

ENSEIGNANTS : RESSOURCES ET DÉMONSTRATIONS

Réaliser un buste en argile

Introductions et outils

Bonjour je m'appelle Suzanne Valois. Je travaille au Musée des beaux-arts du Canada. Aujourd'hui, nous allons faire un buste en argile. Je vais vous montrer le processus étape par étape. Premièrement, si vous regardez l'argile, elle est en différents couleurs, le blanc, le gris le rouge. Nous allons travailler le rouge aujourd'hui et c'est une argile qui se sèche par elle-même. C'est-à-dire quand une fois c'est exposé à l'air elle va commencer à sécher tout de suite. Quand vous achetez votre argile, elle vient en sacs de 25 livres, n'avez pas peur de l'essayer, pour voir si elle est encore molle. Comme ça elle se travaille mieux. S'il y a de la moisissure qui se développe sur le côté, il va falloir l'enlever. Alors choisissez un outil plat comme ça et grattez pour enlever le surplus.

Alors voici les outils que nous allons utiliser pour réaliser notre sculpture. Ici nous avons une tige de métal avec deux morceaux de bois et c'est pour trancher l'argile. Ici nous avons les mirettes, c'est un peu comme une racle pour enlever les tranches d'argile. Encore, à différents bouts ici nous avons un outil qui se sert à mesurer les proportions. Nous avons quelque chose en angle droit ici et c'est pour tirer encore l'argile et de créer des angles droits. Nous avons ici une éponge et un pinceau et ça c'est pour la dernière étape pour rendre la surface lisse. Ici nous avons les outils qui servent pour nettoyer, à la fin du projet. Ici on a un bloque de bois pour marteler l'argile et puis il y a une variété d'instruments à bois à bouts différents pour rentrer dans tous les coins différents. J'en ai aussi qui sont toutes petites pour faire les détails très fins. À part de ça nous avons une bouteille d'eau et c'est pour humecter la surface de l'argile quand on travaille. L'armature est très, très simple, c'est fait de morceau de bois de 10 x 10 pouces et qui est un demi-pouce d'épaisseur. Ici nous avons une tige de bois, un goujon et puis on a percé un trou au centre pour que ça soit très solide pour tenir la sculpture. Il y a une table tournant et en travaillant en 3 dimensions, il faut avoir un vu de la sculpture de tous les côtés.

L'anatomie

Alors quand nous travaillons, il ne faut pas oublier que la crâne, c'est une masse, c'est un volume. On ne travaille en deux dimensions mais en trois dimensions. On a notre hauteur et largeur et il n'y a pas de profondeur. Quand on travaille dans les trois dimensions, il y a toujours la hauteur, la largeur mais aussi la profondeur alors ce qu'on essaie de faire, c'est de penser en fait de volume et de masse et comment on peut faire. C'est de penser en peu plus en plans. Il y a le plan du visage, les

ENSEIGNANTS : RESSOURCES ET DÉMONSTRATIONS

plans des côtés et le plan de l'arrière de la tête et le plan en dessus du menton. Ca c'est le plus simple. Sur ça, on peut déposer les éléments. Il y a des yeux, le nez, la bouche sur le plan d'avant. Les oreilles sur le plan des côtés après ça il y a des proportions. Des proportions donnent les caractéristiques à chaque individu. Les caractéristiques qui sont en peu universelle ce que la tête mesure 7 pouces et demi. (19 cm) et les mêmes dimensions de la profondeur- mais le largeur ici c'est a peu près 4 pouces et demi (11 cm).

À part de ça, on va diviser la tête en tiers : le nez tombe à peu près à mi-chemin dans la hauteur. On va tirer une ligne ici du sourcil et du bout du nez et les oreilles seront dans cette région, le canal de l'oreille sera placé au centre. Ça c'est les divisions très simples. Mettre ces notions en têtes et nous allons explorer ces notions au fur et mesure que nous travaillons sur la sculpture elle-même.

Application de la glaise à l'armature et structure d'un visage

Nous allons maintenant commencer à former la tête et le cou. Pensez en termes de formes géométriques. Formez un cylindre pour le cou et un rectangle pour la tête.

Utilisez votre bloc de bois pour taper l'argile en place. S'il y a des trous, ajouter de l'argile pour remplir ces trous afin d'avoir une surface uniforme.

Votre première coupe sera celle du menton. Prenez votre fil de métal et coupez une tranche à l'arrière de la tête d'environ un pouce. Tranchez ainsi jusqu'à la base du cou.

Répétez ce processus à l'arrière de la tête. Vous pouvez aussi utiliser votre ébauchoir, s'il vous offre plus de contrôle.

Les yeux, le nez et les pommettes

Nous allons maintenant établir les lignes repères du visage. Le plan où la surface du visage se divise en trois. (Un, deux, trois, je leur montre) Une ligne tirée au premier tiers indique l'emplacement des sourcils. Assurez-vous que cette ligne est parallèle au haut de la tête. Du centre de cette ligne, tirer une ligne verticale qui arrête au milieu du plan du visage. Terminez cette ligne en formant un V. C'est là que va se trouver l'emplacement du nez. Au milieu du dernier tiers, tirer une ligne pour établir l'emplacement de la bouche.

Le côté du visage, le front et les oreilles

Sur le côté de la tête, établissez l'emplacement du canal de l'oreille. En suivant la ligne déjà établie

ENSEIGNANTS : RESSOURCES ET DÉMONSTRATIONS

pour les sourcils, allongez-la sur le côté de la tête. Répétez la même chose pour établir une deuxième ligne qui commence à la base du nez. Assurez-vous encore que ces lignes sont parallèles avec le haut de la tête. Le pavillon de l'oreille se trouve entre ces deux lignes. Tracez un X. À partir de la deuxième ligne, tracez une ligne verticale d'environ un pouce vers le bas. Ensuite à un angle de 45 degrés, dirigez-vous vers le menton pour créer la forme de la mâchoire.

Commencez à enlever l'argile sous la ligne repère de la mâchoire avec une mirette.

Pour créer les cavités dans lesquelles seront placés les yeux, placez vos pouces à un pouce de largeur juste en dessous de la ligne des sourcils. Enfoncez vos pouces d'environ un demi-pouce et tirez l'argile vers les côtés en arrondissant les extrémités pour suivre le contour du visage. Pour arrondir les cavités, utilisez encore vos pouces et poussez l'argile vers le haut.

Pour modeler le nez, premièrement enlevez un peu d'argile ici. Cela séparera le nez du front.

Ensuite, roulez une forme cylindrique que vous allez placer à l'endroit où vous avez enlevé l'argile. Fixez cette forme à un angle de 45 degrés, loin du plan du visage.

Finalement, modelez l'argile d'après le V que vous avez créé. Si nécessaire, ajoutez de l'argile pour augmenter et arrondir la forme. Je retravaillerai le nez plus tard.

Pour les pommettes, tenez votre ébauchoir à un angle de 45 degrés et, en commençant au coin externe d'une des cavités de l'œil, faites une coupe vers le menton. Répétez le même processus de l'autre côté.

Pour faire ressortir les pommettes encore plus, faites encore une coupe de 45 degrés qui s'étend du côté externe du nez à l'extrémité externe de la pommette.

Tirez une ligne verticale du milieu de l'œil au bas du visage. Cette ligne servira de repère pour l'emplacement du menton mais aussi celui des yeux.

Pour former les surfaces de chaque côté de la tête, faites une coupe qui s'étend du bas du canal de l'oreille jusqu'au bas du mâchoire. Gardez encore votre angle de 45 degrés.

ENSEIGNANTS : RESSOURCES ET DÉMONSTRATIONS

Assurez-vous que les éléments du plan du visage sont symétriques. Vérifiez les angles pour qu'ils soient uniformes. S'ils ne le sont pas, faites des ajustements.

La prochaine coupe aide à former le front. Commencez à l'extrémité supérieure de la cavité de l'œil et faites une coupe vers le haut de la tête.

Pour créer les oreilles, formez deux demi-lunes en argile. Humectez l'argile si elle commence à sécher. Utilisez les deux lignes repères déjà établis sur le côté de la tête pour déterminer la longueur de ces demi-lunes et hachurer la surface pour bien faire adhérer les oreilles. Centrez celles-ci sur l'emplacement du canal de l'oreille. Coupez ce qu'il y a de trop.

La base du crâne, la bouche, le menton et les détails des yeux

Maintenant nous allons faire ressortir le bas du crâne. Tirer une ligne qui débute au bas d'une oreille pour faire le contour par l'arrière de la tête et se terminer au bas de l'oreille opposée. Toujours garder votre ligne parallèle en haut de la tête. En suivant cette ligne et à un angle de 45 degrés faites une coupe d'environ un pouce vers l'arrière de la tête. Changez l'angle de la coupe et dirigez-vous vers la base du cou. Utilisez votre mirette pour enlever le surplus.

Parvenus à ce point, nous allons maintenant arrondir les coupes et nous assurer que les plans de la tête sont bien définis. Je vérifie la symétrie une deuxième fois. Je prends des mesures pour voir si je travaille encore avec une hauteur et une largeur à peu près semblable.

Maintenant, on se concentre sur la région entre le nez et le menton. Pour commencer, il faut augmenter et arrondir cette surface en ajoutant de l'argile. N'oubliez pas que si l'argile commence à sécher, vous pouvez ajouter un peu d'eau. Aussi, quand vous ajoutez de l'argile hachurez la surface pour faciliter l'adhérence de ce rajout. J'ajoute assez d'argile pour augmenter cette région d'environ un demi-pouce d'épaisseur en faisant en sorte que le point le plus élevé se trouve au centre, là où seront formées les lèvres. Suivez votre ligne de repère verticale qui va du centre de l'œil au menton.

Vu de côté, on remarque maintenant que la région située entre le nez et le menton correspond à la forme d'un demi-ovale. Nous passons maintenant à l'emplacement de la bouche et de sa construction. La ligne repère des lèvres a déjà été établie lors de la division du visage en trois tiers. Des extrémités de cette ligne vont alors toucher les lignes verticales déjà établies. (N'oubliez pas que les individus sont différents les uns des autres et ce que nous venons de tracer ce sont

ENSEIGNANTS : RESSOURCES ET DÉMONSTRATIONS

des lignes repères très générales qui vous serviront à sculpter cette tête). Quand vous voudrez faire le portrait de quelqu'un, si vous voulez obtenir un résultat vraisemblable, il faudra prendre les mesures exactes de la personne. Pour définir la lèvre supérieure, prenez le point de votre ébouchoir et dessinez la forme de la lèvre. Insérez votre outil à l'intérieur de cette ligne et ramenez-le vers l'extérieur en arrondissant la surface de la lèvre. Pour la lèvre inférieure, tracez une ligne d'environ un pouce sous la lèvre supérieure.

Enlevez encore tout le surplus d'argile.

Ce qu'il reste à tracer, c'est le cru au centre de la lèvre supérieure à la base du nez.

Ajouté de l'eau à la surface de votre sculpture en utilisant une éponge. Travaillez la surface pour arrondir les plans que vous avez découpés. S'il y a des changements à faire pour respecter la symétrie, c'est maintenant que vous allez les faire. On va maintenant travailler les yeux. Je forme deux boules d'environ un demi-pouce de diamètre et je les centre dans les cavités créées pour les yeux. Le rond des yeux ne devrait pas dépasser la ligne des sourcils. On place ensuite deux boules plus petites de chaque côté de la première boule. On travaille l'argile pour en faire une surface lisse. Veuillez vous assurer que la surface de l'œil garde un angle de 45 degrés par rapport à la surface du visage. On va maintenant ajouter les paupières. Rouler l'argile entre vos mains et faites un colombin; placez-le au haut de l'œil. Formez un deuxième colombin un peu moins long et plus fin. Utilisez différents outils pour accentuer la forme.

Encore une fois n'oubliez pas que les plans ou surfaces que nous avons établis sont des points de repères très généraux. Normalement, vous travaillerez avec un modèle vivant et vous utiliserez les proportions propres à la personne.

Le haut de la tête et les cheveux

Commencez à ajouter de l'argile au haut de la tête pour l'arrondir. Ajouter de l'argile graduellement en utilisant le bloc de bois si nécessaire, pour taper le tout en place.

Pour les cheveux, ajouter beaucoup d'argile en commençant en haut du front. Les cheveux ont tendance à se raréfier au niveau des tempes. Il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour créer des textures pour les cheveux. Moi, je trace plusieurs lignes à travers l'argile que j'assouplis aux dernières étapes. Continuez ainsi tout autour de la tête.

ENSEIGNANTS : RESSOURCES ET DÉMONSTRATIONS

Conclusion

Alors, c'est un bref aperçu de comment modeler une argile étape par étape. N'oubliez pas que c'est une argile qui sèche à l'air. Alors veuillez prendre note qu'il ne faut pas le cuire. Aussi en passant, vous pouvez le travailler plus loin pour arriver à des résultats plus réalistes. Si vous voulez amener la figure un peu plus on peut jouer avec les dimensions. On peut changer l'angle de la tête. Ça donne expression au personnage. Une fois que l'argile est complètement sèche, on peut la colorer. Si on veut jouer un peu plus on peut lui ajouter des vêtements. Merci.