

- Dessin anatomie

Jacquin Zoé

Objectifs

Le cours de « dessin, anatomie » vise à développer les connaissances fondamentales nécessaires au dessinateur pour s'approprier la forme humaine, en l'occurrence l'observer et comprendre sa mécanique et sa plastique, pour au final la reproduire dans toutes les postures et points de vue.

La partie théorie anatomique se focalise sur :

- la charpente humaine, le squelette en général et l'ossature en local
- la musculature, son rôle et les actions des muscles
- le rôle des articulations dans l'exercice d'un mouvement
- les modifications physiques imposées par la musculature lors de mouvements et leurs conséquences sur la plastique de la posture.

Cette approche doit permettre au dessinateur de s'approprier un savoir propice au développement de ses savoir-faire qu'il valorisera dans le cadre de son travail personnel d'atelier.

Le public cible de cette formation est large car il s'adresse autant aux dessinateurs, peintres, sculpteurs qu'aux étudiants désireux d'exercer leurs compétences dans les domaines de l'animation ou du jeu vidéo nécessitant une modélisation anatomique de personnages.

Des mises en situation de recherche et des applications concrètes visant à stimuler l'esprit d'investigation et la curiosité de l'étudiant, l'amèneront à intégrer ses connaissances anatomiques théoriques lors des travaux pratiques de dessins.

Au terme de la formation,

Savoirs

L'étudiant sera capable :

- De restituer les termes propres à l'anatomie humaine et d'utiliser le vocabulaire spécifique de la discipline.
- D'utiliser ses connaissances théoriques pour nourrir sa pratique.
- D'associer formes plastiques et groupes musculaires.

Savoir – faire

L'étudiant sera capable :

- D'affiner son observation tout en cherchant à comprendre ce qu'il voit.
- De réaliser un dessin documentaire d'après un squelette, un écorché 3D ou un document du type photo et croquis.
- De dessiner la morphologie de différents modèles en faisant preuve d'une connaissance des différents repères osseux et musculaires.
- De faire appel à sa mémoire visuelle et recourir à ses images mentales personnelles pour modéliser et reproduire une posture humaine.

Contenu

Le corps humain sera étudié au départ de position anatomique en l'observant dans un plan vu de face, de dos ou de profil. Ensuite, l'observation sera étendue jusqu'à l'analyse 3D à partir de multiples points de vue.

Chaque partie du corps humain sera ensuite détaillée en respectant l'ordre descriptif ossature – muscles.

Seront abordés, le tronc, la tête et le cou, les membres supérieurs et les membres inférieurs.

Le plan du cours

Toute partie théorique sera immédiatement suivie d'une partie pratique d'intégration par le dessin.

La partie théorique composée

- -Du dialogue pédagogique théorique soutenu par des supports visuels multiples : photos, illustrations, croquis, programme de visualisation 3D du squelette et d'écorché de partie du corps humain.
- -De la distribution de planches anatomiques.
- -De partages de liens et de références bibliographiques.

La partie pratique centrée sur la réalisation

- De dessins d'après un squelette ou de parties osseuses localisées dans le corps humain.
- De dessins d'après l'écorché de Houdon et d'autres plâtres.
- De dessins documentaires d'après les maîtres de la référence.
- De dessins d'après modèles.
- De travaux à domicile pour entretenir l'intérêt et l'attention sur l'étude anatomique.
(Ex : recherches de documentations, de planches anatomiques ... ou explorations individuelles plus approfondies de sujets).

Avertissement

La copie de dessins existants pour les besoins de la formation est autorisée mais leur publication sur une quelconque plateforme de diffusion est strictement interdite.

Prérequis

- Connaissances de base des proportions humaines.
- Les systèmes de mesures en dessin (axes, rapports de proportions, points de repères, observation des espaces négatifs, ...), et de perspective.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Carnets de croquis

L'étudiant sera tenu de réaliser deux carnets, groupés ou non :

- L'un dédié à l'étude de l'anatomie sous formes de planches,
- L'autre destiné aux croquis de modèle ;

> De format A4 et / ou A3 ; utiliser un papier mat, au grain relativement homogène et assez épais (au moins 100 gr/m²).

Le ou les carnets rassembleront les épreuves d'anatomie, les annotations importantes issues du cours théorique, ainsi que les croquis réalisés au cours.

Remarque : si les deux carnets sont groupés, assurez-vous qu'il soit assez épais en termes de nombre de pages.

L'organisation des carnets est libre et peut varier au fil de la formation, mais une personnalisation est souhaitée, tenant compte des réalités pratiques de terrain (contrainte de temps et d'espace).

L'utilisation de codes de couleurs est vivement conseillée pour différencier les muscles entre eux et leur fonction mais aussi elle sera une grande aide pour la mémorisation.

Apprentissage par la théorie et par le dessin - Types de dessins

(Études qui peuvent être réalisées dans des techniques variées).

- -Les dessins d'épreuves anatomiques
- -Les dessins de synthèse des groupes musculaires.
- -Enfin, le modèle vivant avec référence à la synthèse des formes et structures anatomiques.

Bibliographie

- L'anatomie pour les sculpteurs, Uldis Zarins / Sandis Kondrats. Eyrolles, 2014.
- Le dessin anatomique classique, Valérie L. Winslow. Ed. Vigot. Octobre 2014.
- Michel Lauricella.
 - Morpho, Eyrolles. 2014.
 - Morpho, formes articulaires, fonctions musculaires. Eyrolles, 2019.
 - Morpho, Squelette, repères osseux. Eyrolles, 2019.
 - Morpho, Graisse et plis de peau, Eyrolles, 2018.
 - Morpho, Formes synthétiques, Eyrolles, 2019.
 - Morpho, Mains et pieds, Eyrolles, 2019.
 - Morpho, XXL, Corps bodybuildés, 2020.
- Anatomie pour l'artiste. Sarah Simplet. Ed. Dessain & Tolra. Octobre 2002.
- Anatomie artistique, Jeno Barcsay. Imprimerie universitaire, Budapest, 1973.
- Color Atlas of human anatomy, R.M.H. McMinn & R.T. Hutchings. Printed by Smeets-Weerts, Holland, 1977.

Logiciels et applications

- Anatomie pour l'artiste, programme de visualisation 3D. Application pour pc et Androïd.
- Enseigner l'anatomie en 3d <https://www.youtube.com/channel/UCHKIhyLLAxFA69nO0NK9wPA>

Mode d'évaluation pratique

L'évaluation formative (en cours de formation) aura pour but d'éveiller l'implication présenteielle de l'étudiant (apport personnel, réactivité, créativité entre autres) et de provoquer des déclics chez lui.

-L'évaluation porte sur les dessins réalisés au cours ainsi que les travaux réalisés à domicile d'après les planches proposées et / ou libres.

L'ensemble des planches sera présenté sous forme de carnet.

-La présentation sera soignée et aura une part importante.

L'évaluation sommative (en fin de cursus).

Pondération sur 100. Le seuil de réussite est fixé à 50 / 100.

-Notions théoriques : 20.
Relevés de planches anatomiques.

-Carnet : 60.
Carnet avec les dessins de planches anatomiques et annotations, évaluation de la progression des croquis d'après modèle.

Implication présentielle : 20.
(remarque : toute absence non justifiée sera prise en compte.)

4 crédits - pas de 2e session

Critères de réussite

L'étudiant a réalisé les travaux en atelier et à domicile.

-L'étudiant a suivi les cours avec régularité.

-Les épures anatomiques démontrent sa capacité d'apprentissage et de mémorisation de la morphologie humaine.

-L'étudiant applique la théorie par la pratique du dessin d'après modèle et progresse en montrant sa capacité à corriger ses erreurs.

-L'étudiant respecte raisonnablement les délais.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours