

REPENSER LE DESSIN

Problématique :

Qu'est-ce que le dessin ? Le dessin est-il la technique à l'origine de toutes les autres ou est-il une forme artistique à part entière ?

Plan du cours :

1. L'origine du dessin
2. Les différents usages du dessin
3. Le dessin s'émancipe

Définitions :

Dessin : 1. Art de représenter des objets (ou des idées, des sensations) par des moyens graphiques ; 2. Acte de représenter des objets (ou des idées, des sensations) à l'aide de traits exécutés sur un support, au moyen de matières appropriées. *Faire du dessin* ; 3. Composition artistique exécutée au crayon, à la plume ou au pinceau. (source : <https://www.cnrtl.fr/definition/dessin>)

Indépendamment de ses moyens matériels (support bidimensionnel, outils, médium) et du geste qui l'engendre, le dessin se caractérise par **la ligne** (qui est un élément plastique).

Dessein : Conception par l'esprit d'un but à atteindre, d'une fin à réaliser. Synon. détermination, intention, projet. (source : <https://www.cnrtl.fr/definition/dessein>)

1. L'origine du dessin

Artiste du Paléolithique, *Grotte de Lascaux*, « Salle des Taureaux », vers 15000 ans avant J-C, peinture fabriquée avec du charbon, des ocres et des plantes, Montignac, Dordogne, France.

[...] En utilisant lui aussi la terre, le potier Butadès de Sicyone découvrit le premier l'art de modeler des portraits en argile ; cela se passait à Corinthe et il dut son invention à sa fille, qui était amoureuse d'un jeune homme ; celui-ci partant pour l'étranger, elle entoura d'une ligne l'ombre de son visage projetée sur le mur par la lumière d'une lanterne ; son père appliqua de l'argile sur l'esquisse, en fit un relief qu'il mit à durcir au feu avec le reste de ses poteries, après l'avoir fait sécher.

Pline, *Histoire naturelle*, Livre XXXV, § 151 et 152.

Jean-Benoît Suvée (1743-1807), *Dibutades ou L'invention du dessin* (détail), 1791, huile sur toile, 267 × 131,5 cm, Bruges, Groeningemuseum

Séquence 1 - Repenser le dessin

2. Les différents usages du dessin

Jan van der Straet
(1523-1606), estampe 14
extraite de *Nova
Reperta*, vers 1600,
gravure au burin par
Théodore Galle (Folger
Shakespeare Library,
Washington).

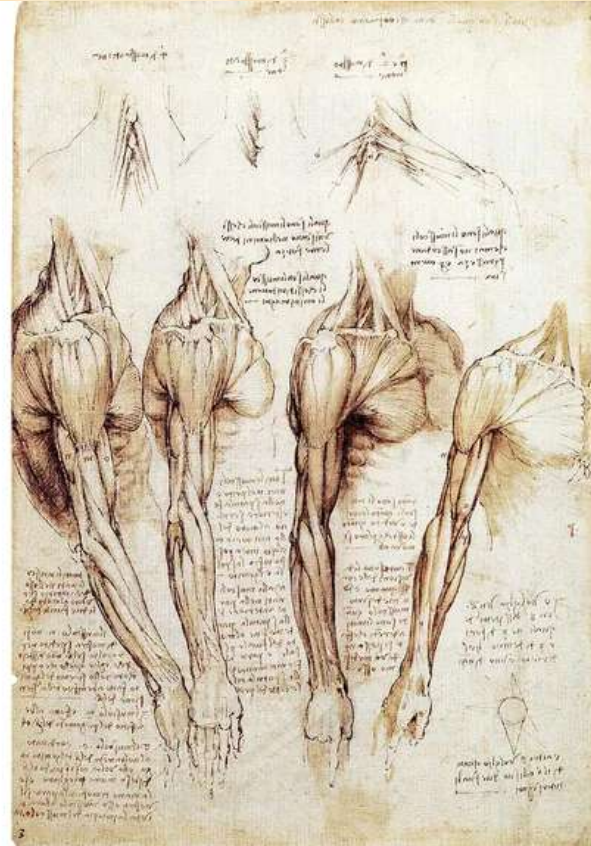
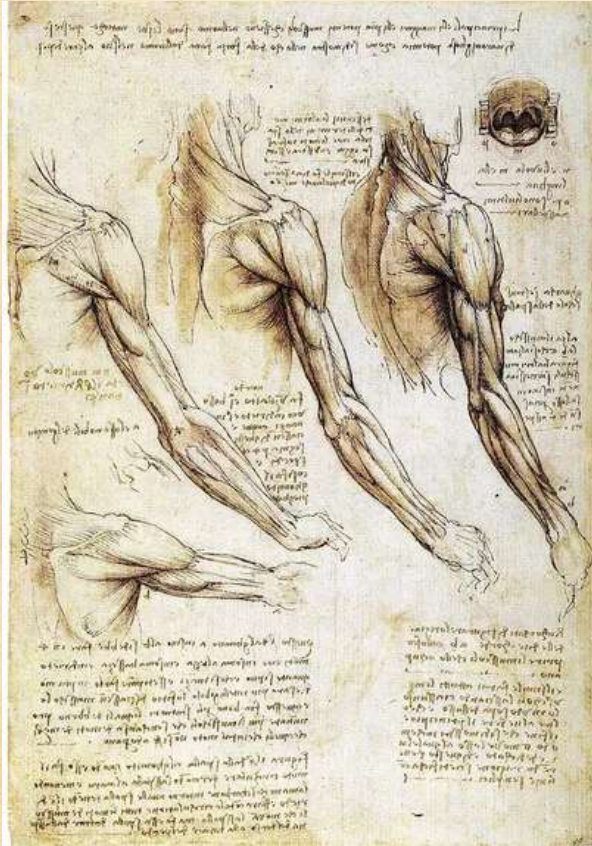

**Une place centrale dans
l'Histoire de l'Art...**

**Antoine Jean BAIL (1830 - 1918),
*L'atelier de dessin à l'École des
Beaux-Arts*, 1855, huile sur toile,
Musée Gadagne, Lyon**

Séquence 1 - Repenser le dessin

Un outil de transmission

- dessin d'observation
- dessin anatomique
- dessin à caractère scientifique

Léonard de Vinci (1452-1519),
Muscles de l'épaule, du bras et du cou, vers 1510-1511, plume et encre, lavis, sur traces de pierre noire, 28,9 x 19,9 cm, Château de Windsor, Londres

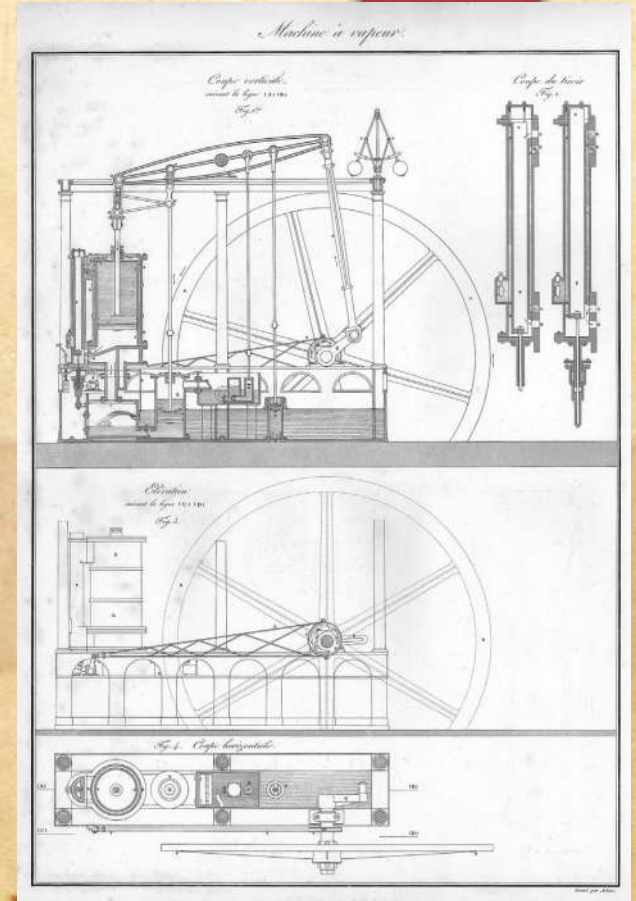

Dessin botanique

Pierre Joseph Redouté (1759-1840), *Clerodendrum viscosum*,
Jardin de la Malmaison, 1801

Dessin technique

Arago, *Machine à vapeur de Watt*
(dessin numéro 7), épures, 1794-1850 - planche imprimée [32 x 45 cm] et légende [env. 21 x 33 cm]

Le rôle du dessin dans le cours d'arts plastiques :

- souvent relié aux autres pratiques, rarement utilisé en tant que tel
- enregistrement et/ou interprétation du réel

Eugène Delacroix (1798-1863),
Étude d'Arabe assis, crayon
noir, sanguine et craie blanche,
31 x 24 cm, Londres, The British
Museum

- anticipation ou soutien d'une production

Michel-Ange (1475-1564),
*Étude pour la sibylle
libyenne du plafond de la
chapelle Sixtine, vers 1510,*
sanguine sur papier crème,
28,9 x 21,4 cm,
Metropolitan Museum of
Art, New York.

« C'est le dessin ou trait, car on lui donne ces deux noms, qui constitue, qui est la source et le corps de la peinture, de la sculpture, de l'architecture et de tout autre art plastique, et la racine de toutes les sciences. »

Michel-Ange

Léonard de Vinci, *Dessin préparatoire pour le dernier repas*, vers 1495, encre sépia sur papier de lin, 23 x 17 cm,

Léonard de Vinci, *La Cène ou Le dernier repas*, 1495-1498, fresque, tempera sur gesso, 460 x 880 cm, Église Santa Maria delle Grazie, Milan

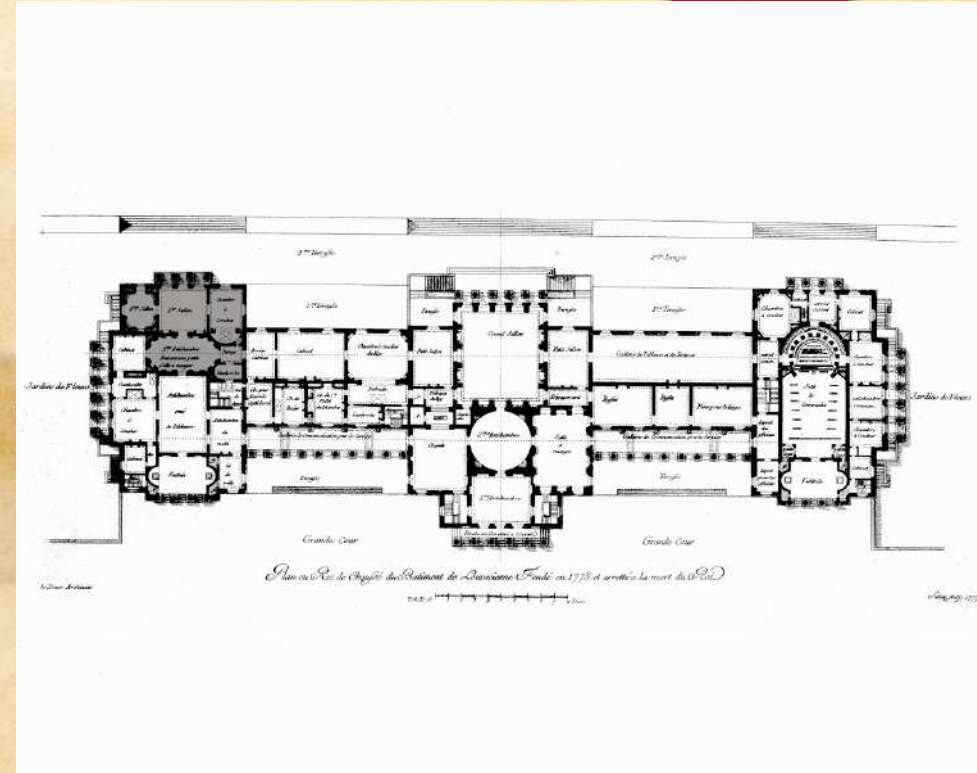
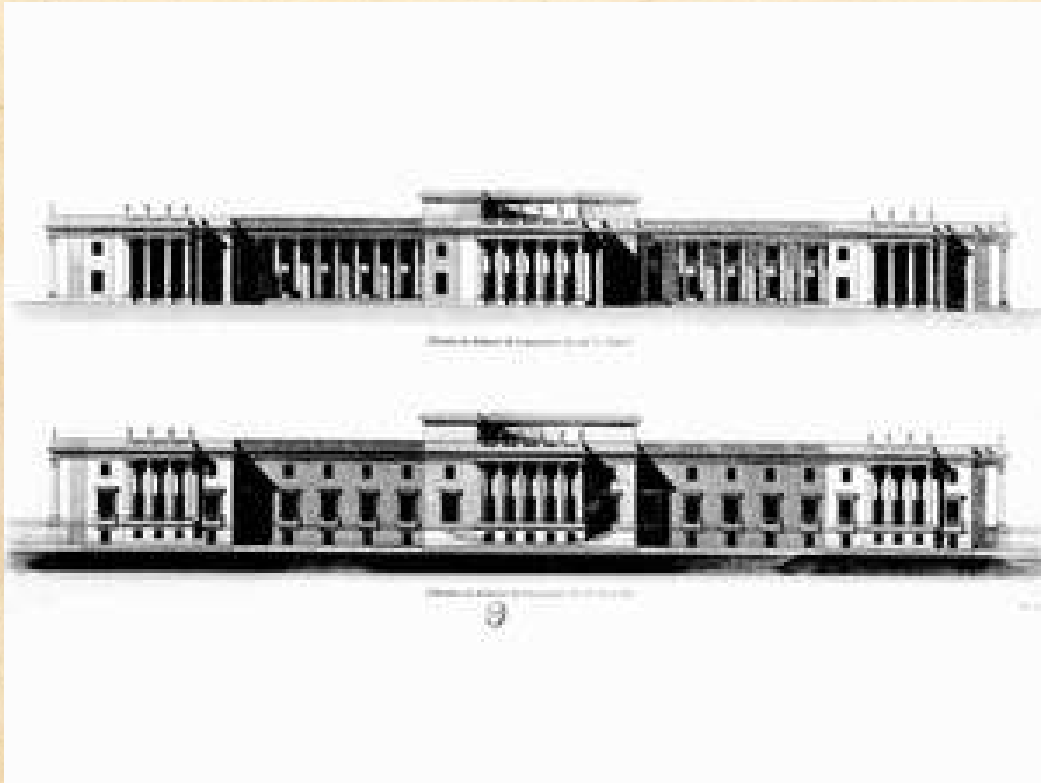

« Pour composer des groupes dans les scènes historiques, lorsque tu as bien appris la perspective et fixé dans ta mémoire les parties et les formes des choses, promène-toi, note et considère constamment les hommes qui parlent, se querellent, rient ou se battent ; observe-les ainsi que leur entourage qui intervient ou reste spectateur.

Esquisse-les en traits rapides dans un petit carnet que tu porteras toujours avec toi. Il sera de papier teinté pour qu'il ne puisse pas s'effacer, et change l'ancien pour le nouveau. Ces carnets ne sont pas destinés à être effacés mais soigneusement conservés ; car **la diversité de formes et de positions des objets est si grande que la mémoire est incapable de les retenir, garde [ces croquis] comme tes guides et tes maîtres.** »

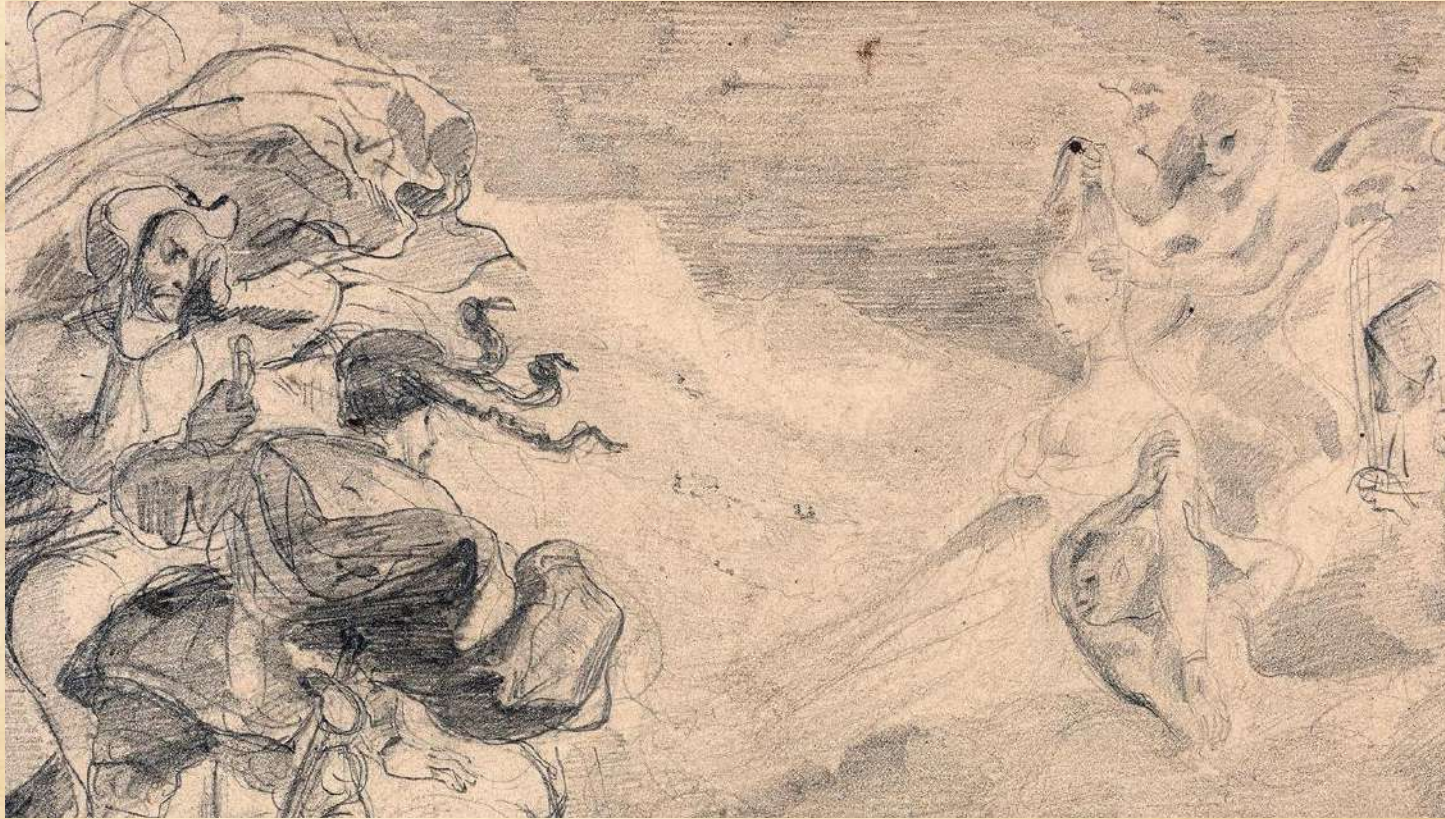
Léonard de Vinci, *Les carnets*, trad. Irène Lassus, Paris, éd. H. Anna Suh, 2006, p 21

- prévisualisation de la modalité de présentation d'une production

Le palais de Louvenciennes (élévations et plan) projeté par Ledoux en 1773

3. Le dessin s'émancipe

Expressivité du dessin
Valeur du geste

Eugène Delacroix
(1798-1863), *L'Ombre
de Marguerite
apparaissant à Faust*,
crayon noir, 24,2 x
32,2 cm. Paris, Drouot

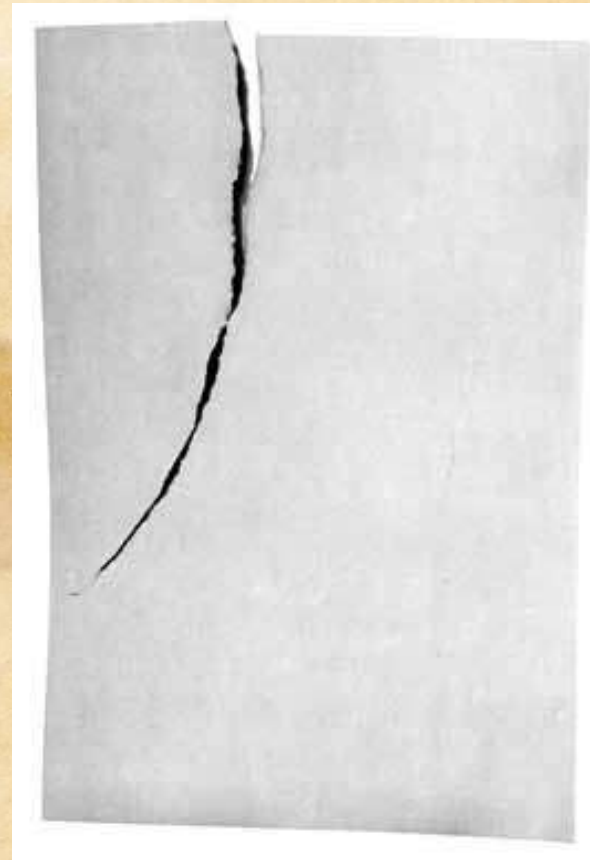
« Le dessin ne fait pas le lit de la peinture », Eugène Delacroix

Séquence 1 - Repenser le dessin

Explorer des outils, des gestes, des supports sans volonté de représenter

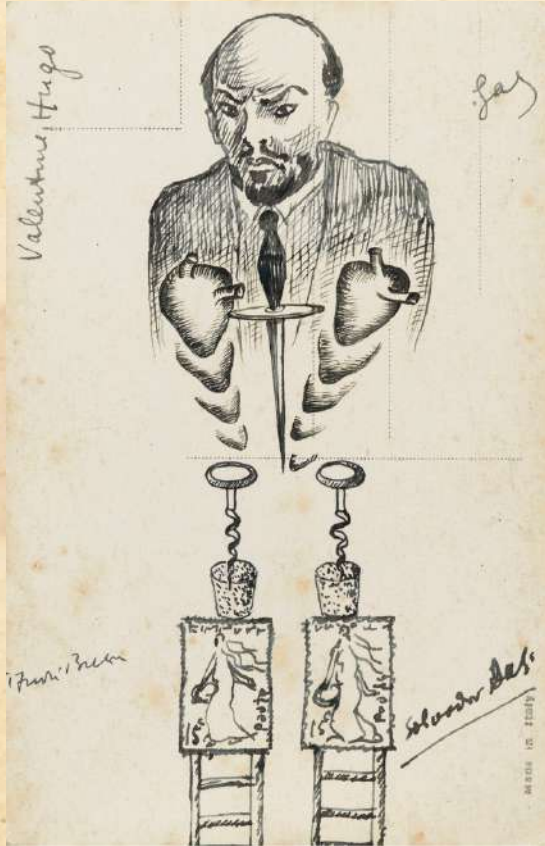

Paul Klee (1879 -1940),
*Page du carnet de Nina
Kandinsky, 1922, Encre
de Chine sur papier,
6,8 x 3,6 cm, Centre
Pompidou, Paris*

Jean Degottex,
*Arr Blanc 6, 29-
4-1972, papier
déchiré*

Le Surréalisme : cadavre exquis

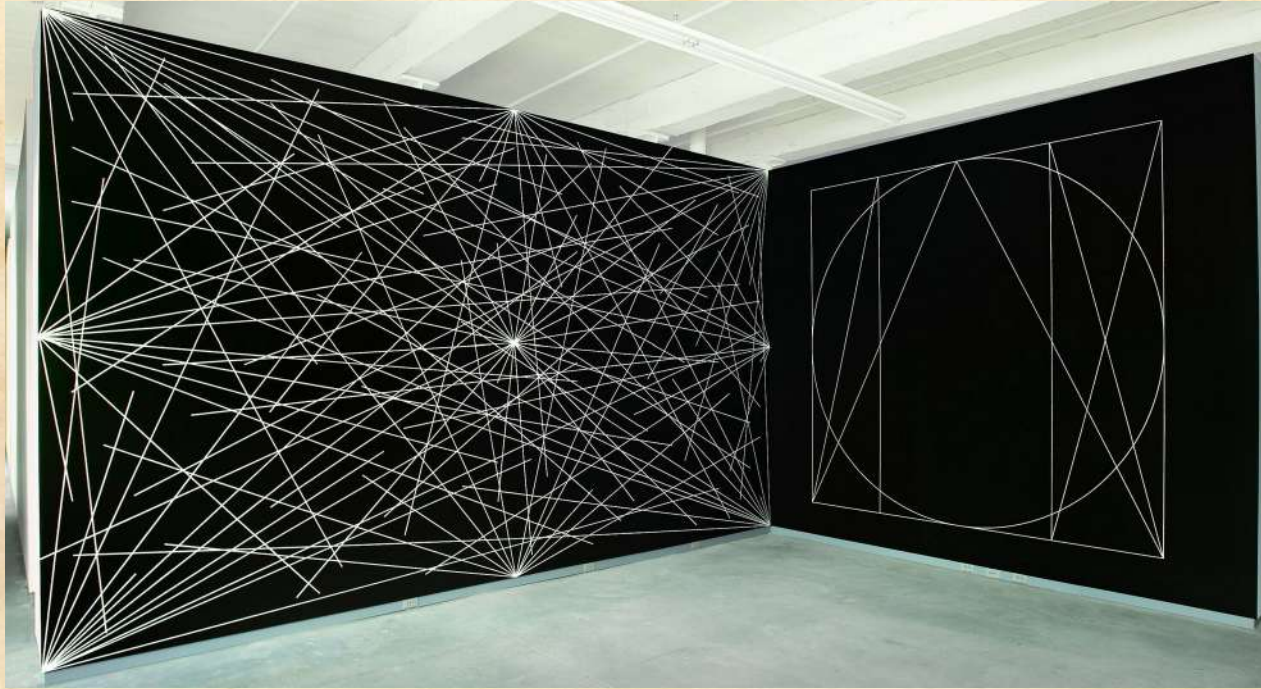
Dalí, Salvador, André Breton,
Valentine Hugo, Gala, *Portrait
surréaliste de Lénine*, Cadaqués,
mars 1932, dessin sur carte
postale, Collection particulière

Simone Kahn, Max Morise, André
Breton, *Cadavre exquis*, 1927,
dessin aux crayons de couleur et
crayon noir contrecollé sur
carton 19,6 x 15,2 cm

Séquence 1 - Repenser le dessin

Dessiner sur les murs

Sol LeWitt (1928-2007), *Wall Drawing # 289*, craie blanche et peinture noire,
MASS MoCA | Massachusetts Museum of Contemporary Art

Séquence 1 - Repenser le dessin

Dessiner dans la rue

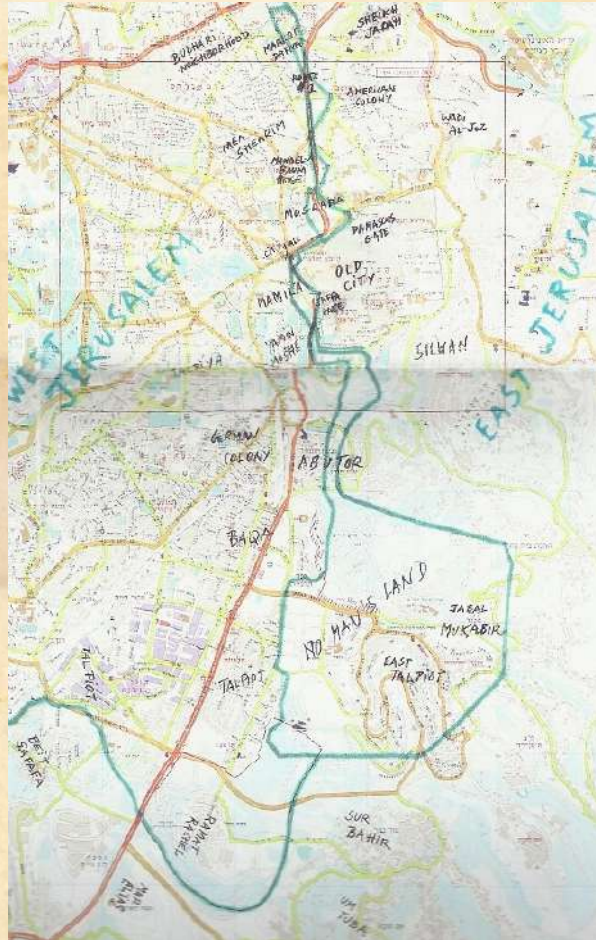

Banksy, *The Girl With Pierced Eardrum*, (La jeune fille au tympan percé), 2014, Bristol

Ernest Pignon Ernest, série des « Cabines », Lyon 1997

Dessiner à l'échelle d'un pays

Francis Aliys (1959-),
*Sometimes doing something
poetic can become political
and sometimes doing
something political
can become poetic, action
réalisée les 4 et 5 juin 2004 à
Jérusalem*

Le dessin contemporain

Des Salons dédiés :

- DRAWING NOW Art Fair, Le salon du dessin contemporain, Paris

<https://www.drawingnowartfair.com/galleries-2020/>

- Paréidolie - Salon international du dessin contemporain, Marseille

<https://pareidolie.net/>

Synthèse du cours :

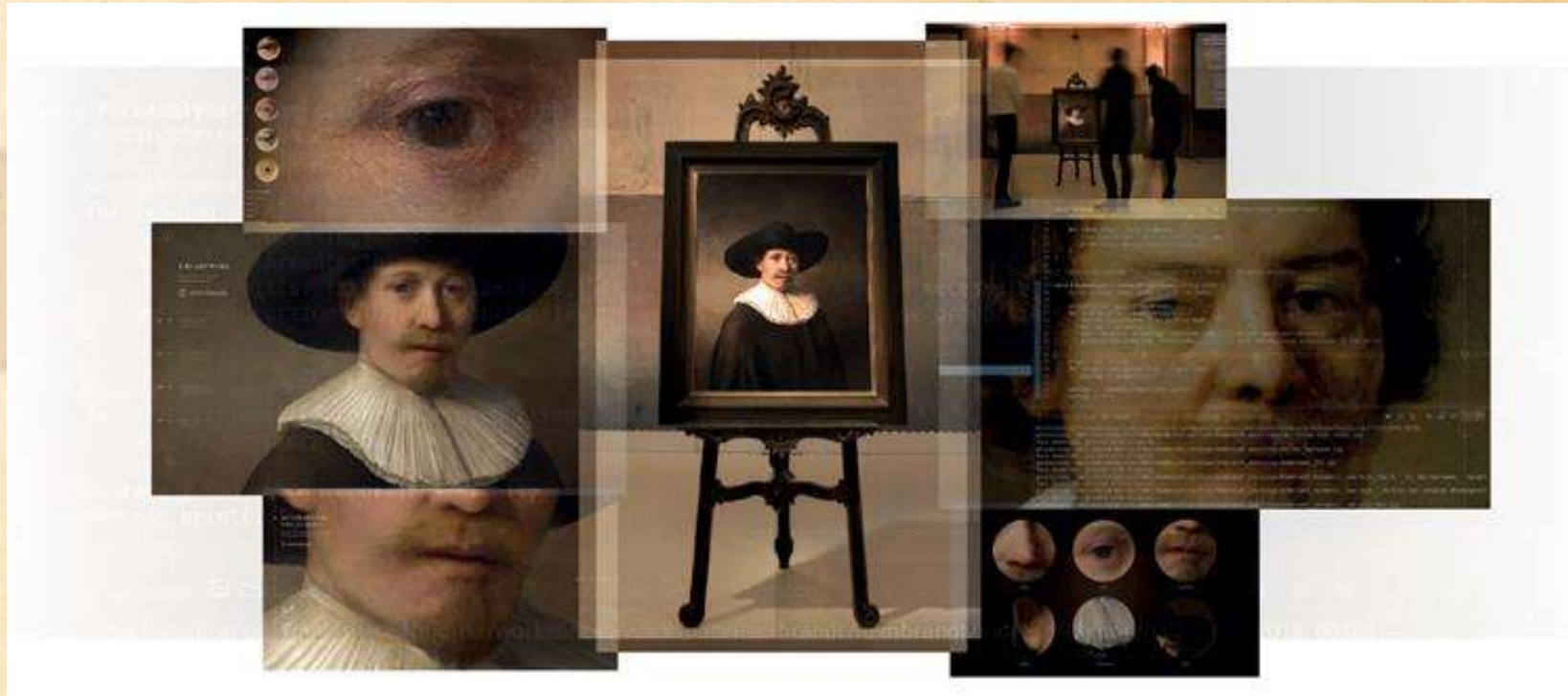
Le dessin est une forme d'art qui se caractérise par la ligne. C'est une activité spontanée qui se pratique partout et par toutes et tous depuis toujours. Dans le mythe de Dibutades (antiquité grecque), le dessin est créé pour garder la trace du réel et des choses absentes.

Pendant des siècles, le dessin est utilisé à la fois dans les arts et dans les sciences comme un outil de connaissance du réel (dessin anatomique, botanique, industriel, etc.). Jusqu'au XIXe s., il n'est pas considéré comme une technique artistique à part entière. Il sert avant tout aux travaux préparatoires.

C'est au XIXe et surtout au XXe siècle que le dessin va s'émanciper. Les artistes vont expérimenter de nouvelles formes, techniques, outils pour diversifier leur création. On dessine désormais partout (murs, la ville, etc.) et avec une multitude d'outils.

Le devenir informatique de l'art ?

« (...) utiliser la technologie et les données pour réaliser ce tableau, comme Rembrandt aurait utilisé ses pinceaux et la peinture ». Ron Augustus

Deux pages en vis-à-vis du catalogue de l'exposition *La Belle Vie Numérique ! 30 artistes de Rembrandt à Xavier Veilhan*, texte de Judicaël Lavrador, Fondation EDF, Espace Électra, du 17 novembre 2017 au 18 mars 2018, Beaux-Arts éditions et Fondation EDF, 2017.

Commentaire critique d'un document sur l'art

Comment pourriez-vous éclairer le débat entre art et technologie dont témoigne le document ?