

- Dessin anatomie Raets Corentin

Objectifs

Améliorer son niveau en dessin par une meilleure maîtrise du corps humain

- Entraîner son œil à mieux percevoir la réalité et la transmettre plus fidèlement avec spontanéité.
- Démystifier l'anatomie humaine et regrouper une somme de connaissances, avec comme but final de voir s'améliorer ses dessins d'après nature comme ceux d'imagination.
- Augmenter sa capacité à donner vie aux attitudes, à donner du mouvement, et une meilleure représentation des volumes complexes en 3 dimensions.
- Muscler sa mémoire visuelle, la compléter d'une large bibliothèque mentale d'attitudes, d'actions, de diverses morphologies, booster ainsi son imagination.
- Dessiner plus vite et avec plus d'assurance, découvrir via les autres et soi même, de nouvelles manières de dessiner.
- Développer sa capacité à auto-évaluer sa production pour devenir son propre coach et continuer à évoluer en autonomie.

Au terme de cette formation les étudiants devront être capable de :

- D'après un modèle nu, pouvoir imaginer et redessiner avec précision son squelette ainsi que ses muscles (écorché) et les annoter sous forme de planche anatomique.
- Produire une quantité de dessins d'observation sur le vif, représentant la forme humaine avec précision, justesse de proportions et subtilités de volume.
- Faire preuve d'une capacité d'auto-évaluation objective et constructive de sa production.

Prérequis :

- Être motivé par l'apprentissage de la forme humaine
- Aimer dessiner d'observation (et d'imagination)

Contenu

- Mise en place d'une routine de pratique du dessin d'imagination après séance pour fixer les apprentissages du jour.
- Exercices et techniques pour améliorer votre perception. Dessiner avec le cerveau droit. Regarder < Percevoir
- La perspective est partout : les volumes organiques n'y échappent pas. Techniques propres à l'observation et la représentation de celle-ci. Vous verrez en même temps une amélioration dans vos croquis de volumes organiques comme les voitures, avions, objets etc.
- Développement de votre mémoire visuelle par des exercices spécifiques.
- Les proportions du corps, en fonction du sexe et selon différents principes
- Dessin, dessin, dessin. Variété de modèles vivants.
- **Le squelette**
- **Les muscles**
- Leurs noms, fonctions mécaniques, volumes, et leur manifestation en surface. Exploration en détails et en croquis rapides. modèles en résine et en 3D (logiciel). Constitution d'un savoir solide, que vous pourrez intuitivement transposer sur l'ensemble des mammifères que vous dessinerez, ainsi que sur des créatures imaginaires par exemple.

- Les mains, pieds, le visage, les masses adipeuses.
- ...

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le premier tiers de chaque séance débute par une partie analytique & théorique de l'anatomie, suivie d'une partie pratique, sur modèle vivant.

- Partie analytique : Exploration active. Comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur pour expliquer ce qui se voit à l'extérieur. On soulève des questions et on cherche les réponses ensemble. Découverte du squelette, des écorchés, observation en détails avec un écorché 3D interactif projeté sur écran, schémas anatomiques, manipulations tactiles.
- Partie théorique : Vous constituez vos planches anatomiques, dessins d'observation précis des modèles en résine, synthèse de vos observations, augmentées au fur et à mesure par une variété de fiches données en cours. L'étude à domicile après le cours est indispensable.
- Partie pratique : Dessin d'observation sur le vif de modèles nus, intervalles rapides. Observation des manifestations concrètes des concepts théoriques vus juste avant. Les séances de dessin rapides sont rythmées par des exercices qui visent à créer des déclics et développer vos capacités. Je garde un œil sur votre production et pousse à aiguiser au mieux vos sens et votre esprit critique :

Évaluation formative, continue

Votre capacité à **vous auto-évaluer** efficacement et objectivement va déterminer la façon dont vous serez capables de continuer à progresser par vous-même après le cours, c'est le levier principal que nous utiliserons.

Vous profiterez régulièrement d'une émulation de groupe lors de mises en commun de vos croquis : affichage et réflexion collective, ouverte et constructive.

L'échange prof-élève est continu et personnalisé, pour vous orienter en direct, mais vise à l'autonomie et à l'émancipation.

Bibliographie

Le tout récent livre Stonehouse's Anatomy sera bientôt traduit en français et dispo en septembre 2022 à la bibliothèque.

- **Stonehouse's Anatomy**. Jeonghyun Seok. Ed Superani. 1e éd Mai 2020.
- **L'anatomie pour les sculpteurs**. Uldis Zarins. Ed Eyrolles. 2018.
- **MORPHO**. Michel Lauricella. Ed. Eyrolles. 2014.
- **ANATOMY for 3D artists**. 3D total. Ed 3D total publishing. 2015
- Stan Prokopenko https://youtube.com/playlist?list=PLtG4P3lq8RHFBVaruf2JjyQmZJH4__Zv
- Université de Lyon <https://youtube.com/user/Anatomie3DLyon>
- **Will Weston**. Online figure drawing classes.
- **Anatomie pour l'artiste**. Sarah Simblet. Ed Dessain et Tolra. Juin 2014.
- **Anatomie 3D pour l'artiste; Muscle premium**, Apps pour Ipad et Android.
- **Anatomy of facial expressions**. Uldis Zarins. Ed Anatomy Next. Jan 2014.
- **Z-Brush for 3D artists**. Ryan Kingslien
- **FORCE Dynamic Life & compagnon**. Michael Mattesi. CRC press. 2019
- **Figure Drawing**. Michael Hampton. Ed Michael Hampton. 2010
- **Framed Perspective 2**. Marcos Mateu-Mestre. Ed DesignStudioPress. 2016
- **L'étude du corps humain**. Gottfried Bammes. Ed. Dessain & Tolra. 1991.
- Pdfs de la série **Art Models life nudes for drawing and sculpting**. Maureen Johnson. Ed Live model books. 2006 - 2012.
- **Drawing dynamic hands**. Burne Hogarth. Ed Waston-Guptill. 1988

- **Visible Bodies.** Dr. Gunther Von Hagens. Catalogue de l'exposition.
- **Constructive Anatomy.** George Bridgman. Ed Fifteen Shillings net. 1920
- **Figure drawing for all it's worth.** Andrew Loomis. 1943. Dispo partout en pdf sur le web.

Mode d'évaluation pratique

En cas de force majeure, avec l'accord de la Direction, la fiche ECTS peut être modifiée en cours d'année. Dans ce cas l'enseignant notifie la modification aux étudiants par l'envoi d'un mail.

Évaluation certificative

Votre évaluation finale tiendra compte de votre implication (les présences en font partie), de votre progression au fil de la formation, complétée par une épreuve lors de la session d'examens.

L'épreuve est adaptée en fonction des conditions sanitaires et du groupe, sur décision collective. Elle sera axée sur votre capacité à démontrer concrètement vos nouvelles connaissances en anatomie, par le dessin et l'annotation de termes anatomiques précis.

Pondération sur 100 :

- 20 pour l'examen
- 60 pour le travail effectué en classe et à domicile
- 20 pour les présences

Seuil de réussite: au moins la moitié.

Les cours à choix ne disposent pas de seconde session.

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