

Edwards (Betty)

Dessiner grâce au cerveau droit (The new drawing on the right side of the brain)

*Histoire du dessin, peinture

*Relation mystique du dessin

Pour bien dessiner, il faut les 5 habilités d'observation de bases:

- ▶ la perception des bords;
- ▶ la perception des espaces (zones négatives);
- ▶ la perception des rapports (perspectives et proportions);
- ▶ la perception des lumières et des ombres (ombrage);
- ▶ la perception du tout (s'acquiert automatiquement avec les 4 premiers).

Pour créer une oeuvre d'Art, il faut ajouter:

- Dessiner de mémoire;
- Dessiner avec imagination.

Les débuts sont plus difficile, tout comme lorsqu'on apprend à faire du vélo. Après un certains temps, ça devient facile, on n'a plus besoin de penser à ce que l'on fait, ça devient naturel.

L'ordre dans lequel on apprend à peindre:

- dessin avec des lignes;
- dessin avec ombres et lumières (valeurs);
- dessin avec couleurs;
- peinture.

Exercer son sens de l'observation, c'est de s'apercevoir combien tout est beau autour de nous.

Tout ce qu'il faut pour dessiner, c'est l'habileté d'écrire lisiblement. Le plus grand du travail sera fait par les yeux (observation). Il est donc important de voir clair et de bien voir les couleurs.

Plusieurs artistes disent se sentir transporter quand ils peignent dans un état pratiquement méditatif, complètement relaxe et ne s'aperçoivent pas du temps qui passe tout en restant alerte à la fois.

Cet état second, peut être atteint facilement dans la vie de tous les jours. Il vous est probablement déjà arriver de rêvasser pendant que vous marchiez, en faisant votre jogging, en lisant un bon livre, en conduisant votre voiture seul sur l'autoroute, en écoutant de la musique, en méditant ou en pratiquant n'importe quel forme d'art. En devenant familier avec cet état de "rêve", vous pourrez le provoquer vous-même.

De la façon que notre cerveau est fait, on est capable de bien dessiner, le problème réside dans de vieilles habitudes qui nous bloque. En débloquent ces habitudes, vous vous améliorerez rapidement. Tous ce que vous pouvez voir peut être dessiné. Il n'y a pas réellement de chose plus difficile. Il n'y a que des pensées qui vous empêchent de bien dessiner. Les exercices contiennent des visages parce qu'ils font appel au cerveau droit, c'est cette partie du cerveau qui permet de bien percevoir les objets et les formes, de bien dessiner.

Exercice 1a - Se dessiner en se regardant dans un miroir en prenant tout son temps.

Exercice 1b - Dessiner une personne de mémoire.

Exercice 1c - Dessiner la main que vous n'utilisez pas pour dessiner.

Donner un titre, signer et dater chacun de vos dessins. On peut aussi noter ce qui a été facile/difficile et plaisant/déplaisant.

Pourquoi dessiner de mémoire? C'est difficile et c'est normal parce qu'on ne retient pas tout les détails ils sont trop nombreux, même pour un artiste expérimenté. Dessiner quelque chose ou quelqu'un de mémoire ramène le système de symboles que l'on a répété plusieurs fois dans notre jeunesse. On a presque l'impression que la main a sa propre mémoire. On a une image dans notre tête mais "ça sort tout croche".

Comparer votre portrait, est-ce que ces symboles se répètent (oeil, nez)? Si oui, cela signifie que votre système de symboles est fortement ancré, suffisamment pour contrôler les mouvements de votre main.

Le système de symboles explique pourquoi, même à l'âge adulte, on fait des dessins enfantins.

En dessinant plus clairement le monde extérieur à vous, les gens qui regarde vos dessins pourront mieux voir votre vous intérieur (votre style).

4 styles de lignes:

- épaisse;
- cassée (plusieurs traits);
- pure;
- perdu et retrouvée (pâle et foncée en alternance).

Les 4 sont bons.

Le cerveau est séparé en deux moitiés égales (gauche et droite). La moitié gauche du cerveau contrôle le corps du côté droit et la moitié droite du cerveau contrôle le côté gauche du corps.

La plupart des créatures de la planète ont deux moitiés de cerveau qui font à peu près la même chose. Pour les humains et quelques autres mammifères, chaque moitié est spécialisée. Entre les deux moitiés il y a un câble nerveux qui sert de lien.

Les activités reliées au langage sont localisée dans l'hémisphère de la majorité des gens (98% des droitiers et 66% des gauchers).

Le mode de traitement de l'information du cerveau droit est rapide, complexe, vue d'ensemble, spatial et perceptif. Le cerveau gauche est verbal et analytique. Les deux modes de fonctionnement ont tendance à s'interférer l'un et l'autre, l'empêchant de performance maximale.

La plupart du temps chaque moitié fait la tâche pour laquelle elle est spécialisée. Dans les autres, le cerveau gauche prend le dessus et censure l'autre moitié.

Le cerveau gauche:

- Analyse, Mode objectif
- Abstrait, Symbolique
- Compte, Séquentiel
- Marque le temps, Linéaire
- Planifie des procédures étape par étape
- Verbalise
- Relate les faits en se basant sur la logique

Ex. Si A est plus grand que B et que B est plus grand que C on peut dire qu'inévitablement A est plus grand que C.

Avec le cerveau droit on voit:

- des choses qui peuvent être imaginaires (dans notre esprit)
- comment les choses existent dans l'espace
- comment les choses se placent ensemble pour créer un tout

on :

comprend les métaphores
rêve
créer de nouvelles combinaisons d'idées
dessine ce qu'on perçoit

Il est:

intuitif
subjectif
relationnel
holistique
mode sans temps
pas bon pour catégoriser, nommer, analyser
regarde les choses comme elles le sont vraiment maintenant
visualise
imagine

Le système scolaire enseigne au cerveau gauche et néglige complètement le cerveau droit. Nous comprenons bien les problèmes liés à une mauvaise éducation "du cerveau gauche", problème à l'école, ... Imaginons ce que notre système fait en ignorant notre cerveau droit!

90% sont majoritairement droitiers et 10% sont le plus souvent gauchers en 1932, 2% sont plutôt gaucher et en 1980, 11%. L'augmentation est due à l'acceptation de la société aux gauchers. Le cerveau est fait d'une telle certaine façon qui fait que nous préférons utiliser une main plus qu'une autre. Notre personnalité en découle aussi.

mode G		mode D	
Verbal	Utilise les mots pour nommer, décrire et définir.	Non-verbal	Utilise les moyens non-verbaux pour traiter les perceptions.
Analytique	Comprend les choses étapes par étapes, morceaux par morceaux.	Synthétique	Met les choses ensemble pour former un tout.
Symbolique	Utilise un symbole qui signifie quelque chose. par exemple + signifie additionner.	Actuel, réel	Prend les choses comme elles viennent au moment présent.
Abstrait	Prend une petite partie pour représenter un tout.	Analogique	Voir les ressemblances entre les choses; comprend les relations métaphoriques.
Temporel	Tient compte du temps, mettant une chose après l'autre: Faisant la 1ère chose en premier et la 2e en second, etc.	Intemporel	Sans sens du temps.
Rationnel	Tire des conclusions basées sur les faits et la raison.	Irrationnel	Ne requiert aucuns faits ou raison, accepte de suspendre tout jugement.
Digital	Utilise les nombre comme pour compter.	Spatial	Voit où les choses sont en relation avec d'autres et comment les morceaux vont ensemble pour former un

			tout.
Logique	Tire des conclusions basées sur la logique: une chose en suit une autre dans un ordre logique comme un théorème mathématique ou un argument bien formulé.	Intuitif	Fait des sauts "insight" souvent basé sur des motifs incomplets, des émotions ou des images visuelles.
Linéaire	Pense en fonction d'idées liées. une pensée suivant directement une autre, conduisant à une conclusion convergente.	Holistique	Voit tout d'un coup perçoit le motif général et sa structure, conduisant à des conclusions divergentes.

Dessiner est une fonction du cerveau droit. Il est donc plus facile si on peut réduire l'interférence avec le cerveau gauche. Le problème est que le cerveau gauche est dominant et rapide. Il se dépêchera d'arriver avec une solution constituée de mots et de symboles. Il prendra même parfois le dessus pour faire un travail auquel il n'est pas très bon. Le cerveau gauche préfère tout faire sauf s'il n'aime vraiment pas faire le travail demandé, soit parce que c'est trop long à faire, trop détaillé, lent ou parce qu'il n'est vraiment pas capable de le faire. C'est ce que nous allons faire, structuré notre tâche de façon à ce que le cerveau gauche la rejette et laisse travaillé la partie droite.

Exercice 2 - Le vase (profil d'un visage)

Faire l'expérience du mode D. Expérimenter, observer et venir à reconnaître le transfert de tâche au mode D. Cet exercice cause un conflit entre les deux modes (G et D).

- 1- Redessiner la partie qui est déjà là et en même temps nommer les parties du visage que vous tracer. Refaite le une deuxième fois en pensant ce que chaque mot signifie.
- 2- De l'autre côté commencer à compléter le visage. Terminer la partie droite du vase pour les droitiers, la partie gauche pour les gauchers en commençant en haut et en allant vers le bas.
- 3- Quand vous arriver près du front ou au nez, vous aller peut-être commencer à éprouver de la difficulté, confusion, conflit. Observez cela pendant que ça se produit.
- 4 Observez-vous, c'est le but de l'exercice. Comment aller vous résoudre ce conflit intérieur?

Comment avez-vous résous le problème?

- En ne pensant pas au nom des parties?
- En mettant le focus sur le vase plutôt que le visage?
- En faisant une grille? Ou des points de repères?
- En dessinant à partir du bas?
- En vous disant que ce n'était pas grave que le vase ne soit pas symétrique et de dessiner n'importe quel vieux profil mémorisé pour termine l'exercice? (Dans ce cas le mode G a "gagné" et le mode D a "perdu".)

Quand vous avez tracé le côté qui était déjà fait en nommant les parties du visage vous avez utilisé le mode G. En traçant l'autre côté vous avez utilisez le mode D. Il était plus facile en comparant l'espace entre le deux côté du verre, en visualisant le verre plutôt que les visages. Si vous avez à utilisez des mots en mode D, demander vous les questions suivantes:

- Où va la courbe?
- Comment profonde est la courbe?
- Quel est l'angle relatif au bord?
- Quel est le rapport de grandeur de la ligne par rapport à celle que je viens de faire?
- Où est ce point par rapport à l'autre, par rapport au bord?

Ce sont des questions de mode D: spatial, relationnel et comparatif. Les parties ne sont pas nommées. Pas de faits, pas de conclusions, rien de précis ni de concrets.

Exercice 3 - Image à l'envers

1- Faire jouer de la musique si vous le désirez, en passant au mode D, la musique s'atténuera. Prendre le temps que vous avez besoin (au moins 40 minutes). Ne pas tourner l'image à l'endroit. Ceci aurait pour effet de vous remettre en mode G. Il faut éviter cela si vous désirez apprendre à expérimenter l'état de conscience en mode D.

2- Commencer n'importe où. Essayer de ne pas reconnaître les parties que vous dessinez.

3- Il est préférable de ne pas essayer de faire le contour pour commencer et d'ensuite remplir l'intérieur. Il est plus facile de passer d'une ligne à une autre, d'un espace à une forme pendant que vous dessinez, en faisant coïncider les morceaux ensembles.

4- Dans vos pensées, utiliser le langage de la vision comme:

- Cette ligne se courbe par là.
- Cette forme à une courbe ici.
- Comparé au bord, cette ligne a cet angle.

Il ne faut surtout pas nommer les parties du dessin.

5- Quand vous êtes capable de reconnaître les parties du dessin, mettez votre focus sur les formes. Vous pouvez aussi couvrir (avec une feuille) les parties autour de la ligne que vous faites pour vous concentrer sur les lignes ou passer à une autre section du dessin.

6- À un certain point, le dessin ressemblera à un casse-tête intéressant, même fascinant. À ce moment vous serez dans le mode D. Ce mode est facile à interrompre au début. Si quelqu'un arrive et vous demande comment vous allez, le système verbal est réactivé et le cerveau passe au mode G.

7- Souvenez vous que ce vous avez besoin est juste là devant vous, à votre entière disposition, vous rendant la vie facile. Ne rendez pas les choses compliquées. C'est aussi simple que ça.

Tournez les deux dessins, vous êtes probablement surpris. Je peux même vous dire que les parties difficiles sont bien dessinées.

But: Faire un dessin en mode D sans conflit contrairement à l'exercice 2. Parce que le mode G ne reconnaît pas rapidement les formes, le mode D est libre de voir correctement les formes.

On ne peut évidemment pas tourner tout à l'envers pour le dessiner. Il faut donc apprendre à penser de façon à ce que le mode G ne soit pas intéresser pour laisser le chemin libre au mode D.

Exercice 4 - Dessin des contours purs

1- Regardez la paume de votre main droite si vous êtes gauchers et votre main gauche si vous êtes droitier. Refermez la un peu pour créer faire paraître davantage les lignes de la main. C'est ce que nous allons dessiner.

2- Assoyez vous confortablement et coller les contours de la feuille.

3- Utilisez une minuterie et le mettre à 5 min.

4- Maintenant, regarder sur le côté ou derrière (pour ne pas voir la feuille) et regarder votre main. Appuyer votre main pour être capable de tenir la pose 5 min. Une fois commencé il ne faut pas regarder la feuille.

5- Fixer une ligne de votre main et commencer à tracer lentement en suivant des yeux la ligne de votre main. Essayer de garder la même vitesse tout le long de l'exercice. Au début, certaines personnes sont inconfortables, ont des maux de têtes soudain ou même se mettent à paniquer.

6- Ne pas se retourner tant que le 5 min. n'est pas terminé.

7- Continuer toujours de dessiner tant que ce n'est pas fini.

8- Si vous avez l'impression de perdre votre temps, d'être stupide, ... continuer à dessiner c'est le mode G qui parle. Rester concentré sur les lignes de votre main, le dessin n'a pas d'importance. Laisser imprégner et fasciné par ces multiples lignes qui constituent votre main.

9- Quand vous arrivez à apprécier la complexité de votre main vous êtes en mode D et vous êtes en train de dessiner réellement.

10- Quand le temps est fini, regardez votre dessin.

Maintenant que vous avez fait votre dessin pensé à comment vous vous sentiez quand vous étiez dans le dessin. Avez-vous oublié le temps qui passe? Étiez-vous fasciné par ce que vous avez vu? Quand vous serez à nous dans cet état, le reconnaîtrez-vous?

Exercice 5 - Dessin de contour modifié

Dessiné la main à travers un plastique transparent ayant une croix au milieu. La main doit avoir des doigts pliés. Fermer un oeil pour voir en 2 dimensions comme sur la feuille.

Essayer le même exercice maintenant avec un coin de la maison, en plaçant le plastique transparent devant nous.

Exercice 6 - Dessin de contour modifié de votre main

Semblable à 5.

L'espace négatif, est l'espace qui est autour d'un ou plusieurs objets, le "vide". Dessiner cet espace aide à remettre en place les objets plus complexes parce que l'espace négatif reste habituellement simple. IL est aussi insensé pour le mode G de vouloir faire quoi que ce soit avec le "vide".

Évaluer les angles réels par rapport à un crayon placé à l'horizontal ou la vertical.

Comparer les grandeurs avec le crayon. Voir combien de fois la longueur A est comprise dans la longueur B.

Edwards (Betty)
Color

Il est plus facile de savoir comment voir et comment mélanger les couleurs avant d'essayer de peindre.

Valeur : Échelle en noir et blanc.

Contraste simultané

Couleurs primaires

Couleurs secondaires

Couleurs tertiaires (nommer avec primaires et secondaire, ex.: jaune-orange, rouge-violet, ...)

Couleurs complémentaires

Nommer la couleur (mode G)

3 attributs de la couleur:

Hue	Tonalité - La couleur de l'arc-en-ciel
Value	Valeur (pâle ou foncé)
Intensity	Intensité (couleur pure ou échelle de gris)