

Trait pour Trait : l'état d'esprit qui changera votre dessin à jamais

Lorsqu'on observe un dessinateur professionnel pour la première fois, force est de constater que la rapidité et l'habileté dont font preuve certains en laissent plus d'un sur le postérieur.

On a parfois l'impression qu'ils sont possédés par une espèce de rituel vaudou, ou envoûtés par un quelconque enchantement. Leur confiance en leurs traits semble quasi irréaliste, et on en vient à se demander s'ils ne viennent pas d'une autre planète. Oui, des aliens venus de l'espace pour conquérir la terre avec leurs crayons qui dessinent tout seuls.

Évidemment, vous l'aurez deviné, il n'y a aucun sortilège, aucun raccourci, aucune pilule bleue. Toutes ces compétences artistiques qui nous font rêver viennent de leur **expérience** et leur **motivation** qu'ils ont su entretenir par leur **passion** et leur **patience**, leur **volonté de réaliser une œuvre unique et authentique**.

Mais quel état d'esprit se cache derrière chaque trait posé sur le papier ?

Quel est le mystère masqué derrière ce leurre qu'est la rapidité du dessinateur et qui décourage la plupart des débutants ?

Maître Yoda pourrait le formuler ainsi : « **Plus longtemps à ton dessin tu réfléchiras, mieux le construire tu pourras. Plus vite réfléchir tu pourras, plus rapidement tu dessineras.** »

Si je traduis la pensée du jour de maître Yoda, ça donne : **mieux vous comprendrez le « pourquoi » de**

chaque trait, plus votre dessin sera juste. Plus vite vous apprendrez à réfléchir sur chaque trait, et plus vous serez productif.

Dorénavant, vous pouvez vous dire qu'à partir du moment où un trait n'a aucune fonction, il risque non seulement de ne servir à rien, mais pire, il risque de nuire à la totalité de votre dessin et vous perdrez votre temps.

Nous en venons donc à nous poser la question suivante : **Quelles sont les différentes fonctions d'un trait ?**

Il existe 4 types de traits selon moi :

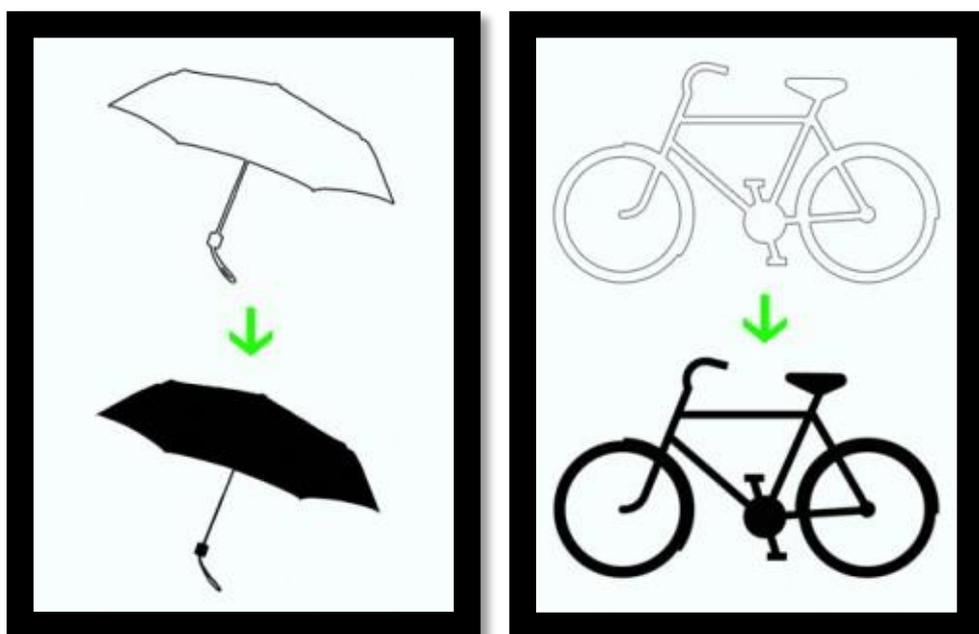
- **Traits de contour**
- **Traits de structure**
- **Traits de texture**
- **Traits de style**

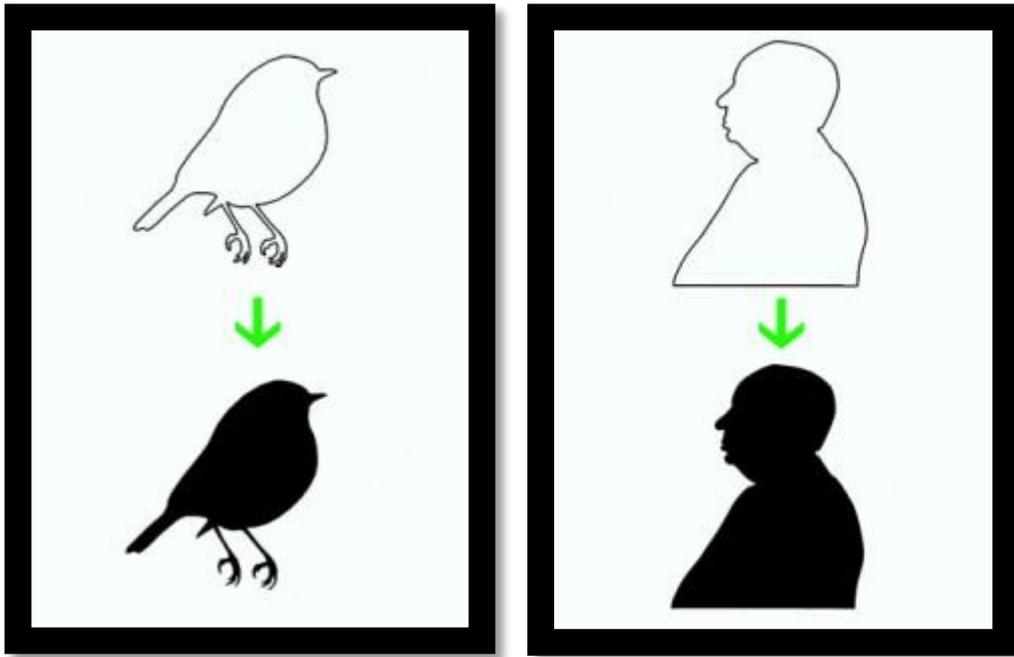
Traits de contour

Les traits de contours nous renseignent sur la **proportion d'une forme par rapport à une autre**.

Il peut s'agir du contour d'un objet physique ou non. Le trait de contour peut définir la **silhouette** d'un objet. Cette silhouette donne parfois certaines indications sur la nature de l'élément dessiné. Il arrive même que l'on reconnaisse un objet complexe rien qu'en distinguant sa silhouette. D'ailleurs, la technique des silhouettes est beaucoup utilisée pour chercher la composition d'une illustration (on appelle ça « espaces négatifs », j'en reparlerai dans un prochain article).

Voici quelques exemples de traits de contour que j'ai converti en silhouettes :

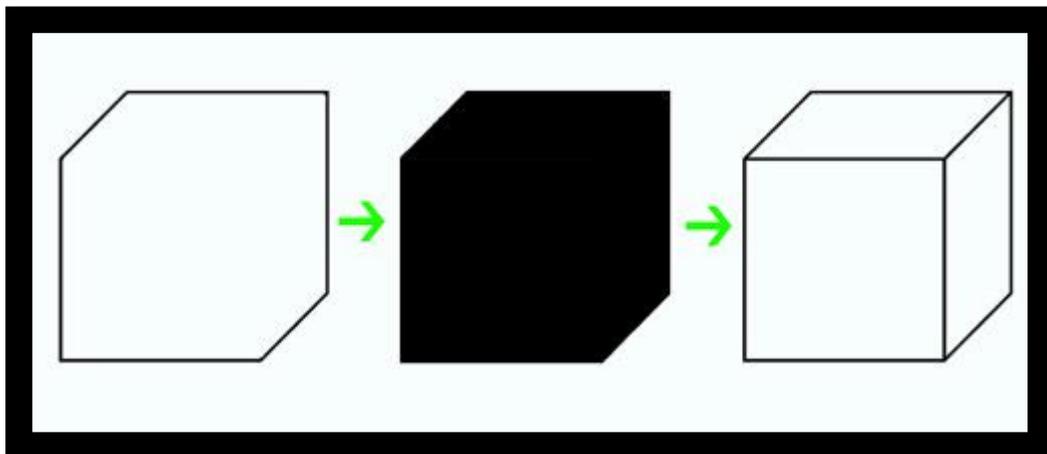

Vous pouvez déjà constater à quel point le trait de contour est efficace pour représenter un objet. **Plus le trait de contour est soigné et plus le dessin est lisible.** Même Alfred Hitchcock l'a utilisé pour en faire sa marque de fabrique. 😊

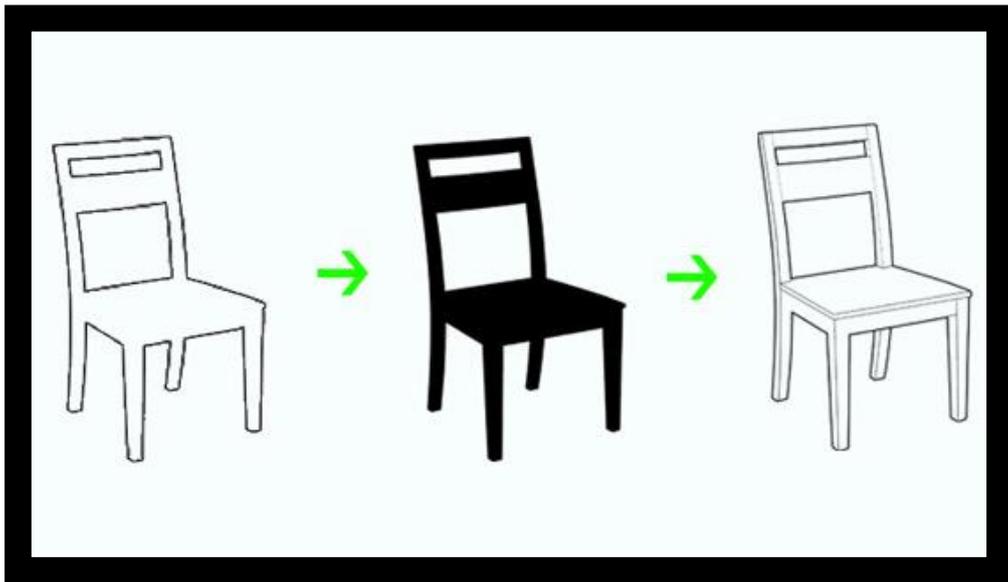
Il y a malheureusement des moments où le trait de contour est inefficace à lui tout seul pour décrire un objet. Les traits de structure sont là pour apporter des informations supplémentaires sur la **nature de l'objet, son volume** et sa **perspective**. Ils prennent place à l'intérieur des traits de contours qui sont leurs limites.

Sur le schéma ci-dessous, la silhouette ne nous aide pas à définir l'objet, plutôt même le contraire :

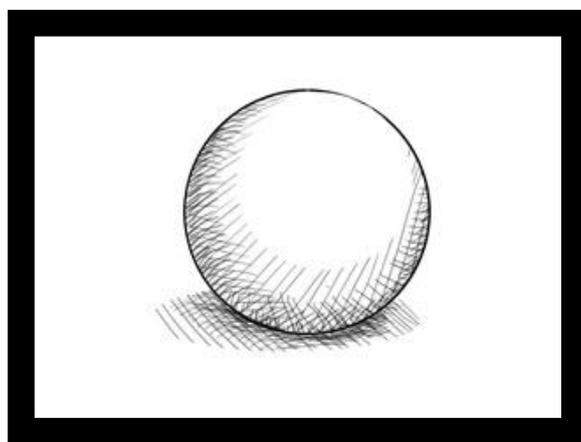
Les traits de structure nous donnent ainsi les informations qui nous manquaient pour représenter l'objet dans l'espace. Dans bien des cas, **les traits de contours et les traits de structure se complètent**. À eux deux ils suffisent à représenter simplement n'importe quel objet dans l'espace.

Voici un exemple d'objet complexe avec et sans ses traits de structure:

On reconnaît bien ma super chaise en bois IKEA (que j'aurais dû vernir depuis un moment)

Les traits de structure peuvent aussi être utilisés pour représenter les ombres d'un objet, comme sur cette sphère :

Comment ça, « pas belle »? Elle est très bien ma sphère. 😊

Traits de texture

Les traits de texture illustrent les **détails** d'un objet, ainsi que la **matière** de ce dernier. Ce dessin de Martin Stankewitz en est un bon exemple :

Remarquez comme la texture de l'écorce aide non seulement à décrire les détails et la matière de l'arbre, mais aussi à ajouter de la forme à la surface.

On peut d'ailleurs considérer **les traits de texture comme l'étape finale des traits de structure.**

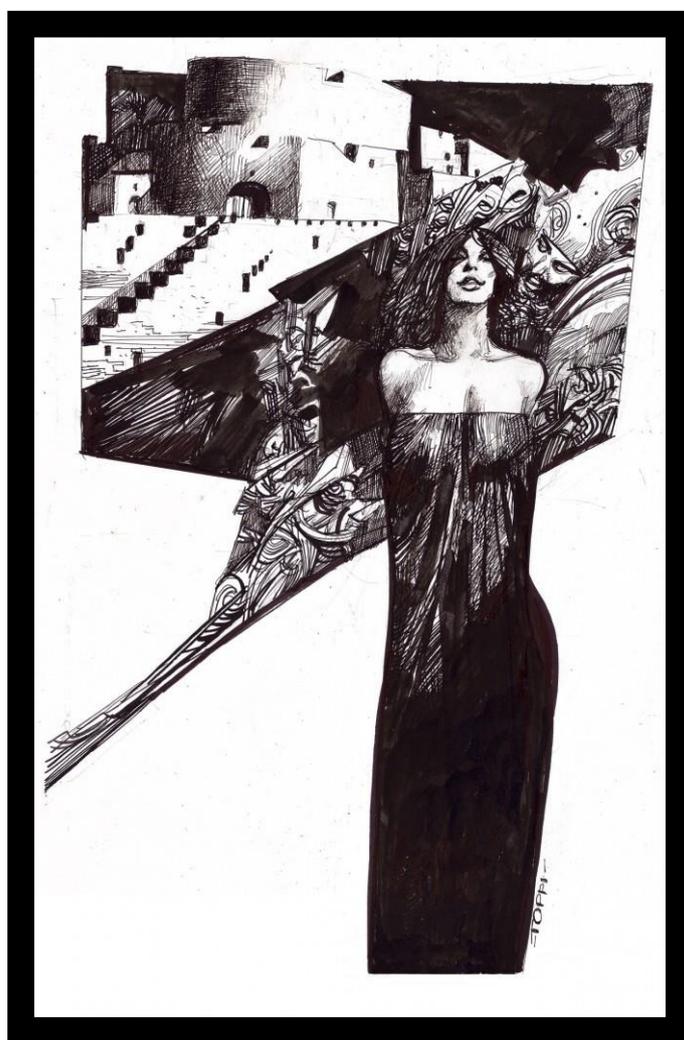
La mauvaise habitude des débutants est de vouloir commencer par les traits de texture, avant les traits de structure.

Traits de style

Parfois, les artistes, guidés par leur sens artistique et leurs désirs, ajoutent des traits pour plusieurs raisons:

- équilibrer la composition,
- laisser leur empreinte,
- par conviction personnelle.

Le meilleur exemple qui me vient à l'esprit est celui de l'incroyable Sergio Toppi :

En général, les traits de style ressemblent fortement aux traits de structure et de texture, mais sont plus **abstrait**s et **propres à la vision de chaque dessinateur**.

J'aurais tendance à mettre dans le même sac tous les éléments fictifs de la bande dessinée, comme les bulles, les symboles, et tous les signes virtuels qui **renforcent la narration**.

[Lien pour visionner la vidéo](#)

Comment différencier un trait de style et un trait inutile ?

À vrai dire, chaque opinion est subjective. Ceci dépend vraiment des goûts de chacun. Certains individus préféreront le dessin de manga pour sa simplicité d'expression, d'autres préféreront les dessins saturés de détails. À Chacun sa sauce !

Dorénavant, amusez-vous à observer les dessins des autres et vos propres dessins : repérez les traits de contour, de structure, de texture, de style. Demandez-vous quels traits n'ont aucun intérêt et peuvent être supprimés. En vous questionnant de la sorte vous irez à l'essentiel dans vos dessins, et plus vous prendrez le temps de réfléchir sur l'utilité de vos traits, et plus vous gagnerez en efficacité.

Ceci étant dit, **laissez toujours une place à votre sensibilité artistique**. Chaque artiste est différent et s'exprime à sa manière. N'ayez pas peur de laisser s'exprimer votre créativité. Un trait voulu par l'artiste, sera toujours un trait valable, et ne laissez personne vous dire le contraire. Un dessin sans personnalité est un dessin vide de sens. 😊

À vos crayons !

-Pit-