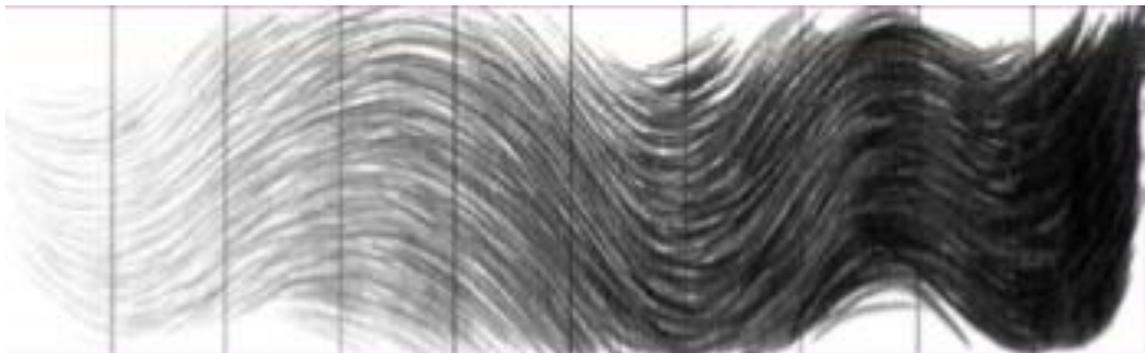
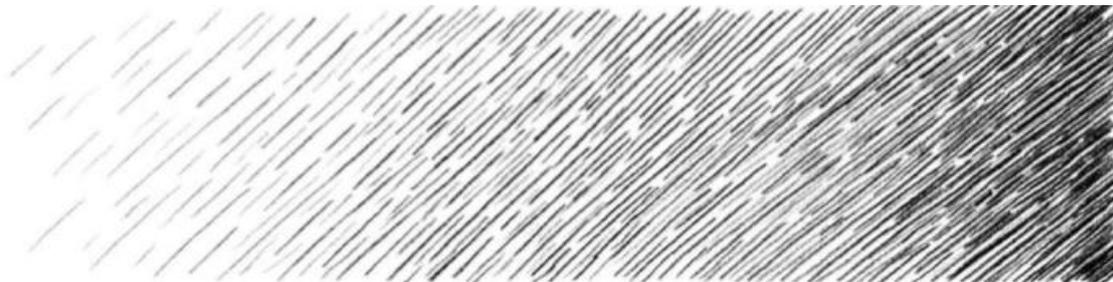
Veillez noter que ces résultats vous sont présentés à titre indicatif: ils ont été obtenus de façon numérique. Votre cerveau est capable de faire un bien meilleur travail en terme de hiérarchisation de valeur.

Comment dessiner les ombres ?

Il existe bien des manières de rendre les ombres.

En voici trois :

1. La première consiste à décrire les ombres **selon la densité des traits**, qu'ils soient droits, courbes, longs ou courts.

2. La seconde consiste à décrire les ombrages **selon l'intensité du média**.

Si vous utilisez un crayon HB couplé à un crayon 2B, 4B et 6B, vous obtiendrez d'autant plus de dégradé, et donc de valeurs différentes.

Voici un dessin d'Andrew Loomis qui illustre bien cette diversité de mines:

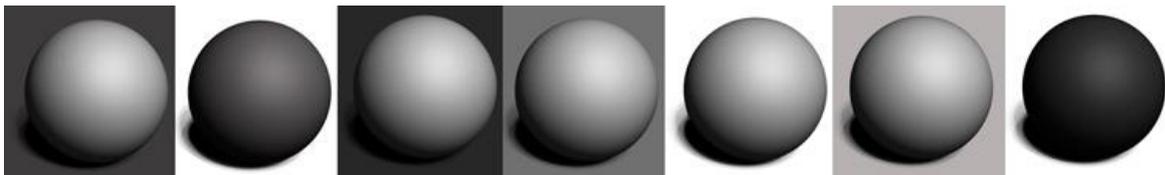
3. La troisième consiste à décrire les ombres grâce à un **rendu continu**. C'est la méthode classique qu'utilisent la plupart des dessinateurs réalistes. Avec cette méthode, il est difficile de distinguer les traits et les coups de crayon qui ont été utilisés pour le rendu des ombres. En voici un exemple dessiné par bibi (dessin au fusain):

Est-ce que les termes «ombrage» et «valeur» signifient la même chose?

Pas tout à fait. Il faut comprendre qu'une valeur est un terme plus général pour décrire un niveau de gris, tandis que l'ombrage est une conséquence d'une source de lumière. **L'ombrage est un simple élément qui rentre en jeu dans l'évaluation d'une valeur.**

Prenons une sphère simple mais de couleur de base différente (du blanc au noir). Pour la même source de lumière, plus la sphère est foncée, et plus l'ombre sera foncée :

L'ombrage prend donc une valeur différente selon la couleur de l'objet sur laquelle elle s'applique. Une valeur peut être la couleur initiale d'un objet additionnée à l'ombrage que provoque une source de lumière.

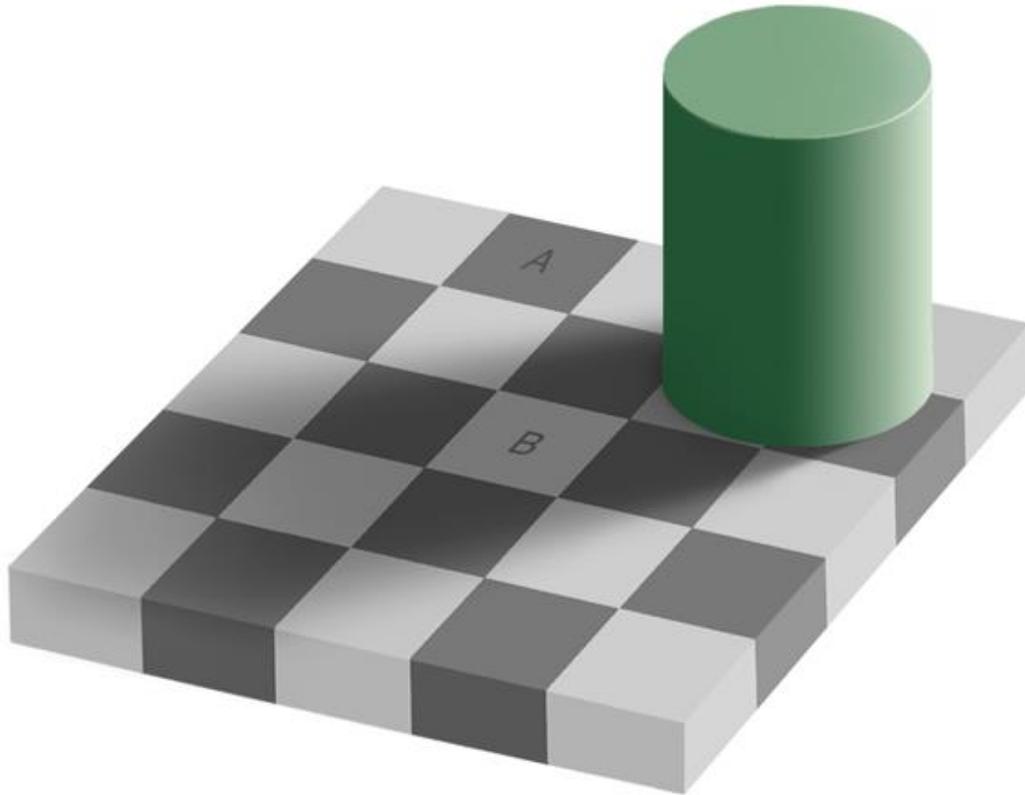
Voici une équation qui résume bien l'idée :

Couleur de l'objet + Ombrage = Valeur de l'objet ombragé

Et de la même façon :

Couleur de l'objet + lumière = Valeur de l'objet illuminé

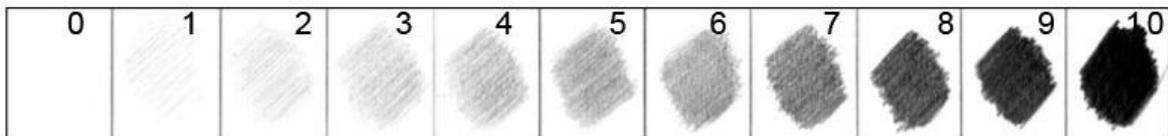
Voici une illusion d'optique assez classique qui montre comment le cerveau peut jouer des tours. Observez bien le schéma suivant et demandez-vous quelle est la valeur la plus foncée et celle la plus claire entre A et B :

Contrairement à ce que notre cerveau semble percevoir, les deux valeurs **A et B sont identiques**. Vérifiez en formant un orifice avec votre main et en visionnant chaque valeur l'une après l'autre. Incroyable pas vrai?! 😊

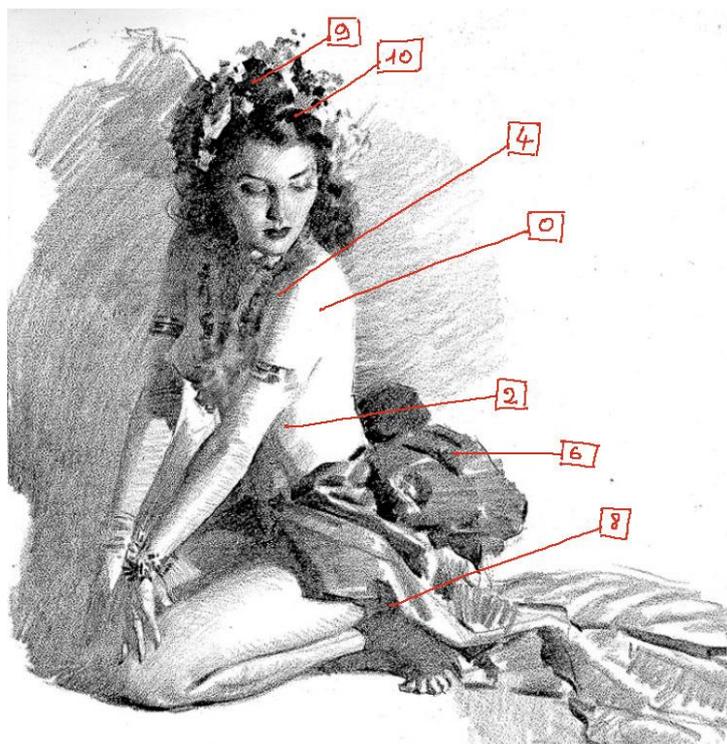
Comment mesurer une valeur ?

Le plus simple est de prendre une échelle arbitraire de 0 à 10, 0 étant le plus clair (blanc) et 10 le plus sombre (noir). Les gris sont donc numérotés de 1 à 9. Une fois ces valeurs identifiées dans une scène, les transitions coulent de source. Voici une gamme de valeurs réalisée au crayon HB :

Il est conseillé de repérer les extrémités d'abord (0 et 10), la valeur du milieu ensuite (5 aussi appelé « gris moyen »), puis les 1-3-7-9, et enfin les 2-4-6-8. De cette façon vous ne travaillerez pas au hasard, car vous risquez d'avoir des surprises si vous ne vous y prenez pas de la sorte, croyez-moi. 😊

Voici un dessin d'A.Loomis dans lequel j'ai évalué quelques valeurs :

Vous pouvez dès lors remarquer que la valeur 0 correspond au blanc du papier, et que la valeur 10 correspond au gris le plus fort obtenu par le crayon le plus gras.

Si vous utilisez un crayon HB, la valeur 10 sera le gris le plus foncé que vous obtenez en appuyant le plus fort possible avec la mine.

Cas pratique

Voici une photo que j'ai prise aujourd'hui.

Sur un format A5, faites-en un rendu succinct. Seules les valeurs m'intéressent. Les détails ne sont pas importants dans cet exercice. Partez sur une hiérarchie de 5 valeurs (0-2-5-8-10). Prenez votre temps avant de commencer. Réfléchissez

bien et faites un essai de rendu avec votre (vos) crayon(s) de 0 à 10 pour vous échauffer avant de commencer.

Encore une fois, l'important n'est pas de passer une heure sur une transition de gris, mais de poser la bonne valeur au bon endroit. Chaque valeur dépend d'une autre, c'est pour cette raison qu'il faut bien les démarquer dans un premier temps avant d'assurer la transition entre chaque valeur.

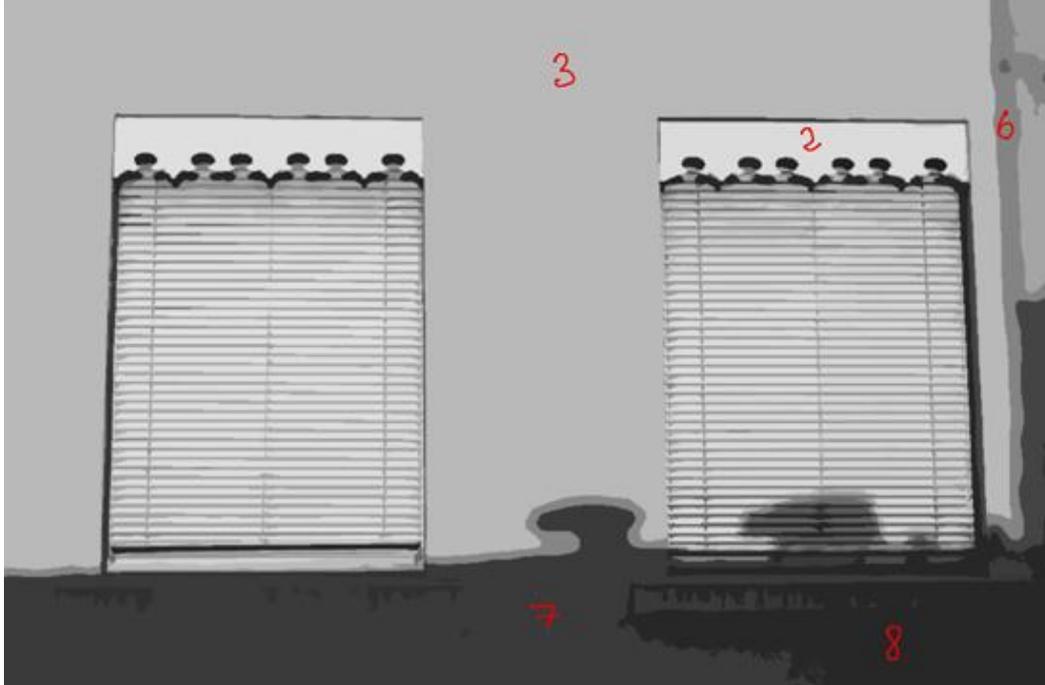
Dans l'ordre:

1. Plissez les yeux
2. Repérez 0 (si cette valeur existe) ou sinon la valeur se rapprochant le plus de 0
3. Repérez 10 (si cette valeur existe) ou sinon la valeur se rapprochant le plus de 10
4. Repérez 5 (si cette valeur existe) ou sinon la valeur se rapprochant le plus de 5
5. Repérez 2 ou 3
6. Repérez 7 ou 8
7. (facultatif) Repérez les valeurs annexes si vous les voyez
8. Ne regardez pas les « réponses » (qui suivent), si vous n'avez pas fait l'exercice (ne trichez pas, ce serait dommage ^^)

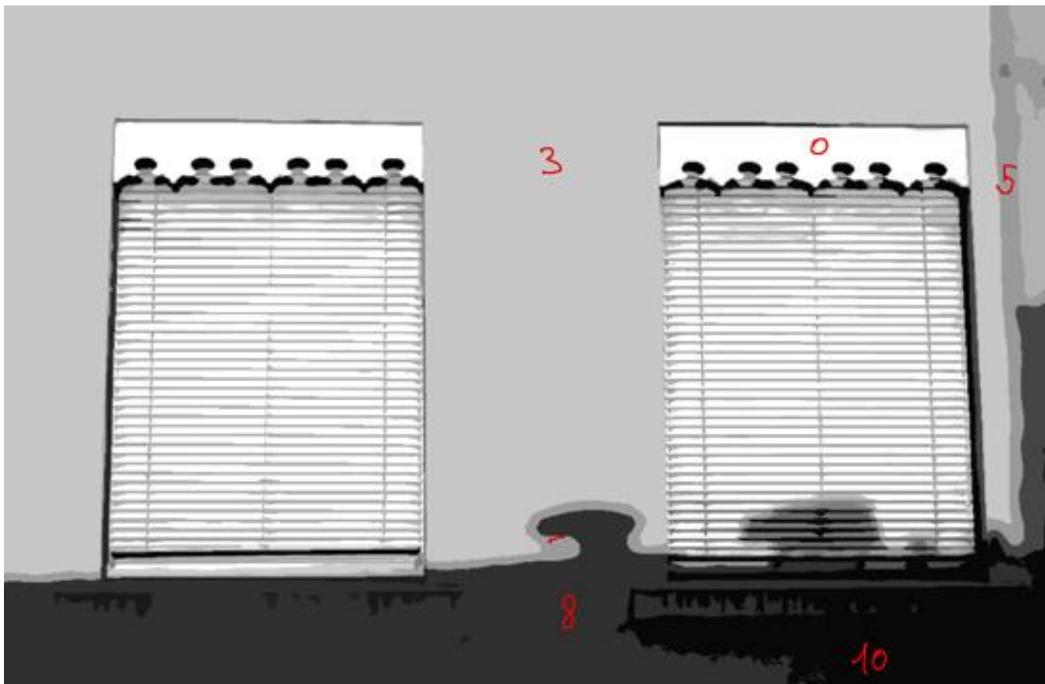
Il faut bien comprendre que **chaque artiste perçoit les valeurs différemment**.
L'essentiel est de **faciliter la lecture au spectateur**.

Résultat de l'exercice

- 1ère interprétation:

- 2nde interprétation (la plus rusée car elle utilise le blanc du papier et l'image est plus lisible) :

Pour finir, veuillez noter que les grands maîtres préféraient travailler d'après observation plutôt que d'après photo, pour la simple et bonne raison qu'un appareil numérique (ni même argentique) ne perçoit pas autant de valeurs ni de couleurs que l'œil humain.

Bonus

Voici [le lien d'une vidéo](#) dans laquelle je parle de toutes ces notions.

-Pit-