

CORPS IN SITU

Exploration :

- Représentez un corps, avec un modèle vivant, dans trois postures différentes au minimum. Ces derniers doivent occuper tout votre support.
- Représentez un **corps** dans un **support en tenant compte de celui-ci**. La surface, son format et sa matière doivent influencer votre représentation.

Représentez un corps en fonction d'un **espace réel** (classe, couloir, cour, extérieur, mobilier, architecture...). La figure - taille réelle minimum - doit dialoguer avec les contraintes du lieu, ses dimensions, ses volumes, sa lumière.

Quelles relations plastiques entre le corps et l'espace ? Comment l'inscription du corps de l'artiste dans le lieu, permet-il de renouveler le regard porté sur ce dernier ?

Dessin
+ libre

9h

et

1ERE
EOAP

- o La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques / Représentation du corps et de l'espace / Nouveaux supports & formats, diverses échelles, nouveaux outils (dont numériques)
- o Présentation de l'oeuvre / Exposer, mettre en scène la production, solliciter le spectateur

RAPPORT CORPS / ESPACE

Fresque des Lions, Grotte de Chauvet – Caverne Pont d'Arc, -36000 av. J.-C.

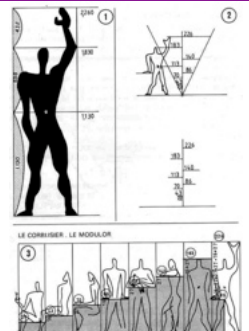
Polyclète (5e siècle av J.-C.), *Le Doryphore (porte-lance)*, 14-37 ap J.-C. Copie romaine d'un original grec en bronze vers 440 av. J.-C. 2.12 m. Italie, Naples, musée Archeologique national.

Leonardo da Vinci, *Proportions du corps humain*, dit *L'Homme de Vitruve*, vers 1492. Plume et encre noire, 77x53cm. Galleria dell'Accademia, Venise.

Michel-Ange Buronarroti, *Voûtain au-dessus de Roboam et Abia*, dans la Chapelle Sixtine, Vatican, 1511, 245 x 340cm.

Corbusier(1887-1965), *Modulor*, 1945. *Le Modulor* (Module-Nombre d'or) est basé sur le rapport de proportions entre l'espace d'habitation et le corps d'un homme de 1,83 m pour déterminer la hauteur des éléments de l'habitat.

Koji Enokura, *Symptom – Sea Body (P.W.-No. 40)*, 1972, photographie gélatino-argentique, 41 x 61 cm, Blum & Poe, Los Angeles.

Ernest Pignon-Ernest, *Les Expulsés*, 1977-79. Installation in situ d'affiches sérigraphiées (500) réalisées à partir d'un dessin échelle 1. Façade restante d'immeuble voué à la démolition, quartier Montparnasse, Paris.

Valie Export, *Körperkonfiguration*, 1982, détail, photo : Hermann Hendrich.

Ella & Pitr, *Sans titre*, Roche la Molière, rue Sadi Carnot, Juil. 2023

Evaluation Arts plastiques	Projet Spectacle de l'infime	À rendre	Points	Note
	Nom / prénom classe Cartel			
PRATIQUER	• Expérimenter, pratiquer et créer en m'appropriant des techniques et une question artistique de manière pertinente. • Mener un projet personnel ou collectif en m'impliquant à chaque étape pour le faire aboutir dans les délais imposés. • Faire preuve d'autonomie en organisant et en m'adaptant aux conditions rencontrées.	Production	/10 /5	/20
EXPOSER L'OEUVRE, LA DÉMARCHE	• Présenter mon projet artistique : - Explicitant ma démarche et les partis pris à l'oral et à l'écrit. - Enregistrant une trace (photo, vidéo) de mon travail dans mon carnet numérique.	Note d'intention	/5	
QUESTIONNER	• Analyser de manière précise et argumentée une oeuvre d'art en explicitant comment celle-ci traite la question du projet.	Analyse d'oeuvre	/10	/20
	• Réaliser des croquis des références travaillées en classe	Croquis	/10	
BILAN				

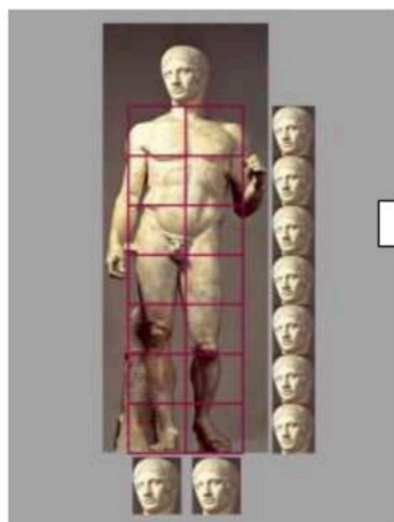
Leonardo da Vinci, *Proportions du corps humain*, dit *L'Homme de Vitruve*, vers 1492. Plume et encre noire, 77x53cm. Galleria dell'Accademia, Venise.

Avec une vue frontale, *L'Homme de Vitruve* c'est l'« homme parfait », dessiné par Léonard de Vinci en 1490 dans un croquis resté célèbre. En inscrivant le corps humain dans des formes géométriques, il montre les rapports de proportions qui existent entre ses différents membres.

Plus simplement, on prend aujourd'hui pour unité de référence la hauteur de la tête. La hauteur totale du corps est égale à huit fois la hauteur de la tête.

Dessiner un homme en reprenant les équivalences suivantes pour chaque élément du corps humain :

Corps = 7 à 8 x la tête.
Jambe = 4 x la tête.
Bras = 3,5 x la tête.
Tronc = 3 x la tête.
Épaules = 2 x la tête.
Main = 1 x la tête (ou un peu moins).
Cou = 1 x la main.
Pied = 1 x l'avant-bras = ½ bras.

Pour Polyclète, le beau étant subjectif, c'est par le **respect de proportions mathématiques**, donc objectives, que l'on peut s'en approcher. C'est ainsi qu'il édicte un canon : ensemble de règles déterminant la représentation du corps humain.

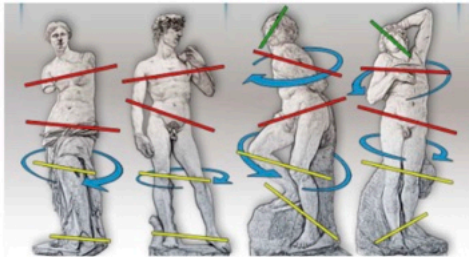
Pour lui, la tête doit représenter **1/7ème** du corps en hauteur pour sa moitié en largeur.

Le doryphore, dont ne subsistent que des copies romaines, est le meilleur exemple de la mise en application de ces principes par ce sculpteur. **Ces principes ont été repris par les Romains**, puis dans tout l'art occidental à partir de la Renaissance, période au cours de laquelle on a redécouvert les sculptures antiques.

Petit à petit, les proportions idéales pouvaient correspondre à la répétition de 8 têtes pour un corps, voir 9. Cette recherche s'éloigne du réalisme pour former « les belles lignes » stylisées...

Un Modèle vivant : Un modèle vivant est une personne qui pose devant l'artiste pour être dessiné. Généralement, le modèle est placé sur un socle plus ou moins élevé, ou table à modèle, au centre d'un demi-cercle suivant lequel sont rangés tous les élèves afin de pouvoir le dessiner sous tous les angles possibles.

Le Contrapposto : Dans une statue, position debout au repos dans laquelle le poids du corps se reporte sur une seule jambe, légèrement fléchie (*hanchement contrarié*). le contrapposto apparaît dans la sculpture grecque à la fin du Vème siècle av. JC. et marque la transition entre l'art archaïque (la statue monolithique) et le premier classicisme ainsi que la maîtrise de la sculpture en ronde bosse. L'attitude permet d'introduire du dynamisme dans la composition, tout en soulignant la cohérence du corps et le lien des différents muscles entre eux.

Un Canon de beauté : Code de représentation du corps humain (peinture et sculpture) qui permet d'atteindre un idéal de beauté. D'où l'expression : « C'est un canon ! ». Cet idéal est recherché à partir de lignes directrices pour représenter la posture du corps et à partir de ses proportions. Il varie selon les époques et les cultures.

Un portrait en pieds : se dit d'un portrait visible entièrement, de la tête aux pieds.

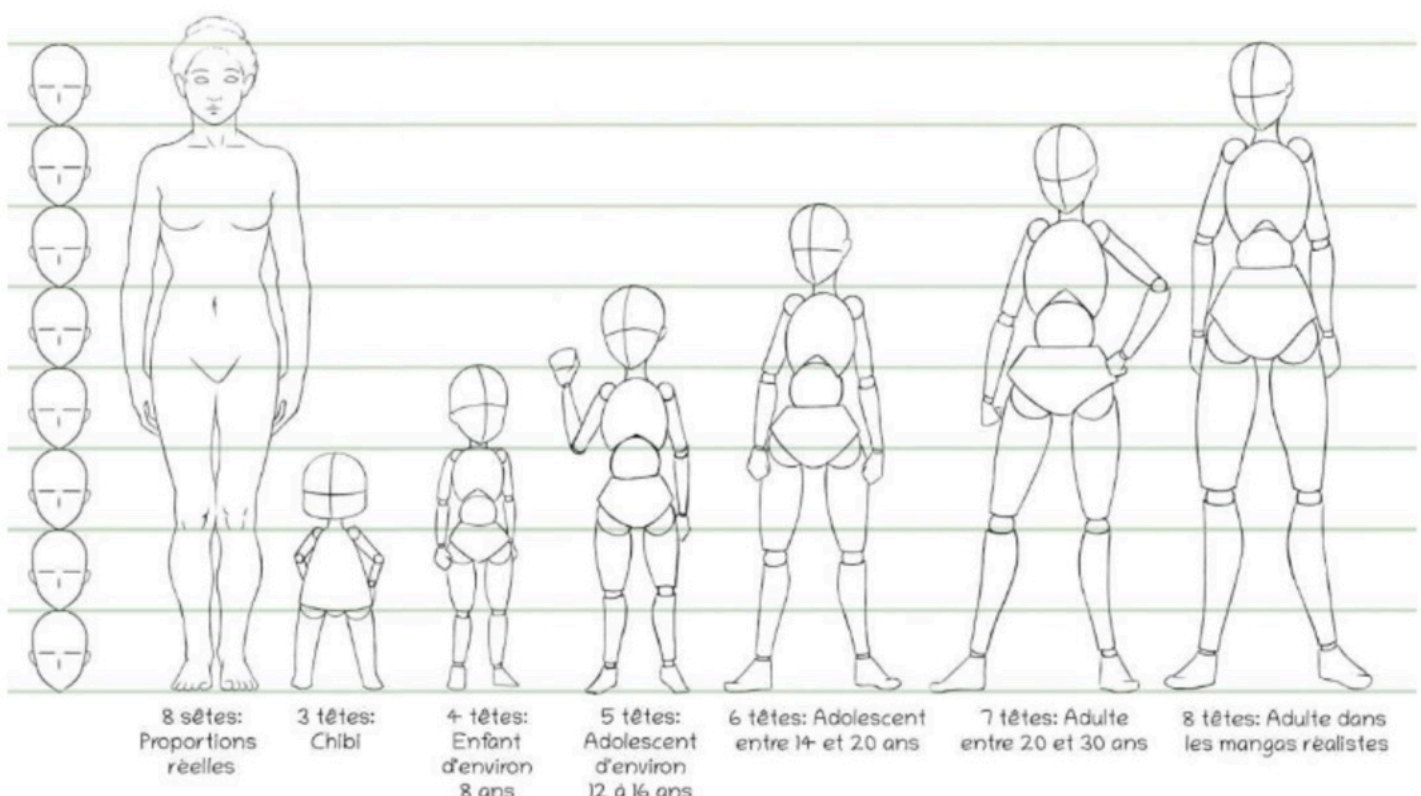
Vue en contre plongée : point de vue lorsqu'on regarde un sujet placé plus haut que le niveau des yeux. ↗

Vue en plongée : point de vue lorsque le sujet est plus bas que le niveau des yeux. ↘

Un raccourci (pour la représentation du corps) : Procédé qui consiste à représenter de manière déformée un objet/corps qui est vu en perspective. Le corps humain représenté en raccourci est montré déformer selon un point de vue qui propose une nouvelle perception.

Ex : Le christ mort d'Andrea MANTEGNA / Le Christ de st Jean de la croix par Salvador DALÍ

Polyclète, *Doryphore*, v. 450 av. J.-C.

Léonard de Vinci, *Homme de Vitruve*, v. 1490

Le Doryphore

- Comment est représenté le corps ? Est-il réaliste ou idéalisé ?
- Quelle impression donne la posture (debout, appui sur une jambe) ?

L'Homme de Vitruve

- Quelles formes géométriques entourent le corps ?
- À quoi servent ces formes (cercle et carré) ?
- Le dessin cherche-t-il à représenter une personne particulière ou un modèle universel ?

Comparaison

- Qu'est-ce qui rapproche ces deux œuvres dans leur manière de représenter le corps ?

Le **Doryphore** montre un idéal de beauté et d'équilibre. Grâce à sa posture naturelle (contrapposto), le corps semble vivant et prêt à bouger. La sculpture s'inscrit dans un espace réel, celui du spectateur.

L'**Homme de Vitruve**, lui, ne représente pas un individu vivant mais une idée : le corps comme modèle de proportions parfaites. Les formes géométriques (cercle, carré) montrent que le corps est pensé comme une mesure pour comprendre le monde.

Ces deux œuvres cherchent l'harmonie, mais l'une s'inscrit dans la réalité d'un lieu (la sculpture), l'autre dans l'abstraction d'un schéma géométrique (le dessin).