

Atelier modelage avec modèle vivant

Ce cours propose de travailler les bases du volume et de la figuration à partir d'un modèle vivant. L'objectif est d'amener chacun à découvrir ou approfondir de grandes notions comme la structure, les plans, la profondeur, la lumière, le modelé. Des notions d'anatomie seront également abordées pendant l'année.

Horaires

Mercredi 9h30-11h30 ou 17h30-19h30

Matériel à apporter

Pour commencer l'année :

- Un couteau de cuisine lisse
- Un pain de terre
- Un vaporisateur d'eau
- Un panneau contreplaqué ou aggloméré blanc, environ d'Ep.18 x L.400 x l.400 mm
- Deux sacs poubelles (pour protéger la terre).
- Une blouse (éventuellement)
- Un fil à plomb (un boulon suspendu à une ficelle suffit)
- Un fil à couper la terre

En cours d'année :

- Un vieux T-shirt en coton en guise de torchon humide
- Un petit ébauchoir pour les détails
- Des tiges en laiton d'environ 2 mm de largeur en guise d'armature amovible
- À compléter selon les envies et besoins spécifiques de chacun

Note : le Mouciau ne possède pas de four pour la céramique. Pour la cuisson, les participants s'organisent entre eux.

Déroulé type d'une séance

Chaque séance de nu dure deux heures. Un modèle propose une pose qu'il gardera le temps d'une séquence (entre deux et quatre séances).

Progression pédagogique

La progression pédagogique proposée ci-après peut évoluer au cours de l'année pour s'adapter au rythme du groupe. Au besoin, certaines séquences feront l'objet d'ajustements.

Séquence 1 : proportion et construction

Nu assis au sol — esquisse

Objectif : apprendre à mettre en place un volume en travaillant les plans et les grands axes.

Mercredi 18 septembre

Points abordés :

- Plans / masses
- Aplombs / repères verticaux

Défi : éviter les détails, dessiner sur la terre pour construire.

Parenthèse technique : conserver sa terre, la garder humide d'une séance sur l'autre.

Mercredi 25 septembre

Points abordés :

- Proportions et axes du corps humain
- Mesurer les proportions

Défi : au cours de l'avancement du modelage, continuer à placer l'ensemble avant les détails.

Parenthèse technique : faire sécher son modelage en prévision d'une cuisson.

Séquence 2 : lire les profils

Nu assis sur un tabouret

Objectif : apprendre à construire son volume observant les silhouettes successives, repérer les endroits où la lumière dessine des profils sur la forme.

Mercredi 2 octobre

Points abordés :

- Silhouettes
- Pleins et vides

Défi : partir de la vue de profil pour gagner progressivement en épaisseur.

Mercredi 9 octobre

Points abordés :

- Transition ombre lumière / profil lumineux
- Profondeur / épaisseur

Défi : utiliser les silhouettes et profils pour corriger les vues de trois quarts.

Parenthèse technique : fabriquer de la barbotine pour recoller sa terre.

Mercredi 16 octobre

Points abordés :

- Transition ombre lumière / profil lumineux
- Détails

Défi : observer la lumière pour détailler, finir sans lisser.

Parenthèse technique : creuser et recoller son modelage pour le préparer à la cuisson ; recycler la terre.

Vacances scolaires

Séquence 3 : construction par masse

Nu allongé

Objectif : appréhender la masse par blocs, percevoir les passages d'un plan à l'autre en observant la lumière sur le modèle.

Mercredi 6 novembre

Points abordés :

- Méthode soustractive
- Changements de plans

Défi : partir d'un bloc de terre compact et travailler uniquement en retirant de la masse.

Mercredi 13 novembre

Points abordés :

- Méthode additive / colombins

Défi : repérer les formes abstraites qui structurent un volume.

Mercredi 20 novembre

Points abordés :

- Plans / modelé

Défi : trouver le détail du modelé en conservant les grands plans.

Parenthèse technique : utiliser des structures amovibles ; préparer une potence avec un axe vertical amovible pour réaliser le nu debout de la séquence 4.

Séquence 4 : anatomie — les repères osseux

Nu debout

Objectif : trouver les repères osseux sur le modèle et apprendre à les utiliser pour structurer le volume.

Mercredi 27 novembre

Points abordés :

- Repère osseux sous-cutané
- Lien os/muscle/graisse
- Articulations

Défi : tracer sur sa terre les repères osseux pour indiquer les axes du corps.

Mercredi 4 décembre

Points abordés :

- Lien bassin / fémur / colonne vertébrale
- Crêtes iliaques / contrapposto
- Centre de gravité

Défi : tracer sur sa terre les repères osseux pour préciser le déhanché du modèle.

Mercredi 11 décembre

Points abordés :

- Les membres supérieurs
- Ceinture scapulaire / clavicule / omoplate
- Pronation / Croisement du radius et du cubitus

Défi : comprendre comment l'orientation de la main influence le volume du bras.

Parenthèse technique : ralentir le séchage des extrémités fragiles du modelage.

Mercredi 18 décembre

Points abordés :

- Membres inférieurs
- Rotule / tibia / cheville

Défi : découvrir comment la structure osseuse influence les axes de la jambe.

Parenthèse technique : préparer une potence pour réaliser le portrait de la séquence 5.

Vacances scolaires

Séquence 5 : Ensemble et détails

Portrait — Travail d'après modèle ou d'après photos de références (au choix)

Objectif : traiter le visage de manière sculpturale en s'éloignant de la frontalité, apprendre à penser les détails non plus isolément, mais comme des éléments imbriqués dans un ensemble.

Mercredi 8 janvier

Points abordés :

- Axe de symétrie / plan médian

Défi : travailler l'ensemble en plaçant les plans, sans se soucier des détails.

Mercredi 15 janvier

Points abordés :

- Repères osseux du crâne
- Rappel des notions de silhouettes et de profils lumineux

Défi : découvrir qu'un visage n'est pas plat, trouver la juste profondeur de chaque élément.

Mercredi 22 janvier

Points abordés :

- Du plan à la surface courbe

Défi : trouver la structure de chaque détail ; affiner les yeux, la bouche ou les oreilles en observant des plans de plus en plus petits.

Parenthèse technique : découvertes des outils de modelage destinés aux détails.

Séquence 6 : Anatomie — quelques muscles importants pour le volume

Nu debout en appui sur support (sellette, bâton ou autre)

Objectif : Apprendre à repérer certains muscles sur le modèle pour comprendre les masses visibles sous la surface de la peau.

Mercredi 29 janvier

Points abordés :

- Muscles du cou / muscles spinaux
- Quelques muscles du torse

Défi : définir les muscles visibles en fonction de la pose.

Mercredi 5 février

Points abordés :

- Muscles des membres supérieurs
- Muscles du dos impliqués dans le mouvement du bras
- Muscles du torse impliqués dans le mouvement du bras

Défi : repérer l'omoplate et les muscles qui s'y attachent.

Mercredi 12 février

Points abordés :

- Quelques muscles des membres inférieurs

Défi : établir un lien entre la silhouette de la jambe et les muscles qui la sous-tendent.

Parenthèse technique : lisser le grain des terres chamottées.

Vacances scolaires

Séquence 7 : Anatomie — graisse et plis

Nu en position groupé

(chacun traite une partie du corps comprenant une main ou un pied)

Objectif : comprendre la dynamique des parties souples du corps afin de les structurer.

Mercredi 4 mars

Points abordés :

- Structure des parties molles

Défi : donner du dynamisme aux formes du modelage.

Mercredi 11 mars

Points abordés :

- Rapport entre structure osseuse et gras (par exemple au niveau de la paume de la main)
- Appuis / compression / pesanteur

Défi : comprendre comment les contraintes physiques influencent la forme du corps.

Mercredi 18 mars

Points abordés :

- Hanches / fessier
- Graisse sous-trochantérienne / graisse sus-trochantérienne

Défi : repérer le trochanter et les crêtes iliaques pour construire le volume au niveau des hanches.

Parenthèse technique : réaliser une patine avec de la cire et des pigments.

Séquence 8 : Dynamique des tissus

Modèle vivant avec des vêtements amples

Objectif : comprendre la structure des tissus et des drapés.

Mercredi 25 mars

Points abordés :

- Tension / étirement / vrille / compression
- Point d'accroche / tombée de tissus

Défi : repérer les points d'où partent les plis et les tracer.

Mercredi 1er avril

Points abordés :

- Plis en accordéon / en tube / en U / en angle / en arc / en spirale
- Plis cassés / interrompus / chiffonnés

Défi : lire et interpréter en volume les différentes formes de plis.

Mercredi 8 avril

Points abordés :

- Lien corps/tissus
- Nature et épaisseur de tissus

Défi : laisser deviner le corps sous le tissu.

Parenthèse technique : réaliser une patine avec de la gomme-laque et des pigments.

Vacances scolaires

Séquence 9 : Stylisation

Nu allongé (ou références personnelles pour ceux qui le souhaitent)

Objectif : découvrir comment simplifier et interpréter le vivant.

Mercredi 29 avril

Points abordés :

- Parti pris dans les formes/proportions, etc.
- Représentation / stylisation
- Étude de quelques sculpteurs du XXe

Défi : se fixer un cap, choisir un parti pris de représentation.

Mercredi 6 mai

Points abordés :

- Réalisme / abstraction
- Géométrisation
- Étude de personnages de dessin animé

Défi : commencer à interpréter les formes, prendre des libertés par rapport au réel.

Mercredi 13 mai

Points abordés :

- Fini / non-fini
- Cohérence des choix esthétiques

Défi : savoir s'arrêter au bon moment, selon l'esthétique recherchée.

Parenthèse technique : travail de la texture, avec des outils ou un système de tampons. Découverte du polissage après séchage partiel.

Séquence 10 : Développer un projet personnel

Nu ou références personnelles

(photo d'animaux ou autre pour ceux qui le souhaitent)

Objectif : Mettre en scène, s'initier à la composition pour développer un projet personnel.

Mercredi 20 mai

Points abordés :

- Croquis préparatoires / références visuelles
- Sujet / thème
- Étude de quelques exemples de l'histoire de l'art

Défi : définir son thème, choisir la meilleure manière de le mettre en valeur, réunir les références documentaires nécessaires.

Mercredi 27 mai

Points abordés :

- Composition / Axes
- Esquisse

Défi : réaliser une esquisse qui pose les intentions de composition du projet de sculpture.

Mercredi 3 juin

Points abordés :

- Mouvement
- Équilibre des masses

Défi : Mettre en place son modelage en conservant les intentions de l'esquisse.

Mercredi 10 juin

Points abordés :

- Ensemble
- Travail de la surface par touches

Défi : Terminer son travail sans le rigidifier.

Parenthèse technique : préparer et poser un engobe coloré.

Fin de l'année
