

PROGRAMME

- Représentation – « Nouveaux supports et formats, diverses échelles, nouveaux outils (dont numériques) » : pratique artistique du dessin, des traditions jusqu'au numérique.
- Représentation – « Jouer avec les procédés et codes de la représentation, affirmer ses intentions » : rapport au réel ; représentation du corps et de l'espace.
- Présentation de l'œuvre – « Exposer, mettre en scène la production, solliciter le spectateur » : présence matérielle de l'œuvre dans l'espace ; conditions et modalités de présentation.

Quelles relations plastiques entre le corps et l'espace ? Comment l'inscription du corps dans un lieu peut-elle renouveler le regard porté sur celui-ci ?

Dessin + libre / in situ

2 séances

EXPLORATION 1 : À partir d'un modèle vivant, représentez un corps dans trois postures au minimum. Les figures doivent investir fortement le support.

EXPLORATION 2 : Représentez ensuite un corps en tenant compte du support : sa surface, son format et sa matière doivent influencer la représentation.

PROJET IN SITU : Représentez enfin un corps en fonction d'un espace réel : classe, couloir, cour, extérieur, mobilier ou architecture. La figure, au minimum à taille réelle, doit dialoguer avec dimensions, volumes, lumière et contraintes du lieu.

VOCAB

modèle vivant • contrapposto • canon • proportions • échelle 1 • raccourci • plongée / contre-plongée • in situ

ENJEUX

Passer du corps observé au corps construit par des codes, puis au corps qui dialogue physiquement et symboliquement avec un espace réel.

REPÈRES / CULTURE ARTISTIQUE

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

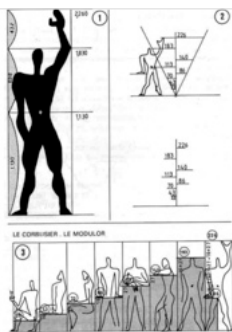
Polyclète (5e siècle av J.-C.), *Le Doryphore (porte-lance)*, 4-37 ap J.-C. Copie romaine d'un original grec en bronze vers 440 av. J.-C. 2.12 m. Italie, Naples, musée Archeologique national.

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.

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.

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

VALIE EXPORT, *Körperkonfiguration*, 1982, action / photographie.

À RETENIR

Modèle vivant : personne posant pour permettre une observation directe du corps. • **Contrapposto** : appui dissymétrique du corps créant un équilibre dynamique. • **Canon** : ensemble de règles de proportions associé à un idéal ; il varie selon les époques et les cultures. • **In situ** : œuvre conçue pour un lieu précis. • **Échelle 1** : rapport où la représentation a les dimensions réelles du modèle.

ÉVALUATION		CORPS IN SITU		NOTE
		Nom / prénom : _____ Classe : _____		/20
DOMAINE	CE QUI EST OBSERVÉ		À RENDRE / TRACES	POINTS
PRATIQUER	- Faire évoluer la représentation du corps en fonction du support puis d'un espace réel, en maîtrisant échelle, posture, point de vue et intégration au lieu. - Mener un projet jusqu'à son aboutissement en faisant évoluer les choix à partir des essais et des retours.		- croquis du modèle vivant - recherches support / espace - production in situ + photo	/10
EXPOSER L'ŒUVRE, LA DÉMARCHE	- Présenter la production dans un espace en faisant des choix cohérents d'accrochage, de mise en espace ou de diffusion. - Expliquer clairement la démarche, les partis pris, les étapes et les écarts entre intention initiale et réalisation. - Produire une trace soignée (photo / vidéo) et la déposer sur le Netboard lorsqu'elle est demandée.		- production exposée + cartel - note d'intention / carnet de travail - photo nette de la production exposée	/5
QUESTIONNER	- Analyser de manière précise et argumentée une œuvre ou une référence du projet en reliant description et interprétation. - Mobiliser le vocabulaire du projet dans le carnet et à l'oral.		analyse / croquis / notes de référence	/5
TOTAL				/20

TRACE DU CHEMINEMENT Le carnet conserve les recherches utiles : croquis, essais, erreurs, choix, références et modifications. La démarche compte autant que la production aboutie.

BILAN ÉLÈVE	Qu'est-ce que je retiens de ce projet ? Quels choix ont été décisifs ? Qu'ai-je modifié après mes essais, erreurs ou retours ?
BILAN PROF	

Le corps n'est jamais représenté de façon neutre : les artistes mobilisent des proportions, des postures, des points de vue et des rapports d'échelle qui traduisent des conceptions du corps propres à une époque. Le passage au in situ ajoute les données concrètes du lieu.

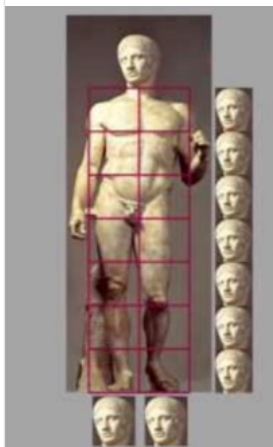

Fresque des Lions, Grotte de Chauvet - Caverne Pont d'Arc, -36 000 av. J.-C.

Les lions sont tracés directement sur la paroi de la grotte. La courbure, les irrégularités et le relief du support ne sont pas neutralisés : ils participent à l'apparition des animaux. Les profils se superposent et se répètent, ce qui densifie le groupe et suggère une dynamique. Ici, l'image ne peut être séparée de son lieu : le support rocheux est à la fois surface, matière et espace.

ENJEU POUR LE PROJET – bien avant l'idée moderne d'in situ, cette œuvre permet de comprendre qu'une figure peut naître d'un support et être transformée par l'espace qui l'accueille.

2. CORPS IDÉAL, PROPORTIONS ET POSTURE

POLYCLÈTE – Doryphore.

Canon : Polyclète recherche un équilibre du corps par des rapports proportionnels. La tradition associe son canon à une tête représentant environ 1/7 de la hauteur totale.

Posture : le corps n'est pas rigide : il s'organise autour d'un appui dominant. Cette dissymétrie prépare le contrapposto et donne à la figure un équilibre dynamique.

Enjeu : le réalisme anatomique est organisé par un idéal : représenter le corps signifie déjà choisir, ordonner, styliser.

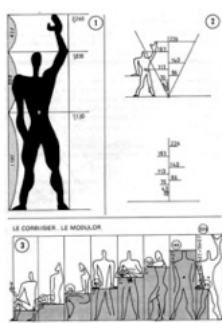
LÉONARD – Homme de Vitruve.

À observer : un corps frontal inscrit simultanément dans un carré et un cercle ; plusieurs positions des bras et des jambes superposées.

À comprendre : Léonard met en image les rapports de proportions décrits par Vitruve et fait du corps un système de mesure. La figure est moins le portrait d'un individu qu'un modèle théorique reliant anatomie, géométrie et ordre du monde.

Repère pratique : dans de nombreux apprentissages du dessin, la tête sert d'unité de mesure. Pour un adulte, on utilise souvent environ 7 à 8 hauteurs de tête, mais ce repère doit être adapté au modèle observé.

À COMPARER – les deux œuvres recherchent une harmonie par la proportion, mais l'une est une présence sculpturale dans l'espace, l'autre un corps pensé comme mesure graphique.

MICHEL-ANGE – Chapelle Sixtine. Dans le voûtain au-dessus de Roboam et Abia, la posture du corps s'adapte à un cadre architectural contraignant. Le support n'est pas neutre : forme triangulaire, orientation et limites agissent sur la composition.

LE CORBUSIER – Modulor, 1945. Le corps masculin de 1,83 m sert d'étalon pour penser les dimensions de l'habitat. Le corps devient donc une mesure de l'architecture – mais aussi un modèle normatif à interroger.

VOCABULAIRE DU CORPS REPRÉSENTÉ

Modèle vivant : personne posant pour une observation directe.

Contrapposto : posture debout où l'appui principal se reporte sur une jambe, créant un hanchement et un équilibre dynamique.

Canon : ensemble de règles de proportions visant un idéal ; il varie selon les époques et les cultures.

Portrait en pied : figure représentée entièrement, de la tête aux pieds.

POINT DE VUE ET ESPACE

Plongée : point de vue situé au-dessus du sujet.

Contre-plongée : point de vue situé en dessous du sujet.

Raccourci : déformation liée à la perspective lorsqu'un corps ou un membre est orienté dans la profondeur.

Échelle 1 : rapport dans lequel la représentation possède les dimensions réelles du modèle.

Observer un modèle vivant : saisir d'abord l'équilibre, la direction et le poids du corps, puis préciser les formes.

2. DU MODÈLE VIVANT À LA POSTURE : CONSTRUIRE AVANT DE DÉTAILLER

MODÈLE VIVANT – personne qui pose devant les élèves ou l'artiste afin d'être observée et dessinée directement. L'objectif n'est pas seulement de « faire ressembler », mais d'étudier posture, appuis, proportions, tensions, raccourcis et rapport du corps au support.

Canon de beauté : Code de représentation du corps humain (peinture et sculpture) où Contrapposto : les axes du bassin et des épaules se répondent et créent un équilibre dissymétrique.

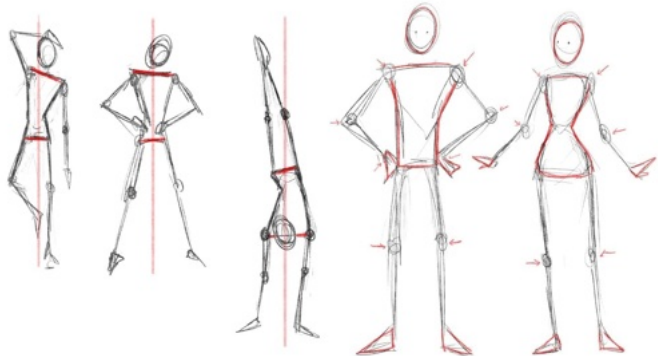

CONTRAPPOSTO : posture debout dans laquelle le poids du corps repose principalement sur une jambe. Le bassin et les épaules basculent en sens contraire : la figure paraît stable tout en contenant un mouvement potentiel.

À observer : jambe d'appui / jambe libre ; inclinaison du bassin ; réponse des épaules ; courbe générale du corps ; centre de gravité.

En dessin : chercher d'abord l'axe et les appuis. Si l'on commence par le contour ou les détails, on risque de perdre la dynamique générale de la pose.

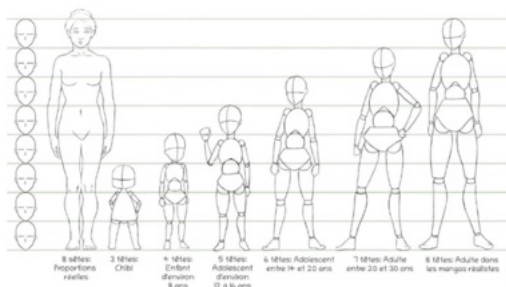
MÉTHODE – DU GÉNÉRAL AU DÉTAIL

Schémas de recherche fournis : axes, ligne d'équilibre, articulations, masses principales.

- 1 – Voir la silhouette entière : hauteur, largeur, inclinaison générale.
- 2 – Poser une ligne d'action : direction dominante de la pose.
- 3 – Repérer appuis et axes : épaules, bassin, colonne, jambes.
- 4 – Construire les masses : cage thoracique, bassin, tête, membres.
- 5 – Comparer les proportions : longueurs, écarts, alignements, espaces vides.
- 6 – Seulement ensuite préciser contour, volume, lumière et détails.

ASTUCE DE MODÈLE VIVANT – alterner des poses très courtes (30 s à 2 min) pour capter l'action et des poses plus longues pour préciser les volumes. Dessiner grand, regarder davantage le modèle que la feuille et accepter les traits de construction : ils montrent la recherche.

REPÈRES DE PROPORTIONS – DES OUTILS, PAS UNE NORME

Pour le dessin d'observation, on peut utiliser des unités simples (par exemple la hauteur de la tête) afin de comparer les longueurs et de repérer les écarts. Ces rapports sont des outils de construction : ils ne définissent ni un corps « correct » ni un idéal universel. Le projet doit justement permettre de distinguer observation, convention et norme.

Le point de vue transforme le corps : cadrage, plongée, contre-plongée et raccourci produisent des effets de sens.

3. CORPS, POINT DE VUE ET ESPACE

PORTRAIT EN PIED

représentation d'une personne montrée entièrement, de la tête aux pieds. Le rapport entre figure, format et espace devient déterminant.

PLONGÉE

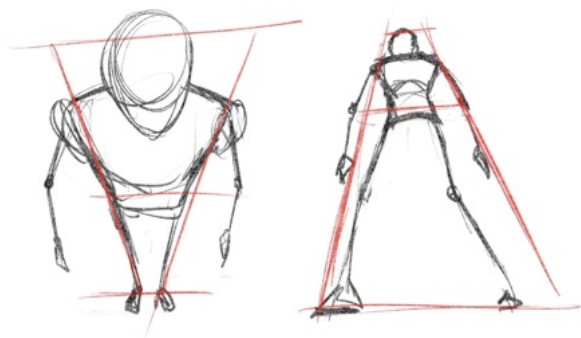
point de vue situé au-dessus du sujet. Elle accentue la profondeur, raccourcit certaines parties du corps et peut produire des effets de petitesse, d'écrasement ou de vulnérabilité.

CONTRE-PLONGÉE

point de vue situé plus bas que le sujet. Elle allonge ou monumentalise la figure et peut renforcer une impression de puissance, de domination ou d'élévation.

RACCOURCI

effet de perspective : une partie du corps orientée vers le regard paraît fortement réduite en longueur. Le raccourci n'est pas une « erreur » de proportion ; il traduit la profondeur et le point de vue.

Schémas fournis : déformation apparente du corps selon le point de vue et la perspective.

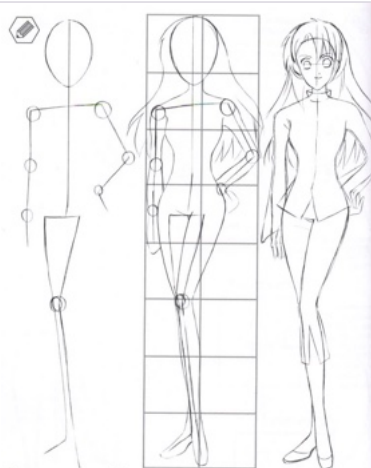
: Le christ mort d'Andrea MANTEGNA / Le Christ de st Jean de la croix par Salvad

Andrea Mantegna, Le Christ mort, vers 1480 ; Salvador Dalí, Christ de saint Jean de la Croix, 1951 : deux usages spectaculaires du point de vue.

Comparer les effets : chez Mantegna, le corps vu depuis les pieds impose un raccourci radical qui rapproche le spectateur de la scène ; chez Dalí, le point de vue plongeant suspend le corps dans l'espace et organise une vision vertigineuse. Dans les deux cas, le point de vue n'est pas neutre : il construit l'expérience du spectateur.

4. BOÎTE À OUTILS – CONSTRUIRE, COMPARER, INTERPRÉTER

Ce que ces schémas peuvent apporter : simplifier temporairement le corps en axes, volumes et articulations ; contrôler des rapports ; comprendre l'équilibre. Mais un schéma n'est qu'un outil : il doit être corrigé par l'observation du modèle réel. Une figure crédible ne vient pas d'une formule unique, mais de comparaisons constantes.

VOCABULAIRE ESSENTIEL

PROPORTION rapport de grandeur entre les parties d'un corps.	CANON système historique de proportions servant de modèle ou d'idéal.	AXE ligne mentale qui permet d'organiser direction et équilibre.
LIGNE D'ACTION courbe dominante qui résume la dynamique d'une pose.	APPUI zone où le poids du corps est transmis au sol ou à un support.	CENTRE DE GRAVITÉ point autour duquel s'équilibre la masse du corps.
CONTRAPPOSTO équilibre dissymétrique du corps, poids porté surtout par une jambe.	RACCOURCI réduction apparente d'une forme orientée dans la profondeur.	ÉCHELLE rapport de taille entre représentation, corps réel, support et espace.

À RETENIR

- On commence par le général : silhouette, direction, appuis et organisation du corps dans le format.
- On construit ensuite les rapports entre les parties : axes, masses, proportions, articulations et espaces vides.
- Le contour et les détails viennent après : ils doivent confirmer une structure déjà observée.
- Toute représentation du corps est un choix : idéaliser, styliser, déformer, fragmenter ou accentuer peut produire du sens.
- Le point de vue et l'espace modifient la perception du corps : plongée, contre-plongée, raccourci, échelle et cadrage sont des outils expressifs.

In situ, action, photographie et échelle du spectateur

3. QUAND LE CORPS ÉPROUVE LE LIEU

Koji Enokura – Symptom –

Sea Body (P.W.-No. 40), 1972

La photographie enregistre une action du corps au contact d'un site naturel. Le corps n'est plus seulement un sujet représenté : il devient un instrument de mesure sensible du paysage, entre présence, trace et disparition.

NOTIONS – CORPS / SITE / TRACE

Ernest Pignon-Ernest – Les

Expulsés, 1977-1979

Des figures sérigraphiées à l'échelle 1 sont collées sur les façades d'immeubles promis à la démolition. Le mur réel donne au corps représenté une portée politique et mémorielle : le lieu fait sens et l'image transforme la perception du lieu.

NOTIONS – IN SITU / ÉCHELLE 1 / MÉMOIRE

VALIE EXPORT –

Körperkonfiguration, 1982

L'artiste configure son corps selon les lignes, angles et contraintes de l'architecture. La posture devient une réponse au lieu : le corps révèle physiquement la norme, la géométrie et parfois la contrainte de l'espace construit.

NOTIONS – ACTION / POSTURE / ARCHITECTURE

Ella & Pitr – Sans titre,

Roche-la-Molière, 2023

La figure monumentale se déploie sur l'architecture. Son échelle excède le corps du spectateur et modifie le point de vue nécessaire pour saisir l'ensemble. Le bâtiment devient support, cadre et composant de l'image.

NOTIONS – MONUMENTAL / POINT DE VUE / SUPPORT

4. LE CORPS, LE SUPPORT ET LE SPECTATEUR : CE QU'IL FAUT COMPRENDRE

IN SITU

Une œuvre in situ est pensée pour un lieu précis. Sa forme, son échelle, ses matériaux ou son sens dépendent de ce lieu ; déplacée, elle serait transformée ou perdrait une partie de sa signification.

Le lieu peut agir comme : support, cadre, contrainte, matériau, mémoire, parcours ou partenaire de l'œuvre.

LE CORPS DU SPECTATEUR

Une figure grandeur nature, minuscule ou monumentale ne produit pas la même expérience. La distance, le point de vue, la circulation et la possibilité de contourner l'œuvre modifient la perception.

Question à se poser : où doit se placer le spectateur ? Que découvre-t-il d'abord ? Doit-il s'approcher, se déplacer, lever les yeux, contourner ou traverser le dispositif ?

QUESTIONS FLASH – ANALYSER AVANT DE COMPARER

Doryphore / Homme de Vitruve

- Le corps est-il réaliste, idéalisé ou schématisé ?
- Quelle fonction ont la posture et les formes géométriques ?
- Comment chaque œuvre construit-elle un modèle du corps ?
- Quelle place donne-t-elle à l'espace réel ?

De Chauvet à VALIE EXPORT

- Comment le support ou le lieu agit-il sur la figure ?
- Qu'est-ce qui serait perdu si l'œuvre était déplacée ?
- Le corps est-il représenté, mesuré, engagé dans une action ou utilisé comme échelle ?
- Comment le spectateur est-il impliqué par le point de vue et l'échelle ?

SYNTHÈSE – La représentation du corps engage toujours une relation à l'espace : espace du support, espace construit par la perspective, espace réel de la sculpture ou espace concret du lieu. Du canon antique au corps situé des pratiques contemporaines, l'enjeu se déplace d'un corps conçu comme modèle ou mesure vers un corps qui éprouve, révèle et transforme son environnement.