

DOSSIER POUR LES ENSEIGNANT.E.S

LE CROQUIS AU MUSÉE

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
RUE CHARLES-GALLAND 2
CH-1206 GENÈVE

T +41 (0)22 418 26 00
MAH@VILLE-GE.CH
MAHMAH.CH

MAHMAH.CH/BLOG
MAHMAH.CH/COLLECTION
f @ t MAHGENEVE

Un musée
Ville de Genève

geneve.ch

Ce dossier a pour but d'outiller les enseignant.e.s qui souhaitent venir dessiner avec leurs élèves dans les collections du Musée d'art et d'histoire.

La rencontre avec l'objet authentique lors d'une visite au musée est une expérience unique. Elle permet d'appréhender les œuvres « en vrai » dans leurs dimensions respectives et dans leur matérialité. Prendre un temps pour dessiner pendant ou à l'issue de la visite permet de prolonger cette expérience et de s'initier à de nouvelles techniques.

Une visite et temps de dessin au Musée d'art et d'histoire se déroule ainsi :

- **Une visite** menée par une médiatrice culturelle : les élèves sont sensibilisés à différentes œuvres (la collection va du Moyen Âge à l'époque contemporaine), différentes techniques (huile, pastel, dessin, sculpture) et différents genres (dont des paysages et des portraits).
- Des **temps de croquis** : tout au long de la visite, des moments de croquis sont proposés par la médiatrice aux élèves.
- **Durée** : 1h30 en tout
- **Matériel à disposition au musée** : sous-mains cartonnés, crayons gris HB, papier à dessin Canson format A4, gommes et taille-crayons

2/11

Pour prolonger l'activité en classe :

Pensez à prendre en photo les œuvres sur lesquelles vos élèves ont travaillé ainsi que le « cartel » de l'œuvre. Cela vous permettra de retrouver l'œuvre dans la collection en ligne du Musée d'art et d'histoire : <https://collections.geneve.ch/mah/>

Vous y trouverez des informations techniques sur l'œuvre, ainsi que la possibilité de télécharger l'image de l'œuvre et de créer votre propre galerie.

Le croquis au musée

De nombreux artistes ont travaillé le croquis. Il arrive que les musées conservent ainsi des carnets ou des feuillets de ces artistes qui permettent de les voir au travail. Le Musée d'art et d'histoire conserve par exemple une extraordinaire collection de carnets de Ferdinand Hodler. Ils ne sont pas exposés en permanence pour des raisons de conservation, mais on peut les découvrir dans la collection en ligne.

D'autres artistes ont aussi fréquenté les musées pour travailler à partir des œuvres exposées. C'est notamment comme cela que se construit longtemps la formation des artistes. Ainsi, Ferdinand Hodler est venu à Genève dans l'idée de recopier les œuvres de Diday et de Calame exposées au Musée Rath. De nombreux autres avant et après lui ont travaillé dans les collections à Genève et ailleurs.

Aujourd'hui encore des artistes viennent dessiner au MAH dans le cadre de leur formation, de manière libre ou encore lors de rencontres comme les *Rendez-vous d'artistes* qui ont lieu une fois par mois dans les salles du musée.

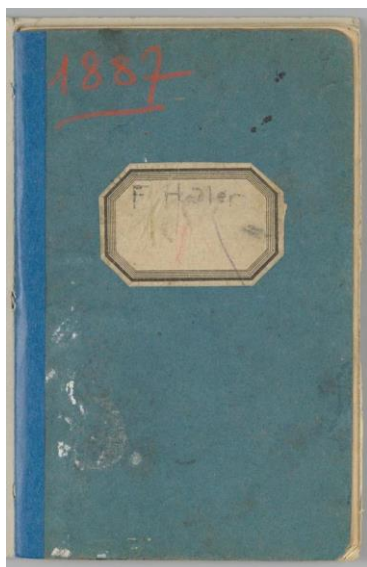
3/11

Yrgane Ramon, Devant la *Retraite de Marignan* de Ferdinand Hodler, lors des *Rendez-vous d'artistes* au Musée d'art et d'histoire, 1er décembre 2019
©MAH, 2019

Quelques exemples tirés des collections :

Ferdinand Hodler, *Carnet n° 8 / "F. Hodler"*,
1891-1892

Matériaux : Carnet de 76 pages de papier crème; couverture d'origine en carton léger bleu sur une face; onglet de renfort en papier bleu le long du dos; étiquette octogonale blanche à filets noirs collée au premier plat; pages et couverture réunies par une même couture au fil; dessins et inscriptions au crayon de graphite, aux crayons de couleur et au pinceau et encre noire; nombreuses pages blanches; certaines pages en partie déchirées

©MAH Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève. Achat, 1958, Numéro d'inventaire 1958-0176-008

4/11

Ferdinand Hodler, *Carnet n° 11 / Page 11*
[*Augustine Dupin et Hector Hodler*
attablés], 1889

Matériaux : Crayon de graphite

©MAH Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève. Achat, 1958, Numéro d'inventaire 1958-0176-011, page 011

Ferdinand Hodler, *Le Staubbach et la vallée de Lauterbrunnen au clair de lune*, vers 1894

Matériaux : Crayon de graphite et estompe sur papier blanc

©MAH Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève. Achat, 1939, Numéro d'inventaire 1939-0097

5/11

Barthélemy Menn, d'après Raphaël, *La Déposition du Christ, détail: esquisse; Saint Georges et le Dragon, détail: Saint Georges; et deux croquis de figures*, après 1850

Matériaux : Crayon de graphite sur papier vélin

©MAH Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève. Legs Elisabeth Bodmer, 1912, Numéro d'inventaire 1912-4699

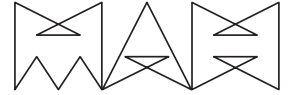

Alfred Paul Emile Etienne Dumont, D'après
Frans Hals, Antoon van Dyck et Rembrandt
van Rijn, *Trois croquis de tableaux du
Rijksmuseum à Amsterdam, vers 1877*

Matériaux : Crayon de graphite et lavis beige sur
papier crème, coins supérieurs arrondis

©Cabinet d'arts graphiques des Musées d'art et
d'histoire, Genève, collection de la Société des
Arts de Genève, Numéro d'inventaire Dum. 066-
54-h

Pour enrichir vos connaissances et vous donner quelques conseils afin d'engager vos élèves dans cette activité, voici quelques éléments sur la technique du croquis et ses usages

Par Véronique Casetta Lapiere, Responsable de disciplines AC&M/AV EP

1. Qu'est-ce qu'un croquis ?

Un croquis est un dessin réalisé rapidement, à main levée, sans recherche de détails, dont le but premier est de dégager l'essentiel du sujet, du motif croqué. Il est souvent réalisé d'après une observation directe (œuvres, paysage, fleurs, portraits), car c'est une bonne source d'informations que l'on veut garder avec soi (par exemple : les carnets de voyages, les carnets de terrain des scientifiques (géologues, zoologues, botanistes, ethnologues).

2. À quoi sert-il ?

Le croquis répond à plusieurs objectifs :

- C'est un bon exercice pour tout dessinateur, qui permet d'affiner et d'entretenir le rapport entre sa perception visuelle, son esprit de synthèse et sa motricité manuelle ;
- C'est une bonne prise de vue documentaire, dont on pourra utiliser ultérieurement des éléments graphiques dans une réalisation à posteriori ;
- Ce peut être une bonne explication visuelle de ce qui a été observé (en tant qu'outil de communication).

Un croquis peut aussi être un dessin préalable à un travail plus important et plus détaillé, mais dans ce cas on parlera plutôt d'esquisse.

Les écoles et académies de dessin ont toujours proposé dans leur cursus des "cours de croquis", notamment d'après modèle vivant, car cette pratique est un exercice indispensable à tout dessinateur pour développer la précision et la justesse du dessin. Cette pratique est comparable aux "gammes" pratiquées par les musiciens.

3. Comment faire un croquis ?

Le **croquis** peut se réaliser au crayon, mais aussi avec toutes les techniques "rapides" : fusain, pierre noire, encre (plume ou pinceau), aquarelle, gouache, etc.

C'est un exercice d'observation qui permet de libérer la créativité. Pour cela, il faut faire une chose assez inhabituelle et simple : **ne pas exclure les accidents**. Quand on parle d'accidents, on parle ici de tout ce qui donne envie d'utiliser sa gomme (un trait mal-placé, une tâche, une erreur dans la construction de la représentation). En effet, si on efface toujours, tout, tout de suite, on enlève une partie de l'histoire du dessin, une pensée eue, un geste... Cette réalisation risque alors d'être moins "riche". Il vaut mieux partir avec des traits légers, nombreux, jusqu'à ce qu'arrive le trait que l'on estimera plus juste.

Croquer, c'est aussi exercer **son coup d'œil et sa dextérité**.

Un trait juste c'est bien, mais dans cet exercice, il faut essayer d'être le plus spontané possible.

8/11

4. À quoi ça sert d'apprendre à croquer ?

- **Ça aiguisé le sens de l'observation**, car croquer sur le vif, demande d'avoir **l'esprit clair et focalisé** sur ce qui attire l'œil au premier abord. Il faut faire confiance à son intuition pour retranscrire ce qui sera le plus important dans le sujet choisi.
- **Ça ajoute une nouvelle compétence**, car faire l'effort de se plier aux consignes liées à cet exercice, même si c'est difficile dans un premier temps, enrichira le dessin de représentation de chacun. Accepter, pour un temps, de découvrir une nouvelle manière de dessiner est un défi intéressant.
- **Ça fait prendre conscience de soi et des autres**, car quand on fait un croquis il faut essayer de ressentir le sujet que l'on dessine pour que le croquis ne soit pas un recopiage, mais plutôt une transcription ce que le sujet nous évoque comme sensation en le dessinant (même si cela apporte quelques exagérations graphiques parfois).
- **Ça développe la mémoire**, car regarder, dessiner, regarder...fait progresser le lien entre l'œil et la main. Ainsi de croquis en croquis, on mémorise plus longtemps ce que l'on voit et ceci en facilite la retranscription sur le papier. On prépare ainsi le cerveau à "**fixer une image**" tel que le ferait un appareil photo. C'est donc un exercice intéressant pour améliorer sa mémoire visuelle.

5. Quelques conseils pour réaliser de bons croquis

- **Avoir le regard actif**
Il faut prendre le temps de bien **observer** le sujet avant de se lancer dans le dessin.
Noter trois choses pour chaque partie : **la position, l'orientation et la proportion**.
Une fois lancée, la main trace en suivant le mouvement des yeux.

- **Aller de la forme générale au détail**

On peut **partir d'une forme géométrique** ou alors esquisser en trois-quatre traits son sujet pour cerner la posture, puis ajouter les différentes parties du corps, puis les détails.

- **Ne pas chercher à « faire du beau »**

Il s'agit d'essayer de capter le sujet observé. Cet exercice est comme un jeu **dont chacun fixe les règles.**

Un croquis ne peut être "parfait", car c'est une recherche de représentation dans l'instant présent. Il y a des choses que l'on capte très bien, alors que pour d'autres, il faut s'y reprendre à plusieurs fois.

Quand vous exposerez les croquis des élèves, regardez ensemble les hésitations et les erreurs, ainsi que la manière dont elles ont été surmontées. Ce sera plus intéressant à partager avec toute la classe.

6. Quel est le matériel nécessaire ?

Le matériel de base par élève pour une activité croquis :

- Un carton gris épais comme support pour dessiner
- Des pincettes pour accrocher des feuilles A4
- Un crayon gris HB
- Facultatif : des crayons de couleur
- Une gomme
- Des feuilles de papier à dessin A4 blanches
- Un taille-crayon

7. Conseils pour progresser dans cet apprentissage

- Avoir un crayon bien taillé pour obtenir des détails réussis.
- S'entraîner à dessiner en classe toutes sortes d'objets d'après nature ou d'après photo, en ne s'inquiétant pas de savoir si les dessins sont jolis, mais surtout s'ils retranscrivent de bonnes informations (reconnait-on le sujet ?)
- Rendre attentif l'élève à s'installer de manière confortable. Le fait de s'asseoir dans une bonne posture lui permettra de travailler sur une plus longue durée.
- Prendre le temps de laisser l'image venir à soi et ne pas se forcer à la produire.

Pour finir, voici quelques idées d'exercices en classe qui peuvent aider à améliorer sa dextérité dans le dessin de croquis :

- Le croquis à un trait : essayez de dessiner sans lever le crayon de la feuille.
- Dessiner en tenant le crayon loin de la pointe. Rien de mieux pour que le dessin ressemble à une signature.
- Dessiner avec deux crayons dans une main. Vous pouvez utiliser deux crayons de couleurs différentes, le rendu est intéressant à voir.
- Mémoriser une forme pendant 1 min et dessiner.
- Dessiner les yeux fermés.
- Dessiner en ne regardant que le modèle.

Engager l'élève à choisir son sujet

Ceci doit correspondre à quelque chose qu'il aimerait dessiner.

Demandez-lui de prendre plusieurs minutes pour l'étudier, avant de commencer à le dessiner

Pour ceci, encouragez-le à tourner autour (si c'est un objet en volume) pour choisir le point de vue et à examiner attentivement tous les éléments qui constituent l'œuvre.

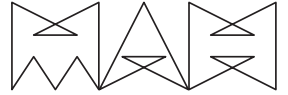
- décor : où se situe-t-on ?
- disposition spatiale des éléments sur divers plans : devant, au milieu, derrière
- taille et position des sujets représentés (Qui sont-ils ? Que font-ils ?)
- détails particuliers (vêtements, coiffes ou coiffures, objets, matières, plumage, pelage,...)

Exemple de petit guide pour observer l'œuvre choisie

- Observez et trouvez où se situe la ou les la source(s) de lumière. Le fait de localiser la source de lumière principale peut aider à déterminer la partie du dessin la plus lumineuse et celle qui sera la plus sombre.
- Recherchez le mouvement perçu du sujet (s'il y en a), pour aider à décider de la forme ou de la direction à lui faire prendre dans le croquis.
- Faites prêter attention aux "formes primaires". Tous les objets sont constitués d'une combinaison de formes basiques (carré, triangle, cercle, etc.). En recherchant les formes qui sous-tendent le sujet, on facilite le début de la retranscription de ce qui est observé. **Lors de cette étape n'appuyez pas trop fort sur le crayon**, car ces premiers traits sont censés être la base ou le "brouillon" du croquis. Ensuite, engagez-les à continuer à dessiner légèrement et avec des lignes courtes et rapides, en alternant regard sur la feuille et regard sur l'œuvre, comme si on apportait de la "netteté à l'observation" en avançant petit à petit. Ce n'est qu'après cette étape qu'ils peuvent repasser de manière plus appuyées sur les lignes qui leur semblent les plus justes.
- Ajoutez des détails supplémentaires.
Si le temps d'observation proposé le permet, engager l'élève à peaufiner ses lignes ainsi que sa présentation. Il peut ajouter quelques valeurs de gris (ombres et lumières) ou quelques textures graphiques (matière de surfaces), jusqu'à ce qu'il soit satisfait de son croquis.

Vous pouvez engager aussi les élèves à essayer de faire du "*gesture drawing*" (dessin gestuel) qui consiste à dessiner le sujet observé, sans même regarder son papier, par des mouvements continus et des lignes connectées. Bien que cela semble difficile, cette technique peut aider certains élèves à avoir une idée précise des formes de base de leur dessin et les aider à établir le placement des premiers éléments de leur croquis final.

Pour essayer ce *dessin gestuel* : inviter l'élève à ne pas regarder son dessin mais le sujet et bouger sa main en conséquence sur le papier. Il faut si possible qu'il évite de lever le crayon et qu'il utilise des lignes qui se chevauchent. Ensuite, l'élève peut regarder cette première trace et revenir dessus, en effaçant certaines de ces lignes supplémentaires et en retraçant certaines parties pour peaufiner son dessin.

1. Horaires de visite

Le Musée d'art et d'histoire est ouvert tous les jours sauf le lundi et le jeudi matin. Les visites s'effectuent selon les capacités d'accueil dans les créneaux horaires disponibles sur le site de réservation.

2. Réservations

Toutes les visites, avec ou sans accompagnement par un.e médiateur.trice, doivent faire l'objet d'une réservation. Nous nous réservons le droit de refuser l'accès à un groupe qui ne se serait pas annoncé au préalable. L'effectif des groupes est fixé à 30 personnes maximum (25 enfants idéalement), sauf cas particuliers. Les élèves restent sous la responsabilité de leurs accompagnateurs en nombre suffisant (2 minimum).

Pour réserver une visite : <https://vdg-mah-ecoles.shop.secutex.com/content>

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : adp-mah@ville-ge.ch

3. Tarifs

L'accès aux collections permanentes du Musée d'art et d'histoire est gratuit.

Pour les visites avec accompagnement :

Écoles publiques du canton de Genève (DIP)	gratuit
Université de Genève (facultés, cours d'été), HES	gratuit
Écoles privées genevoises degrés primaires et secondaires	CHF 50.-
Écoles primaires et secondaires, hors canton de Genève	CHF 50.-
Écoles privées professionnelles Genève et hors canton	CHF 50.-

Musée d'art et d'histoire, Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève
www.mahmah.ch

INFO COVID

Les conditions d'accueil peuvent être modifiées en tout temps en fonction de la situation sanitaire et des directives de l'OFSP.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Dossier de présentation réalisé par Véronique Casetta Lapiere, Responsable de disciplines AC&M/AV EP, Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) et la Médiation culturelle des Musées d'art et d'histoire

Musée d'art et d'histoire
Genève, juillet 2022