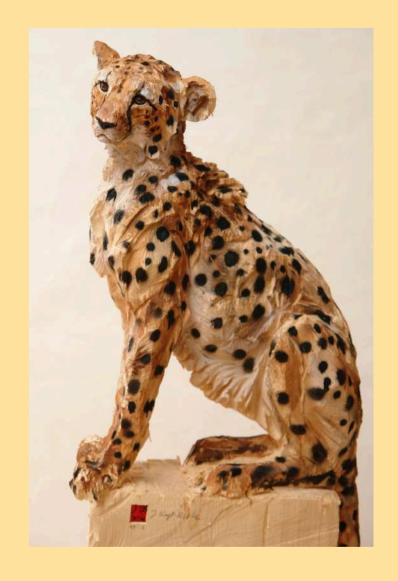
Les petits guides pratiques de la Maison des Arts!

Analyser une sculpture

Sommaire

I. Généralités sur la sculpture	3.
A. La sculpture : définition	4.
B. Les matériaux de la sculpture	5.
C. Les techniques de la sculpture	7.
D. Les finitions de la sculpture	12.
E. Les fonctions de la sculpture	13.
F. Histoire de la sculpture	14.
II. Analyse d'une sculpture	20.
A. Les informations générales sur la sculpture	21.
B. L'aspect général de la sculpture	22.
C. Le chromatisme de la sculpture	23.
D. Les effets produits par la sculpture	24.
E. La remise en contexte de la sculpture	25.
À toi de jouer!	26.
III. Lexique	28.
A. Les parties de la sculpture	29.
B. Du croquis à la sculpture	29.
C. Le style de la sculpture	29.

I.

Généralités sur la sculpture

A. La sculpture : définition

La sculpture, c'est quoi ?

La sculpture est un art dans lequel on réalise des formes en volume, en trois dimensions et en relief

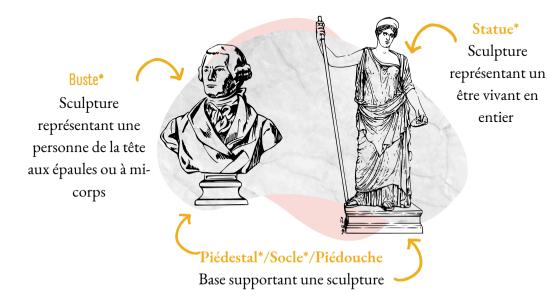
Le mot "sculpture" désigne à la fois l'activité et l'objet réalisé!

Étymologie

Le mot "sculpture" vient du latin sculpere qui signifie "tailler" ou "enlever des morceaux à une pierre".

Ce mot montre à quel point la sculpture de pierre était importante pour les romains!

Les parties d'une sculpture

Ronde-bosse ou relief?

La conde-hosse*

Diane à la biche, 1700-1800, copie* d'un antique*du lle mur). ap. J.-C., bronze, 200x125x88cm, musée du Louvre, Paris

La ronde-bosse* est une sculpture autonome, sans fond, qui vit et s'anime dans l'espace qui l'entoure. Pour la comprendre entièrement, il faut tourner autour et la regarder de tous les côtés (sauf si elle est faite pour être placée dans une niche ou contre un

Le relief*

Le relief* est une sculpture qui se détache d'un **fond** et qui ne peut se regarder que de face. Il est souvent utilisé pour raconter une histoire ou décorer une architecture. Le sculpteur joue avec les volumes : les formes peuvent être plus ou moins en relief par rapport au fond.

Le méolat

Surface plane sculptée présentant un très faible relief : les formes semblent presque dessinées dans la matière

Le haut-relief

Surface plane sculptée par l'artiste avec un fort relief : les formes se détachent presque entièrement du fond

Le has-relief Surface plane sculptée avec un faible relief: les formes ressortent mais restent très attachées au fond

Pierre Puget, Rencontre d'Alexandre et Diogène, 1671-1689, hautrelief, marbre de Carrare, 332x296x44cm, musée du Louvre, Paris

B. Les matériaux de la sculpture

1. Les matériaux durs

Le bois

Composition: matériau organique

d'origine végétale (tronc)

Propriétés : taille facile (moins dur que la pierre), couleurs varient selon l'essence de

bois

Inconvénients: artiste contraint par la forme/taille du bois, difficile à conserver: sensible aux variations de températures, insectes xylophages, incendies, fissures...

Techniques: taille directe, assemblages

Môt de l'Ours, Population Nisga'a, Tsimshiam, Canada, Colombie britannique, vers 1880, bois de cèdre polychrome*, 544x71x40cm, Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris

Le métal

Composition: substance extraite d'une mine, souvent sous forme

de minerais

Propriétés : réutilisable à l'infini, malléabilité à haute température **Inconvénient** : technique

complexe

Exemples: or, argent, fer, acier, bronze (alliage cuivre et étain)...
Techniques: fonte d'art, pleine

ou creus

L'os et l'ivoire

Composition : os, dents et défenses d'animaux (éléphant, morse, cochon...) Propriétés : substance précieuse, dure,

blanche et opaque

Inconvénient: onéreux et difficile à

trouver

Utilisation: petites sculptures très

luxueuses et précieuses **Technique** : taille directe

Vierge à l'enfant de la Sainte-Chapelle, 1260-1270, ivoire d'éléphant, 41x12x9cm (socle), Musée du Louvre, Paris

Les pierres et ses dérivés

Les pierres dures

Propriétés : Pierres résistantes et solides Inconvénient : Pierres difficiles à tailler Exemples : marbre,

granite, diorite... **Technique**: taille

Strozzo, La Vierge voilée, 1860, marbre de Carrare, 48cm, Cathédrale de Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Terre-Neuve

Les pierres tendres

Propriétés : Pierres rapides à tailler Inconvénient : Pierres moins résistantes Exemples : albâtre, calcaire, grès, stéatite... Technique : taille directe

Jean-Baptiste Carpeaux, Ugolin,

1863. bronze. 194x148x119cm.

Musée d'Orsay, Paris

Constantin Brancusi, *Le Boiser*, vers 1940, pierre calcaire, 71x24x25cm, Centre Pompidou, Paris

Le stuc

Composition : Mortier de chaux et de poudre de marbre Propriétés : aspect du marbre, utilisé pour les décors architecturaux

Inconvénient : fragilité au

contact de l'eau

Technique : taille directe

Antoine Coysevox, Victoire de Louis XIV sur les ennemis de la France, après 1678, 390x309x30cm, stuc, Château de Versailles

Le plâtre

Composition : Poudre de gypse mélangée à de

l'eau

Propriété: légèreté,

économique

Inconvénient : fragile

Techniques : taille

Techniques : taille directe, moulage*

Anonyme, L'inconnue de la Seine, fin XIXe-début XXe siècle, plâtre

Le marbre blanc : la pierre dure favorite des sculpteurs !

Cette roche calcaire est la préférée des sculpteurs : souvent veinée de couleurs variées, susceptible de prendre un beau poli* lisse et brillant, elle reste très dure à tailler. Les sculpteurs montrent tous leur talent en transformant la pierre brute* en sculpture raffinée! En sculpture, le marbre désigne à la fois le matériau et l'œuvre créée dans ce matériau. Le marbre blanc de Carrare (Italie) est le plus prisé des sculpteurs.

B. Les matériaux de la sculpture

2. Les matériaux malléables

Les argiles

L'argile est un matériau composé de terre glaise que l'on mélange à de l'eau. On en trouve facilement dans la nature, elle est donc peu coûteuse et ne nécessite pas de techniques ni d'outils complexes.

Elle se caractérise par sa malléabilité mais reste très fragile. Il existe plusieurs types de sculptures en argile.

La terre crue

Composition : argile non cuite Avantage : ne nécessite pas de four Inconvénient : grande fragilité Techniques : modelage, moulage*

(esquisse*), ébauche*

Tête funéraire, Suse (Iran), Ile millénaire av. J.-C., terre crue poluchrome*. 24x19x15cm. musée du Louvre. Paris

La terre cuite

Composition: argile mise sous cuisson

Avantage: plus résistant

Inconvénient: besoin d'un matériel

spécifique

Techniques: modelage, moulage*

(esquisse*), ébauche*

Jean-Antoine Houdon, *Louise Brongniart*, 1777, terre cuite, 34x24x18cm, musée du Louvre, Paris

La porcelaine

Composition : argile et kaolin cuits à

haute température

Avantage : translucide, imperméable Inconvénient : fragile, onéreux Biscuit : porcelaine non émaillée ni

colorée

Techniques: modelage

Manufacture de Sèvres, *Buste de Marie-Antoinette*, 1782, biscuit de porcelaine dure, 40x24x15cm, musée

du Louvre. Paris

La cire

Composition : ester d'acide gras et

Avantage: hyperréalisme dans l'art

d'alcool gras

contemporain (musée Grévin)

Inconvénient: grande fragilité

Techniques: assemblage, moulage*,
fonte, modelage, noyau*, esquisse*...

Tomáš Libertíny, *Eternity (a.k.a. Nefertity)*, 2020, cire d'abeille, bois, verre et acier Cor-ten, 24x36x50cm

Autres matériaux

Les artistes utilisent également de nombreux autres matériaux comme des matériaux organiques (origine animale, végétale ou humaine), mais aussi des matériaux souvent qualifiés de "pauvres" : carton, ciment, plexiglass, béton, objets manufacturés et/ou recyclés, papiers mâchés, papier, plastique, verre, etc.

Sculpture anthropomorphe, 1935, Papouasie-Nouvelle-Guinée, bois, cheveux, nacre, écaille de tortue, perles, feuilles, fibres végétales, bambou, 190x109x60cm, Musée du Quai-Branlu, Paris

Romuald Hazoumé, *Mosk, untitled,* technique mixte (bidon, vannerie, rafias, cauris, corde, clé, etc.), années 1990, loc.

Bouke de Vries, *Fleur en porcelaine dans un vase collé*, 2022, porcelaine chinoise des 18e et 19e siècles, 15x15x52cm, loc.

Ousmane Sow, *Le coureur sur la ligne de départ*, 2001, Fer, papier mâché et paille, 200 x 260 cm, Musée des Jeux Olympiques, Lausanne

1. Le modelage

Définition

Le modelage est l'art de créer une forme par façonnage d'un matériau plastique malléable *(cf. p.6)*, par déformation, ajout ou suppression de matière

Fragment d'une statue d'Ariane, IIIe siècle av. J.-C. argile, 61x58x31cm, musée du Louvre, Paris

Un modelage n'est pas toujours une œuvre définitive!

Il peut servir de travail préparatoire pour une sculpture de plus grandes dimensions ou d'un autre matériau.

Il peut servir d'esquisse* pour la création d'un moule, destiné à la production d'une œuvre en série dans un autre matériau.

Création du support et de l'armature

- On choisit un support pour accueillir la sculpture (base pour ronde-bosse*, fond pour relief*
- Pour les rondes-bosses de grandes dimensions, une armature est nécessaire pour que l'œuvre ne s'effondre pas sur elle-même durant le modelage
- L'armature peut être formée de fils de fer et prend la forme générale de la sculpture à réaliser

Montage par ajout de matière

- On monte la forme grossière de la sculpture en ajoutant de la matière, autour de l'armature, ou sur le fond du relief* à exécuter
- Les couches de matières sont appliquées de bas en haut et sont de plus en plus fluides pour adhérer à l'ensemble
- On obtient la forme grossière de la sculpture

3

Obtention de la forme définitive à l'aide d'outils

- Les mains : ajouter/retirer de la matière
- Les fils d'aciers : couper la portion de terre désirée
- Les **mirettes** : enlever les excédents de terre
- Les **ébauchoirs**: aplatir, amincir, modeler, lisser la matière; ils laissent souvent des traces sur l'œuvre
- La spatule : pour réaliser des aplats
- L'éponge : pour lisser la surface

Fhauchoirs

Séchage et cuisson

- On laisse sécher la sculpture pour la solidifier
- Après séchage, la sculpture est amaigrie* et change légèrement de couleur
- Après séchage, il est possible de cuire la sculpture pour la rendre plus résistante ou changer sa couleur
- Après cette étape, il est aussi possible d'apposer des finitions à la sculpture (cf. p.12)

2. La taille directe

<u>Définition</u>

La taille directe est l'art de créer une forme en taillant directement le matériau dur à sculpter *(cf. p.5)*

Juana Muller, *Roi d'échec*, vers 1944–1945, bois, 60x40x33 cm, collection particulière

La taille directe s'oppose à la taille indirecte : technique par laquelle un modèle est fidèlement copié en reportant ses mesures à l'aide d'une machine à pointer ou des compas

1 Tro

Travail préparatoire et réflexions en amont de la taille

- Le sculpteur peut réaliser une esquisse sur papier avec les dimensions, les formes, les couleurs, etc.
- Le sculpteur peut aussi réaliser une esquisse en trois dimensions par modelage

Dégrossissement* de la pierre

- La pointe est l'outil de base, pour enlever de la matière. Sa taille est choisie en fonction de l'état d'avancement de la sculpture
- La pointe est appliquée de biais, le sculpteur frappe l'extrémité opposée de la pointe avec un maillet (en acier pour la pierre, en bois pour le bois) pour dégager les formes principales de la sculpture

Obtention de la forme définitive à l'aide d'outils

- La **gradine** : dégager des formes après le dégrossissage* ; l'écart entre les dents permet d'obtenir des effets de matière variés
- Les **ciseaux** : aplanir les surfaces, gommer les traces de la gradine, créer des passages entre les plans
- Le **trépan à archet** : perceuse manuelle utilisée pour faire des trous réguliers de taille et forme variable pour travailler les ombres et lumières
- La **gouge** (forme concave) : supprimer de la matière, et évider une sculpture en bois ou en pierre tendre

Guillaume Coustou, *Chevol de Morly*, taille directe, marbre de Carrare, 1743-1745, 355x284x127cm, musée du Louvre, Paris

Finitions (cf. p.12)

- Le sculpteur termine par faire les détails avec des rifloirs (râpes)
- Pour le polissage*, il utilise des abrasifs de plus en plus fins : papiers émeri/de verre, pierre ponce... L'usure de la surface permet d'obtenir un aspect lisse et brillant

3. La fonte à la cire perdue

Définition

La fonte à la cire perdue est l'art d'obtenir une sculpture en métal à partir d'un noyau* en cire, grâce à une technique de moulage*

Pugiliste des Thermes, IIIe-IIe siècles av. J.-C., bronze à la cire perdue, H. 120cm, Musée national romain, Rome

C'est une des plus anciennes techniques de sculpture permettant d'économiser de la matière, d'obtenir des formes complexes uniques (ou au nombre limité) et de toutes tailles

4 artisans pour 1

- Le sculpteur : étape 1
- Le fondeur : étapes 2 et 3
- Le ciseleur : étape 4
- Le patineur : étape 4

Le modelage du noyau* en terre glaise et en cire

- Modeler un novau* en terre glaise de l'œuvre finale à réaliser (cf. modelage)
- Recouvrir le novau*d'une couche de cire et sculpter les détails
- Ajouter un réseau de jets, égouts et évents en cire pour permettre à la cire de s'évacuer ultérieurement puis au métal de s'insérer à la place de la cire

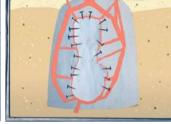

🔰 Le moulage* et le remplacement de la cire par le métal

- Recouvrir la sculpture de plusieurs couches d'un matériau réfractaire résistant à la chaleur pour créer le moule (plâtre, poudre de briques...)
- Placer le tout dans un four à 200-300°C pour faire fondre la cire, qui s'écoule par les jets, égouts et évents
- Placer le moule dans du sable et de la terre humide : seuls les jets et évents dépassent de la fosse
- Verser le métal en fusion par les jets et évents pour remplir le vide laissé par la cire

Décochage, débardage, débourrage : récupération de la sculpture

- Briser le moule après refroidissement : décochage
- Enlever les jets, égouts et évents : débardage
- Supprimer le noyau* en terre par émiettement (facultatif) : débourrage

- Ciselure : réparer les accidents de coulée et sculpter les derniers détails de la sculpture (cf. taille directe)
- Assemblage : assembler les parties fondues séparément
- Polissage*(cf. p.12)
- Patine : colorer la sculpture à l'aide de sels chimiques et d'un chalumeau

4. Le moulage*

Définition

Le moulage permet de prendre une empreinte qui servira ensuite de moule dans lequel sera placé une œuvre, et qui permettra le tirage ou la production en plusieurs exemplaires d'un modèle.

Auguste Rodin, *Clémenceau*, plâtres retouchés à la plastiline, vers 1912, Musée Rodin, Paris

Il existe deux types de moulage:

- à creux perdu, où le modèle présent dans le moule est détruit
- à bon creux, où le modèle présent dans le moule est sauvegardé

7////

- 3 types de sculptures pour un moulage réussi!
- 1. Un modèle en terre
- 2. Un original en plâtre
- 3. Des tirages en plâtre

1

Le Moulage* à creux perdu : de l'oeuvre en terre à l'original en plâtre

- 1. Réalisation d'un moule en plâtre sur un modèle en terre en en prenant l'empreinte exacte
- 2. Ouverture du moule en deux : affaissement du modèle en terre qui se casse (à creux perdu)
- 3. Nettoyage, séchage et enduit d'un agent de démoulage sur l'intérieur du moule
- 4. Assemblage du moule et coulée de plâtre à l'intérieur
- 5. Décochage : ouverture du moule avec un ciseau et marteau : le moule est cassé
- 6. Récupération de l'épreuve en plâtre : nettoyage et finitions

5.

6

2

. Le Moulage* à bon creux : de l'original en plâtre à ses reproductions (tirages) en plâtre

- 1. Fabrication de petites pièces en plâtre venant épouser les contours de l'original en plâtre
- 2. Séchage puis retrait des pièces du moule : l'épreuve originale est soigneusement gardée (à bon creux)
- 3. Reconstitution du moule à pièce pour y couler le plâtre
- 4. Désassemblage des pièces du moule après séchage
- 5. Abrasion des coutures (joints entre les pièces du moule)
- 6. Récupération d'une copie de l'original en plâtre appelée tirage
- 7. Multiplication des tirages en réitérant cette technique du moulage à bon creux à partir de l'original en plâtre

5.

1.

2.

3.

4.

6.

5. L'assemblage

Définition

Un assemblage est une œuvre en trois dimensions constituée d'éléments distincts, naturels ou manufacturés, de natures différentes, rendus solidaires. C'est aussi le procédé qui conduit à ces œuvres.

Pablo Picasso, La Chèvre, 1950, Bronze, osier, bois, seppes de vigne, céramique, 120,5 x 72 x 144 cm, Musée Picasso, Paris

Des techniques d'assemblace à foison!

- Soudure
- Rivetage
- Agrafage
- Emboitement.
- Etc.

Assembler, est-ce sculpter ?

Dans la définition traditionnelle, l'assemblage n'est pas de la sculpture car il ne s'agit pas de créer une forme à partir d'une matière brute mais de travailler à partir d'objets préexistants. Cependant, une fois l'œuvre terminée, on obtient une forme en trois dimension qui peut être perçue comme une sculpture. L'assemblage étend donc le champ des possibles!

Niki de Saint-Phalle, Saint Sébastien ou Portrait of my Lover, 1960-61), peinture et objets divers sur bois

L'Antiquité ou les balbutiements de l'assemblage!

Durant l'antiquité gréco-romaine, les statues monumentales étaient réalisées en plusieurs parties créés séparément puis assemblées pour ne faire plus qu'un. Les parties étaient fixées ensemble par rivetage : une tige métallique est placée entre deux parties préalablement percée pour être traversée par le rivet. Ainsi, la Vénus de Milo est faite en deux parties assemblées au niveau du haut du drapé. Si ses bras sont tombés, c'est parce que le système de rivetage, dont on voit encore le trou, est parti!

La Vénus de Milo, vers 150 av. J.-C., 2 blocs de marbres assemblés par rivetage, fragmentaire

Au XIXe siècle, la mode est à l'archéologie! De nombreuses sculptures antiques fragmentaires sont retrouvées en fouille puis complétées d'autres fragments antiques ou d'ajouts modernes pour obtenir une statue entière! Certains artistes commencent à utiliser l'assemblage comme une technique en soi : La Petite Danseuse de 14 ans composée de crin de cheval, ruban, tutu et pointes ajoutés à la cire modelé est la seule sculpture que Degas choisit de présenter au public!

Gauche : Jupiter, 100-200 ap. J.-C., têtes de Zeus et de l'aigle, avants-bras assemblés au XIXe siècle sur une scupture framgnetaure antique <u>Droite</u>: Edgar Degas, La Petite Danseuse de 14 ans, 1875-1880, cire, crin de cheval, ruban, tutu, pointes de danse

Le XXe siècle ou l'âge d'or de l'assemblage!

Picasso et ses sculptures animalières, Duchamp et ses Ready-made, les artistes dada et surréalistes... Nombre sont ceux qui utilise l'assemblage comme mode d'expression artistique, à partir d'objets les plus inattendus et à priori incompatibles! Les artistes du XXIe siècles donnent à ses assemblages des proportions si spectaculaires qu'ils en deviennent de véritables installations!

Raoul Haussmann, Tête mécanique, 1971, Marotte de coiffeur en bois, gobelet télescopique, étui en cuir, tuyau de pipe, carton blanc au chiffre 22, morceau de mètre de couturière, double décimètre, rouage de montre, rouleau de caractère d'imprimerie

D. <u>Les finitions de la sculpture</u>

Les traitements de surface : brut* ou poli ?

Selon les outils de finition utilisés (cf. p.8), le sculpteur peut donner l'illusion d'une texture particulière : douceur des chairs ou rugosité des roches... rien est impossible !

Michel-Ange, *L'esclove rebelle*, 1515, marbre, 215x49x75cm, musée du

Le polissage*

Après avoir réalisé son œuvre, l'artiste peut choisir de laisser le matériau brut* ou de le travailler, le polir* à l'aide d'abrasifs pour le lisser et lui donner un aspect brillant

Le non finito*

Une œuvre achevée*, n'est pas toujours finie! Un sculpteur choisit parfois de laisser une partie de son œuvre à l'état brut*, sans finition (ni couleur, ni polissage*), pour laisser visible les traces des outils et montrer son habileté à faire émerger des formes d'une matière dure

Les ajouts de couleurs et de matériaux

Glacure et émail

On applique un enduit vitreux, coloré, fondu, solidifié et cuit rendant la sculpture imperméable

Figure d'hippopotame, 1875-1680 av. J.-C., Thèbes, faience égyptienne, 12x20x8cm, musée du Louvre

Scribe accroupi, 2620-2500 av. J.-C., Saqqarah, calcaire peint et incrusté, albâtre égyptien, cristal de roche et cuivre, 53x44x35cm, musée du Louvre, Paris

Définition

Après avoir réalisé la sculpture, la surface peut être traitée de différentes manières pour en modifier l'aspect, la texture et la couleur

Ajout de matières

On ajoute différentes matières après réalisation de la sculpture (tissus, coquillages, plumes, objets en métal, pierres précieuses, cabochons, etc.)

Polychromie

On applique des pigments colorés pour changer la couleur de la sculpture

Dorur

On applique une mince couche d'or, parfois appelé feuille d'or, sur la sculpture, pour en dorer la surface

Lorenzo Ghiberti, *Isaac, Esaü e Jacob*, 1425–1452, bronze doré, 79x79cm, Portes du Paradis du Baptistère de Florence

Les traces du temps

La perte de polychromie.

La peinture disparaît avec le temps si les conditions de conservation ne sont pas bonnes (humidité, température). Grâce aux traces d'anciens pigments restées sur la sculpture, on peut parfois déterminer ses anciennes couleurs

Vierge en majesté, vers 1150, bois polychrome*, traces de plaques métalliques, 84x27x36cm, Musée du Louvre, Paris

Les changements de couleur

Les sculptures en métal laissées longtemps à l'air libre s'oxydent et changent progressivement de couleur : celles en bronze passent d'une couleur brun doré à une couleur verte

Aurige de Delphes, Ve siècle av. J.-C., bronze, 182cm, Musée archéologique, Delphes

Les œuvres cassées

Les sculptures sont parfois retrouvées cassées, fragmentaires ou en morceaux : il arrive donc qu'elles soient incomplètes par rapport à leur état d'origine

Vénus de Milo, IIe av. J.-C., marbre de Carrare, 202cm, musée du Louvre. Paris

Les œuvres restaurées

Quand les sculptures sont fragmentaires, un restaurateur peut choisir de compléter les éléments manquants avec des parties anciennes venant d'autres sculptures, ou modernes faites pour l'occasion

La Victoire de Samothrace, lle av. J.-C., marbres de Carrare et de Rhodes, H. 512cm, musée du Louvre, Paris

E. <u>Les fonctions de la sculpture</u>

Fonction narrative

La sculpture est un support imagé racontant une histoire religieuse, mythologique, historique ou inventée. Sur un relief*: la sculpture se lit généralement comme une bande-dessinée (haut en bas, gauche à droite) Sur une ronde-bosse*: l'histoire se déroule sous les yeux du visiteur en tournant autour de la sculpture. Des accessoires et "indices" suggèrent différents moments de l'histoire.

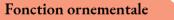
Sarcophage des époux, Cerveteri. Vle siècle av. J.-C. 114x194x74cm. musée du Louvre, Paris

Michel Colombe, Saint Georges combattant le dragon, 1508, Louvre Paris

marbre. 1.2x1.8x0.17m, musée du

La sculpture peut être réalisée à des fins purement décoratives, pour embellir une maison ou un jardin, un lieu privé ou un lieu public. Elle peut être placée directement sur un bâtiment afin d'animer sa façade : on parle alors de décor architectural.

Honoré Daumier Charles Guillaume Étienne. 1833. terre crue peinte, 17x15x13cm. Musée d'Orsay, Paris

Fonctions politique et sociale

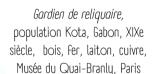
La sculpture met en valeur les qualités et la puissance d'une personne. Le commanditaire peut parfois être le modèle* de la sculpture, afin de montrer sa richesse et son statut social élevé. Elle peut au contraire le ridiculiser, dénigrer au moyen d'une caricature.

Fonction funéraire et/ou mémorielle

La sculpture honore la mémoire d'un défunt. Elle peut parfois être placée sur ou autour du tombeau du défunt. Elle peut être commandée par le défunt lui-même de son vivant, ou par son entourage et les générations suivantes après sa mort.

La sculpture peut représenter une personnage ou un être sacré. Elle est alors utilisée comme un support de prière et/ou pour conserver les reliques (ossements, cheveux, etc.) de l'individu sacralisé.

Panneaux de frise à inscription coranique en coufique fleuri, Espagne ou Afrique du Nord, probable décor d'une mosquée, XIIe ou XIIIe siècle, dynastie Almohade, bois sculpté, plâtré et peint, 16x101x1,8cm, Victoria and Albert Museum, Londres

1. Préhistoire et Antiquité en 15 œuvres clés

25 000 AP (Avant Présent)

Vénus de Willendorf Les premières œuvres jamais sculptées sont ces déessemères, liées à la fertilité!

25 000 AP

La Dame de Brassempouy Cette sculpture d'ivoire est la première image réaliste de visage humain connue!

14 000 AP

Bisons du Tuc d'Audoubert Ces sculptures animalières en argile sont les ancêtres de la ronde-bosse*!

2670-2450 av. J.-C.

Stèle de Nefertiabet En Égypte, les hiéroglyphes sont une partie essentielle des sculptures.

2500 av. J.-C.

Sphinx de Gizeh C'est la plus grande œuvre sculptée dans un bloc de pierre au monde (20m de haut)!

parvenue aujourd'hui!

460 av. J.-C. Zeus ou Poséidon C'est une des rares sculptures grecques en bronze qui nous soit

530 av. J.-C.

Korè en péplos Dans les statues grecques archaïques, la posture est figée mais le sourire est présent !

569 av. J.-C.

Porte d'Ishtar Cette immense porte d'entrée de Babylone était recouverte de reliefs moulés et glaçurés.

2400 - 2100 av. J.-C.

Statue de couple en bois Grâce au climat d'Égypte, de grandes statues en bois ont pu

2400 av. J.-C.

Statue d'Ebib-Il En Mésopotamie, les matériaux précieux sont réservés aux images des nobles!

440 av. J.-C. (copie* romaine)

Polyclète de Praxitèle Le Grec Praxitèle réfléchit aux proportions de ses statues pour faire un corps idéal.

275 av. J.-C.

Brutus Capitolin Les Romains développent en sculpture l'art du portrait, quelque soit le matériau.

20 av J.-C. - 37 ap. J.-C.

Auguste Prima Porta Les empereurs romains font leur publicité en se représentant sur des statues

210 ap. J.-C.

Sarcophage d'Endymion et Séléné Les reliefs* des sarcophages romains montrent les défunts dans des scènes politiques / mythologiques.

173-176 ap. J.-C.

Statue de Marc-Aurèle Il s'agit de la 1ère statue équestre. Après celle-ci, tout les rois voudront la leur!

2. Moyen-Âge en 15 œuvres clés

359

500-550

800-900

900-1000

913-943

Sarcophage de Junius Bassius C'est l'un des plus anciens sarcophages sculptés avec des thèmes chrétiens! Ivoire Barberini
Cet ivoire d'éléphant présente
l'empereur triomphant sur ses
ennemis et béni par le Christ!

Statuette* de Charlemagne Ce portrait est le 1er exemple de fonte en bronze depuis l'Antiquité! L'iconographie royale se fixe peu à peu.

Conques

Les reliques des saints étaient
conservées dans des objets en
bois ornés d'or et de pierre

Reliquaire de Sainte Foy de

Mausolée des Samanides
Son décor géométrique anime la façade de ce chef d'oeuvre des arts de l'Islam en imitant le tressage et les vanneries.

1270-1280

Descente de croix

Paris devient un grand centre de

création d'objets en ivoire, au

style raffiné et sensible.

Ange au sourire de Reims
Les sculptures ornent les
cathédrales du Moyen-Âge. A
Reims, les anges se parent d'un
gracieux sourire!

1240

Vers 1203

Gardiens Todaiji par Unkei

et Kaikei

Ces sculptures de plus de 8m de

haut protègent l'entrée du temple

Todaiii!

Tympan de la cathédrale d'Autun par Gislebertus Gislebertus signe ce tympan, faisant de lui l'ymagier le plus célèbre du Moyen Âge!

Vers 1130

1015

Portes de Bernward
Ces portes de bronze mettent en
relation des scènes de l'Ancien
et du Nouveau Testament.

1311

Chaire de Pise par Pisano
Au tournant du siècle,
l'attention portée aux détails, et
aux personnages se fait sentir.

1395-1405

Ouits de Moïse par Claus Sluter Cette œuvre est emblématique du style international : traits doux, plis* amples, figures 1479

Pierre du Soleil du Templo Mayor Mexica Ce calendrier Mexica pèse 24 tonnes! Il raconte le mythe de création des 5 soleils! 1495

Tombeau de Philippe Pot
Ce tombeau est un extraordinaire
témoignage des ronde-bosses*
peintes du Moyen Âge!

1515-1520

Marie-Madeleine par Erhart

La figure de Marie-Madeleine
est très utilisée pour rendre
commage à la beauté féminine.

3. Renaissance en 15 œuvres clés

1408

1425-1452

1430-1432

1438-1439

1453-1455

Décor de l'église Orsanmichele Les 1ers sculpteurs de la Renaissance travaillent ensemble : Ghiberti, Verrochio, Donatello, Nanni Di Banco.

orte du Paradis par Ghiberti Les exceptionnels effets de perspective de ces reliefs* en font une des œuvres les plus nagistrales de la Renaissance

David par Donatello La Renaissance reprend les codes de l'Antiquité : nu héroïque, mythologie et contrapposto*.

Médaille de Jean VIII Paléologue par Pisanello La médaille inventée à la Renaissance permet de montrer a personnalité des plus riches

Madeleine pénitente par Donatello Les rondes-bosses de Donatello se distinguent par leur expressivité excerbée.

1499

1549

Fontaine des Innocents par Goujon (détail) Sur la Fontaine, le décor fait partie de l'architecture et dialogue avec elle!

1542

. Nymphe de Fontainebleau par Cellini Au XVIe siècle, les corps s'allongent dans des postures peu réalistes.

1505-1532

Tombeau de Iules II

par Michel-Ange

Les tombeaux monumentaux se

multiplient. Ils sont commandés

du vivant de la personne.

Pietà par Michel-Ange La sculpture évoque tout à la fois la douleur de la Vierge et le corps à la fois divin, idéalisé et humain du Christ.

1485-1515

e Christ au Mont des Oliviers par Della Robbia Les reliefs* en terre cuite sont vernissés : on applique plusieurs,

oxydes métalliques colorés.

1584

1552

Stucs de Fontainebleau par Fiorentino et Le Primatice Stucs et peintures dialoguent dans une histoire complexe ont seul François Ier a la clé

Tombeau de Charles de Maigny par Bontemps

1557

Le défunt est en armure pour rappeler son métier : capitaine des gardes de la porte du Roi 🌡

1579-1583 Enlèvement des Sabines

par Giambologna Les œuvres de Giambologna, tout en torsion, sont à egarder sous tous les angles

1583-1593

Grotte des Jardins de Boboli par Buontalenti Dans les jardins, les puissants font créer des grottes artificielles évoquant le monde minéral!

Cardinal René de Birague par Pilon La polychromie du marbre et les effets de lumière créent

une intensité dramatique!

16

4. Les temps modernes (XVIIe-XIXe siècles)

1621-1622

Enlèvement de Proserpine
par Le Bernin
Cet artiste est réputé pour son

rendu de morbidezza* : les chairs

de marbre semblent molles!

1660-1665

Saint Jean de Dieu par Cano A la fois peintre et sculpteur, Cano créé des sculptures polychromes* très réalistes!

1667-1671

Apollon et les nymphes
par Girardon et Regnaudin
Louis XIV le "roi-Soleil" se fait
représenter en dieu Apollon sur
de nombreuses sculptures!

1671-1682

Milon de Crotone par Puget
Puget accorde beaucp
d'importance au rendu de la
chair, de l'écorce, de la roche
et du pelage du lion.

1698-1702

Chevaux de Marly
par Coysevox
Il s'agissait alors des plus
grandes statues sculptées en un
seul bloc de marbre (3,15m)!

1801-1803

Jason et la Toison d'or
par Thorvaldsen

Jason est représenté en nudité
héroïque opur montrer sa vertu,
sa force et son courage!

1787-1793

syché ranimée par l'Amour

par Canova Cette sculpture pleine de tendresse et de légèreté incarne Yunion de l'Amour et de l'Âme/

1777

Louise et Alexandre
Brongniart par Houdon
Les portraits de Houdon sont
réalistes car il creuse la pupille
et travaille les détails.

1771-1783

L'Homme vexé
par Messerschmidt
Ces sculptures étudient les
passions et les émotions
humaines.

1745

Bénitiers de Saint-Sulpice
par Pigalle
Au XVIIIe siècle, la mode est à la
rocaille : on aime les motifs
paturels (animaux et coquillages)

1832-1836

Lion et serpent par Barye Les sculpteurs animaliers se rendent dans les ménageries royales pour sculpter des animaux très réalistes.

1851

Tuerie par Préault

Au XIXe siècle, le Romantisme
se développe : le goût est aux
sujets noirs mêlant amour,
mort et folie.

1857

Homme du Soudan
par Cordier
Au XIXe siècle, la mode est à
"l'exotisme" : les sculpteurs
font poser des modèles noirs.

1860

La Danse par Carpeaux
Carpeaux aime représenter le
mouvement des corps et de
l'âme dans des sculptures
monumentales.

1880

Le Penseur par Rodin
Allégorie de l'introspection
humaine, cette œuvre est pensée
par Rodin comme un élément
pour sa Porte des Enfers.

5. Art moderne (XXe siècle)

1883-1905

La Valse par Camille Claudel
Formée par Rodin, Camille
Claudel parvient à saisir le vécu
de gestes simples, l'intensité de
l'instant, de l'intimité.

1909

Portrait de Fernande
par Picasso

Dans cette première sculpture
cubiste, Picasso présente sa
femme sous tous les angles!

1909

Héraklès archer
par Bourdelle
Bourdelle ajoute des muscles
inexistants pour montrer la
force du personnage!

1913

L'Homme en mouvement
par Boccioni
Le mouvement décomposé de
cette œuvre futuriste s'inspire
de la chronophotographie!

1917

Fontaine par Duchamp

Duchamp retourne un urinoir
pour le transformer en œuvre
d'art : c'est le premier readymade!

1953

Monument à la ville détruite de Rotterdam par Zadkine
La figure humaine avec un trou à la place du cœur, symbolise le centre-ville détruit en 1940.

1937

La Rivière par Maillol
Maillol rapproche les courbes
de ce nu féminin, en équilibre
instable, à une rivière sinueuse
par allégorie.

1936

Déjeuner fourrure
par Oppenheim
Les artistes surréalistes
assemblent des éléments qui ne
vont pas souvent ensemble

Années 1930-1960

Série des mobiles par Calder Passionné de cirque, Calder capte les mouvements autour de lui avec ses mobiles colorés!

1922

Ours Blanc par Pompon
Pompon est un sculpteur
animalier connu pour cet ours
blanc aux formes simplifiées,
lisses et sans fioritures.

1959

Métamatic n°1 par Tinguely
Tinguely interroge l'art en
créant un appareil mobile à
dessiner une œuvre en appuyant
simplement sur un bouton!

1960

L'Homme qui marche
par Giacometti
Cette œuvre est la plus célèbre
de Giacometti! Il y réduit
l'être humain à l'essentiel.

Années 1960

Compressions par César César trouve une presse hydraulique dans une casse et réduit 3 voitures à de la tôle : scandale au Salon de 1960

Années 1980

Les Nanas
par Niki de Saint Phalle
Les Nanas, tout en rondeur,
incarnent une féminité joyeuse
et puissante!

1988

Les Lutteurs Nouba
par Ousmane Sow
Un "produit" est étalé sur de la
toile de jute modelée sur une
armature de fer

6. Époque contemporaine (XXIe siècle)

1995-2000

Chien Ballon par Jeff Koons Cet américain a un style kitsch néo-pop. Ses Chiens ballons sont fait en acier inoxydable.

1999

Maman par Louise Bourgeois
L'artiste rend hommage à sa
maman, qui était tisserande,
intelligente et protectrice
comme les araignées!

2004

Bateau de larmes
par Jean-Michel Othoniel
Ce bateau cubain de perles de
verre est un symbole d'espoir, de
rébellion et de liberté

2005

KaiKai Kiki
par Murakami
Les sculptures monumentales
de cet artiste s'inspirent des
mangas japonais!

2006

Odeur de femme
par Jonathan Creten
Cet artiste réintroduit la
céramique peinte dans l'art
contemporain!

2014-2022

Encore une nature réparée
par Kader Attia
Cet artiste engagé contre le
racisme questionne sur la
société actuelle

2014

Awilda et Irma
par Jaume Plensa
Ces sculptures en maille laissent
la lumière, l'eau et le paysage
s'intégrer à l'œuvre.

2013

Couple sous un parapluie
par Ron Mueck
Ces corps hyperréalistes de
2,75 mètres sont réalisés en
silicone, résine et peinture

2011

Marilyn
par Joana Vasconcelos
Cette artiste féministe créé des
escarpins immenses, étincelants
à partir de casseroles en inox

2008

D11 (maquette 1:4)" / "D11 (model 1:4) par Wim Delvoye
Ces œuvres font intervenir des technologies modernes : découpe laser et impression 3D

2012

Forêt par Eva Jospin
Pour créer ce haut-relief*,
l'artiste superpose et colle des
morceaux de cartons dans un
jeu de volumes.

2015

Arbre de vie par Pascale

Marthine Tayou

Ce camerounais s'engage sur
des questions actuelles liées à la

mondialisation

2017

Meilleurs amis
par Damien Hirst
Hirst s'imagine retrouver des
personnages Disney au fond de
l'Océan!

2019

Triptyque Pietro David
par Bruno Catalano
Après un accident de coulée,
cet artiste créé des personnages
en bronze comme déchirés!

2023

Je passe chaque jour à enlacer les fleurs par Yayoi Kusama Cette japonaise crée à partir de tes angoisses. Elle utilise souvent des pois et des couleurs!

II.

Commenter une sculpture

A. Les informations générales de la sculpture

1. Donner le cartel de l'œuvre

Il se compose au minimum des informations suivantes

- Identité de l'artiste, suivie éventuellement par les dates et lieux de naissance et de mort
- Titre de l'œuvre (en italique en écriture informatique; souligné en écriture manuscrite)
- Titre de la série à laquelle l'œuvre appartient s'il y en a une (entre guillemets)
- Date de réalisation la plus précise possible
- Technique(s) et/ou matériau(x)
- Dimensions en centimètres, ou en mètres (grands formats), sous la forme "Hauteur x Largeur x Profondeur"
- Localisation de l'œuvre : "Collection particulière" ou "Ville, Nom du lieu de conservation, "Numéro d'inventaire" s'il existe ou "localisation inconnue"

Jürgen Lingl-Rebetez, *Guépard*, 2015, taille directe sur bois, 169 x 60 x 38 cm, collection privée

2. <u>Décrire l'œuvre de manière très générale</u>

Déterminer la nature de la sculpture

- Méplat / Bas-relief / Haut-relief / Ronde-Bosse*
- Figuratif */ Abstrait*
- Portrait / Paysage / Nature morte / Peinture animalière / Scène de genre / Sujet mythologique, religieux ou historique / Autre

La sculpture est une ronde-bosse figurative animalière en bois, réalisée en taille directe. Elle représente un guépard assis sur un socle, un peu plus grand que nature et bien proportionné.

Regarder les aspects techniques de l'œuvre

- La/Les **technique**(s) de sculpture(s)
- Le matériau utilisé
- Le format
 - $\circ \ \ \textbf{Pour un relief*}: \textbf{Carr\'e/Rectangulaire/Tondo (rond)/Vertical/Horizontal} \\$
 - L'échelle : plus petit que nature/à l'échelle (1)/plus grand que nature
 - Les dimensions : Petit/Moyen/Grand/Monumental
- Les proportions : œuvre bien/mal proportionnée pour
 - o créer un effet de style
 - o car elle a été **déplacée** de son lieu originel (œuvre en hauteur volontairement disproportionnées pour paraître bien proportionnée vue d'en bas)
- > Décrire simplement ce qu'on a sous les yeux, sans entrer dans le détail

B. L'aspect général de la sculpture

1. Analyser la composition* de l'œuvre

Désigne la manière dont les différents éléments s'organisent dans la photographie

- Profondeur de champ*:
 - Premier / Deuxième / Troisième plan ou Avant-plan / Arrière-plan pour un relief*
- Lignes et point de fuite
- Lignes dominantes de la composition*
 - o Verticales/Horizontales · stabilité

• Partie inférieure/centrale/ supérieure pour une ronde-bosse o Obliques/Courbes: profondeur, • Équilibre des masses dans l'œuvre instabilité, dynamisme • Perspective : repérer les différences de taille entre les éléments • Lignes créés par les jeux de regards du premier et des autres plans La sculpture représente un guépard très réaliste au pelage brun tacheté de noir en partie supérieure, assis sur un socle en partie inférieure. Ses pattes avant se situent en bordure du socle, tandis que ses pattes arrière sont placées au milieu, laissant un vide entre les deux paires de pattes. Son corps créé une forte diagonale depuis sa tête tournée vers la gauche jusqu'à sa queue pendant le long du socle. L'ensemble est très stable et équilibré.

2. Analyser le cadrage et l'angle de vue de l'œuvre

Le cadrage

- Relief*
 - o Gros plan : une partie du sujet
 - Plan moyen : le sujet apparaît en entier
 - Plan général : le sujet dans son environnement
 - Plan large/d'ensemble : sujet dans une partie de l'environnement
- Ronde-bosse*
 - En buste*: sujet coupé à la taille ou à la poitrine
 - o En pied : sujet représenté de la tête au pied
 - o Profil: le sujet est vu de profil

Le point de vue privilégié pour le spectateur

- Point de vue unique : l'œuvre ne peut être vue que d'un seul endroit
- Point de vue privilégié : l'œuvre est faite pour être vue sous plusieurs faces avec un angle de vue privilégié par l'artiste
- Point de vue multiple : l'œuvre peut être vue de tous côtés, sans qu'un point de vue ne soit privilégié

Le guépard est représenté en pied et peut être admiré sous tous les angles. Un point de vue est cependant privilégié par le sculpteur : en se plaçant devant le regard du guépard, de trois quarts, on peut apercevoir d'un seul coup d'œil son regard, sa queule, son pelage, sa position et sa queue.

C. Le chromatisme de la sculpture

1. Décrire les couleurs de la sculpture

Présence de couleurs

- Oui (polychrome*) /
 Monochrome* / Non (achrome*)
- Couleurs du matériau
- Couleurs ajoutées (peinture, (incrustation, collage, etc.)
- Traces anciennes de polychromie

Tonalité des couleurs

- Camaïeu / Dégradé
- Sombres / Claires
- Vives / Douces / Ternes
- Lumineuses / Éteintes
- Chaudes / Froides

Équilibre des couleurs

- Harmonieuses / Dissonantes
- Contrastées / Dégradées
- Couleur majeure / Couleur mineure (la plus/moins présente)
- Concentrées / Dispersées

La sculpture est polychrome. Jürgen Lingl-Rebetez utilise le débitage (la coupe) du bois pour créer des dégradés de couleurs brune et orangée dans le pelage du guépard. Ces couleurs douces et chaudes sont harmonieusement réparties sur l'ensemble de la sculpture, alternant les nuances et les tons sombres et clairs. L'ensemble du pelage est ponctué de tâches noires qui contrastent avec le ventre de l'animal et le socle en bois.

2. <u>Décrire les effets de lumière sur la sculpture</u>

Rôle du modelé* dans les effets d'ombre et de lumière

- Choix du relief
- Plein*/Vide*
- Creux/Saillie

Rôle du matériau dans les effets d'ombre et de lumière

- Mat/brillant
- Poli*/brut*
- Clair/Sombre/Clair-obscur*
- Surface lisse/Surface rugueuse

Rôle de la lumière externe

- Identifier la source de lumière
- Analyser **l'atmosphère** qu'elle génère, les **ombres** qu'elle produit (ombres propres/ombres portées)
- Observer son rôle dans la retranscription des volumes

La lumière est essentielle à la contemplation d'une sculpture!

L'éclairage d'une sculpture influe beaucoup sur la manière dont celle-ci est perçue. L'artiste sculpte donc l'œuvre pour créer des jeux d'ombre et lumière.

Le choix de la ronde-bosse implique une alternance entre le plein* du tigre et le vide* entre ses pattes. Le bois brut creusé à différentes épaisseurs créé du relief en alternant les parties en creux et en saillie pour chaque élément corporel. Le cou, le poitrail et le ventre du guépard, plus creusés, créent des tons clairs tandis que le pelage sur son dos, moins creusés créent des tons sombres. La lumière utilisée pour éclairer la sculpture entrainent des jeux d'ombres sous le menton du guépard et sur son flan.

D. Les effets produits par la sculpture

1. Décrire le traitement du matériau

Travail de rendu de textures du matériau

- Morbidezza*: impression d'une mollesse des chairs malgré la dureté du matériau
- Travail du rendu des différentes **textures** (pelage, fourrure, métal, velours, écorce, etc.)
- Passage des outils visibles (non finito*) ou non

Par les différentes manières de **creuser le bois** et de **jouer avec les nœud**s du bois en le laissant **brut** à certains endroits, l'artiste parvient à rendre la **texture des poils** du fauve. On a l'impression que l'on pourrait **plonger les doigts** dans la **douceur** du **pelage**.

3. <u>Décrire le travail de finition de l'œuvre</u>

Finitions apportées à l'œuvre par le sculpteur

- Ajouts de matières
- Polychromie
- Assemblage
- Incrustation
- Émail ou dorure, etc.

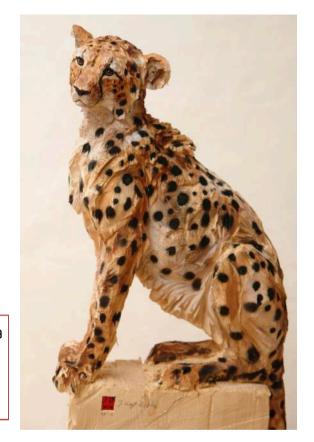
L'artiste a **peint** la sculpture pour rendre l'impression du **pelage** de l'animal. Les couleurs privilégiées sont les **tons blanc, brun, ocre et noir**. Les détails des **yeux** ont été peints avec grande **minutie** pour donner à son regard un aspect **vivant**!

2. <u>Décrire les effets de mouvement</u>

Différents effets de mouvement

- Impression de mouvement créée par le sculpteur sur une œuvre statique (plis* du vêtements, torsion du corps, etc.)
- Sculpture cinétique : la sculpture est véritablement en mouvement, créé par une force

L'œuvre reste très **stable** et le guépard est **statique**. **L'inclinaison de sa tête** vers la gauche et les **pattes avant tendues** nous donnent cependant l'impression que le guépard vient de **se redresser** et de **bouger la tête**.

4. <u>Décrire les émotions véhiculées par la sculpture</u>

Décrire les émotions ressenties face à la sculpture

- Identifier **l'impression générale** rendue par les couleurs, la lumière, la composition*, les jeux de regards, etc.
- Observer l'expression des personnages/créatures sculptés
- Identifier les **émotions** véhiculées : positives/négatives, contradictoires, forte ou faible émotion, etc.

Le puissant **réalisme** de la sculpture nous donne le sentiment de **plonger** au cœur du **règne animal**, et de saisir **l'esprit** du guépard, à la Fois **calme et puissant**.

E. La remise en contexte de la sculpture

1. Évoquer ce qui dépasse l'analyse Formelle pure

Histoire du sujet de l'œuvre

- Anecdotes sur le modèle*, le sujet, etc.
- Analyse iconographique (sujet religieux mythologique, etc.)

2. <u>Analyser le contexte général de l'œuvre</u>

Analyse des contextes

- Historique (de l'époque et de l'artiste)
- Artistique (courant*, œuvres d'une même série, etc.)

Histoire de l'œuvre

- Commanditaire de l'œuvre / Mécène
- Position dans l'histoire des collections
- Inscription de l'œuvre dans une **tradition** ou bien renouvellement d'une tradition

Réception par le public

- La **réaction du public** (de sa création à nos jour)
- **Postérité** de l'œuvre (influence sur des artistes)

L'œuvre *Guépard* est caractéristique du **style** de Jürgen Lingl-Rebetez, sculpteur **allemand** à grande renommée qui vit et travaille en France depuis 1999. Ses thèmes de prédilections sont la **nature et le règne animal**. Dès son jeune âge, il a été enchanté par l'art, dessinant et peignant ce qu'il voyait : des animaux, des gens et des paysages.

Formé à la sculpture traditionnelle sur bois, il trouve dans ce matériau une texture unique, de la chaleur et des formes organiques à explorer. Il utilise souvent de l'épicéa pour ses créations car la texture fibreuse de cette espèce capture l'essence brute et sauvage de ses sujets. Pour sculpter le Guépard dans le bois, Jürgen Lignl-Rebetez a utilisé une technique pour le moins originale : il transforme la tronçonneuse en un instrument de précision artistique! Initialement utilisé pour dégrossir* le bois, cet outil est devenu essentiel à sa pratique, lui permettant de créer des sculptures vibrantes et dynamiques. Pour achever le tout et sculpter les détails les plus fins (comme les yeux et les narines), il a recours aux gouges et aux ciseaux, ajoutant une touche de finesse à ses puissantes œuvres. Enfin, la couleur habille avec délicatesse la sculpture, pour ne pas la laisser dénudée. Ici, encore, le pinceau nous étonne, avec ses touches impressionnante de réalisme.

Cette sculpture de Jürgen Lingl-Rebetez, de **taille réelle**, est non seulement précise dans sa représentation **anatomique**, mais rayonne de **vitalité** et de **présence**, afin de capturer la **dynamique** et l'esprit du règne animal.

En plus de ses sculptures uniques en bois, il crée également des éditions limitées en bronze, qui acquièrent une renommée de plus en plus importante!

À toi de jouer!

Nom et prénom :	Classe:		
1. <u>Description</u>	on générale et iconographique		
a. La sculpture est-elle figurative* ou abstraite*	?		
b. Que voit-on sur la sculpture (du général au d	étail, de haut en bas ou de gauche à droite) ?	Visuel de l'œuvre à coller ici	
2. <u>Descrip</u>	tion des procédés techniques		
a. Nombre de plans (si c'est un relief*):	Un plan prend-il plus d'espace ? Si oui, lequel ?		
b. Quelles lignes de force sont créées par les élér	nents de la sculpture ?	Cartel de l'œuvre ("Fiche d'identité")	
		Nom de l'artiste :	
	ent, en plongée ou en contre-plongée ?	7779 1 13	
d. Doit-on circuler, ou être un endroit précis, p	our comprendre la sculpture dans son ensemble ?	Titre de l'œuvre :	
e. Pleins* et vides* : certaines parties sont-elles c	reusées pour créer un vide ? Laquelle/Lesquelles ?	Année de réalisation :	
		Technique(s):	
f. Quelle(s) partie(s) de la sculpture est/sont da	ns l'ombre, laquelle/lesquelles est/sont éclairée(s) ?	Dimensions en cm :	
g. La sculpture est-elle colorée ou conserve-t-el	le la couleur de son matériau ?	Lieu de conservation :	
h. Le sculpteur parvient-il à créer l'illusion d'un	n mouvement et/ou d'une texture ?		

3. Replacer l'œuvre dans son contexte

	• • •
Mon avis personnel sur l'œuvre	

III.

Lexique

A. Les parties d'une sculpture

Buste : Sculpture représentant une personne de la tête aux épaules ou à mi-corps

Piédestal/Socle : Base supportant une sculpture

Ronde-bosse : sculpture en trois dimensions non rattachée à un fond, autour de laquelle on peut tourner

Sculpture : œuvre et/ou technique pour réaliser une forme en volume, relief avec un matériau spécifique

Statuaire : Art comprenant tous les procédés par lesquels on fait des statues

Statue : Ouvrage de sculpture représentant un être vivant en entier

Statuette : Petite statue de taille inférieure à la moitié du modèle*

Relief: Tout ouvrage saillant (qui avance) sur une surface unie

B. <u>Du croquis à la sculpture</u>

Achevée : Œuvre sculptée considérée par le sculpteur comme terminée

Amaigrir : En modelage, perte du volume de la figure lors du séchage de la terre

Brut : Matériau qui n'a pas subi de transformation ni d'intervention

Copie : Reproduction fidèle d'une œuvre d'art originale* sans intention frauduleuse, à des

fins d'agrément, d'apprentissage ou de conservation

Croquis : Dessin très rapide qui montre les éléments principaux de l'Objet à réaliser

Dégrossir : Extraire de la matière pour dégager les principaux éléments d'une sculpture

Ébauche : Première forme, encore non aboutie, d'une œuvre plastique

Esquisse : ébauche, essai en petit d'un ouvrage de peinture, de sculpture ou d'architecture

Modèle : Personne observée par un ou plusieurs artistes pour réaliser une œuvre

Moulage : Prendre l'empreinte d'une œuvre en trois dimensions pour réaliser un moule et la copier en plusieurs exemplaires

Non finito/ Non-fini : Choix délibéré de ne pas toucher à une partie ou à la totalité d'une sculpture pour laisser les traces des outils de l'artiste et de l'acte créateur

Noyau : matériau malléable qui remplit l'intérieur d'un moule et qui est destinée à soutenir la cire que doit remplacer le métal en fusion.

Œuvre originale : Œuvre conçue et exécutée entièrement de la main du sculpteur

Poli : Matériau dur rendu lisse, uni et brillant par frottement

Tirage: Reproduction en nombre limité d'un original* réalisée à partir d'un matériau placé dans un moule dont il prendre la forme

C. <u>Le style d'une sculpture</u>

Abstrait/Figuratif: Aucune forme réelle n'est reconnaissable / Une ou plusieurs formes ou figures réelles sont reconnaissables

Antique : Tout ouvrage de sculpture antique grecque ou romaine

Classique : Sculpture réalisée dans l'Antiquité ou inspirée de l'Antiquité et réalisée dès le XVe siècle

Achrome/Polychrome: Sans couleur/coloré

Clair-obscur : En sculpture, effets d'ombres permis par la disposition des masses suivant la manière

dont l'ouvrage est éclairé

Composition : Position des différents éléments représentés dans une œuvre ; le choix de cette

position est très important pour la signification de l'ensemble

Contrapposto : Attitude du corps humain appliqué dès l'Antiquité sur une statue : une des deux jambes tendues porte le poids du corps, l'autre est laissée libre et légèrement fléchie entraînant un léger

basculement du bassin et des épaules dans un sens opposé

Courant/Mouvement : Style défini par des caractéristiques esthétiques, techniques et/ou conceptuelles

Drapé : Ensemble des plis* formés par l'étoffe d'un vêtement

Modelé: Rendu du relief et des formes

Morbidezza : Représentation réaliste de la mollesse des chairs dans une figure sculptée

Plein/Vide : Partie de l'œuvre réalisée avec une matière ou des matériaux / Partie de l'œuvre qui ne

contient pas de matière

Pli : Mouvement et effet visible d'un drapé*

01 40 96 31 50

maisondesarts@ville-antony.fr

