

- Dessin, anatomie - approfondissement 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 :

Mémoriser la carte du modèle :

- Fournir une somme de connaissances de l'anatomie, la morphologie humaine en la dessinant, activation progressive de la mémoire visuelle par la tenue d'un petit carnet de croquis A5 pour l'étude de la synthèse des formes anatomiques. Carnet qui devra être présent à chaque séance ainsi que le livre Formes synthétiques de Michel LAURICELLA. Editions Eyrolles.
- Utiliser le vocabulaire spécifique à la discipline. Restituer sur schémas aveugles les termes propres d'anatomie humaine.

D'après modèle vivant et / ou sur base documentaire au départ de dessins de grands maîtres.

- Le modèle vivant est l'application de l'anatomie statuaire du niveau 1 en faisant évoluer les positions statiques en attitudes avec l'expressivité du mouvement.
- Aborder le modèle sur des formats différenciés, grandeurs différentes et papiers adaptés.

Contenu

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. Niveau 1.

Pour le niveau 2 : l'attitude et le mouvement sont les bases de ce niveau d'étude.

Les synthèses anatomiques et de perspective sont à mémoriser.

Utiliser les mémorisations pour le dessin carte du modèle – croquis fulgurants.

Le grand format aborde les techniques plus nuancées pour l'étude des valeurs, des modelés, de l'attitude.

Essentiellement du modèle vivant nu.

Plan du cours :

Rappel de la théorie sur base du portfolio réalisé au niveau 1.

La partie pratique :

- Dessins de synthèse d'après MORPHO de Michel Lauricella. Editions Eyrolles.
- Dessins d'après modèles avec les attitudes et expressions du mouvement.
- Croquis rapides (fulgurants) et poses « longues ».

Les prérequis :

Anatomie – niveau 1. Connaissances théoriques et d'observation. Planches d'anatomie.

LA PERSPECTIVE EST PARTOUT :

- 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.
- Observation des espaces négatifs.
- Les bases théoriques et pratiques d'anatomie niveau 1.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Méthode d'enseignement et d'apprentissage.

Le portfolio d'anatomie :

La réalisation du portfolio d'anatomie niveau 1 sera l'outil indispensable pour aborder le niveau 2. Cela est déjà fait, passons à la suite... .

Carnet de croquis A5 pour la carte du modèle :

La présence d'un petit carnet A5 pour élaborer la carte du modèle est un document indispensable pour aider la mémoire visuelle d'entrer en action.

Livre de Michel LAURICELLA – Morpho – formes synthétiques. Editions Eyrolles. Aout 2017.

Carnet à spirales de type Canson (couverture orange) - Feuilles A3 attachées.

Réalisation de dessins en croquis rapides, référence à la synthèse de Michel Lauricella et à la mémorisation de la carte du

modèle (carnet de croquis A5). Grâce aussi à la présence du Spiderman (nom du mannequin qui n'est pas en bois).

Le grand format. A1. Papier dessin à grain léger (240 gr/m²). Canson. Évitez le STEINBACH !!! Horreur absolue pour la technique du fusain.

Le dessin en grand format, permet d'asseoir les acquis sur un support et une durée de réalisation plus en profondeur. C'est la maîtrise d'observation et travail d'approfondissement qui sont valorisés dans cette série de dessins. Attention, les modèles ne sont pas de plâtre. Les prérequis ci-dessus vont améliorer l'écriture rapide du modèle en poses « longues ». Compter 20, 30 ou 40 mn maximum par pose pour le dessin grand format.

La technique utilisée est principalement le fusain tendre qui est la plus adaptée en termes d'efficacité et d'efficacé.

Définition efficacité : relatif à l'efficacité mais se rapporte à la relation entre les objectifs atteints et les ressources utilisées pour les atteindre.

Etre efficace revient donc à obtenir de bons résultats ou atteindre les objectifs en utilisant le minimum de ressources.

Une personne efficace n'est pas forcément efficace.

Une personne atteignant les objectifs qui lui sont fixés mais en utilisant plus de ressources que prévu est efficace mais pas efficace.

Au contraire, si elle respecte les limites du budget mais n'atteint pas ses objectifs, ou met plus de temps que prévu à les atteindre, elle sera efficace mais pas efficace.

Source : <https://business.toutcomment.com>

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.

Mode d'évaluation pratique

L'évaluation porte sur les dessins réalisés en atelier. Sur chevalet essentiellement (si le nombre est suffisant à l'atelier, ce n'est pas gagné !)

L'ensemble des planches sera présenté à l'examen sous forme de farde (pas de rouleau). Les techniques abordées seront proportionnelles aux formats imposés.

A5 (10 X 14,8 cm), A3 (29,7 X 42 cm) et A1 (59,4 X 84,1cm).

Pondération sur 100 points.

Observation rigoureuse et en synthèse en croquis rapides : 40 points.

Dessins épures grand formats - techniques diverses (sanguine, fusain, pierre noire, etc) : sur 40 points.

Présences : sur 10 points

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

Présentation dans une farde adaptée : 10 points.

Critères de réussite :

L'étudiant doit réaliser les travaux en atelier Suivre le cours avec régularité est le gage de réussite.

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.

Soin dans la présentation.

Délais à respecter.

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