La notion de **sculpture** (2) – décrire une sculpture

Type

On distingue des **types de sculptures selon la manière dont celles-ci se déploient dans l'espace ou bien selon le matériau/la technique mis en œuvre**. → Voir la fiche notion « Sculpture » n°1.

Matériaux/techniques

Par ses qualités visuelles et tactiles, par son pouvoir d'évocation, le matériau joue un rôle important dans l'effet produit par une sculpture.

Dans la tradition académique, certains matériaux sont considérés comme particulièrement **nobles** : marbre, bronze, métaux ou bois précieux.

A partir du début du XXe siècle, la sculpture moderne met en cause :

- **la hiérarchisation académique des matériaux ainsi que la distinction entre matériaux artistiques et non artistiques ;**
- **la préférence académique pour l'homogénéité.**

→ De nombreuses sculptures cubistes, constructivistes, dadaïstes, etc., présentent des **assemblages hétérogènes de matériaux considérés comme sans valeur artistique du point de vue de la tradition académique** : carton, ficelle, tôle, bois de récupération, etc.

Texture

La texture correspond aux **qualités tactiles d'une surface (ce que l'on ressent en la touchant) et à la manière dont ces qualités se traduisent dans l'aspect visuel de cette surface**. Une texture peut être dite : lisse, rugueuse, granuleuse, régulière, irrégulière, accidentée, bosselée, douce, etc. **La texture d'un matériau induit en grande partie sa réaction à la lumière**.

La texture est évidemment **en lien avec la facture**, c'est-à-dire la façon dont l'artiste a exécuté l'œuvre en utilisant un matériau particulier (voir la fiche notion « Facture »).

Couleurs/valeurs

Quels sont les effets produits par les couleurs et les valeurs ?

Suite à une perception faussée des sculptures grecques antiques (à l'origine recouvertes d'une couche de peinture que le temps a effacée), **la tradition académique privilégie la blancheur du marbre et minimise le rôle de la couleur. Déterminée par les matériaux ou surajoutée, la couleur joue cependant un rôle important dans la sculpture à différentes époques**.

Formes et proportions

Quelles sont les **caractéristiques des formes, des contours, des profils** (lignes de contour que l'on perçoit lorsque les limites de la sculpture se découpent sur un arrière-plan) ?

Ces formes **résultent-elles de l'utilisation d'objets préexistants** (comme dans les assemblages) ?

Sont-elles **figuratives ou abstraites** ? Si elles sont figuratives, affirment-elles **un certain type d'« écart » par rapport au réel** ?

Dans le cas d'une sculpture figurative, en particulier si elle représente le corps humain, **on pourra également se poser la question de l'« écart » dans le traitement des proportions**.

Volk Ding Zero de Baselitz propose une interprétation contemporaine du *Penseur* de Rodin. Une analyse conduite en prenant en compte certains des paramètres rassemblés sur cette fiche montrerait d'importantes différences dans les effets produits par chacune de ces deux sculptures et dans l'interprétation que l'on peut en faire.

Au premier plan : Georg Baselitz, *Volk Ding Zero*, 2009, bois (taillé à la tronçonneuse), huile, papier, clous, 308 x 120 x 125 cm ; au second plan : Auguste Rodin, *Le Penseur*, 1880, plâtre, 183,5 x 156,5 x 142 cm

Disposition des éléments

Comme on doit s'interroger sur les **effets** produits par la composition lorsqu'on analyse une peinture, on doit prendre en compte ceux **résultant de la disposition (ou l'agencement, ou l'organisation) des parties en volume dans l'analyse d'une sculpture.**

Mouvement

Si l'on perçoit du **mouvement**, celui-ci est-il **suggéré** (l'impression en est donnée sans que la sculpture ne bouge) ou bien est-il **réellement présent dans l'œuvre** ? **L'intégration du mouvement réel concerne surtout l'art moderne et contemporain** (mobiles de Calder, sculptures-machines de Tinguely, art cinétique, etc.).

Présentation

La sculpture est-elle **présentée** selon un **dispositif*** particulier ?

Deux **dispositifs importants dans la tradition** :

- La **niche** : un emplacement creux, enfoncement pratiqué dans l'épaisseur d'un mur, dans lequel la sculpture est placée.
- Le **socle** : un volume (souvent un parallélépipède) sur lequel la sculpture est posée.

La sculpture est-elle **faite pour être présentée dans un certain lieu ou un certain type d'espace** ?

Ces questions sont importantes pour **analyser la relation spatiale et émotionnelle que le spectateur peut lier avec l'œuvre**.

* Un dispositif est une façon de disposer l'œuvre dans l'espace en vue de produire certains effets sur le spectateur.

Dimensions

La question des dimensions rejoint celle du dispositif de présentation : **la relation que le spectateur entretient avec l'œuvre est influencée par sa taille** – avec tout **l'éventail des possibilités entre la sculpture miniature et la sculpture monumentale**.