

- Dessin, anatomie - niveau 1 Bruyninx Isabelle

Objectifs

Ce cours à choix est basé sur les connaissances théoriques mais aussi pratiques de l'anatomie humaine pour les artistes.

La matière est rigoureuse. Le dessin d'anatomie se différencie du dessin d'après modèle vivant par l'intérêt porté sur l'éveil minutieux du sujet observé.

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 :

- 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.
- Mieux observer ce qui se voit, les apparences de la morphologie extérieure éclairée par une gouverne avertie.
- Fournir une somme de connaissances de l'anatomie, la morphologie humaine en la dessinant, activation progressive de la mémoire visuelle.
- Utiliser le vocabulaire spécifique à la discipline. Restituer sur schémas aveugles les termes propres d'anatomie humaine.

Contenu

Le corps humain est étudié sous les aspects permanents au départ de la position anatomique. Qualités figuratives de proportions, crâne, tête, segments du corps, structures, étude du squelette et insertion de l'appareil musculaire sur le locomoteur, structurants le corps.

Les positions, attitudes et l'expressivité du mouvement seront étudiées dans la 2e partie du cours, niveau approfondissement.

Plan du cours :

Une information théorique sera suivie d'une pratique de mémorisation par le dessin.

La partie théorique : Explicatifs oraux sur base d'un support visuel (diaporama) et en référence au squelette et écorché. Distribution de planches anatomiques. Support du cours bientôt disponible sur le site Intranet de l'école.

La partie pratique :

1. Dessins d'après le squelette et pièces osseuses autonomes.
2. Dessins d'après l'écorché de Houdon et d'autres plâtres.
3. Dessins documentaires d'après les maîtres de la référence.
4. Dessins d'après modèles en fin de parcours.
5. Travaux à domicile pour garder l'étude anatomique en éveil et démontrer votre savoir faire en termes de relevés anatomiques. Travaux documentaires essentiellement au départ de planches proposées ou libres. Prouver ainsi vos acquis.

Les prérequis :

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.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le portfolio d'anatomie :

Réaliser un portfolio d'anatomie au format A3 :

- soit 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. 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).
- Soit par un portfolio.
- Le support rassemblera les épures d'anatomie ainsi que les annotations importantes exportées du support théorique.

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

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

Les dessins de synthèse des groupes musculaires.

Enfin, le modèle vivant avec référence à la synthèse des formes et structures anatomiques.

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 Android.

Mode d'évaluation pratique

L'évaluation porte sur les dessins réalisés en atelier ainsi que les épures réalisées à domicile. Relevés d'après planches proposées ou libres.

L'ensemble des planches sera présenté à l'examen sous forme de portfolio. La présentation est importante à soigner.

Pondération sur 100.

Examen théorique : 20.

Relevés d'examen : 10. Pour la théorie et les relevés : dessins aveugles, questionnaire.

Portfolio : 50. Portfolio avec les planches anatomique et annotations telles que représentées dans les atlas d'anatomie.

Présences : 20

Les présences seront contrôlées régulièrement, toute fréquentation irrégulière sera tenue en compte dans l'évaluation finale.

Les chapitres non vus seront perdus et donc à récupérer d'une façon ou d'une autre.

Critères de réussite :

L'étudiant doit réaliser les travaux en atelier et à domicile. Suivre le cours avec régularité.

Les épures anatomiques doivent refléter sa capacité d'apprentissage et de mémorisation. D'appliquer la théorie par la pratique du dessin. Mémorisation progressive de la morphologie humaine.

Délais à respecter. Travaux journaliers.

Le seuil de réussite est à 50 / 100.

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