

Arts et techniques
céramiques

1 avenue Courteline
75012 Paris
Métro Porte de Vincennes
<http://www.artsettechniquesceramiques.com/>

Référente administrative
Delphine BONNARD

0782528637
a.t.ceramique@free.fr

Agrément N° 11 75 42 738 75

Siret N° 500 51 56 14 000 13

Association 1901 N° 19028676

Arts et techniques
céramiques

DESRIPTIF PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION

CAP TOURNAGE CERAMIQUE

ANIMATEUR D'ATELIER

Session du 25 septembre 2023 au 05 avril 2024

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Cette formation complète, professionnelle et diplômante a pour objectif de vous transmettre et faire acquérir l'ensemble des techniques et connaissances artistiques liées au métier de céramiste. Elle vous prépare également aux épreuves du CAP Tournage en Céramique, examen qui a lieu chaque année au mois de juin.
- Cette formation que nous souhaitons aussi complète que possible vous permettra de devenir céramiste indépendant en créant votre propre entreprise, de développer vos créations, de suivre des résidences artistiques, de participer à des concours et des expositions.
- Vous pourrez enseigner la céramique dans votre atelier
- Vous pourrez devenir animateur dans un atelier de loisirs créatifs
- Vous pourrez intégrer une entreprise de céramique.

POURSUITE D'ETUDES

- Vous pourrez continuer de vous former en préparant par exemple un Brevet des Métiers d'Art (BMA) puis en accédant à un diplôme de niveau III comme le Diplôme en Métiers d'Art (DMA) si vous souhaitez vous destiner à l'enseignement.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Préparer le stagiaire à l'examen du CAP tournage céramique pour les modules :
 - ✚ EP1 A et B COMMUNICATION ESTHETIQUE ET TECHNOLOGIQUE
 - A : 1ère partie analyse de données
 - B : préparation et communication
 - ✚ EP2 MISE EN ŒUVRE ET REALISATION

- Développer chez le stagiaire la gestuelle, les qualités d'adresse et de sensibilité manuelle spécifiques au métier de tourneur en céramique, ainsi que les capacités à reproduire en série des formes cotées et imposées.
- Exercer le stagiaire à travailler le tournage, à appréhender les formes et des proportions, à développer son regard et sa sensibilité artistique, à maîtriser complètement sa production personnelle et à acquérir des savoir-faire complémentaires en modelage, plâtre, dessin et émail et décoration.
- Amener le stagiaire à devenir autonome dans la pratique des différentes disciplines des métiers de la Céramique : tournage, émail, modelage, moulage et plâtre, dessin, décoration. Histoire de l'Art Céramique et en technologie et en intégrant les indispensables règles de sécurité nécessaires à l'exercice de son futur métier.
- Donner au stagiaire des compétences juridiques en lien avec ses projets, enseignement dispensé par un spécialiste en création et développement d'entreprises aux Ateliers d'Art de France
- Préparer le stagiaire à l'animation d'atelier de loisirs créatifs, pour adultes, adolescents et enfants.

METHODES PEDAGOGIQUES

- Démonstration des gestes réalisés par des formateurs compétents
- Exercices pratiques de difficultés croissantes, en situation sous le contrôle individualisé d'un formateur
- Cours magistraux
- Visites de musées
- Exercices de révision
- Travail en autonomie sur la répétition des gestes
- Projets individuels
- Exercices en conditions d'examen du CAP blanc.

MOYENS PEDAGOGIQUES

- 12 Tours
- 2 Fours
- 1 Boudineuse
- Set d'outils de céramistes pour le tournage et le modelage (remis aux élèves pour toute la durée de la formation)
- Matériel pour l'émail (matières premières, outils, cabine d'émaillage...)
- Matériel pour la fabrication des moules en plâtre
- Matériel pour le dessin (vous procurer un carnet à croquis/dessin format A4 et A3 pour pouvoir le garder, le reste du matériel est fourni)
- Rétroprojecteurs
- Supports pédagogiques de formation en papier et en vidéos
- Tableau
- Bibliothèque pour céramistes utilisée tout au long de la formation

POPULATION CONCERNEE

- Les personnes sensibilisées par l'univers de la Céramique
- Les personnes (artistes ou non) en reconversion professionnelle
- Les personnes souhaitant créer leur entreprise ou travailler dans un atelier
- Les personnes exerçant (ou souhaitant exercer) une activité en centre de loisirs ou en art thérapie

PRE REQUIS

- Avoir une expérience d'au moins 30 heures de tournage
- Bonne aptitude au travail manuel, sensibilité artistique, patience
- Un projet professionnel avancé
- Une bonne motivation

L'examen du CAP requiert du stagiaire la possession d'un diplôme de catégorie V ou l'engagement à présenter les épreuves scolaires générales en candidat libre.

Pour les personnes en possession n'ayant pas un diplôme français équivalent au CAP, veuillez à vous informer auprès de l'académie sur les modalités de reconnaissance de votre diplôme.

LES + de la formation

- Enseignement délivré par des professionnels spécialistes de la céramique en activité
- Visites d'ateliers de céramistes, d'expositions et musées avec les professeurs.
- Bibliothèque de consultation en histoire de l'art céramique, monographies de céramistes de référence
- Une approche actuelle et dynamique de la céramique

EVALUATION

- Evaluation formative : évaluation à la fin de chaque module + CAP Blancs
- Formation certifiée par le CAP tournage céramique RNCP 680

LES FORMATEURS

Tournage : Christophe Bonnard (responsable pédagogique), Thomas Pelletier, Carolina Boldorini, Emmanuel Vanaudenhove

Pose d'email : Christophe Bonnard

Dessin, recherche de formes et tournage : Mariano Angelotti, Stéphanie Lebrun

Technologie / Histoire de l'Art Céramique + préparation à l'animation d'atelier : Ana-Belen Castillo

Modelage terre : Rémi Fontaine

Fabrication de moules en plâtre / techniques de coulage : Sarah ferté

Décoration céramique : Jade Baloche

Formation juridique : François Azuelos

Sculpture sur céramique : Caroline Aycard

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS

LE TOURNAGE 304 h

Responsable Pédagogique : Christophe Bonnard

Plus de 35 années d'expérience dans les secteurs de l'Artisanat et de l'Industrie et 25 années d'enseignement, ont permis Christophe Bonnard de nourrir une pédagogie spécifique fondée sur l'apprentissage de l'adresse, de la sensibilité manuelle et du regard afin de percevoir puis reproduire les formes et les proportions.

A l'école des Arts et Techniques Céramiques, nous tournons du grès de St Amand avec une méthode inspirée des techniques de tournage de la porcelaine : un tournage lent et respectueux de la terre qui permet de passer à la porcelaine très facilement.

Notre démarche consiste, après des années d'enseignement, à être au service de la forme en travaillant la terre en douceur avec le minimum de gestes. Une fois maîtrisés, ces gestes simples et efficaces permettent de réaliser toutes les formes.

Méthode : le formateur dispense une série de démonstrations. Le stagiaire est ensuite individuellement mis en situation sous le contrôle du formateur qui s'assure de l'acquisition des bons gestes. La maîtrise des compétences s'acquiert progressivement en situation par la pratique d'exercices de difficultés croissantes et « en conditions d'examen » dans le cadre de la formation diplômante.

S'ajoute l'apprentissage du vocabulaire technique, des méthodes de séchage et de recyclage de la terre, de la connaissance des différents outils et de la manière de les utiliser.

Chaque élève dispose de son tour, de ses outils et peut utiliser la quantité de terre qu'il souhaite.

PROFESSEUR : Thomas Pelletier

Dès l'enfance, pour Thomas Pelletier, l'eau, la terre, l'air et le soleil lui ont permis de s'échapper, de rêver. Depuis toujours, il est passionné par les arts plastiques et a chanté et sillonné pendant 25 ans les plus grandes scènes d'Europe. Fasciné par la transformation de la matière et après la découverte de matériaux autres que la terre, le principal objectif de ses recherches et de son travail s'articule aujourd'hui autour du médium céramique. A la frontière de l'alchimie, la fusion minérale provoque des émotions fortes. Elle pétrifie les formes, les textures et les couleurs. Elle donne du sens aux pièces, aux objets.

Thomas a été formé il y a 15 ans par ATC et il est venu nous rejoindre comme formateur depuis 2021.

PROFESSEUR : Emmanuel VANAUDENHOVE

Tailleur de pierre à l'origine, Emmanuel a longtemps animé des ateliers artistiques autour de la sculpture, mêlant matériaux et techniques. Il s'intéresse à toutes les pratiques artistiques.

Au fil de son parcours, la terre a pris de plus en plus de place dans sa pratique et c'est sur le tour qu'il exprime au mieux sa passion pour les objets en volume.

Cofondateur de l'Atelier Terre Brune, il y anime de nombreux ateliers autour de la terre et de ses techniques.

Ancien élève d'ATC, il a rejoint l'équipe de nos formateurs en tournage en 2022.

PROFESSEURE : Carolina BOLDORINI

Carolina, photographe et biologiste de formation initiale, était toujours au contact de la nature, de la faune et de la flore, ses sources d'inspiration.

Fascinée par plusieurs formes d'art c'était avec la terre qu'elle a trouvé à s'exprimer. Passionnée par les formes organiques et par la matière, elle s'inspire du mélange de techniques de peinture à l'huile avec la terre, où elle cherche à donner vie à ses pièces, entre le modelage et le tournage.

Pour compléter son parcours elle devient céramiste en passant son CAP chez ATC.

Elle a rejoint notre équipe de formatrice en tournage en 2022.

Avec ses élèves, elle souhaite partager sa passion et les inviter à explorer la terre.

OBJECTIF DE LA FORMATION

Enseigner au stagiaire les différentes techniques que demande la discipline du tournage de la céramique et nécessaires à la préparation du CAP.

Donner les outils pédagogiques pour l'enseignement du tournage céramique.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE

- Enseigner les gestuelles spécifiques à la discipline du tournage
- Aider le stagiaire à développer des qualités d'adresse et de sensibilité manuelle nécessaires au tournage
- Exercer le stagiaire à développer le regard et la sensibilité artistique nécessaires à la perception des formes et des proportions

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Le stagiaire est mis en situation sur un tour de céramique professionnel et individuel accompagné par un formateur.
- Le formateur dispense en atelier une série de démonstrations de la gestuelle nécessaire au tournage puis s'assure individuellement de sa bonne acquisition par le stagiaire.

PROGRAMME

Phase 1 : présentation, premiers gestes et formes de bases

- **Présentation des règles de travail en atelier** : Horaires, entretien, règles de sécurité, règles de vie
- **Présentation du tour** : Fonctionnement et positions ergonomiques à adopter
- **Présentation de la terre** : Apprendre à choisir sa terre, connaître ses propriétés, apprendre à désaérer et homogénéiser la terre en utilisant la technique « tête de bélier » et du battage de la terre. Connaître les cycles du recyclage et les règles de bonne conservation.
- **Acquérir les premiers gestes du tournage** : Centrage, perçage, ouverture, première et deuxième montée de la terre
- **Les dix formes de base** : Cylindre, vase olive, vase épaule en haut, vase épaule en bas, vase bouteille, vase boule, forme conique fermée, forme conique ouverte, soliflore
- Analyse et compréhension des méthodes de tournage adaptées à ces formes, de difficulté croissante et avec des poids de terres croissants de 600gr à 3 kg et plus pour les personnes désirantes se tester aux gros poids.
- **Les formes ouvertes** : Petits bols et grands bols, saladiers, coupes, coupelles avec et sans pied, assiettes plates, les assiettes creuses, assiettes avec et sans marli, petits plats et grands plats.

Phase 2 : Outils, tournage, séchage et tournassage

- **Les outils du tournage et leur utilisation** : Les différentes estèques, les ébauchoirs.
- Apprentissage des gestes
- **Les outils de mesure et leur utilisation** : Le trusquin, compas, règles, les rondeaux,
- Apprentissage des gestes
- **Le tournage en série** : Respect des formes et des côtes, en utilisant les outils de mesure: règle, trusquin, compas. Vous serez amenés à reproduire des formes qui vous seront présentées avec des dessins techniques mais aussi des formes que vous aurez dessinées et cotées.
- **Le séchage des pièces** : Les différents stades de séchage
- **Le Tournassage** (technique utilisée dans la finition des pièces tournées) : Apprentissage des techniques du tournassage sur terre molle en centrant directement nos pièces sur la girelle du tour, apprendre à utiliser les outils adaptés et les gestes appropriés.
- Apprentissage des techniques du tournassage sur terre ferme, avec des outils appropriés. Apprentissage des gestes spécifiques à cette technique : centrage du mandrin, travail sur mandrin.
- Apprentissage des techniques de tournassage sur terre dure, avec les outils et les gestes appropriés
- **Le tournage à la motte** : Bec et couvercle de théière, petites tasses, petits bols, coquetiers.
- **Apprendre le garnissage de nos pièces** : Bec et anse des théières, des pichets, des tasses etc.
- **Apprentissage des techniques d'emboitements** : Emboîtements de boîte, théière, tisanière, chocolatière, ainsi que trois différents types de couvercle. Travail à la motte et sur la girelle.

Phase 3 :

- Révision de la plupart des exercices précédents avec des poids de terre supérieures
- Tournage des pièces en plusieurs parties
- Tournage de pièces à double paroi
- Tournage de grosses pièces
- L'arithmétique des technologies appliquées au tournage : Calcul des cotes en tenant compte des retraits au séchage,
- **CAP blanc (mise en situation d'examen)** : Réalisation en série de 10 à 20 pièces, avec un schéma technique à respecter en un temps défini. Création de pièces complexes, avec un schéma technique à respecter en un temps défini
- **Perfectionnement des acquisitions en vue du CAP**
- **Apprentissage des outils pédagogique pour enseigner la technique du tournage céramique.**
- **Tournage en autonomie** : L'atelier est mis à la disposition des stagiaires plusieurs fois par semaine afin de leur permettre de reproduire les exercices et perfectionner les techniques enseignées.
- **Préparations pédagogiques des stagiaires à animer des ateliers tournages céramiques** : Mise en situation d'enseigner en binôme, les gestes du tournage, à un public adolescent et adulte.

TECHNIQUES DE L'EMAIL 104 h

FORMATEUR : Christophe Bonnard

Ce cours correspond à la formation « application d'email » enseignée par Christophe Bonnard

OBJECTIF DE LA FORMATION

Permettre aux stagiaires d'émailler ses pièces et d'assurer ses propres cuissons en atelier

Permettre aux stagiaires d'animer un cours de loisirs créatifs comprenant l'émaillage et la cuisson de pièces

OBJECTIFS ET MOYENS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

Donner au stagiaire une approche globale des différentes techniques d'application email.

Exercer le stagiaire à l'habilité manuelle et gestuelle requise par l'application de l'email.

Permettre aux stagiaires de pratiquer l'application d'email au trempage, au versement, au pinceau et pulvérisation.

Apprendre aux stagiaires à contrôler les épaisseurs de l'email au moyen de différentes techniques : pinceau, trempage, versement, pulvérisation.

Apprentissage de la correction de l'email à la lecture des résultats des cuissons.

Mettre les stagiaires en situation de préparer des bains d'émaux.

POPULATION CONCERNEE

Personnes préparant leur CAP tournage

Personnes sensibilisées à l'univers de la céramique.

Personnes souhaitant créer leur entreprise

Personnes exerçant (ou souhaitant exercer) une activité en centre de loisirs ou en art thérapie

PRE REQUIS

- Connaissance des unités de mesures, les pourcentages, la règle de trois.

PROGRAMME

Phase 1 : préparation des bains d'émaux

Fabriquer un bain d'email à partir d'une recette :

Les différents types de matières premières, leur granulométrie et leur comportement dans les bains d'émaux

Préparation d'un bain d'email à partir d'un email du commerce :

Réglage de la densité des bains d'émaux, action sur le temps de "ré-essuyage" pour avoir une bonne pause, contrôle de la thixotropie, utilisation d'additifs utiles, encollages, fluidifiants, défloculants pour les émaux épais etc.

Préparer des bains d'émaux destinés au trempage et au versement

Préparer un bain d'email destiné à la pulvérisation pistolet.

Préparer un bain d'email en gel destiné à l'application au pinceau.

Phase 2 : l'application des émaux

Les différentes techniques : trempage, versement, pulvérisation et pause au pinceau

Le choix de la technique adaptée au style d'émaillage souhaité

La superposition d'émaux et les règles qui régissent ces superpositions : tension superficielle, dissolution, ébullition de la couche d'email, opacité et transparence de l'email

Pose et application d'engobe, sur terre crue ou biscuitée

Modifier la coloration d'un email du commerce ou d'une recette

Introduction des oxydes colorants et pigments à divers pourcentages dans des recettes différentes pour comprendre les interactions entre les oxydes colorants et les matières premières constituant la recette d'email

Fabrication et pose des jus d'oxydes et engobes

Préparation des jus d'oxydes sous forme de gel

Application des jus d'oxydes au pinceau, contrôle de leur épaisseur et de leur densité.

Application directe sur terre crue : utilisation des techniques de graphitage, d'application sur biscuit, d'application brute ou sous email.

Coloration des engobes avec des pigments et introduction d'oxydes.

Emaillage des pièces personnelles

Toutes les pièces réalisées dans un but pédagogique sont gratuites.

Les pièces personnelles sont pesées, séchées juste avant émaillage et un prix de 9€ / kg est demandé.

Ce tarif comprend la terre, la première cuisson, l'émaillage et la deuxième cuisson.

Conduite de la cuisson

Enseignement des courbes de cuissons, de l'enfournement, du défournement des fours, des règles d'entretien du four et des plaques de cuisson.

TECHNOLOGIE ET HISTOIRE DE L'ART CERAMIQUE 48h

FORMATRICE : Ana-Belen Castillo

Ana-Belen Castillo s'intéresse à la céramique depuis toujours.

En 2008, elle envisage de se former de manière professionnelle à la céramique. Éclectique et passionnée, elle aime transmettre et découvrir de nouveaux champs d'activités.

Depuis 2011, Ana anime des ateliers de tournage et de modelage auprès d'adultes et d'enfants dans plusieurs ateliers à Paris et en région parisienne.

En 2016, elle rejoint l'équipe d'ATC pour enseigner la technologie et l'histoire de l'art céramique. A l'école, Ana-Belen est également en charge du module « Animateur d'atelier ».

En parallèle de ses activités d'enseignement, Ana développe une production personnelle dans son propre atelier.

	TECHNOLOGIE	HISTOIRE DE L'ART CERAMIQUE
OBJECTIFS DE LA FORMATION	Permettre au stagiaire de faire des choix techniques dans sa pratique ultérieure de la céramique et d'échanger avec les partenaires et professionnels de la céramique	Apporter / étendre ses sources d'inspiration possibles pour enrichir sa pratique personnelle
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES	Acquisition du vocabulaire de la céramique Acquisition des connaissances de base des matériaux et des techniques de la céramique.	Etude des grands styles de productions céramiques, de l'Antiquité à nos jours. Etude de la céramique européenne.

<p>MOYENS PEDAGOGIQUES</p>	<p>Approche des différentes notions théoriques au moyens d'outils visuels (images projetées, documents), d'objets et échantillons (produits crus ou cuits, matériel), d'exercices</p>	<p>Vidéo-projection et distribution de documents visuels, de pièces relatives à l'histoire de la céramique pour illustrer le cours de technologie. Chronologie générale des styles de céramiques des origines à nos jours. Visite commentée des collections céramiques de trois musées parisiens : Musée du Louvre, Musée Guimet et Musée national de Céramique à Sèvres</p>
	<p><u>Classification des produits céramiques</u> Reconnaître et nommer les produits céramiques courants.</p> <p><u>Matières premières des pâtes, émaux et colorants</u> Différencier les matières premières et définir leurs propriétés dans les pâtes et les glaçures.</p> <p><u>Préparation des pâtes</u> Connaître les différentes préparations des pâtes (artisanales et industrielles).</p> <p><u>Procédés de façonnage</u> Connaître le principe des différents procédés de façonnage</p> <p><u>Séchage des produits</u> Connaître l'influence du séchage sur les produits.</p> <p><u>Cuisson des produits céramiques et fours</u> Connaître les différents types de cuissons et d'enfournement. Connaître les différents fours.</p> <p><u>Procédés d'émaillage et de décoration</u> Connaître le principe des différents procédés d'émaillage et de décoration.</p>	<p><u>Notions d'histoire de la céramique de l'Antiquité à nos jours</u> Situer dans le temps et dans l'évolution des styles, des pièces significatives des principales civilisations ou périodes historiques. Estimer les caractéristiques plastiques et techniques.</p> <p><u>Histoire des céramiques françaises et européennes</u> Repères chronologiques, périodes, centres, caractéristiques esthétiques, relations formelles Situer dans le temps et géographiquement les principaux styles des céramiques françaises et européennes.</p> <p><u>Approche de la création contemporaine en céramique</u> Analyser et identifier les caractéristiques esthétiques et techniques liées aux contraintes, à la destination, aux sources d'inspiration.</p> <p><u>Visites de musées</u> Les notions enseignées sont illustrées par les pièces appartenant aux collections de céramique de grands musées : Louvre, Guimet et Sèvres</p>

PREPARATION A L'ANIMATION D'ATELIER 40h

FORMATRICE : Ana-Belen Castillo

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Concevoir et animer des ateliers de céramique avec des enfants ou des adultes.
- Apporter des sources d'inspiration pour mettre en œuvre l'animation d'un atelier.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Acquérir et / ou développer ses connaissances en pédagogie.
- Elaborer le contenu afin d'animer un atelier céramique (fiche préparatoire, matériel).

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Distribution de documents relatifs à la pédagogie.
- Vidéo-projection de séquences d'animation dans le but de les analyser.
- Mise en situation : animer un atelier.
- Observation et analyse de situations d'animation.

PROGRAMME

Définir le métier d'animateur d'atelier

Portrait d'animateur d'atelier.

S'installer ou travailler pour un employeur.

Définir le public enfants/adultes

Les besoins et attentes de ces différents publics.

Comment définir des groupes d'âges et comment adapter son travail selon son public.

Définir la durée et la fréquence d'un atelier.

Préparer une ou plusieurs activités

Exercices, exemples d'activités.

1 journée de pratique devant un public

Les stagiaires sont mis en situation d'animateurs devant un public, pour une activité de tournage et modelage (pratique – observation – analyse).

Retour d'expérience et réponse aux questions qui concernent un projet personnel d'installation en vue d'animer des ateliers

Lieu, communication, tarif, aménagement de l'espace.

DESSIN, DESIGN, RECHERCHES DE FORMES ET TOURNAGE 120h

FORMATEURS : Mariano Angelotti – Stéphanie Lebrun – Rémi Fontaine

Mariano Angelotti

Né en 1977 à Buenos-Aires (Argentine)

Vit et travaille à Orléans

Diplômé de l'École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris (ateliers Pat Andrea et Pierre Carron), Mariano Angelotti enseigne les arts plastiques dans des hôpitaux psychiatriques et au sein d'ateliers dédiés à la pratique artistique.

Dans son travail, il convoque et emprisonne ses souvenirs dans sa peinture. Il dessine d'après nature et de retour à l'atelier, le peintre travaille à retrouver ce qui l'a ému et fasciné. La mise en forme déformante du souvenir, opère une métamorphose vers un paysage chargé de mythologies intimes.

Mariano est venu renforcer notre équipe en 2021.

Programme module dessin - Mariano Angelotti - 40h réparties sur 10 demi-journées

La semaine se déroulera autour de différentes notions que le travail du dessin d'observation induit.

Par le biais de plusieurs techniques (fusain, graphite, encre, pastel), sur des supports multiples, nous approcherons les aspects relatifs à l'observation du volume, de la lumière, de l'aplomb, des valeurs et des proportions.

Dans l'optique d'éduquer le regard, les notions telles que le vide et le plein, la dynamique de la forme et des conséquences de la matière sur le volume seront entre autres abordées.

Nous travaillerons d'après nature en essayant les différents médiums, puis

le travail sera tourné sur le rapport forme/matière, et des effets narratifs et esthétiques que cela provoque.

Le cours se terminera sur l'apprentissage au dessin technique.

Stéphanie Lebrun

Architecte d'intérieur de formation et de profession, Stéphanie Lebrun a enseigné l'architecture d'intérieur et le design pendant quinze ans au sein de l'Institut Supérieur des Arts Appliqués, LISAA. Passionnée d'architecture, de design et de céramique contemporaine, elle invite ses élèves à mettre leur sensibilité artistique en éveil.

"Stimuler son imagination, bousculer les codes, interroger l'objet."

Le stagiaire est appelé à questionner ses acquis, les usages, à expérimenter les formes pour affûter son esprit créatif et l'intégrer avec justesse dans la réalité de son environnement. Dans cet atelier, vous allez apprendre à mettre votre talent au service de la création !

Stéphanie a rejoint notre équipe en 2021.

Programme module Design Objet / Création de Formes / Culture Céramique - 40h réparties sur 5 jours

Répertoire de formes

Objectifs :

- Apprendre à regarder la forme
- Se libérer de ses propres limites formelles
- Constituer son répertoire personnel de formes et savoir l'activer selon les projets
- A partir de formes archétypales, issues des grandes civilisations qui ont marqué l'histoire de la céramique, le stagiaire est invité à s'en approprier certaines pour les réinterpréter.
- Souligner un détail
- Transformer l'objet / lui ajouter ou soustraire un détail (anse, bec ...) pour envisager une nouvelle fonction à l'objet

Impact de la couleur sur la perception de la forme

Objectifs :

- Comprendre l'impact de la couleur sur un volume
- Savoir analyser l'environnement dans lequel l'objet va vivre et dialoguer

Jouer avec la couleur pour proposer différentes lectures de l'objet, prendre en compte l'environnement esthétique d'une commande.

A la manière de ...

Objectifs :

- Adopter "l'œil en éventail" selon l'expression de la designer Charlotte Perriand
- Observer les caractéristiques d'un travail de créateur
- Nourrir son travail de références

S'exercer à travailler à la manière d'un artiste ou d'un courant artistique en croisant plusieurs références pour en faire ressortir une vision personnelle à travers une série de croquis mis en couleurs.

Expérimenter la « démarche projet »

Objectifs :

- Classer et faire des liens entre les sources d'inspiration pour orienter puis développer un projet personnel
- S'interroger sur l'usage et partir d'une fonction de l'objet pour bâtir un projet
- Se libérer des codes (s'amuser / étirer / allonger / changer d'axe de symétrie / accumuler / renverser...) pour rechercher une identité

La « démarche projet » se construit chemin faisant. Elle s'inscrit dans une poésie personnelle qui fait intervenir des accidents, des anecdotes au gré des déterminations comme des hasards qui jalonnent le projet.

Il s'agit de proposer au stagiaire de faire ressortir une idée forte pour la mettre au cœur de son projet à travers une présentation en croquis voire en maquette (apprendre à nommer le projet, identifier son sens puis le présenter efficacement).

Les designers et la céramique contemporaine

Objectifs :

- Aller à la rencontre des démarches de différents designers et notamment du savoir-faire d'excellence à la française dans le domaine de la céramique

Présentation de différents parcours créatifs de designers ou céramistes contemporains.

Mise en situation

Faire l'esquisse d'un projet qui vous tient à cœur, comme s'il s'agissait de répondre à une commande en reprenant les points pédagogiques abordés durant la semaine.

Correction individuelle.

Programme module de dessin, recherche de forme-tournage – Stéphanie LEBRUN – 40 heures (sur 5 jours)

S'approprier une culture céramique dans une dynamique de création contemporaine. Le dessin devra « éduquer l'œil » et alimenter toutes les réflexions avant la réalisation. L'enseignement du dessin est centré sur la recherche de la forme céramique tournée. Il aborde les techniques adaptées du dessin et l'étude des céramistes majeurs, ainsi que Les Designer et la céramique (collaborations avec des céramistes ; les matériaux de complément ; quelques objets cultes).

Le dessin permettra tout au long de la formation d'obtenir un aller-retour constant entre le croquis et la forme tournée. Par un jeu de répétition de traits on apprend à libérer son geste pour faire naître la forme et la faire évoluer d'une dimension à l'autre. C'est aussi un voyage dans le temps à la découverte des céramistes majeurs et de leurs univers que l'on apprend à décoder.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

- Comprendre sa pièce dans l'espace (perspective)
- Transmettre aux stagiaires les moyens de fixer par le dessin des idées de formes pour leurs futures pièces céramiques.
- Favoriser l'étude des proportions, du rythme des courbes et des volumes d'une forme.
- Préparer les stagiaires à l'épreuve « Communication esthétique » du CAP Tournage céramique.
- Apprendre à identifier sa production.
- Travail de découpage, utilisation de calibres et d'un large choix de gabarits.
- Comprendre la nuance entre Artiste / Artisan / Editeur / Manufacture

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Enseignement du dessin technique adapté à la recherche en céramique tournée par des travaux de groupe et individuels
- Etude des vocabulaires de forme des céramistes majeurs.

POPULATION CONCERNEE

- Les tourneurs débutants ou confirmés souhaitant développer leur aptitude à créer de nouvelles formes.

PRE REQUIS

- Une bonne sensibilité à l'esthétique des formes.
- Une connaissance en tournage acquise ou en cours d'acquisition.

PROGRAMME

- Le tracé
- Le volume et la forme
- Levée d'un dessin technique et étude de détail
- Identification de sa production
- Le dessin technique
- Les céramistes majeurs
- Rencontres avec des artistes céramistes

FOURNITURES

Matériel nécessaire pour le module (à vous procurer)

• 1 carnet A3 et A4 (choix du papier plus ou moins lisse, selon goût personnel) • Quelques feuilles de papier ordinaire A4 pour chaque cours • 1 boîte d'aquarelle (12 couleurs sont suffisantes) ou crayons de couleurs « aquarellables » (uniquement si vous en possédez déjà) • 1 compas (avec possibilité de mettre un feutre ou un crayon)	• 1 équerre • Feutres • 1 rouleau de scotch type Tesa (jaune, repositionnable) • 1 cutter, 1 paire de ciseaux • 1 Exacto • 1 porte mine ou crayon HB, • 1 bâton de colle

Matériel pris en charge par ATC :

• fusains • fixatif pour fusain • encre de Chine PETIT FLACON • pastels (blanc-gris-noir)	• 10 feuilles canson demi-raisin 200g : blanc, ivoire, gris, noir • posca blanc fin et moyen • gouache EXTRA FINE Linel : blanc, noir

- pinceaux pour la gouache et l'encre (petit gris)
- stylos feutre noir
- assortiment de crayon graphite H-HB-2B-6B
- gomme mie de pain pour le fusain
- gomme dure pour le crayon
- une règle double décimètre pour le dessin technique
- un taille crayon

MODELAGE 80 h

FORMATEUR Rémi Fontaine

Tourne le grès, la faïence, la porcelaine et... le plâtre depuis plus de 30 ans. Une formation au CNIFOP puis auprès de Jean Cacheleux (meilleur ouvrier de France) est venue compléter ses études de modelleur maquettiste suivies de quelques années en tant que prototypiste. Passionné par la conception, Rémi s'est vite tourné vers la conception d'objets pour la maison, collaborant avec l'industrie (Desvres, Grès du marais, Vénilia/Solvay, Paquetage, Desvres, Printemps, Conran Shop, Cacharel...) et nouant des partenariats internationaux (Vietnam, Jordanie) en tant que consultant.

Enseignant la céramique depuis 2007, Rémi souhaite « partager sa passion pour la céramique, créer un moment différent autour d'une recherche commune et rendre accessible cet art dédié au plus grand nombre ».

A l'école, Rémi enseigne le modelage et propose des stages week-end tous niveaux en tournage.

Modeler la terre mais aussi les idées, c'est ainsi que se définit l'atelier animé par Rémi Fontaine. Mis en confiance, le stagiaire est invité à expérimenter des outils et des techniques complémentaires ou substituables au tournage et petit à petit à s'ouvrir à la créativité en suscitant son imaginaire et sa capacité à innover. Dans ce labo, on travaille les matières et les textures, on partage ses envies, ses idées, on accepte de faire des erreurs et on se lance même quelques défis.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

Enseigner aux stagiaires les pratiques utilisées dans le modelage céramique ainsi que les techniques adaptées

Acquisition par la pratique des techniques de modelage et de la décoration des pièces céramiques en complément ou en substitution de la technique du tournage.

Préparer les stagiaires à l'épreuve « Communication esthétique » du CAP Tournage céramique

MOYENS PEDAGOGIQUES

Mise en pratique en atelier de chaque technique sur des pièces personnelles d'exercice

Mise en pratique d'un projet personnel avec suivi de l'enseignant

PROGRAMME

Matières et textures

Le façonnage aux colombins, en bandelettes, à la plaque, par pinçage de la terre,

Le façonnage en utilisant la technique du filetage et de l'extrusion

Le pastillage avec variations autour du tournage

Le nériage de terres colorées

Le facettage

Technique de moulage en creux et en bosse puis estampage

Réalisation d'un sceau personnalisé

Relief à l'éponge sur porcelaine

Décors et différents types d'applications

Pratique des décors à la barbotine au moyen d'outils spécifiques : à la poire, au pinceau, nériage, sgraffite, incrustation / Mishima (création et pose d'une décalcomanie / chromo sur demande)

Réserve à la cire, à la gomme-laque

Terre incisée

Réalisation d'un projet personnel

Avec mise en œuvre des différentes techniques

FORMATION JURIDIQUE : spécial métier d'arts. 12h

Journée de formation pratique conçue et animée par François Azuelos

François Azuelos, diplômé d'HEC, est conseil en création et développement des entreprises dans les métiers d'art, notamment aux Ateliers d'Art de France à Paris. Il accompagne individuellement les stagiaires dans leur projet d'installation et anime des séminaires dans les domaines économique, financier et juridique adaptés aux spécificités des métiers d'art.

PROGRAMME

Sur une journée de cours théorique 8h

Permettre d'informer les stagiaires sur les bases juridiques et fiscales de l'entreprise individuelle dans les métiers de la céramique et d'apporter une série de conseils personnalisés

1- distinction entre structure juridique et activité exercée

2 - adaptation aux métiers d'Art :

- Les différentes formes d'entreprises individuelles
- Les personnes morales unipersonnelles
- La Maison des Artistes
- Travailler à plusieurs : associations- groupements - sociétés coopératives- portage

3 - application à la gestion d'une très petite entreprise :

- Budget et comptabilité
- Élaboration des tarifs

4 - questions diverses

Entretien individuel sur le projet ½ journée

FABRICATION DE MOULES EN PLÂTRE ET TECHNIQUES DE COULAGE 80h (module ouvert pour 8 stagiaires)

FORMATRICE : Sarah Ferté

Sarah Ferté a dès l'enfance, été très manuelle. Elle a pratiqué la sculpture (terre et plâtre) de 15 ans à 20 ans. C'est tout naturellement qu'elle s'est orientée vers des études d'Arts notamment aux Beaux-Arts de Versailles, puis à l'école des Gobelins (photographie).

Après 5 ans d'expérience professionnelle en tant qu'artiste-photographe et assistante de plateau au Studio Rouchon, elle a souhaité reprendre une activité en lien avec la matière. Elle a suivi tout d'abord les cours de modelage dans l'atelier de Marilyn Vince, Terre d'Issy puis a complété son parcours en suivant la formation professionnelle ATC avec obtention du CAP tournage en céramique. Au cours de cette formation, elle a redécouvert le plâtre, et poursuit dans l'atelier de Céline Turpin AAC pour compléter l'apprentissage du moulage. Elle a rejoint notre équipe en 2019.

Elle a ouvert son propre atelier de céramique, peinture, photographie et plâtre à Castelmoron-sur-lot (47).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

Enseigner les techniques du plâtre et de la fabrication de moules de coulages céramique pour en faire une pratique complémentaire ou substituable au tournage.

MOYENS PEDAGOGIQUES

Fabrication de différents types de moules et pratique du coulage

PROGRAMME

Semaine 1 : la découverte du plâtre

- Exercice de coulage de barbotine dans des moules
- Etude du plâtre. Préparation
- Présentation des différents types de moules :
- Coulage - « en revidé » pour les pièces creuses, « entre-deux » - estampage, calibrage
- Fabrication d'un moule « à l'éclaté » (ex : un citron)
- Fabrication d'un moule en une partie (bride incluse avec un rondeau)
- Prise d'empreinte : fabrication d'un tampon ou d'une plaque
- Acquisition des notions « positif – négatif » et « dépouille – contre dépouille »
- Fabrication d'outils

Semaine 2 : fabrication d'un moule de coulage

- A partir d'une pièce tournée (dégourdi) ou d'un objet apporté
- Apprentissage du plan de joint
- Moule en quatre parties
- Notions de « mère de moule » de « noyau ». Fabrication d'un noyau pour le moule en une partie fabriqué la 1ère semaine.
- Technique du traînage
- Fabrication d'une barbotine de coulage

DECORATION SUR CERAMIQUE 40h

FORMATRICE : Jade Baloche

Jade Baloche enseigne depuis 18 ans au lycée L'Initiative et depuis, les 13 premières années elle n'enseignait que les cours de décoration, puis depuis 5 ans, elle enseigne également le modelage, le travail des moules en plâtre et la réflexion sur la conception d'objets en céramique. Elle enseigne aussi les bases de la sérigraphie céramique.

Jade a travaillé en Centre culturel pendant 4 ans pour donner des cours de décor sur porcelaine à des adultes, ainsi qu'avec une association dans le Cantal à Laroquebrou pendant 2 ans, sur des stages d'été d'une semaine.

Jade a effectué 3 stages à la Manufacture de Sèvres en tant que stagiaire, en atelier Décoration, atelier Modeleur/Mouleur et en Offset.

Jade souhaite vous permettre de mettre en valeur vos pièces en les décorant. Le stagiaire est invité à expérimenter des techniques de décoration très différentes les unes des autres, permettant à chacun de décorer selon ses besoins.

Dans cet atelier vous allez pouvoir vous exprimer différemment grâce à la couleur et aux motifs qui orneront vos pièces.

Elle a rejoint ATC en 20XX

OBJECTIF DE LA FORMATION

Enseigner aux stagiaires les pratiques utilisées en décoration sur céramique.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

Acquisition par la pratique des techniques de décoration sur céramique.

MOYENS PEDAGOGIQUES

Mise en pratique en atelier de chaque technique de décoration sur des pièces personnelles d'exercices.

Mise en pratique d'après des modèles proposés par l'enseignement afin d'acquérir une réelle technique.

PROGRAMME

Décor sur émail cuit :

- Palette de tons
- Putoisage
- Travail à la plume
- Décor au pinceau
- Pose de métaux précieux (or, platine)
- Pose de chromos (si le temps le permet)

Décor sous glaçure :

- Palette de tons
- Décor au pinceau traceur
- Décor au pinceau (dégradés, travail à la touche, aplat)
- Emailage par trempage

Décor sur émail cru :

- Emailage par trempage
- Décor au pinceau traceur
- Décor au pinceau

Décor sur terre crue

- Fabrication d'engobes
- Sgrattitage
- Mishima
- Réserve papier

SCULPTURE SUR CERAMIQUE 16H

FORMATRICE : Caroline Aycard

Caroline Aycard obtient le Diplôme national supérieur d'Arts plastiques de l'Ecole des beaux-arts de Paris en décembre 1999. Elle privilégie généralement sa propre image dans ses tableaux réalisés à l'huile. Pour autant, elle ne délaisse aucune technique, de l'encre à l'aquarelle, pour réaliser des œuvres figuratives où l'humour transgressif a souvent sa place et où le traitement de la lumière prend une place importante. Dans ses sculptures, elle cherche à transcrire l'âme de ses modèles. Elle a animé de nombreux stages de modelage/sculpture et a exposé dans de nombreux salons et galerie parisienne et en province.

Elle amène le stagiaire est invité à expérimenter des outils et des techniques complémentaires au métier de céramiste et petit à petit à s'ouvrir à la créativité, afin d'être capable d'animer un cours autour de la sculpture de terre à cuire.

OBJECTIF DE LA FORMATION

- Initier aux techniques de sculpture
- Concevoir et animer un atelier de modelage avec des enfants et des adultes
- Permettre de compléter sa formation de céramiste

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

Enseigner aux stagiaires les pratiques utilisées dans la sculpture de terre à cuire ainsi que les techniques adaptées

Acquisition par la pratique des techniques de modelage en complément des techniques du céramiste.

Mettre en valeur les similitudes et les différences techniques entre la pratique céramique et le modelage sculpture.

MOYENS PEDAGOGIQUES

Document relatif à la technique de la sculpture de la terre à cuire au sein d'un atelier collectif

Mise en situation des différentes étapes du modelage d'une sculpture, du pain de terre à la patine.

Mise en pratique en atelier des points abordés sur des pièces d'exercice

PROGRAMME

Jour 1

- Quels outils pour le sculpteur
- Comment conseiller un élève sur le choix de la terre : le modèle ou le sujet en question
- Quelle technique conseiller, taille ou modelage.
- Les écueils à éviter suivant les sujets, le montage d'une sculpture
- Comment bien conserver sa sculpture d'une séance à l'autre

Jour 2

Avant la cuisson et après la cuisson, préparer le séchage correctement, pour une cuisson réussie.

Que faire en cas de casse avant et après cuisson, différents cas de figures suivant les sculptures.

Les finitions, elles doivent être pensées au début.

ASTUCES ET CONSEILS

- Se créer une alerte céramique chez Drouot pour être informé(e) des ventes aux enchères en céramique. –
- Autre source : catalogues en ligne Piasa et Newsletter (<https://www.piasa.fr/fr/home>) –

Abonnements conseillés

- @lestrictmaximum.ulrikk
- blog : <https://lestrictmaximum.blogspot.com/>
- la revue de la céramique et du verre

Livres

- The Japanese Pottery Handbook (pour les croquis, couvercles, emboitements, etc.)
- Pratique des émaux de gré : Minéraux et cendres végétales de Daniel de Montmollin
- Histoire de la céramique de Virginie Armellin :
 - ✓ volume 1 : Les grandes civilisations et
 - ✓ volume 2 : l'Europe

GALERIES SPECIALISÉES :

Paris :

- Galerie Mouvements modernes (céramique contemporaine) –
- Galerie Jousse (céramique contemporaine) –
- Galerie fritsch (années 50) - Aurélien Gendras (céramique moderne et contemporaine) –
- Galerie Prisme (céramique moderne et contemporaine) - Chahan Gallery (art contemporain) –
- Galerie Arcanes (arts décoratifs XXe et art contemporain)

En province

- Galerie Capazza (céramique moderne et contemporaine) - Sologne
- Centre céramique contemporaine (La Borne) – Cher
- Galerie de l'ancienne Poste (Toucy) - Yonne

Belgique

- Galerie Pierre Marie Giraud (céramique contemporaine) –
- Bruxelles - Modern Shapes (céramique moderne et contemporaine) – Anvers

SALONS :

- PAD (Paris Arts Design) –
- Paris Design Week –
- Révélation – Biennale (Juin 2020) –
- Biennale internationale de céramique à Vallauris (prochaine en 2021) –
- Biennale Émergences (octobre 2020) –
- C 14, Salon de céramique contemporaine –
- Festival de la céramique, Paris 11e –
- Marché de Saint Sulpice –
- Marché les Tupiniers (Lyon)