

Modèle vivant

David Di Guardo

Prérequis

Ce cours est accessible aux personnes ayant une bonne pratique du dessin d'observation et qui ont déjà eu au moins une initiation au modèle vivant.

Il est particulièrement utile ici, pour bien progresser, d'avoir le goût de la géométrie et un bon coup d'œil.

Présentation du cours

Il s'agit d'un cours de dessin d'une durée de 2h30 où nous disposons, à chaque séance de la présence d'un modèle vivant.

On commence généralement par une série de croquis rapides, qui constituent une sorte de rituel en tout début de séance. C'est un des exercices de base pour s'habituer à restituer très succinctement les différentes postures du modèle, sans s'attarder sur les détails. Puis on passe progressivement à des séries de poses plus longues.

Un repos est nécessaire à mi-parcours pour le modèle, cela permet aux participants de prendre un peu de recul par rapport à leur production et d'échanger leurs impressions avec les autres élèves.

Des poses de 20 à 30 minutes sont aussi proposées, exceptionnellement elles peuvent aller jusqu'à 45 minutes, très rarement au-delà. On peut aussi reprendre une même pose après un repos pour le modèle, par exemple à la reprise de la séance.

Nous disposons aussi d'un écran où projeter des scans de planches anatomiques. Il est possible d'y voir des vidéos de tutoriels de dessin à l'occasion.

Des pièces anatomiques, rassemblées dans une vitrine, y sont visibles en permanence. Enfin des exercices en commun sont proposés, pour expérimenter de nouveaux médiums ou pour faciliter l'acquisition de techniques plus spécifiques, sans que cela soit obligatoire pour tous les élèves.

Une part d'improvisation est maintenue, pour dynamiser le cours et le rendre plus réactif à l'actualité des expositions artistiques du moment.

La spécificité du niveau, plus ou moins avancé, de chaque élève est respectée. Les propositions sont susceptibles d'évoluer en cours d'année en fonction des besoins, ou de l'envie des participants.

Objectifs Pédagogiques

Approfondir les techniques de base du dessin.

Progresser dans la phase de la mise en place, de la construction.

Se familiariser avec les notions de perspective liées au dessin d'observation.

Expérimenter des médiums différents, puis choisir ceux qui conviennent le mieux à son expression personnelle.

Exercer son regard, apprendre à observer, à ressentir, et à restituer sa vision par le moyen du dessin.

Le rôle des sens, de la perception visuelle mais aussi tactile comme mode de prise de connaissance du réel sera mis en question.

Techniques

- le trait
- le dessin linéaire
- la mise en valeurs avec le crayon tendre
- le dégradé (avec des coups de crayon à peine perceptibles) ou l'ombre classique par les hachures, les contre-hachures
- le crayon pastel blanc ou l'acrylique blanche sur papier noir
- les études sur papier mi-teinte
- le crayon pastel sanguine
- le fusain
- le lavis pour les élèves intéressés.

Matériel

Carnet de croquis A3 ou A2, ou bloc de papier plus épais (200g) – crayons graphite : de 2H jusqu'à 4B ou 6B – gomme blanche de bonne qualité, gomme mie de pain, taille-crayons – crayons fusain – crayon pastel blanc – crayon pastel sanguine – fixatif en spray – estompes – affûtoir – bon cutter – feutre liner waterproof – pinceaux