

Modelage d'après modèle vivant

Murielle Brasier Konstantas

Prérequis

Ce cours permet à chacun d'évoluer selon son niveau et son rythme. C'est un cours débutant en modelage, mais avoir suivi les cours d'initiation 1 et 2, ou des cours de dessin d'après modèle vivant est un plus.

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.

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 (principalement la terre mais ce peut-être la cire, le plâtre etc.) , permet de couvrir une large palette de modelage artistique d'après modèle vivant. Nous aborderons le genre figuratif et éventuellement 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 fautive, bonne ou mauvaise. Pour ma part, le modelage c'est **ce que je vois + ce que je sens + ce que je sais**.

Il n'est pas utile dans un premier temps de connaître toutes les notions d'anatomie. On va privilégier, dans ce cours, **l'anatomie intuitive**. Les connaissances académiques viendront se rajouter 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 ainsi développer 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 essayons en général de prévoir quelques séances pour un travail purement académique, étapes par étapes.

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 permettent 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. Ce peut être une pose allongée ou assise, rarement debout. La pose varie selon les thématiques abordées.

Les thématiques :

Pour ce cours débutant, nous commencerons par une observation du modèle, avec quelques notions d'anatomie et de proportion. Puis nous nous familiariserons avec les outils et la terre avec quelques notions théoriques et par quelques exercices basiques, avant de se lancer (probablement dès la 2ème ou 3ème séance) dans un modelage complet.

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 entier de taille moyenne, grossissement d'un détail (bouche ou œil géant par exemple), ou portrait en bas relief
- Des partie du corps : la main, le pied, le buste, les fesses etc.
- Le corps dans son entier dans une pose simple
- Les drapés : une pose habillée avec peu de plis (une robe, un pantalon par exemple dans une pose simple)
- L'abstraction : interprétation libre ou orientée (sur le cubisme ou les disproportions par exemple) d'après le modèle
- Le bas-relief
- Travail sur les rondeurs, la torsion, la tension etc.
- Modelage figuratif d'après photo

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.

Prendre confiance dans ses gestes, dans les outils, et dans le « répondant » des matériaux

Se familiariser avec les contraintes de la terre : armatures, conservation, évitage..

Se familiariser avec les finitions du modelage : réparations si casse après la cuisson, patines et, éventuellement, socles

Trouver peu à peu son style, sa propre signature

Et...se faire plaisir !!

Techniques

Il existe différentes techniques de modelage (modelage à la plaque, au colombin, modelage par ajout de matière, 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 mais que l'on ne voit pas forcément ou que l'on devine) 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 impérativement à choisir une terre qui peut supporter une cuisson haute température c'est-à-dire entre 1260 et 1280 d°. Chaque fin d'année scolaire, nous faisons une **commande collective** pour l'année suivante avec un choix de 2 terres ce qui permet d'éviter les accidents dus à la cuisson. Peu après l'inscription, les élèves sont informés de cette commande. Pour les nouveaux inscrits, s'inscrivant en septembre, on trouve toujours le moyen de s'arranger.

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

Pour le 1er jour il faut avoir votre terre (qui sera normalement sur place (cf ci-dessous), des chiffons et sacs en plastique, des ébauchoirs et mirettes, une blouse de travail, 1 vaporisateur d'eau (ceux pour le jardinage par ex.)

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. Une petite mirette en métal est très utile pour les détails d'un petit visage.
- Divers outils de potier ou outils pour modelage. Un petit set à manucure peut être très utile (contient de petits outils métalliques très intéressants pour des modelages petits et précis)
- 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 estèpe 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)
- **Ruban adhésif** (utile pour marquer votre nom sur l'emballage de votre travail)
- Divers outils de potier ou outils à graver
- 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. Elle pourra rester à l'école.
- Facultatif : il existe une excellente spatule métallique, très bon outil de modelage. (chez Gerstaecker), je vous en parlerai 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
- 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