LAROUSSE

PEINDRE dessiner

MÉTHODE PROGRESSIVE

PARRAMÓN

HEBDOMADAIRE

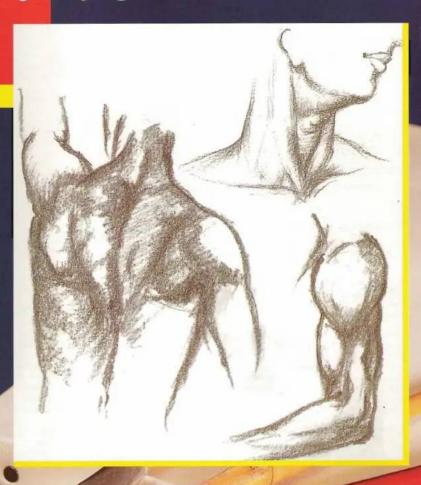
N° 15

Les muscles

L'Écorché de Houdon

LAROUSSE

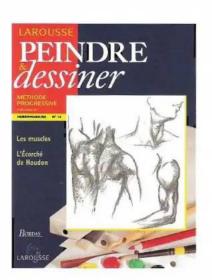
PEINDRE & DESSINER

ne nouvelle méthode de LAROUSSE, complète et progressive, qui rend accessible à tous le plaisir de créer. PEINDRE & DESSINER, c'est chaque semaine un cours particulier à domicile, avec des conseils de spécialistes pour vous guider, des explications détaillées et des exercices variés pour progresser étape par étape, à votre propre rythme.

Conçue et réalisée par une équipe d'artistes, la méthode PEINDRE & DESSINER est un véritable apprentissage par l'exemple; elle respecte la démarche des cours académiques classiques.

Semaine après semaine, vous découvrirez :

- Les bases fondamentales du dessin et de la peinture : la théorie de la couleur, la composition des formes, la perspective, les ombres et la lumière, les expressions du visage, le mouvement du corps...
- Toutes les techniques artistiques : crayon, fusain, encres, pastel, aquarelle, peinture à l'huile, acrylique, gouache...
- Les sujets que vous aimez : paysages, natures mortes, nus, portraits, marines...
- Tous les quatre numéros, un fascicule d'entraînement "Études et perfectionnement", vous aidera à améliorer votre technique pour mieux laisser libre cours à votre créativité.

SOMMAIRE Numéro 15 ANATOMIE HUMAINE, LES MUSCLES Introduction p. 225 Le tronc p. 226 et 227 Le dos p. 228 et 229 Les membres p. 230 et 231 L'ÉCORCHÉ DE HOUDON p. 232 à 235 La musculature d'après un modèle vivant p. 236 et 237

Des nus féminins en mouvement

p. 238 et 239

Les muscles en action p. 240

PEINDRE ET DESSINER

est publiée par la Société des Périodiques Larousse (SPL) 1-3; rue du Départ 75014 Paris.

Tél.: (1) 44 39 44 20

La collection Peindre et Dessiner se compose de 96 fascicules pouvant être assemblés en 8 réliures.

Directeur de la publication : Bertil Hessel Direction éditoriale : Françoise Vibert-Guigue Coordination éditoriale : Catherine Nicolle Couverture : Olivier Calderon ;

Photo: Tant de poses @ SPL 1995 Fabrication: Annie Bottel

Service de presse : Suzanna Frey de Bokay

La méthode PEINDRE ET DESSINER est tirée du Cours complet de dessin et peinture, publié chez Bordas. Direction éditoriale : Philippe Fournier-Bourdier Édition : Colette Hanicotte

Traduction française: Claudine Voillereau Coordination éditoriale : Odile Raoul

Correction-révision : Marie Thérèse Lestelle @ Bordas, S.A., Paris 1995 pour l'édition française.

Édition originale: Curso completo de Dibujo y Pintura Directeur de collection : Jordi Vigué Conseiller éditorial : José M. Parramón Vilasaló

Chef de rédaction : Albert Rovira Coordination: David Samniguel

Textes et illustrations : équipe éditoriale Parramón

Parramón Ediciones, S.A., 1995.

Barcelone, Espagne. Droits exclusifs pour le monde entier.

VENTES

Directeur du marketing et des ventes : Édith Flachaire

Service abonnement Peindre et Dessiner : 68 rue des Bruyères, 93260 Les Lilas Tél.: (1) 43 62 10 51

Etranger, établissements scolaires, n'hésitez pas à nous consulter.

Service des ventes (réservé aux grossistes, France): PROMEVENTE - Michel Iatca Tél.: Numéro Vert 05 19 84 57

Prix de la reliure :

France: 59 FF / Belgique: 410 FB / Suisse: 19 FS / Luxembourg: 410 FL/Canada: 9,95 \$CAN

Distribution:

Distribuée en France : TP / Canada : Messageries de Presse Benjamin / Belgique : AMP / Suisse : Naville S.A. / Luxembourg: Messageries P. Kraus.

Vente en France des numéros déjà parus :

Envoyez votre commande avec un chèque à l'ordre de SPL de 25,50 F par fascicule, et de 71 F par reliure, à : Sagecom - SPL

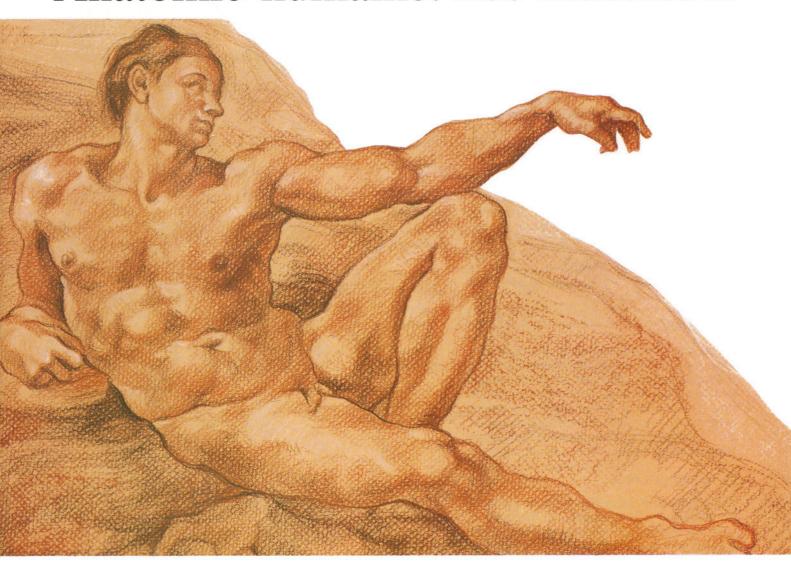
B.P. 15 - 91701 Villiers-sur-Orge, France.

En achetant chaque semaine votre fascicule chez le même marchand de journaux, vous serez certain d'être immédiatement servi, en nous facilitant la précision de la distribution. Nous vous en remercions.

Impression: Printer à Barcelone, Espagne (Printed in Spain). Dépôt légal : 1er trimestre 1995.

D.L.B. 36954-1994

Anatomie humaine. Les muscles

Adam, le premier homme, peint par Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine, au Vatican, est l'un des plus beaux corps humains conçus par un artiste. Des muscles parfaits structurent le corps puissant au moment de recevoir le souffle divin. La remarquable copie ci-dessus a été réalisée à la sanguine et à la craie sépia.

Voici un exercice que nous vous recommandons: reprendre, au crayon ou avec une autre technique, la copie de corps humains surgis de l'imagination d'artistes célèbres.

ans toutes les civilisations, aussi anciennes soient-elles, le corps humain semble avoir été la mesure de toutes choses, qu'il s'agisse de notions concrètes (comme celles de grandeur, de petitesse, de grosseur ou de finesse...) ou de notions abstraites. Celles-ci apparaissent dans la pensée philosophique de la Grèce classique. L'une d'elles, la beauté, est à l'origine d'une théorie esthétique s'appliquant aux proportions du corps de l'homme vers le Ve siècle avant J.-C. Un peu plus tard, au IVe et au IIIe siècle avant J.-C., les critères du corps féminin furent définis.

En art, parler de beauté, c'est surtout parler du corps humain. Pour de nombreux artistes, la plus grande jouissance esthétique réside dans la représentation de celui-ci, que ce soit en dessin, en peinture ou en sculpture. Or, les formes visibles de ce corps résultent de sa structure anatomique et, plus concrètement, des muscles de surface.

Pour l'artiste, la musculature de l'homme et de la femme doit représenter la beauté dans

son expression la plus intense, que ce soit d'un point de vue plastique (la beauté des formes) ou encore psychologique et spirituel; chaque partie du corps humain étant susceptible d'exprimer des émotions et des sentiments.

Pour traduire fidèlement ces expressions du corps, il est nécessaire de posséder une parfaite connaissance de la musculature et en particulier une parfaite connaissance des relations existant entre les masses musculaires (qui sont fixées plus ou moins en profondeur sur la structure osseuse) et les formes corporelles qu'elles déterminent.

Tel est le contenu de ce fascicule qui approfondit l'étude de la musculature du corps humain amorcée dans le numéro 7.

Les muscles du tronc

Nous allons maintenant localiser les principaux muscles antérieurs du corps humain – muscles thoraciques et abdominaux –, décrire leur fonction spécifique et voir de quelle manière ils influent sur sa forme externe.

Les sterno-cléido-mastoïdiens

Ils forment, au niveau du cou, un V qui commence à la base du crâne, à l'arrière de chaque oreille. Chacun d'eux s'insère par deux faisceaux au sternum et à l'extrémité interne de la clavicule. Leurs contractions font s'incliner la tête en avant ou en arrière, ou la font tourner sur le côté. Dans ce dernier cas, le muscle détendu vient se placer perpendiculairement à la clavicule. Ces muscles, toujours visibles en surface, soulignent une petite dépression triangulaire partant du sommet du sternum (A).

Les deltoïdes

Chaque deltoïde enveloppe le moignon de l'épaule comme un chaperon en forme de delta. Ce muscle participe aux mouvements de l'épaule et du bras, surtout pour élever le bras latéralement et pour l'étendre en arrière et en avant. Une dépression frontale bien visible marque la séparation entre le deltoïde et le grand pectoral (E).

Le grand pectoral

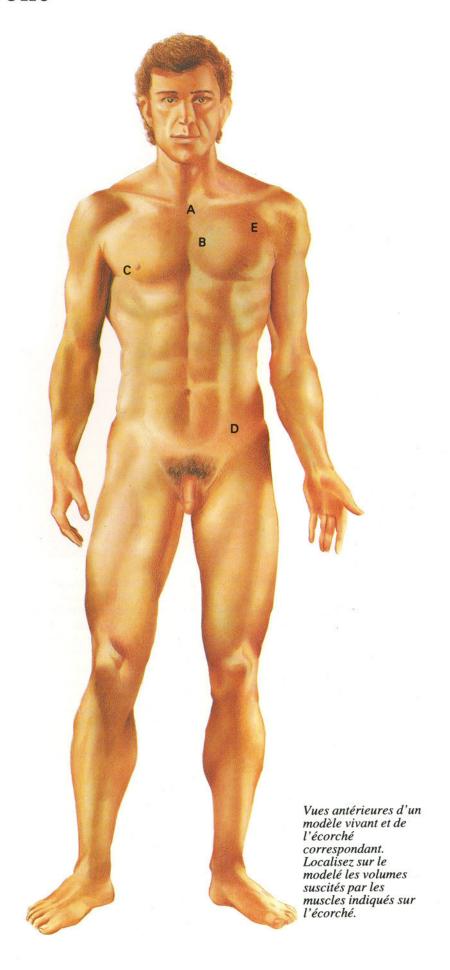
Il couvre la poitrine. Ses faisceaux partent du sternum et se rejoignent en un court et puissant tendon qui s'insère au sommet de l'humérus sous le deltoïde. Ses contractions font descendre le bras levé ou contribuent à l'étendre vers l'avant. La proéminence des pectoraux de chaque côté du sternum forme le sillon du plan médian (B) et détermine la ligne horizontale à la base de la poitrine (C), si utile pour construire le corps en dessin.

Le grand dentelé

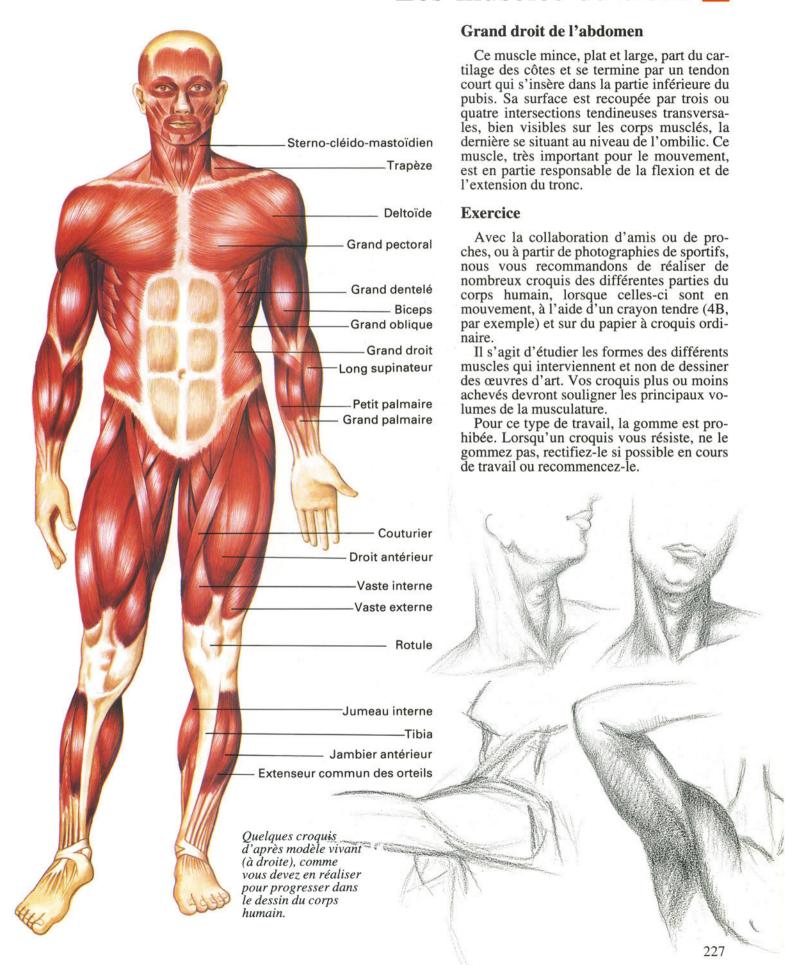
Il a une forme en dents de scie et se situe sous le pectoral, près de l'aisselle. Il entre en mouvement pour porter l'omoplate vers l'avant, lever le moignon de l'épaule ou relever les côtes. Ce muscle est visible de chaque côté du thorax, sur les personnes musclées, lorsque le bras est en arrière ou levé.

Le grand oblique

Ce muscle, situé de chaque côté du thorax, va jusqu'à la hanche. Il détermine les mouvements du tronc par rapport au bassin. Ses faisceaux obliques forment une légère proéminence horizontale (D) de chaque côté des hanches.

Les muscles du tronc

Les muscles du dos

Le trapèze

Ce muscle plat recouvre la partie supérieure du dos et des épaules, ainsi que la face postérieure de la nuque. Quand il se contracte en partie, il contribue surtout à soulever les épaules, à incliner la tête sur le côté et à relever l'omoplate. Lorsqu'il se contracte entièrement, il rapproche l'omoplate du centre du dos, en faisant ressortir les bords latéraux et supérieurs du muscle.

Muscles sous-épineux et muscles ronds

Ces muscles sont à l'origine de la forme triangulaire du dos, au niveau des omoplates. Ils agissent sur l'humérus, en collaborant au mouvement d'extension du bras vers l'intérieur et vers l'arrière.

Rappelez-vous que les contractions des trapèzes, des sous-épineux et des muscles ronds n'empêchent pratiquement jamais de distinguer la forme des omoplates (A).

Le grand dorsal

Observez la forme des dorsaux et celle de leurs aponévroses – ces membranes tendineuses qui, sur certains muscles, se substituent au tendon classique en forme de corde -, en l'occurrence la forme rhomboïdale située vers le milieu du dos (A, page suivante). Le muscle dorsal joue sur l'humérus en amenant le bras vers le bas et en le tirant vers l'arrière. L'aponévrose de ce muscle est mince, mais celui-ci est plus épais sur le côté, à la limite de l'aisselle (B, ci-contre), où il présente une proéminence dorsale allongée, au modelé bien visible lorsque les bras sont relevés. Quand le corps est incliné vers l'arrière, les dorsaux se contractent, et la ligne aponévrotique marquée par une série de points (B, sur l'écorché) s'accentue et devient visible.

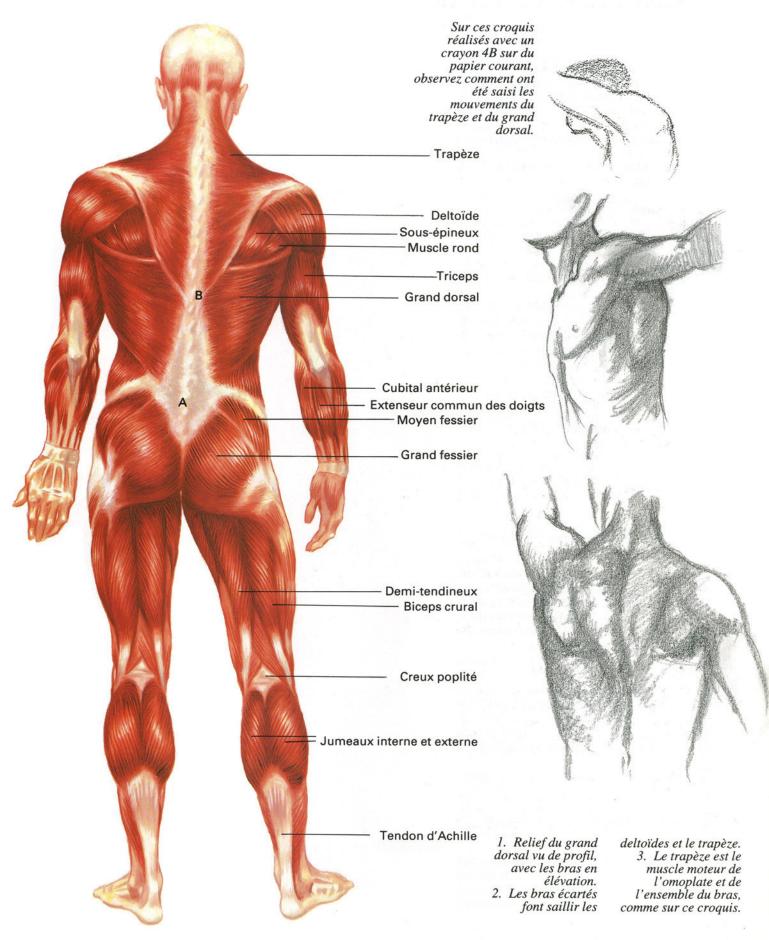
Exercice

Comme pour les muscles du tronc de face, réalisez de nombreux croquis mettant en évidence l'action des muscles du dos, trapèzes et dorsaux surtout. Un gymnase est l'endroit idéal pour effectuer ce type d'études anatomiques.

Vos croquis peuvent être exécutés au fusain, surtout s'ils sont de grandes dimensions; et un papier vergé d'emballage suffit amplement; là encore, la gomme est prohibée!

Les muscles du dos

Les muscles des membres

Du point de vue morphologique, bras et jambes offrent, avec la tête, le champ d'expérimentation le plus riche de tout notre corps. Voici, de profil, certains de leurs muscles les plus représentatifs, pour que vous en réalisiez, toujours sans gommer, le maximum de croquis.

Les muscles du bras et de l'avant-bras

Le biceps. Comme nous l'avons vu (p. 225), ce muscle moteur est à l'avant de l'humérus. Le triceps brachial. Ce muscle puissant comporte des portions distinctes partant de l'omoplate et de l'humérus et se rejoignant au coude. Il sert à étendre le bras et à le rapprocher du tronc.

L'extenseur commun des doigts. Partant du coude, il se divise au niveau du tiers inférieur de l'avant-bras en quatre faisceaux tendineux qui se rattachent aux phalanges de chaque doigt. Il permet d'étendre les doigts, sauf le pouce qui possède son propre extenseur.

pouce qui possède son propre extenseur. Le long supinateur. Il descend de la partie inférieure externe de l'humérus jusqu'au radius qu'il entoure pour s'insérer dans son apophyse styloïde. Ce muscle participe à la flexion de l'avant-bras sur le bras en le maintenant dans une position intermédiaire (celle du boxeur).

Le radial externe. Ce muscle parallèle au long supinateur vient s'insérer à la face dorsale du deuxième métacarpien et dirige les mouvements d'abduction et d'extension de la main.

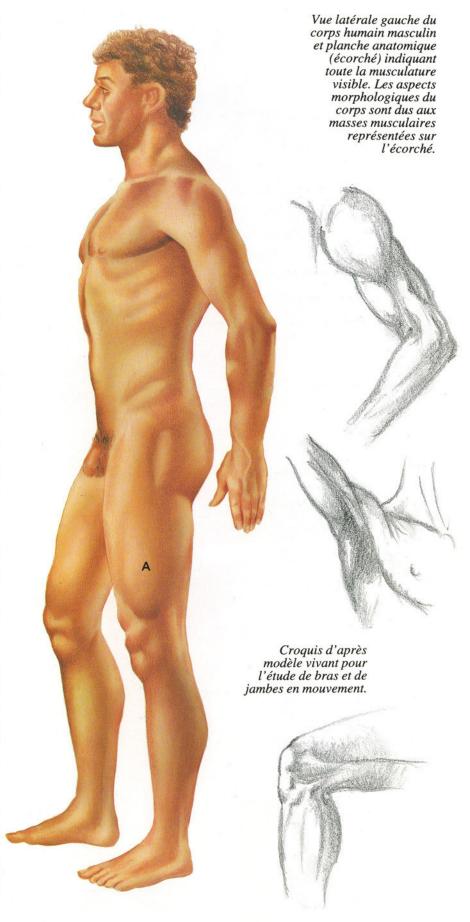
Les muscles des membres inférieurs

Le grand fessier. C'est le plus volumineux des muscles du corps humain. Grâce à lui, nous sommes bipède et nous pouvons maintenir notre équilibre. Il permet l'extension de la cuisse sous le bassin, la fait tourner en dehors, et participe à la flexion du tronc vers l'arrière quand la jambe est rigide.

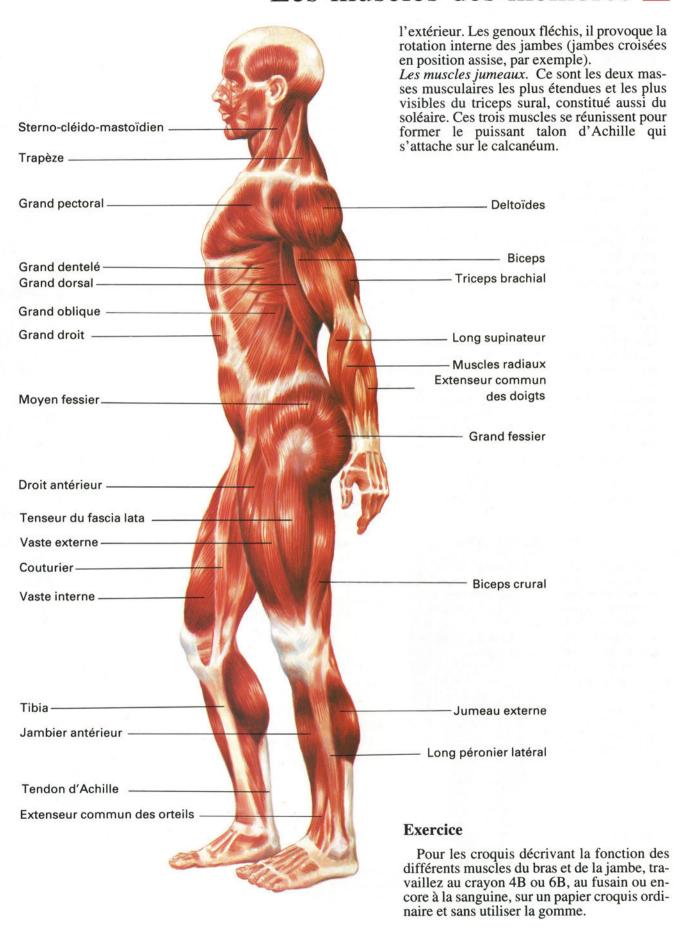
Le tenseur du fascia lata. Ce petit muscle, sur la face externe de la cuisse, se rattache, en haut, à la crête iliaque et, en bas, à la tête du tibia. Il participe à la flexion et à l'élévation de la cuisse, ainsi qu'au maintien de l'équilibre du corps lorsqu'on se tient sur une seule jambe. Son modelé est très particulier (A).

Le quadriceps crural. Ce groupe de quatre muscles puissants (vaste externe, vaste interne, muscle crural non visible et droit antérieur) occupe la partie visible de la cuisse. Sa fonction est d'étendre la jambe et de la projeter en avant.

Le couturier. Le plus long muscle du corps s'étend de la crête iliaque à la face interne du tibia. Il participe à l'abduction et à l'extension de la cuisse, et la fait tourner vers

Les muscles des membres

Vues de face et de profil

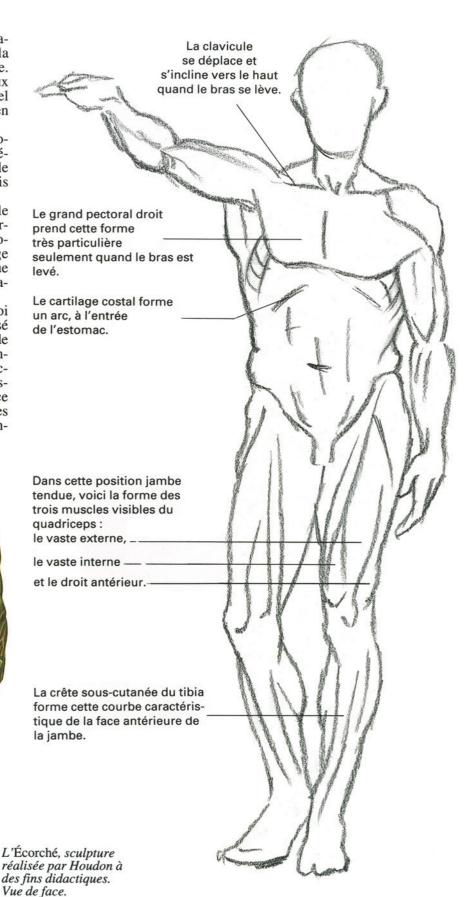
L'Écorché de Houdon est une sculpture familière aux écoles des Beaux-Arts depuis la fin du XVIIIe siècle à l'époque néo-classique. Il s'agit là d'un outil didactique très utile aux étudiants en anatomie artistique, avec lequel nous vous conseillons de travailler si vous en avez l'opportunité.

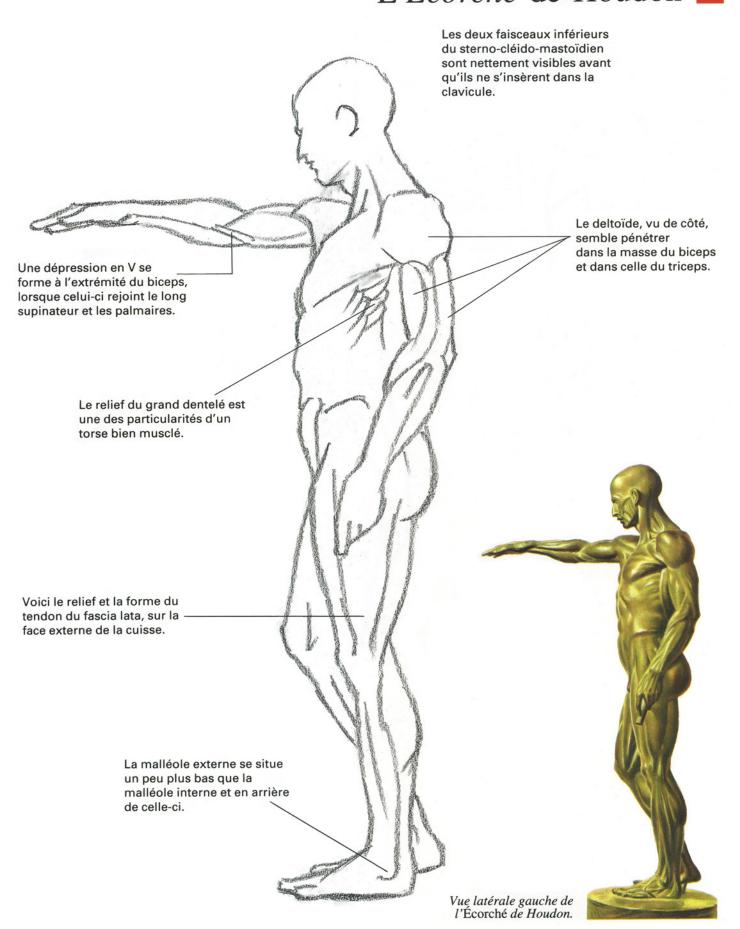
L'objectif est de réaliser de nombreux croquis de la sculpture en entier et de ses différentes parties, et cela sous tous les angles : le plus souvent de face, de profil ou de trois

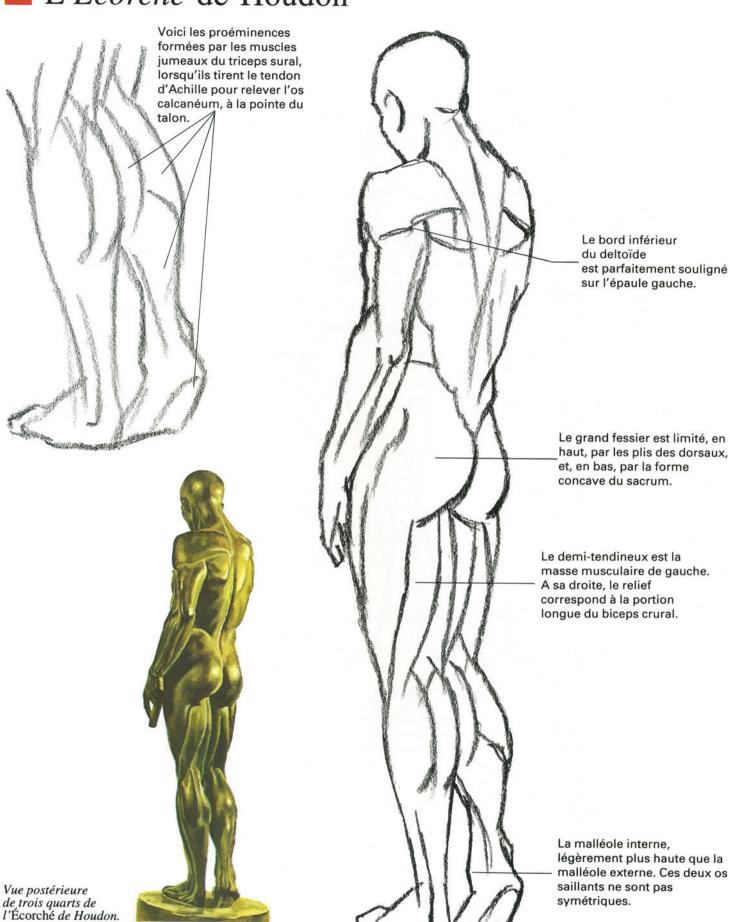
Mais, comme toujours lorsqu'on travaille sur des études anatomiques, copier des formes n'est pas suffisant. Il faut aussi les reproduire *en sachant ce qu'elles sont*; ceci exige une réflexion de la part de l'étudiant, chaque fois qu'il commence à tracer un croquis anatomique.

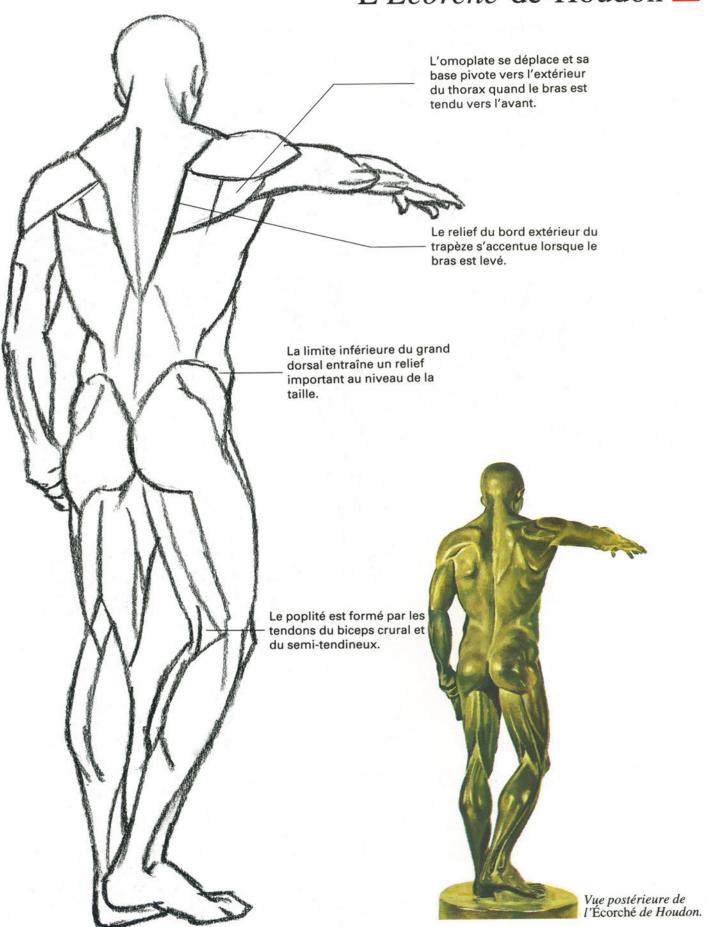
Pour que vous compreniez mieux en quoi consistent ces exercices, nous avons esquissé au crayon quelques croquis très linéaires de la totalité du modèle, en résumant d'un commentaire ce processus mental qui doit accompagner le dessin de chaque forme. Essayez d'imiter cette démarche, ne serait-ce que d'après une photographie; délimitez des zones précises du modèle et reprenez les contours de chaque muscle.

Étude de la musculature d'après modèle vivant

Étude de la musculature d'après modèle vivant

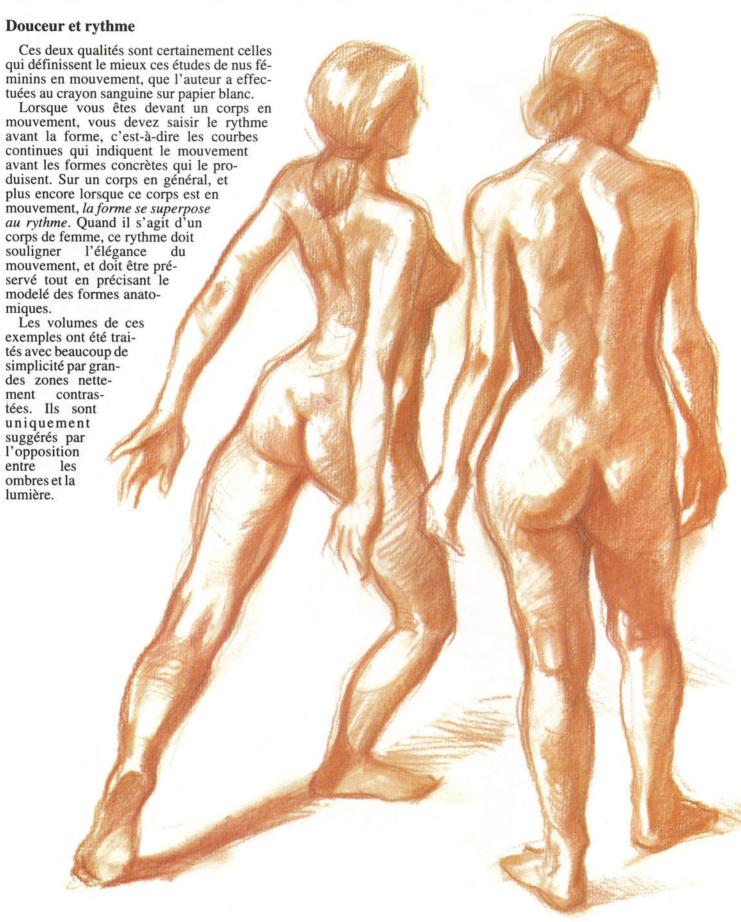

Pour ces ébauches beaucoup plus éla-borées, effectuées à partir d'un premier croquis rapide, la gomme est autorisée. Vous devez même vous en servir, pour ouvrir des blancs et créer des reflets.

Et pour conserver vos études, passez à la fin une bonne couche de fixatif en bombe.

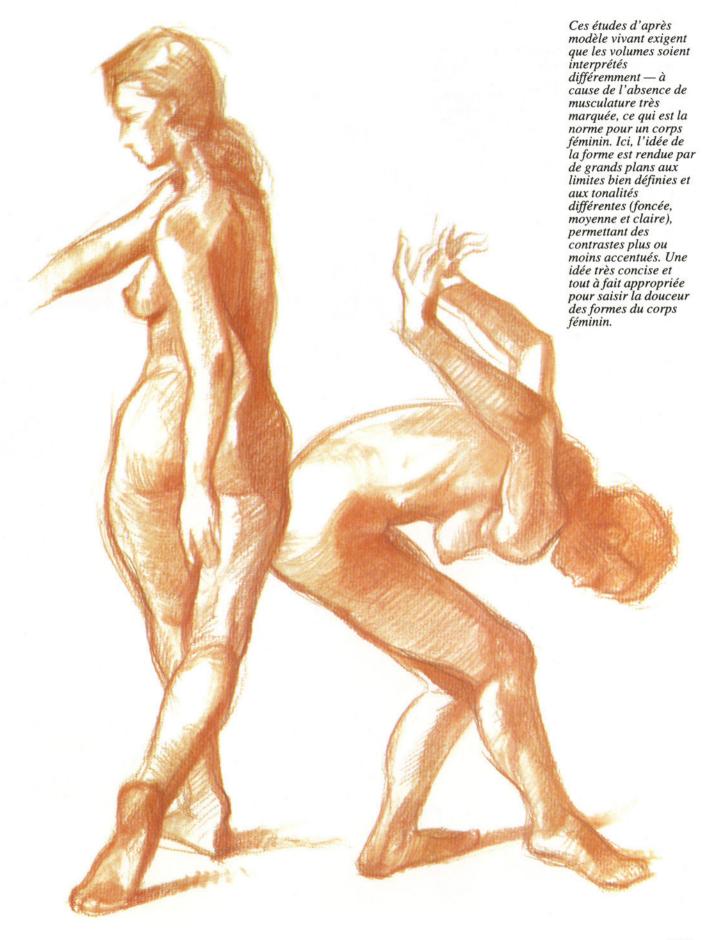

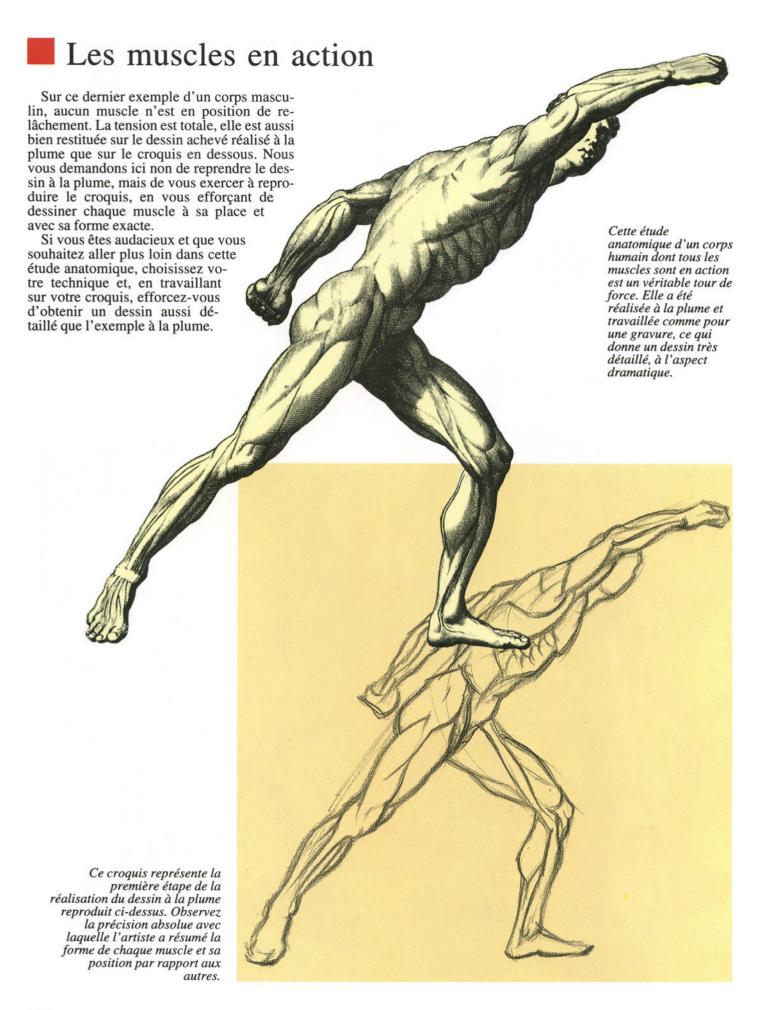
Étude de nus féminins en mouvement

Étude de nus féminins en mouvement

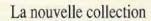

LES PROCHAINS NUMÉROS

NUMÉRO 16 Études et perfectionnement

Larousse

PEINDRE & DESSINER

est un cours complet et progressif qui vous permettra d'apprendre, pas à pas, toutes les techniques de base du dessin et de la peinture.

> Constituez-vous la série complète.

NUMÉRO 17 Dessin à la plume Dessin à l'encre

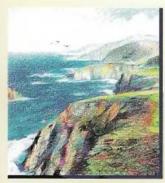
NUMÉRO 18 Le lavis Le lavis à l'encre

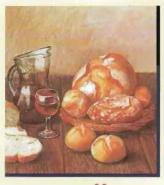
NUMÉRO 19 Le dessin à l'encre Les encres de couleur

NUMÉRO 20 Études et perfectionnement

NUMÉRO 21 La théorie de la couleur Les crayons de couleur

NUMÉRO 22 Peindre avec des crayons de couleur Sanguine, craie et fusain

NUMÉRO 23 Sanguine et Craies de couleur Le nu féminin

BORDAS

