

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

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION

Préparation au CAP TOURNAGE CERAMIQUE

Formation week-ends

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Cette formation professionnelle et diplômante a pour objectif de vous transmettre et faire acquérir l'ensemble des techniques et connaissances artistiques liées au tournage de la céramique. Elle vous prépare également aux épreuves du CAP Tournage en Céramique, examen qui a lieu chaque année au mois de juin.
- Cette formation 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 compléter de vous former en suivant les modules complémentaires d'ATC de : « décoration sur céramique », « modelage », « fabrication de moules en plâtre ».
- Il est fortement conseillé de suivre la formation : « application d'émail » (poursuivre si vous le souhaitez avec « la création d'émail »),
- Ou 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
 - La partie A: analyse de données
 - La partie 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.
- Amener le stagiaire à devenir autonome dans la pratique du tournage, en intégrant les indispensables règles de sécurité nécessaires à l'exercice de son futur métier.

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

Vous devrez vous inscrire au CAP en candidat libre (généralement entre mi-octobre et mi-novembre)

LES + de la formation

- Enseignement délivré par des professionnels spécialistes de la céramique en activité
- 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 : CAP Blancs
- Formation certifiée par le CAP tournage céramique RNCP 680

LES FORMATEURS

TOURNAGE 320 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.

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.

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.

TECHNOLOGIE ET HISTOIRE DE L'ART CERAMIQUE ET DESSIN TECHNIQUE 51h

PROFESSEURE : Mathilde SWARTVAGHER

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.

	TECHNOLOGIE	HISTOIRE DE L'ART CERAMIQUE	DESSIN TECHNIQUE
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	Traduire un croquis par dessin technique

	TECHNOLOGIE	HISTOIRE DE L'ART CERAMIQUE	DESSIN TECHNIQUE
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.	Savoir lire un dessin technique Connaitre les normes de représentation
MOYENS 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	Approche des différentes notions théoriques au moyens d'outils visuels. Support pédagogiques techniques Exercices

PROGRAMME

Classification des produits

céramiques

Reconnaître et nommer les produits céramiques courants.

Matières premières des pâtes, émaux et colorants

Différencier les matières premières et définir leurs propriétés dans les pâtes et les glaçures.

Préparation des pâtes

Connaître les différentes préparations des pâtes (artisanales et industrielles).

Procédés de façonnage

Connaître le principe des différents procédés de façonnage

Séchage des produits

Connaître l'influence du séchage sur les produits.

Cuisson des produits céramiques et fours

Connaître les différents types de cuissons et d'enfournement.

Connaître les différents fours.

Procédés d'émaillage et de décoration

Connaître le principe des différents procédés d'émaillage et de décoration.

Hygiène et sécurité

Connaître les différents moyens de protection et de sécurité.

Connaître les différentes maladies professionnelles, et comment s'en protéger.

Notions d'histoire de la céramique de l'Antiquité à nos jours

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.

Histoire des céramiques françaises et européennes

Repères chronologiques, périodes, centres, caractéristiques esthétiques, relations formelles

Situer dans le temps et géographiquement les principaux styles des céramiques françaises et européennes.

Approche de la création contemporaine en céramique

Analyser et identifier les caractéristiques esthétiques et techniques liées aux contraintes, à la destination, aux sources d'inspiration.

Visites de musées

Les notions enseignées sont illustrées par les pièces appartenant aux collections de céramique de grands musées : Louvre, Guimet, Sèvres, et Adrien Dubouché.

Les principaux traits

▪ **Le cartouche**

▪ **La disposition des cotes**

▪ **Les hachures**

▪ **La correspondance des vues**

▪ **Les échelles**

APPLICATION D'EMAIL

PROFESSEUR : 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 former nos élèves à la fabrication de moules en plâtre.

Sarah est également une élève de Christophe Bonnard, spécialiste de l'email. Il l'a formé depuis de plusieurs années aux techniques de l'email afin de reprendre les modules et d'enseigner à sa suite l'application d'email.

« 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'email et de sécuriser vos résultats. Vous allez être étonné de voir à quel point votre relation à l'email changera. »

Matériel requis

- Une clé USB de 2 GO.
- Une calculatrice
- De quoi prendre des notes
- Un tablier,
- Des gants de protection
- Un masque de protection contre les poussières (FFP2)
- Un appareil photo numérique

PROGRAMME

Week-end 1 :

Application d'émail à partir d'une recette ou d'un émail du commerce. Ce cours consiste en l'apprentissage des techniques d'application de l'émail et à préparer les bains d'émaux

- Apprendre à fabriquer un bain d'émail
- Savoir régler la densité des bains d'émaux : chaque émail est constitué de matières premières différentes qui se comportent différemment à la pose
- Agir sur le temps de « ré-essuyage » pour avoir une bonne application, régler la thixotropie, l'encollage, utiliser des défloculants pour les émaux épais
- Pratiquer les techniques du trempage, du versement, apprendre à choisir la meilleure technique en fonction du style d'émaillage voulu
- Apprendre à réémailler une pièce déjà cuite et la recuire
- Nous cuisons quelques exemples de différents émaux appliqués avec les diverses techniques pour contrôler les résultats après cuisson
- Ce cours est idéal pour les personnes qui débutent dans l'émaillage et/ou les personnes qui veulent se perfectionner

Week-end 2 :

Application d'émail (suite)

- Observation et critique des résultats de la cuisson des pièces émaillées le week-end précédent
- Fabriquer du gel pour appliquer l'émail au pinceau
- Émailler sur biscuits (fournis par l'école) au pinceau
- Fabriquer des jus d'oxydes
- Appliquer les jus d'oxydes sous émail et sur émail
- Apprendre la fabrication d'engobes à partir de molochite et de gels
- Révision des différentes techniques

Week-end 3 :

Application d'émail (suite)

- Observation et critique des résultats de la cuisson des pièces émaillées le week-end précédent
- Préparation de l'émail pour la pulvérisation et pratique de la gestuelle de l'émaillage en pulvérisation
- Explication théorique des principes de l'émaillage en superposition par observation de superpositions déjà réalisées
- Définition des 3 types de sous-couches les plus fonctionnelles
- Définition et explication des principaux types de surcouches les plus fonctionnelles
- Mise en pratique de l'émaillage en superposition
- Emaillage de pièces en superposition avec l'utilisation des 3 techniques : trempage, pinceau et pulvérisation

ASTUCES ET CONSEILS

- Se créer une alerte céramique chez Drouot pour être informé(e) des ventes aux enchères en céramique. –
- Autres sources : 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
- Pratique 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 :

A 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

En 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)