

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 COURTE

CAP TOURNAGE CERAMIQUE

ANIMATEUR D'ATELIER

Session du 13 mai 2024 au 06 septembre 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.
- 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, 1 colombineuse
- 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

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

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE ET FONDATEUR DE L'ECOLE

Christophe Bonnard : Artiste - professeur et créateur de la méthode ATC en tournage et spécialiste de l'émail, en activité

Plus de 35 années d'expérience dans les secteurs de l'Artisanat et de l'Industrie et plus de 25 ans d'années d'enseignement, ont permis à Christophe Bonnard de nourrir une pédagogie spécifique fondée sur l'apprentissage de l'adresse, de la sensibilité manuelle et du regard. Christophe a formé tous les professeurs de l'école sur la pédagogie du tournage et de l'émail avec des techniques qui lui sont propres.

LES PROFESSEURS

Tournage : Carolina Boldorini, Sarah Ferté, Thomas Pelletier

Application d'émail : Sarah Ferté

Dessin, recherche de formes et dessin technique : Lara Plowright, Mathilde Swartvagher

Technologie / Histoire de l'Art Céramique : Ana-Belen Castillo

Préparation à l'animation d'atelier : Thomas Pelletier

Modelage : Thomas Pelletier

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS

LE TOURNAGE/MODELAGE/ANIMATION D'ATELIER 352 h

Tournage 336 h

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.

Ancien élève d'ATC, il a rejoint l'équipe de nos formateurs en tournage en 2021.

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.

PROFESSEURE : 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 pour le module « fabrication de moules en plâtre » puis elle suivi une formation intensive auprès de Christophe BONNARD sur la pédagogie et les techniques de l'émail afin d'enseigner « l'application d'émail » et le tournage.

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

Tournage 320h

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'emboîtements** : 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.

Modelage : 16h

- Colombin
- Pastillage
- Plaque

*Animation d'atelier : 16h

- 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.
- Mise en situation : animer un atelier. Observation et analyse de situations d'animation.

TECHNOLOGIE ET HISTOIRE DE L'ART CERAMIQUE 48h

PROFESSEURE : Ana-Belen Castillo

Ana-Belen Castillo s'intéresse à la céramique depuis toujours. Linguiste de formation initiale, elle enseigne le français langue étrangère en Europe Centrale, puis travaille en entreprise pendant 10 ans, comme webmaster éditorial.

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.

Puis 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.

PROGRAMME	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.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES	Approche des différentes notions théoriques au moyens d'outils visuels (images projetées, documents), d'objets et échantillons (produits crus ou cuits, matériel), d'exercices	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
MOYENS PEDAGOGIQUES	<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> Connaitre les différentes préparations des pâtes (artisanales et industrielles).</p> <p><u>Procédés de façonnage</u> Connaitre le principe des différents procédés de façonnage</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</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>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>
--	---	---

DESSIN, RECHERCHES DE FORMES ET DESSIN TECHNIQUES 24h

PROFESSEURS :

Programme module dessin – Lara Plowright – 16h

Née dans le Tarn et franco-britannique, Lara a fait des études d'arts appliqués en Angleterre, se spécialisant en illustration et dessin d'animation. Revenue en France, elle a poursuivi sa formation aux Ateliers des Beaux-Arts de la Ville de Paris. En 2015, Lara a découvert le secteur aéronautique et s'est passionnée pour les moteurs d'avions. En a résulté la collection De Aeronautica, une anatomie des moteurs, l'agrémentant Peintre Officielle de l'Air et de l'Espace de 2017 à 2020.

Ayant finalisé un Master Ecologie des Arts et des Médias en 2021, férue de dessin d'anatomie, Lara développe aujourd'hui sa recherche picturale vers un certain « expressionisme onirique ». En parallèle, Lara enseigne le dessin et la peinture dans des ateliers de pratiques artistiques.

Dessin, recherche de formes :

Dans ce module, l'élève abordera des notions simples mais essentielles pour traduire son idée sur le papier, pour la dessiner. Pour préparer le geste, les premières séances démarreront par quelques exercices d'échauffement. En techniques sèches (crayons, fusains, pastels, stylos) et en techniques humides (encre, lavis, gouaches et/ou crayons aquarellables), l'élève abordera des formes simples (carrés, cercles, triangles etc...), y appliquera des valeurs (ombres et lumières) et quelques rudiments de perspective pour les représenter en volume. De ces formes simples apparaîtront des cônes, pyramides, cubes et autres sphères. L'élève sera rapidement en capacité de dessiner des formes plus élaborées. L'usage de plusieurs techniques favorise la connaissance des possibilités de rendus, facilitant l'obtention d'un résultat visuel satisfaisant pour pouvoir communiquer son idée.

Mathilde SWARTVAGHER – 8h

Mathilde pratique la céramique depuis son enfance.

Depuis 2013, professeur en technologie, dessin technique, CAP décoration sur céramique et BMA céramique au lycée des métiers du Gué à Tresmes (77). Mathilde est également formée à la restauration d'œuvre d'art céramique.

En 2022, elle rejoint l'équipe d'ATC pour enseigner la technologie, l'histoire de l'art céramique et le dessin technique. Mathilde

développe une production personnelle dans son propre atelier, et réalise des restaurations.

Dessins techniques

Dans ce module vous allez apprendre les bases du dessin technique afin de vous préparer à l'épreuve « Communication esthétique » du CAP Tournage céramique. Vous travaillerez sur un projet de théière que vous devrez reproduire par dessin et la réaliser au tournage.

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

FOURNITURES

Matériel nécessaire pour le module (à vous procurer)

- 1 carnet à croquis A3 et A4 (choix du papier plus ou moins lisse, selon goût personnel)
- Quelques feuilles de papier ordinaire A4 pour chaque cours
- Perroquet ou pistolet de dessin
- Une gomme
- Un réglet métallique de 30 cm
- Un compas de précision
- Un porte mine 0,2 – 3H
- Un feutre fin noir 0.2 et 0.7
- Un pied à coulisse

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

TECHNIQUES DE L'EMAIL 80 h

FORMATEUR : Sarah Ferté

Ce cours correspond à la formation « application d'email » enseignée par Sarah Ferté

« Le but de cette formation est de permettre d'avoir une approche technique et maîtrisée des difficultés rencontrées à l'application d'email. L'application d'email est un sujet qui met très souvent le céramiste en difficulté, tout spécialement dans l'animation de ces cours. Il ne suffit pas d'acheter son email ou posséder une bonne recette d'email, si nous ne sommes pas capables de contrôler ses bains d'émaux et ses épaisseurs d'application, nous aurons des résultats très décevants et très loin du résultat escompté.

Bien souvent, un manque de maîtrise de l'application d'email génère une grande insatisfaction et un rejet de l'email, créé par le sentiment de ne pouvoir le maîtriser, poussant les céramistes à s'en détourner et se diriger vers l'utilisation des patines ou les peintures acryliques. Pourtant l'email est un des piliers fondamentaux de la céramique et demande juste un apprentissage sérieux et maîtrisé.

Je peux vous promettre qu'avec discipline, rigueur et l'utilisation des additifs qui permettront de fiabiliser vos bains d'émaux, vous serez en capacité de contrôler votre application d'émail et de sécuriser vos résultats. Vous allez être étonné de voir à quel point votre relation à l'émail changera. »

Après avoir suivi un cursus de formation auprès de Christophe Bonnard, **Sarah Ferté** reprend le flambeau en enseignant à son tour son savoir sur les techniques de l'application d'émail dans notre atelier.

OBJECTIFS ET MOYENS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

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

Exercer le stagiaire à l'habileté manuelle et gestuelle requise par l'application de l'émail.

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

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

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

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

DEBOUCHER

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

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'émail 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'émail à partir d'un émail 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'émail destiné à la pulvérisation pistolet.

Préparer un bain d'émail 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'émail, opacité et transparence de l'émail

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

Modifier la coloration d'un émail 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'émail

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 émail.

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.

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

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/>

LIVRES :

- The Japanese Pottery Handbook (pour les croquis, couvercles, emboitements, etc.)
- Les glaçures de la céramique de Marc Uzan
- La sagesse du potier de Jean Girel
- Pratiques des émaux de grès, 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 –
- Révélations – Biennale (Juin 2020) –
- Biennale internationale de céramique à Vallauris–
- Biennale Émergences (octobre 2020) –
- C 14, Salon de céramique contemporaine –
- Festival de la céramique, Paris 11e –
- Marché de Saint Sulpice –
- Marché les Tupiniers (Lyon)
- Fête céramique à la Poterie de la Genevraye et ses amis (77)