

- Dessin, anatomie Bruyninx Isabelle

Objectifs

Introduction et objectifs :

Ce cours à choix est basé sur les connaissances théoriques mais aussi pratiques du dessin d'anatomie humaine. Exercice incontournable pour les dessinateurs, peintres, sculpteurs mais aussi, pour les artistes qui travaillent dans les domaines d'animation, modélisation, jeu vidéo. Toutes utilisations de la figure humaine via le croquis d'observation sont motivées par l'esprit de recherche et de curiosité.

Au terme de la formation, les étudiants devront être capables de :

- Savoir réaliser des croquis d'attitudes dans un temps imparti avec accélération des temps de pose pour croquer rapidement. DRILL EN CROQUIS.
- Savoir réaliser des dessins documentaires d'après des maîtres dans la référence. La copie de dessins existants pour les besoins de la formation est autorisée. Pas de publication des dits-dessins sur forums et plateformes de diffusion.
- Connaître la théorie de l'anatomie artistique et pratiquer par le dessin sa mémorisation (ramener le corps à des mesures simples et mémorisables).

REGARDER :

Acquérir le coup d'œil par la structuration de l'observation. Etablir des rapports de grandeur, de position, de correspondance, de couleurs... entre les éléments observés pour comprendre l'objet, le sujet.

1. Nourrir la mémoire. Observer dans la perspective de mettre en formes et rapports de formes en mémoire afin de pouvoir les restituer en leur absence.
2. Observer par comparaison les différents éléments simples.
3. Situer dans l'espace sa propre position et celle du sujet à dessiner.
4. Prendre conscience de l'espace scénique, de la hiérarchisation des plans, du cadrage.
5. Consolider la précision et la rigueur d'observation.

CONNAITRE :

Inscrire les phénomènes dans la mesure du temps et de l'espace. Décrire l'enchaînement de la vie des formes.

1. Exprimer clairement sa pensée pour communiquer. User d'un vocabulaire précis à l'égard des techniques employées.
2. Utiliser les connaissances acquises en anatomie artistique initiation pour structurer l'observation du modèle vivant. Etre à l'aise avec les parties fondamentales et importantes de l'anatomie afin de pouvoir dessiner un homme ou une femme de n'importe quel âge et dans n'importe quelle position.

Contenu

Contenu du cours.

PREPARATIFS :

1. matériel adéquat et opérationnel. Tailler le crayon, utiliser la planche comme outil de mesure. Savoir dessiner en situation de

croquis : La posture du dessinateur assis et debout.

LA MISE EN PAGE ET LES TRACES :

1. Tracés en croquis (esquisse, dessin, valeurs et couleurs, composition). Développement d'un croquis en utilisant les tracés légers d'esquisse puis de dessin et de valeurs.
2. Mettre en page avec le choix d'une occupation intéressante du format par le sujet soit en privilégiant l'espace du format, soit par le cadrage du sujet en entier ou en extrait par le zoom. Utilisation de la règle des tiers.

LA PERSPECTIVE EST PARTOUT :

1. Entretenir les connaissances et applications de perspective sur les objets et les utiliser sur le personnage dans ses postures et en rapport à l'espace 3D qui l'entoure.
2. Observation des espaces négatifs.
3. Continuer les exercices de croquis d'ambiance et de perspective d'architecture (voir initiation, niveau Bac 1). Jongler avec les perspectives à 1, 2 et 3 points de fuite dans les espaces intérieurs comme extérieurs.

ET L'ATLAS D'ANATOMIE :

1. Réaliser un atlas d'anatomie à travers un Art Book, c'est s'éduquer à une habitude de vie, à une certaine rigueur, à un travail sur l'instant. Au début, on se force un peu puis petit à petit on s'habitue, on y prend goût et ensuite on ne peut plus s'en passer. Format A4 est idéal (meilleur rapport transport/support). On peut aller jusqu'à l'A3 (plus grand, manipulations plus difficiles). Des carnets de croquis, il en existe probablement autant que d'utilisateurs. Ils finissent toujours par se personnaliser. Orienter votre choix vers un papier mat, au grain relativement homogène et assez épais (au moins 100 gr/m²). Prévoir de compléter votre atlas par un 2e book car le travail fourni sera le reflet de votre investissement continu dans la volonté de progresser et d'apprendre.
2. Les dessins d'épures seront soit d'après modèles en 3D, soit en modèles documentaires.
3. Les croquis de mémorisation seront le fruit des 2 types d'épures.
4. Travailler la mémoire des groupes de muscles et structures principales du modèle nu. Utiliser les points remarquables sur le croquis d'après modèle dès l'esquisse.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Apprentissage par le dessin - Types de dessins :

Les croquis rapides (drill).

Les dessins d'épures anatomiques (études de valeurs dans les techniques variées).

Les dessins de mémorisation.

Le modèle vivant avec référence à la mémorisation des formes et structures anatomiques simplifiées.

Bibliographie

Bibliographie – Ressources :

Enseigner l'anatomie en 3d (version longue)

<https://www.youtube.com/channel/UCHKIhyLLAxFA69nO0NK9wPA>

Les articulations.

https://www.youtube.com/watch?v=_9YcR-p-gEM

- Cours de JP Deneubourg et A. Lefèvre. Anatomie artistique de l'homme. Saint Luc Tournai.
- Anatomie artistique. Version 1.4. Bernard Minguet.
- Anatomie artistique. Pascale Auvray.
- Comment dessiner l'anatomie du corps humain. José M. Parramon. Ed. Bordas/. 1984.
- Le dessin anatomique classique, Valérie L. Winslow. Ed. Vigot. Octobre 2014.
- Michel Lauricella. Ed. Eyrolles. 2014.
- Dessiner le modèle vivant. Joseph Sheppard, Ed. Vigot. Aout 1998.
- La fascination de l'authentique. Dr. Gunther Von Hagens. Catalogue de l'exposition.
- Mouvements de musculation. Frédéric Delavier. 4e édition. Ed Vigot. 2005.
- L'étude du corps humain. Gottfried Bammes. Ed. Dessain & Tolra. Mai 1991.
- Anatomie pour l'artiste. Sarah Simplet. Ed. Dessain & Tolra. Octobre 2002.
- Nouvelle anatomie artistique. Dr Paul Richer.
- Anatomie constructive George Bridgman.
- Andrew Loomis anatomy.
- C'est pas sorcier. Le squelette. Les sorciers tombent sur un os.
- Visible Body, atlas 3D , skeleton, muscle. Applications pour Ipad et Androïde.

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