

Sculpter un corps humain

Posture Lotus

MODULE 1

Par Cathy Prungnaud
Auteure du site mainsdanslaterre.com

Introduction

Sculpter un corps humain est une expérience en modelage à la fois extrêmement difficile et incroyablement gratifiante. Ce processus ne repose pas sur le hasard ; il exige un équilibre délicat entre la maîtrise technique requise pour manipuler la matière et l'abandon nécessaire à la créativité. L'argile, matière première de votre œuvre, demande une compréhension profonde de ses propriétés ainsi qu'une capacité à la modeler selon votre vision.

Même en suivant les instructions d'un modèle comme celui décrit dans ce livre, chaque sculpture que vous réalisez sera unique. Votre œuvre sera imprégnée de votre individualité, empreinte de vos désirs, de vos aspirations et de vos rêves, tout autant que de vos peurs et de vos doutes. Il est vital de se concentrer sur le plaisir de chaque moment présent pendant que vous sculptez.

À mesure que vous accumulerez de l'expérience, vous vous poserez de moins en moins de questions. Vos mains, votre corps et votre esprit finiront par intégrer le savoir-faire nécessaire. Finalement, il ne restera plus que le bonheur pur de créer, une joie qui survient quand la technique devient une seconde nature et que l'art prend véritablement vie.

Le choix de la posture

Choisir la posture adéquate pour une sculpture est une étape cruciale dans le processus créatif. Voici quelques conseils approfondis pour vous guider dans votre choix.

Trouver un modèle

Avant tout, il est essentiel de disposer d'un modèle. Reproduire fidèlement un corps humain demande une observation précise. Vous pouvez trouver des inspirations en ligne, collecter des images de magazines, ou même assembler une collection personnelle de références. Si vous avez déjà réalisé des sculptures, envisagez de revisiter ces œuvres. Pour ceux ayant accès à des

ressources plus directes, comme un cours de modèle vivant, profitez de cette opportunité pour étudier le corps humain dans son dynamisme et sa variété.

Sculpture en trois dimensions

Contrairement à la peinture, la sculpture implique de penser et de créer en trois dimensions. Avant de commencer à modeler l'argile, prenez le temps de vous familiariser avec votre modèle. Visualisez toutes ses faces et envisagez d'effectuer des recherches anatomiques pour comprendre les détails du corps humain et mieux les reproduire.

Manipulation et fragilité de l'argile

L'argile, bien que très plastique lorsqu'elle est humide, devient fragile une fois sèche et cuite. Il est donc crucial de choisir des postures qui minimisent le risque de casse à long terme. Évitez les positions comportant des éléments saillants ou des extensions délicates. Les postures déséquilibrées ou les parties très fines peuvent également compromettre la durabilité de l'œuvre.

Innovation et adaptation

Si vous êtes enclin à expérimenter, vous pouvez jouer avec les contraintes de l'argile pour créer des œuvres innovantes, comme dans mon œuvre ci-dessous, "La Balance", où les bras en posture horizontale sont soutenus par des liens imaginaires. Adaptez toujours votre vision créative aux propriétés de l'argile, sauf si vous prévoyez de reproduire votre œuvre dans un matériau plus durable comme la résine ou le bronze.

Stabilité de l'œuvre

La stabilité doit toujours être une priorité, surtout pour les sculptures aux formes élancées. Assurez-vous que la base de votre sculpture est suffisamment large ou renforcée par une structure interne, comme une tige en métal, pour soutenir le poids et la forme de l'argile.

Logique de construction

Dans ce cours, vous allez sculpter une posture en lotus, une configuration particulièrement complexe. Suivez les étapes logiques du processus, en tenant compte des différents états de séchage de l'argile, pour que tout s'assemble correctement et sans difficulté.

mains dans la terre

Le choix de la terre

Après avoir sélectionné la posture de votre sculpture en tenant compte des conseils précédents, il est crucial de choisir **le bon type de terre**, car ce choix influencera grandement le rendu final de votre œuvre.

Choix de la terre et rendus spécifiques

1. **Faïence** : Ce type de terre est idéal pour obtenir un rendu lisse et fin. Vous pouvez accentuer encore plus cette caractéristique lors de la phase de patinage, en utilisant des techniques spécifiques pour mettre en valeur la surface et les détails fins de votre sculpture.
2. **Grès chamotté** : Contrairement à la faïence, le grès chamotté offre un aspect plus brut et texturé. La chamotte, qui est de la terre cuite puis concassée réintroduite dans de la terre fraîche, confère à la sculpture une robustesse accrue. Cependant, il est important de noter que le grès chamotté n'est pas recommandé pour les petites pièces. Les grains de chamotte peuvent entraver la formation de détails minutieux, en particulier sur les petits visages. Pour les grandes œuvres, cependant, ce matériau est excellent car il assure une meilleure tenue lors du montage et une durabilité accrue.
3. **Argile sans cuisson** : Si vous ne disposez pas des moyens de cuire vos pièces, l'argile sans cuisson est une alternative viable. Elle contient généralement de la résine qui permet un durcissement sans nécessité de cuisson. Cependant, cette argile sèche plus rapidement que les terres à cuire. Si votre processus de modelage s'étend sur plusieurs sessions, il est essentiel de maintenir l'argile humide. Pour ce faire, enveloppez votre travail en cours sous plusieurs couches de chiffons humides, recouverts de sacs plastiques, et vérifiez régulièrement l'humidité pour éviter que l'argile ne durcisse prématurément.

4. **Résumé des considérations sur le choix de la terre**

Lorsque vous choisissez votre terre, pensez à la finition que vous souhaitez obtenir. Chaque type de terre apporte ses propres qualités et contraintes, qui peuvent influencer non seulement l'esthétique de votre sculpture mais aussi sa faisabilité et sa longévité. Réfléchissez bien à l'effet final désiré et sélectionnez la terre qui vous aidera le mieux à réaliser votre vision artistique.

mains dans la terre

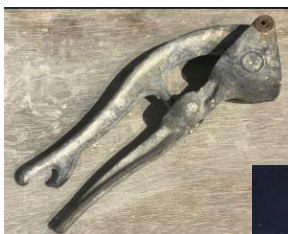
Les outils

Voici la liste d'outils idéale pour sculpter le corps humain, bien sûr, elle n'est pas exhaustive, vous pouvez l'agrémenter suivant votre façon de modeler.

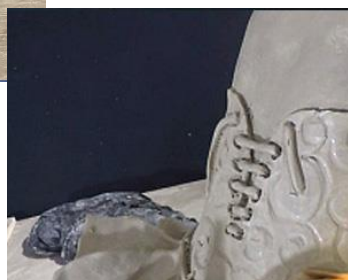
Une tournette Vous sculptez en trois dimensions, c'est-à-dire que vous avez besoin de valider que votre œuvre est juste de tous les côtés en permanence, la tournette ou plateau en bois est indispensable.

Une planche en bois brut Vous devez toujours travailler sur du bois brut, car il absorbe l'humidité de la terre et permet de décoller facilement votre œuvre du support.

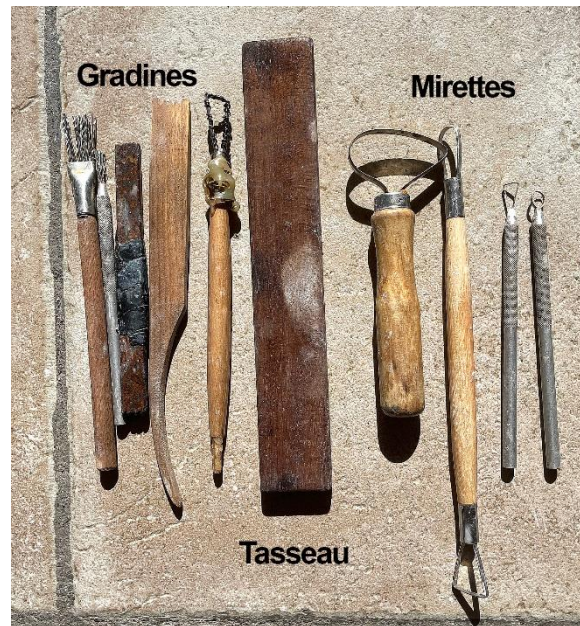

Un presse-ail Cet ustensile qui a plutôt sa place habituellement dans la cuisine est vraiment utile en modelage, vous pourrez vous en servir pour faire des cheveux ou bien utilisez ses filaments dans de nombreuses occasions ; comme pour faire le laçage du corsage.

Un petit tasseau Ce simple morceau de bois, permet de rectifier les formes avec de simples tapotements.

Des gradines bois et métal Un des outils principaux dans votre trousse, elles existent en bois pour la terre fraîche et en métal sur une terre plus rassie. Grâce à leurs stries, elles égalisent les surfaces par des gestes répétés et croisés, il suffit de passer un petit coup d'éponge pour supprimer leurs marques.

Des mirettes Cet outil a beaucoup d'utilisations en modelage, il existe dans de nombreuses tailles, de la plus petite qui mesure quelques millimètres à la plus grande qui sert à évider votre pièce. Suivant la forme de son fil, rond ou coupant, elle enlève plus ou moins de terre.

Des chiffons et morceaux de mousse Collectionnez une série de chiffons et de morceaux de mousse, ils vont protéger et éviter les déformations de votre œuvre quand votre argile est encore molle. –

Des couteaux ronds et pointus Ils font partie des indispensables de l'atelier, ceux avec une pointe ronde permettent de modeler et les plus pointus peuvent par exemple, aider à séparer une sculpture pour la vider.

Des mini-couteaux Idéal pour finaliser les détails, il a souvent un côté plat et l'autre courbe très pratique pour épouser les formes.

Des pinceaux usés Les plus petits, vont pouvoir aller là où vos doigts sont trop gros, les moyens et les grands vont vous servir pour lisser l'argile ou pour enlever l'excédant de poussière, choisissez-les plutôt usés, leurs poils auront plus de résistance.

Des ébauchoirs Il en existe de différentes formes et tailles, ils servent principalement à modeler et corriger votre sculpture.

Des pics en bois et métal Les pics en bois sont de simples pics-brochettes qui se jettent au fur et à mesure de leur usure, le pic en métal est vraiment utile dans les petits détails et aussi pour marquer les séparations en profondeur.

mains dans la terre

Le corps humain « un jeu de construction

La plus grande problématique pour commencer une sculpture est de comprendre les formes géométriques de bases qui la constituent, c'est un peu comme si vous deviez remonter le temps jusqu'à la genèse de l'œuvre.

Compréhension des formes de base

Au début, il est essentiel de décomposer le modèle en formes simples telles que des ronds, des carrés, des triangles, des cônes, etc. Ces formes de base composent la posture globale et sont cruciales pour les premières étapes de votre sculpture. Pensez à cela comme à un jeu de construction où chaque forme doit s'assembler harmonieusement, la tête pourrait être un ovale, les cuisses et le torse des triangles de tailles différentes, les épaules des cercles, et ainsi de suite.

Intuition et proportions humaines

La sculpture est à la fois simple et complexe car le corps humain suit des proportions universelles. Ces règles sont ancrées dans notre mémoire collective, ce qui vous permet instinctivement de reconnaître et de corriger toute disproportion lors du modelage. Utilisez cette intuition pour guider vos mains.

Vision globale et détails anatomiques

Vous souhaitez reproduire un corps humain, vous devez avoir en même temps la vision globale de la posture de votre projet et une cohérence sur les détails de chacune des parties, tout est lié, par exemple si la taille est déhanchée elle va influencer le mouvement de la jambe, raccourcir et plissée le buste du côté qui penche, un bras levé va étirer le sein et changer sa forme et ainsi de suite... Ce n'est pas seulement la peau que vous reproduisez, mais tous les organes sous-jacents et en particulier le squelette qui crée la tension du corps, c'est lui qui va accompagner la posture, et que l'on doit deviner en regardant votre œuvre, retenez que les os des membres ne sont jamais courbes.

Au-delà de l'anatomie

Ce cours n'est pas strictement un cours d'anatomie. Bien que l'étude approfondie des muscles et des os soit disponible sur Internet ou dans les livres, une connaissance basique des formes est essentielle pour capturer des traits comme la rondeur d'une épaule ou la sensualité d'une poitrine. Il est important de vraiment "voir" le corps humain, non seulement dans un cadre académique mais aussi dans la vie quotidienne.

Apprentissage continu et observation

Pour progresser dans la reproduction du corps humain, étendez votre apprentissage au-delà des sessions de modelage. Observez les gens autour de vous, utilisez chaque opportunité comme une chance d'apprendre, que ce soit en regardant un spectacle, en feuilletant un magazine, ou même en conversation. Chaque moment doit être un prétexte à expérimentation et observation, et progressivement, cette pratique enrichira votre technique de sculpture.

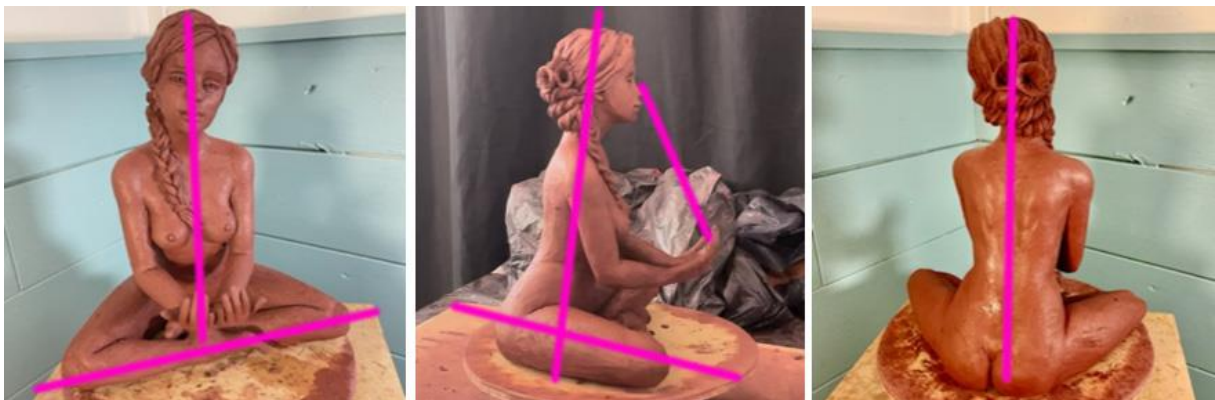
Inspiration et recherche artistique

Visitez des galeries d'art et des musées pour apprendre des maîtres. Ne vous contentez pas d'une approche touristique, cherchez à en tirer des leçons concrètes. Prenez des notes, photographiez les détails qui vous inspirent, ou esquissez des éléments qui captent votre attention.

En suivant ces conseils, vous ne vous contentez pas seulement de sculpter un corps, vous apprenez à libérer et à développer votre créativité. Ce cours est conçu pour vous guider dans ce processus, en vous encourageant à explorer et à absorber constamment de nouvelles informations pour enrichir votre pratique artistique.

Les lignes de forces

Après avoir fait l'inventaire de toutes les formes de bases qui constituent les volumes, vous devez déterminer les lignes de force. Une ligne de force est un trait, un axe invisible, qui guide inconsciemment le regard vers la bonne lecture de l'œuvre, lors de la conception vous devez les visualiser, car elles vont grandement vous aider, un peu comme des flèches qui vous indiquent la direction et qui vous empêchent de vous perdre. Elles peuvent suivre, un regard, la courbure d'un dos, l'appui d'une jambe, concrètement il s'agit de quelques traits que vous pouvez tracer sur votre modèle, puis valider que vous avez bien gardé vos axes.

Regardez les lignes de forces du modèle ci-dessus, il s'agit d'un nu assis, en posture du lotus. Juste en traçant ces quelques lignes, on peut déjà apercevoir, la forme principale qui en découle ; une pyramide. Cette réflexion vous donne déjà beaucoup d'indications sur la suite du modelage, vous pouvez déjà remarquer que cette position est symétrique dans la plupart des parties.

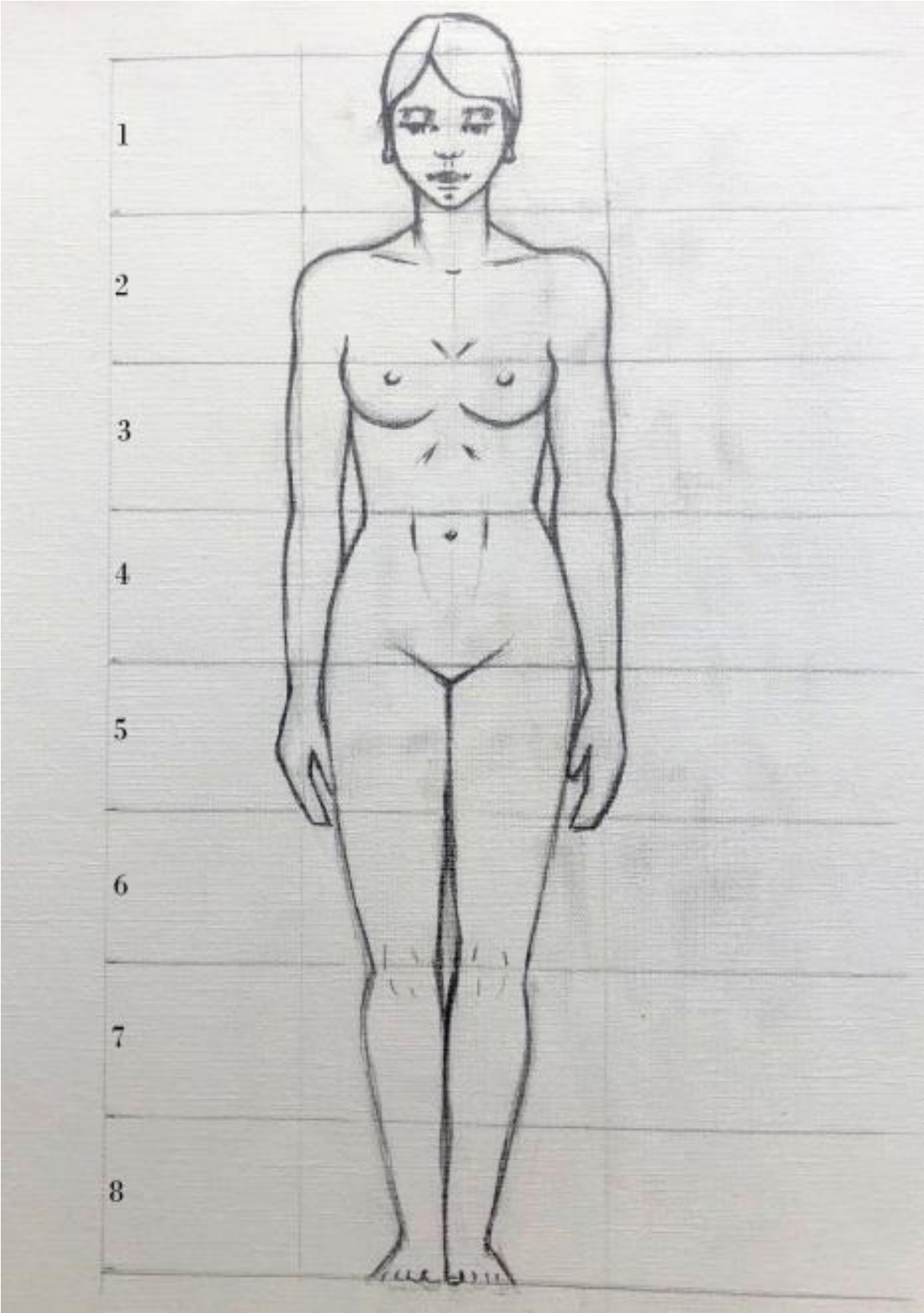
Bien sûr vous n'aurez peut-être pas la chance d'avoir une photo de tous les côtés, mais ce petit exercice peut déjà quand même vous guider.

Les bonnes proportions

Une des difficultés dans la réalisation d'un humain est de rester dans les bonnes proportions, quel que soit la posture choisie, si vous sculptez un humain debout, il vous sera plus facile de les vérifier tout au long du modelage, si votre modèle est assis, c'est un peu plus compliqué, pour cela vous devez déterminer votre gabarit dès le début, avec la création du volume de la tête, puisque c'est elle qui sert de maître étalon pour le reste du corps.

Pour rappel un corps contient environ 8 têtes, regardez le dessin fourni en dessous et vous connaîtrez la mesure de chacun des éléments de votre « jeu de construction ». Vous n'êtes pas obligé de modeler votre tête en premier, mais simplement de décider de sa taille, modeler rapidement son volume, vous allez vous servir pendant la réalisation du corps, pour vérifier la taille des parties.

Par exemple, si vous décidez que le volume de la tête mesure 5 cm votre sculpture fera 40 cm de hauteur. Avec cette approche simplifiée du jeu de construction, vous allez vous focaliser sur des bases d'assemblage et oubliez dans un premier temps les détails, le montage du corps humain est un peu comme le réglage d'une photo, floue au début et de plus en plus nette au fil du temps.

Mes conseils avant de commencer à modeler :

Donnez-vous un objectif pour la séance, si vous n'avez qu'une heure ou deux, évaluez ce que vous pouvez faire pendant ce laps de temps, inutile de vous mettre la pression, un autre conseil, pour une séance comme le vidage, qui demande un peu de concentration et d'application, faites-la quand vous n'avez pas de contrainte horaire.

Ce livre a été Créé par Cathy Prunghaud auteure du site
<https://mainsdanslaterre.com/>