

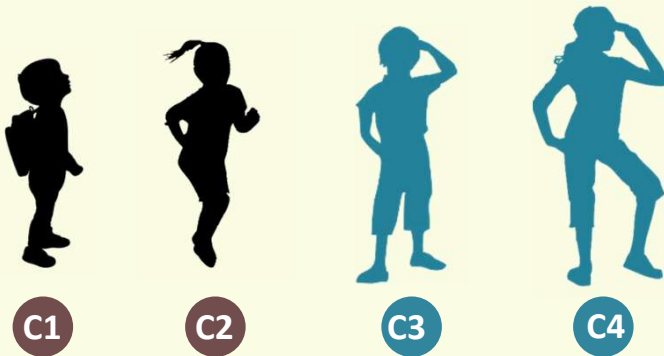
Atelier « Dessin naturaliste »

~ LIVRET PÉDAGOGIQUE ~
CYCLES 3 - 4

Jean Delacour, fondateur du Parc de Clères, a beaucoup employé le dessin naturaliste pour croquer les espèces observées lors de ses expéditions. En observant, les espèces animales et végétales du Parc, les élèves pourront s'initier au dessin naturaliste et découvrir l'aquarelle pour mettre en couleur les esquisses réalisées.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les élèves pourront dessiner une espèce végétale et une espèce animale du Parc. Ils s'initieront aux techniques du dessin d'après-nature et de l'aquarelle à travers leurs réalisations. Des données scientifiques et naturalistes sur les espèces observées leur seront fournies.

2 heures

Parc de Clères

Mars à Octobre

Objectif de l'atelier :

Apprendre les techniques du dessin naturaliste
Apprendre à observer les caractéristiques d'un être vivant

Compétences en lien avec les programmes scolaires :

Acquérir des savoirs et des techniques spécifiques dans le domaine des arts plastiques;
Représenter, par le dessin, par la peinture, des objets observés;
Utiliser quelques pratiques conventionnelles du dessin (schéma, esquisses, croquis), des procédures techniques de la peinture.

Tenue conseillée :

Connaissances visées

Pour réaliser un dessin naturaliste, il faut observer attentivement l'animal ou le végétal choisi. Le dessin naturaliste est un dessin codifié, utilisé soit par les scientifiques comme Jean Delacour pour mettre en image leurs observations des espèces vivantes, soit par les artistes comme Eugène Delacroix pour réaliser des croquis de paysages ou des scènes observées, dont les tableaux sont réalisés ensuite.

Avec un crayon à papier, on réalise une esquisse puis on met en couleur à l'aquarelle. L'aquarelle a l'avantage de sécher rapidement et de réaliser un nuancier très étendu.

Déroulement de l'atelier

Introduction

Présentation de Jean Delacour
Techniques du dessin naturaliste

Activité 2

Observation et dessin naturaliste d'une plante

Activité 3

Observation et dessin naturaliste d'un animal

Activité 4

Mise en couleur d'un dessin à l'aquarelle

Lexique utile

Spécifique au dessin :

Croquis, esquisse, proportion, échelle

Aquarelle, palette, nuancier, dilution, dégradé, technique sèche, technique mouillée, nuancier, repentis

Flore : (selon la saison) métaséquoia, jacinthe des bois, staphylier, ancolie, ginkgo biloba, etc...

Faune : antilope cervicapre, flamant, pélican frisé, paon bleu, canards, cigogne

ACTIVITE 1 : Présentation de Jean Delacour et de quelques techniques

15 min

Terrasses du château

Classe entière

Matériel :

Croquis Jean Delacour
Carnets de croquis de dessins naturalistes pour les élèves
Crayons à papier HB
Gomme, taille-crayon
Planchette d'appui

Objectif

Comprendre l'origine et l'utilité du dessin naturaliste
Apprendre des techniques de dessin naturaliste

Déroulement

Les élèves sont réunis près des terrasses et le médiateur leur présente des dessins naturalistes de Jean Delacour.

Le médiateur explique brièvement l'histoire de Jean Delacour, du parc de Clères et de l'intérêt des dessins naturalistes pour étudier les animaux et les classer.

Le médiateur explique ensuite le déroulement de l'atelier et distribue le matériel aux élèves :
Crayons à papier et carnet de dessin

Quelques conseils pour débiter :

- Essayer de dessiner **ce que l'on voit** et non ce que l'on imagine. Prendre le temps d'observer.
- Partir des **formes de bases** qui reprennent la forme globale du sujet puis affiner avec des détails au fur et à mesure.
- Pas besoin de gommer : commencer en appuyant très peu sur la mine, puis appuyer plus fortement lors de la finalisation et des détails. Si il reste des traits visibles ça n'est pas gênant, c'est ce qui fait « vivre » le dessin. On appelle cela des « repentis »
- Pour mieux représenter les **proportions**, commencer par dessiner sur la feuille une forme de base d'un petit élément puis utiliser le crayon en tendant le bras et en visant le sujet à dessiner. Mesurer à l'aide de votre pouce la taille de cet élément de base. Maintenir cette mesure et compter le nombre de mesure que l'on peut placer dans les plus grande formes. On obtient ainsi des proportions facilement (par exemple: le corps est 4x plus long que la tête, sur mon dessin je reporte donc 4 x la taille de la tête que j'avais précédemment dessiné)

ACTIVITE 2 : Observation et dessin naturaliste d'une plante

30 min

Terrasses du château

Élèves en petits
groupes

Objectif

Dessiner au crayon une plante au choix
Observer la diversité des végétaux

Déroulement

Les élèves se répartissent le long de l'allée fleurie près des terrasses et chacun choisi une plante ou une partie de plante à dessiner (arbre, fleur etc.)

Le médiateur tourne pour encourager les élèves et leur donner quelques conseils.

Si certains ont terminé avant les autres, ils peuvent inscrire le nom de la plante, y ajouter des détails ou encore faire une autre plante.

On peut aussi les encourager à s'entraider.

ACTIVITE 2 : Observation et dessin naturaliste d'un animal

30 min

Autour du lac

Élèves en petits
groupes

Objectif

Dessiner au crayon un animal au choix
Observer les particularités anatomiques d'un animal

Déroulement

Le médiateur emmène les élèves autour du lac près des pélicans.
Les élèves se répartissent le long du chemin et chacun choisi un animal à dessiner.
Le médiateur tourne pour encourager les élèves et leur donner quelques conseils.
Si certains ont terminé avant les autres, ils peuvent inscrire le nom de l'animal y ajouter des détails ou encore faire une autre plante.
On peut aussi les encourager à s'entraider.

ACTIVITE 4 : Mise en couleur d'un dessin à l'aquarelle

40 min

Autour du lac

Élèves en petits groupes

Matériel :

Feuilles blanches

Pots pour l'eau, eau

Essuie-tout, pinceaux, boîtes d'aquarelle

Objectif

Apprendre la technique de l'aquarelle
Observer en détail un animal

Déroulement

Le médiateur rassemble les élèves pour leur expliquer la technique de l'aquarelle.

Il rappelle que cette peinture est très utilisée sur les dessins naturalistes car elle a l'avantage de sécher très vite ce qui est pratique en exploration.

Il leur faudra un pinceau, une boîte d'aquarelle, de l'eau, une feuille de brouillon qui servira de « palette ».

L'aquarelle demande beaucoup d'eau par rapport aux autres techniques de peinture. Plus on mouillera le pinceau, plus la couleur sera claire. Si le pinceau est peu mouillé, on obtiendra une couleur très saturée.

Avant de poser le pinceau sur le dessin, il faut toujours tester la couleur sur la feuille « palette » : mouiller le pinceau, le frotter légèrement sur la couleur souhaitée, déposer la couleur sur la palette, étaler jusqu'à obtenir la teinte désirée.

On peut mélanger les couleurs directement sur la palette ou y ajouter de l'eau avec le pinceau pour l'éclaircir.

Il est possible de reprendre de la couleur sur sa palette avant que celle-ci n'ait séché.

On ne devrait jamais avoir à prendre du blanc sur la palette. Les parties blanches du sujet sont laissées sans peinture (on utilise la couleur blanche de la feuille).

Pour claircir une couleur, par exemple faire du rose, on dilue la peinture rouge avec de l'eau sur la « feuille palette ».

Pour faire des détails précis, il faut laisser sécher un peu le dessin avant d'y remettre son pinceau, sinon la couleur aura tendance à « baver » vers les zones humides.

Comme pour le dessin au crayon, il faut peindre ce que l'on voit et non ce que l'on imagine. Par exemple le flamant du chili n'est pas rose fuchsia mais finalement très pâle à part quelques plumes au niveau des ailes..

Prévoir 5 minutes pour le rangement du matériel avant de libérer la classe.

ACTIVITES ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Carnet de voyage

le carnet de voyage est un récit illustré placé sous le signe de la créativité.

Un témoignage visuel, illustré de croquis, dessins plus élaborés, aquarelles, mais aussi photos ou cartes postales. Une composition, mêlant images et textes : du simple commentaire à des récits plus détaillés, des poèmes...

Croquis

Un croquis est une représentation simplifiée mais exacte d'une observation.

Son but est d'indiquer les grandes caractéristiques sans entrer dans le détail.

Un croquis est un dessin fait rapidement, à main levée, sans recherche de détails dans le but de dégager à grands traits, l'essentiel du sujet, du motif ; souvent fait d'après nature, il alimente le carnet de voyage dessiné dit « de croquis ».

Le croquis est plus simple ou plus sommaire que l'esquisse.

Esquisse

Synonyme de dessin préparatoire, l'esquisse est en quelque sorte un croquis qui va être retravaillé, pour en faire un dessin complet. Mais l'esquisse n'est pas détaillée. Elle va juste poser les traits principaux pour bien cadrer son sujet, placer ses éléments, et avoir le gros des proportions. Le travail de détails se fait à la prochaine étape, avec éventuellement les couleurs, etc. Elle ne sert donc pas à communiquer, à retenir des informations ou quoi que ce soit d'autre, simplement à organiser un futur dessin.

Les esquisses ont peu de valeur esthétique, contrairement aux croquis qui peuvent être des œuvres en elles-mêmes, telles que le démontrent les carnets de Léonard de Vinci. A ne pas confondre avec l'ébauche, qui est le démarrage d'une œuvre peinte et qui sert de base pour l'application des futures couches de peinture.

Repentir

En termes de Dessin et de Peinture, il désigne la Trace d'une première idée qu'on a voulu corriger.

ACTIVITES ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Aquarelle

L'aquarelle est une peinture à l'eau basée uniquement sur la transparence de ses couleurs. Contrairement à la gouache qui est opaque.

La peinture à l'eau utilise des pigments de couleurs qui peuvent se dissoudre dans l'eau. La peinture à l'huile utilise, elle, des pigments qui se dissolvent dans l'huile.

Ses caractéristiques

1. L'aquarelle est réversible, c'est-à-dire qu'une fois sèche, elle se redilue au contact d'eau. Ce qui fait toute sa fragilité. Il faut savoir maîtriser ses dosages (eau/couleurs) afin de ne pas diluer la couche précédente.
2. Elle sèche quasiment instantanément, juste le temps que l'eau s'évapore et comme l'aquarelle se travaille en couche extrêmement fine, il lui faut donc très peu de temps.
3. Si les couleurs semblent si lumineuses, c'est que les rayons naturels de lumière pénètrent le mélange pigment/eau et se réfléchissent sur la surface blanche du papier. Les pigments sont traversés ce qui crée cette transparence, un effet optique différent des autres techniques traditionnelles où la lumière se réfléchit directement sur les pigments.

Historique

C'est la plus ancienne technique de peinture utilisée sur support souple.

Elle a été utilisée très longtemps en tant que simple technique d'étude, comme a pu le faire par exemple Albrecht Durër au XVe et XVIe siècle. Puis c'est au XVIIe siècle que l'aquarelle connaît son essor, elle deviendra une technique artistique à part entière, développée surtout en Angleterre le siècle suivant. L'un des premiers grands aquarellistes en France fut Isabey.

La manière dont on pratique l'aquarelle en Europe trouve son origine dans les lavis, les enluminures et les miniatures d'antan. En Extrême-Orient, les lavis sont traités différemment, pas moins riches d'expériences et de réussites techniques cependant.

C'est l'une des premières techniques de dessin puisque les peintures rupestres peuvent être considérées comme des aquarelles.

Exemple de cours pour débutant :

<https://www.youtube.com/watch?v=9UMGW4TKeoc>

<https://www.youtube.com/watch?v=f3mPWOZ1Xug>

https://www.youtube.com/watch?v=NFbSe_s2YDw

ACTIVITES ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Nuancier

Un nuancier présente l'ensemble des couleurs qui composent votre palette de peinture aquarelle ainsi que toutes les couleurs résultant d'un mélange de deux de ces couleurs entre-elles.

Créer un nuancier permet de se rendre des différentes teintes possibles obtenues à partir des couleurs de votre palette de peinture.

Il vous suffira de regarder votre nuancier pour choisir des couleurs les plus adaptées à votre peinture.

Le blanc en aquarelle

En aquarelle, le blanc est celui du papier. IL faut donc savoir à l'avance où seront les blancs et préserver ces zones de la peinture aquarelle.

Technique de l'aquarelle sèche ou « mouillé sur sec » :

Consiste à peindre avec un pinceau mouillée sur du papier sec, tel qu'il est, sans avoir à le préparer à l'avance. Technique la plus maîtrisable. L'absence d'une grande quantité d'eau permet de mieux contrôler la peinture. Les contours sont nets et précis et la peinture reste en place. Elle permet donc de peindre les détails. Elle a moins de risque de faire gondolée ou d'abîmer le papier que les autres techniques. Cependant, elle nécessite un papier aquarelle plus épais.

Technique de l'aquarelle mouillée

Avec la technique humide, il faut au préalable mouillé le papier aquarelle à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge. Cette technique est plus difficile à maîtriser. Les couleurs se dispersent et les contours sont flous, les couleurs se fondent entre-elles. Il est possible de mouiller entièrement le papier ou juste la partie à peindre. Cette technique sera parfaite pour peindre un fond.

En séchant, la peinture devient plus claire. N'hésitez pas à déposer une grande quantité de couleur.

