

La sculpture

voir fiches **1** et **2** avec les illustrations

A) Les essentiels

Au sein des arts visuels, la sculpture a pour particularité d'utiliser les trois dimensions.

1) La sculpture et la liberté du spectateur

La sculpture en ronde bosse est complète et séparée de son entourage sous toutes ses dimensions. On peut tourner autour.
A chaque point de vue sa silhouette découpe une nouvelle forme dans l'espace.

Henri Laurens : « Large bather », 1947

Chaque point de vue révèle des modelés, des creux et des saillies, des ombres et des lumières. Alors que le peintre fait le choix de nous présenter un effet de lumière, les variations de l'éclairage donnent à une sculpture une quantité d'apparences différentes. Toutes ces possibilités sont virtuellement contenues dans la forme donnée par l'artiste à la matière.

2) Un art de l'équilibre

La sculpture doit compter avec la pesanteur. Le sculpteur en joue, il s'y soumet pour mieux la maîtriser.
Toute sculpture nous montre un équilibre, elle ne bascule pas, ne s'écroule pas et cela suppose une réflexion spécifique et une prise en compte des matériaux utilisés.

Brancusi : « Maïastra » 1912

3) Les implications esthétiques des matériaux

Un matériau parfaitement poli donne des reflets de lumière nets, des ombres précises.
Un matériau mat permet des transitions douces. La finesse du marbre

permet une certaine fluidité...

Ousmane Sow : « Lutteur debout »

4) Un certain rapport au temps

Une sculpture dure et vieillit. La patine peut donner à une œuvre sculptée une finition supplémentaire, un moelleux qu'elle n'avait pas à l'état neuf. Mais l'oxydation peut aussi lui faire perdre une luisance nécessaire, la pierre peut être malade et la sculpture... se désagréger. Le rapport au temps est souvent aussi différent dans le travail lui-même. La sculpture demande fréquemment une patience infinie.

B) Définitions, techniques et opérations plastiques

Les différents types de sculpture

La sculpture en ronde bosse

On peut en faire le tour, on choisit son point de vue.

Houdon : « La frileuse »

César : « le pouce »

Le relief

Il impose un point de vue frontal.
La sculpture adhère à un fond.

-Le haut-relief

Les motifs se dégagent presque totalement du fond.

-Le bas-relief

Les motifs sont peu saillants.

Louis Pons : « Les jumeaux »

Louise Nevelson : « Le coup d'œil de Nevelson »

Les sculptures « habitacle »

On peut entrer dedans et admirer l'intérieur autant que l'extérieur.

Dubuffet : « Sculpture de Chicago »

2) Techniques et opérations plastiques

Le retrait

Au sens étymologique du terme, la sculpture est l'art de réaliser des œuvres tridimensionnelles en taillant dans un bloc de matière solide (marbre, granit, calcaire, polystyrène, plâtre durci, béton cellulaire etc.). Le sculpteur façonne le bloc initial par retrait de matière, l'œuvre étant ce qu'il en laisse subsister.

Gauguin

Les associations

On réunit plusieurs objets pour obtenir un sens nouveau ou un effet de nature esthétique.

Arman : « accumulation »

Le modelage

Mettre en forme par des pressions une matière de consistance plastique. On fait ensuite durcir par séchage ou par cuisson. Le modelage favorise un contact direct avec la matière et permet une empreinte du geste.

Daumier : « Député »

Le moulage

On modèle un volume en terre, on le recouvre de plâtre pour obtenir un moule et on place une matière très liquide qui durcit dans le moule afin de réobtenir le premier volume « en plein ».

Rodin : « Le baiser »

AF, BG : CPAV 28 d'après «Vocabulaire d'esthétique » de Souriau chez PUF et « La Sculpture » de Ceyson chez Taschen.