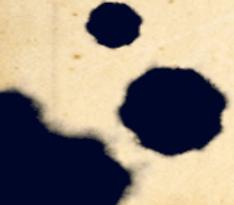

PETITE HISTOIRE DU DESSIN

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. Définitions
2. Un outil de formation
3. Un outil de transmission
4. Le dessin à l'origine des autres arts
5. Le dessin s'émancipe

1. 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>)

D'où vient le 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.

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

2. Un outil de formation

161. Sculpsit. inc. Jean. Galle. exc.
COLOR OLIVI.
Colorem oliui commodum pictoribus, Inuenit insignis magister Eyckius.

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

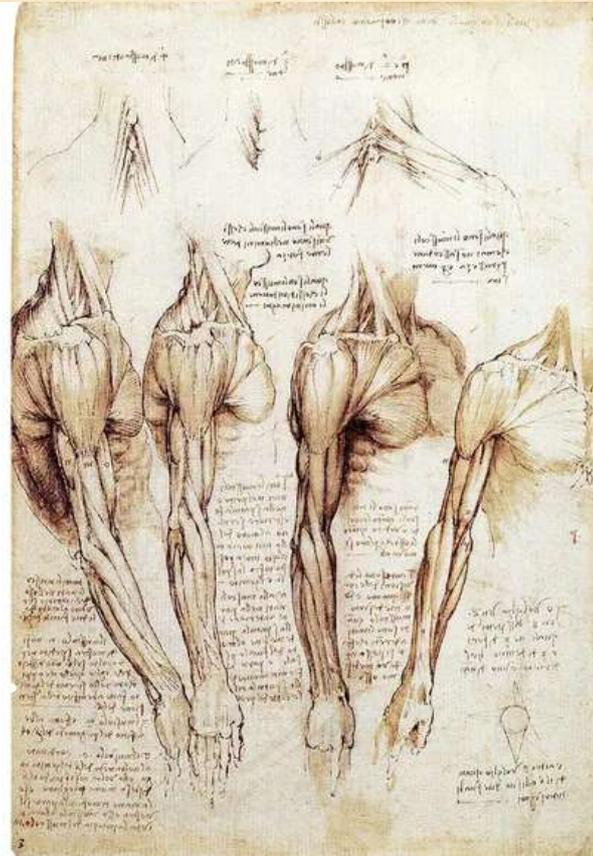
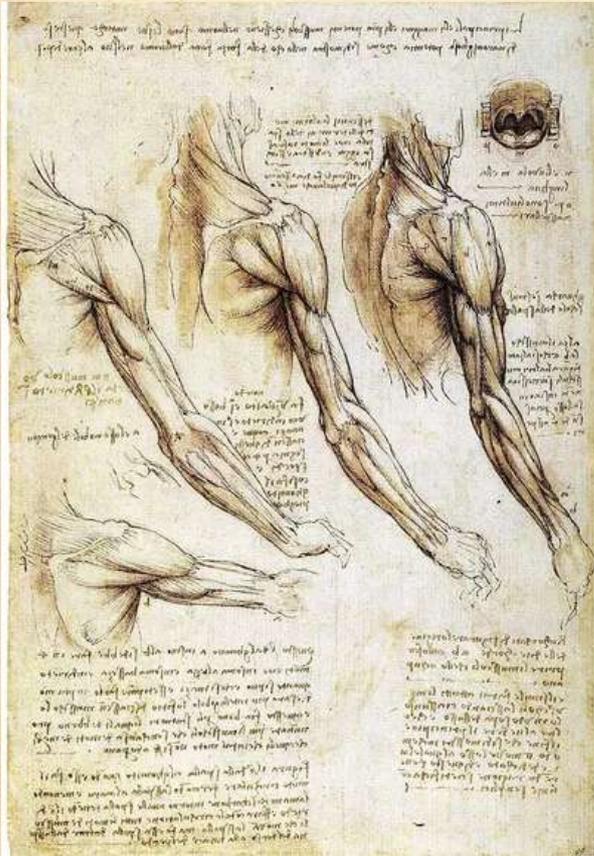

**Une place centrale dans
l'Histoire de l'Art...**

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

Séquence 1 - « Back to basics » / Séance 1 - Petite histoire du dessin

3. 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

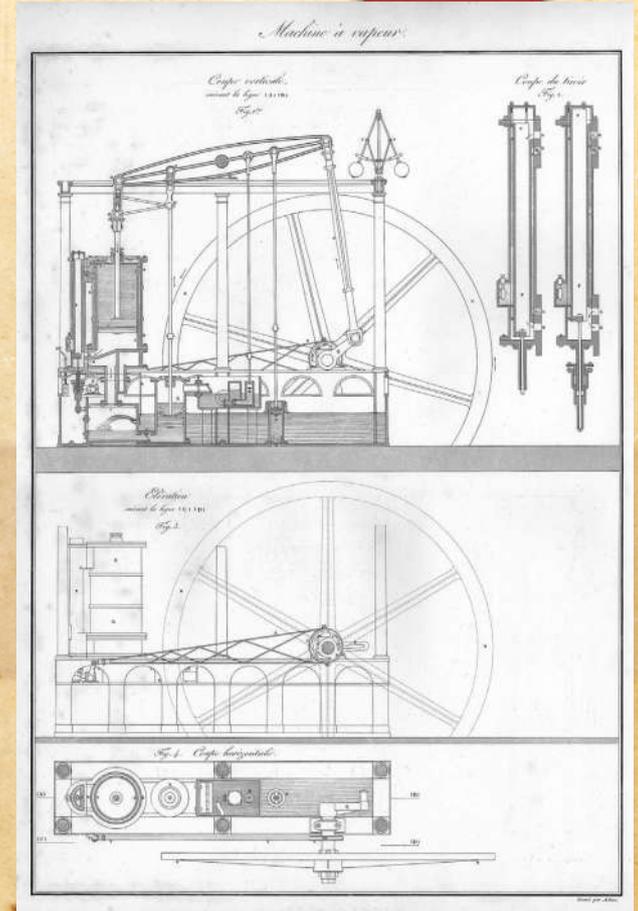

Dessin botanique

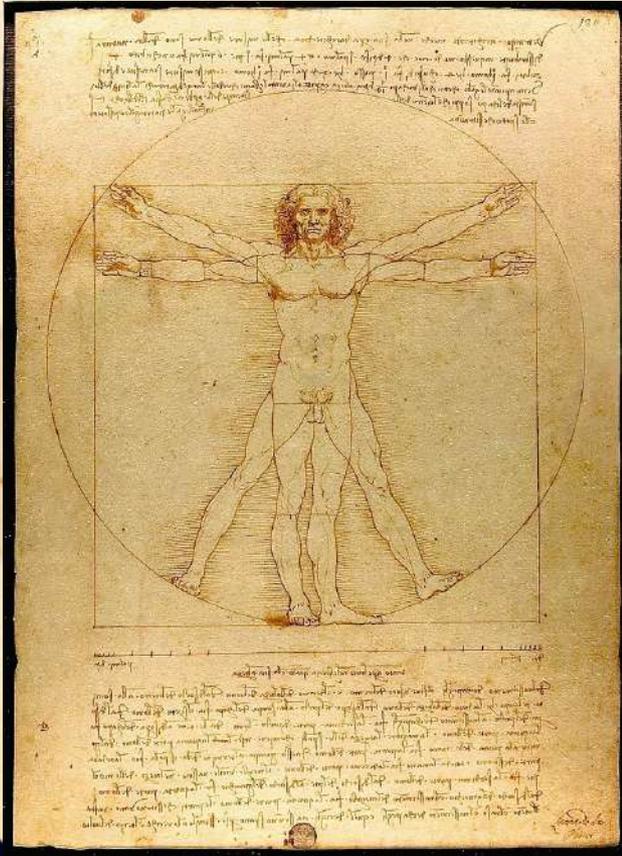
Pierre Joseph Redouté (1759-1840), *Clerodendrum viscosum*, Jardin de la Malmaison, 1801

Dessin technique

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

4. Le dessin à l'origine des autres arts

Léonard de Vinci, le dessin comme « *cosa mentale* »
« L'idée est que le passage par la représentation graphique est essentiel, finalement, à toutes les connaissances. Quand Léonard soutient que l'œil est le prince des mathématiques, qu'il a créé l'astronomie, la cosmographie, etc., il veut dire que l'œil - c'est à dire l'activité sensorielle - est lié à l'activité graphique, laquelle est l'intermédiaire entre la découverte sensorielle et la représentation mentale. Voilà, je crois la clef du système de Léonard. » André Chastel, *Léonard*, p.72

Léonard de Vinci (1452-1519), *L'homme de Vitruve*, Vers 1490/1, Dessin à la plume et au lavis, 34 x 26 cm, Gallerie dell' Accademia, Venise

Séquence 1 - « *Back to basics* » / Séance 1 - Petite histoire du dessin

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

Séquence 1 - « Back to basics » / Séance 1 - Petite histoire du dessin

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

Séquence 1 - « *Back to basics* » / Séance 1 - Petite histoire du dessin

Montrez comment ce texte de Léonard de Vinci éclaire l'usage du dessin d'observation dans la réalisation d'une œuvre.

« 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.

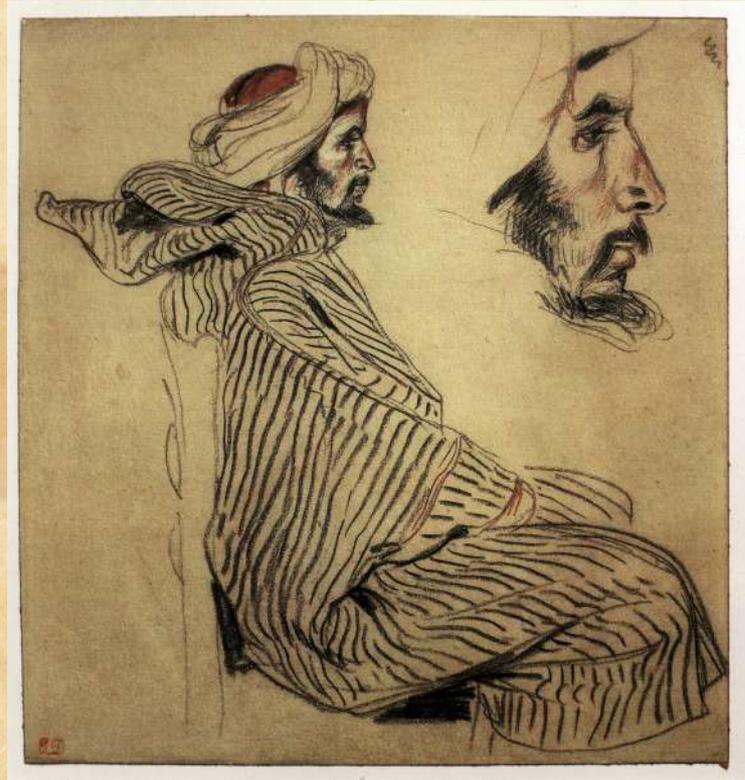
Esquisse-les en traits rapides dans un petit carnet que tu porteras toujours avec toi. Il sera de papier teinté pour qu'il ne puisse pas s'effacer, et change l'ancien pour le nouveau. Ces carnets ne sont pas destinés à être effacés mais soigneusement conservés ; car la diversité de formes et de positions 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

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

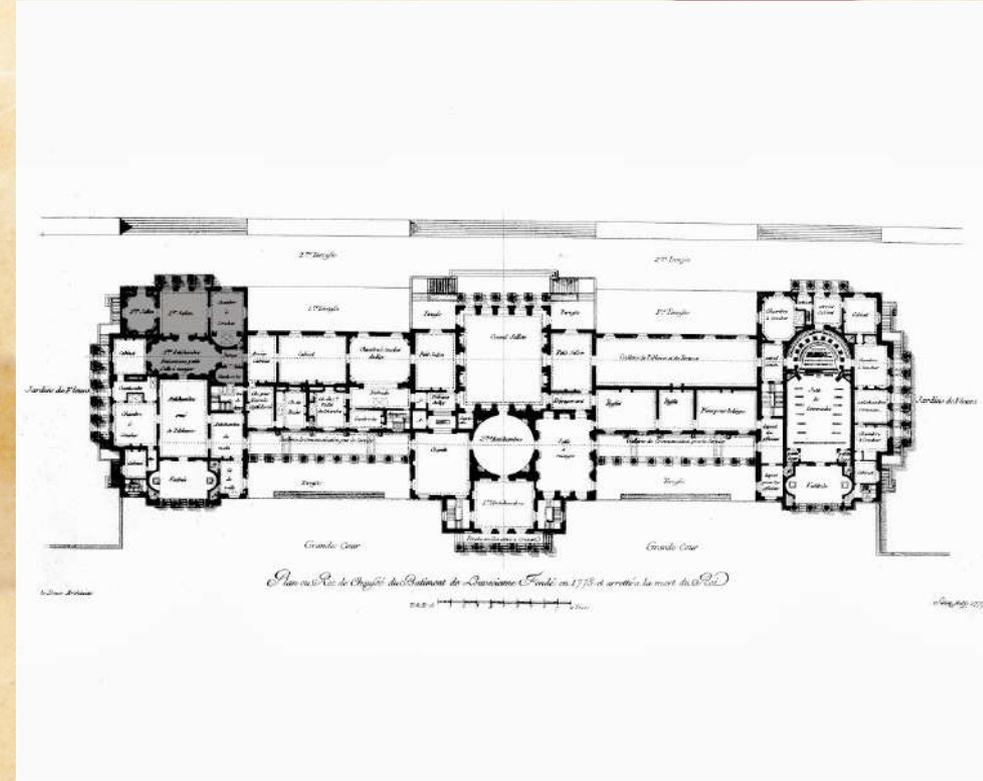
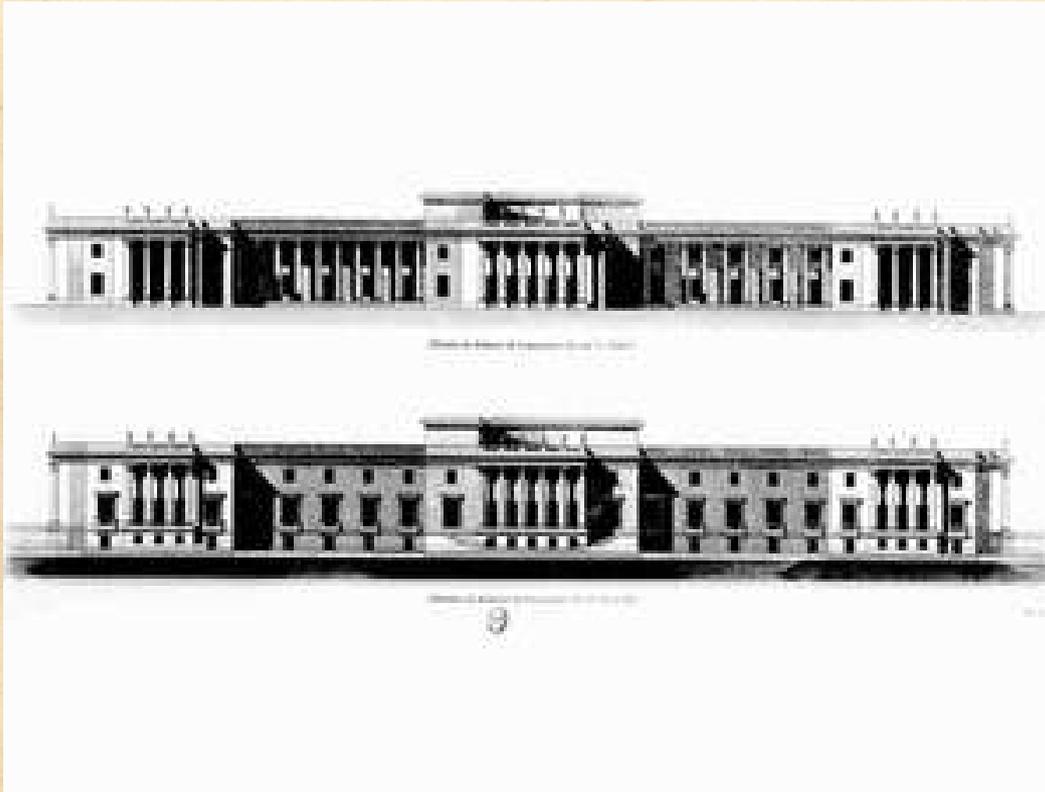

- anticipation ou soutien d'une production

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.

- prévisualisation de la modalité de présentation d'une production

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

Séquence 1 - « Back to basics » / Séance 1 - Petite histoire du dessin

« 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

5. Le dessin s'émancipe

David Hockney (1937-), *Grand canyon avec éperon, Arizona*, collage 002, réalisé en mai 1986, Collage photographique, 113 x 322,6cm, Collection David Hockney

David Hockney (1937-), *A Bigger Gran Canyon*, 1988, Huile sur soixante toiles, 207x 744,2cm (en tout), Collection David Hockney

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*

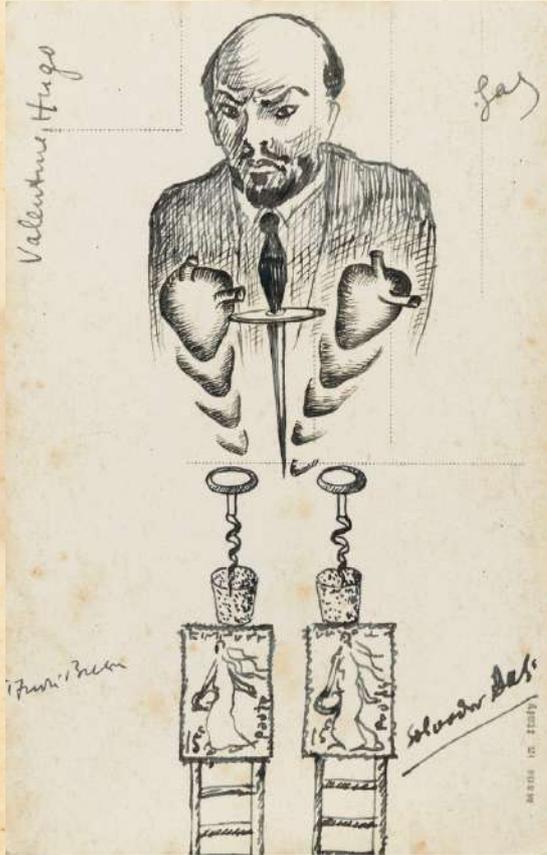
« Le dessin ne fait pas le lit de la peinture », Eugène Delacroix

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 Surréalisme : cadavre exquis

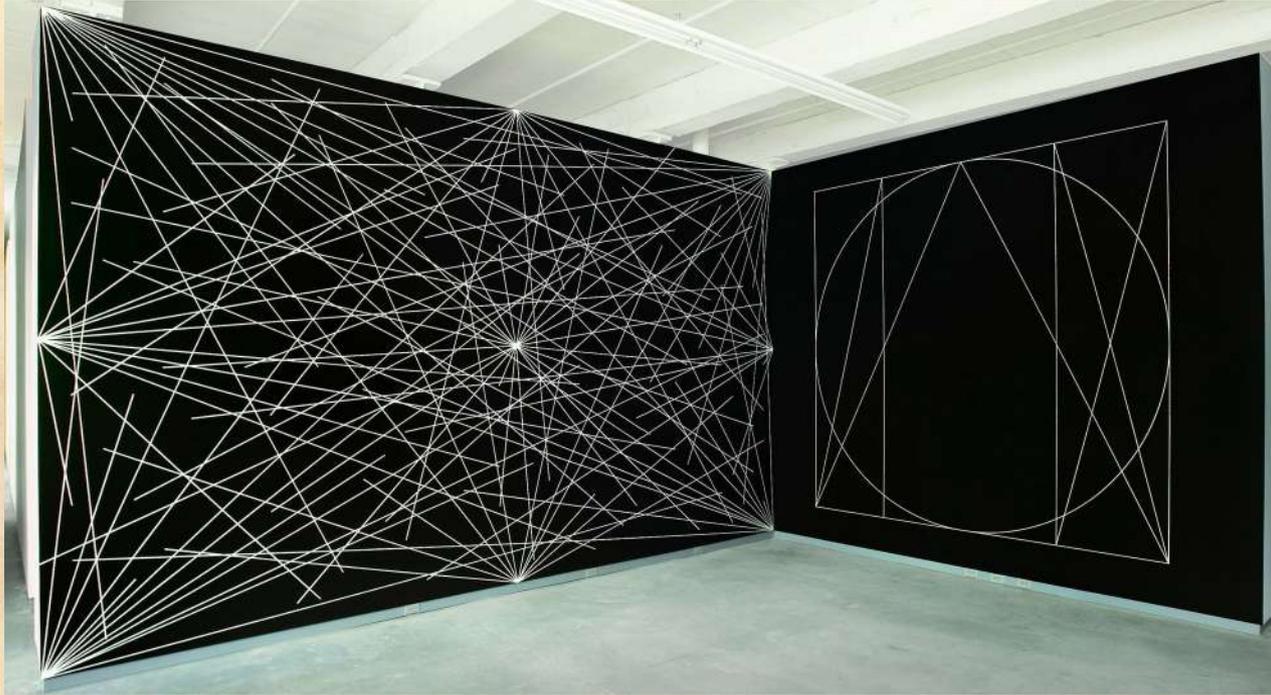

Dalí, Salvador, André Breton, Valentine Hugo, Gala, *Portrait surréaliste de Lénine*, Cadaqués, mars 1932, dessin sur carte postale, Collection particulière

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

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 - « *Back to basics* » / Séance 1 - Petite histoire du 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

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/>