

Modelage d'après modèle vivant

Murielle Brasier Konstantas

Prérequis

Même si ce cours permet à chacun d'évoluer selon son niveau et son rythme, avec possibilité de développer aussi des projets plus personnels, il est toutefois nécessaire d'avoir de bonnes bases en modelage et/ou quelques notions du modèle vivant ou d'anatomie, en dessin par exemple, ou selon la profession exercée.

Présentation du cours

En s'appuyant sur l'observation du corps humain, ce cours propose d'en aborder sa complexité de façon spontanée, ludique et créative. Il s'agit d'exercer son regard au jeu des différents volumes, aux articulations des proportions tout en prenant confiance en son geste pour restituer à la terre un aspect vivant et dynamique. Un modèle sera présent quasiment à chaque cours. Il peut y avoir quelques séances sans modèles, par exemple d'après photo, ou imagination, ou pour les séances de patines.

Quelques séances de dessin peuvent ponctuer le programme si le besoin s'en fait sentir (dessin de volume). La diversité des modèles, des poses, des thématiques et des matériaux abordés, permet de couvrir une large palette du modelage artistique d'après modèle vivant.

Nous aborderons aussi bien le genre figuratif que le genre abstrait.

Nous disposons d'un four, et nous cuisons donc nos pièces une fois terminées. Il peut y avoir quelques séances de patines pour apporter des finitions à la pièce cuite.

Conception du modelage d'après modèle vivant

Il existe autant de manière d'enseigner le modelage, que d'enseignants, sans que l'une ou l'autre manière soit juste ou fausse, bonne ou mauvaise. Pour ma part, le modelage c'est **ce que je vois + ce que je sens + ce que je sais**.

Il s'agit d'un cours de niveau intermédiaire, donc normalement les élèves sont assez à l'aise avec les proportions.

Néanmoins, Il n'est pas utile de connaître toutes les notions d'anatomie. On va privilégier, dans ce cours, **l'anatomie intuitive**. Les connaissances académiques s'ajoutent au fur et à mesure que le besoin s'en fait sentir. Il s'agit en effet que l'élève garde intact autant que faire se peut, son ressenti, sa créativité, sa spontanéité, sa capacité d'observation, sa confiance en ses gestes et ses outils pour développer ainsi librement **sa propre interprétation du modèle**. La technique et la connaissance doivent venir soutenir, nourrir la créativité et l'imaginaire. L'accent est beaucoup mis dans ce cours sur l'importance de **l'observation, du ressenti et de l'intuition**, afin que l'élève puisse développer une certaine autonomie et se faire plaisir.

Néanmoins la technique et les connaissances de l'anatomie et des proportions sont essentielles et nous veillons donc à les intégrer au travail. Quand nous passons à l'abstraction ces mêmes connaissances sont aussi nécessaires car elles sont une base sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour partir dans d'autres univers artistiques.

Les modèles, les poses

Nous avons la chance d'avoir plusieurs modèles sérieux et motivés.

Nous disposons d'un véritable socle, assez grand et tournant, qui permet de faire tourner le modèle sans que les élèves ne bougent. Les élèves quant à eux disposent de grandes sellettes qui tournent aussi et leur permet de suivre l'évolution du modèle.

Pour le modelage, le modèle pose nu, sauf exception si nous avons besoin de travailler les drapés ou le portrait par exemple. Nous choisissons une pose qui dure 2h30 (avec une pause au milieu !) et qui est en générale assez confortable ou tout du moins tout à fait « tenable ». Nous plaçons de toute façon des petits repères pour marquer la pose, ce qui permet au modèle de pouvoir bouger si besoin et reprendre la pose. Nous avons aussi des coussins ou autres astuces à disposition pour que nos modèles se sentent « presque » comme chez eux ! Nous les chouchoutons et un grand respect leur est accordé.

Nous travaillons en général la même pose sur plusieurs séances, bien souvent plus de 4, car nous abordons des projets complexes. La pose varie selon les thématiques abordées. Pour une pose couple par exemple il se peut que nous travaillons dessus pendant 5 ou 7 séances.

Les thématiques

Le programme est en général chaque année différent, mais voici un exemple de thématiques qui peuvent être abordées tout au long de l'année:

Le portrait : portrait grandeur nature, travail sur la chevelure ou un foulard, un voile, grossissement d'un détail (bouche ou œil géant par exemple), travail sur les expressions du visage

Des parties du corps : la main, le pied, le dos, le buste, les fesses, d'une façon plus complexe que dans le cours débutant (ajout d'éléments, de drapé, pose plus complexe, taille plus importante etc..)

Le fragment

Le corps dans son entier : dans des poses plus complexes, des tailles plus importantes que dans le cours débutant, et des matériaux qui peuvent être autres que la terre

Les drapés : une pose habillée avec des drapés complexes

L'abstraction : interprétation libre d'après le modèle et/ou modelage « à la manière de » d'après photo

Le bas relief

Travail sur les rondeurs, la torsion, la tension etc.

Modelage figuratif d'après photo

Pose couple

Les patines

Et cette liste n'est pas exhaustive !

Objectifs Pédagogiques

- Exercer son regard, apprendre à observer, comprendre les proportions et la mise en place des volumes du corps humain et les restituer en modelage.
- Développer une interprétation personnelle du corps humain en faisant appel à sa créativité pour acquérir peu à peu une certaine confiance, autonomie dans son travail et éventuellement explorer l'abstraction et/ou se diriger vers des projets plus personnels.
- Maîtriser les contraintes liées à la terre : armature, conservation, évidage..
- Développer une certaine autonomie dans les finitions du modelage : réparation si casse après la cuisson, patines, socles etc.
- Et...se faire plaisir !!!

Techniques

Il existe différentes techniques de modelage (modelage à la plaque, au colombin, taille dans le bloc). Pour le modelage d'après modèle vivant, il y a globalement 2 façons de faire : soit par ajout, soit par retrait (dans la masse). Dans le cadre de ce cours, on va privilégier la première qui permet d'aller **de l'intérieur vers l'extérieur, du général** (juste quelques colombins pour la mise en place) **au précis** (tous les détails de l'ossature puis des muscles puis la peau). C'est très important de ne pas brûler cette étape ; souvent on veut aller trop vite en faisant d'abord les détails du visage par exemple, sans avoir construit le crâne et les muscles en premier. Ou alors on veut de suite modeler les pectoraux ou les seins (ce que l'on voit), sans avoir modelé la cage thoracique (ce que l'on sent/sait) ce qui donne un résultat décevant. Bien sûr, dans le cadre d'un cours loisir, nous ne passerons pas notre temps à modeler chaque os et chaque muscle ! Mais cette technique, par ajout de matière, permet tout de même de comprendre ce qu'il se passe en dessous de la couche superficielle de la peau et donc de restituer à l'objet final un caractère plus vivant et dynamique.

Matériel

La plupart du temps nous travaillerons le modelage en terre. Nous choisirons une terre chamottée. La chamotte est de l'argile cuite concassée ajoutée à la terre glaise. Cela réduit le retrait au séchage et à la cuisson et rend la terre plus solide en jouant le rôle d'armature. Ceci la rend aussi plus perméable à l'air. La chamotte varie selon la grosseur des grains. Plus le grain est gros plus la terre est chamottée.

L'argile idéale pour le modelage, en ce qui nous concerne, est une argile semi-grasse, peu et finement chamottée, par ex 0-0.2 ou 0-0.4.

Nous veillerons à choisir une terre qui peut supporter une cuisson haute température c'est-à-dire entre 1260 et 1280 d°. Chaque fin d'année nous faisons une **commande collective** avec un choix entre 2 terres ce qui permet d'éviter les accidents dus à la cuisson (voir détail ci-dessous).

Selon le planning et les souhaits de chacun, nous pourrons aussi travailler la terre auto-durcissante, le plâtre, la cire, la résine, le papier mâché, ou les techniques mixtes (terre et bois flotté ou, tourbe et plâtre par exemple).

MATERIEL INDISPENSABLE : (Surtout ce qui est en gras)

- 3 ou 4 Pain de **terre** à modeler de 10 ou 12 kg

SE JOINDRE A LA COMMANDE COLLECTIVE CAR IL NE FAUT PAS PRENDRE N'IMPORTE QUELLE TERRE (peu après l'inscription 1 mail est envoyé aux élèves). La terre sera livrée à l'école.

- 1 **fil à découper** la terre
- Des **pics** à brochette et des **cure dents** à toujours avoir avec vous
- Des **mirettes** et des **ébauchoirs** de taille et formes différentes
- 1 batte en bois pour tasser la terre (genre spatule de cuisine mais plus épaisse ; ou alors un simple morceau de bois de 40cm de longueur env. par 5cm de largeur env. et 2 ou 3cm d'épaisseur env. fait l'affaire ; les dimensions sont à titre purement indicatif juste pour vous donner une idée de ce dont il s'agit)
- Une estèque en métal
- **Des chiffons** (pour la conservation de votre travail)
- **Des sacs en plastiques** (pour la conservation de votre travail)
- **1 blouse de travail**
- **1 vaporisateur d'eau** (celui servant à nettoyer les vitres par exemple, mais les mieux sont ceux pour les plantes et le jardinage)
- Divers **outils de potier** ou outils à graver, avec petite pointe
- Pour le transport de votre terre, je vous conseille un seau ou petite **caisse hermétique** avec poignée. Une fois que votre terre sera ouverte, il suffit à chaque fois de bien refermer l'emballage plastique et de l'emballer éventuellement avec un chiffon humide.
- Facultatif : il existe une excellente **spatule métallique**, très bon outil de modelage. (chez Gerstaecker), je vous en reparlerai de vive voix. On peut aussi trouver des instruments de dentistes sur les marchés aux puces (très bien pour les détails)
- Des **pinceaux** de taille différente, à poils plutôt durs de forme carrée. Des pinceaux usés et/ou des pinceaux de cuisine conviennent très bien
- Une Gradine : très utile pour réajuster/rectifier les volumes, bien lier les volumes entre eux
- Une brosse en sanglier ou des fagots de balaie retenus ensemble par une ficelle : très utile pour lier les volumes entre eux, fondre dans la masse
- Des **clay shaper** (sorte de pinceau à embout silicone)
- Un presse ail (pour les cheveux des petites sculptures)
- Une gouge à plâtre en bois et/ou métal : idéale pour faire les ongles sur sculptures de taille moyenne à grandeur nature, ou travailler la chevelure et les plis
- Une petite **éponge**
- Un fil à plomb
- Un compas d'épaisseur de longueur 20 ou 30 cm

Pour le premier cours, venez avec l'essentiel (blouse, vaporisateur, sac plastique, tissu, ébauchoirs et mirettes) et nous reparlerons du reste en cours.

Si cela est au programme de l'année, il faudra prévoir un petit budget pour les dépenses occasionnelles comme par exemple de la cire à modeler, de la tourbe, du grillage, de la toile de jute, résine et fibre de verre si besoin etc. Mais nous en reparlerons si besoin.