

Syllabus - Cours de Dessin Général

École Nationale des Arts (ENARTS)
Première année - Section Arts Plastiques
Présentiel + En ligne (Format mixte)

Informations Générales

Titre du Cours : Dessin Général — Fondamentaux et pratique artistique

Professeur : Chevelin Pierre

Niveau : Première année — Section Arts Plastiques

Format : Mixte : séances en présentiel et en ligne (visioconférence)

Durée : 4 mois et demi — 1 séance de 2 heures par semaine

Total des heures : 72 heures

Plateforme en ligne : Zoom

Objectifs du Cours

Ce cours d'initiation au dessin vise à doter les étudiants de première année des fondements essentiels de la pratique artistique. À travers un format mixte alliant travail en atelier et sessions en ligne, les étudiants développeront leur regard, leur geste et leur sensibilité artistique en abordant les techniques de base, la perspective, la composition, le dessin d'observation et la figure humaine simplifiée.

À la fin de ce cours, l'étudiant sera capable de :

- Maîtriser le trait, les valeurs et le rendu du volume
- Construire une composition équilibrée et lisible
- Appliquer les règles de la perspective à un point et à deux points de fuite
- Réaliser des dessins d'observation fidèles (nature morte, paysage)
- Esquisser la figure humaine avec des proportions correctes
- Développer un regard critique sur sa propre production et celle des autres

Modalités du Format Mixte

- **Séances en présentiel** : Travail en atelier et démonstrations directes, correction sur table, exercices collectifs

- **Séances en ligne** : Démonstrations en partage d'écran, exercices à distance, critique collective en visioconférence
- **Devoirs**: Exercice pratique donné à chaque séance, à apporter au cours suivant (présentiel) ou à envoyer en photo (en ligne)
- **Matériaux**: Cahier de croquis, crayons 2B/4B/6B, fusain, gomme, règle, rapporteur

Programme Détaillé

Module 1 : Techniques de Base — Trait, Ombre et Volume (Semaine 1–5)

Séance 1 : Introduction au dessin — observer avant de tracer **Présentiel**

- Qu'est-ce que le dessin ? Regard et perception visuelle
- Les différents types de traits : contour, esquisse, hachure
- Exercices de désinhibition du geste — dessiner sans lever le crayon
- **Exercice pratique** : *Dessin de contour d'objets simples posés en atelier*

Séance 2 : Le trait — contrôle, pression et fluidité **En ligne**

- Qualité du trait selon la pression exercée
- Traits droits, courbes, libres et contrôlés
- Introduction au crayon et au fusain
- **Exercice pratique** : *Série de 20 traits de différentes natures — photo à envoyer avant la séance 3*

Séance 3 : Les valeurs — clair, obscur et nuances **Présentiel**

- Comprendre l'échelle des valeurs (du blanc au noir)
- Techniques de hachures croisées et d'estompe
- Rendu des valeurs au crayon et au fusain
- **Exercice pratique** : *Dégradé de 10 valeurs sur une feuille A4*

Séance 4 : Le volume — lumière et ombre sur les formes simples **En ligne**

- Source lumineuse et direction de l'ombre
- Ombre propre, ombre portée, reflets
- Application sur sphère, cube, cylindre et cône
- **Exercice pratique** : *Dessin des 4 formes géométriques avec rendu de volume — photo à envoyer*

Séance 5 : Synthèse et critique — techniques de base **Présentiel**

- Révision des concepts : trait, valeur, volume
- Critique collective des travaux de la semaine
- Introduction à la composition — premières notions
- **Exercice pratique** : *Composition libre intégrant les 3 notions apprises*

Module 2 : Perspective et Composition (Semaine 6–10)

Séance 6 : Introduction à la perspective — le point de fuite **Présentiel**

- La ligne d'horizon et le point de vue de l'observateur
- Perspective à un point de fuite
- Application sur des volumes architecturaux simples
- **Exercice pratique** : Dessin d'une rue ou couloir en perspective à 1 point de fuite

Séance 7 : Perspective à deux points de fuite **En ligne**

- Construction d'un cube en perspective à 2 points de fuite
- Placement de volumes multiples dans un même espace
- Erreurs courantes et comment les corriger
- **Exercice pratique** : Dessin d'un ensemble de bâtiments en perspective à 2 points — photo à envoyer

Séance 8 : La composition — principes fondamentaux **Présentiel**

- Règle des tiers et placement du sujet
- Équilibre, rythme et direction du regard
- Analyse de compositions de grands maîtres
- **Exercice pratique** : Réaliser 3 mini-compositions du même sujet avec des cadres différents

Séance 9 : Format, cadrage et espace négatif **En ligne**

- Horizontal, vertical, carré — l'influence du format
- L'espace négatif comme élément actif de la composition
- Exercices de cadrage à partir de photos
- **Exercice pratique** : Dessin exploitant l'espace négatif — photo à envoyer avant la séance 10

Séance 10 : Atelier composition + perspective **Présentiel**

- Exercice intégrant perspective et composition
- Dessin d'un espace architectural habité
- Critique collective et retours individuels
- **Exercice pratique** : Projet intermédiaire : scène en perspective avec composition soignée

Module 3 : Dessin d'Observation — Nature Morte et Paysage (Semaine 11–15)

Séance 11 : Le dessin d'observation — voir juste **Présentiel**

- Observer les proportions et les rapports de taille
- Méthode de visée au crayon
- Mise en place d'une nature morte simple
- **Exercice pratique** : Dessin d'observation d'une nature morte installée en atelier

Séance 12 : Nature morte — texture et matière **Présentiel**

- Rendu des textures : tissu, métal, bois, céramique
- Observation et restitution de la matière par le trait
- Composition de la nature morte avec plusieurs objets
- **Exercice pratique** : *Nature morte de 3 objets aux textures différentes*

Séance 13 : Introduction au paysage **En ligne**

- Les plans successifs dans un paysage — avant, milieu, arrière-plan
- Ciel, horizon, végétation — simplification et synthèse
- Paysage haïtien comme source d'inspiration
- **Exercice pratique** : *Croquis de paysage à partir d'une photo personnelle — photo à envoyer*

Séance 14 : Paysage urbain et architecture **En ligne**

- Dessin de rue, façades et décors urbains
- Intégration de la perspective dans le paysage
- Ambiance et atmosphère par les valeurs
- **Exercice pratique** : *Paysage urbain ou rural haïtien — dessin d'après observation ou photo*

Séance 15 : Atelier dessin d'observation — critique collective **Présentiel**

- Retour sur les travaux de nature morte et paysage
- Amélioration en direct d'un dessin existant
- Discussion sur les choix artistiques de chacun
- **Exercice pratique** : *Refonte ou finition d'un dessin de nature morte ou paysage*

Module 4 : Figure Humaine Simplifiée (Semaine 16–19)

Séance 16 : Proportions de base de la figure humaine **Présentiel**

- Le canon à 8 têtes — règle de proportions
- Construction de la silhouette par formes géométriques simples
- Dessin de figures schématiques debout, assise, en marche
- **Exercice pratique** : *10 silhouettes humaines schématiques en différentes postures*

Séance 17 : Le mouvement et la ligne d'action **En ligne**

- La ligne d'action comme colonne vertébrale du mouvement
- Figures en mouvement — courir, sauter, danser
- Croquis rapides de figures (1 à 2 minutes par pose)
- **Exercice pratique** : *Série de 10 croquis de figures en mouvement — photo à envoyer*

Séance 18 : La figure habillée **Présentiel**

- Comment les vêtements suivent le corps et le mouvement

- Plis et drapés — observation et simplification
- Dessin de personnages en tenue quotidienne
- **Exercice pratique** : *Dessin d'un personnage en tenue complète avec attention aux plis*

Séance 19 : Figure dans son environnement **En ligne**

- Intégrer une figure dans un paysage ou une scène
- Cohérence d'échelle entre la figure et le décor
- Composition avec un personnage principal
- **Exercice pratique** : *Scène avec un personnage dans un contexte haïtien — photo à envoyer*

Module 5 : Projet Final et Révision (Semaine 20)

Séance 20 : Présentation des projets finaux **Présentiel**

- Présentation par chaque étudiant de son projet final devant le groupe
- Critique collective bienveillante et constructive
- Révision des grands concepts du cours(bilan de fin de semestre)

Méthodes d'Évaluation

- **Participation et exercices pratiques**: 30% / exercices hebdomadaires (apportés en présentiel ou envoyés en photo)
- **Projet intermédiaire**: 40% / scène en perspective avec composition (séance 10) et figure dans son environnement (séance 19)
- **Projet final**: 30% /œuvre libre intégrant au moins 3 des grandes notions du cours

Matériaux Requis

- Cahier de croquis (format A4 minimum)
- Crayons 2B, 4B, 6B
- Fusain (bâton et crayon)
- Gomme souple et gomme dure
- Règle (30 cm minimum) et rapporteur
- Estompe ou coton pour le fondu
- Smartphone pour photographier les travaux (séances en ligne)
- Connexion internet stable (séances en ligne)
- Logiciel de visioconférence Zoom ou autres

Ce syllabus est un guide évolutif. Le rythme et le contenu pourront être ajustés en cours de semestre selon les besoins et le niveau du groupe.