

Dessiner petit pour mieux dessiner !

Quel dessinateur débutant n'a jamais passé des heures et des heures sur un dessin avant de s'apercevoir qu'il est complètement raté. Il n'y a rien de plus frustrant pour l'artiste que de perdre son temps sur une création pour, au final, s'interroger sur sa présentation. Car, après avoir consommé autant d'heures sur une illustration, on pourrait tout de même se demander si le résultat obtenu est toujours d'un niveau proportionnel au temps passé dessus.

Le problème principal du débutant et de certains amateurs, c'est que le dessin va très vite manquer de structure, et ce à cause d'une erreur récurrente que j'ai déjà évoquée maintes et maintes fois : en tant que débutant, on a toujours une envie compulsive de dessiner les détails avant même d'esquisser les formes globales. Ce phénomène est **vecteur d'erreurs** à n'en pas douter :

- on sort de la feuille sans s'en apercevoir, car on ne s'est donné **aucun repère** du début à la fin.
- On ne peut à aucun moment se rendre compte de la justesse des **proportions**.
- On ne peut honorer la **perspective** comme il se doit, car encore une fois, on a pris le temps de ne tracer aucun repère.

Dessiner sans formes globales est possible, mais il faut des années d'expérience et une capacité à projeter mentalement avant même de toucher le papier, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi risquer de se planter alors qu'on peut procéder de façon plus sécurisée?

Même si peu de tonalités ont été utilisées pour cette vignette, on reconnaît au premier coup d'oeil de quoi il s'agit.

Le dessinateur inexpérimenté se confronte à un autre problème : celui du format. **Plus la feuille est grande, plus l'artiste va manquer de recul pour analyser son dessin dans son ensemble.** Il va être obligé de reculer physiquement dans l'espace pour observer l'ensemble de son oeuvre. Vous n'avez jamais remarqué comme les peintres reculent régulièrement de quelques pas en arrière de leur toile tout au long de sa création? Cette objectivité est nécessaire au maintien de l'équilibre compositionnel, de la cohérence artistique, du contrôle des tonalités, et au final, de la réussite de l'image.

Il y a quelques années, à l'époque où je commençais à dessiner un peu d'imagination (tant bien que mal, je dois l'avouer), j'avais commencé sur une feuille A3 une illustration portant sur le thème du petit chaperon rouge. Je voulais créer un dessin humoristique où l'on voit le loup-garou dans le lit de grand-mère et le chaperon qui lui dit : « oh grand-mère, comme vous sentez bon le chien mouillé! » ou quelque chose dans le genre (oui, mon humour n'a toujours pas changé, huhu ^^). Je n'ai plus cette création dans mes archives, car elle a **fini rapidement à la poubelle** à cause du problème évoqué plus haut. Aujourd'hui, jamais une telle tragédie ne se serait produite. Dorénavant, je ne jette plus les dessins qui

m'ont pris du temps, même s'ils sont mauvais. Bien que je ne sois pas fier de toutes mes créations, je préfère les garder pour pouvoir observer mes progrès, des mois, voire des années après. C'est une bonne habitude à prendre à mon humble avis. C'est à la fois encourageant et stimulant de savoir que l'on progresse toujours et de constater par quelles atrocités on est passé.

La vignette, la meilleure amie du dessinateur

Mais qu'est-ce qu'une vignette?

Une vignette est une **version miniature**, une **maquette réduite** de votre dessin. On peut la faire rapidement dans un coin de feuille au crayon par exemple. Elle va permettre de créer un premier jet très peu détaillé de l'illustration que l'on a en tête, et ce très rapidement. On pourra alors multiplier les essais jusqu'à ce que la composition et les contrastes nous conviennent. Très prisé par les illustrateurs professionnels, le dessin miniature est devenu indispensable pour gagner du temps et toucher au but plus facilement. Pour tout bon illustrateur qui se respecte, la vignette est devenue **indispensable**.

Trois vignettes (à droite) ont été nécessaires pour réaliser l'illustration finie à gauche.

(auteur: D.Giancola)

[Apprendre à dessiner](#)

Bien sûr, nul besoin de faire une vignette pour des croquis au trait qui n'ont pas ce besoin compositionnel, pourtant il s'avère que même si vous allez dessiner sans cadre précis, la miniature pourra toujours vous servir, ne serait-ce que pour organiser le **rendu des ombres**, pour tester des **effets graphiques** ou pour expérimenter **plusieurs designs** d'un même sujet. La vignette permet de visualiser en quelques traits et quelques valeurs :

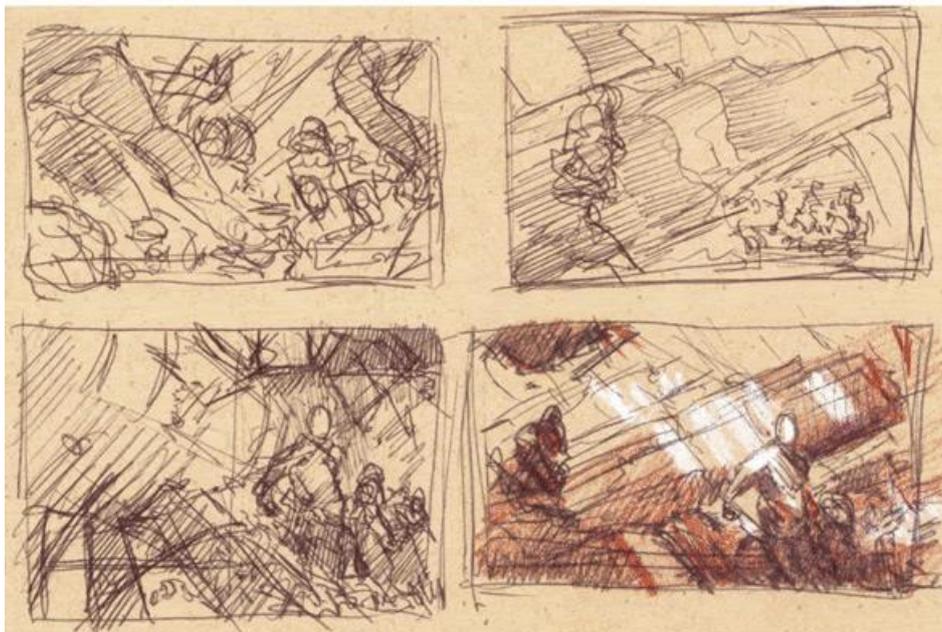
- **la composition de l'image** : l'agencement des éléments dans la scène et les lignes d'action principales.
- **Les tonalités générales**: les valeurs de gris et les contrastes généraux.
- **Le thème de l'illustration.**

Les avantages de la vignette

- Plus vous dessinerez petit, plus vous dessinerez vite, plus vous pourrez expérimenter, plus vous **gagnerez du temps** dans votre processus créatif (CQFD).
- Vous vous laissez la liberté de tester une multitude de compositions et de perspectives en un minimum de temps.
- Cela vous oblige à vous concentrer sur l'essentiel. Focaliser son attention sur la **globalité** de sa création reste un point déterminant pour la réussite de celle-ci.
- Le fait que vous passiez moins de temps à dessiner une vignette signifie aussi que vous perdrez moins de temps à faire des erreurs, et cela va énormément jouer sur votre **motivation**.
- Vous vous laissez l'opportunité de multiplier les erreurs dans un petit format, ce qui vous permettra de ne pas les reproduire sur un grand format, et encore une fois de gagner du temps.
- Vous pourrez mieux visualiser ce que vous allez dessiner sur votre support grand format. Partir d'une feuille blanche a toujours été quelque chose d'**effrayant**, même pour les professionnels.

En plus, vous savez quoi ? On y prend rapidement goût, car, non seulement c'est assez facile à mettre en place, mais cette technique **décuple notre créativité** de façon quasi miraculeuse. On ne se lance plus aveuglément

dans un processus de création sans queue ni tête. La vignette nous permet quelque part de voir l'avenir, et d'anticiper le devenir de notre création : alors pourquoi s'en priver ? Je sais par expérience que certains débutants resteront sceptiques face à ce processus créatif. Cela fait seulement quatre ans que je pratique la vignette, et aujourd'hui, commencer une illustration sans avoir créé de vignette au préalable me paraît aussi fou que de marcher au milieu d'un lac gelé (pour dire).

Il est toujours plus facile de partir de croquis miniatures pour parvenir à une illustration plus finie. (auteur : D.Giancola)

Réussir sa vignette

D'expérience, je vous recommande ceci:

- S'il s'agit d'une illustration d'imagination ou inspirée d'une référence quelconque, faire au minimum **3 vignettes** de la scène que vous voulez représenter. Si c'est un dessin d'observation pure, **1 vignette** peut suffire (sauf si elle est ratée évidemment).
- Dessiner au préalable des vignettes dans un cadre aux dimensions pas plus grandes que votre pouce, en hauteur ou en largeur.
- Dessiner avec un crayon ou un graphite HB ou 2B classique qui vous permettra d'utiliser la **tranche pour les aplats de valeurs**, aussi bien que la **pointe pour les détails**.
- Dessiner le cadre en premier et dessiner le contenu ensuite (cela vous oblige à travailler la composition dans une image aux proportions déjà établies).
- Vous avez la possibilité de dessiner au trait avant de passer aux tonalités, ou si vous vous sentez à l'aise avec les tonalités, représentez directement les valeurs sur le papier (ce que je ne recommande toutefois pas aux débutants, car l'exercice est déjà assez difficile comme cela).
- On peut réaliser la vignette en plusieurs fois et sur plusieurs formats pour rester progressif dans la mise en place des détails (c'est une technique que l'on retrouve dans le dessin de storyboard également). On démarre sur un format A5 (= la moitié d'une feuille A4): on peut créer 3 à 6 vignettes sur ce format. Plus tard, on pourra dessiner une nouvelle version de la vignette en un peu plus grand, afin d'ajouter plus de détails, mais cette étape est facultative. Parfois la plus petite version de la vignette peut amplement suffire.
- Un bon moyen pour savoir si une vignette est réussie: Si vous comprenez le thème du dessin **au premier coup d'oeil**, vous avez bien fait votre travail. Si une personne extérieure peut lire votre vignette facilement, vous avez tout bon.

En digital painting, il est toujours plus rapide de passer d'un croquis à l'illustration finale, par rapport au dessin traditionnel, cependant ce n'est pas forcément plus facile.

Étapes de création d'une vignette

Si vous voulez réaliser une vignette au mieux, voici la méthode que je recommande et que j'utilise:

- Dessiner le cadre en premier.
- Dessiner la ligne d'**horizon de l'observateur** (que j'appelle souvent ligne de vision).
- Dessiner les lignes d'horizon des plus gros objets (si différents de la ligne de vision).
- Dessiner brièvement les repères de perspective comme les lignes et les points de fuite. Le fait que le format soit petit nous permettra de visualiser les points de fuite plus facilement.
- Dessiner les formes globales des plus gros éléments de la composition. Il est nécessaire à ce stade de commencer à penser

en trois dimensions, et de représenter des **formes géométriques SIMPLES**. Plus vous ferez compliqué, et plus vous échouerez. **Simplifier s'avère beaucoup plus difficile que complexifier**. Les dessins les plus simples sont parfois bien plus expressifs que les dessins trop complexes.

- Dessiner les **tonalités moyennes** (4 ou 5 sur l'échelle de 10, 10 étant le noir et 0 le blanc du papier).
- Représenter les tonalités les plus **sombres** (valeurs 9 à 10).
- Représenter les tonalités **claires** (valeurs 2 à 3)
- Maintenant que vous avez établi votre hiérarchie de valeurs, **affiner les contrastes** en travaillant les transitions entre les tonalités.
- Vous pouvez finir en encadrant votre vignette avec du noir pour vous rendre mieux compte des tonalités.
- Retravailler certaines zones si besoin. Plus une vignette est détaillée et moins vous aurez de travail à faire sur la grande version de l'illustration. Attention encore une fois, pensez bien à travailler les détails en dernier : ça vaut aussi pour la vignette ! Respectez toutes les étapes, et automatisez le processus, c'est important.

Exemple de vignette couleur par l'illustrateur américain J.Gurney. On reconnaît tout de suite la silhouette des dinosaures.

Exercice :

Voici une image qui présente un **bon équilibre entre composition, valeurs, perspective et représentation thématique** (parfait pour débiter) :

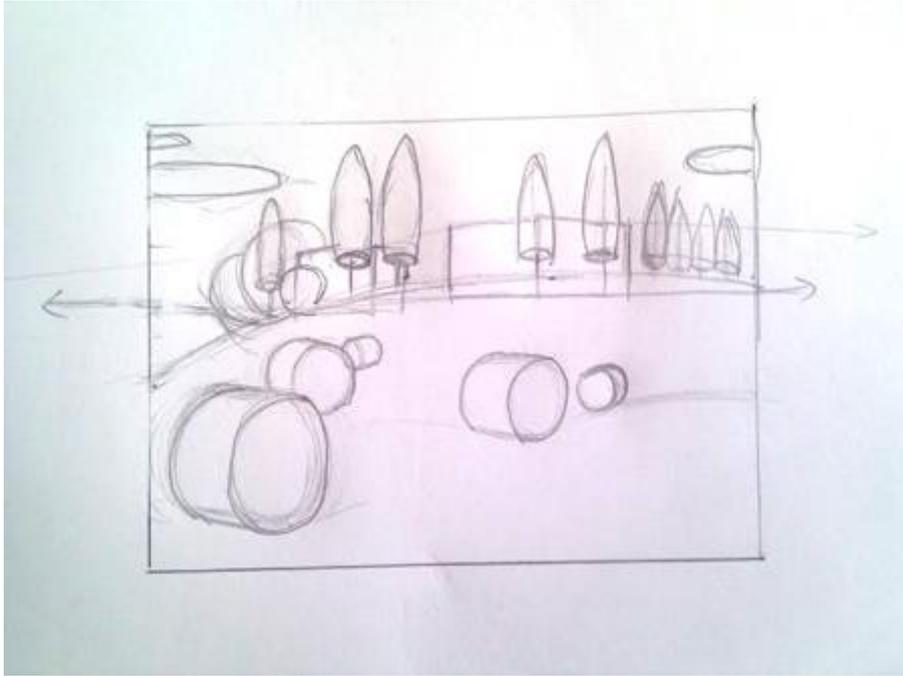

Représentez une vignette de cette photo de paysage de campagne.

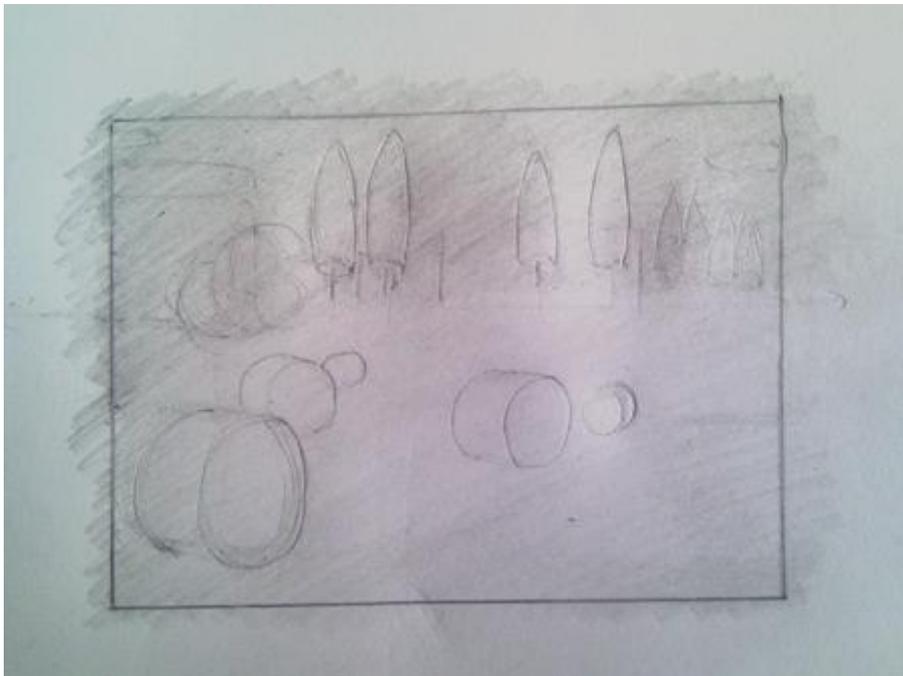
C'est une bonne pratique que de s'entraîner sur des images existantes, que ce soit pour le dessin de portrait, de paysage, de personnage, ou tout ce que vous désirez. Plus tard, quand vous serez à l'aise avec la technique, vous pourrez commencer à dessiner des illustrations **inspirées de références photos** tout en ajoutant votre touche personnelle (=votre style).

Voici mes étapes dessinées de la création de cette dernière vignette (je m'excuse d'avance pour la qualité médiocre des photos et du papier, j'ai réalisé ce croquis pendant mes vacances) :

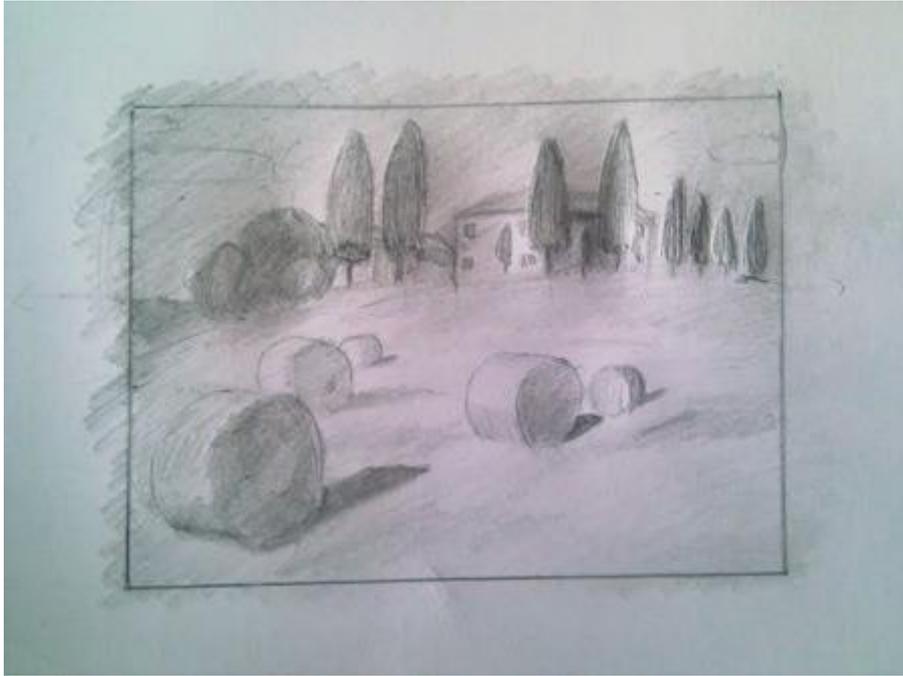
[Apprendre à dessiner](#)

Esquisse des formes simples. J'en ai profité pour recomposer et dégager un peu l'extrémité gauche de la maison: en tant que créatif vous avez une infinie liberté. Ne vous contentez pas toujours de ce que vous voyez, poussez les choses vers ce que vous VOULEZ voir.

Avec la tranche de la mine, je rends les valeurs moyennes. Il s'agit d'un simple aplat: à partir de là j'établis ma hiérarchie de valeurs.

Je rends les ombres et les valeurs supérieures à 5/10 (10 étant le maximum d'intensité que je peux obtenir de mon crayon HB).

Après avoir passé ma gomme par-ci par-là pour rendre les rehauts de lumière, j'encadre mon dessin et finis rapidement les détails à droite à gauche. Je peux lire ma vignette à la première lecture: mission accomplie!

La dimension de ces vignettes n'excède pas 6X6 centimètres, et pourtant elles suggèrent assez de détails pour qu'on comprenne ce qu'elles représentent.

[Apprendre à dessiner](#)

Conclusion

Je peux vous l'assurer, la vignette va devenir le couteau suisse de vos créations. Même si vous ne voyez pas l'intérêt de cette technique aujourd'hui, je peux vous garantir qu'avec la pratique vous ne pourrez presque plus vous en passer, et je m'adresse spécialement aux futurs illustrateurs ou auteurs de bandes dessinées. C'est tellement simple à mettre en place, que ce serait dommage d'exclure les vignettes de votre boîte à outils.

À vos crayons!