

Atelier du LUNDI soir 2025/26
Module Carnet de Voyage
Association ACTISCE
Animé par Stefano Zago

PROGRAMME

QUELS OUTILS ET QUELLES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR REALISER UN CARNET EFFICACE.

Qu'il s'agisse d'un simple croquis, d'un carnet de voyage ou d'Urban Sketching, un dessinateur doit maîtriser les techniques de base du dessin et de la peinture, les principes de colorimétrie, avoir de la créativité, de l'imagination et savoir exprimer ses idées avec un signe personnel et incisif. Il est défini par un style qu'il nourrit chaque jour.

C'est dans cette optique que l'atelier vise à proposer des parcours qui produisent et renforcent les connaissances techniques de base en matière de dessin et peinture, de la théorie des couleurs, des compositions équilibrées et dynamiques, avec une attention particulière pour le croquis réalisé sur carnet afin de représenter l'espace qui nous entoure.

Stefano Zago, artiste dessinateur et peintre, avec une expérience polyvalente en graphisme, illustration, architecture, auteur ainsi de bandes dessinées et historien de l'art, nous guide en démontant et en remontant par le dessin ces engrenages extraordinaires que sont les images. Qu'il s'agisse de peintures, de dessins, de photographies ou de films, nous pourrions comprendre ensemble leur mécanisme et savoir produire nos dessins et peintures.

1 : INTRODUCTION

01 - PRÉSENTATION DES THÈMES - OUTILS – TECHNIQUES MANUELLES

Accueil des élèves. Présentation de l'ensemble des thèmes qui seront abordés - Présentation des outils qui seront utilisés - Exercices simples pour se familiariser avec les outils et comprendre l'ergonomie et les gestes du dessin

2 : TRAIT, SURFACE, VOLUME, LA LUMIÈRE ET LES OMBRES

02 - LE TRAIT ET LE GESTE

Lignes d'épaisseur continue. Signe contrôlé et expressif. Trait d'épaisseur variable.

03 - DU CONTOUR À LA SURFACE AU VOLUME

04 – OMBRES ET LUMIÈRES

05 – LE BLANC ET LE NOIR

Positif et négatif – Dessiner sur une surface colorée ou noire

3 : SKETCHING - DESSINER SUR CARNET

06 – LE SKETCHING

Dessiner debout, en petit format, en temps réel, rapidement. Le dessin urbain et le carnet de voyage. Observer les carnets des maîtres.

07 – LE CARNET D'ARISTE – La RÉLIURE

Observer les carnets des maîtres. Réaliser son propre carnet.

4 : DU NOIR ET BLANC À LA COULEUR : DE LA THÉORIE À LA TECHNIQUE

08 - LA COULEUR – 1 – C'EST QUOI LA COULEUR ?

Les bases de la théorie des couleurs, pour comprendre les bonnes combinaisons.

09 - LA COULEUR – 2 – MATIÈRES ET APPLICATION

Conseils sur la palette de base.

5 : SUJET ET CONTEXTE

10 - LA COULEUR – 3 – LE SUJET ET SON CONTEXTE

Valoriser les contrastes entre les parties

11 – CONTOUR OU SURFACE ?

Dessiner avec la ligne le contour ou dessiner directement par la surface

12 – ATELIER - Exercices et expériences en classe

Spécial fin d'année – La neige et la lumière nocturne

VACANCES DE FIN D'ANNÉE

6 : DU DESSIN À LA PEINTURE – TECHNIQUES ET OUTILS

13 – ATELIER - Exercices et expériences en classe

ATELIER DU NOUVEL AN - Virtual Sketchwalk - la villa vénitienne

14 – 12 01 26 – RETOUR À LA LIGNE

Les crayons, les fusains, la plume et la plume à dessin

15 – 19 01 26 – LE LAVIS ET L'AQUARELLE

16 – 26 01 26 – AUTRES MÉDIA : GOUACHE ET ACRYLIQUE, HUILE

17 – 02 02 26 – LA PEINTURE À L'HUILE ET LE COLLAGE

7 : ÉLÉMENTS NATURELS ET HUMAINS DANS L'ESPACE

18 – 09 02 26 – CARNETS D'HIVER

Atelier inspiré par les œuvres du salon de Montreuil

19 – 16 02 26 – LE COLLAGE

VACANCES D'HIVER

8 : PROFONDEUR - PERSPECTIVE GÉOMÉTRIQUE, ATMOSPHÉRIQUE ET MISE EN SCÈNE

A la recherche de la simplicité et de l'efficacité, différentes manières de représenter la profondeur.

20 – 09 03 26 – OBSERVATEUR, ÉCRAN, OBJET - LA PERSPECTIVE CLASSIQUE

21 – 16 03 26 – AUTRES PROFONDEURS

Profondeur par plans (théâtrale), atmosphérique et japonaise

9 : COMPOSITION ET ÉQUILIBRES

Approche au dessin des environnements qui nous entourent. Règles de simplification et d'efficacité des cadrages.

22 – 23 03 26 – LES AMBIANCES : GRILLE, RÈGLE DES TIERCES, PROPORTIONS

23 – 30 03 26 – LE NOMBRE D'OR - LE CADRAGE

LUNDI DE PÂQUES

24 – 13 04 26 – IMAGES STATIQUES ET DYNAMIQUES

Force de l'image statique et représentation du mouvement.

VACANCES DE PÂQUES

10 : LA FORME DANS L'ESPACE

25 – 04 05 26 – Le SUJET ET LE CONTEXTE (découverte : HENRI ROUSSEAU)

Nous explorerons la relation entre l'objet et l'environnement dans lequel il est placé.

26 – 11 05 26 – LES ÉLÉMENTS NATURELS – ARBRES, NUAGES...

27 – 18 05 26 – LES CORPS HUMAINS : PROPORTIONS, ARTICULATIONS et EXPRESSION

Représentation réaliste, proportionnée et expressive du corps humain.

LUNDI DE PENTECÔTE

11 : LE DESSIN NARRATIF

28 – 01 06 26 – TECHNIQUES ET RYTHMES DU LIVRE ILLUSTRÉ

Comment raconter une histoire efficace et captivante par le dessin

29 – 08 06 26 – HISTOIRE ET STRUCTURE NARRATIVE DE LA BANDE DESSINÉE

Rythme, codes et séquence.

30 – 15 06 26 – LE TEMPS : RYTHME ET DURÉE DANS LA NARRATION

31 – 22 06 26 – CALLIGRAPHIE ET REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE LA PAROLE

32 – 29 06 26 – COURS FINAL

Résumé des thèmes et des techniques abordées

Point sur les acquis de la formation.

Chaque leçon commence par une introduction. Ensuite, les travaux réalisés dans la semaine seront discutés ensemble.

A la fin de chaque cours, des suggestions de travail pour la semaine suivante seront données, plutôt que des devoirs précis, afin de laisser la place aux parcours personnels et à la créativité.

Le programme est susceptible d'être modifié en fonction de la progression du groupe.

Les exercices maison sont à rendre par mail au plus tard la veille de chaque cours (format jpg, photos prises par-dessus et de bonne qualité) ou directement au cours.

L'émargement au début de chaque cours est indispensable.

Contact du professeur : info@stefanozago.net

Site web : <https://www.stefanozago.net>

Social : [#stefanozagoarts](https://www.instagram.com/stefanozagoarts)