Principes et pratiques fondamentaux
en 8 modules au choix

SAVOIR DESSINER &
TECHNIQUES DU DESSIN RÉALISTE

ATELIER DU SQUARE

Rue François-Bonivard 4 ▪ 1201 Genève
www.atelierdusquare.ch
info@atelierdusquare.ch ▪
+41(0)22 900 02 51

Les mardis de 18h30 à 20h30
Les mercredis à 16h30 à 18h30
Les jeudis à 14h00 à 16h00

Programme didactique pour les cours

SAVOIR DESSINER & TECHNIQUES DU DESSIN RÉALISTE

Animation par Fédora Steigerwald

Destiné aux débutants ainsi qu'aux amateurs qui cherchent à parfaire leur technique, notre programme de dessin est structuré en 8 modules et vous offre tout le savoir-faire nécessaire pour progresser.

À vous de choisir et de suivre le module qui vous intéresse ou de commencer par le premier, puis d'enchaîner le cursus dans son entier.

- Module 1 - Ombres et lumières, les secrets du volume
- Module 2 - Paysages: ville, campagne, mer, montagne
- Module 3 - Perspectives, points et lignes de fuite
- Module 4 - Corps humain et anatomie artistique
- Module 5 - Portraits et expressions
- Module 6 - Mouvements et attitudes
- Module 7 - Dessin animalier
- Module 8 - Outils de dessin: crayon, pastel, fusain, sanguine, encre.

Prix

CHF 70.- cours à l'unité

CHF 260.- module de 4 cours de 2 heures

Matériel inclus.

Horaire

Les mardis de 18H30 à 20H30

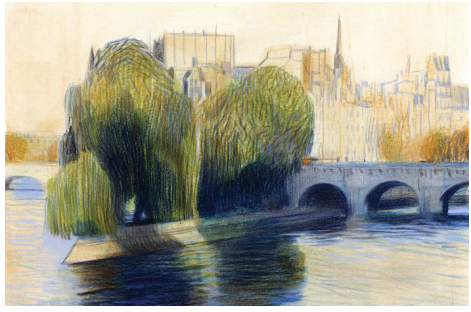
Les mercredis de 16H30 à 18H30

Les jeudis de 14H à 16H

Report de cours

En vous excusant 48 heures à l'avance, vous pouvez déplacer une date sur les quatre, sans quoi le cours est considéré comme dû.

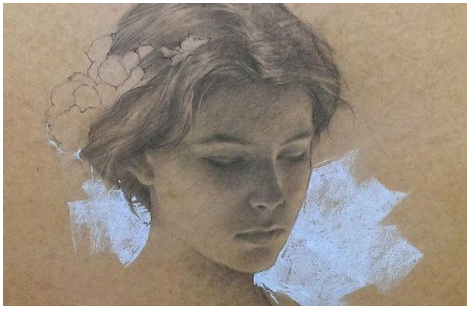
1. Ombres et lumières, les secrets du volume



2. Paysages: ville, campagne, mer, montagne

3. Perspectives, points et lignes de fuite

4. Corps humain et anatomie artistique



5. Portraits et expressions

6. Mouvements et attitudes

7. Dessin animalier

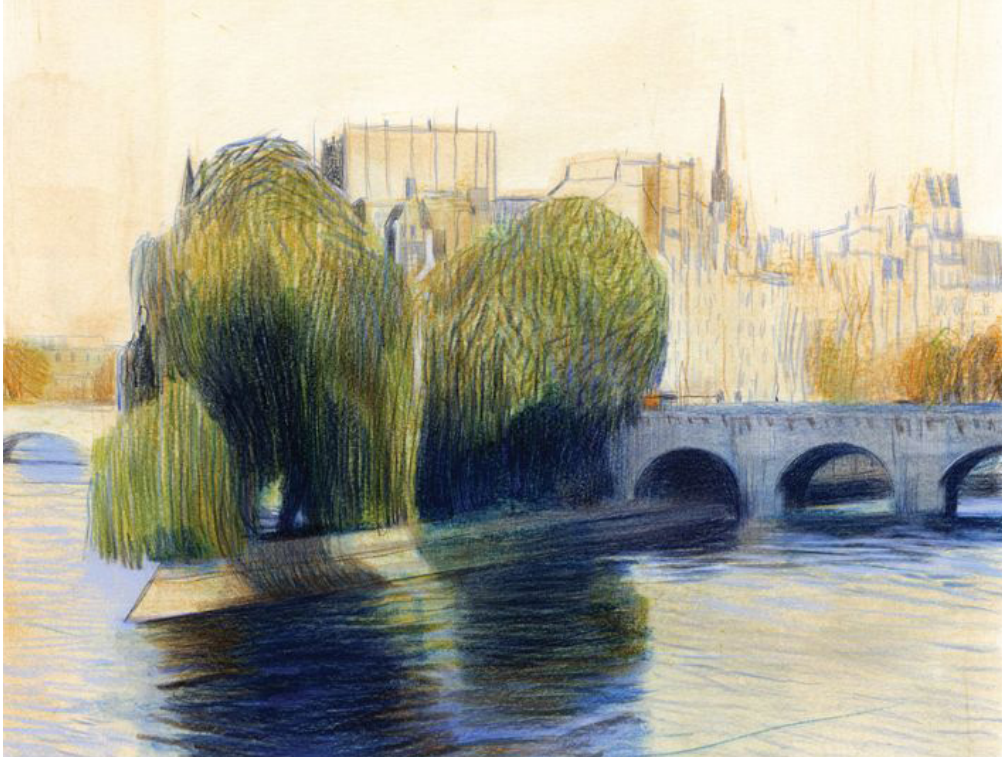
8. Outils de dessin

OMBRES ET LUMIÈRES, LES SECRETS DU VOLUME

Module 1

Ce module vous permet de résoudre les mystères du dessin en apprenant à maîtriser la lumière et l'ombre, grâce à quelques techniques simples et efficaces. Vous comprenez ainsi comment ces deux éléments peuvent transformer un simple trait en une illusion de volume. À l'aide du crayon graphite et du fusain, vous révélez les formes, faisant surgir profondeur et contrastes. Vous apprenez à tirer parti des différentes qualités des crayons (du tendre au sec), quand et pourquoi les choisir afin de réaliser les effets de gradiation et de textures souhaités. Vous étudiez les jeux de lumière sur une sphère, un drapé ou d'autres objets aux surfaces mates ou brillantes. Ces exercices vous amènent à développer un geste précis et un regard sensible, capable de capter les nuances qui donnent vie à un dessin.

PAYSAGES: VILLE, CAMPAGNE, MER, MONTAGNE



Module 2

Changez votre regard sur votre environnement et découvrez comment les couleurs interagissent, se répondent et s'harmonisent. Grâce à cette initiation à la théorie des couleurs utilisée par les plus grands maîtres, vous expérimentez la richesse des textures et des fondus. Les connaissances acquises sont ensuite mises en pratique au moyen de plusieurs exercices classiques, comme l'étude aux crayons et aux pastels secs d'un paysage de votre choix ou encore les esquisses d'arbres à la lumière naturelle.

PERSPECTIVES, POINTS ET LIGNES DE FUITE

Module 3

Apprenez à structurer vos compositions et à donner de la profondeur à vos dessins grâce aux trois grandes approches de la perspective: linéaire, atmosphérique et par plans. En commençant par la construction de volumes simples (formes géométriques 3D), vous réalisez pas à pas un petit décor en perspective. Puis, à partir d'exemples concrets comme, par exemple, des photographies d'architecture et de paysages, vous vous lancez dans la réalisation de sujets plus complexes.

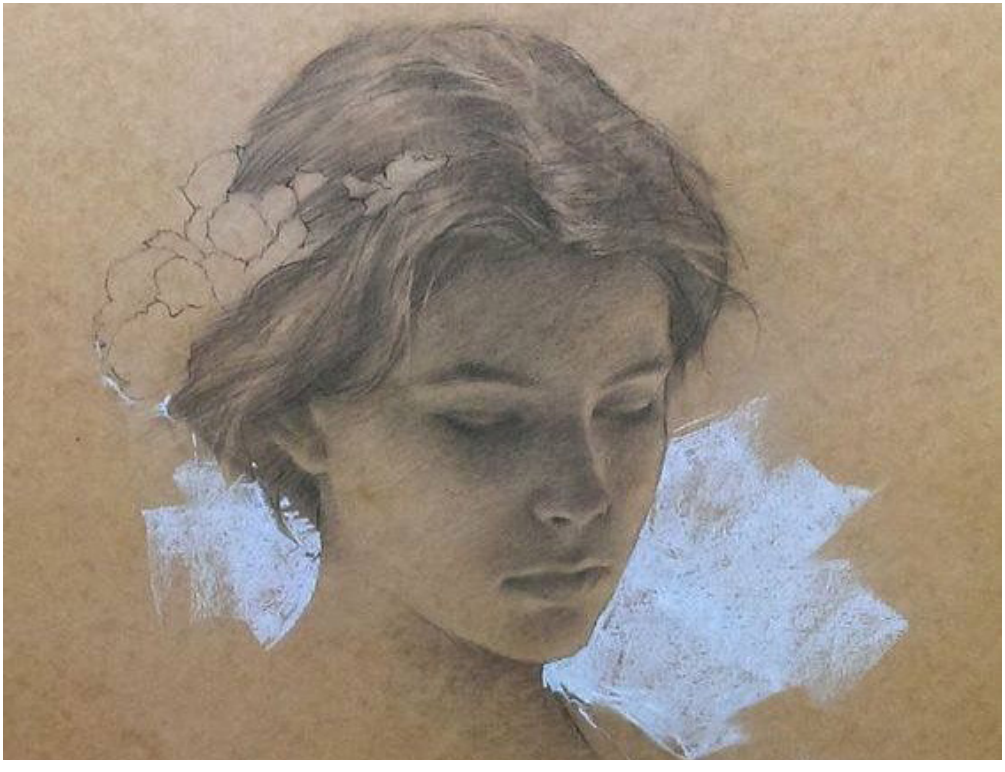
Ce module est indispensable pour tous ceux qui souhaitent représenter les environnements intérieurs et extérieurs ou progresser en Urban Sketching.

CORPS HUMAIN
ET ANATOMIE ARTISTIQUE

Module 4

Indispensable pour bien dessiner les personnes, le dessin du corps humain vous est enseigné avec beaucoup de clarté dans ce module. Vous observez des planches d'anatomie artistique, des photographies et des sculptures, afin de comprendre toutes les subtilités du corps humain, en tenant compte du squelette et des muscles pour reproduire les proportions et l'équilibre correctement. Vous faites une immersion complète dans l'esprit de Léonard de Vinci dont les célèbres planches ont ouvert la voie à une nouvelle compréhension du corps humain

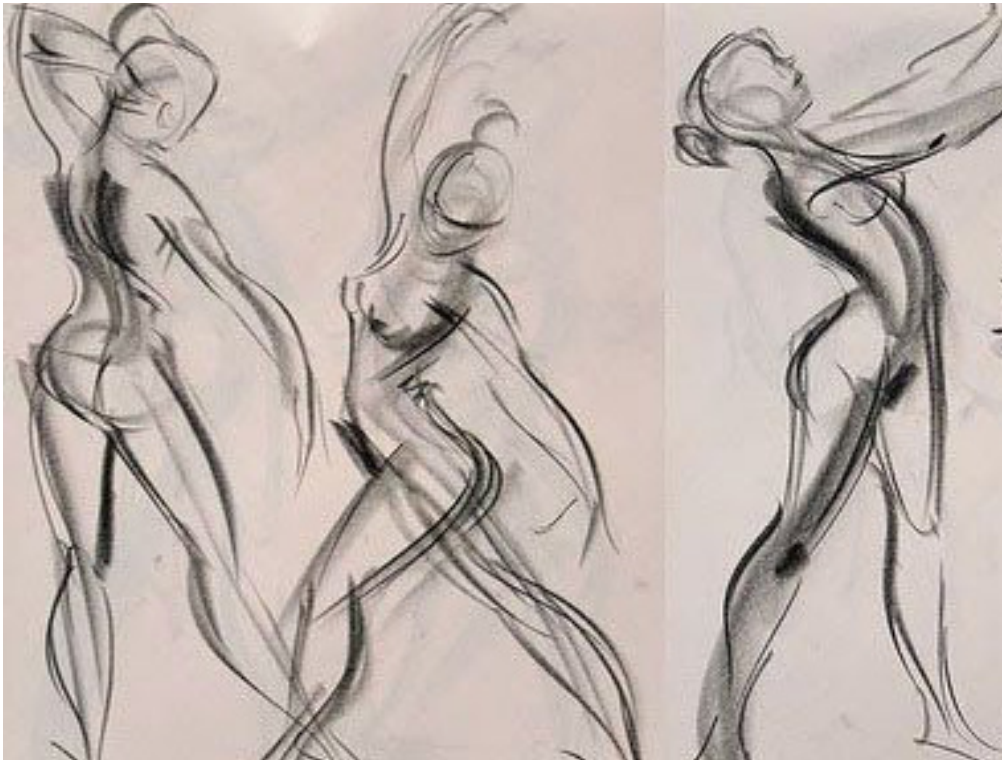
PORTRAIT ET EXPRESSIONS



Module 5

À partir de l'étude du crâne humain, vous apprenez à construire un visage équilibré en abordant les proportions et les différents angles de vue. Vous analysez des photographies et des bustes sculptés, afin d'affiner votre regard et de réaliser des croquis et des portraits en vous aidant principalement des références de planches d'anatomie artistique. Vous étudiez les expression du visage pour apprendre à capturer les émotions et à donner du caractère et de la singularité à vos portraits.

MOUVEMENTS ET ATTITUDES

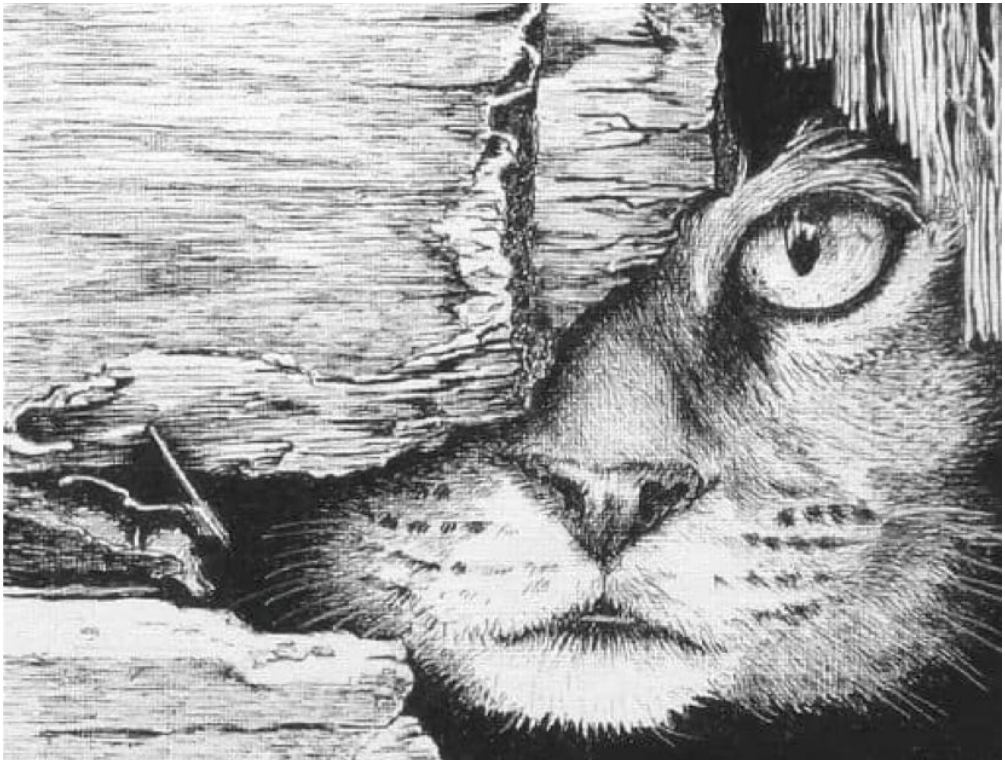


Module 6

De Glen Keane à Hayao Miyazaki, les grands animateurs savent capturer le vivant dans une simple ligne et faire vibrer leurs personnages grâce à quelques règles: lignes d'action, diagonales dynamiques et équilibre du geste. S'inspirant de cet enseignement, ce module vous initie à l'observation et la décomposition du mouvement. Vous apprenez à saisir le rythme et la logique interne du corps grâce aux secrets empruntés à l'animation 2D.

En commençant par analyser des séquences issues de photographies et de vidéos de personnes en action, vous réalisez des croquis rapides pour entraîner votre œil à capter l'élan, la tension et la souplesse du corps. Ce module vivant et direct est essentiel pour apprendre à dessiner le mouvement avec énergie et justesse.

DESSIN ANIMALIER



Module 7

Découvrez la structure et les proportions du corps animal en trois temps. En premier lieu, vous étudiez succinctement une sélection de squelettes pour comprendre les différences entre les espèces. Puis, vous dessinez les volumes pour établir les proportions et les bases du mouvement. Finalement, vous façonnez les muscles, les textures et les détails pour apporter vie et caractère de chaque animal.

Vous réalisez des études de plusieurs espèces emblématiques, en noir et blanc et en couleur, et vous apprenez à varier les attitudes, les pelages, les plumages et le langage corporel propre à chaque animal, afin de saisir, par exemple, l'élan d'un cheval au galop, la souplesse du félin ou encore le plumage d'un oiseau en plein vol.

OUTILS DE DESSIN: CRAYON, PASTEL, FUSAIN, SANGUINE, ENCRE

Module 8

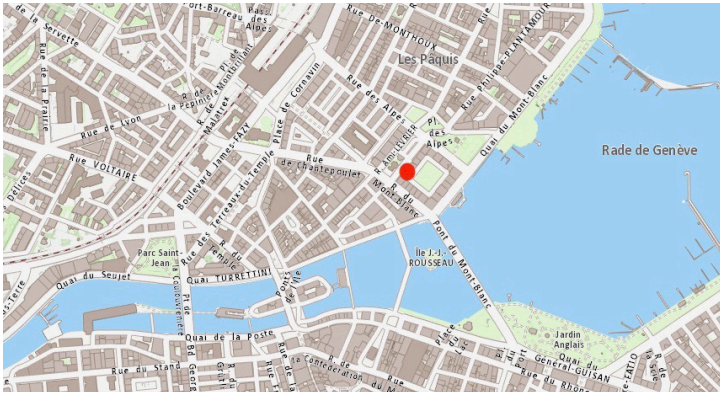
L'approche progressive de ce module vous montre comment transformer les croquis en des images abouties, grâce aux grands principes de la mise en couleur à sec.
En utilisant les hachures, les contre-hachures et les superpositions pour créer des volumes, des ombres et des textures, vous apprenez à exploiter le potentiel des crayons de couleur et des pastels secs, pour créer des rendus à la fois réalistes, nuancés et percutants. Vous abordez les techniques de fusion douce et de dégradés au crayon pour produire des effets diffus ou lumineux. Vous travaillez la matière avec le pastel pour enrichir vos dessins en profondeur et en intensité avec des études d'une composition de fruits et légumes ou le dessin d'un ensemble botanique de fleurs et de fruits.

INFOS HORAIRES

Lundi 18h30 - 20h30
Mardi à Jeudi 10:00 - 19:00
Vendredi et Samedi 10:00 - 17:00
Dimanche & jours fériés fermé

www.atelierdusquare.ch

Atelier du Square - 4 rue François-Bonivard - 1201 GENÈVE
info@atelierdusquare.ch - +41(0)22 900 02 51



ACCÈS GARE CORNAVIN - CFF
5 minutes à pied direction
Pont du Mont-Blanc

BUS
6, 8, 9, 25: Arrêt Mont-Blanc
1 et 25: Arrêt Alpes

Parking Thalberg ou
stationnement public dans
le square du Mont-Blanc
et alentours.