

APPROCHE DE LA SCULPTURE

Démonstration de sculpture sur savon, foire scolaire de Bridgenorth, (1939) - Archives publiques de l'Ontario

C-paje | Rue des Prébendiers, 1 | 4020 Liège | tel : +32 (0)4/223.58.71 | www.c-paje.net
>> Contact : Christine Lambot - tine@c-paje.net

Matin du C-paje « Approche de la sculpture » © C-paje 2007

Table des matières

I.	Affûter ses sens...	page 3
II.	Introduction	page 4
III.	Points de départ : matières, techniques et outils	page 5
	a) Dans les armoires...	page 5
	❶ ...de la salle de bain	page 5
	❷ ...du salon	page 6
	b) Dans les magasins de bricolage	page 7
	❶ A préparer	page 7
	❷ Prêt à l'emploi	page 8
	c) Dans la nature	page 9
	❶ En 3D	page 9
	❷ A plat	page 11
IV.	Points d'appui	page 12
	a) Des artistes	page 12
	❶ Les Inuits	page 12
	❷ Les Africains	page 13
	❸ Pêle-mêle	page 14
	b) Des images d'expériences de terrain	page 16
	❶ Le Jardin des Créatous	page 16
	❷ Ampli Junior	page 17
	❸ Le C-paje et son Symposium Tridimensionnel	page 20
	c) Des activités de mise en bouche	page 22
	❶ Des têtes à savon - marseillaises et aztèques	page 22
	❷ Un sceau chinois	page 24
V.	Bibliographie	page 25

I. AFFUTER SES SENS...

Observer, c'est perturber.

Hubert Reeves

Le temps détruit ce qui n'est que réel.

Jean Grenier

L'inspiration d'un moment vaut l'expérience d'une vie.

Oliver Wendell Holmes

Le silence est aussi plein de sagesse et d'esprit en puissance que le marbre non taillé est riche de sculpture.

Aldous Huxley

Lorsque l'art entre dans une maison, la violence en sort.

Fernando Botero

Nul n'a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé que pour sortir en fait de l'enfer.

Antonin Artaud

La lune est le soleil des statues

Jean Cocteau

II. INTRODUCTION

APPROCHE DE L'ŒUVRE RÉALISÉE

Deux grandes catégories se côtoient :

* Les **reliefs** : ils s'inscrivent dans un plan, sont dotés d'une profondeur variable et représentent une espèce de pont entre peinture et sculpture ronde-bosse.

* Les **rondes-bosses** : elles s'observent sous tous angles (on peut donc tourner autour), bien que certains soient privilégiés (statues dans une niche, par exemple) ; elles ne sont donc pas intégrées à un fond (contrairement aux reliefs).

APPROCHE DU TRAVAIL

Trois manières de l'envisager :

* Le **modelage** : on déforme, ajoute ou enlève de la matière à une masse.

* La **taille** : on enlève de la matière - aucun retour en arrière n'est donc possible.

* L'**assemblage** : il permet une plus grande liberté comme, entre autre, le travail de matières très différentes.

APPROCHE DU DOSSIER

Un choix devait s'opérer entre ses trois approches : les traiter toutes en un seul dossier aurait été un vain objectif.

Nous avons donc opté pour la taille qui nous semblait être l'approche en ateliers.

Compilées ci-après, des illustrations d'œuvres et d'activités pour emplir les yeux, des conseils techniques pour guider les mains et des références bibliographiques pour nourrir les idées.

Aucune recette inratable donc mais une liste de pistes, non exhaustive, cela va sans dire.

D'après la théorie de *La sculpture – toutes les techniques* de Ph. CLERIN (Ed. Dessain et Tolra, 2001)

III. POINTS DE DEPART : MATIERES, TECHNIQUES ET OUTILS

a) DANS LES ARMOIRES...

❶ ... DE LA SALLE DE BAIN

LE SAVON

L'hygiène, les soins corporels et les soins de beauté prenant de plus en plus d'importance dans les achats figurant sur la liste de l'incontournable « panier de la ménagère », il existe une multitude de sortes de savon – blanc ou coloré, naturel ou synthétisé, neutre ou parfumé...

Matière

Les savons de Marseille (les plus naturels) et les savons translucides colorés à la glycérine semblent être les plus adaptés à la taille. Libre à chacun d'opérer toute une batterie de tests et d'expériences débouchant, qui sait, sur d'étonnantes découvertes...

Préparation

Aucune

Taille

* Les outils

Eplucheurs à légume, crayons pointus, bâtonnets de bois, pinceaux.

* La technique

Le savon étant une matière très tendre, on peut la sculpter très facilement. L'éplucheur permet de dégrossir le volume afin de lui donner l'aspect général désiré. Vient ensuite l'ébauche et la réalisation des détails, qui s'apparente davantage au grattage qu'à la sculpture proprement dite.

Bon à savoir

* Le savon peut être tout aussi irritant que la poussière de roche (surtout au niveau oculaire). Veiller donc à prendre les mêmes précautions que pour la taille de pierre (lunettes de protection, par exemple).

LA CIRE

Il existe différents types de cire que l'on peut classer selon deux critères principaux :

L'ORIGINE	LA DESTINATION
Végétale – cire de carnauba ¹	Le modelage – cire malléable
Animale – cire d'abeille	
Synthétique – cire micro-cristalline	La taille – cire plus dure

La cire à tailler – action traitée dans ce dossier – est d'usage assez récent.

Matières

* Prêtes à l'emploi :

Bougies cylindriques ou parallélépipédiques, de préférence de grande taille (plus solides).

* Faites maison :

De la paraffine pure ou un mélange de cire d'abeille et de carnauba, à parts égales.

Préparation

* Pour obtenir un bloc de cire à tailler « hand made », il suffit de couler la paraffine (ou le mélange proposé ci-dessus) dans une boîte en carton huilée ou vaselinée.

* Une fois sec, on démoule le bloc obtenu, prêt à être sculpté.

Taille

* Les outils

En bois (bien huilés) ou en métal (à chauffer éventuellement et légèrement) mais non spécifiques (spatules, grattoir...)

* La technique

Les coups portés doivent être légers et progressifs pour éviter de casser la matière. Toutefois, si des fractures se produisent, on peut recoller les morceaux entre eux en les trempant dans de l'eau très chaude et en exerçant une pression.

Bon à savoir

* La cire peut être teintée dans la masse mais elle peut aussi être recouverte de peinture à l'huile.

* Au point de vue de la conservation, attention à la chaleur, évidemment !

¹ La cire de carnauba est issue des feuilles de palmier

b) DANS LES MAGASINS DE BRICOLAGE

❶ A PRÉPARER

LE PLÂTRE

Matière

Résultant de la cuisson modérée du gypse, il est employé en poudre blanche qui, additionnée d'eau fait prise en formant une masse relativement solide. Un petit classique des menus travaux de bricolage...

Préparation

Cf. le chapitre concernant la cire (p. 6).

Taille

× Les outils

Limes, râpes, cuillers, ... et papiers abrasifs pour dégrossir et, surtout, pour les finitions

Scies et ciseaux, gouges (bon marché ou usées) pour le « gros œuvre ».

× La technique

Les opérations principales de taille sont à effectuer sur bloc humide pour réduire au maximum le risque de fracture alors que les finitions, en revanche, sont à opérer sur matière sèche.

Bon à savoir

× Le plâtre peut être teinté dans la masse (avec des terres naturelles : terre de sienne, d'ombre et ocre pour un résultat optimal) ou coloré superficiellement.

Peintures à l'huile, acryliques, tempéra... conviennent à cette dernière option.

Veiller dans ce cas à préparer l'œuvre avant de la peindre :

- huile de lin pour les peintures à l'huile
- gomme laque, colle ou légère solution de caséine pour toute autre peinture

× Pour protéger l'œuvre achevée, différents produits couvrants peuvent être appliqués :

- cire fondue + térébenthine (30g/240g), mélange à chauffer
- gomme laque + méthanol (60g/50cl), mélange à froid
- huile de lin (à privilégier pour les surfaces peintes sinon, manque d'uniformité)

On polit ensuite l'œuvre à l'aide d'un chiffon doux.

LE BETON CELLULAIRE

Appelé aussi béton aéré, on le trouve sous forme de blocs blancs de différents formats. La marque la plus connue est *Ytong*.

Matière

La particularité de ce béton est sa légèreté et sa porosité (puisqu'il est cellulaire !). Il se sculpte comme le plâtre bien qu'étant moins compact que celui-ci.

Préparation

Aucune spécifique.

Taille

× Les outils

Scies, vieux ciseaux à bois et maillets, râpes, papiers de verre.

× La technique

La scie est utilisée pour définir le volume principal. On utilise ensuite alternativement râpes et papiers de verre afin de modeler avec le plus de précision possible.

Bon à savoir

- × Garder un brumisateur à portée de main permet d'empêcher au maximum la poussière de s'envoler.
- × Un masque anti-poussière et des lunettes de protection peuvent s'avérer très utile.
- × Il existe de grands blocs minces dans lesquels on peut sculpter des bas-reliefs.
- × Il existe des scies spéciales pour béton aéré.
- × Les blocs ont tendance à casser facilement lorsqu'on travaille une trop mince épaisseur.

LA PIERRE

On peut distinguer, d'après leur origine, trois classes de roches :

Roches ignées ou endogènes	Très dures et donc difficiles à tailler
Roches sédimentaires	Souvent poreuses, à éviter pour les productions à exposer en extérieur
Roches métamorphiques	Se présentent sous une forme stratifiée et cristalline

Plus avant dans le dossier, des exemples d'œuvres d'artistes et de réalisations d'enfants en stéatite, appelée aussi pierre ollaire, de lard, à savon...

Matières* Stéatite :

On ne trouve malheureusement pas de carrière de stéatite chez nous. On peut cependant en commander (<http://www.colpaert-ceramic.be/>) ; dans ce cas, les commandes groupées sont bien plus avantageuses.

La serpentine est une roche aux propriétés semblables à la stéatite mais est encore plus tendre que cette dernière (à commander également).

* Tuffeau :

Cette pierre constitue une alternative à la stéatite (ou plutôt offre un choix de matériau supplémentaire) et se trouve dans les carrières sableuses (Il y en a une à Eben Emael)

Préparation

La matière n'attend que vos interventions !

Taille* Les outils

Ciseaux et gouges à bois, petite masse, râpes, papier de verre, scie, scie à chantourner, petite ponceuse électrique.

* La technique

- La taille directe est la technique la plus ancestrale. On tient compte de la forme naturelle de la roche et on tente de la conserver au maximum. L'observation est alors LA première étape pour laquelle il faut prendre le temps (observer avec les mains, les yeux bandés, par exemple).
- La taille indirecte est une approche essentiellement technique et réduit donc considérablement la place accordée à la créativité (reproduction de modèle...).

Bon à savoir

× Il est préférable de ne pas laisser des productions à l'extérieur, pour une longue période en tous cas. Les agents physiques et chimiques en feraient leurs cibles. Ceci étant dit, la paraffine semble la meilleure manière de protéger la pierre des éventuelles infiltrations d'eau – sous quelque forme que ce soit.

L'ARDOISE

Roche schisteuse, gris foncé, l'ardoise se divise facilement en plaques ; c'est pourquoi, elle est surtout connue chez nous pour le recouvrement de toitures.

Matière

La sculpture de la forme sera ici plus aisée que pour une roche comme la stéatite ou le tuffeau puisque l'ardoise est assez mince (attention cependant que de par sa minceur, elle casse plus facilement !). C'est donc davantage le travail de finition (gravure) qui sera ici intéressant.

Préparation

Aucune.

Taille

* Les outils

Deux pierres (de type galets) et une pointe de métal.

* La technique

On dépose l'ardoise sur la plus grande des pierres et on donne de petits coups (pour casser des fragments) avec l'autre galet.

On grave ensuite le motif avec la pointe de métal.

Bon à savoir

* L'ardoise convient entre autres pour la réalisation de bijoux et autres amulettes.

IV. POINTS D'APPUI

a) DES ARTISTES

① LES INUITS

Des recherches archéologiques et anthropologiques tendraient à prouver que l'art inuit existerait depuis des millénaires (les premières œuvres retrouvées se situeraient entre -1000 et 1600)

En 1949, une exposition-vente d'œuvres inuit est organisée par la guilde des métiers d'art à Montréal. Cet événement a un grand succès médiatique et il est souvent considéré comme la reconnaissance officielle de l'existence de l'art contemporain inuit.

Les thèmes abordés de façon privilégiée restent les représentations de la vie quotidienne du passé même si des thèmes plus contemporains trouvent aussi leur place. L'art est donc un moyen de montrer un passé révolu et l'œuvre devient alors un trace, une présence, un des lieux de la mémoire collective.

La corne et l'ivoire (de plus en plus rare et onéreuse) est progressivement mise de côté au profit de la stéatite et de la serpentine. L'os de baleine et le bois de caribou sont encore également fort prisés.

De gauche à droite : *Ours dansant* en stéatite (G. Arlook) – *Femme assise au ulu* en serpentine (J. Irkok) – *Inukshuk** en serpentine – Sculpture en stéatite (G. Arlook)

* *Inukshuk*, dans la langue Inuit, signifie "celui qui ressemble à un homme". *Inukshuit* est le pluriel de *inukshuk*. L' *inukshuk* est construit avec des pierres de façon à ressembler grossièrement à un être humain. Les *inukshuit* ont joué un rôle important dans la chasse traditionnelle au caribou. Les *inukshuit* étaient disposés, comme des épouvantails de pierre pour attirer les caribous dans un cul de sac, lieu d'embuscade sur une colline.

| Ci-dessous, quelques exemples de sculptures en stéatite, du Niger...

De gauche à droite :
*Hippopotame – Tortue – Boîte – Dromadaire
– Hippopotame – Crèche – Eléphant.*

Ci-après, quelques œuvres d'artistes de nationalité, de style et d'inspiration variés, pour nourrir envies, projets et idées d'ateliers.

A consulter sans modération.

Etienne Desmet

<http://users.telenet.be/etienne.desmet/html/works.html>

Oliv

<http://www.olivierballester.com>

Cet artiste travaille, entre autres choses, les galets. Les images étant protégées, je vous invite à visiter son site...

Anne Baumer

http://www.artmajeur.com/?go=artworks/display_list_galleries&login=annb

Jérôme De Sousa

http://www.artmajeur.com/index.php?go=artworks/display_list_artworks&login=desousart

Isis Bi

http://www.artmajeur.com/?go=artworks/display_list_galleries&login=bisis

Sa technique : Elle sculpte un bloc de polystyrène, le recouvre de fibre de verre et de résine, l'enduit, le ponce puis le peint dans des couleurs vives et éclatantes.
Elle travaille toutes les tailles, du petit au monumental...

Ardoise

Jean Goor

<http://www.jeangoor.be/index.htm>

Serpentine

b) DES IMAGES D'EXPERIENCES DE TERRAIN

Ci-dessous, trois expériences de terrain² menées par des associations affiliées.

Les illustrations vous permettront de vous faire une idée de ce qui est possible de réaliser dans des conditions de travail similaires aux vôtres.

Les coordonnées de personnes-ressources qui accepteront de répondre aux questions que vous pourriez vous poser concernant la mise sur pied d'un tel atelier constitueront une corde supplémentaire à votre arc...

① LE JARDIN DES CREATOUS

Thier Monty n°17/1
B-4570 Marchin
Tel : 0497/206.306
Courriel : creatous@skynet.be
Site : www.creatous.net
Contact : Véronique Billemon

² Les deux premières expériences relatent le travail de la stéatite ; la troisième, celui du béton cellulaire.

Rue Neuve n°18
B-4032 Chênée
Tel : 04/366.04.54
Courriel : ampli.junior@skynet.be
Contact : Vincent Henrion

③ LE C-PAJE ET SON SYMPOSIUM TRIDIMENSIONNEL

Rue des Prébendiers n°1
B-4020 Liège
Tel : 04/223.58.71
Courriel : info@c-paje.net
Site : www.c-paje.net
Contact : Viviane Thelen

c) DES ACTIVITES DE MISE EN BOUCHE

❶ DES TETES A SAVON – MARSEILLAISES ET AZTEQUES

Voir http://www.ecbonnevedres74.ac-grenoble.fr/journal/article.php?id_article=78

Matériel

Savon de Marseille carré, épluche-légumes, eau

Marche à suivre

Eplucher le savon jusqu'à obtenir une forme de visage (les copeaux seront de plus en plus petits). Les détails constituent la partie la plus délicate. N'hésitez pas à vous aider d'un peu d'eau pour arrondir les angles !

Voir http://www.radiocanada.ca/jeunesse/artattack/bricolages/brico_28.shtml?sect=bricolages (pour la fiche originale détaillée)

Matériel

Savon coloré à la glycérine – ciseaux – crayons – bâtonnets de bois (comme ceux des glaces à l'eau) – pinceau - eau

Marche à suivre

Avec un crayon à bout pointu, trace la base du dessin que tu désires réaliser. Une fois que ton dessin te satisfait, brise un bâtonnet de bois en deux pour obtenir un bout pointu.

Creuse et sculpte alors ton savon. Utilise aussi quelques crayons à bouts pointus afin de graver les détails très fins. Enlève ensuite les restants de savon dans les lignes tracées.

N'oublie pas d'enlever le savon qui pourrait coller au bout de ton bâtonnet (avec le pinceau et un peu d'eau). Ainsi, les lignes que tu creuseras seront toutes de la même profondeur. Quand tu auras terminé, tu pourras ajouter quelques éléments décoratifs : perles, paillettes...

Voir

<http://www.encre-et-lumiere.com/modules/smartsection/item.php?itemid=7&keywords=sceau+stéatite>

A QUOI CA PEUT SERVIR ?

En Chine, les sceaux remplacent notre signature occidentale ; ils sont gravés dans une écriture spécifique : l'écriture sigillaire. Cette écriture est basée sur les caractères archaïques chinois. Pourquoi ne pas inventer sa propre signature, ses propres caractères d'écriture, etc. ?

Matériel

Scie ; limes ou rifloirs, papiers de verre, feutre, stylet ou pointe de métal.

Marche à suivre

Donnez la forme grossière voulue avec la scie.

Utilisez les limes et rifloirs pour façonner les détails.

Employer le papier de verre (au grain de plus en plus fin) et de l'eau (pour humidifier la roche) pour les finitions.

Polissez à la lime puis au papier abrasif le dessous de la sculpture afin que celle-ci soit plane.

Dessinez au feutre le motif qui constituera votre sceau.

Grattez avec la pointe métallique la matière autour des lignes de feutre (qui seront donc en relief).

Testez et signez !

LIVRES

John PLOWMAN, *L'Art de la sculpture*, éd. Maxi-Livres, 2004

Aline FAYET, *Initiation à la sculpture sur pierre tendre*, éd. Dessain et Tolra, 2005 – disponible à la bibliothèque du C-paje

Philippe CLERIN, *La sculpture : toutes les techniques*, éd. Dessain et Tolra, 2001

DOSSIERS

Toucher du bois, C-paje 2006

SITES

<http://www.espritcomposite.com/cires.html> : tout sur la cire

http://www.parcourslemonde.com/dossiers/index_dossiers.php?colonne=1&article=inuit/inuit02.html : historique et explications sur l'art inuit

http://www.artinuitparis.com/accueil_fr.asp : galerie d'art inuit

<http://www.artisanat-africain.com/> : une galerie d'œuvres africaines (tous pays)

<http://ballian.arts-sud.com/manuel.htm> : ici, on peut télécharger un pdf à propos la taille directe (sur béton cellulaire, stéatite...) ; fait par un professeur, il est très didactique et accompagné de photos.

<http://aline.fayet.free.fr> : site de l'auteur du livre *Initiation à la sculpture sur pierre tendre*

<http://station05.qc.ca/css/Aiquill'Art/projets/real/ardoise/ardois1.htm> : « L'ardoise dans tous ses états », un projet de classe en images raconté par F. Péloquin.

N.B. : Tous les autres sites consultés figurent sur les pages ad hoc.

