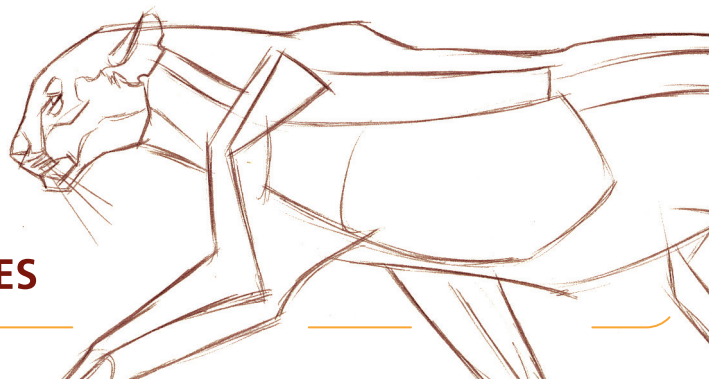
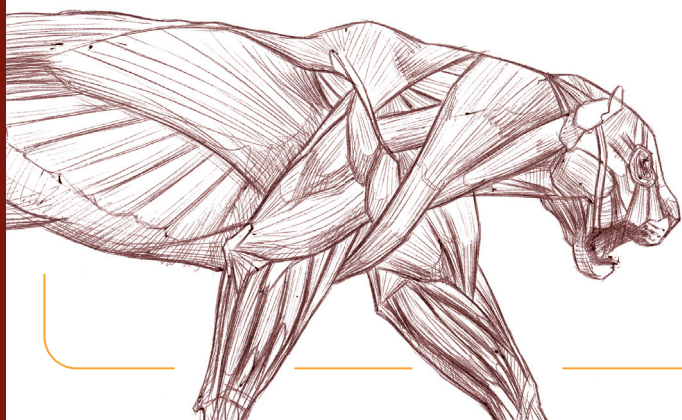
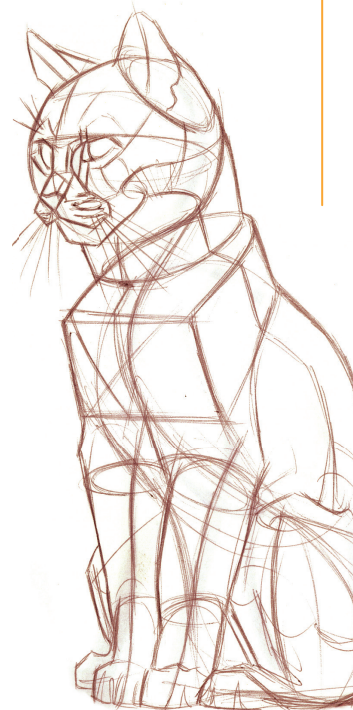

Joe Weatherly

DESSINER LES FÉLINS

Attitudes, mouvements
et anatomie

PLUS
DE 900
DESSINS

● Éditions
EYROLLES

Joe Weatherly

DESSINER LES FÉLINS

Attitudes, mouvements
et anatomie

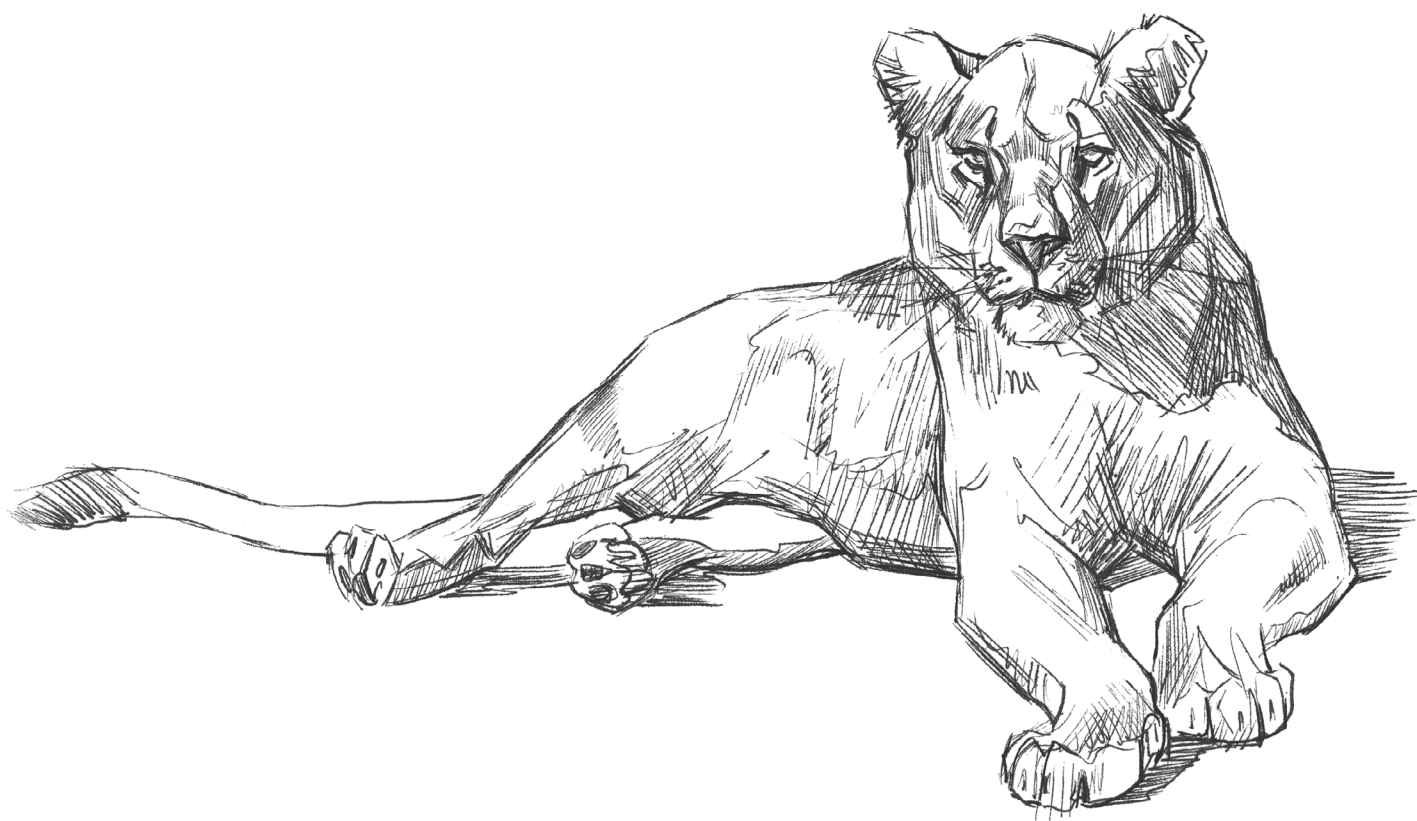
● Éditions
EYROLLES

Sommaire

INTRODUCTION	8
LA FAMILLE DES CHATS	9
PREMIERS PAS	10
À QUOI SERT CE GUIDE ?	11
MATÉRIEL DE DESSIN	11
OÙ DESSINER DES FÉLINS ?	12
DESSIN D'IMAGINATION	13
DESSIN D'APRÈS NATURE	14
OBSERVATION	16
DESSIN D'APRÈS PHOTO	16
DESSIN DE GESTE	17
ACTION	19
Ligne d'action	20
Variations	20
Rythme	21
Exagération	21
CONSTRUCTION	23
Formes basiques	24
Volumes basiques	24
Ellipses	25
Maillage	26
Les trois coordonnées du volume	26
Dessin en transparence	27
Construction pas à pas	28
MÉTHODE DE DESSIN	30
ANALYSE DES VOLUMES	30
APPROCHE FONDAMENTALE	30
Six étapes de l'approche fondamentale	32
AUTRES MÉTHODES	34
Reprendre	34
Superposer	34
Silhouette tonale	34
Autres modes de correction	34
PERSPECTIVE	36
RACCOURCISSEMENT	37
Éviter les tangentes	37
LUMIÈRE ET OMBRE	38
Ombler au trait	39
PROPORTIONS	40

LES FÉLINS	41
GRANDS FÉLINS	41
PETITS FÉLINS	41
PETITS CHATS SAUVAGES	41
LE MODÈLE DU LION	42
Construction de la tête	43
Éléments de la tête	44
Construction d'une patte avant	46
Construction d'une patte arrière	48
Construction du cou, des épaules et du thorax	50
INTRODUCTION À L'ANATOMIE	51
Le squelette	51
Les muscles	51
Os de la colonne vertébrale	52
Vertèbres cervicales	52
Vertèbres thoraciques	53
Vertèbres lombaires	53
Vertèbres sacrées	53
Les trois grands blocs	54
Os d'une patte avant	56
Os d'une patte arrière	58
Squelette simplifié	60
Repères osseux	61
Anatomie de surface	62
Muscles de la tête	63
Muscles du cou et du torse	64
Muscles d'une patte avant	66
Muscles d'une patte arrière	68
MOUVEMENT	70
Anatomie dynamique	70
Le saut	71
La marche	72
Le trotinement	74
La course	75
PETITS ET GRANDS FÉLINS	76
Lion	76
Tigre	80
Jaguar	86
Léopard	92
Léopard des neiges	99
Puma	102
Guépard	107
Panthère nébuleuse	111
Ocelot	112
Margay	113
Oncille	114
Jaguarondi	115
Chat des pampas	116
Chat des Andes	116
Chat de Geoffroy	117

Chat à pieds noirs	117	Chatons.....	145
Caracal.....	118	Pelage long.....	146
Chat doré d'Afrique	121	Angora turc.....	148
Serval	122	Bengal	149
Lynx roux.....	123	Burmilla	152
Lynx	126	Birman.....	153
Chat doré d'Asie.....	129	Himalayen.....	154
Chat pêcheur.....	130	Burmese	155
Chat à tête plate.....	131	Persan.....	156
Chat des sables	132	Ragdoll.....	157
Chat rougeâtre.....	133	Ocicat	158
Chat-léopard	133	Scottish fold.....	160
Chat des marais	134	Bleu russe	162
Manul.....	134	American shorthair.....	163
Chats sauvages	135	British shorthair.....	164
CHATS DOMESTIQUES.....	136	Oriental shorthair.....	165
Construction de la tête et de la face	137	Exotic shorthair	166
Construction du cou, des épaules et du torse	139	Sphynx	167
Construction d'une patte avant.....	140	Abyssin.....	168
Construction d'une patte arrière	141	Manx.....	170
Anatomie du cou et du torse.....	142	Maine coon	171
Anatomie de la tête	142	Siamois.....	172
Anatomie d'une patte avant.....	143	UN DERNIER MOT	174
Anatomie d'une patte arrière	144		

Dessin d'après nature

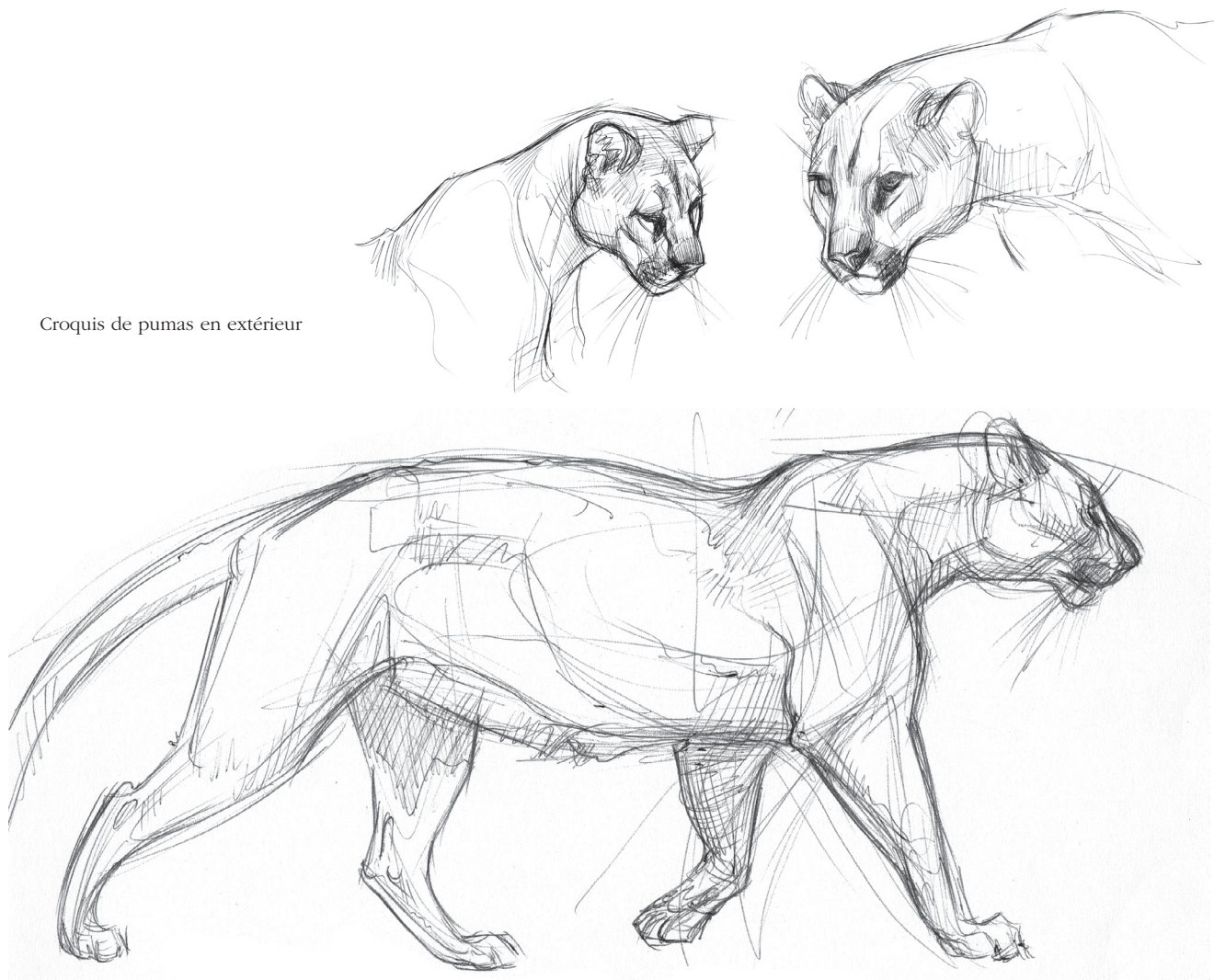
Dessiner des chats d'après nature est le meilleur des exercices. Soyons clairs, un croquis d'après nature n'est pas une création d'atelier et n'a pas vocation à l'être. Le dessin d'observation apprend des choses qu'une réalisation d'après photo n'inculquera jamais. Une fois cette technique acquise, quand vous dessinerez d'après photo, votre création ne ressemblera pas à une copie parce que vous saurez déjà quels repères chercher. Tous les félins ne sont pas accessibles à l'œil, certains étant rares ou absents des zoos locaux. Mais on trouve des félins dans tous les zoos et quantité de foyers possèdent un chat qu'il est possible de dessiner fréquemment. Avec le dessin d'après nature, il s'agit de restituer sommairement l'esprit et le mouvement de l'animal tout en reconstruisant des formes mémorisées. Plus vous approfondirez vos connaissances en anatomie et en volume, plus vos dessins seront adroits.

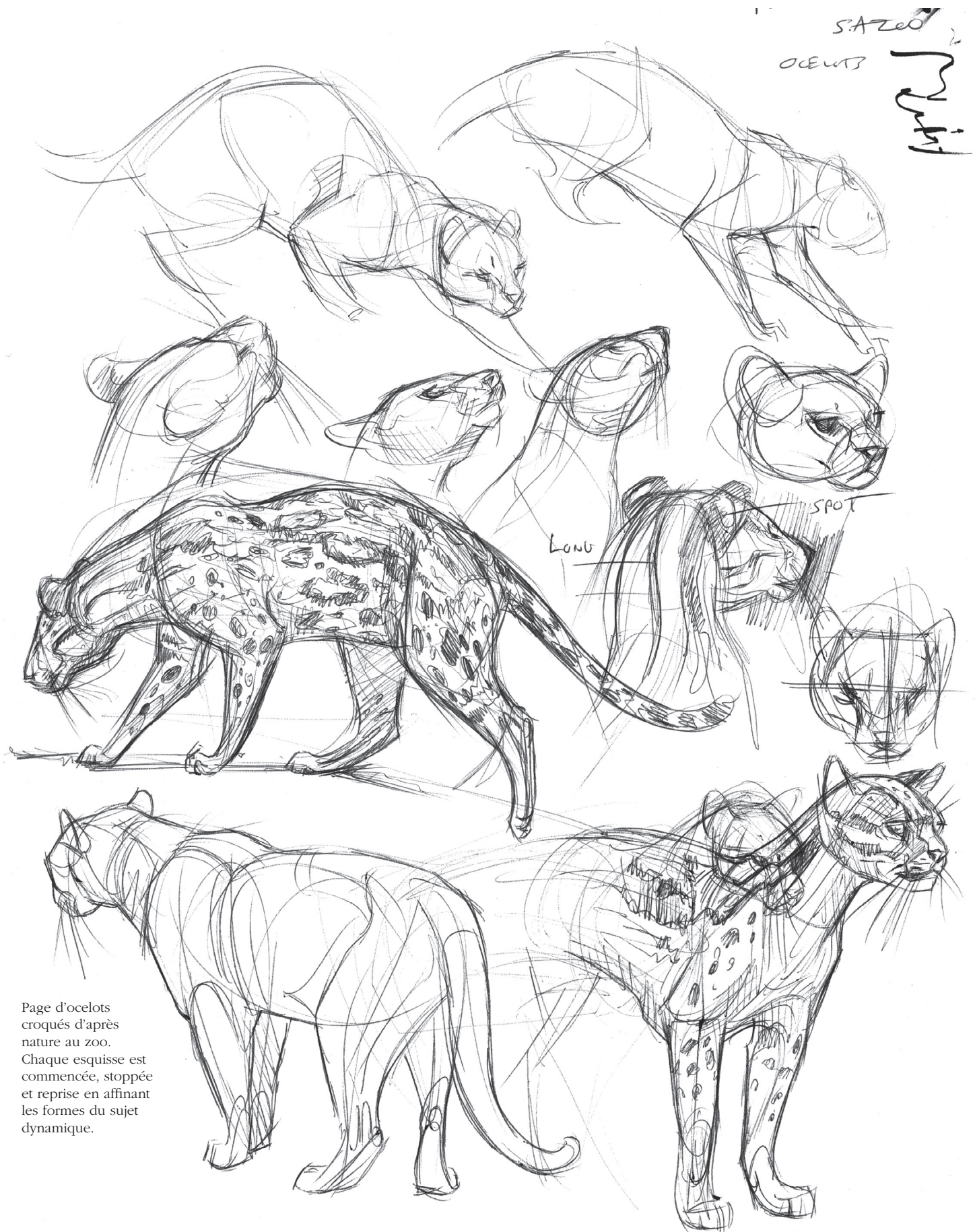
Le problème est bien souvent que les félins ne restent pas immobiles. Même au repos, ils remuent un peu ou ajustent leur posture. Les chats endormis, plus accessibles, se prêtent à l'étude d'une partie du corps. Le croquis d'observation diffère d'une minutieuse création en atelier, que l'on peut corriger tranquillement. C'est un dessin rapide, instantané, qui capture le strict minimum du modèle. Plus vous esquisserez, plus votre talent s'aiguïsera. Les

proportions, caractéristiques, motifs et plus généralement la silhouette se préciseront avec l'expérience. Si vous multipliez les ébauches de tigres au zoo pendant trois heures, et revenez avec un ou deux dessins convenables, considérez que c'est un bon jour. Bien que les dessins puissent être retravaillés ultérieurement, le risque est qu'ils finissent figés ou trop fouillés. Concevez le dessin d'observation comme les gammes qu'un musicien doit répéter tous les jours pour devenir virtuose. Dès que vous aurez dessiné suffisamment de chats d'après nature, vous aurez droit au confort du travail d'après photo.

L'approche fondamentale du dessin présentée dans ce guide convient parfaitement au travail d'après nature. Elle invite à reproduire rapidement une pose à la façon d'un bonhomme bâton (la première impression simplifiée), avant d'ajouter les formes, développer et harmoniser les proportions. N'hésitez pas à commencer plusieurs dessins en parallèle, et à les poursuivre dès que le modèle reprend la pose. Dessiner d'après nature repose sur l'équilibre entre ce que l'on voit et le traduire sur le papier tout en extrayant de son imagination des choses apprises et mémorisées. Puisque les animaux remuent, c'est l'approche à adopter. Autre avantage du dessin d'après nature, cela inculque la rapidité.

Croquis de pumas en extérieur

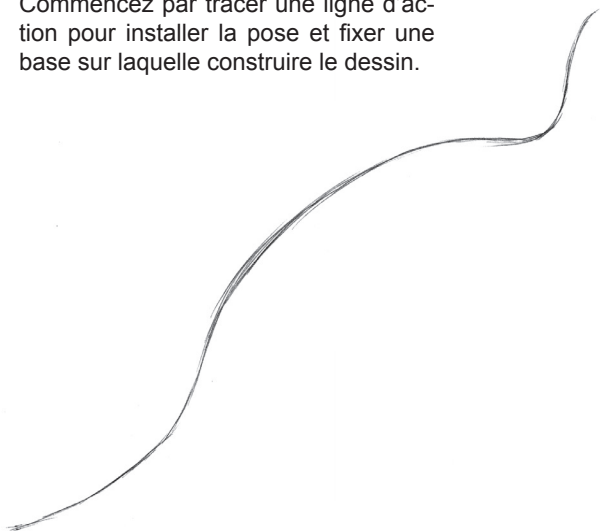

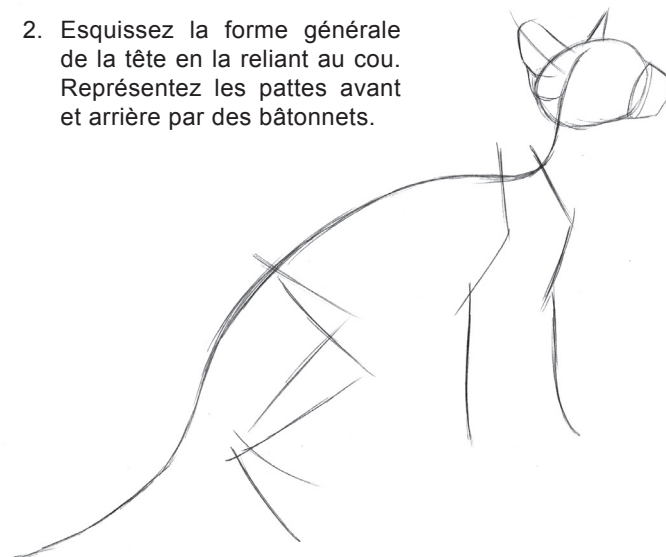
Page d'ocelots
croqués d'après
nature au zoo.
Chaque esquisse est
commencée, stoppée
et reprise en affinant
les formes du sujet
dynamique.

Construction pas à pas

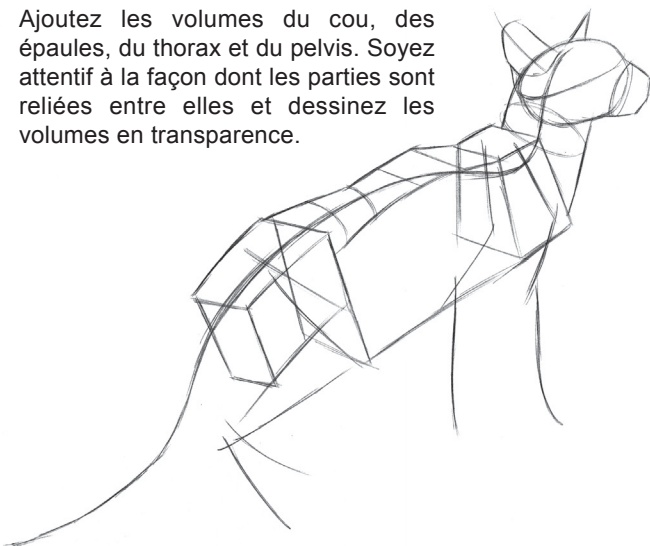
1. Commencez par tracer une ligne d'action pour installer la pose et fixer une base sur laquelle construire le dessin.

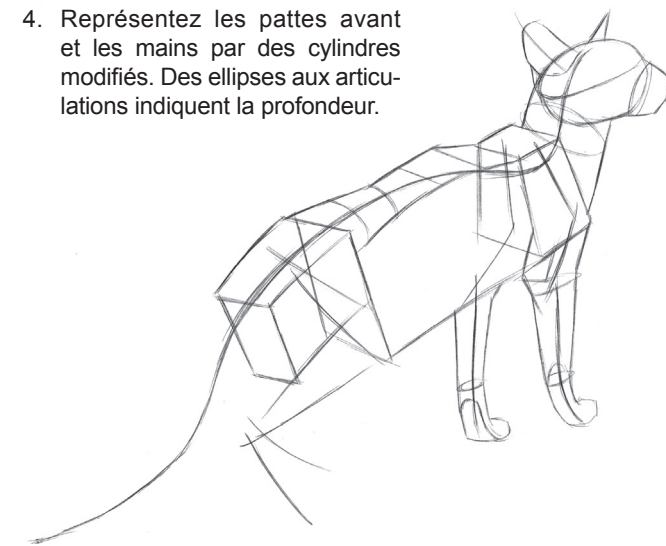
2. Esquissez la forme générale de la tête en la reliant au cou. Représentez les pattes avant et arrière par des bâtonnets.

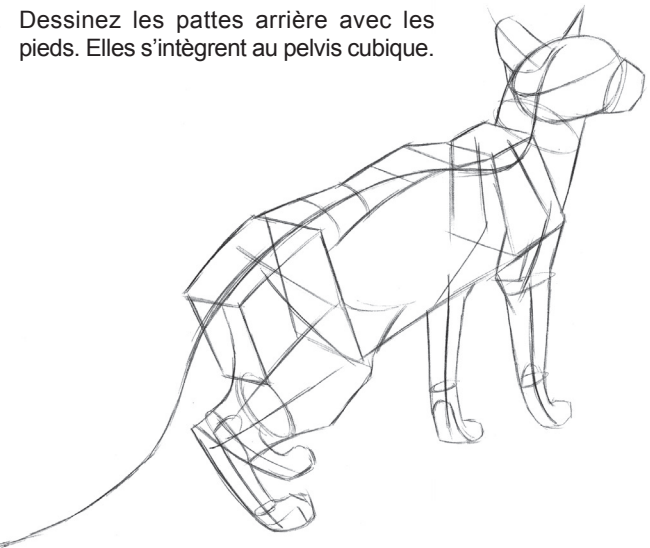
3. Ajoutez les volumes du cou, des épaules, du thorax et du pelvis. Soyez attentif à la façon dont les parties sont reliées entre elles et dessinez les volumes en transparence.

4. Représentez les pattes avant et les mains par des cylindres modifiés. Des ellipses aux articulations indiquent la profondeur.

5. Dessinez les pattes arrière avec les pieds. Elles s'intègrent au pelvis cubique.

6. Tracez la queue sur un long cylindre jalonné d'ellipses qui indiquent le volume. Finalisez avec des détails.

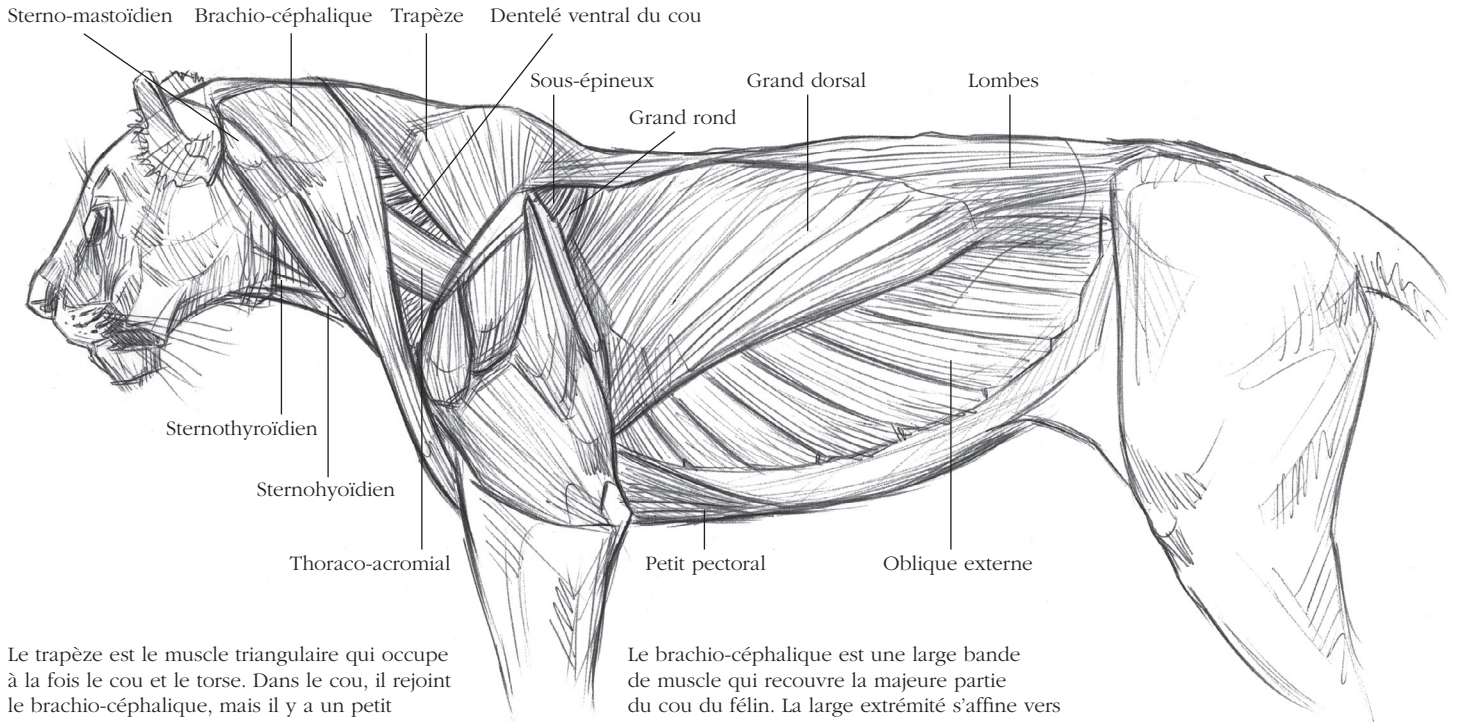

Voilà la méthode de construction pas à pas appliquée à ce chat domestique assis. Les lignes d'action tracées dès le début installent l'attitude et servent d'armature pour accrocher les volumes. La construction doit toujours se fonder sur le dessin des formes par transparence.

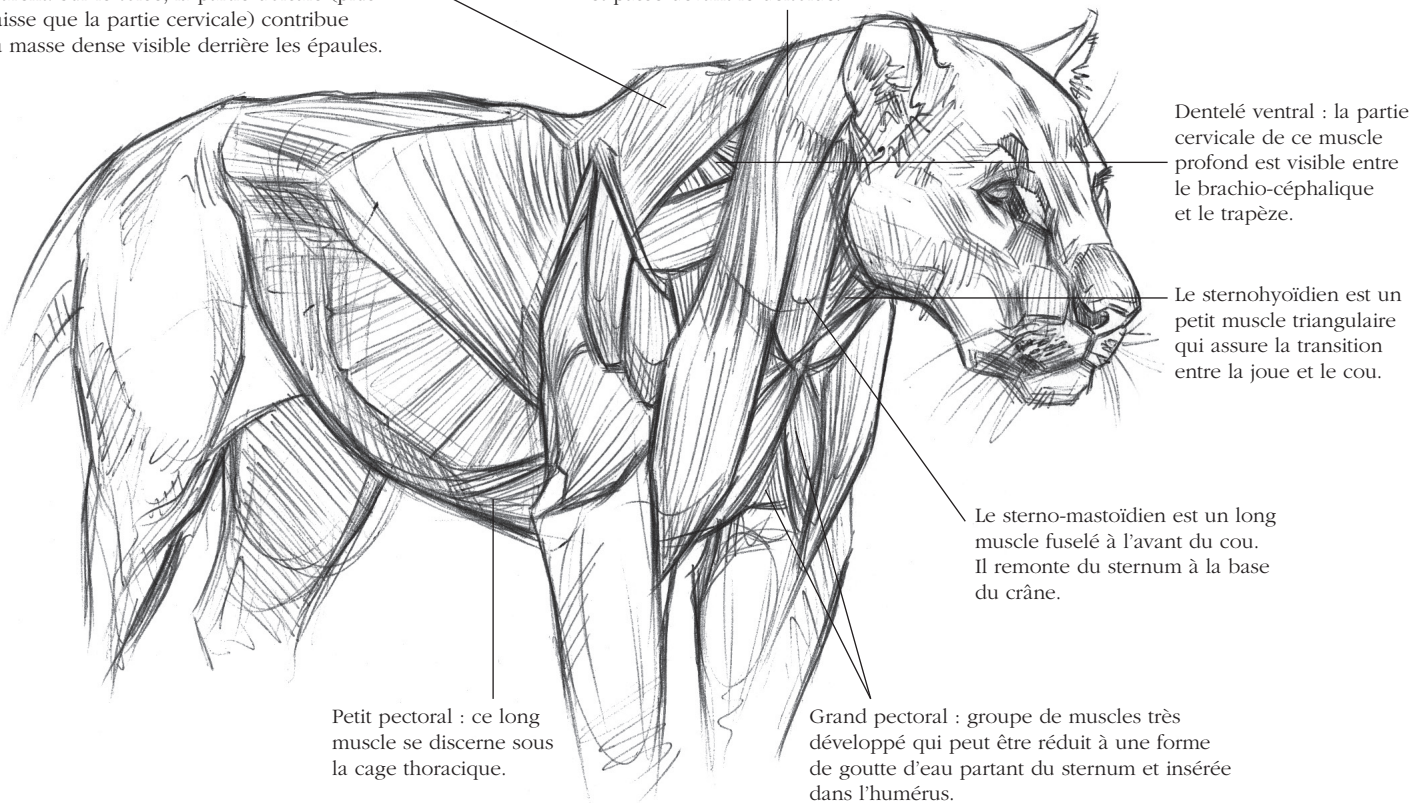
Muscles du cou et du torse

Les muscles du cou et du torse suivent la structure du squelette et la soulignent. Chez les félins, ceux du cou, particulièrement puissants, sont enfermés dans un cylindre sous-jacent. Le trapèze est un large muscle triangulaire qui relie le cou, les épaules et le torse. Les muscles comme le grand dorsal et les obliques externes s'étalent sur les côtés du torse, recouvrant les côtes et s'étirant jusqu'au pelvis. La forme cylindrique caractéristique des lombes provient d'un groupe de muscles profonds qui se prolongent sur le torse, du pelvis jusqu'au cou. Le schéma ci-dessous montre les muscles à connaître.

Le trapèze est le muscle triangulaire qui occupe à la fois le cou et le torse. Dans le cou, il rejoint le brachio-céphalique, mais il y a un petit espace triangulaire là où les deux muscles se séparent. Sur le torse, la partie dorsale (plus épaisse que la partie cervicale) contribue à la masse dense visible derrière les épaules.

Le brachio-céphalique est une large bande de muscle qui recouvre la majeure partie du cou du félin. La large extrémité s'affine vers la partie inférieure, croise le thoraco-acromial et passe devant le deltoïde.

Le grand rond est un petit muscle étroit situé juste derrière l'omoplate, visible sous la peau des félins.

Le grand dorsal est un muscle triangulaire qui se déploie sur les côtés des côtes, des lombes et du dos. La partie molle crée une fine couverture qui recouvre la majeure partie de la cage thoracique. La partie tendineuse couvre les lombes et se fond dans le creux du flanc.

La forme des lombes est constituée par un groupe musculaire très complexe qui s'étend du pelvis au cou. Un bloc cylindrique convient pour simplifier ces muscles profonds (dorsal longissimus et iliocostal) qui rejoignent la partie lombaire. Cette dernière, très proéminente chez le félin, crée le cylindre du bas du dos.

Notez le renforcement du flanc causé par le cylindre des lombes.

L'oblique externe est un large muscle qui occupe une grande partie de la moitié inférieure du torse. La partie supérieure débute aux côtes et est recouverte par le dorsal longissimus, puis le dos et le bas d'un large tendon qui s'insère dans l'os pubien.

Vu de haut, le trapèze suit une forme de losange.

Le grand dorsal a été réduit à un simple triangle. Il se poursuit jusqu'au cylindre du bas du dos.

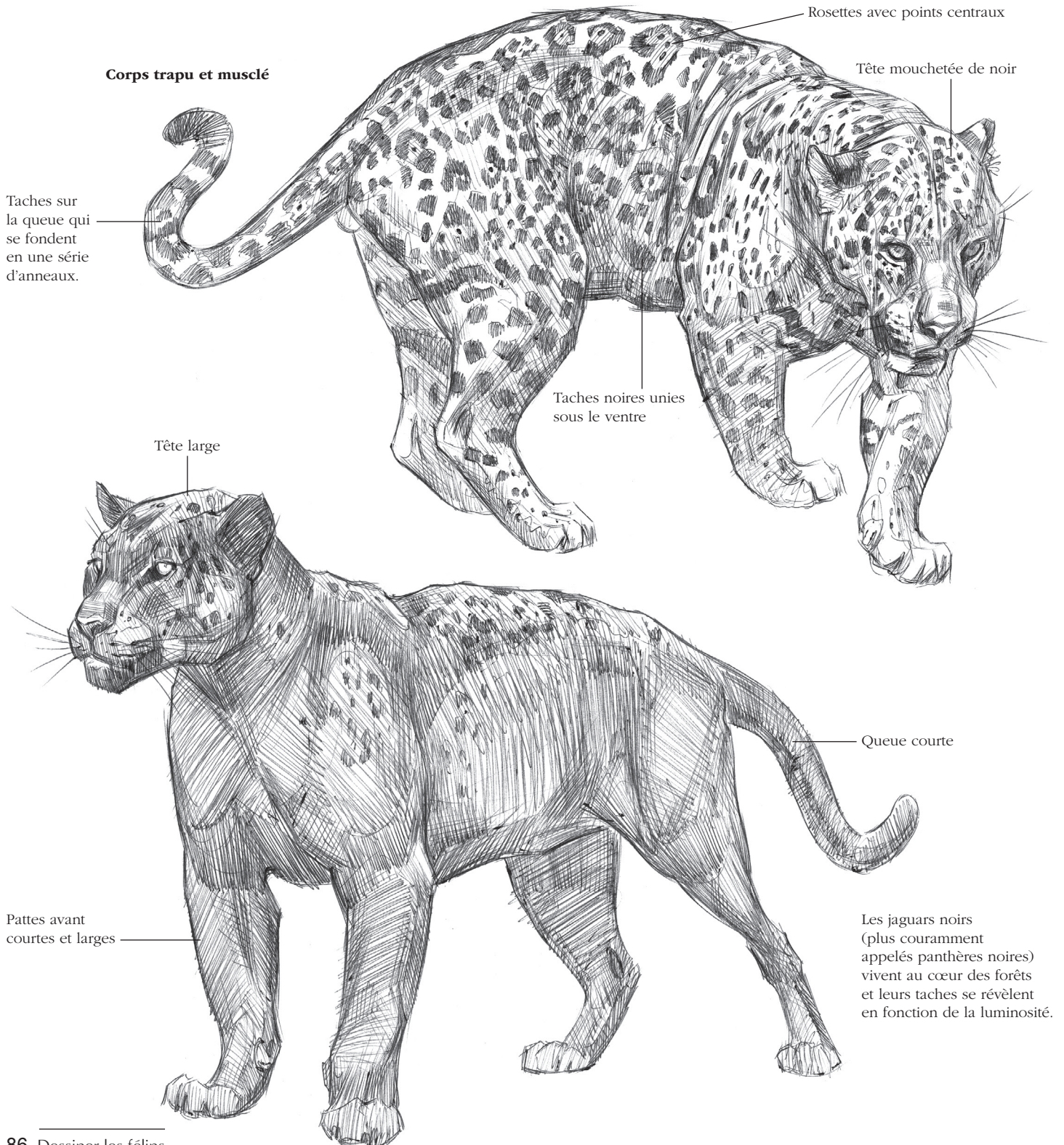
Le thoraco-acromial est un muscle proéminent qui naît sous le brachio-céphalique et s'insère à la base de l'épine scapulaire.

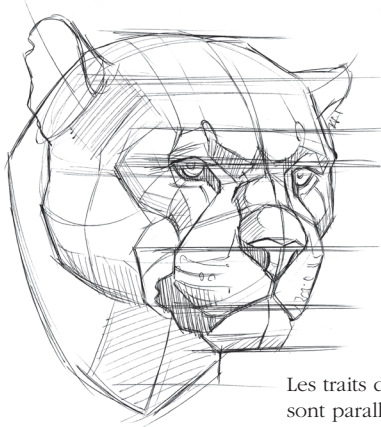
Formes des grands muscles

Sillon du muscle triangulaire reliant l'arrière-train au torse. Observez la transition et son étirement lors d'un mouvement.

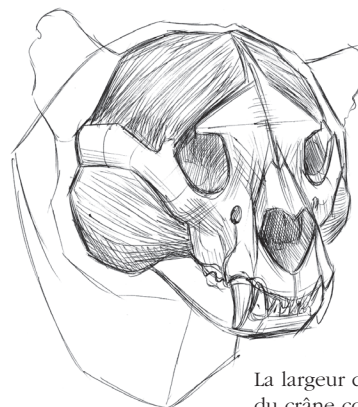
Jaguar

Troisième plus grand féliné, le jaguar est le plus grand félin d'Amérique. Malgré sa ressemblance avec le léopard, le jaguar a une morphologie plus ramassée, une grosse tête et de courtes pattes musclées. Sa queue est la plus courte des grands fauves. On le rencontre dans les jungles du Mexique, en Amérique centrale et du Sud, où il est abondamment cité dans la mythologie des cultures autochtones, dont les Mayas et les Aztèques. On trouve également le jaguar dans quelques régions réduites d'Amérique du Nord dont le désert d'Arizona, près de la frontière mexicaine, où sa population était jadis plus abondante. Son pelage est jaune ou orangé, sa poitrine blanche, mais il existe aussi des jaguars noirs (mélanisme). Il est orné de larges rosettes discontinues, renfermant un ou plusieurs points. La taille des jaguars varie selon leur lieu d'habitation et les femelles sont plus petites que les mâles.

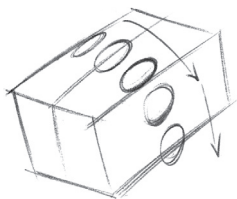

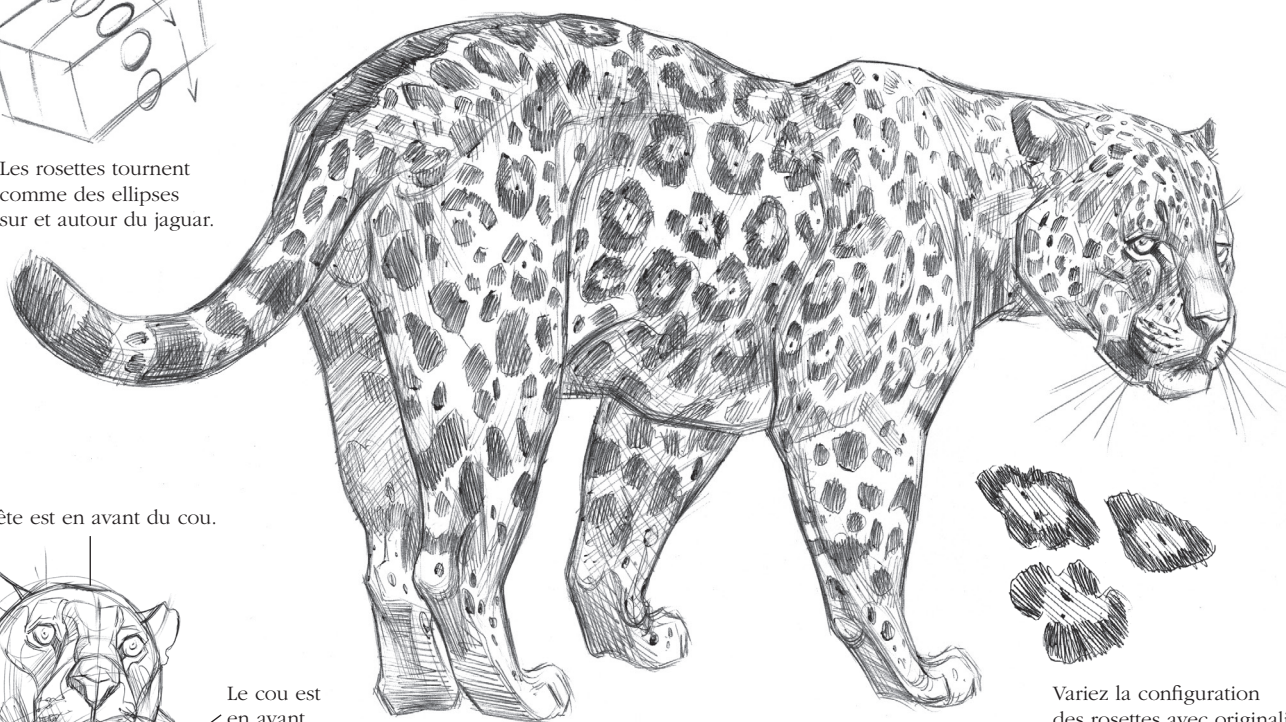
Les traits du visage sont parallèles.

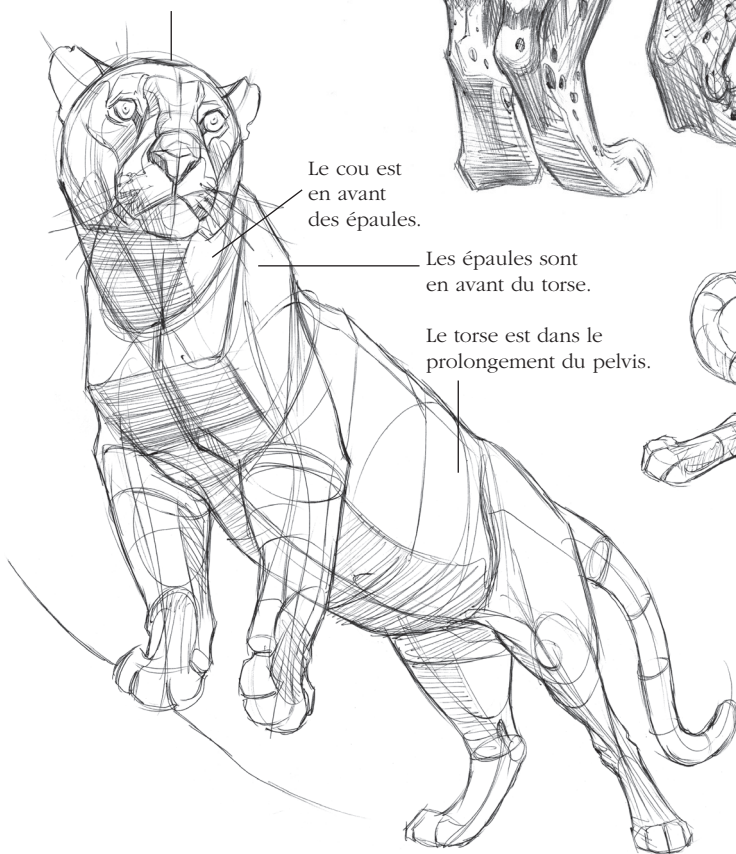
La largeur des muscles du crâne contribue à l'aspect trapu de la tête.

Les rosettes tournent comme des ellipses sur et autour du jaguar.

La tête est en avant du cou.

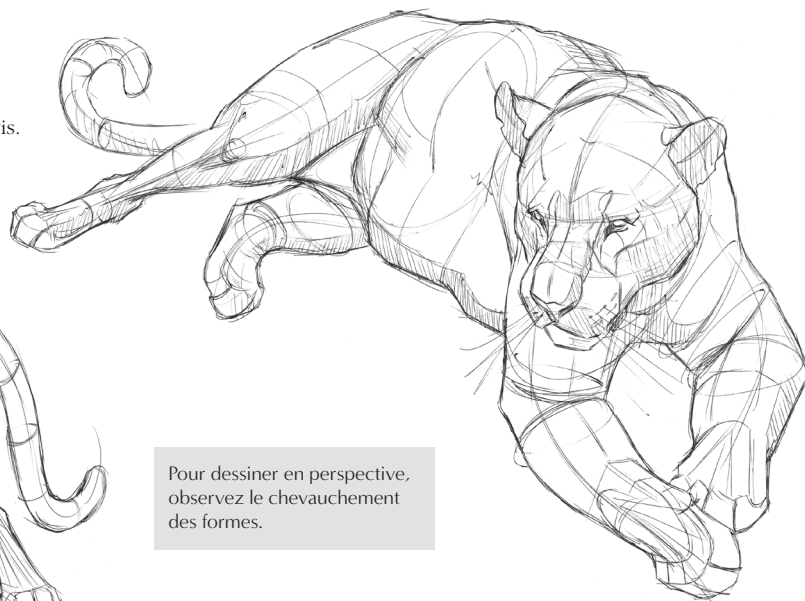
Le cou est en avant des épaules.

Les épaules sont en avant du torse.

Le torse est dans le prolongement du pelvis.

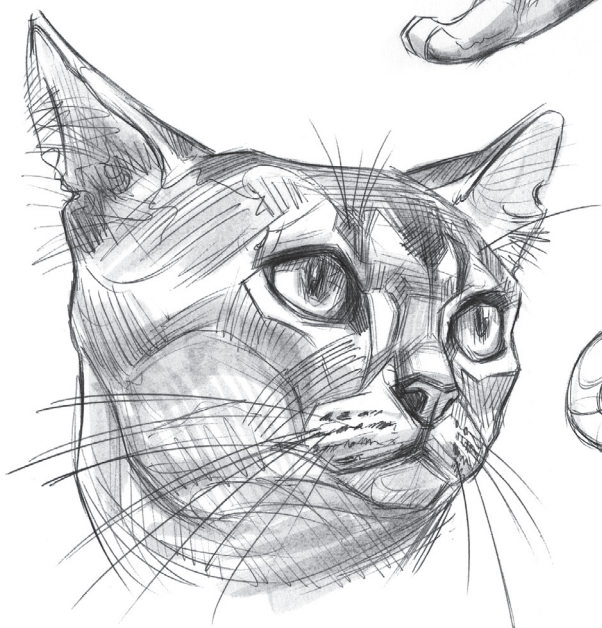
Variez la configuration des rosettes avec originalité.

Pour dessiner en perspective, observez le chevauchement des formes.

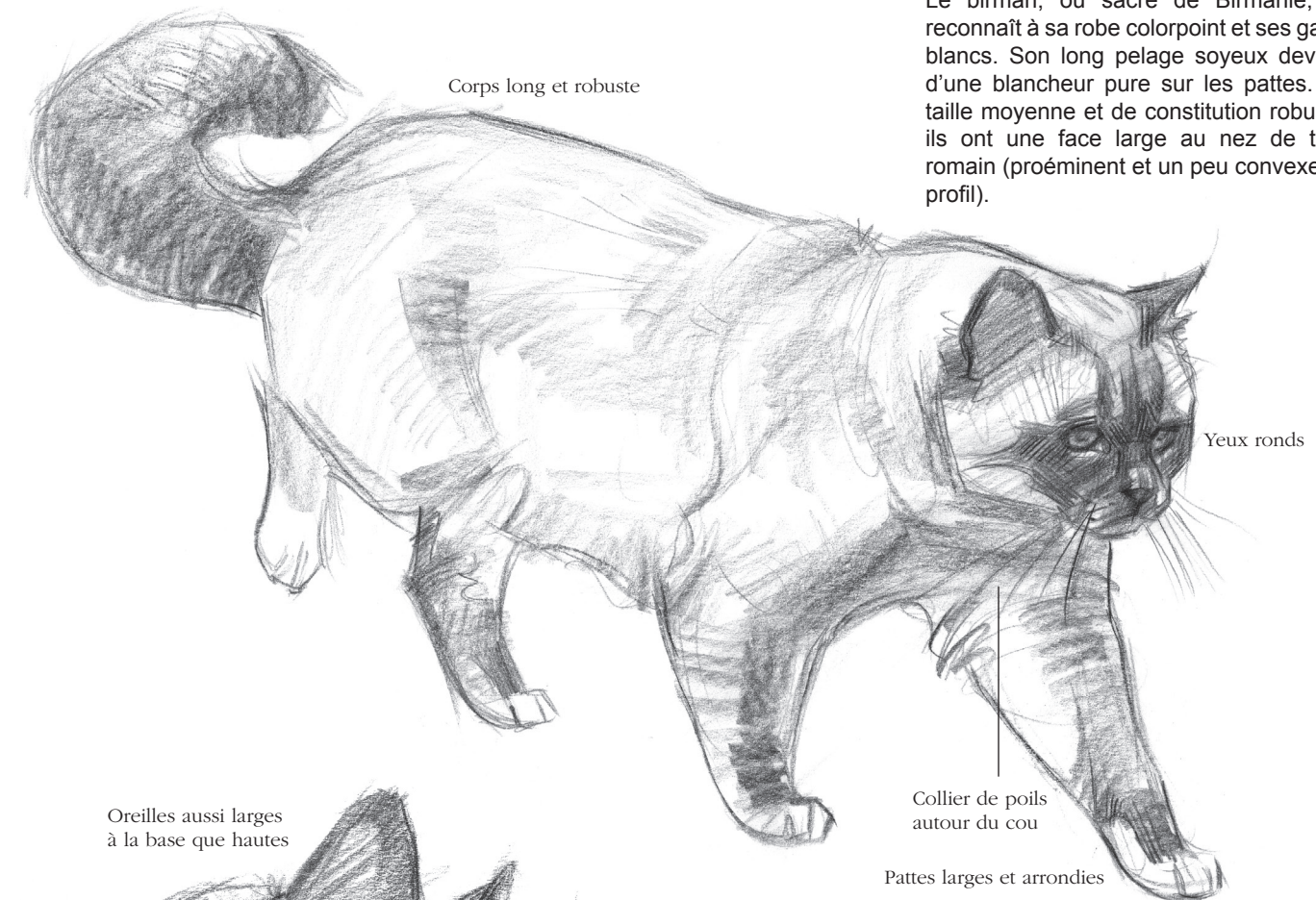
Burmilla

Cette race de taille moyenne est née d'un croisement entre un burmese et un persan chinchilla. La tête est ronde, les yeux légèrement bridés et les oreilles arrondies. Le pelage court ou mi-long donne une allure élégante au corps trapu et musclé.

Birman

Le birman, ou sacré de Birmanie, se reconnaît à sa robe colorpoint et ses gants blancs. Son long pelage soyeux devient d'une blancheur pure sur les pattes. De taille moyenne et de constitution robuste, ils ont une face large au nez de type romain (proéminent et un peu convexe de profil).

Rythme

Des lignes souples indiquent le rythme et la forme générale du pelage. Les lignes de rythme préservent l'harmonie du dessin.

