

Comprendre et maîtriser les raccourcis du dessin

Les dessinateurs débutants se sentent souvent perdus en matière de dessin en perspective. C'est compréhensible. En ce qui me concerne, il m'a fallu au moins deux ans avant d'être capable de construire ne serait-ce qu'un cube en perspective. J'éprouvais beaucoup de difficultés à représenter des formes simples dans l'espace et encore plus à représenter des formes qui se chevauchent. Le chevauchement visuel de deux formes porte d'ailleurs un nom en dessin : on appelle ça un **raccourci**.

Eh bien, laissez-moi vous dire que le fameux «raccourci » reste un véritable calvaire dans certains cas, même encore aujourd'hui. Soigner ses raccourcis est ce qui fait la différence entre un "bon" dessinateur (sous-entendu, un dessinateur qui comprend ce qu'il dessine), et un "mauvais" dessinateur (sous-entendu un dessinateur qui recopie bêtement sans comprendre). Sans ce lien entre les formes, votre dessin ne sera pas crédible aux yeux du monde.

A l'époque où je commençais à m'intéresser à l'anatomie artistique, je me souviens avoir passé des heures à essayer de comprendre comment les formes de l'avant-bras s'enchaînent (du coude au poignet, jusqu'au bout des doigts): à mon avis, c'est **LE** raccourci le plus difficile du corps humain, et je ne vous conseille pas de le dessiner sans avoir des notions préalables de [dessin en perspective](#).

Les livres de [Burne Hogarth](#) m'ont bien aidé pour la compréhension des raccourcis, et ce n'est qu'après plusieurs lectures d'un livre de ce Monsieur, que j'ai commencé à voir le fond du tunnel (ou plutôt son commencement ^^').

Voir le monde simplement

La pire des choses qu'un débutant puisse faire, consiste à vouloir dessiner des formes en ne tenant pas compte des lois de la perspective. C'est vrai

que la perspective n'a vraiment rien de sexy. Au début, je trouvais que cela ressemblait trop à de la géométrie: haaaaa! Qu'est-ce que je détestais les maths!

Mais croyez-moi sur parole: vous ne pourrez pas devenir un dessinateur crédible sans maîtriser le dessin en perspective. Bien sûr, je ne vous demande pas de devenir aussi bons que les architectes, mais simplement d'intégrer les notions élémentaires, afin de comprendre ce que vous dessinez, pour pouvoir vous en sortir un minimum.

Au risque de me répéter, la perspective est la base du dessin. Sans elle, non seulement nous ne pouvons comprendre pourquoi nous ratons nos dessins, mais encore pire : la personne qui voit notre dessin pour la première fois remarquera immédiatement qu'il y a quelque chose qui cloche, sans pouvoir mettre le doigt dessus, ce qui peut s'avérer un véritable fardeau dans notre quête. **La perspective s'applique à tout**, même aux éléments plats et informes comme une feuille de papier, une mèche de cheveux, un bonbon, de la pâte à modeler, une goutte d'eau, etc...

Vous l'avez compris, réussir ses raccourcis implique donc de comprendre le béaba du dessin en perspective. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer, mais une fois les mécanismes élémentaires assimilés, vous aurez fait un grand pas en tant qu'artiste!

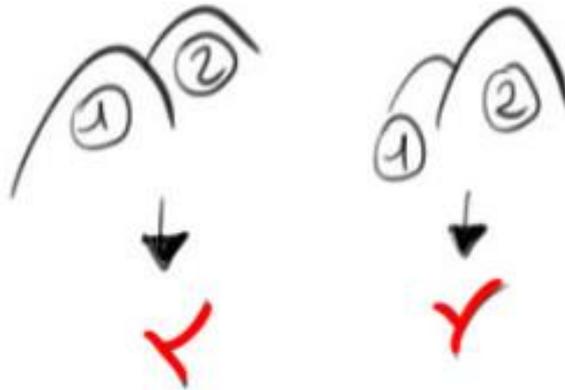
Personnellement, j'ai longtemps lutté pour ignorer la perspective. Malheureusement, il est toujours plus tentant de nier l'évidence et de passer à côté des choses plus difficiles, quitte à remettre les problèmes au lendemain. Avec cette stratégie, je ne suis arrivé nulle part. J'ai simplement perdu beaucoup d'heures de ma vie à contourner un problème qui m'aurait coûté beaucoup moins de temps si je l'avais pris à bras-le-corps pour le résoudre définitivement. Les doutes chroniques que l'on éprouve, ne dépendent parfois que de quelques petites brouilles, mais si on ne s'y attelle jamais, on risque de rester éternellement à côté de la plaque.

La Lettre T, notre sauveuse

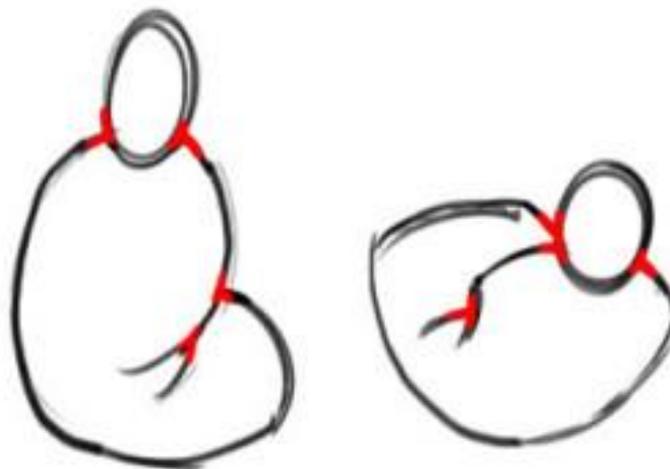
En revenant à la notion de raccourci, il existe un moyen simple pour s'en sortir: la lettre T. Oui oui, je parle bien de la lettre de l'alphabet. **Lorsque deux formes se chevauchent, on peut observer la formation d'un T.**

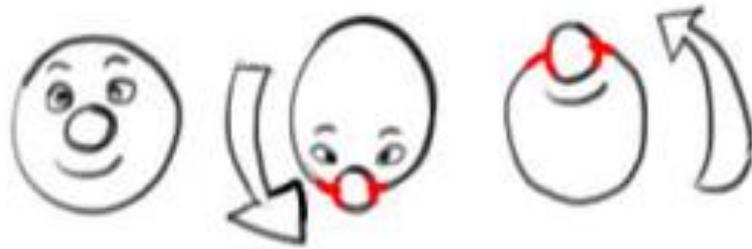
C'est l'agencement de ces T qui donnera de la crédibilité à son raccourci, et qui montrera quelle est la forme qui passe devant l'autre.

Observez les deux formes suivantes: dans le premier cas, la forme 1 passe devant la forme 2. Dans le deuxième cas, la forme 2 repasse devant. Le **T s'est inversé!**

Voici quelques exemples concrets de raccourcis (les T ont été représentés en rouge) :

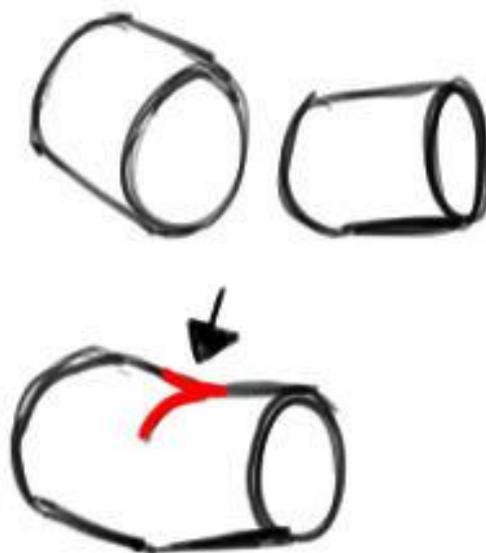

Vous pouvez vous entraîner à sculpter avec un bout de pâte à modeler, et de le dessiner. Je pense que c'est une des meilleures façons de s'améliorer au départ.

Le [mannequin en bois](#) peut aussi bien vous aider dans cette tâche (ce que j'entends par organique ce sont des formes plutôt rondes et complexes, comprises dans une même enveloppe: comme la peau chez l'Homme).

Prenez par exemple ces deux cylindres. Si on en met un devant l'autre et qu'on soude les deux, voici ce qu'il se passe :

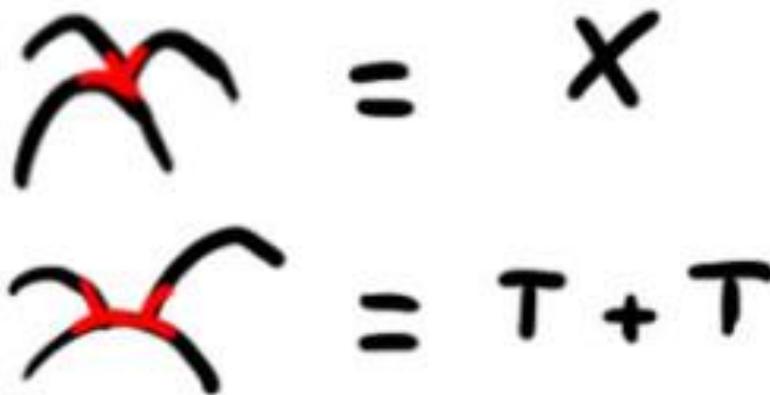

Si on veut ajouter un peu de réalisme, on peut doubler le T pour évoquer le fait que la matière s'est plié (comme un pli de manche):

Gare aux étoiles!

On observe parfois la formation d'étoiles (plus connue sous le nom de tangentes), lorsque plusieurs T sont les uns sur les autres.

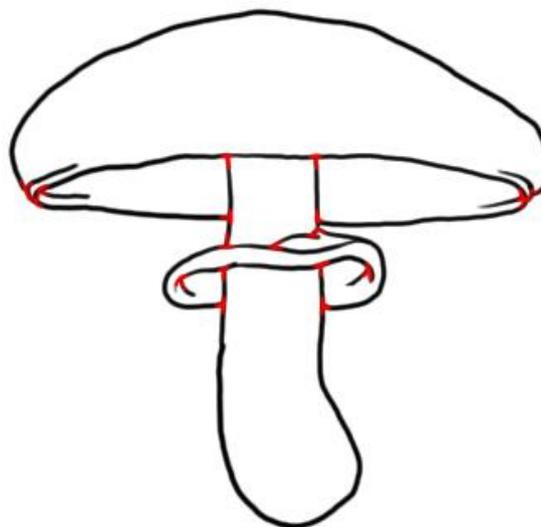
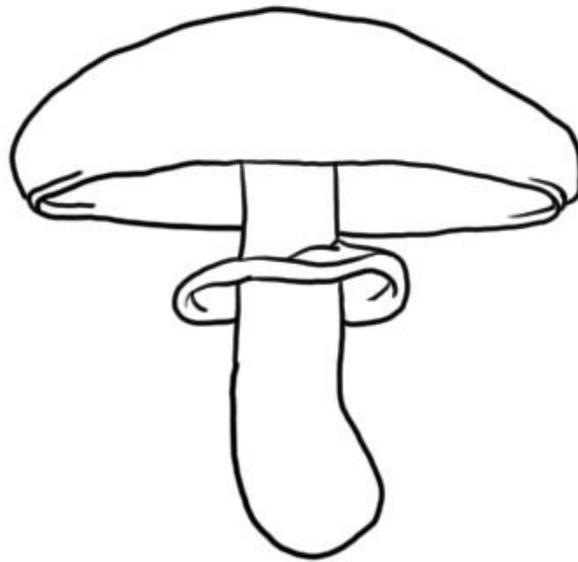
Je vous conseille d'éviter les étoiles dans vos dessins de raccourcis. Préférez décaler légèrement vos T plutôt que de les superposer et en faire des X. Les tangentes sont à mes yeux des coïncidences pas très heureuses : elles sautent aux yeux et ôtent de la lisibilité au dessin.

Rendez-vous service et comptez vos T

Lorsque vous en avez fini avec un dessin, je vous conseille de prendre l'habitude de compter vos T. Plus vous aurez de raccourcis, et donc de formes qui se chevauchent, et plus vous aurez de T.

Comptez donc les formes qui se chevauchent.

Regardez ce champignon par exemple, et essayez de compter les T:

Il n'y a pas moins de 20 T de raccourcis!

Bonus

[lien pour visionner la vidéo](#)

Ci-dessous, une page de mon carnet de croquis datant de 2009, où je m'entraînais à dessiner les raccourcis de l'avant-bras ;)

Pour les curieux, ces dessins ont été faits au [pinceau pentel](#).

[Apprendre à dessiner](#)