

Intitulé du cours : « Croquis » - Moyens d'expression
Enseignant : Damien LUCCA
Cours de 60H : 30 x 2H/semaine
Années : 1ère /2ème/3ème Bachelier
Finalité : Architecture d'Intérieur

1. Contenu du cours

Techniques graphiques : crayons graphites, mine de plomb, crayons de couleurs, marqueurs, feutres, techniques mixtes... ;
Cadrage, proportions, perspective, mise en page ;
Dessins d'observation d'après modèles ;
Croquis rapides avec ou sans modèle ;
Mise en page et rendu du projet d'architecture ;
Interaction avec les projets développés en atelier...

L'apprentissage de ces différentes techniques de dessin, a pour objectif de faciliter la relation du cerveau à la main, permettant ainsi au futur architecte/designer, de traduire avec le plus de fidélité et de fulgurance ses idées sur papier.

2. Objectif du cours

Par la pratique du dessin et l'apprentissage de la perspective, l'étudiant développe sa vue dans l'espace, et parvient plus facilement à penser en 3 dimensions son projet, chose essentielle pour la pratique de l'architecture et la création de mobilier.

Le cours a également pour but, de compléter le travail de l'atelier, et devenir ainsi, le soutien naturel à l'écriture du projet.

A l'issue de celui-ci, l'étudiant « assidu » sera en mesure de :

- Utiliser le dessin comme moyen d'expression, d'analyse et de communication ;
- Appliquer les règles de la perspective linéaire dans le dessin d'observation ou de création ;
- Pratiquer des techniques graphiques variées ;
- Analyser et appliquer des rendus et présentations de documents d'architecture ;
- Pratiquer le croquis rapide et tenir un carnet de notes graphiques ;
- Traduire avec plus de facilité ses idées dans un langage graphique.

3. Apprentissage et méthode

L'étudiant réalise chaque semaine des exercices pratiques en classe, qu'il remet à l'enseignant en fin de séance, ou qu'il termine chez lui, suivant le type de travail à fournir.

Il lui est également demandé de réaliser des travaux à domicile, afin de dessiner un maximum, de s'ouvrir à d'autres méthodes, pour finalement, trouver et créer son propre style.

Apprentissage par l'exemple, vidéos, cours ex-cathedra, séances d'exercices, travail individuel, suivi particulier dans la mesure du possible de chaque étudiant... sont également d'autres moyens mis en œuvre pour l'aider à se développer.

4. Evaluation

Evaluation continue. Chaque exercice hebdomadaire est coté. L'étudiant vérifie auprès de l'enseignant si des travaux sont manquants, et a la possibilité, le cas échéant, de les remettre en fin de quadrimestre.

Tout exercice demandé non rendu reçoit la cote de 0.

Les critères relatifs à la maîtrise de la technique, l'assiduité, le souci du détail, la recherche, la créativité,... sont des points dont l'enseignant tient également compte lors de la cotation.

5. Références bibliographiques obligatoires (disponibles en partie à la bibliothèque de l'école)

Magali Delgado Yanes et Ernest Redondo Dominguez, le Dessin d'architecture à main levée, éd. Eyrolles, 2005 ;

John Montague, Le Dessin de perspective par l'exemple, éd. Eyrolles, 2011 ;

Grant W. Reid, Dessin d'architecture paysagère, éd. Eyrolles, 2012 ;

Karine Mazeau, Design mobilier, éd. Eyrolles, 2011.

Intitulé du cours : « Croquis » - Moyens d'expression
Enseignant : Damien LUCCA
Cours de 60H : 30 x 2H/semaine
Années : 1ère /2ème/3ème Bachelier
Finalité : Architecture d'Intérieur

Autres références conseillées :

Ching D.K. Francis, Drawing, a creative process, Van Nostrand Reinhold, New-York, 1989;
Rotgans Henk, La perspective, Dessain et Tolra, Paris, 1988 ;
Parramon J.M, Dessiner en perspective, Dessain et Tolra, Larousse, 2005 ;
Hasegawa N., Architecture d'intérieur 2, coloriser le croquis de présentation, éd. Eyrolles, Paris 2009 ;
Yee Randow, Architectural Drawing, a visual compendium of types and method, John Wiley and Sons, new-York, 1997;
Roig Gabriel Martin, Le Trait et les Ombres, éd. Gründ, 2007 ;

Ainsi que les différentes monographies d'artistes, architectes, designers et les revues spécialisées disponibles en bibliothèque.

Liens vidéos sur le net (liste non exhaustive) :

Vidéos tutos : Les bases de la perspective

<http://www.youtube.com/watch?v=x0eluU5nvKU> : animation direction du regard
<http://www.youtube.com/watch?v=QHeTi74ghio> : explication théorique du point de fuite en français
<http://www.youtube.com/watch?v=ARVCh5hUpwY> : animation hauteur d'observation et ligne d'horizon
<http://www.youtube.com/watch?v=8K53doIfvTs> : animation point de fuite, zénith et nadir
<http://www.youtube.com/watch?v=PX6RowWDaRI> : animation ligne d'horizon, regard vers le haut ou vers le bas

Vidéos : Constructions intuitives perspectives

<http://www.youtube.com/watch?v=NjWZUKzAoC4> : perspective à un point, la ville
<http://www.youtube.com/watch?v=SCW9D2GytHo&feature=endscreen> : paysage 1 pt de fuite aux instruments
http://www.youtube.com/watch?v=qmSg_F4P5yU : intergalactique 2 pts de fuite aux instruments
<http://www.youtube.com/watch?v=BfHRReALvVc> : archi 3 pts de fuite aux instruments

Vidéos : vers le dessin de mobilier en perspective

<http://www.youtube.com/watch?v=bxp9RQEGs-E> : perspective 3pts de fuite
http://www.youtube.com/watch?v=QNdXwWr_KY0 : courbes et perspectives
http://www.youtube.com/watch?v=6Cf_pUJSQeM : perspective cercles et ellipses
<http://www.youtube.com/watch?v=Wr0SXRzch8> : intersection cylindres
<http://www.youtube.com/watch?v=F7GC2kHEb8A> : échelle d'ombres et reflets
<http://www.youtube.com/watch?v=MZJQfvEndy4> : reflets
http://www.youtube.com/watch?v=Y6Yxf8GR_RA : application design
<http://idcreatures.com/analog-sketching-tutorials/cast-shadows/> : ombres en perspectives

Vidéos : dessins d'objets par l'exemple

<http://idcreatures.com/analog-sketching-tutorials/sketch-a-plastic-water-tap/> : dessin d'une bouteille en plastique contraste
<http://idcreatures.com/analog-sketching-tutorials/sketch-a-plastic-water-tap/> : dessin d'objet (Gsm)
<http://idcreatures.com/analog-sketching-tutorials/sketch-a-plastic-water-tap/> : rendu et présentation d'objet

Vidéos : construction géométrique (à compléter au cours)

<http://www.youtube.com/watch?v=RKJg6mPlc14> : vidéo dessin d'une pers. exacte
<http://www.youtube.com/watch?v=FIFJ-7JT4Ck> : explication théorique ombre en français

Vidéos : divers, techniques de base du dessin et autres,...

<https://www.youtube.com/watch?v=y9YxalwBTCE> : Délier la main et le bras
<https://www.youtube.com/watch?v=maTfvg47YzA> : Traits et formes (Trudy Friend)
<https://www.youtube.com/watch?v=bHkE-0k-kEI> : Les différents gestes du crayon 1/2
<https://www.youtube.com/watch?v=la3oa6lpNO8> : Les différents gestes du crayon 2/2
<https://www.youtube.com/watch?v=aKlnynAxzdI> : pour info : dessin visage
<https://www.youtube.com/watch?v=EBNISMZhpSA> : effet 3D simple (point de vue caméra)

• • •