

ARTS PLASTIQUES ET BIEN ÊTRE

S'émerveiller, se surprendre, se libérer
Le voyage vers la création

Illustration d'un compte « La porte du sommeil »,
Ecrit par moi-même pour mon fils Titouan en 2005

FORMATION TERRE ET FEU RENNES

Formation de Formatrice d'ateliers d'Arts Plastiques
du 10.09.2018 au 30.09.2019

Certification professionnelle de niveau III – RNCP n°21710

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	5
INTRODUCTION	6
PARTIE 1 PROJET PROFESSIONNEL	7
1.1 Les Arts plastiques et le bien être	7
1.1.1 Notion de bien-être, de QV (Qualité de Vie)	7
1.1.2 Approche des arts plastiques dans le bien-être	7
1.2 Les arts plastiques et la qualité de vie au travail : des ateliers en entreprise	9
1.2.1 Qualité de vie au travail (1)	9
1.2.2 Des ateliers au sein de mon entreprise CARDINAL EDIFICE : à court terme	10
1.2.3 Des ateliers en entreprise : Développement sur le secteur géographique de Vannes à moyen terme	12
1.3 En tourisme : Atelier de détente et découverte par les arts plastiques	13
1.3.1 Stages et offres découvertes	13
1.3.2 Atelier de modelage et gravure	14
1.4 Tableau de synthèse des prestations proposées	15
1.5 Mon profil	16
1.5.1 Pédagogie : expérience professionnelle et formation atelier Terre et Feu Rennes	16
1.5.2 Formatrice arts plastiques : expériences privées et mises en situation	18
1.5.3 Statut et évolution professionnelle	21
PARTIE 2 Compétences artistiques	22
2.1 Le dessin	23
2.1.1 Un dessin juste par l'observation	23
2.1.2 Le trait et les contours	23
2.1.3 Le trait et le mouvement	26
2.1.4 Du trait aux ombres et la lumière, un dessin complet	26
2.1.5 La perspective	28
2.1.6 L'ellipse	28
2.1.7 Le corps et ses éléments	29
2.1.8 Composition d'un dessin ou d'un tableau	29
2.1.9 Le dessin, point pédagogique	31
2.2 La peinture	32
2.2.1 La couleur	32
2.2.2 Les réalisations	33
2.3 La gravure	37

2.3.1	Pochoir et Sérigraphie.....	38
2.3.2	Le cyanotype.....	39
2.3.3	Le monotype.....	41
2.3.4	La collagraphie	41
2.3.5	La linogravure	42
2.3.6	L'eau forte et l'aquatinte.....	43
2.3.7	La gravure en taille d'épargne sur carton plume ou matériau similaire.....	44
2.4	Le modelage	45
2.4.1	La terre pour créer le volume	45
2.4.2	Evidage et séchage de la pièce.....	49
2.4.3	Mise en couleur, patine	50
2.5	La céramique	51
2.5.1	Les différentes techniques utilisées	51
2.5.2	La cuisson	55
2.5.3	La couleur en céramique.....	55
2.5.4	Finitions et décors	57
2.5.5	Le recyclage	58
PARTIE 3 Bilan des competences acquises.....		59
CONCLUSION		62
REMERCIEMENTS		63
ANNEXES		64

AVANT-PROPOS

Je me souviens d'un rendez-vous avec le conseiller d'orientation du collège et mes parents lors duquel je leur ai fait part de mon désir de suivre après le bac un cursus à l'École des Beaux-Arts. « Lubie » a répondu le conseiller, « quel avenir pour votre enfant », « le domaine artistique ce n'est surtout pas pour préparer un métier mais un loisir. ».

Et voilà comment un vœu d'avenir s'est retrouvé anéanti.

« Elle a des bons résultats dans les matières scientifiques. Il faut qu'elle poursuive dans ces matières. Le dessin, elle pourra en faire pour s'amuser ».

Le chemin était donc tout tracé.

Alors voilà durant plusieurs années, je me suis persuadée que le domaine artistique était marginal et qu'un hobby.

Cette passion, pourtant si présente, s'est endormie tout doucement en même temps que ma carrière professionnelle se construisait.

Et puis, un jour, d'enfant on se retrouve parent. Et votre enfant vous dit « j'aimerais faire une seconde spécifique dans les arts appliqués. Je veux créer, dessiner, fabriquer ».

Comme un boomerang, une passion qu'on croyait endormi rejaillit. Et là vous vous dites, je suis seule maîtresse de mon avenir.

Petit à petit, le chemin se trace, les rencontres, les portes s'ouvrent pour enfin me retrouver aujourd'hui devant vous à expliquer mon projet non seulement professionnel mais d'avenir, de ma deuxième partie de vie.

Chapitre deux de ma vie : l'expression, la création, la libération de soi ... les arts plastiques.

Faire partager la passion de la création, comment donner un nouvel élan à ma vie professionnelle.

INTRODUCTION

Depuis 25 ans, j'ai évolué dans les métiers de la « **prévention et gestion des risques** », et de **l'amélioration continue** en entreprise, tant dans le domaine de la qualité que des conditions de travail.

C'est lors de mes participations à des rencontres, séminaires ou salons de la prévention que j'ai découvert les effets de levier de performance et d'efficacité que pouvait engendrer l'art dans l'entreprise.

Cette approche m'a fortement questionnée sur la possibilité d'associer mon activité professionnelle avec mon **appétence pour les arts plastiques**.

Pour élargir mon domaine d'activité dans l'organisation et l'animation d'ateliers créatifs en entreprise, je devais acquérir des **compétences techniques dans le domaine des arts plastiques**.

Après plusieurs recherches la formation « **Formatrice d'ateliers d'Art Plastiques** » proposée par **l'organisme de formation Terre et Feu à Rennes** m'est apparu comme une évidence.

Effectivement en plus d'être certifiée OPQF (référence sur DATA-DOCK), elle offre d'acquérir les techniques de base des différentes disciplines artistiques telle que la sculpture, le dessin, la peinture et la céramique, mais aussi les méthodes et outils pédagogiques afin d'organiser et d'animer des ateliers sur la base d'un programme individuel de formation répondant alors à mon projet et mes acquis techniques.

L'Enseignement et la Pédagogie, en plus de la semaine théorique hors ateliers, s'inscrit dans la durée puisqu'au fil de la formation, le passage d'apprenant à formatrice permet d'amender, de finaliser mon projet par sa mise en œuvre dans mon entreprise.

1.1 Les Arts plastiques et le bien être

1.1.1 Notion de bien-être, de QV (Qualité de Vie)

Quelques définitions ⁽¹⁾ :

Ryff et Keyes («*The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology* » - 1995) considèrent que le bien-être est constitué par :

- une bonne estime de soi et une évaluation positive de sa vie ;
- de bonnes relations avec les autres ;
- une sensation de maîtrise sur sa vie et son environnement ;
- la sensation de pouvoir prendre ses propres décisions et d'être autonome ;
- donner un sens à sa vie ;
- se sentir dans la continuité de son développement personnel.

Selon Netz et coll. (2005), le bien-être serait la résultante de quatre dimensions :

- le bien-être émotionnel (trait et état d'anxiété, stress, tension, état et trait de dépression, angoisse, confusion, énergie, vigueur, fatigue, émotions, optimisme) ;
- les perceptions de soi (compétences, perception de soi, estime globale de soi, image du corps, perception de sa condition physique, perception de maîtrise de soi, attribution causale...) ;
- le bien-être psychique (douleur, perception des troubles somatiques...) ;
- le bien-être perçu (qualité de vie, bien-être subjectif...).

Il est évident que le bien-être est une notion plurifactorielle donc complexe. Il est beaucoup plus subtil que le simple fait de se sentir bien. Il est constamment en évolution et en construction tout au long de notre vie.

La société actuelle est de plus en plus anxiogène, le stress est d'ailleurs reconnu par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) comme le fléau du monde Occidental.

C'est pour cela qu'aujourd'hui, les activités qui permettent de se détendre, de s'exprimer, de se valoriser et de partager sont très demandées.

"Le plus grand secret pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi." Citation de Bernard Fontenelle ; Du bonheur (1724)

« LE PLUS GRAND SECRET POUR LE BONHEUR, C'EST D'ÊTRE BIEN AVEC SOI ».
Bernard Fontenelle ; Du bonheur (1724)

1.1.2 Approche des arts plastiques dans le bien-être

« CE N'EST PAS LA FORME EXTERIEURE DES CHOSES QUI EST REELLE, MAIS L'ESSENCE DES CHOSES ; PARTANT DE CETTE VERITE, IL EST IMPOSSIBLE A QUICONQUE D'EXPRIMER QUELQUE CHOSE DE REEL EN IMITANT LA SURFACE EXTERIEURE DES CHOSES. IL Y A UN BUT DANS TOUTES LES CHOSES, POUR Y ARRIVER, IL FAUT SE DEGAGER DE SOI-MEME. ».
Constantin Brâncuși, sculpteur français d'origine roumaine dont l'œuvre renouvela les concepts artistiques de la forme en sculpture

COMPLEMENTS D'INFORMATION

(1) L'OMS propose la définition suivante : « [...] la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système des valeurs dans lequel il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s'agit ici d'un large champ conceptuel englobant la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation des spécificités de son environnement [...] ». C'est-à-dire « un état complet de bien-être physique, mental et social »

Débutons par un peu d'histoire sur la notion des Arts Plastiques :

A l'origine l'expression « plastiques » (plassein = former) désignait les arts du volume : modelage (sculpture, céramique) et l'architecture. Les arts graphiques désignant le dessin, les arts de la surface.

Les « arts plastiques » tels qu'on l'entend aujourd'hui, regroupant les arts de la surface et du volume, est une notion introduite au XVIIIe siècle par Emmanuel KANT.

Il faut attendre 1969 en France pour que ces arts obtiennent une reconnaissance institutionnelle.

Depuis l'origine des temps, les arts plastiques sont ancrés dans notre vie.

Ils sont un moyen d'expression (les dessins découverts dans les grottes préhistoriques par exemple) ;

Ils sont la mémoire de notre histoire (les peintures, les sculptures représentant des scènes, des morceaux de vie...) ;

Ils nous permettent de développer :

- Notre curiosité ;
- Notre sensibilité ;
- Notre perception ;
- Notre imagination ;
- Notre faculté d'analyse, de critique ;
- ...

Depuis plusieurs années apparaît une nouvelle discipline utilisant les arts comme moyen thérapeutique, l'art-thérapie. Pratique pourtant ancienne qui trouve des origines dans les cultures traditionnelles telles que la Grèce antique.

Au début du XXe siècle, le psychiatre suisse Carl G. Jung (1875-1961) avait déjà lui-même expérimenté les bienfaits de l'expression par le dessin, qu'il a ensuite intégré dans sa pratique.

« PARCE QU'IL N'EST PAS TOUJOURS POSSIBLE DE METTRE DES MOTS SUR DES MAUX, L'ART-THERAPIE, PAR LE BIAIS DE LA CREATION ARTISTIQUE, PERMET D'EXPRIMER NOS EMOTIONS, DE DEPASSER NOS DIFFICULTES PERSONNELLES ET D'APaiser NOS ANGOISSES »

EXTRAIT DU LIVRE « ART-THERAPIE, METTRE DES MOTS SUR LES MAUX ET DES COULEURS SUR LES DOULEURS » DE JOHANNE HAMEL ET JOCELYNE LABRECHE

Au regard de ces éléments, les arts plastiques n'ont plus rien à prouver pour leurs effets bénéfiques dans la qualité de vie et le bien-être.

1.2 Les arts plastiques et la qualité de vie au travail : des ateliers en entreprise

1.2.1 Qualité de vie au travail (1)

Contexte en Entreprise en France :

Des études sur le bien-être au travail ont été menées notamment par l'INRS depuis 2003 suite aux préconisations européennes de 2002 pour la prise en compte de l'approche globale de la Qualité de Vie au travail dans la démarche de prévention des entreprises. C'est-à-dire intégrer les changements du monde du travail et les Risques PsychoSociaux (RPS).

Ces études ont mis en évidence la difficulté de l'intégration du RPS dans la démarche habituelle de prévention. Effectivement lorsque l'on parle de prévention on met en évidence un risque factuel sur lequel des actions normées peuvent être mises place. Leur efficacité répond à leur application ou pas.

En ce qui concerne les Risques Psychosociaux, le contexte est différent. Nous sommes en présence d'un risque subjectif qui dépend de la perception de l'individu (traitement cognitif) par rapport à son environnement de travail.

C'est pour cette raison que nous pouvons observer depuis 10 ans une évolution du cadre de la prévention des risques professionnels par l'intégration de l'approche du bien-être au travail.

Cette approche donne au salarié un rôle d'acteur de première ligne.

Entre mesure et action :

Les principes généraux de la prévention préconisent de donner la priorité aux mesures collectives. Mais dans le cadre des RPS, on doit aussi répondre à une attente individuelle (contraintes individuelles dans un contexte collectif).

Il faut donc avoir une démarche collective et envisager des actions avec des effets individuels.

La démarche collective est une mesure de Qualité de Vie au travail globale.

Les ateliers d'arts plastiques en entreprise, mesure collective de bien-être au travail :

Les effets des arts plastiques (vus au précédent chapitre) sur la qualité de vie, le bien-être, les maux psychologiques et le mieux-être personnel, peuvent être facilement transposables dans le milieu professionnel.

La pratique artistique stimule :

- la créativité ;
- l'innovation ;
- l'expérimentation ;
- l'estime de soi ;
- le lâché prise ;
- le surassement.

La pratique artistique en groupe dans un atelier développe :

- l'échange ;
- la communication ;
- l'écoute ;
- la solidarité ;
- l'implication.

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

(1) « La notion de bien-être au travail est un concept englobant, de portée plus large que les notions de santé physique et mentale. Elle fait référence à un sentiment général de satisfaction et d'épanouissement dans et par le travail qui dépasse l'absence d'atteinte à la santé. Le bien-être met l'accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour chacun, des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles et psychosociales et se traduit par un certain niveau d'efficacité pour l'entreprise. L'approche bien-être au travail vise à développer dans l'entreprise une conception de l'efficacité et de la performance qui soit soucieuse de la santé des salariés et favorise leur motivation et leur implication dans le travail. La mise en œuvre d'une politique de bien-être peut ainsi contribuer à l'épanouissement professionnel des salariés mais aussi à l'amélioration de l'ambiance de travail au sein des équipes et au renforcement du climat de respect et d'écoute. Elle contribue aussi à prévenir les risques psychosociaux, en amont des manifestations aiguës de stress, de violence ou d'épuisement. » Référence INRS

La mise en place d'atelier d'arts plastiques au sein de l'entreprise est une démarche individuelle et collective qui permet de :

- améliorer la communication ;
- renforcer l'écoute, l'implication, la solidarité ;
- favoriser l'esprit d'innovation, la créativité, l'intelligence collective ;
- mieux identifier les talents ;
- développer l'adhésion à la culture d'entreprise ;
- prévenir les risques psycho-sociaux ;
- gérer le stress.

1.2.2 Des ateliers au sein de mon entreprise CARDINAL EDIFICE : à court terme

J'ai intégré l'entreprise CARDINAL EDIFICE, en 2011 en tant que correspondante QSE, Qualité Sécurité Environnement. Une de mes missions est l'amélioration de la sécurité et de la santé des salariés mais aussi la prise en compte de leur qualité de vie au travail (QVT).

Je suis garante des référentiels normatifs ISO 9001, 14001 et 45001 (Qualité, Environnement et Sécurité) et doit proposer des actions d'amélioration pour répondre aux attentes de l'entreprise.

Je suis aussi formatrice interne et je prépare et anime les formations à la prévention des risques, à la démarche d'amélioration continue et à l'intégration des salariés.

L'entreprise CARDINAL EDIFICE a une véritable démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail intégrée dans sa politique. (1)

Depuis plusieurs années des actions ont été mises en place dans cette démarche d'amélioration de la QVT, telles que les éveils musculaires en début d'activité, la mise en place de moments conviviaux comme des petits déjeuners ou gigot-bitume, séminaires avec des activités ludiques pour redynamiser l'esprit d'équipe, l'intervention de coach nutritionnel lors d'une journée de la prévention...

Tout au long de mon année de formation, j'ai eu plusieurs réunions avec mon responsable sur les possibilités d'utiliser mes nouvelles compétences dans l'entreprise.

Lors de la convention entreprise du 14 juin 2019, il a été évoqué les thèmes suivants :

- le travailler ensemble ;
- l'innovation ;
- la convivialité ;
- la créativité.

COMPLEMENTS D'INFORMATION

(1) Extrait de la politique de l'entreprise

4. Nous cultiverons les valeurs historiques de Cardinal Edifice, issues d'un parcours gagnant de près de 50 ans :
 - une grande adaptabilité et une forte capacité d'engagement, un goût du challenge pour satisfaire l'attente de ses clients, en particulier sur des projets d'envergure
 - une forte autonomie et des responsabilités données à tous les collaborateurs motivés et ambitieux
 - un accompagnement dans l'évolution et une attention portée à l'équilibre de vie de tous les collaborateurs, qui passe aussi par une bonne ambiance et par le fait de prendre du plaisir au travail

C'est donc tout naturellement que j'ai proposé en juillet 2019 la mise en place d'atelier d'arts plastiques au sein de l'entreprise. Il s'agit de donner la possibilité aux salariés de se retrouver dans un local de l'entreprise durant la pause méridienne pour réaliser une activité hors contexte professionnel, offrir un moment de convivialité.

Plus qu'une validation, la Direction a affiché son engagement dans cette démarche en invitant les salariés des bureaux du siège à participer à une réunion de présentation des activités d'arts plastiques possibles. **Le mail du 01/08/2019 se trouve en annexe page 65.**

Dans ma proposition initiale n'était présenté que le modelage. La Direction a souhaité donner le choix entre le modelage et les arts graphiques aux salariés.

A la suite de cette réunion d'information qui s'est déroulée le jeudi 29 août, les salariés ont eu la possibilité de s'inscrire à une des 2 activités proposées en indiquant le créneau horaire souhaité.

Sur les 42 personnes invitées, j'ai reçu 40 réponses dont (certaines personnes se sont positionnées sur les 2 activités en indiquant leur préférence) :

- 5 personnes pour modelage, le mardi midi
- 1 personne pour le modelage, le mardi soir
- 3 personnes pour les arts graphiques, le mardi midi
- 1 personne pour les arts graphiques, le mardi soir
- 22 personnes non intéressées
- 11 ne pouvant par rapport aux horaires
- 3 ne pouvant pas par rapport au jour proposé

Remarque sur la présentation lors de la réunion d'information : cette réunion d'information était en continuité d'une réunion d'information groupe de dernières minutes traitant des accidents graves. J'ai aussi animé cette réunion. Il m'a été très difficile de reprendre mes esprits. Je n'ai pas été satisfaite de mes explications et je n'ai pas réussi à retranscrire comme je le souhaitais les biens faits de ce type d'atelier.

Malgré tout j'ai eu plusieurs encouragements et des retours positifs de l'intervention.

Il a été décidé de faire un atelier modelage le mardi midi avec les 5 personnes inscrites et de laisser l'accès à ceux qu'ils veulent venir découvrir. L'expérimentation se fera sur le dernier trimestre 2019 (du 15 octobre au 17 décembre).

Pour monter cet atelier je me suis basée sur l'expérience d'une ancienne élève de Terre et Feu, Sylvie BROUARD, avec laquelle je me suis entretenue à plusieurs reprises (**synthèse des entretiens en annexe page 66**).

Le 1er atelier a eu lieu le mardi 15 octobre : 3 participants les 2 autres étaient en déplacement

Une présentation a été faite sur le programme, les outils et la terre (**voir programme en annexe page 68**).

Ils ont commencé à réaliser un bol au pincé. La terre utilisée est de la terre lisse. Ces premières réalisations ne sont pas vouées à être conservées.

Le 2ème atelier a eu lieu le mardi 22 octobre :

2 participants, 2 en déplacement et 1 en vacances

Ils ont commencé à réaliser un sujet libre en partant de la technique du bol pincé. Les sujets étant de taille moyenne à petite et la difficulté à pouvoir faire cuire les réalisations, j'ai opté pour une terre lisse auto-durcissante.

Lors de cet atelier, 2 collègues sont venus observer, l'une d'entre elles souhaitant essayer la semaine suivante.

Pour ces premières séances, le bilan est positif même si le nombre de participant est faible. Leur ressenti de lâché prise a été immédiat. La satisfaction de réaliser sans contrainte de temps et de composer avec la matière.

Les mots que j'ai entendus le plus souvent durant les séances sont :

- « Je peux faire à mon rythme pour avoir quelque chose qui me convient » ;
- « Je suis allée trop loin dans le geste et j'ai abimé ma pièce, tant pis je recommence » ;
- « Qu'est-ce que ça me repose » ;
- « Oh c'est déjà l'heure de ranger ! » ;
- « Le temps passe vite mais ça me donne la pêche pour l'après-midi ».

L'objectif principal est atteint sans aucun doute.

1.2.3 Des ateliers en entreprise : Développement sur le secteur géographique de Vannes à moyen terme

Prestations :

A la suite de la formation et en continuité de l'expérience des ateliers au sein de mon entreprise CARDINAL, je souhaite développer cette activité d'atelier de convivialité alliant le partage, le bien-être et le lâché prise pour d'autres établissements des secteurs privés et publics.

Pour ce type d'atelier, j'ai choisi le modelage qui est reconnu en art-thérapie comme un médium rapprochant l'homme de ses racines. L'action est directe sur la matière et la terre est modelable à volonté, elle est expressive. On utilise sa créativité mais aussi le gestuel et la dextérité.

C'est un ensemble qui permet plus facilement le lâché prise et la satisfaction.

J'ai rédigé une présentation et un programme des ateliers de convivialité, sur la base de celui de mon entreprise, qui sont présentés en [annexe page 74](#).

A cette offre d'atelier de convivialité, je souhaite proposer des prestations ponctuelles de type team building en plein essor actuellement.

La rencontre de l'art et de l'entreprise a un impact sur les équipes. Les salariés peuvent développer leur créativité les préparant à répondre aux exigences inédites des clients.

La créativité artistique est un outil de développement de la motivation, de la transversalité, de la fierté d'appartenance, de l'innovation.

Les techniques en ateliers permettent d'atteindre les objectifs énoncés dans un contexte rigoureux mais convivial, positif et participatif.

Il sera proposé 2 concepts en plus des ateliers de convivialités :

1er concept l'atelier « Incentive » (stimulation) :

Objectif : Motiver les équipes et renforcer le sentiment d'appartenance

☞ Public concerné : tous les collaborateurs

☞ Quand :

- Récompense suite challenge (sécurité, qualité)

2ème concept l'atelier « Team Building » :

Objectif : Fédérer les collaborateurs, créer ou maintenir la cohésion, redynamiser les équipes, redonner confiance.

Organiser lors de différents événements selon le public concerné, à savoir :

☞ Public concerné : Encadrement

↳ Quand :

- Associé à un séminaire ;
- Associé à une formation sur le management ;
- Associé à une formation bien-être au travail (prise en compte des risques psychosociaux).

☞ Public concerné : Nouveaux arrivants

↳ Quand :

- Associé aux journées d'intégration CARDINAL

☞ Public concerné : Production / collaborateurs

↳ Quand :

- Associé à un séminaire ;
- Organisé à la suite d'une demande particulière sur le lieu de travail (service, chantier) : perte de performance, conflit, accident grave...

Un tableau de synthèse des prestations avec leurs coûts est en page 15.

Clients :

Durant l'année de formation à Terre et Feu Rennes, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de débiter un réseau de contacts, notamment :

- Sylvie BROUARD, pour la communication auprès de son entreprise sur ma démarche de bien-être au travail
- Karine HOTTIN, WEB Design au Crédit Agricole de Rennes qui m'a transmis les coordonnées du Responsable des Ressources Humaines du Crédit Agricole du Morbihan basé à Vannes

Le réseau est à développer en s'appuyant sur mes relations professionnelles et celles de mon mari, des amis et des relations professionnelles.

Ce réseau permet d'avoir des contacts mais aussi de se faire connaître par une tierce personne.

Ma deuxième méthode de recherche est de réaliser une cartographie des entreprises sur le bassin vannetais.

Les entreprises susceptibles d'adhérer à ce type de programme sont des moyennes à grandes entreprises (+100 salariés) où celle qui se démarquent par une communication et des actions innovantes.

Il me faudra rechercher sur Internet, lire les journaux locaux, me rendre à divers salons professionnels.

Ensuite pour élargir la recherche et promouvoir mon projet, je vais contacter des groupements d'employeurs, des syndicats d'activités, des mutuelles d'entreprises et des organisateurs de séminaire.

C'est pour cela que depuis la fin de la formation, j'ai maintenu mon temps partiel afin de pouvoir disposer d'un jour semaine pour la recherche d'entreprise.

Le suivi de ces recherches est synthétisé dans le dossier « prospect et réseau » en annexe page 81.

1.3 En tourisme : Atelier de détente et découverte par les arts plastiques

1.3.1 Stages et offres découvertes

Durant l'année de formation, ma situation familiale a changé m'ouvrant des opportunités que je pensais exploiter sous un délai plus long (5 à 8 ans).

Effectivement, mon mari a été muté à Vannes en avril 2019, nous avons donc pris la décision d'avancer notre projet de chambre d'hôtes.

Nous avons déménagé et fait l'acquisition d'une longère à Baden dans le Golfe du Morbihan.

Elle se situe dans une zone très touristique, à proximité de l'embarcadère pour les îles du Golfe, des sentiers côtiers, à 11 km de Vannes et 11km d'Auray.

Cette maison dispose de 2 chambres indépendantes pour recevoir des hôtes que nous souhaitons ouvrir pour l'été 2020.

Offres sur le secteur :

1 offre de chambre d'hôte et d'atelier dans le secteur :

- ↳ OASIS de BADEN : dans une ferme, ils disposent de 2 chambres d'hôtes, 1 atelier de peinture et maraicher bio

Descriptif du projet :

A cette offre d'hébergement, j'envisage de proposer des stages et découvertes des arts plastiques sur le thème du bien-être et développement de sa créativité.

Les activités proposées seront :

- Modelage ;
- Gravure.

Nous avons en projet pour fin 2019, et début 2020, d'aménager un atelier dans le garage de notre maison pour réaliser ces activités.

Pour les stages de découvertes liés avec les chambres d'hôtes (touristes, visiteurs), je souhaite associer la création avec la découverte de Baden et de ses alentours afin de promouvoir le patrimoine naturel, architectural et culturel. Ce qui me permettrait de me différencier de l'offre des ateliers OASIS.

Cette démarche prend modèle sur ce qui a été mis en place sur la presqu'île de Quiberon par une artiste peintre Dominique Wehrlen (<http://lesechappeeslittorales.com>)

Ce projet est en cours de rédaction car il est aussi partie intégrante pour un référencement de nos chambres d'hôtes : valeur parc naturel régional.

Un tableau des prestations de stage de découverte avec leurs coûts est au chapitre 1.3.3.

1.3.2 Atelier de modelage et gravure

J'ai découvert le modelage et la gravure lors de cette formation et y est trouvé un intérêt personnel.

Je souhaite développer ces 2 pratiques pour mon titre personnel dans mon propre atelier.

J'ai recherché les artistes présents sur le secteur de Baden avec lesquels j'ai une possible affinité et j'ai programmé de les rencontrer dans le courant du mois de novembre.

Ma volonté est d'intégrer, de m'associer avec des artistes et intervenants du secteur de Baden afin de cultiver ma créativité, monter en compétence, partager et se faire connaître.

Je suis membre de l'association L'ŒIL présidée par l'artiste S. Kissez depuis début novembre.

Activités sur le secteur :

- S. Kissez (<https://www.skissey.com/>): artiste peintre, atelier d'arts plastiques (association l'œil : <https://assoloeil.wixsite.com/loeil>) : peinture, modelage...
- Arts et musique à Baden (<https://www.amb56.fr/>): ateliers de peinture pour enfants (cours sur l'année) - Cours proposés par Nolwenn Languille pour les 6 – 11 ans et adolescents

Démarche de recherche artistique :

Imprégnée par ce territoire naturel, historique et culturel du golfe du Morbihan, je suis en recherche d'une identification artistique.

Cette identité artistique me sera utile pour ma visibilité, ma communication en tant qu'animatrice d'atelier d'arts plastiques. Elle sera intégrée dans le visuel et le nom des chambres d'hôtes.

Aujourd'hui, manquant de temps personnel, je ne suis qu'au début de ma recherche. Je compte trouver mes inspirations lors de mes randonnées et à la découverte de l'histoire du secteur (rencontre avec les voisins, avec les associations culturelles de Baden, expo ...).

Mon planning de communication est pour :

- Fin janvier : Book et CV pour diffusion dans les entreprises ;
- Fin janvier : identification visuelle avec plaquette de communication réalisée pour les ateliers;
- Fin février : Plaquette pour les sites ateliers et chambres d'hôtes ;
- Fin Mars : communication active sur les chambres d'hôtes et atelier.

1.4 Tableau de synthèse des prestations proposées

Prestations	Descriptif	Effectif	Durée	Tarif	Matériel	Majoration
Atelier convivialité, Qualité de Vie au Travail	Atelier de modelage en entreprise	Maxi 8 personnes	2h00	60€/h = 120€	Local : mise à disposition de l'entreprise Matériel et matériaux mise à disposition dans le tarif Cuisson des pièces à la charge des participants	0.57€/km au-delà de 50km
Team Building	Evènementiel : fresque puzzle participative	Groupe maxi 100 personnes	2h00 à 3h00 demi-journée, ouverture de séminaire, soirée de clôture	25€ / personne	Intégration dans un séminaire Apport du matériel et support	
	Associée à une formation ou journée d'intégration : <ul style="list-style-type: none">• Fresque, puzzle participative• Gravure• Modelage	15 maxi par session	2h00 à 3h00	40€ / personne	Intégration dans la journée de formation Apport matériel	
Stage découverte	Au sein de mon atelier : <ul style="list-style-type: none">• Modelage Possibilité de randonnées avant le stage pour récupérer des matériaux (feuilles, coquillage...) pour les empreinte sur terre, selon le thème du stage	Petit groupe de 3 personnes	Découverte de 3h Découverte 2 jours : 6h Stage 4 jours : 12h	Découverte 3h : 60€ /p Découverte 2 jours 6h : 110€/p Stage 4 jours 12 : 180€/p	Dans mon atelier. Terre 6k avec cuisson compris le surplus 1,5€ / kg de terre Hébergement possible sur place	
	Au sein de mon atelier : <ul style="list-style-type: none">• Gravure Pour la collagraphie : proposition de randonnée avant le stage pour récupérer des matières	Petit groupe de 3 personnes	Découverte de 3h Découverte 2 jours : 6h Stage 4 jours : 12h	Découverte 3h : 60€ /p Découverte 2 jours 6h : 110€/p Stage 4 jours 12 : 180€/p	Dans mon atelier. Matériel et matériaux compris Hébergement possible sur place	

En annexe page 82, le calcul du coût de la prestation atelier convivialité en entreprise.

En annexe page 83 des exemples de Team Building.

1.5 Mon profil

1.5.1 Pédagogie : expérience professionnelle et formation atelier Terre et Feu Rennes

Le mot « pédagogie » vient du grec paidagôgia signifiant « Direction, éducation des enfants ». Aujourd'hui « pédagogie » désigne la « science de l'éducation des jeunes ».

Au-delà de cette définition, la pédagogie est plus qu'une science, c'est une aptitude à l'écoute, au relationnel et à l'accompagnement.

La connaissance technique, les outils et moyens du formateur ne suffisent pour atteindre les objectifs de la formation. Il est nécessaire d'identifier le niveau, les besoins, les attentes et les personnalités de chaque élève et du groupe.

Mon expérience professionnelle : (voir CV en annexe page 84)

J'ai été formatrice vacataire durant 2 ans au Centre Inter consulaire de Perfectionnement et d'Enseignement de Charente Maritime ⁽¹⁾ de la Rochelle. J'ai suivi deux classes de 1ère et 2nde année de bac professionnel en Maintenance industrielle, pour leur option prévention des risques.

Depuis 2011, dans le cadre de mes missions au sein de CARDINAL EDIFICE, je construis et anime des formations.

Le module pédagogie, de la formation, animé par Isabelle Evrard-Manceau m'a permis de consolider mes acquis mais surtout à me faire prendre conscience de l'importance du savoir-être et du savoir-faire.

Les points essentiels que j'ai retenus sont de la formation sur la pédagogie :

Par des jeux de rôle, Isabelle Evrard-Manceau a mis en avant les éléments essentiels en matière de pédagogie. En pédagogie, il faut intégrer les 2 acteurs principaux qui sont, les élèves avec leurs attentes et leurs mécanismes et le formateur avec ses compétences techniques et ses méthodes.

Les élèves :

L'élève apprend en faisant, en se regardant faire, en interagissant, en utilisant des stratégies pour apprendre (approche/évitement, associatif/dissociatif), à partir de ce qu'il connaît déjà.

L'apprentissage est composé :

- de motivation ;
- de processus mentaux : attention, mémorisation, compréhension, réflexion et créativité ;
- de besoins identifiés par la pyramide de Maslow : besoin d'existence, d'intégration ;
- de profils : l'intellectuel, le dynamique, le rebelle, le perfectionniste.

Le formateur se doit d'être conscient de chaque individu avec ses besoins et son profil, pour répondre à leurs attentes et s'adapter au mieux à leur comportement.

Mais la prise de connaissance de l'individu ne suffit pas lorsqu'il y a un groupe. Il faut prendre en considération la dynamique du groupe.

Pour les cours d'Arts Plastiques, l'atmosphère doit être sereine et agréable pour que l'apprentissage soit réussi. La cohésion du groupe est toujours délicate car chaque groupe possède ses propres caractéristiques psychologiques (interactions, existence d'émotions, émergence de règles) et chaque individu se positionne face au groupe différemment (le contre-leader, le sage, le bavard, le timide...).

NOTES COMPLÉMENTAIRES

(1) CIPECMA

Sous l'égide de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Rochelle, le CIPECMA est un centre co-fondé par des chefs d'entreprise du département, pour permettre à leurs salariés ou futurs salariés de se former.

Le formateur doit doser et s'adapter par rapport à l'ensemble de ces considérations, du groupe et de l'individu.

Le formateur :

Le formateur doit s'exprimer de manière audible et agréable. Il doit avoir une posture responsabilisante et respectueuse.

Il doit savoir concevoir et préparer un atelier, être le garant de son bon déroulement, l'animer et en faire un bilan.

Si la formation est sur une année, il faut élaborer un programme et construire une progression pédagogique.

Le formateur doit tenir plusieurs rôles :

- face aux individus : être attentif à chacun, respecter les rythmes d'apprentissage ;
- face au groupe : créer l'adhésion, faire du lien, réguler les tensions, faciliter la parole ;
- en tant que pédagogue : proposer sans imposer, valoriser à sa juste mesure, favoriser autonomie et liberté, rassurer, encourager.

Il doit avoir des qualités :

- techniques professionnelles : connaissance du sujet enseigné ;
- professionnelles de pédagogie : connaissance des principes pédagogiques et des méthodes ;
- intellectuelles : aptitude à analyser, à présenter clairement, à construire une progression, rigueur et créativité ;
- humaines : intérêt et sympathie pour autrui, aptitude à établir le contact, à communiquer, capacité d'autocritique, facilité d'expression, sens de l'humour, patience, sang-froid et calme, dynamique, tolérant, humble.

Il faut savoir être à l'écoute, pas l'écoute qui juge, autoritaire, mais l'écoute active, l'empathie, qui est respectueuse, permet de percevoir les situations telles que l'élève les perçoit et de détecter les émotions.

Pour transmettre un savoir ou des compétences, il est impératif d'avoir :

- des objectifs clairement identifiés, de savoir : connaissances, de savoir-faire : capacités et de savoir-être : attitudes,
- des étapes progressives ;
- des méthodes.

Comme méthodes, nous avons 4 tendances : l'expositive, l'interrogative, la démonstrative et l'active.

La méthode active doit être privilégiée.

Cette méthode est basée sur le faire-faire, faire-dire et reformulation du formateur. Cette méthode permet à l'élève d'acquérir de l'autonomie, de la réflexion et au groupe de communiquer.

La reformulation est importante pour s'assurer de la compréhension, d'éviter des malentendus et pouvoir même désamorcer l'agressivité ou le rejet.

La pédagogie dans la formation Terre et Feu Rennes :

La singularité de la formation telle qu'elle est organisée à Terre et Feu Rennes est que le module pédagogique est aussi partie intégrante des ateliers.

Rien de plus concret que d'observer nos propres formateurs dans leur façon de communiquer, d'organiser, de valider notre compréhension de la technicité, de nous accompagner, de créer du lien avec les élèves.

Nous avons tous les jours le schéma pédagogique d'un atelier.

Et selon notre expérience professionnelle ou personnelle, notre niveau d'attente, nos besoins, nous pouvons passer d'apprenant à formateur.

Mais il faut ajouter aussi l'apprentissage dans la gestion et la vie d'un atelier en observant, échangeant avec Françoise Le Mouëllic et Laurent Faligot sur :

- La gestion de la structure ;
- Les cuissons des pièces ;
- La gestion des matériaux et matériels.

La synthèse de ce déroulement d'apprentissage de formateur a ainsi été consolidée par les 3 mises en situations qui sont développées au chapitre suivant.

1.5.2 Formatrice arts plastiques : expériences privées et mises en situation

Avant la formation, j'ai animé des ateliers d'arts plastiques lorsque j'étais animatrice de colonie de vacances et lors des anniversaires de mon fils (création de déguisements de corsaires avec du carton : découpage, collage, coloriage – dessins et coloriage des animaux avec des modèles en bois – personnages en pâte à modeler – animaux et personnages en maïs ...).

J'ai toujours aimé ce contact, ces échanges, de mettre en avant la créativité.

Au cours de la formation, j'ai réalisé trois mises en situation et une en assistant une élève.

Elles permettent de se projeter dans le contexte du métier de formateur d'Arts Plastiques.

Je l'ai pris comme un exercice pour élaborer les différentes étapes d'une animation : préparation, organisation, animation.

1ère mise en situation : En soutien à Lise Théret, atelier de modelage avec des enfants de 8 – 10 ans lors des **Arts du Feu à Rennes** le jeudi 13 décembre 2018.

L'activité proposée était la céramique : décorer un carreau (réalisé préalablement à la plaque)

Ils devaient décorer, par application d'engobes, assemblage, sgraffito, leur carreau d'après l'univers de GAUDI, la Catalane étant l'invité des Arts du Feu pour l'édition 2018.

Cette première expérience fut enrichissante. Les enfants sont très créatifs et dynamiques, ce qui oblige à bien les encadrer. A cet âge, leur concentration est entre 15 et 30 min. Il faut donc pouvoir leur proposer d'autres techniques, d'autre thème ou d'autres supports.

13/12/18 : Engobe sur plaque
Arts du Feu : atelier pour enfants
Mise en situation de Lise Théret

2ème mise en situation : les arts graphiques et la BD lors du **festival Mediabulles** le 12 juin 2019 à Piré-Chancé organisé par Familles Rurales.

Fiche de préparation présentée en annexe page 85.

Les enfants de 8 à 12 ans circulaient librement entre différents ateliers qui leur étaient proposés.

Je tenais un des ateliers dont le thème était : les expressions du visage.

12/06/19 : réalisations d'un dessin au crayon de papier et mise en couleur au feutre par une petite fille de 10 ans
Animatrice : Isabelle Boireau

La mise en marche de l'atelier a pris du temps du fait que les enfants venaient librement. J'ai dû trouver une accroche pour activer leur curiosité. J'ai commencé à dessiner un personnage triste et qui en retournant la feuille souriait. Dès qu'un enfant s'approchait, je retournais alors la feuille.

Les enfants ne restaient pas plus de 10 minutes sur l'atelier.

Je n'ai pas pu suivre les étapes décrites dans ma fiche de préparation. Lors de son élaboration, je n'avais pas eu connaissance du déroulement sous ce format d'ateliers libres.

Je me suis donc adaptée aux conditions réelles d'intervention.

3ème mise en situation : Cours de dessin de Christian Taurand, mardi 17/09/19

J'ai animé ce cours seule, Christian Taurand n'étant pas présent ce jour.

La thématique apportée pour cette mise en situation était « la perception des contours » (fiche de préparation en annexe page 87).

Le public était composé de 6 adultes non débutants recherchant une approche moins libre du dessin.

Je leur ai proposé une méthode directionnelle afin de leur permettre de développer leur sens de l'observation.

La méthode est de dessiner une reproduction que l'on dévoile petit à petit à l'aide d'un cache. Dans un premier exercice la reproduction est à l'endroit et dans le second, elle est positionnée à l'envers.

Il s'agit de la méthode employée par Betty Edwards dans son expérimentation sur la théorie du cerveau droit.

17/09/19 : Organisation de la mise en situation - cours de dessin sur l'observation
Animatrice : Isabelle Boireau

17/09/19 : crayon papier – reproduction du portrait de Stravinsky de Picasso – dessin découvert petit à petit à l'endroit
Animatrice : Isabelle Boireau

17/09/19 : crayon papier – reproduction du cavalier – dessin découvert petit à petit et à l'envers

Animatrice : Isabelle Boireau

17/09/19 : crayon papier – reproduction de la jeune fille d'Egon Schiele – dessin découvert petit à petit et à l'envers

Animatrice : Isabelle Boireau

Bilan de cette mise en situation :

- Point de vue des participants :

Bilan général positif.

Expérience nouvelle qui permet de mettre en place la démarche du dessin par l'observation.

Exercice qui peut être proposé à des enfants ou des personnes qui considèrent ne pas savoir dessiner.

Positif le fait de proposer une méthode référencée par un auteur/artiste... notamment ici Betty Edwards

- Auto bilan :

La gestion du temps : non évident de demander aux personnes d'interrompre leur dessin lorsque le temps imparti, est atteint. Pour la prochaine fois avoir plusieurs exercices (dessins) à des degrés de difficultés différents et donc des temps de réalisation longs à très courts.

Faire un point (cartel) des œuvres pris en exemple.

4ème mise en situation : cours de céramique de Ellen Couasnon, mercredi 25/09/19

(Fiche de préparation en annexe page 89)

La thématique proposée pour cette mise en situation est la technique au pincé et l'assemblage. La recherche donnée était la figurine végétale.

Le public était composé de 3 adultes dont 1 débutante et 1 adolescente.

25/09/19 : cours de céramique – réalisations individuelles technique du pincé

Animatrice : Isabelle Boireau

25/09/19 : cours de céramique – réalisation d'une élève d'une bouteille avec la technique du pincé

Animatrice : Isabelle Boireau

Bilan de cette mise en situation :

- Point de vue des participants :

Bilan général positif.

Gestion du temps : présentation peut-être trop longue.

- Auto bilan :

La gestion du temps :

La fin de séance a été difficile.

Il m'a manqué un recadrage, sur les étapes par rapport au temps imparti, en cours de séance pour arriver à réaliser les différentes phases programmées.

J'ai noté un point de vigilance sur ma présentation qui a pris trop de temps, 20 à 30 minutes au lieu de 10 minutes. Je dois prendre bien en compte le temps pour l'étape nettoyage et rangement et surtout savoir arrêter le travail des pièces par groupe.

Particularités :

J'ai réussi à m'adapter par rapport à une élève qui souhaitait réaliser les finitions de sa pièce en cours lors de cet atelier. Ma satisfaction est que cette élève, lors du cours suivant, a souhaité réaliser une pièce selon la méthode présentée lors de ma mise en situation.

1.5.3 Statut et évolution professionnelle

Avant la fin de l'année 2019, je vais démissionner de CARDINAL EDIFICE habitant maintenant à 94km.

Je disposerais plus de temps à la réalisation de mon projet professionnel global : activités d'animation d'atelier d'arts plastiques en entreprise et activité chambres d'hôtes et stages découvertes des arts plastiques.

Je peux bénéficier d'aide financière (ARE).

Je vais m'inscrire en tant qu'auto entrepreneur « formation en arts plastiques ».

J'ai participé à une journée d'information sur le statut de micro-entrepreneur qui s'est déroulée le jeudi 28/02/19 à Maison des Professions Libérales d'Ille et Vilaine (attestation en annexe page 90).

Synthèse sur le statut auto-entrepreneur : avantages et inconvénients en annexe page 91.

Après une année de formation intense, diversifiée et les recherches pour affiner mon projet professionnel, mon ambition en sort d'autant plus renforcée.

Introduction

Il est évident que sans savoir-faire nous ne pouvons pas transmettre, ni donner envie de créer.

Autodidacte, j'avais en réalité tous les domaines à explorer. Je n'avais aucune pratique du volume. Autant dire que je partais d'une page blanche. L'histoire était donc à écrire.

La formation Terre et Feu Rennes a l'avantage d'être une formation adaptée aux niveaux, acquis et au projet professionnel et personnel de chaque élève.

Les disciplines artistiques sont identifiées sous 4 modules :

- le dessin ;
- la peinture ;
- la sculpture, que je nommerais volume ;
- la céramique.

Je rajouterai un 5ème module la gravure même si elle se retrouve dans le dessin et la couleur, les techniques utilisées sont tellement diversifiées que le terrain d'exploration est grand.

Ces disciplines artistiques m'ont été enseignées lors de différents cours :

- la peinture avec Boris Foscolo et Vincent Pompetti ;
- le modelage modèle vivant avec Valérie Sourget ;
- le carnet de croquis / carnet de voyage avec Christian Taurand ;
- le dessin modèle vivant avec Christian Taurand ;
- les techniques de avec Yann Samson ;
- la céramique avec Ellen Couasnon et Véronique Durupt ;
- le modelage avec Julie Poiron ;
- la gravure avec Maëlle Bastard.

Au-delà de l'apprentissage par discipline, la complémentarité des cours m'ont permis de progresser plus rapidement dans ma recherche et ma technicité artistique.

Des exemples :

- la représentation du modèle vivant par les deux approches dessin et volume ;
- la recherche des couleurs dans la peinture et dans la céramique ;
- le dessin technique dans la compréhension du mouvement du corps et le dessin modèle vivant ;
- l'observation dans le dessin et le modelage ;
- la composition d'un dessin et la gravure.

A cette complémentarité s'ajoute la diversité des profils des élèves, élèves en formation diplômante avec des projets hétérogènes et des acquis de niveaux différents et élèves en formation loisirs, adultes et enfants.

Ces conditions de formation m'ont encouragé autant dans ma démarche artistique que dans le développement de mon projet professionnel.

Progressivement, pour l'ensemble des matières, mes expérimentations retenues par peur de l'échec sont devenues des véritables recherches créatives, de découvertes et d'ouverture vers les arts plastiques.

Je retiendrais une phrase d'un enseignant « cueillez l'accident ».

Les expérimentations guidées par des références techniques quelques soient leurs résultats permettent d'approfondir, de progresser, de découvrir d'autres techniques et pouvoir partager ensuite ce nouveau savoir-faire.

Pour chaque discipline enseignée durant cette année, les chapitres ci-dessous retracent mes expérimentations et ma progression dans la maîtrise des techniques et la démarche créative.

2.1 Le dessin

Les cours associés à cette discipline artistique sont :

- Cours de Christian Taurand - modèle vivant ;
- Cours de Christian Taurand – carnet de croquis / carnet de voyage ;
- Cours de Yann Samson - techniques de dessin.

Le dessin est un art visuel, le plus ancien puisqu'il remonte à la préhistoire.

Le dessin utilise le trait pour les contours, les formes et les ombres pour le volume.

2.1.1 Un dessin juste par l'observation

- Repérer les points d'appuis, les courbes et les lignes principales ;
- S'aider des vides et des pleins ;
- Etablir des volumes par des formes géométriques simples ;
- Valider les proportions par mesures avec les doigts ou le fusain ou le crayon ;
- S'aider de la base sur laquelle le modèle/sujet est posé et de l'environnement : table, mur.

Dès les premiers cours de dessin modèles vivants avec Christian Taurand ou de dessin technique avec Yann Samson, les bases pour dessiner juste ont été posées.

2.1.2 Le trait et les contours

Les premiers exercices m'ont permis de me rendre compte qu'il fallait faire abstraction des symboles, des images prédéfinies qui sont ancrées dans notre cerveau et réapprendre à observer. Une gymnastique technique à mettre en place.

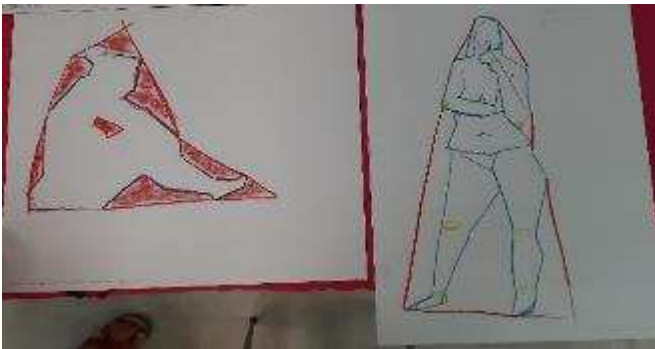
19/09/18 – Dessiner sans les chaussures sans lever le crayon de la feuille de papier. Dessin au crayon de papier et feutre les contours et mis en valeurs au lavis.
Enseignant : Yann Samson

Les exercices du dessin par l'observation, sont surprenants notamment ceux réalisés lors de 2 mises en situations d'élèves professionnelles. Ils m'ont permis de désacraliser le dessin. Il faut reproduire les traits pour dessiner l'objet et non d'essayer de dessiner l'objet dans la représentation que l'on peut en faire. Lorsque l'on dessine ce que l'on voit, par les traits, les ombres on obtient un dessin juste.

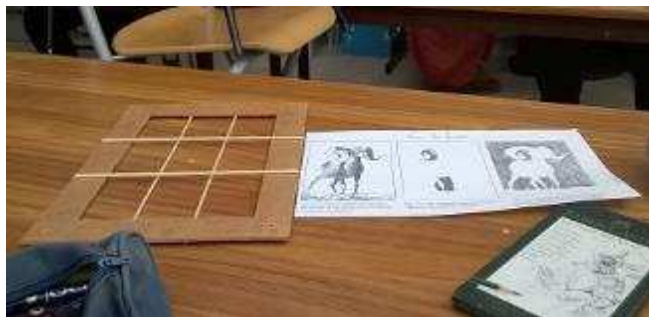

16/10/18 - Dessiner à l'envers en découvrant le modèle progressivement – Dessin au crayon – Mise en situation de Loris Vermicelli dans le cours de Christian Taurand

Il est aussi important de se repérer par les vides. C'est un moyen pour saisir la forme générale.

17/09/19 : dessin crayon – dessin par les vides dans une forme géométrique
Mise en situation de Patricia Launay
Cours de modèle vivant

05/03/19 - Dessiner par les vides et les ombres – j'ai commencé à dessiner les ombres puis ensuite le contour des vides – Dessin au crayon – mise en situation de Lise Théret dans le cours de Christian Taurand

26/06/19 Dessiner avec peu de trait et en moins de 1h la personne en face de soi. Juste capter l'essentiel de sa personnalité. Dessin au feutre.
Enseignant : Yan Samson

Les cours de modèles vivants sont aussi très enrichissants pour le développement de l'observation. Au cours de l'année la pose des lignes principales et les points d'appuis se sont fait plus rapidement et plus justes, ci-dessous 3 dessins pour une pose de 20 minutes : la progression est mesurable.

25/09/18 – Dessin au crayon seulement les contours – Pose de 20 min
Enseignant : Christian Taurand

15/01/19 – Dessin au crayon, contours et ombres – Pose de 20 min
Enseignant : Christian Taurand

02/04/19 – Dessin au crayon, contours, ombres et mise en couleur au Carré Conté – Pose de 20 min
Enseignant : Christian Taurand

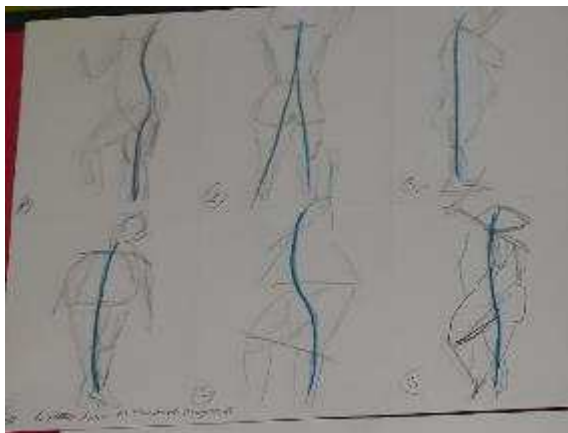
Savoir observer c'est aussi accepter de se corriger. Que ce soit dans le dessin ou dans le modelage, il faut savoir prendre du recul pour vérifier la justesse de ce que l'on reproduit.

J'ai apprécié l'approche pédagogique de la correction par les exercices de réalisation à plusieurs. Nous étions par groupe de 3 personnes et tournions sur nos dessins pour les corriger. La difficulté est de s'assurer d'avoir les mêmes points de repère. Nous devons donc décrire les points de repères que nous avons par rapport à la feuille et plusieurs éléments du modèle et de son environnement.

Cet exercice met aussi en évidence l'importance des mesures à prendre toujours bras tendu, pointe du crayon sur une partie de l'élément à mesurer et utiliser le pouce sur crayon comme grandeur. On reporte ensuite cette mesure sur d'autre élément du modèle pour comparer les proportions.

2.1.3 Le trait et le mouvement

La justesse d'un dessin, notamment en modèle vivant passe par la façon de traduire la position et le mouvement. Il faut savoir repérer les points d'appuis et d'un geste rapide donner le mouvement principal. C'est un exercice d'échauffement qui peut être proposé en modèle et qui trouve tout son intérêt.

17/09/19 : dessin crayon forme générale, point d'appuis et repérage du mouvement par un trait bleu
Mise en situation de Patricia Launay
Cours de modèle vivant

2.1.4 Du trait aux ombres et la lumière, un dessin complet

Pour la mise en valeur des dessins avec modèles vivants nous pouvons utiliser plusieurs techniques :

- noircir la feuille et gommer la lumière puis marquer ensuite les contours : fusain ou crayon ;
- tracer les contours puis ajouter les ombres au brou de noix, fusains, aquarelle ;

18/09/18 : Dessin au fusain
Pose des contours au trait puis faire apparaître la lumière en gommant ou les ombres en noircissant
Enseignant : Christian Taurand

16/10/18 : Dessin au fusain et brou de noix pour les ombres
Pose des contours au trait puis faire apparaître la lumière en gommant ou les ombres en noircissant
Enseignant : Christian Taurand

28/05/19 : Portrait au fusain, technique de la feuille grisée, gomme pour la lumière et traits pour faire ressortir les contours.
Enseignant : Christian Taurand

11/06/19 et 18/06/19 : Portrait
traits au crayon de couleur,
ombres et couleurs à l'aquarelle
Enseignant : Christian Taurand

J'ai appris aussi que le dessin était juste et un effet de réalisme lorsqu'effectivement on dessinait ce que l'on voyait même à être, dans ce que je pensais lors de l'énoncé de l'exercice utopique, excessif. Pour l'exercice de la corde, j'ai suivi du regard et dessiné fil après fil, les fils tournent tous dans le même sens, en ajoutant les ombres. Et le résultat ... m'a surpris

12/12/18 : Aplat gouache et
dessin aux crayons de couleur
Réalisé en 3h
Enseignant : Yann Samson

18 et 26/06/2019 : Stylo
noir - Utilisation de la trame
pour la réalisation de son
autoportrait.
Aplat gouache
Enseignant : Yann Samson

J'ai trouvé sur ce dessin la progression d'une année de formation. Il synthétise l'apprentissage du dessin par l'observation, des volumes par les ombres, de la trame pour les ombres, de la rapidité de réalisation (4h).

2.1.5 La perspective

La perspective est une technique du dessin, elle est destinée à représenter en 3 dimensions. Elle permet de rendre l'illusion de profondeur.

Il est important de positionner son regard et de définir des points de repères pour avoir une ligne d'horizon sur laquelle se rejoignent les parallèles vers leurs points de fuite.

Cet apprentissage a été compliqué au début pour ensuite devenir plus automatique grâce aux différents exercices réalisés lors des cours de Yann Samson sur des objets, valises, boîtes, positionnés devant nous mais en extérieur avec Christian Taurand, dessin dans la rue ou au TNB.

25/09/18 : dessin au crayon de papier
– perspective paysage
Enseignant : Christian Taurand

03/10/18 : Dessin de perspective au crayon
papier plus marqueur et brou de noix pour les
ombres.
Enseignant : Yann Samson

10/12/18 : Peinture huile
perspective
Enseignant : Boris Foscolo

2.1.6 L'ellipse

Dessiner une ellipse à la main, dans la continuité de la perspective, il s'agit d'un cercle en perspective dans un rectangle. Le plus compliqué est d'avoir un tracé net de l'ovale.

La lumière apporte une profondeur et une transparence à la bouteille.

14/11/19 : dessin crayons de couleur
Les bouteilles
Enseignant : Yann Samson

2.1.7 Le corps et ses éléments

Lors des cours de techniques de dessin avec Yann Samson, nous avons réalisé :

- Le corps et ses proportions : technique acquise. Nous avons aussi fait le corps en mouvement. Il faut s'entraîner pour pouvoir reproduire les mouvements ;
- Les mains : nous avons appris à construire une main en s'aidant de la nôtre et ensuite en observant des photos. L'importance des éléments qui composent la main, les proportions, les ombres. Nous avons travaillé sur des feuilles enduites d'un fond acrylique ;
- Les pieds (16/01/19) : fond acrylique, dessiner les contours, marquer les volumes, mise en place d'un jus et monter l'acrylique avec de moins en moins d'eau pour accentuer la couleur. Le rendu est très satisfaisant ;
- Etude du corps en mouvement (30/01/19) : recherche des lignes du mouvement, positionnement des volumes (positionnement des boules des articulations), niveau de gris pour marquer les volumes après avoir marqué les contours, et mise en place d'un fond pour faire ressortir le personnage ;
- Etude de squelettes, lors de nos visites à la galerie de zoologie de l'université des sciences de Rennes 1.

05/12/18 : Dessin crayon de couleur et carré conté la main
Enseignant : Yann Samson

23/01/19 : Pieds
Acrylique
Enseignant : Yann Samson

05/06/19 : Peinture squelette
Acrylique
Enseignant : Yann Samson

2.1.8 Composition d'un dessin ou d'un tableau

Cours de Christian Taurand - Approche des techniques pour la réalisation du carnet de voyage :

Lors de ses cours, l'exercice était de dessiner les objets dans l'espace avec une contrainte de durée de réalisation courte.

La progression comme pour le modèle vivant s'est fait ressentir, j'éprouvais plus de facilité à composer avec plusieurs objets.

Au cours des ateliers, différents mediums et techniques nous ont été proposés afin de varier les rendus et les méthodes de dessin.

Nous avons dessiné à plusieurs, on tournait individuellement pour dessiner sur un morceau de dessin déchiré. Chacun dessinait ce qu'il souhaitait dans la composition. A la fin nous avons rassemblé les morceaux pour reconstituer le dessin.

26/03/19 : Crayon de papier
Enseignant : Christian Taurand

Lors du cours de techniques de dessin de Yann Samson, nous avons appris plusieurs techniques :

- L'effet pyramidal (cours du 09/01/19) : mettre en valeur quelques éléments dans la composition (accessoires de cuisine) ;
- le relief, le repérage des plans (27/02/19) : identification des différents plans d'une scène, dessins simples, couleur et montage. Le résultat est très satisfaisant ;
- le carnet de voyage (27/03/19) : montage d'un carnet de voyage avec plusieurs matières de feuilles (blanches, calques, journal ...) ;
- la mise en valeur d'un objet (15/05/19) : choisir un objet parmi la composition pour la mise en valeur.
-

09/01/19 : Crayon blanc et carré conté
Enseignant : Yann Samson

27/02/19 : Relief, repérage des plans
Découpage et collage couleur acrylique
Enseignant : Yann Samson

En peinture, la composition est aussi très importante. Nous avons expérimenté dans le cours de Boris Foscolo la réalisation d'un tableau avec plusieurs morceaux de peintures. L'atelier s'est déroulé sur 2 cours. Nous avons fait 5 dessins de paysage en acrylique sans rentrer dans les détails en utilisant tout outils (pinceaux, couteaux, éponge, brosse à dent). Ensuite nous avons sélectionné et découpé des parties de chaque dessin pour en les rassemblant réaliser une seule composition. La technique met en avant la créativité tout en conservant une lecture des couleurs.

04/02/19 : composition de plusieurs peintures acrylique
Enseignant : Boris Foscolo

2.1.9 Le dessin, point pédagogique

Lors d'atelier de dessin, il est possible de proposer différents techniques pour appréhender le dessin :

- En dessinant les traits (contours) d'une manière classique ;
- En dessinant sans regarder sa feuille : technique du lâché-prise ;
- En dessinant avec un support visuel à l'envers : pour dessiner ce que l'on voit et pas ce que l'on pense. On dessine l'essentiel sans nommer les éléments, ce qui donne une impression d'abstraction ;
- En dessinant l'essentiel : dessiner en 1, 2 ou 3 traits, formes pour capter l'essentiel et faire une abstraction ;
- En dessinant par les vides : en grisant toute la feuille et dessiner à la gomme (ou doigt) les vides ;
- En dessinant les masses : griser les masses et former le modèle à la gomme (ou au doigt) ou au trait fort ;
- En dessinant les mouvements : réaliser les différents dessins (différentes poses) sur le même support imbriqués les uns aux autres en rattachant une partie pour donner un effet de progression, de mouvement ;
- Dessiner à plusieurs sur le même support : chacun intervient sur le dessin de l'autre par groupe de 3, 4, 5 ... personnes. Les élèves sont obligés de corriger les autres et chacun doit accepter la correction de son dessin initial.

Le déroulé du cours en particulier avec modèle vivant doit prendre en considération:

- En début un temps d'échauffement pour le regard et pour le geste avec des poses courtes de 1 à 5 mn et progressivement des poses plus longues de 10 à 30 mn ;
- Faire tourner les élèves ou le modèle pour que les vues soient différentes ;
- Rappeler la position de l'élève face au chevalet : si droitier regarder à gauche du chevalet et inversement ;
- Varier la taille du dessin, les moyens utilisés ;
- Monter en difficulté et en détail au cours des séances pour créer une progression visuelle.

2.2 La peinture

Les cours associés à cette discipline artistique sont :

- Cours de Boris Foscolo - peinture ;
- Cours de Christian Taurand – carnet de croquis / carnet de voyage ;
- Cours de Yann Samson - techniques de dessin ;
- Cours de Vincent Pompetti – peinture, encre.

La peinture est une expression artistique en couleur sur des supports multiples et des médiums divers et variés. La peinture est une discipline à fort potentiel d'expérimentation. C'est ce que j'ai pu découvrir durant cette année de formation avec les différents enseignants.

2.2.1 La couleur

La peinture est composée de matière et de couleur. Nous avons donc étudié la couleur et tout ce qu'elle représentait. Il existe deux définitions :

1. Pour le physicien : la lumière blanche du soleil contient toutes les couleurs comprises dans le "spectre" lumineux à savoir sept nuances.
2. Pour le chimiste mais aussi pour le peintre : relation avec la matière. Le physicien manipule des photons donc des ondes et le peintre des pigments chimiques. Dans ce contexte, le mélange des sept tons ne donnera pas du blanc, mais un brun noirâtre.

La couleur contient les aspects de :

- ton ;
- température ;
- valeur ;
- saturation.

Durant cette année, j'ai acquis toutes ces notions et appris à les manipuler afin d'avoir un résultat satisfaisant au regard, puisque tout est question de perception visuelle.

J'ai appris à composer les propres couleurs avec les 3 couleurs primaires et d'utiliser le blanc et le noir seulement pour les ombres et lumières mais pas comme une couleur.

Les couleurs sont plus réelles, elles ont plus de caractères.

On utilise alors le cercle chromatique pour composer les couleurs à l'aide des couleurs primaires et secondaires.

Nous avons appris les erreurs à ne pas faire, tels que de mélanger 2 couleurs achetées déjà préparées sans contrôler le nombre de pigments que contiennent ces couleurs. Effectivement, on peut vite arriver à un brun.

L'apprentissage de la couleur passe aussi par la relation entre elles, elles se complètent, elles se saturent pour augmenter la pureté du ton de la couleur créée.

Pour en savoir plus, voir les annexes en page 94 : La couleur.

2.2.2 Les réalisations

Toutes ces notions ont été apprises et approfondies lors des différents cours. Je retiens l'importance de choisir et de maîtriser, selon le rendu que l'on souhaite :

- les couleurs et la lumière ;
- les supports : le résultat est différent selon le grammage, la matière, la dimension par rapport au médium et outil utilisés ;
- le médium : l'huile, le pastel, l'acrylique, la gouache, l'aquarelle, l'encre mais aussi les techniques mixtes ;
- les outils : la nature du poil du pinceau par rapport au médium, la forme du pinceau par rapport à l'effet souhaité, le couteau, le spalter... sans compter les outils créés (éponge, coton tiges, brosse à dents...). Ce large choix permet une expérimentation inépuisable ;
- le geste : qui peut aller du geste ample, pour réaliser une peinture alla prima, à la minutie pour le détail. Le geste est ressenti dans la peinture, le pinceau est le prolongement de notre corps donc de notre expression. Nous devons penser à comment nous allons nous installer pour peindre et comment tenir l'outil.

Mon année a été riche en expérimentation dans les différents cours avec des techniques, médium et supports différents.

L'huile :

En plus de la composition de la couleur par les couleurs primaires, il faut poser la couleur dominante puis les ombres, pour terminer par la lumière. Pour un ton plus profond de la couleur, il faut la saturer en lui ajoutant une pointe de sa couleur complémentaire.

05/11/18 : Huile –ébauche au jus d'un portrait – réalisation en 1h30
Enseignant : Boris Foscolo

14/01/19 : Huile –sous-bois jeu d'ombre et de lumière –fond acrylique –réalisation en 9h
Enseignant : Boris Foscolo

11/03/19 : Huile –Portrait– réalisation en 6h
Enseignant : Boris Foscolo

01/04/19 : Huile au couteau sur fond acrylique les couleurs complémentaires
Réalisation en 4h
Enseignant : Boris Foscolo

13/05/19 : Huile au couteau avec des parties dessinées sans couleur
Réalisation en 4h
Enseignant : Boris Foscolo

27/05/19 : Huile et huile de lin ombres et lumières
Réalisation en 4h
Enseignant : Boris Foscolo

17/06/19 : Huile par masses
Réalisation en 5h
Enseignant : Boris Foscolo

24/06/19 : Huile –objectif 2 portraits en 3h : les grandes masses, les ombres et les lumières
Enseignant : Boris Foscolo

30/09/19 : Huile –geste ample, position éloignée le pinceau maintenu au bout d'un tuteur pour capter les ombres et lumières. 2 portraits réalisés en 3h
Enseignant : Boris Foscolo

Au cours de l'année, ma technique s'est améliorée, la rapidité aussi du fait d'un geste plus sûr. Sur les derniers portraits, l'objectif était de plus dessiner mais de peindre. Il fallait poser la couleur ensuite les masses d'ombres et la lumière, pour créer les volumes, le trait était interdit.
En revanche je dois approfondir la technique au couteau que je ne maîtrise pas encore.

Même si cette année de formation, nous n'avons pas beaucoup travaillé à l'acrylique, la technique se rapproche de celle de l'huile.

Nous avons utilisé l'acrylique pour des aplats aux peintures à l'huile.

Il faut penser que l'huile est une peinture avec un liant qui met du temps à sécher. Son avantage est qu'on peut toujours améliorer la peinture mais aussi le contraire à trop ajouter de pigment.

Il est possible de réaliser des techniques mixtes avec l'huile mais l'huile doit être posée en dernier, gras sur sec.

L'aquarelle et les encres :

Ma deuxième exploration est la pratique de l'aquarelle et de l'encre. Ce sont 2 mediums de peinture à l'eau avec des comportements similaires.

L'aquarelle apporte de la finesse et de la transparence à la peinture, laissant filtrer le blanc du papier et lui confère une luminosité particulière. Il faut travailler du plus clair au plus foncé, en laissant des réservations car le seul blanc est celui du papier. Cette contrainte suppose une démarche organisée où l'erreur est irréversible, les retouches ne sont pas tolérées.

Il faut apprendre à maîtriser la couleur liquide sur le papier humide.

On peut avec le lavis réaliser toutes sortes d'effets.

On peut aussi travailler sur papier sec et humidifier que les zones à colorer. Cette technique permet plus de détail.

Il faut limiter les passages au risque d'endommager le papier.

La qualité, le grammage du papier rentrent dans la réussite d'une aquarelle.

28/05/19 : aquarelle – Lavis puis on pose les détails
Enseignant : Christian Taurand

18/06/19 : Aquarelle, par petites zones humides
Enseignant : Christian Taurand

Les expériences avec les encres liquides sont surprenantes, laissant place au hasard. On peut réaliser des effets de brouillard en ajoutant de la gouache blanche, de cristaux avec du sel, de vapeur avec l'eau de javel. Que de plaisirs à essayer, jouer avec l'encre et l'eau, accompagner la diffusion de l'encre en bougeant la feuille. Un magnifique terrain de jeux avec de belles surprises.

09/06/19 : Expérimentation encre et gouache
Enseignant : Vincent Pompetti

09/05/19 : Encre et gouache
Enseignant : Vincent Pompetti

16/05/19 : Encre et gouache
Enseignant : Vincent Pompetti

27/06/19 : Encre, aquarelle et gouache
Enseignant : Vincent Pompetti

26/09/19 : Aquarelle et encre
Enseignant : Vincent Pompetti

Acrylique :

Lors de la mise en situation de Patricia Launay, nous avons expérimenté une technique surprenante, très ludique, qui laisse une part à l'imprévu et débouche sur l'interprétation : le POURING ART.

Il s'agit de créer un rythme dans la peinture en utilisant de l'acrylique rendu fluide avec le Pouring et des outils, corde, paille, raclette pour diriger la peinture sur la toile.

23/05/19 : Acrylique fluide (pouring) – utilisation de la corde et de la paille
Mise en situation de Patricia Launay – cours de Vincent Pompetti

2.3 La gravure

Le cours associé à cette discipline artistique est :

- Cours de Maëlle Bastard - gravure ;

La gravure, une révélation pour moi, un art qui vient compléter le dessin et la peinture comme une évidence. C'est une discipline passionnante qui a attiré ma curiosité et mon désir d'approfondir. C'est pour cela que je compte continuer l'exploration personnellement.

La gravure est un art graphique qui offre un panel de techniques qui permet l'expérimentation avec des difficultés différentes. Même si on est à la base sur de la production à plusieurs exemplaires, il n'empêche que chaque impression est unique.

A la différence de la peinture ou du dessin, on ne travaille pas directement sur le support mais on utilise un matériau de transfert appelé la matrice. Cette matrice est encrée pour être imprimée sur le papier ou tout autre support.

Le dessin ainsi révélé est appelé estampe.

La gravure est une technique qui utilise l'incision ou le creusement pour produire une image, un texte ou toute autre inscription dans la matière.

Cet art graphique qui remonte à la préhistoire a été utilisé dès le Moyen Age comme un moyen de communication par l'impression de texte et de reproduction iconique, c'est le début de l'imprimerie.

Durant cette année de formation, Maëlle Bastard nous a fait découvrir les différentes matrices et les trois grands procédés, qui sont :

- La gravure à plat : procédé sans relief, il s'agit du pochoir, de la sérigraphie, du monotype et du cyanotype ;
- La gravure en taille d'épargne ou en relief : Le procédé demande d'évider autour pour laisser en relief le motif qui sera ensuite encré. Il s'agit de la linogravure. Le relief peut aussi être réalisé par collage de matière, matériau. Il est ainsi nommé collagraphie ;
- La gravure par taille douce ou gravure en creux : ce procédé est beaucoup plus technique. Le dessin est creusé sur une plaque métallique préparée. La plaque encrée est essuyée pour ne laisser à l'impression que l'encre maintenue dans les sillons de la gravure. La particularité est que les traits du dessin reproduit peuvent être très fins. Il s'agit de l'eau forte ou gravure sur Zinc.

La matrice se présente sous différents supports :

- Plastiques ;
- Art graphique ;
- Métal ;
- Carton ;
- Linogravure (XIXe siècle) ;
- Pochoir ;
- Cyanotype.

Pour chaque matrice, un outil différent :

- Pochoir : cutter, scalpel, ciseaux
- Sérigraphie : pochoir, écran, spatule
- Cyanotype : calques transparents, 2 produits photosensibles (ferrocyanure de potassium + citrate d'ammonium ferrique)
- Monotype : plaques qui n'absorbent par l'encre (plastique, métal, verre)
- Callographie : carton épais, collage de différentes matières, gomme laque pour enduire la plaque
- Linogravure : gravure en relief avant utilisation du bois. Gouge pour creuser dans le Lino.
- Gravure sur zinc : bain d'eau forte (sulfate de cuivre)

2.3.1 Pochoir et Sérigraphie

Le pochoir et la sérigraphie sont intéressants par leur facilité d'approche, ce sont des techniques pour tout public, adultes et enfants. Il faut bien évidemment pour la sécurité des enfants, et éviter tout risque de coupure, préparer la matrice avec eux afin qu'ils n'utilisent pas le scalpel.

La référence du pochoir dont nous avons parlé Maëlle Bastard est Branski, artiste mystérieux.

21/09/18 : Pochoir

Étapes : dessin sur papier, transfert au feutre sur le pochoir, découpe au scalpel, encrage en positionnant le pochoir sur le support, ici le papier

Enseignant : Maëlle Bastard

La sérigraphie, est une technique du pochoir que l'on vient positionner sur un cadre en bois que l'on appelle écran. Cette technique fut créée en Chine autour du Xe siècle et fut importée dans le reste du monde à la suite de la forte migration chinoise vers les États-Unis.

Les références emblématiques sont Andy Warhol, Roy Lichtenstein mais aussi de grands artistes tels que Henri Matisse.

19/10/18 : Sérigraphie

Étapes : 1ères étapes du pochoir (dessin sur papier, transfert au feutre sur le pochoir, découpe au scalpel), pose du pochoir sur l'écran, positionnement de l'écran sur le support final, encrage avec la spatule

2 supports utilisés : papier et sac en tissu

Enseignant : Maëlle Bastard

2.3.2 Le cyanotype

Le cyanotype est un procédé photographique ancien non argentique. Cette technique a été mise au point en 1842 par John Frederick William Herschel.

Le nom de la technique rappelle la couleur finale obtenue : cyan.

Le principe est d'exposer aux UV un support préalablement enduit d'un mélange de réactifs photosensible aux UV pour développer une image. Ce mélange est composé de ferrocyanure de potassium et de citrate d'ammonium ferrique (ferrocyanure de potassium+citrate d'ammoniumferrique). Le support peut être du papier, du tissu, du bois ou tout autre matériau à expérimenter.

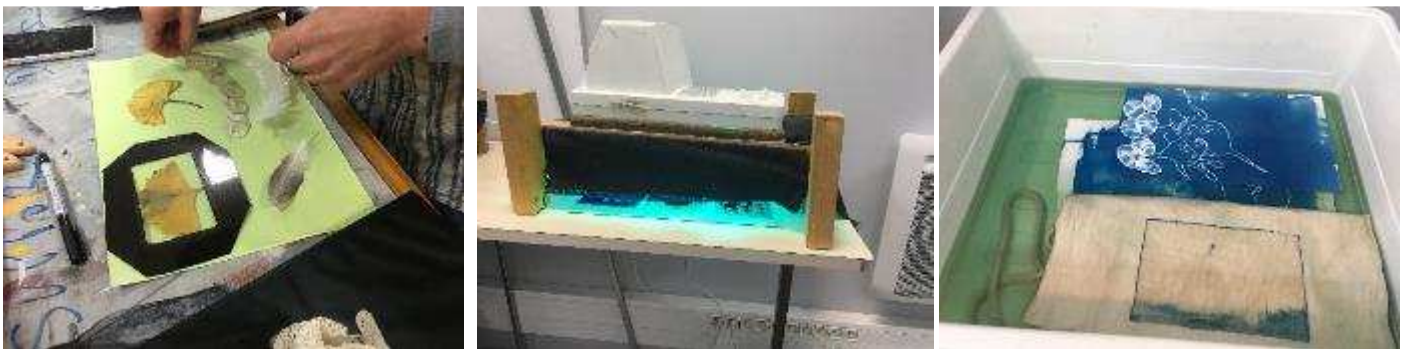
La matrice peut être une photo en négatif mais aussi en créant notre négatif sur une plaque plastique (rhodoïde), avec des feutres permanents ou de l'acrylique en dessinant directement ou en venant gratter l'acrylique sec.

09/11/18 : Cyanotype

Préparation du mélange photosensible à appliquer sur le support – application du mélange sur le support

Enseignant : Maëlle Bastard

09/11/18 : Cyanotype

Le support apprêté (ici la feuille), on pose la matrice ici des matières diverses et variée – l'ensemble est posée avec un verre sur dessus sous la lampe UV – on attend 8 minutes – on trempe le support dans un bac d'eau afin d'arrêter le procédé en rinçant le produit photosensible

Enseignant : Maëlle Batard

J'ai utilisé plusieurs types de matrices pour expérimenter ce procédé.

09/11/18 : Cyanotype
Matrice : négatif de photo
Enseignant : Maëlle Bastard

09/11/18 : cyanotype
Matrice : plaque avec un fond
acrylique avec retrait de la
peinture pour réaliser le négatif
Enseignant : Maëlle Bastard

16/11/19 : Cyanotype
Gants et feuilles directement posés sur la
feuille apprêtée de la solution photosensible
Enseignant : Maëlle Bastard

2.3.3 Le monotype

La matrice est composée d'un support non poreux, tel que le verre, le plastique, le métal, sur lequel on applique de l'encre à linogravure, de l'acrylique ou même de la peinture à l'huile. Le dessin est réalisé sur la plaque en ôtant la matière, méthode soustractive, ou en ajoutant de la matière, méthode additive, avec un outil (coton tige, pinceau, crayon, spatule, chiffon...).

En référence, Maëlle Bastard nous a présenté un livre sur le travail d'Edgar Degas (1834-1917) : « Gravures et monotypes » de Adhemar et Cachin.

Ce procédé est plus délicat car il me semble moins contrôlable, le résultat n'est pas totalement le rendu attendu.

07/12/18 : Monotype
Méthode soustractive
Enseignant : Maëlle Bastard

07/12/18 : Monotype
Méthode additive
Enseignant : Maëlle Bastard

21/12/18 : Monotype
Avec des végétaux encrés
Enseignant : Maëlle Bastard

2.3.4 La collagraphie

Ce procédé est ludique, créatif et pour tout public. Il est particulièrement adapté aux enfants. Il consiste à créer du relief sur la matrice, en collant toutes sortes de matières, pour ensuite être encrée.

J'ai utilisé différentes matières récupérées (papier peint, tissus, coton, rafia, plumes...). Le point délicat est le contrôle de l'épaisseur des différentes matières utilisées pour avoir le rendu désiré. Si un des matériaux utilisé est trop épais l'autre matériau ou matière ne sont pas encrés et le rendu n'est pas satisfaisant.

25/01/19 : Collagraphie
Gesso, papier peint et rafia
Enseignant : Maëlle Bastard

01/02/19 : Collagraphie
Papier peint et plume
Enseignant : Maëlle Bastard

2.3.5 La linogravure

La linogravure est une méthode de gravure récente début du XXe siècle.

Le matériau utilisé pour la matrice est le linoleum.

La linogravure fait partie des techniques de gravure en relief, ou taille d'épargne. Elle consiste à évider certaines parties de la plaque de linoleum et à encre les parties conservées, pour imprimer le motif qu'on a ainsi créé.

En découlent deux règles de base : le dessin initial apparaîtra en négatif et il sera inversé (effet miroir) sur l'impression finale.

La linogravure est réalisée à l'aide de gouges, outils coupants munis d'un manche qui permettent de retirer des copeaux de linoleum. Elles peuvent être de formes différentes : arrondies, droites, en V... Des précautions sont à prendre pour éviter de se blesser : on peut utiliser un support en bois pour caler la plaque de linoleum ou protéger la main qui tient le support.

27/09/19 : Linogravure
Linogravure simple
Enseignant : Maëlle Bastard

Nous avons également travaillé la technique à plaque perdue. Cette technique demande de la rigueur à toutes les étapes. Il s'agit d'imprimer une gravure en plusieurs couleurs en gardant la même plaque. Il faut creuser un peu plus après chaque impression. Il faut partir de la couleur la plus claire à la plus foncée.

Maëlle Bastard nous a projeté une vidéo de l'artiste américain Dave Lefner qui travaille cette technique à partir de photos d'enseignes de rue comme support. Il joue avec les lettres et leurs ombres. La précision dans son travail et le grand format des réalisations magnifie son art.

Les avantages de la plaque perdue :

- moins de travail : une seule plaque ;
- les couleurs se superposent parfaitement puisque c'est la même plaque.

Les inconvénients de la plaque perdue :

- avoir un repérage parfait de la plaque et du papier ;
- bien visualiser le résultat attendu pour la succession des retraits de matière.

05/04/19 : Linogravure
 Linogravure à plaque perdue
 Enseignant : Maëlle Bastard

C'est un procédé de gravure que j'apprécie plus particulièrement.

La plaque perdue reste délicate du fait des encreages successifs. Elle demande beaucoup de précisions : sur le retrait de lino et sur le positionnement pour les encreages.

2.3.6 L'eau forte et l'aquatinte

L'eau-forte est un procédé de gravure en creux ou taille-douce sur une plaque métallique avec un acide, d'où le nom eau-forte.

Le dessin se fait directement ou par calque sur une plaque vernie à l'aide d'une pointe métallique qui met le métal à nu mais ne l'atteint pas. La plaque est ensuite plongée dans l'acide, le métal non protégé est mordu.

Le vernis est enlevé puis la plaque est encrée avec de la tarlatane. L'excès de pigments est soigneusement retiré à l'aide de papier journal. La plaque est recouverte d'une feuille de papier gravure préalablement humidifiée et passée sous presse pour permettre le transfert de l'encre. Le résultat final est inversé comparé à l'image gravée sur la plaque.

L'épaisseur du trait est modulée en fonction du calibre des pointes et du temps de morsure qui permet des effets très nuancés.

Pour des effets texturés nous avons utilisé la technique de l'aquatinte. C'est une technique à réaction chimique avec un risque d'émanation d'où la nécessité de porter en plus des gants un masque de protection respiratoire. Il s'agit de recouvrir la plaque de poudre de résine (colophane) que l'on chauffe avant de plonger la plaque dans l'acide. La résine va protéger la plaque de l'acide donnant des effets texturés, des surfaces de matières, par des valeurs de gris suivant le temps de trempage.

La technique de l'eau forte demande beaucoup de rigueur dans les différentes étapes à suivre :

- préparation de la plaque : découpe, limage, polissage, nettoyage ;
- application du vernis : deux couches dans les deux sens et de manière homogène ;
- réalisation du dessin : être précis et ne pas déraiper ;
- gestion des différents bains : bien réfléchir aux zones et aux temps, surveiller le temps ;
- nettoyage de la plaque : enlever scotch et vernis ;
- préparation du papier et du gabarit : découpe et trempage dans l'eau ;
- application de l'encre : la déposer et enlever le surplus ;
- passage sous presse ;
- nettoyage de la plaque pour passer à l'aquatinte.

L'intérêt que je porte à ce procédé est nuancé. Les résultats sont très fins et de qualité mais la technique est très exigeante et demande à utiliser des produits dangereux.

Je souhaite poursuivre l'expérimentation avant de proposer ce procédé dans mes cours.

07/06/19 : Eau forte et
aquatinte
Encreage différent
Enseignant : Maëlle
Bastard

17/05/19 : Eau forte
Aquatinte
Enseignant : Maëlle Bastard

Nous avons expérimenté une autre technique pour réaliser de l'eau forte ou l'aquatinte, beaucoup plus naturellement en utilisant du sucre et de la colle. La différence est le trait beaucoup moins fin.

21/06/19 : Eau-forte technique du sucre
Enseignant : Maëlle Bastard

2.3.7 La gravure en taille d'épargne sur carton plume ou matériau similaire

Nous avons également utilisé la technique de la gravure en relief sur du carton plume avec Christian Taurand et les boîtes tétra brique avec Maëlle Bastard. Il faut tracer le dessin avec le bout d'un pinceau pour venir marquer le carton plume et encre cette matrice avec le l'encre liquide en spray, de l'encre à linogravure, de l'acrylique. Le transfert se fait au rouleau et non à la presse.

Technique ludique, matériel restreint et rendu sympathique.

2.4 Le modelage

Les cours associés à cette discipline artistique sont :

- Cours de Valérie Sourget - modelage modèle vivant ;
- Cours de Julie Poiron – modelage.

2.4.1 La terre pour créer le volume

Le modelage est une technique ancestrale de sculpture qui permet de façonner des formes en volume ou de réaliser des représentations en relief.

Il se pratique sur des matériaux malléables comme l'argile.

Dès les premiers ateliers, le contact avec la terre et la découverte des proportions par le modelage m'a captivé que ce soit avec Julie Poiron en sujet libre ou avec Valérie Sourget avec modèle vivant.

La terre est une matière qui vit sous nos doigts, les gestes que l'on pratique pour le façonnage à un effet de lâcher prise.

Néanmoins, des techniques doivent être acquises pour éviter tout accident à la cuisson. Je les ai pratiqués lors des cours de Valérie Sourget et de Julie Poiron.

J'ai expérimenté plusieurs techniques de modelage :

- par ajout qui consiste à ajouter une succession de morceaux d'argile pour créer la forme finale désirée ;
- par retrait, dans ce cas, il s'agit de partir d'un bloc de terre et d'enlever petit à petit des zones jusqu'à faire apparaître l'œuvre ;
- le colombin, cette façon de monter les volumes est également très intéressante, il s'agit d'une succession de boudins ajoutés les uns sur les autres jusqu'à obtenir les reliefs ;
- le bas et haut relief, en partant d'un bloc de terre, on enlève ou ajoute de la terre afin de donner un relief ;
- le pincé, il s'agit de réaliser des bols que l'on peut assembler, déformer pour réaliser des formes, des figurines, des personnages. Cette technique est aussi utilisée en céramique ;
- la plaque, utilisation de plaque après les avoir séchés jusqu'à consistance cuir et les assembler, pratique de céramiste.
- l'estampage, utiliser un support sur lequel on applique de la terre, soit en plaque, soit en petits morceaux. Il faut bien lisser la terre, enlever l'excédent. L'argile va épouser la forme du moule en séchant. C'est une technique en céramique.

Les terres utilisées dans mes différentes réalisations : faïence lisse, chamottée fine ou chamottée moyenne.

La sculpture avec modèle vivant : Le complément avec le dessin modèle vivant.

Valérie Sourget nous a proposé après avoir travaillé 6h sur le modèle de déstructurer notre sculpture à la façon de Henry Moore. Ce fut dans un premier temps un conflit intellectuel. Il s'agissait de ma 2ème réalisation que je trouvais avoir relativement bien réussi, les proportions et le mouvement de la pose étaient justes. Après avoir recherché des informations sur Henri Moore, j'ai trouvé la démarche très intéressante. Effectivement, la déstructuration ne doit pas être réalisée sans une véritable réflexion. J'ai donc décidé de conserver les proportions en mettant en valeur les rondeurs et le mouvement d'enveloppement.

15/10/18 : Modelage en terre – Déstructuration sur le thème de Henri Moore
Réalisation en 9h
Enseignant : Valérie Sourget

Autres réalisations avec Modèles vivants :

27/05/19 : Modelage terre avec remplissage en papier
afin d'éviter l'évidage
Réalisation en 9h
Enseignant : Valérie Sourget

01/04/19 : Modelage en terre à la masse par ajout et retrait
Réalisation en 9h
Enseignant : Valérie Sourget

30/09/19 : Modelage terre
Réalisation en 9h
Enseignant : Valérie Sourget

Le modelage avec des sujets libres :

La difficulté est de reproduire en volume lorsque l'on dispose que de 1 seule photo. Pour débiter il est préférable d'utiliser des figurines ou avec plusieurs photos sur toutes les faces.

17/12/18 : Modelage terre (petit clin d'œil à ma chienne Erell et mon chat Nya)
Réalisation en 6h
Enseignant : Valérie Sourget

22/11/18 : Technique de l'estampage – ajout pour la réalisation des personnages et des murs
Réalisation en 7h
Enseignant : Julie Poiron

07/02/19 : Haut relief Terre – voyage dans la lune de Méliès
Réalisation en 12h
Enseignant : Julie Poiron

04/04/19 : Le drapé - Modelage par ajout de terre et plaque pour le drapé
Réalisation en 15h
Enseignant : Julie Poiron

19/06/27 : Technique de la plaque pour la boîte et modelage pour les personnages
 Réalisation en 18h
 Enseignant : Julie Poiron

2.4.2 Evidage et séchage de la pièce

L'évidage est une étape primordiale, elle permet d'alléger la pièce et surtout d'éviter les risques d'éclatements. Cette étape doit être faite avant séchage complet, il faut que la terre soit de consistance ni trop molle, ni trop sèche, en cours ou à la fin de la réalisation selon le sujet. L'épaisseur obtenue doit être de 1 cm à 1,5 cm. Il est important de faire des trous pour ne pas emprisonner de l'air dans la pièce au risque qu'elle éclate à la cuisson. Il faut anticiper sur le moyen de support de la pièce dans le cas où il serait nécessaire de percer pour laisser passer une tige. Il faut prendre en considération l'effet de rétraction de la terre pour le diamètre du trou.

11/10/18 : évidage d'une tête par scalpe du crâne et assemblage et évidage du cou pour rejoindre le vide du crane
 Enseignant : Julie Poiron

20/12/18 : Evidage par le dessous
 Enseignant : Julie Poiron

30/09/19 : évidage en découpant en 2 parties le sujet et assemblage des 2 parties
 Ne pas oublier de faire des trous pour l'évacuation de l'air
 Enseignant : Valérie Sourget

2.4.3 Mise en couleur, patine

Il existe une multitude de moyen d'apporter de la couleur aux pièces.

J'ai expérimenté :

- La patine à la gomme laque ;
- La patine à la cire et aux pigments ;
- L'acrylique ;
- L'émaillage et cuisson raku.

Nous avons expérimenté la patine à la gomme laque avec Christian Taurand. Je n'ai pas trop aimé cette technique du fait de sa toxicité. Le produit est très volatile.

J'ai expérimenté les autres techniques que j'ai appréciées. Vous trouverez en annexe page 99 la recette de la patine effet bronze et effet rouille

04/02/19 : Patine aux pigments + colle + Cire
Effet bronze et effet rouille
Enseignant : Valérie Sourget

12/05/19 : Acrylique
Réalisation personnelle hors atelier Terre
et Feu Rennes

08/05/19 : Expérimentation du Raku
Dans l'atelier de Mme Bernard-Hervé à Mécé

En annexe page 101 : une journée Raku

Ma prochaine expérimentation sera la coloration au lait entier pour obtenir un blanc mat.

2.5 La céramique

Les cours associés à cette discipline artistique sont :

- Cours de Ellen Couasnon ;
- Cours de Véronique Durupt.

La céramique est un art primitif, la terre est la première matière que l'homme a travaillée, en début pour des objets, puis ensuite lorsqu'il devient agriculteur et qu'il maîtrise la cuisson, pour des récipients.

La céramique est une discipline très proche de la nature donc de notre existence puisque nous approchons les éléments de la vie qui sont la terre, l'air, l'eau et le feu.

Comme pour le modelage, ce contact avec la terre m'invite à lâcher prise et son travail est une source d'inspiration inépuisable.

Avec Ellen Couasnon et Véronique Durupt, nous avons pu expérimenter les différentes techniques avec leurs propres univers et leurs démarches artistiques personnelles. Ça été très enrichissant pour moi d'avoir deux aperçus qui se complétaient. Ellen Couasnon m'a apporté le cadre du céramiste passionné dans la réalisation d'objet plus utilitaires et Véronique Durupt, le cadre technique et la pratique structurés avec une démarche de plasticienne.

Nous avons utilisé de la terre faïence lisse, chamottée fine ou moyenne blanche et rouge selon le sujet que nous souhaitions réaliser.

Nous avons au début fait connaissance avec la terre, ses particularités et comment l'appréhender. Nous avons appris les premiers gestes, la corne de bélier, pour la préparer en éliminant les bulles d'air et la rendre homogène. La terre étant une matière naturelle, nous avons récupéré tous nos déchets, lors du modelage, tournage, tournassage, évidage, pour la recycler.

2.5.1 Les différentes techniques utilisées

- au tour ;
- au pincé ;
- à la plaque ;
- à la masse par évidage ;
- aux colombins ;
- par estampage.

Le tour :

Le travail au tour est exigeant demandant beaucoup de pratique, il faut associer position du corps, des mains et les divers mouvements et pincements pour donner forme à la pièce.

Il faut ressentir la terre avec les mains, le contact doit être léger et contrôlé. Toute la main travaille, il faut avoir un geste qui doit faire monter la pièce pas trop rapidement mais assez afin d'éviter qu'elle perde de sa résistance et d'affaisse.

Il faut de la patience, acquérir les différents mouvements qui doivent être réalisés dans un certain ordre.

Il faut se maîtriser, la terre réagit à notre état, trop fatigué, la terre ne veut pas être apprivoisée et parfois on ne dépasse par l'étape du centrage.

Pour moi, le tour a été compliqué. Je suis par mon expérience professionnelle une personne qui souhaite contrôler les aléas. Au début, je me crispais et le centrage était difficile. Puis grâce aux soutien techniques mais aussi aux partages de passion de Ellen Couasnon et Véronique Durupt, j'ai réussi à lâché prise et à ressentir la terre.

De ce contexte, au tour, je n'ai pas été au-delà du cylindre dans mon expérimentation, c'est-à-dire, les bols, les coupes et les mugs.

30/11/18 : Tour et tournassage
Enseignant : Véronique Durupt

21/12/18 : Tour - Pots
Enseignant : Véronique Durupt

27/05/19 : Tour - Pots
Enseignant : Ellen Couasnon

05/04/19 : Tour et Plaque
Assemblage de 2 pots découpés, réalisés au tour et avec une plaque
Enseignant : Véronique Durupt

08/02/19 : Pot au tour
Assemblage des anses
Enseignant : Véronique Durupt

Modelage à la main :

Cette technique permet d'être créatif et rejoins la discipline du modelage.

J'ai utilisé cette technique pour réaliser :

- des bols,
- des coupes ;
- des boules en assemblant 2 bols.

10/10/18 : Bol pincé et modelage à la masse
Réalisation de 2 bols assemblés pour faire la sphère, ensuite les autres éléments modelés dans la masse et assemblés sur la sphère.
Enseignant : Ellen Couasnon – Mise en situation d'une élève

Il est très important lorsqu'on réalise une sphère par assemblage de 2 bols de faire un trou afin de libérer l'aire coincé à l'intérieur.

Pour l'assemblage les éléments doivent être de même consistance, dans le cas contraire la terre ne séchera pas de la même façon et il y aura un risque de désolidarisation des pièces.

Modelage à la plaque :

J'ai aussi beaucoup apprécié cette technique qui permet de réaliser toutes sortes d'objets, cylindriques, rectangulaires ou plats.

Cette technique demande aussi de savoir assembler les pièces, en guillochant et en ajoutant de la barbotine, et des petits colombins pour consolider l'assemblage.

Nous avons donc aussi appris à créer notre barbotine avec de la poudre de terre. Cette poudre provenait du recyclage.

21/12/18 : Plaque
Bijoux
Enseignant :
Véronique Durupt

19/12/18 : Plaque
Avec des empreintes
de dentelles
Enseignant : Ellen
Couasnon

21/12/18 : à la plaque
Vase – émail couverte
Enseignant : Véronique Durupt

Modelage aux colombins :

Cette technique consiste à réaliser des boudins de terre ou colombins de même diamètre en faisant bien rouler du bout des doigts et en les retournant à plusieurs reprises. Ensuite on les superpose et on les assemble de chaque côté avec un ébauchoir. On lisse avec une estèque.

Cette technique permet de réaliser des grandes pièces.

J'ai réalisé un luminaire de 30 cm de hauteur. Pour monter la pièce j'ai utilisé un gabarit.

15/05/19 : Colombinage
Emaillage : couverte à l'intérieur – extérieur : blanc 2 couches et métal
Enseignant : Ellen Couasnon

Modelage dans la masse par évidage :

Avec cette technique, j'ai réalisé un pot, en tassant le bloc de terre rectangulaire. J'ai ensuite évidé avec une mirette et taper avec un tasseau pour venir marquer les faces extérieures.

30/09/19 : Evidage
Petit pot
Enseignant : Ellen Couasnon

Modelage par estampage :

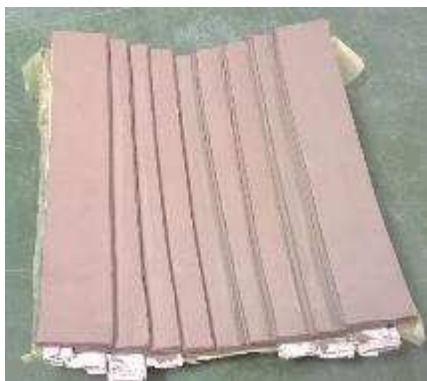
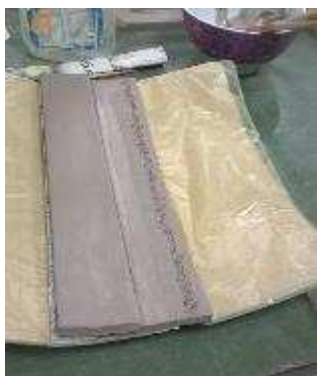
En céramique, l'estampage est une technique qui permet de créer des pièces avec des formes différentes de celles créées avec le tour : plats ovales, rectangulaires, etc.

Pour cela on utilise un moule sur lequel on applique de la terre, soit en plaque, soit en petits morceaux. Il faut bien lisser la terre, enlever l'excédent. L'argile va épouser la forme du moule en séchant.

L'estampage se fait en creux ou en rond de bosse. En creux la terre est appliquée et lissée dans la forme concave du moule, en rond de bosse c'est l'inverse. L'argile est posée sur la partie extérieure du moule.

Le choix du moule prend une place importante dans la créativité. Les moules peuvent être divers et variés, moule en plâtre mais aussi tout autre objet.

Pour ma réalisation ci-dessous, j'ai utilisé un plat comme moule sur lequel j'ai posé un morceau de plastique. J'ai découpé des bandes dans un plaque, fabriquée la semaine précédente. Ces bandes ont été assemblées, par superposition, avec de la barbotine. Pour conserver cet effet d'escalier j'ai maintenu la terre avec des bandes de cartons d'épaisseurs différentes.

16/01/19 : Technique à la plaque – estampage
Emaillage : blanc en 2 couches et métal (2 tests avaient été réalisés : métal sur blanc et blanc sur métal)
Enseignant : Ellen Couasnon

2.5.2 La cuisson

Aux ateliers Terre et Feu de Rennes, la cuisson des céramiques et des sculptures se fait avec des fours électriques. Ce sont donc des cuissons par oxydation (pas d'atmosphère). Les terres utilisées doivent être cuites à basse température donc ne dépassant pas 1000°C.

Au sortir de la première cuisson, les pièces sont dites biscuitées ou dégourdiées. Une deuxième cuisson est nécessaire pour l'émaillage.

15/11/18 : Four
Cuisson émaillage
Responsable de la cuisson : Françoise Le Mouëllic

Nous avons expérimenté en dehors de l'atelier Terre et Feu Rennes, la cuisson au Raku.

La cuisson du raku est présentée en annexe page 101 : une journée Raku.

J'ai trouvé les résultats de cette cuisson surprenante, mais pas facilement contrôlable. Par contre je ne suis pas à l'aise avec le feu. Je pense refaire des cuissons au Raku mais pas dans mon atelier.

Mes pièces sont :

- Une tête (présentée dans le chapitre modelage) ;
- Un haut relief (présentée dans le chapitre modelage) ;
- 2 bols.

08/05/19 : Raku
Brulage, enfumage
Atelier de Mme Bernard -
Hervé

08/05/19 : Raku
2 bols tournés, cuisson
Raku
Atelier de Mme Bernard -
Hervé

2.5.3 La couleur en céramique

A la différence de la sculpture, en céramique on intègre la couleur à la cuisson. L'émaillage sert à rendre l'objet non poreux.

La difficulté est dans le choix de la couleur car l'engobe ou l'émail appliqué ne correspond pas forcément à la couleur après la cuisson.

L'engobe :

Nous avons réalisé nos propres engobes. Il est composé d'argile, de colorants et/ou d'oxyde et d'eau.

Il est appliqué avant la première cuisson au pinceau et sèche rapidement.

Sa recette est 100gr de poudre de terre, 100gr d'eau et le pourcentage de colorant et/ou d'oxyde en fonction du résultat voulu. Le tout est mélangé puis tamisé.

03/10/18 : Préparation
d'engobe
Turquoise 15%
Enseignant : Ellen Couasnon

01/02/19 : Engobe
Tessons avec engobe pour test
Enseignant : Véronique Durupt

Les oxydes :

Les oxydes ont des réactions chimiques qui permettent de créer des effets. Par contre, les pièces doivent être émaillées après biscuit du fait de la toxicité de l'oxyde. On pose une couverte.

14/06/19 : Oxyde avant biscuit
Oxyde : 80g vinaigre + 3,5 g cobalt - On laisse tomber une goutte sur de la barbotine
Enseignant : Véronique Durupt

L'émail :

Il est plus difficile à appliquer que l'engobe, souvent par trempage avec ou sans pince. Il sèche très rapidement, devient poudreux et retient facilement les traces de doigts.

Il est posé après la première cuisson, lorsque la pièce est biscuit.

L'émail permet des effets d'opacité, de transparence, de brillance, de matification et de coloration. C'est une matière fondante, composée de différents minéraux (silice, feldspath, kaolin et oxydes métalliques).

Sa préparation nécessite un mélange à chaque utilisation car les minéraux présents se déposent rapidement au fond. Avant d'émailler une pièce, il est nécessaire d'appliquer une couche de cire d'abeille liquide sur le fond qui sera en contact avec le four. Ceci pour éviter que la pièce ne colle aux plaques.

07/11/18 : Emailage
Couverte
Pièce plongée dans la couverte
Enseignant : Ellen Couasnon

17/05/19 : Email
Oxyde de cobalt
Enseignant : Véronique Durupt

Terres mêlées :

Lors de la mise en situation d'une élève nous avons fabriqué de la terre mélangée.

05/06/19 : Terre mêlée – technique plaque
Pot et petits bijoux
Enseignant : Ellen Couasnon - Mise en situation de Fabienne Brottier

2.5.4 Finitions et décors

Les finitions sont très importantes, elles rendent la pièce unique et belle.

Le tournassage :

Il permet d'enlever l'excès d'argile à la base des pots tournés. L'opération a lieu quand le pot a commencé à sécher et que l'argile a la consistance « cuir ». L'intérêt notable du tournassage est de pouvoir créer le pied du bol.

03/04/19 Tournassage sur bol tourné
Enseignant : Ellen Couasnon

Le tournassage demande de la délicatesse pour ne pas percer la pièce. Pour que le résultat soit satisfaisant, la pièce doit être bien centrée sur la girelle et maintenue.

J'aime beaucoup le tournassage, l'étape des finitions demandant du calme et de la concentration me détend.

Décorations :

La décoration des pièces est une étape que j'apprécie le plus. Elle demande de l'imagination, parfois de la minutie et me détend.

On peut utiliser toutes sortes de matière, matériaux pour réaliser des empreintes. On peut réaliser des sgraffito, ajouter de la terre pour faire des volumes ou au contraire retirer de la terre pour ajourer la pièce. Mon luminaire réalisé au colombin a été ajourer pour représenter les phases de la lune.

On peut créer nos propres tampons.

28/09/18 : Plaque expérimentale : réalisation d'empreintes avec de la dentelle, des coquillages, du bois, des emportes pièces du sgraffito avec une pointe et des engobes.
Enseignant : Véronique Durupt

30/11/18 : Tampons
Réalisation des empreintes avec différents matériaux et objets, boutons, bagues, coquillages, sgraffito, en ajoutant ou retirant de la terre.
Enseignant : Véronique Durupt

03/04/19 : Décoration sur bol tourné
Réalisation du pied et des décorations par ajout de terre
Enseignant : Ellen Couasnon

30/09/19 : Décoration sur bol pincé
Réalisation pied et anses réalisées à la plaque
Enseignant : Ellen Couasnon

Patine :

D'autres techniques testées qui sont plus du décor puisque la couleur n'est pas cuite. La pièce reste poreuse.

07/06/19 : patine après cuisson
Utilisation de pigment et cire
Enseignant : Véronique Durupt

« **Savoir cueillir l'accident** », expression de Véronique Durupt qui nous a accompagnée durant cette année. Effectivement, un accident ne doit pas être un échec mais une phase d'expérimentation et pourquoi ne pas tirer profil de cet accident pour créer.

27/05/19 : Tour et plaque
Bol au tour accidenté qui devient l'élément principal de la composition
Enseignant : Véronique Durupt

2.5.5 Le recyclage

La vie d'un atelier de céramique, c'est aussi le rangement et le recyclage.

C'est très important d'organiser les différentes activités et de les intégrer dans les cours.

Cette étape de recyclage, même si elle n'est pas très agréable, fait partie du processus de création. La terre est une matière naturelle qui peut se recycler à l'infini si elle n'est pas cuite.

Par contre on ne peut pas mélanger les terres entre elles, il faut organiser le stockage et qu'il soit clairement identifié afin d'éviter les erreurs.

17/01/19 : Atelier
Stockage et recyclage
Atelier de céramique de Terre et Feu Rennes
Enseignants : Ellen Couason et Véronique Durupt

PARTIE 3 BILAN DES COMPETENCES ACQUISES

Toutes les disciplines sont complémentaires.

Le dessin est la base de toutes les pratiques, de la gravure à la sculpture.

La peinture avec la connaissance des couleurs permet de décorer les céramiques, les sculptures. Le volume est primordiale dans la peinture, le dessin.

Je souhaite mettre en avant dans mon atelier personnel, le modelage et la gravure.

Module	Technique et créations	Acquisition	Amélioration, technique à approfondir, objectifs
Dessin	Un dessin juste par l'observation ; Le trait et les contours ; Le trait et le mouvement ; Les ombres et les lumières ; La perspective ; L'ellipse ; Le corps et ses éléments ; La composition.	Les techniques ont été validées par les réalisations effectives ; J'ai expérimenté différentes techniques graphiques ; J'ai acquis au cours de l'année les notions de proportions, lignes directives, le repérage des différents plans.	Plus de rapidité lors du dessin croquis en extérieur ; Jouer avec la trame pour les ombres ; Le corps en mouvement et les proportions: travailler avec les points d'articulations.
Peinture	La création des couleurs et de leur valeur ; Les différents médiums: l'huile, l'aquarelle, les encres, l'acrylique, la gouache, le pastel.	Les notions autour de la couleur ont été bien assimilées: ton, valeur, ombre et lumière, couleur rompue ; La tenue de l'outil notamment du pinceau et le geste selon les effets souhaité ; Le choix des supports ; Le choix du médium selon le résultat attendu.	Perfectionner la pratique de l'aquarelle et des encres ; Travailler le pastel ; Enrichir ma palette de couleur ; Parfaire l'ombre et la lumière.
Gravure	Le pochoir et sérigraphie ; Le cyanotype ; Le monotype ; La collagraphie ; La linogravure ; L'eau forte et aquatinte ; La taille d'épargne sur carton plume.	Les techniques ont été validées lors des productions sur papier, tissus ; Les productions ont été faites en série en intégrant des effets différents ; Les différentes matrices ont été utilisées: plastique, rhodoïde, écran, zinc, lino, carton plume, brique de lait, carton ; Différents encrages ont été expérimentés pour observer les rendus.	Perfectionner la linogravure car c'est un procédé que j'affectionne et que je souhaite mettre en pratique dans mon atelier personnel. Poursuivre l'expérimentation avec différentes matières pour la collagraphie et la taille d'épargne car ce sont des procédés graphiques qui peuvent facilement être réalisés dans des ateliers en entreprises avec des démarches d'éco-responsable.

Module	Technique et créations	Acquisition	Amélioration, technique à approfondir, objectifs
Modelage	<p>Le modelage modèles vivants : portraits, bustes en pieds ;</p> <p>Le modelage animalier ;</p> <p>Le modelage d'objets figuratifs ou non ;</p> <p>Les techniques par ajouts et retrait, à la plaque, au colombin, à l'estampage, bas et haut relief ;</p> <p>L'évidage, séchage des pièces avant cuisson ;</p> <p>La mise en couleur.</p>	<p>Les techniques ont été validées lors des réalisations avec modèles vivants, sur sujets animaliers et autres objets ;</p> <p>La progression dans la précision des formes, le respect des proportions et la rapidité d'exécution est notable.</p> <p>L'exploration de techniques de patine s'est déroulée sur 2 cours en atelier Terre et Feu pour la gomme laque et les pigments, et personnellement avec l'acrylique ;</p> <p>La cuisson au Raku a été expérimentée en atelier privé.</p>	<p>Explorer d'autres techniques de patine plus naturelles, le lait entier par exemple ;</p> <p>Progresser dans la précision de l'objet et la justesse des traits du visage et les expressions ;</p> <p>Partager les expériences avec d'autres sculpteur en intégrant une association pour mieux progresser et pour offrir dans mes ateliers en entreprises plus de techniques ;</p>
Céramique	<p>Les différentes techniques en céramique : au tour, à la plaque, au pincé, au colombin, à la masse par évidage et à l'estampage ;</p> <p>Les cuissons : 1ère cuisson avec ou sans engobe pour obtenir une pièce « biscuit », 2ème cuisson après l'émaillage pour rendre la pièce non poreuse, fixer les oxydes ;</p> <p>Les différents procédés de mise en couleur ;</p> <p>Les finitions et les décorations : empreintes, sgraffito, ajout de matière ou retrait pour ajourer la pièce ;</p> <p>Le recyclage et l'organisation d'un atelier de céramiste.</p>	<p>Les différentes techniques ont été pratiquées.</p> <p>L'ensemble des pièces ont été soient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • engobées et émaillées ; • émaillées ; • engobées. <p>Les étapes de cuisson sont bien assimilées.</p> <p>Les pièces ont toutes eu une finition plus ou moins importante selon le résultat souhaité. J'ai expérimenté : le sgraffito ; les empreintes ; l'ajout de matière ; le retrait de matière.</p> <p>J'ai créé de la terre mêlée.</p> <p>J'ai émaillé par trempage ou par dépose au pinceau.</p> <p>J'ai appliqué de l'engobe bulle, engobe mélangé avec du savon liquide.</p> <p>J'ai appliqué de l'oxyde avec du vinaigre pour un effet encre de chine.</p> <p>J'ai fabriqué des engobes.</p> <p>J'ai fait une cuisson au Raku de certaines de mes pièces (2 bols et 2 pièces en modelage).</p> <p>J'ai surveillé mes pièces au séchage pour programmer la cuisson.</p>	<p>Le tour n'est pas une technique que je maîtrise car j'ai préféré me consacrer sur les techniques que je pourrais pratiquer dans des ateliers en entreprise. Pour ne pas perdre les bases, je poursuivrais le tour en réalisant des stages auprès des potiers qui sont présents autour de chez moi ;</p> <p>Perfectionner la cuisson lorsque j'aurais mon propre four ;</p> <p>Créer un cahier des formules d'engobes et d'émailles ;</p> <p>Faire une recherche d'identité visuelle dans mes pièces, recherche plastique ;</p>

Module	Technique et créations	Acquisition	Amélioration, technique à approfondir, objectifs
		<p>J'ai tournassé mes pièces réalisées au tour.</p> <p>J'ai participé durant toute l'année à la vie et la tenue de l'atelier: recycler les terres, nettoyer et ranger.</p>	
Pédagogie	<p>Connaître le groupe ;</p> <p>Comprendre les objectifs de la formation et les attentes individuelles ;</p> <p>Savoir-être, gérer le groupe, l'individu ;</p> <p>Anticiper les comportements pour éviter les conflits ;</p> <p>Construire un programme et un cours ;</p> <p>Evaluer ses formations.</p>	<p>J'ai fait un atelier aux Arts du Feu de Rennes en assistant une élève lors de sa mise en situation et 2 mises en situations, cours de dessin « la perception des contours » et cours de céramique « technique au pincé, figurine végétale » ;</p> <p>J'ai un bon relationnel, un contact facile et une bonne écoute ;</p> <p>J'ai construit un programme annuel pour l'atelier proposé dans mon entreprise ;</p> <p>J'ai construit des programmes de cours pour les mises en situations et l'atelier dans mon entreprise.</p> <p>J'ai demandé à la fin de chaque mise en situation, ce qu'ils pensaient du cours ;</p> <p>J'ai fait un bilan à la fin du premier cours auprès des salariés participants et doit réaliser une évaluation de l'atelier convivialité en décembre pour la Direction CARDINAL EDIFICE.</p>	<p>Travailler lors de mes interventions sur la clôture des sessions ;</p> <p>Progresser et ouvrir sur d'autres techniques en partageant: continuer à faire vivre le compte Facebook des élèves Terre et Feu de ma promotion.</p>
Projet		<p>J'ai débuté un atelier dans mon entreprise CARDINAL EDIFICE, 1h30 une fois par semaine depuis le 15/10/19 ;</p> <p>J'ai pris contact avec une association de créateur à Baden, « l'œil ».</p>	<p>Rechercher d'autres entreprises ;</p> <p>Continuer l'atelier convivialité au sein de CADINAL EDIFICE en 2020;</p> <p>Réaliser les travaux de mon atelier (devis faits) ;</p> <p>Intégrer une association de créateur à Baden, « L'œil » ;</p> <p>Enregistrement auto-entrepreneur.</p>

CONCLUSION

Plus qu'une année de formation ce fut une année d'expérimentation et de découverte de soi. Je suis arrivée en septembre à Terre et Feu Rennes avec un bagage tout léger et des attentes fébriles. Je rentre dans mon projet professionnel en ayant des bases techniques au-delà de ce que je pensais et une approche pédagogique structurée.

Même si je sais que le parcours est encore à consolider, les premières bases sont installées.

Les ateliers de modelage au sein de mon entreprise sont en cours de planification. Il me reste à les proposer à d'autres entreprises.

Pour le domaine touristique, les ateliers « détente par les arts plastiques » accompagneront la mise en activité de mes deux chambres d'hôtes.

Il me reste à approfondir mes expérimentations, nous ne maîtrisons jamais les arts plastiques.

REMERCIEMENTS

La liste des remerciements est longue mais fondamentale. Sans toutes ces personnes je ne serais pas aujourd'hui devant vous jury.

L'apparition des noms n'est pas ordonnée, chacun a une importance équivalente dans le déroulement de cette année de formation.

Je remercie :

- La direction CARDINAL EDIFICE, la DRH et Cédric JOANNIC, mon responsable pour m'avoir accompagné dans ce projet ;
- Françoise Le Mouëllic, pour sa bienveillance professionnelle mais aussi personnelle et pour ses rires ;
- Laurent Faligot, pour sa disponibilité et sa cordialité ;
- Boris Foscolo, Valérie Sourget, Christian Taurand, Yann Samson, Ellen Couasnon, Vincent Pompetti, Julie Poiron, Maëlle Bastard, Véronique Durupt, pour la transmission de leur savoir-faire et de leur passion ;
- Isabelle Evrard-Manceau, pour son enseignement pédagogique ;
- Mes collègues et amis de la formation pour leur partage ;
- Mes collègues CARDINAL EDIFICE pour leurs intérêts ;
- Mon mari et mon fils pour m'avoir épaulé dans la construction de ce projet commun
- Mes parents et l'ensemble de ma famille pour avoir cru en moi.

Un clin d'œil et une longue vie au « 1080h plus tard », compte facebook de partage créé par Fabienne, Lise, Patricia, Pierre et moi-même.

ANNEXES

Partie 1. Projet professionnel

1.2 Les arts plastiques et la qualité de vie au travail : des ateliers en entreprise

1.2.2 Des ateliers au sein de mon entreprise CARDINAL EDIFICE : à court terme

- Le mail d'invitation à la réunion d'information du 01/08/2019 65
- Synthèse des entretiens avec Sylvie BROUARD 66
- Présentation lors du 1er atelier CARDINAL 68

1.2.3 Des ateliers en entreprise : Développement sur le secteur géographique de Vannes à moyen terme

- Présentation et programme d'atelier convivialité au sein des entreprises 74
- Prospect et réseau 81

1.4 Tableau de synthèse des prestations proposées

- Calcul des coûts de prestation 82
- Exemple de team building 83

1.5 Mon profil

1.5.1 Pédagogie : expérience professionnelle et formation atelier terre et feu

- CV 84

1.5.2 Formatrice arts plastiques : expériences privées et mises en situation

- Fiche de préparation : mise en situation Mediabulles 85
- Fiche de préparation : dessin, perception 87
- Fiche de préparation : céramique, technique au pincé et assemblage 89

1.5.3 Statut et évolution professionnelle

- Attestation de formation Maison des Professions Libérales d'Ille et Vilaine 90
- Synthèse sur le statut auto entrepreneur : avantages et inconvénients 91

Partie 2. Compétences artistiques

2.2 La peinture

- La couleur 94

2.4 Le modelage

2.4.3 Mise en couleur, patine

- La recette de la patine effet bronze et effet rouille 99
- Une journée Raku 101

Références et bibliographies

103

MAIL D'INVITATION A LA REUNION D'INFORMATION DU 01/08/2019

BOIREAU Isabelle

Objet:	Ateliers de convivialité - Réunion d'information
Emplacement:	CE MERNEL Salle Polygone
Début:	jeu. 29/08/2019 11:30
Fin:	jeu. 29/08/2019 12:00
Périodicité:	(néant)
État de la réunion:	Pas encore de réponse
Organisateur:	RENIMEL Pascal

Bonjour à tous,

Lors de la Convention du 14 juin, nous avons évoqué les thèmes suivants :

- Le travailler ensemble,
- L'innovation,
- La convivialité,
- La créativité, ...

Ceux-ci nous amènent à vous proposer la mise en place d'ateliers d'arts plastiques, animés par Isabelle BOIREAU, de retour parmi nous après une année de formation.

Cette proposition étant réalisée, à titre expérimentale, elle est destinée aux personnes sédentaires des établissements de Val D'Anast (Cardinal Edifice, Menuiserie Cardinal, Daniel TP, Les Maisons Cardinal).

Afin de vous présenter cette démarche, nous vous convions à la **réunion d'information qui se tiendra jeudi 29 août à 11h30** dans la salle de réunion Polygone à Mernel.

Nous vous présenterons, en détail, les activités artistiques proposées lors de ces ateliers, l'organisation et les modalités d'inscription.

Dans l'attente de cette réunion, je vous souhaite, à tous, de bonnes vacances.

Pascal RENIMEL

Directeur Général

T : +33 (0)2 99 34 90 86

P : +33 (0)6 12 72 01 31

—
CARDINAL EDIFICE

SYNTHESE DES ENTRETIENS AVEC SYLVIE BROUARD

Entretien du 16/05/19 :

Sylvie m'a décrit l'expérimentation qu'elle venait de mettre en place dans son entreprise.

Sa Direction a validé son projet de mise en place d'un atelier de modelage pour les salariés sous les conditions suivantes :

- L'atelier se déroule sur le temps personnel du salarié ;
- Le matériel est acheté par l'employeur ;
- Le local est mis à disposition par l'employeur ;
- L'animation de l'atelier est sur le temps de travail de Sylvie.

Organisation de l'atelier :

- Se déroule dans le réfectoire ;
- D'une durée de 2h, compris les 20 min de nettoyage en fin d'atelier ;
- De 16h30 à 18h30.

Groupe de 10 à 12 personnes, avec une expérimentation sur 10 séances à raison d'une séance par semaine. Elle a prévu de réaliser une enquête de satisfaction à la suite de l'expérimentation.

Thèmes des 10 séances :

1. Pinçage : 2 cours
2. Assemblage : 2 cours
3. Evidage : 2 cours ;
4. Sujet libre : 4 cours

Sylvie a organisé une réunion d'information sur le temps du midi. A la suite, elle a reçu 38 inscriptions. Ils ont décidé de faire 3 groupes, 1 groupe par trimestre.

Entretien du 18/07/19 :

Questions posées lors de cet entretien.

- 1) Combien de séance par semaine et combien de personne par séance ;
- 2) La typologie des participants (homme, femme, agent administratif, cadre...);
- 3) Quels matériels, l'organisation du nettoyage du local utilisé, réfectoire ;
- 4) Le bilan, les questionnaires de satisfaction.

Accord de sa Direction à la tenue de l'atelier si elle avait au minimum 4 inscrits.

Elle a eu 38 inscrits, afin de respecter la politique d'égalité, Sylvie a composé 3 groupes de 12 personnes à savoir 1 groupe par trimestre.

A la fin de chaque trimestre, un questionnaire de satisfaction leur a été donné.

A la question N°1 :

1 atelier par semaine, pour le 1er groupe l'atelier se déroulait le mardi et pour le 2ème groupe le jeudi. Atelier de 12 personnes.

A la question N°2 :

Plus de femmes que d'hommes, agents administratifs et cadres. Moins de mère de famille, moins disponible le soir.

A la question N°3 :

Salle de 5m par 5 avec une table en U pour pouvoir circuler autour des participants.

Pour la protection : toile de protection sur la table.

2 sceaux, 1 pour le rinçage des outils et 1 autre pour le nettoyage du local.

Les sceaux sont vidés dans le réseau des eaux pluviales.

Pour le matériel : 12 boites composées d'un kit pour le modelage, chaque personne détient sa boîte et est responsable de son entretien.

Sylvie a pris en charge l'organisation de la cuisson.

A la question N°4 :

Les items du questionnaire reprenaient en plus de l'organisation, les objectifs en Qualité de Vie au travail, notamment, la relation entre salariés, la confiance en soi, le lâché prise...

Quelques exemples d'items :

- Satisfait et demande de poursuivre : oui à 100% ;
- Animation atelier : pratique accompagnée de théorie : 100% satisfait ;
- Progression suffisante et adaptée : 100% satisfait.

L'ensemble des participants ont donné un avis très satisfaisant.

Les salariés souhaitent 3h d'atelier et qu'ils puissent continuer toute l'année et pas seulement sur un trimestre.

12 personnes par atelier un peu trop => 10 personnes maxi.

En bilan : réussite, le personnel est satisfait et Sylvie continue à recevoir des inscriptions.

PROGRAMME DES ATELIERS CARDINAL

Module d'initiation au Modelage

Phase expérimentale sur 10 séances:

Le contenu des séances pourra être adapté selon vos attentes

- Techniques explorées modelage par bol pincé et par ajout

Date	Sujet
1 ^{ère} séance	Présentation de la terre et des outils Démonstration et expérimentation de la technique de modelage par bol pincé Réalisation du sujet (proposition de sujets) : création des bols pincés
2 ^{ème} séance	Démonstration et expérimentation de l'assemblage. Assemblage des bols pincés dans la continuité de la réalisation du sujet
3 ^{ème} séance	Suite assemblage et réalisation des sujets
4 ^{ème} séance	Démonstration et expérimentation de la technique de modelage par ajout Réalisation du sujet à poursuivre sur 2 séances (proposition de sujets)
5 ^{ème} séance	Poursuite du sujet
6 ^{ème} séance	Finition du sujet
7 ^{ème} séance	Démonstration et expérimentation de l'évidage de la réalisation Evidage de la réalisation
8 ^{ème} séance	Suite de l'évidage et réalisation des finitions des réalisations
9 ^{ème} séance	Sujet libre par l'utilisation des 2 techniques : modelage par ajout et modelage par bol pincé Réalisation du sujet libre (sur 2 séances)
10 ^{ème} séance	Sujet libre à terminer

29/08/19

CARDINAL EDIFICE
Toujours Ensemble

Styles de sculptures

L'argile offre tellement de possibilités créatives, qu'il est quelques fois difficile de choisir son style, sans compter les nombreux paramètres qui vont entrer en compte :

- **Votre niveau**, en effet si vous débutez et que votre artiste préférée réalise des corps humains académiques vous serez certainement très déçu de vos premières créations, et peut-être découragé.

Commencez par des modèles accessibles, vous allez vous faire plaisir rapidement et vous resterez motivé pour continuer votre apprentissage.

- **Vos émotions**, la terre permet vraiment d'exprimer ses ressentis à travers elle, le style que vous choisirez offrira des émotions différentes à ceux qui vont regarder vos œuvres.
- **Votre attirance pour un style**, vous avez certainement un style artistique qui vous inspire et qui vous donne envie de mettre les mains dans la terre, généralement c'est votre intérêt pour un ou deux artistes que vous adorez qui valide que c'est bien ce style que vous souhaitez adopter,

Listez ce qui vous plaît dans ce style ; est-ce la pureté des formes ou au contraire la complexité des détails, la prouesse technique qui réveille en vous l'envie de pousser les limites de l'argile, l'originalité, les finitions, patine, émaillage...

- **Votre technique**, la technique que vous allez utiliser pour modeler va aussi orienter votre style, pour sculpter l'argile vous avez le choix avec plusieurs approches :
 - le **modelage par ajout** qui consiste à ajouter une succession de morceaux d'argile pour créer la forme finale désirée,
 - le **modelage par retrait**, dans ce cas, il s'agit de partir d'un bloc de terre et d'enlever petit à petit des zones jusqu'à faire apparaître l'œuvre, cette méthode se rapproche de la sculpture sur pierre ou sur bois, avec la possibilité de pouvoir également ajouter de la matière,
 - le **colombin**, cette façon de monter les volumes est également très intéressante, il s'agit d'une succession de boudins ajoutés les uns sur les autres jusqu'à obtenir les reliefs que vous souhaitez, vous pouvez bien sûr mélanger toutes ces techniques allègrement jusqu'à trouver votre propre façon de sculpter.
 - Le **bas et haut relief**, en partant d'un bloc de terre enlever ou ajouter de la terre afin de donner un relief.
 - Le **pincé**, il s'agit réaliser des bols que vous pouvez assembler, déformer pour réaliser des formes, des figurines, des personnages. Cette technique est aussi utilisée en céramique.
 - La **plaque**, utilisation de plaque après les avoir séché jusqu'à consistance cuir et les assembler, pratique de céramiste.
 - L'**estampage**, utiliser un support sur lequel on applique de la terre, soit en plaque, soit en petits morceaux. Il faut bien lisser la terre, enlever l'excédent. L'argile va épouser la forme du moule en séchant. C'est une technique en céramique.

La liste des 10 styles les plus courants en sculpture de l'argile

1 – Sculpter l'argile avec le style rondeurs, formes, volumes comme « Niki de Saint-Phalle »

Ce style peut être intéressant à reproduire en particulier si vous débutez, car il est facile à aborder, les formes sont simples, très libres et vous pouvez le décliner sur beaucoup de sujets différents. Les finitions colorées peuvent être vraiment amusantes avec des engobes et un émaillage ou plus simplement avec une peinture acrylique et une finition au vernis brillant.

2 – Sculpter minimaliste

Artiste Anette Jalilova

Ce style peut paraître simple et facile au premier regard, mais détrompez-vous, cette approche demande beaucoup d'attention, car le regard voit la pureté des lignes avant le sujet.

Regardez les deux œuvres ci-jointes, elles sont de parfaits exemples de ce style. On reconnaît les sujets mais ils sont rendus à leur plus simple expression tout est suggéré, c'est justement cette simplicité qui déclenche l'émotion. Si vous souhaitez modeler ce genre de sculpture, vous pouvez partir d'une photo ou d'un dessin et déterminer avec quelques traits les lignes de force principales.

3 – Sculpter classique avec le style académique

Artiste Marie-Paule Deville Chabrolle

Artiste Catherine Prunnaud

Ce qui caractérise le style académique est sa représentation du corps humain, soit nu, soit recouvert de drapés très réalistes. C'est évidemment un genre qui demande déjà quelques connaissances en anatomie.

4 – Le style religieux et traditionnel, les saints et les santons...

En Europe, l'art a été longtemps au service des religions et bien sûr la sculpture n'a pas échappé aux représentations des saints dans les lieux sacrés. Plus tard dans l'histoire, les artistes et artisans ont traduit l'art de façon plus populaire en représentant des scènes de la vie quotidienne ainsi que des crèches, les santons sont nés. Ces personnages sont vraiment amusants à réaliser, vous pouvez vous inspirer d'une région ou d'un pays que vous aimez et modeler plein de petits sujets, avec tous leurs univers.

Santons Campana

source gazette Drouot

5 – Représentation de la nature, le style animalier

Ce style est vraiment parfait si vous débutez dans le modelage de l'argile, même si les animaux ont eux aussi des règles anatomiques, vous pouvez vous permettre beaucoup de fantaisie dans les formes et exagérer les volumes comme l'a fait l'artiste Albert Langlois dans la représentation de son taureau. Vous pouvez aussi créer des œuvres très réalistes, retenez que c'est bien plus accessible que le modelage d'un corps humain.

Artiste Albert Langlois

Artiste Marie Bras

Artiste Catherine Chaillou

6 – L'art contemporain et le style hyper réaliste

Certains artistes contemporains ont opté pour un style hyper réaliste, les reproductions humaines sont presque dérangeantes. D'ailleurs se sont souvent les thèmes abordés dans cet art ; la provocation, la noirceur, la tristesse...

Artiste Glanco Longhi

Artiste Adam Beane

Artiste Yasuyuki Katayama

7 – Un style imaginaire et onirique

La terre ouvre les portes de notre imaginaire et il est facile d'avoir envie de sortir de la réalité en osant jouer avec l'immensité de nos rêves. Voici quelques exemples de cet art onirique.

Artiste Sophie Verger

Artiste Marika Bäuml

Artiste Jade

Artiste Dominique Nogues

8 – Le land art ou la sculpture éphémère

Le land art est typiquement de l'art éphémère qui a pour but de disparaître au fil des intempéries et à l'usure du temps, car il se pratique généralement en extérieur. Les œuvres sont comme des instantanés du moment présent et utilisent toutes les ressources de la nature ; plumes, feuilles, branches, coquillages, pierres, graines...vous pouvez très bien imaginer intégrer des sculptures sans les cuire en sachant qu'elles vont se déliter aux premières pluies, c'est un vrai travail de lâcher prise.

9 – Exagération des formes, osez sculpter en toute liberté

Les deux artistes emblématiques de ce style sont Fernando Botero et Alberto Giacometti, le premier a osé pousser les corps humains et les animaux dans une forme d'obésité esthétique et le deuxième à étirer les corps presque jusqu'à la rupture.

Artiste Fernando Botero

Artiste Fernando Botero

Artiste Fernando Botero

Artiste Alberto Giacometti

10 – Sculpter dans le style « Arts Premiers », la mise en avant des symboles

Ce style ethnique va puiser son inspiration dans les arts premiers, vous pouvez vraiment vous l'approprier et créer le vôtre en y intégrant vos symboles, mais aussi des perles, des plumes, des objets anciens...

Artiste Woodrow Nash

Artiste Darbaud

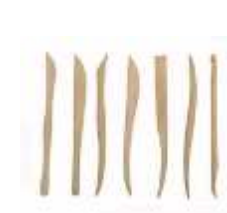
Les outils

Mirettes :
pour enlever

Couteau :
pour trancher

Ebauchoirs :
pour couper

Fils à couper :
pour couper

Estèques :
pour lisser

Eponge :
Pour humidifier

Aiguille :
pour trouser, imprimer

et puis : galets, pour polir – brosse à dents, pour faire des empreintes – pinceaux, pour la barbotine ou peindre, objets divers pour les empreintes

ATELIER CONVIVIALITE EN ENTREPRISE

Atelier d'arts plastiques

Animatrice

Isabelle BOIREAU

isabelle.boireau2@orange.fr

06 71 46 70 65

POURQUOI ?

Pour améliorer le bien-être dans l'entreprise.

Pour créer du lien et une identité culturelle d'entreprise.

C'est à dire : Entreprendre une démarche innovante dans le cadre du développement de la qualité de vie au travail.

Comment ?

En proposant à vos salariés un temps de convivialité au sein de l'entreprise qui favorise l'échange et l'expérimentation collective.

La pratique artistique au service de l'entreprise ?

La pratique artistique stimule :

- La créativité,
- L'innovation,
- L'expérimentation,
- L'estime de soi,
- Le lâché-prise,
- Le surpassement,

La pratique artistique en groupe dans un atelier développe :

- L'échange,
- La communication
- L'écoute
- La solidarité
- L'implication

Pourquoi ne pas utiliser cette pratique artistique collective en entreprise, puisqu'elle permet de:

- Améliorer la communication
- Renforcer l'écoute, l'implication, la solidarité
- Favoriser l'esprit d'innovation, la créativité, l'intelligence collective
- Mieux identifier les talents
- Développer l'adhésion à la culture d'entreprise
- Prévenir les risques psycho-sociaux
- Gérer le stress

En complément :

Si l'art dont les arts plastiques est utilisé en thérapie et en coaching pour accompagner les personnes en difficulté vers l'amélioration de leurs symptomatologies, le bien-être ressenti dans la pratique artistique dépasse le contexte thérapeutique. Cette pratique est de fait transposable dans le domaine professionnel si on comprend les effets produits, comme le relâchement des tensions ressentis dans le quotidien, l'activation de l'énergie personnelle et le lâcher prise.

Quelle organisation ?

Sous forme d'ateliers de 2h sur le temps du midi ou en fin de journée.

Les personnes s'inscrivent librement à minima pour un trimestre avec la première séance en découverte.

Modules/médiums proposées : (à choisir par la direction)

- Atelier Modelage
- Atelier arts graphiques (dessin, peinture, gravure)

ATELIER CONVIVIALITE

Module d'initiation au Modelage

Programme Annuel

Animatrice

Isabelle BOIREAU

isabelle.boireau2@orange.fr

06 71 46 70 65

Informations générales

Description

Atelier d'initiation au modelage en Entreprise.

Toucher, modeler, sculpter, et découvrir la terre ;

S'exprimer par le biais de la médiation artistique plastique ;

Se reconnecter à nos ressources (physiques, émotionnelles, intellectuelles) ;

Dans le plaisir de la création.

Un atelier pour développer la sensorialité et l'Intelligence du toucher.

Attentes et objectifs

Objectifs généraux :

Offrir un espace de respiration et de ressourcement participe au bien-être et lutte efficacement contre le stress et les risques psycho-sociaux. L'atelier est à la fois agréable et utile à l'équilibre des participants.

Générer du lien social au sein de l'entreprise.

Permettre individuellement de participer à un projet fédérateur et innovant dans l'entreprise.

Objectifs pédagogiques :

Découvrir, expérimenter, apprendre, reproduire, créer.

Savoir traduire ses envies en idées créatives et reproduire le geste pour réaliser.

Intégrer des notions techniques et culturelles (références artistiques, histoire de l'art).

Partager la visualisation du rendu par l'organisation d'une exposition collective.

Attentes individuelles:

Chercher à se développer, renforcer ses talents créatifs, confiance en soi, motivation, lâcher-prise, prise de recul, relation aux autres, capacité de travail en équipe pour mieux travailler ensemble.

Chercher à dépasser ses difficultés et à évacuer son stress (tension nerveuse, burn-out...), développer ses ressources, retrouver de l'énergie et du sens.

Attentes collectives :

Souhaiter développer la solidarité ou la créativité pour développer des stratégies innovantes.

Pédagogie, Méthodologie

Pédagogie

Proposer un temps de convivialité en favorisant l'échange et l'expérimentation.

En tant que formateur :

Savoir adapter le vocabulaire technique, les moyens plastiques selon la créativité des participants.

Savoir écouter, observer, analyser, reformuler pour répondre aux difficultés, intentions artistiques de chaque participant.

Stimuler la curiosité.

Accompagner à la recherche d'idée, à l'expression d'émotion, pour concevoir.

Favoriser le partage d'expérience entre les participants par l'échange et la critique constructive.

Aider au développement de l'autonomie, de l'initiative et de l'engagement pour chaque participant.

Permettre à tous de participer par sa réalisation individuelle à une exposition collective.

Savoir valoriser toutes formes de progressions, toutes réalisations.

Méthodologie

Expliquer les différentes techniques verbalement mais aussi en montrant et accompagnant les gestes.

Visualiser les techniques et réalisation en montrant, expliquant des œuvres artistiques, des réalisations abouties en référence.

Présenter un support de vocabulaires et de mots clés pour la compréhension et l'assimilation des termes techniques et matériels.

Suivre individuellement lors de chaque séance pour répondre aux difficultés et noter les acquis. Chacun doit progresser à son rythme et doit être valorisé à chaque séquence sur le savoir-faire et la réalisation.

La progression sera validée individuellement par étapes successives d'assimilation des techniques.

Dès lors que la technique est acquise, l'apprenant passera à une autre technique afin de valoriser son apprentissage progressive et d'augmenter sa confiance en soi.

Pour chaque séquence, les objectifs, les techniques, les moyens matériels/matériaux, les étapes et les contraintes seront précisées.

La valorisation collective est l'exposition des réalisations qui se fera en fin de période de programme.

Notions du modelage / sculpture

- Historique du modelage
- Présentation de la terre et les outils
- Bases techniques de la sculpture : bas-relief, haut-relief, ronde-bosse
- Base techniques du modelage : colombinage, plaque, bol pincé, modelage par ajout, assemblage par guillochage et barbotine
- Notions de séchage, finition, cuisson, conservation de la terre, recyclage de la terre
- Création imposée et création libre

Participants

Groupe de 8 personnes maximum par atelier.

Communication et inscription :

- organisation de réunions d'information auprès des salariés
- inscription volontaire : lors des réunions d'information ou après (délais de 15 jours max). Des bulletins d'inscription seront distribués lors des réunions d'information, et/ou autre moyen de diffusion de votre Entreprise
- sans aucun prérequis, sans aucune contrainte, il s'agit d'un atelier de convivialité où le modelage utilise un médium primaire qui est la terre et l'outil principal : la main.

Calendrier des ateliers

Les ateliers se déroulent sur une année scolaire.

La première année est consacrée à l'initiation en 3 programmes de 10 séances.

Programme d'initiation N°1 :

Techniques explorées modelage par ajout et modelage par bol pincé

Programme d'initiation N°2 :

Techniques explorées modelage par plaque et colombinage

Programme d'initiation N°3 :

Techniques de sculpture bas ou haut relief et sujet libre avec techniques libres

L'année d'atelier se clôt par une exposition des réalisations : période d'avant les vacances d'été.

Cette exposition permet de faire partager son expérience, créer du lien et valoriser les personnes au sein de l'entreprise mais dans un contexte différent.

Expérimentation du 1er programme avec un groupe de 8 maxi sur 10 séances (une séance par semaine) durant un trimestre.

A la suite de ce 1er programme, une enquête sera menée auprès des participants afin de recueillir leur niveau de satisfaction, les points positifs et les points à améliorer.

Cette enquête sera construite avec votre Entreprise afin de pouvoir l'intégrer dans votre démarche d'amélioration de la Qualité de Vie au Travail.

Date	Sujet
1 ^{ère} séance	Présentation de la terre et des outils Démonstration et expérimentation de la technique de modelage par ajout Réalisation du sujet à poursuivre sur 2 séances (proposition de sujets)
2 ^{ème} séance	Poursuite du sujet
3 ^{ème} séance	Finition du sujet

Date	Sujet
4 ^{ème} séance	Démonstration et expérimentation de la technique de modelage par bol pincé Réalisation du sujet (proposition de sujets) : création des bols pincés
5 ^{ème} séance	Démonstration et expérimentation de l'assemblage. Assemblage des bols pincés dans la continuité de la réalisation du sujet
6 ^{ème} séance	Suite assemblage
7 ^{ème} séance	Démonstration et expérimentation de l'évidage de la réalisation Evidage de la réalisation
8 ^{ème} séance	Suite de l'évidage et réalisation des finitions des réalisations
9 ^{ème} séance	Sujet libre par l'utilisation des 2 techniques : modelage par ajout et modelage par bol pincé Réalisation du sujet libre (sur 2 séances)
10 ^{ème} séance	Sujet libre à terminer

Les autres séances des 2 autres trimestres seront détaillées et transmises à la fin du 1er programme d'expérimentation.

Organisation de l'atelier

L'installation de l'atelier sera hors du temps d'atelier des participants et réalisée par moi,

La durée de l'installation est de 15min.

Par contre le nettoyage des outils et de l'atelier sera effectué par l'ensemble des participants, y compris moi-même, et durant le temps de l'atelier.

A chaque début d'atelier, chaque participant recevra une boîte de petits matériels nécessaires pour la séance, que je fournirais et dont ils auront la charge de nettoyer et de me restituer à la fin de chaque séance.

Durée : 2h à 3h + 15min de préparation (sur la pause méridienne, en fin de journée d'activité...)

Mise à disposition

Locaux

Réfectoire ou salle de réunion ou tout autre local disposant d'un point d'eau à proximité.

Des protections telles que bâches seront mises en place lors des ateliers.

Matériel et matériaux

Le matériel et matériaux de base seront fournis par mes soins hormis ceux listés ci-dessous à apporter par les participants :

	Fournisseur	Coût unitaire TTC	Quantité	Coût total TTC
Planchettes 30cm x 30cm / participants	Planches de récupération par les participants	0	8	0
Sacs plastiques (sac poubelles) pour la conservation des réalisations et de la terre	Récupération de sacs poubelles par les participants	0	20	0
Chiffons	Récupération de chiffons par les participants	0	5	0
Pulvérisateur	Récupération par les participants	0	5	0

Si besoin, le local utilisé sera protégé par mes soins à l'aide de bâches.

Le choix de la terre, la moins salissante et moins fragile à la cuisson est :

- Terre blanche Fuji Raku chamottée fine 10kg

En moyenne 1 pain de terre pour 1 trimestre / personne

Pour la cuisson des réalisations, elles seront organisées selon les besoins des participants.

Le coût sera à la charge de l'entreprise ou des participants.

Les cuissons seront organisées en externe (dans mon atelier ou autres ateliers à votre convenance) :

- le coût est de 1€ / kg par pièce à cuire

Tarif de la prestation

60 € de l'heure, matériel, terre de base (1 pain de terre référencée ci-dessus / personne/ trimestre) et déplacements compris

(Moyenne des tarifs des intervenants en France : 80 € de l'heure)

PROSPECT ET RESEAU

Fichier réseau

Fichier réseau									
Nom	Prénom	Téléphone	E-mail	Entreprise/fonction	Origine (source)	Prospect	Actions à mener	Fait	Remarques
BROUARD	Sylvie	06 45 83 31 26	Sylvie.brouard0423@orange.fr	CARSAT infirmière	Ancienne élève Terre et Feu	CARSAT et toutes entreprises	Envoyer le projet par mail pour communication au sein de la		Communication, se faire connaître, prospector
	Karine	06 88 69 59 70		Crédit agricole Rennes / WebDesign	Elève atelier céramique Terre et Feu	Crédit Agricole Vannes: Christian.letresne@ca-morbihan.fr DRH		10/05/2019	prospector
AIMEUR	Slimane	06 27 87 56 43	s.aimour@wanadoo.fr slimane.aimour@oppbtp.fr	OPPBTP / Préventeur	Ancien collègue CARDINAL	OPPBTP et toutes entreprises	Envoyer le projet par mail pour communication au sein de l'OPPBTP		Communication, se faire connaître, prospector

Fichier prospect

Fichier prospects														
Entreprise	Fonction	Nom	Prénom	Adresse	Code postal	Ville	Téléphone	Portable	Site internet	E-mail	Origine (source)	Prestations déjà réalisées	Actions à mener	Remarques
Crédit Agricole Vannes	DRH	CHRISTIAN	LETRESNE							christian.letresne@ca-morbihan.fr			communication	

CALCUL DES COÛTS DE PRESTATION

COÛT TOTAL POUR UNE PRESTATION EN ENTREPRISE ATELIER MODELAGE

10 ateliers de 2h a

Coût d'intervention

	Prestation intellectuelle	Matériel	Consommable
Prix à l'heure €/h	20,00		
Nbre d'heure / séance	2		
Coût par séance	40,00		
Nbre de séance/ mois	4,00		
Coût par mois	160,00		
Nbre de séance/ trimestre	10,00		
Coût par trimestre	400,00		
Nbre de trimestre pour un programme annuel	3,00		
Coût pour une année TTC	1200,00		
	Investissement annuel	65,24	
Pour 10 séances			94,48
Pour une année			283,44
Investissement annuel à glisser		65,24	
10 séance / trimestre = an		30	
Coût mensuel d'investissement		2,17	
Coût mensuel total		162,17	
Coût total / séance		40,54	
Coût total / heure		20,27	
consommable / séance			9,45
Consommable / heure			4,72
Coût total		25,00	
	Km	€	€/km
Frais de déplacement (aller / retour)	100,00	56,80	0,57
Total / heure		81,80	
Total / séance de 2h avec un frais de déplacement		106,79	53,40 €/h
Coût TTC / heure, matériel et déplacements compris	60€/h		
coût horaires vues sur internet avec matériel	60€ à 80€		attention pour dessin / peinture
Coût supplémentaire pour le déplacement si > 50km	Km au-delà des 50km :	0,57€ TTC / km	

Matériel pour atelier de modelage en Entreprise

MATERIEL	FOURNISSEUR	PRIX TTC / U	QUANTITE	PRIX TTC
Kit outil de poterie	SOLARGI en BRETAGNE 25 RUE SAINTE CROIX 35410 CHATELAIN Tel: 02 99 37 37 99 poterie@solargi.com www.solargi.com	9,36	3	28,08
EBAUCHOR BUIS 20 CM LOT 7 PIECES	SOLARGI en BRETAGNE 25 RUE SAINTE CROIX 35410 CHATELAIN Tel: 02 99 37 37 99 poterie@solargi.com www.solargi.com	13,2	1	13,2
Fil à couper l'angle	SOLARGI en BRETAGNE 25 RUE SAINTE CROIX 35410 CHATELAIN Tel: 02 99 37 37 99 poterie@solargi.com www.solargi.com	1,90	2	3,80
Boîtes de rangement de la terre : lot de 3 boîtes plastiques de rangement avec couvercle et roulettes	Leroy Merlin	20	1	20
TOTAL				65,24

Consommable pour 10 ateliers de modelage en Entreprise avec 8 participants

MATERIEL	FOURNISSEUR	PRIX TTC / U	QUANTITE	PRIX TTC
Terre blanche Fujii Rakuy chamottée fine 10kg	SOLARGI en BRETAGNE 25 RUE SAINTE CROIX 35410 CHATELAIN Tel: 02 99 37 37 99 poterie@solargi.com www.solargi.com	10,56	8	84,48
Planchettes 30cm x 30cm / participants	Récupération par les participants	0	8	0
Sacs plastiques (sac poubelles) pour la conservation des réalisations et de la terre	Récupération de sacs poubelles par les participants	0	20	0
Chiffons	Récupération de chiffons par les participants	0	5	0
Toile de protection pour la table: Rouleaux de bâche 5m*4m	Leroy Merlin	1	10	10
Pulvérisateur	Récupération par les participants	0	5	0
TOTAL				94,48

EXEMPLE DE TEAM BUILDING

14/03/2019

Fresque participative - L'animation artistique unique et ludique

06 51 86 83 01

Création artistique en direct contact@performance-peinture.fr

Animation pour événementiel entreprise & soirées privées

Accueil » fresque participative

fresque participative

Fresque participative, découvrez vos talents cachés !

Le principe de la fresque participative, autrement appelée fresque collaborative, se rapproche de celui de la fresque géante mais avec l'intervention du public. Tous vos invités participent. Il s'agit d'un coaching ou brainstorming au travers d'une réalisation artistique. C'est une alternative très intéressante qui permettra à vos équipes opérationnelles de réaliser ensemble un projet d'un autre genre. C'est un fabuleux team building artistique !! Cette fresque participative aboutira sur une composition artistique originale unique. Cette fresque participative sera réalisée en peinture sur toile ou sur tout autre support.

Fresque Participative

«Travailler ensemble pour occuper une surface avec des formes directement liées à votre métier, pour mettre en commun votre énergie, inventivité et savoir-faire : un team-building fabuleux et artistique !»
Raphaël LAMIELLE

Une fresque participative, c'est un atelier pour créer ensemble une œuvre d'art unique sur un thème choisi.

Travailler ensemble pour occuper une surface avec des formes ou des représentations directement ou indirectement liées à votre métier, à un produit, ou plus simplement, une expression visuelle qui leur permettra de dire autrement qui ils sont, comment ils fédèrent leur énergie ou leur savoir-faire original et inventif.

Fresque Participative

«C'est une alternative très intéressante qui permettra à vos équipes opérationnelles d'élaborer ensemble puis de réaliser un projet d'un autre genre. C'est un véritable divertissement ludique mais réfléchi !»
Raphaël LAMIELLE

La fresque participative, c'est l'idée originale pour amuser et motiver vos équipes, collaborateurs ou amis.

L'activité artistique avec la réalisation à plusieurs d'une fresque participative est un véritable divertissement, une expérience peu commune à la fois ludique et réfléchi. Cet atelier basé sur la liberté de construire soi-même permet aussi de démontrer la pertinence d'une organisation et d'une collaboration au sein d'une équipe dans un même espace d'expression.

CURRICULUM VITAE

Isabelle BOIREAU

5 rue de Trever
56870 BADEN
Domicile 02 97 57 40 60
Portable 06 71 46 70 65
Email : isabelle.boireau2@orange.fr

ANIMATRICE ATELIERS D'ARTS PLASTIQUES

Formations diplômantes

Conservatoire National des
Arts et Métiers de Paris

Unités de Valeurs :
Hygiène et sécurité,
Ergonomie,
Statistiques

IUT De Saint-Denis Paris
XIII

**DUT Hygiène et
Sécurité –
Option Travail**

Formations professionnelles

ATELIER TERRE ET FEU
- RENNES

Formation diplômante /
Reconversion:
Animatrice d'atelier
d'arts plastiques

AFNOR

Auditrice :
norme iso 9001

CERTU

Devenir animateur
sécurité routière en
entreprise

LEO LAGRANGE

BAFA (Brevet d'Aptitude
aux Fonctions
d'Animateur)

Objectifs professionnelles

- Concevoir et animer des ateliers d'Arts Plastiques

Compétences professionnelles

- Maîtrise de la planification, organisation et animation des formations
- Maîtrise des outils informatique bureautique
- Sens du travail en équipe, qualité relationnelle

Expériences professionnelles

CARDINAL (35 VAL D'ANAST), Direction QSE : Depuis 2011

Correspondante QSE - Prévention des risques professionnels, sanitaires et environnementaux et démarche qualité

- Garante de la démarche qualité de l'entreprise
- Conseil et assistance dans le domaine de la sécurité et de l'environnement
- Formatrice Interne
- Auditrice qualité

Conseil Régional de Bretagne (35 Rennes), Direction de l'immobilier et de la logistique - Service de la stratégie patrimoniale et de l'analyse des risques : 2005 – 2011

Chargée d'étude - Prévention des risques professionnels, d'incendie, sanitaires et environnementaux

- Participe aux études de faisabilité et élabore des programmes fonctionnels et techniques liés à l'amélioration des conditions de travail
- Conseil et assistance en phase exploitation
- Anime des groupes de travail sur les procédures en Internes ;
- Participe à la mise en place d'un portail Extranet de communication.

France Télécom

Agence de Rennes (35): 2001 – 2005

Commerciale

Agence Deux-Sèvres (79) : 1997 – 2001

Conseillère Locale - Hygiène et Sécurité

- Chargée de la prévention santé et sécurité au travail
- Chargée de la sécurité des Etablissements Recevant du Public pour les magasins

CIPECMA (17), Centre de formation : 1995 – 1997

Formatrice

- Apprentis Bac professionnel en Maintenance Industrielle – option « prévention des risques »
- En entreprise (Industrielle et commerciale)

CPAM 92, Direction des bâtiments : 1993 – 1994

Chargée de sécurité

- Chargée de la prévention santé et sécurité au travail
- Chargée de la sécurité des Etablissements Recevant du Public pour les centres d'accueil

IBM Usine de Corbeil (91), Service « safety » : 1992 – 1993

Technicienne, Hygiène et Sécurité

- Gestion et suivi des fiches de données de sécurité des produits chimiques
- Présentation animation pour la vente de la base de données Informatique

Activités extra-professionnelles

Je participe activement à la vie de ma commune en étant que conseillère municipale.

Je fais parti de l'association du cinéma de Maure de Bretagne.

J'aime exprimer ma créativité dans le dessin, la création d'objet de décoration et la composition de contes pour enfants.

La marche nordique que je pratique en club.

La musique à écouter mais aussi à jouer (piano).

Je suis titulaire du BAFA obtenu en 1987

FICHE DE PREPARATION : MISE EN SITUATION LE 12/06/19

MEDIABULLES

ILLUSTRATION, BD

Créer son personnage et le faire vivre dans un mini scénario

Mise en situation : Festival Médiabulles à Piré-Chancé organisé par Familles Rurale le 12/06/19 après-midi

Public visé : Enfants 7 à 12 ans

Nombre de participants : 10

Durée de la séance : 1h30

Objectifs :

- Être capable de créer un personnage ;
- Être capable de dessiner des expressions, des émotions ;
- Être capable de construire un mini scénario.

Espace : Salle de 25m² (2,5m² / participant) , tables et chaises

Matériel : Boîtes et pots pour les crayons, Paper board, support de présentation ou ordinateur + retro, Crayons de papier, crayons de couleurs, feutres, gommes, règles

Papiers : Feuilles A4, gabarits (4, 6 et 9 cases)

Divers : Modèles : planches d'émotion, livres d'enfant avec des personnages simples

Déroulé :

- **Phase 1 :** 5 mn (facultative) - Découverte de la BD

Petit quizz visuel avec supports BD ou livres d'enfants.

- **Phase 2 :** 30 mn - Création du personnage

- **Etape 1 :** 15 min – Naissance du personnage principal

1. Modèle de personnage : Présentation de modèle de plusieurs personnages. Personnages réalisés avec des formes géométriques simples : \triangle \square \circ . Les modèles sont préalablement dessinés sur feuille A4 ou si Paper board faire un ou deux exemples.
2. Réalisation du personnage : Créer 1 personnage principal. Choix du sexe – de la forme sur feuille A4 (20 feuilles – 10 crayons de papier – gomme).

- **Etape 2 :** 15 min – Donner des émotions à son personnage

1. Mémo des émotions : Présentation des expressions du visage et des gestes. Modèles préalablement dessinés sur feuille A4 (expressions du visage sur visage rond, expressions gestuelles sur personnage simple en bâton). Si paper board, refaire un ou deux exemples.
2. Donner plusieurs émotions à son personnage. Dessiner dans des cadres leur personnage dans des émotions différentes :

- Préparer le support : dessiner 6 cases sur la feuille pour 6 expressions ;
- Représenter votre personnage selon 6 expressions.

Feuille A4 (avec cadre préétabli si pas assez de temps) : 20 feuilles, 10 Règles, 10 crayons de papier, 5 Gomme

- **Phase 3 :** 50 min - Mettre en vie son personnage

- **Etape 1 :** Plan de l'histoire

1. Le titre, même provisoire de la bande dessinée ;
2. La liste des autres personnages ;
3. Que se passe-t-il dans l'histoire ?
4. Comment se passe l'action ?
5. Quand, ou à quelle époque se passe l'action ?
6. Où se passe l'action ?

Structurer sa feuille en 6 cases pour inscrire : Qui – Quoi – Comment - Quand – Où - Et le titre

Renseigner les cases

Feuille A4, 10 Règles, 10 crayons de papier, 5 Gomme

- **Etape 2** : Histoire : écrire une histoire courte avec le plan précédent (Feuille A4, 10 crayons de papier, 5 gommes)
- **Etape 3** : Dessiner la BD
 1. Comment introduire les dialogues : Présentations des différentes bulles, modèles pré-dessinés.
 2. A eux de dessiner : (Feuilles A4 (planches A4) - 10 Règles - 10 crayons de papier - 5 Gomme – Feutres - Crayons de couleurs)
 - Tracer des cases pour les différentes scènes
 - Dessiner les scènes
 - Colorier les scènes
- **Phase 4** : 5 min - Présentation et rangement
 - Présentation : Pour ceux qui veulent : présentation au groupe leur BD
 - Rangement du matériel

FICHE DE PREPARATION : MISE EN SITUATION LE 17/09/19 « LA PERCEPTION DES CONTOURS »

LA PERCEPTION DES CONTOURS

Mise en situation : cours de Christian TAURAND, le mardi matin – 17/09/19

Public visé : Adultes débutants, autodidactes ou souhaitant développer l'observation en dessin

Nombre de participants : 6

Durée de la séance : 3 heures

Objectifs :

- Améliorer son sens de l'observation pour réaliser un dessin juste ;
- Être capable de dessiner une perception.

Espace : Table avec un espace suffisant entre les participants

Matériel : Crayons de papier B, 2B, 3B

Papiers :

- Feuilles brouillon et feuilles A4, A3 ou demi-raisin 200g blanches ;
- Feuilles cartonnées ;
- Pochettes transparentes.

Déroulé :

- **Phase 1 :** 15 mn

Présentation rapide de l'animateur et des participants. Distribution du matériel. Horaires pauses, pratiques (toilettes, sortie de secours). Présentation générale du déroulé théorique et pratique.

- **Phase 2 :** 15 mn
 - Théorie : en référence aux travaux de Betty Edwards, la théorie du cerveau droit « dessiner grâce au cerveau droit »
 - Savoir faire abstraction des symboles, des images prédéfinies qui sont ancrées dans notre cerveau
 - Savoir observer pour appréhender les contours des choses que l'on observe et que l'on souhaite dessiner

- **Phase 3 :** 10 mn le visage et le vase

Exercice qui permet de se rendre compte du conflit entre ce que je vois et ce que mon cerveau souhaite que je dessine.

Consignes : (dessin pour droitier et dessin pour gaucher)

1. Repasser avec le crayon sur le visage en nommant les parties du visage
2. Dessiner ensuite l'autre visage en miroir afin de compléter le dessin qui représente un vase (à dire ou pas)
3. Que ressentez-vous ? Que faites vous pour réussir à dessiner l'autre partie

- **Phase 4 :** 1 heure

Exercice qui permet de développer le sens de l'observation des lignes, des traits, des contours sans se focaliser sur le sujet que l'on dessine.

Consignes :

- Dessiner au fur et à mesure ce que vous voyez
- Pour vous aider vous pouvez aussi tracer un cadrillage sur la pochette transparente pour réaliser des repères

- **Phase 5 :** 1 heure

Exercice libre :

- Modèle libre
- Technique libre : à l'envers, caché, avec un cadrillage

- **Phase 5 :** Retour d'expérience 10 mn

- **Phase 6 :** Rangement 10 mn

Bilan :

- **Des participants :**

Bilan général positif.

Expérience nouvelle qui permet de mettre en place la démarche du dessin par l'observation.

Exercice qui peut être proposé à des enfants ou des personnes qui considèrent ne pas savoir dessiner.

Positif le fait de proposer une méthode référencée par un auteur/artiste... notamment ici Betty Edwards

- **Auto bilan :**

La gestion du temps : non évident de demander aux personnes d'interrompre leur dessin lorsque le temps imparti est atteint. Pour la prochaine fois avoir plusieurs exercices (dessins) à des degrés de difficultés différents et donc des temps de réalisation longs à très courts.

Faire un point (cartel) des œuvres pris en exemple.

FICHE DE PREPARATION : MISE EN SITUATION LE 25/09/19 COURS DE CERAMIQUE, TECHNIQUE AU PINCE ET ASSEMBLAGE

Définition : Le petit pot pincé ou modelage à la boule consiste à creuser une boule d'argile avec le pouce puis à pincer la terre pour façonner un bol ou une coupe ou toutes autres formes.

Public visé : Adultes/enfants débutants, autodidactes ou souhaitant développer la poterie sans tour – la technique au pincé et assemblage des pièces

Nombre de participants : 4

Durée de la séance : 3 heures

Objectifs :

- Etre capable d'appréhender la terre
- Être capable de réaliser des pièces avec du matériel restreint avec la technique du pincé
- Etre capable de réaliser des pièces en assemblant plusieurs éléments
- Etre capable de développer son habilité, ses idées, sa créativité

Espace : Atelier céramique

Matériel : Tournette – fil à couper – Estèques (bois, métal, caoutchouc) – spatules en bois – Ebauchoirs - éponges

Matériau :

- Terre chamottée fine
- Terre lisse

Déroulé :

Phase 1 : 10 mn

Présentation rapide de l'animateur et des participants. Horaires pauses, pratiques (toilettes, sortie de secours).

Présentation de l'atelier

Présentation générale du déroulé théorique et pratique : Objectif étant de réaliser une figurine végétale en créant des pièces avec la technique du pincé puis en les assemblant.

Phase 2 : 5 mn

Suivi des pièces déjà réalisées

Installation du matériel.

Phase 3 : 15 min

Présentation de la technique au pincé :

- Le bol : paroi évasée
- Le cylindrique : paroi droite

Présentation de l'assemblage : stries, barbotine, petit colombin et lissage avec un ébauchoir

Selon la forme souhaitée

- Superposition des bords
- Recouvrement des bords

Phase 4 : 45 mn

Tournassage de la pièce en cours si bonne consistance pour Alex.

Ebarbure pour Eléonore.

Pour tous :

Recherche de la figurine végétale souhaitée.

Réalisation de 2 éléments bol/cylindre qui seront ensuite assembler pour fabriquer la figurine végétale.

Phase 5 : 1 heure

Pour tous : Assemblage des 2 pièces et façonnage de la figurine végétale

Phase 6 : Retour d'expérience 15 mn

Recyclage des terres : vider l'excédent d'eau des différentes terres.

Malaxer si terres prêtes.

Phase 7 : Retour d'expérience 15 mn

Phase 8 : Rangement et nettoyage 15 mn

ATTESTATION DE FORMATION

Le Président de la Maison des professions libérales - ORIFF PL Bretagne atteste que :

Isabelle BOIREAU (animation atelier créatif) a suivi une formation sur le thème :

JOURNÉE MICRO ENTREPRENEUR

qui s'est déroulée le 28/02/2010 sur une durée de 7 heures à MAISON DES PROFESSIONS LIBÉRALES D'ILLE-ET-VILAINE

Fait à Rennes, le 04/03/2010

Le Président
M. LEROUX Philippe

En partenariat avec :

Maison des professions libérales du Grand Ouest – Oriff PL de Bretagne
Déclaration d'activité enregistrée sous le n°53350885035 auprès du préfet de Région de Bretagne

SYNTHESE SUR LE STATUT AUTO ENTREPRENEUR : AVANTAGES ET INCONVENIENTS

Les avantages: pourquoi choisir le statut auto-entrepreneur?

La comparaison des structures juridiques fait ressortir des avantages du statut auto-entrepreneur essentiellement de 3 ordres : administratif, social et fiscal

Ce statut juridique a été créé pour faciliter le démarrage d'une activité ne nécessitant pas ou peu d'investissements. Non seulement les conditions pour devenir auto-entrepreneur sont très souples, mais il est également très facile de commencer une activité en auto-entrepreneur (et de l'arrêter) : une simple déclaration suffit, on vous explique comment devenir auto-entrepreneur sur notre fiche dédiée.

Ce formalisme allégé constitue un atout majeur pour tout entrepreneur.

La simplicité qui encadre le statut d'auto-entrepreneur est particulièrement visible s'agissant des obligations comptables : l'auto-entrepreneur n'est pas soumis au formalisme des obligations comptables des sociétés.

Sur le plan comptable, l'auto-entrepreneur des obligations très limitées :

- Tenir un livre des recettes ;
- Conserver toutes les pièces justificatives ;
- Le cas échéant, tenir un registre récapitulatif des achats.

D'une manière générale la gestion d'une auto-entreprise (facture, devis, déclarations, etc.) est considérablement simplifiée.

L'avantageux régime social auto-entrepreneur :

Les auto-entrepreneurs sont appelés « micro-entrepreneurs ».

Ce régime permet le règlement simplifié des cotisations et contributions sociales avec un paiement mensuel ou trimestriel, selon le choix de l'auto-entrepreneur. Le montant des cotisations sociales est déterminé par l'application d'un taux de cotisation sur le chiffre d'affaires déclaré. Ainsi, si le chiffre d'affaires réalisé est nul, l'auto-entrepreneur n'aura pas à payer de cotisation sociale.

Il convient par ailleurs de noter qu'il est possible de cumuler le statut d'auto-entrepreneur avec un certain nombre d'aides auto-entrepreneur telles que l'ACRE qui est une exonération de charges sociales pendant les 3 premières années d'activité.

Quels avantages fiscaux en auto-entreprise?

La fiscalité de l'auto-entrepreneur est particulière : franchise de TVA, possibilité d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire ou encore bénéfice de certaines exonérations fiscales.

Absence de TVA

Auto-entrepreneur et TVA : en matière de TVA, l'auto-entrepreneur bénéficie, de droit, d'une franchise de TVA. Ainsi, il n'a en principe pas de TVA à facturer ou à déclarer : les prix facturés peuvent donc être plus intéressants que ceux pratiqués par une entreprise ou un artisan soumis à la TVA.

La contrepartie toutefois est que l'auto-entrepreneur ne peut récupérer la TVA qu'il paie sur ses achats/investissements. En pratique, il pourra donc être judicieux de renoncer à la franchise pour les projets nécessitant de réaliser des investissements importants pour se développer.

Attention : depuis le 1er janvier 2018, selon le chiffre d'affaires, il est possible d'être auto-entrepreneur sans franchise de TVA (voir précisions ci-dessous).

L'option pour le prélèvement libératoire

Il est possible d'opter, sous certaines conditions, pour un « prélèvement social et fiscal libératoire forfaitaire ». Cette option permet de régler, en un paiement unique, non seulement l'impôt sur le revenu mais également les charges sociales obligatoires. Dans ce cas, l'auto-entrepreneur déclare et paye chaque mois ou trimestre (selon son choix) ses charges d'auto-entrepreneur calculées forfaitairement.

Ainsi, il n'a plus à porter son chiffre d'affaires annuel sur la déclaration de revenus à l'impôt sur le revenu (IR) (soit dans la catégorie des bénéficiaires industriels et commerciaux – BIC - soit dans la catégorie des bénéficiaires non commerciaux – BNC, selon la nature des revenus) et à payer ses charges sociales séparément.

L'option n'est possible que si le revenu global du foyer fiscal n'est pas supérieur à un certain montant (à vérifier chaque année auprès du CFE dont dépend l'auto-entrepreneur).

Ce prélèvement offre un réel avantage pratique, peu visible au démarrage d'une activité mais extrêmement utile : l'auto-entrepreneur sait exactement ce qu'il a en trésorerie à la fin du mois ou du trimestre.

Par ailleurs, pour évaluer l'opportunité de l'option, il faut comparer le taux du prélèvement libératoire au taux d'imposition progressif qui s'appliquerait si on est imposable au titre de l'impôt sur le revenu pour le chiffre d'affaires ainsi réalisé. Le taux du prélèvement libératoire forfaitaire est souvent favorable. Attention, il convient également de noter qu'à défaut d'option pour le prélèvement libératoire (cas de la déclaration des revenus), un abattement forfaitaire pour frais professionnels est retranché des revenus pour déterminer la base imposable : celle-ci est donc réduite.

Les exonérations fiscales

Depuis 2015, les auto-entrepreneurs ne bénéficient plus d'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE). Pour autant, un auto-entrepreneur n'est pas redevable de la CFE pour sa première année d'imposition.

Il faut avoir effectué une déclaration provisoire mentionnant la demande d'exonération temporaire avant le 31 décembre de l'année de début d'activité (ou dans les 3 mois suivant la création si celle-ci intervient à partir d'octobre). Il faut également ne pas avoir un conjoint, partenaire de PACS, ascendants et descendants, ayant exercé, au cours des 3 années précédentes, une activité similaire.

Quels sont les inconvénients de l'auto-entreprise, statut limité ou transitoire ?

En 2015 puis en 2016, le statut auto-entrepreneur a été réformé, devenant à certains égards plus contraignants. En revanche, depuis le 1er janvier 2018, certaines règles ont été assouplies.

Le régime auto-entrepreneur rendu plus rigide depuis 2015

L'auto-entrepreneur doit désormais obligatoirement avoir un compte bancaire auto-entrepreneur exclusivement dédié aux transactions financières liées à son activité professionnelle.

Des obligations en terme d'assurance en auto-entreprise sont apparues. De manière générale, les auto-entrepreneurs utilisant un véhicule dans le cadre de leur activité sont tenus de souscrire à une assurance responsabilité civile pour leur véhicule.

Deux autres inconvénients sont apparus 2015 en ce qui concerne les charges supportées par les auto-entrepreneurs :

L'apparition de la Cotisation Foncière des Entreprises (sauf exonération temporaire l'année de la création de l'auto-entreprise).

Ces changements sont destinés à éviter certaines dérives et à cadrer le statut auto-entrepreneur.

Questions liées au chiffre d'affaires en auto-entreprise

L'auto-entreprise, par souci de simplicité, s'organise autour de la notion de chiffre d'affaires. Le régime d'auto-entrepreneur est ainsi limité par des plafonds auto-entrepreneur. Ces seuils de chiffre d'affaires, et particulièrement ceux de la franchise de TVA, peuvent être rapidement atteints.

Seuils de franchise de TVA:

- 82.800 € pour les activités de commerce et de fourniture de logement (hôtels, ouverture d'une chambre d'hôtes, ouverture d'un gîte etc.) ;
- 33.200 € pour les prestations de service et les professions libérales relevant des BNC ou des BIC.

En cas de franchissement du seuil de franchise de TVA, l'auto-entrepreneur passe au régime réel simplifié de TVA.

Seuils du statut d'auto-entrepreneur:

- 170.000 € pour les activités de commerce et de fourniture de logement (hôtels, chambres d'hôtes, gîtes etc.)
- 70.000 € pour les prestations de service et les professions libérales relevant des BNC ou des BIC

En cas de franchissement du seuil de statut auto-entrepreneur, il passe dans le régime de droit commun de l'entreprise individuelle, notamment en ce qui concerne les obligations fiscales et sociales.

Par ailleurs, du point de vue des charges à payer, il n'y a aucun prélèvement provisionnel ni régularisation et aucune charge en cas de chiffre d'affaires égal à zéro (sauf choix de l'auto-entrepreneur d'acquitter les cotisations minimales applicables dans le cadre du régime de droit commun des travailleurs indépendants).

Ainsi, si l'activité génère rapidement beaucoup de dépenses, ce statut présente un certain nombre d'inconvénients et devient pénalisant car il est dans ce cas plus favorable de calculer les cotisations sur la base du bénéfice réalisé, c'est-à-dire le chiffre d'affaires auquel on soustrait les dépenses.

Dans le cas d'une activité à développement rapide ou qui nécessite beaucoup d'achats ou de frais, devenir auto-entrepreneur n'est donc vraiment pas recommandé !

L'affiliation obligatoire de l'auto-entrepreneur à la Sécurité Sociale des Indépendants (ex RSI)

Un auto-entrepreneur bénéficie de la couverture sociale des professions indépendantes (TNS/RSI), que ce soit pour des remboursements de consultations, des médicaments ou pour les droits à la formation continue.

Un auto-entrepreneur est donc affilié à la SSI pour la sécurité sociale et valide des trimestres de retraite mais en tant qu'indépendant. Il ne bénéficie pas de la couverture de l'assurance chômage en cas de cessation d'activité sauf si bien sûr il prend une assurance privée couvrant la perte d'emploi.

L'auto-entrepreneur est également affilié au régime des indépendants pour sa retraite. Toutefois, celle-ci présente certaines particularités par rapport au régime de retraite "classique" des indépendants, notamment en ce qui concerne le calcul des trimestres validés.

Responsabilité: quels risques pour l'auto-entrepreneur?

Le statut d'auto-entrepreneur ne permet pas de créer une structure juridique distincte de la personne de l'auto-entrepreneur. On engage donc votre patrimoine personnel : si on a une dette à l'égard d'un de nos fournisseurs professionnels, il pourra se faire payer sur l'un de nos biens personnels.

Il est toutefois possible de réduire la responsabilité de l'auto-entrepreneur en optant pour le statut de l'EIRL ou en effectuant une déclaration d'insaisissabilité.

LA COULEUR

Le mot couleur contient les aspects de ton, température, valeur, saturation dont il est très important de prendre conscience si on veut conduire intelligemment et avec sensibilité son travail de peinture et maîtriser ses harmonies.

1. La couleur, le ton, la teinte.

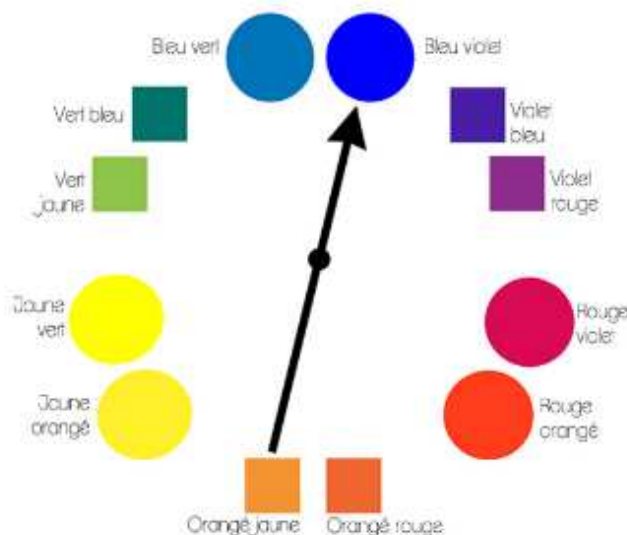
Ton et couleurs sont parfois considérés comme synonymes. Certains auteurs associent "tons" à "valeurs" au risque de créer des confusions de sens. J'utilise ici la notion de ton comme précisant le mot couleur. Exemple de couleur: rouge; exemple de ton, vermillon, cadmium, carmin, laque de garance... des appellations qui définissent la nuance de rouge.

Il existe toutes sortes de modèles illustrant le cercle chromatique, celui qui figure ci-dessous est simple et pratique pour illustrer les principes essentiels qui régissent les notions de couleur.

Chaque couleur est entourée de deux couleurs voisines. Aussi chacune pourra s'orienter davantage vers l'une ou vers l'autre, sa voisine de gauche ou sa voisine de droite.

Si nous regardons ce cercle, nous voyons par exemple que le bleu avoisine le vert situé à sa gauche et le violet placé à sa droite. La couleur bleue pourra, tout en restant bleue, se rapprocher davantage du vert ou du violet, par sa nature propre ou par mélange. Ces nuances peuvent être considérées comme des tons de bleu, autrement dit, des nuances de bleus. C'est pourquoi dans le cercle ci-dessous, chaque couleur est représentée par deux tons, mais il est évident que les nuances d'un ton sont quasi illimitées, il est indispensable, si on veut maîtriser le travail de la couleur et des harmonies, de bien situer la direction que prend telle ou telle nuance, ce qu'on appelle la direction tonale.

Affiner ses perceptions est un atout pour maîtriser son travail de la couleur.

Tons primaires, tons secondaires.

Les cercles contiennent trois tons primaires tandis que les carrés figurent trois tons secondaires. Les tons primaires sont ceux qu'on ne peut obtenir que si on dispose des tubes contenant cette couleur et donc qu'on ne peut les créer par mélanges d'autres couleurs. Si on ne dispose pas de jaune citron, on aura beau mélanger tous les tons possibles, on n'obtiendra jamais de jaune citron.

Les couleurs primaires sont le bleu, le jaune et le rouge.

Les couleurs secondaires sont le vert, l'orangé et le violet.

Les tons secondaires peuvent être réalisés par mélange de deux tons primaires. Mais un vert obtenu par mélange sera moins vif qu'un vert acheté en pigment pur.

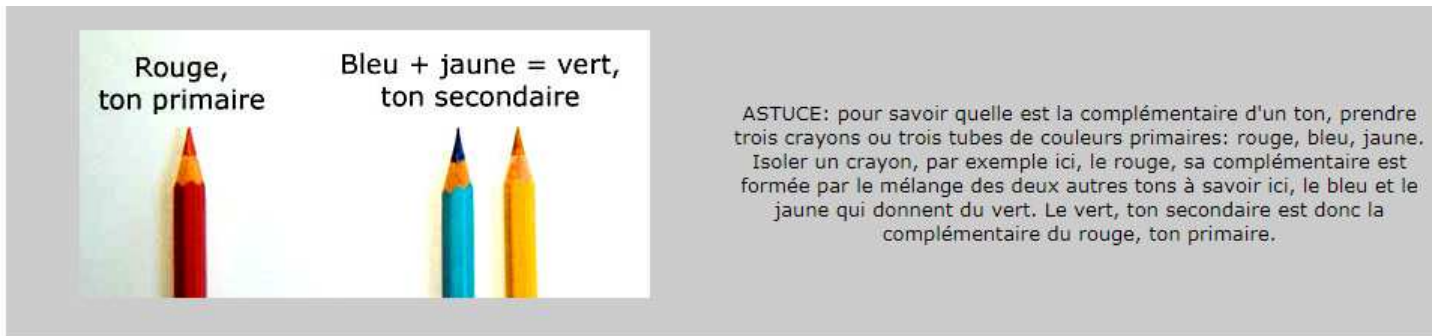
Il est à noter que pour obtenir un ton secondaire pur, lumineux, il est préférable de mélanger les deux tons primaires qui sont ses voisins. Par contre, si on souhaite réaliser une couleur plus "sourde", il faudra plutôt mélanger les tons primaires qui s'en écartent.

Si on fait tourner la petite aiguille située au centre du cercle chromatique, on se rend compte qu'elle désignera toujours un ton primaire et un ton secondaire, ici le bleu vert, ton primaire, et l'orangé rouge, ton secondaire. Ces deux tons sont les plus opposés dans le cercle chromatique, on les appelle complémentaires. Dans une harmonie, ils

présentent le contraste le plus "sonore". A utiliser si on souhaite créer un climat contrasté, tonique, à éviter si on préfère une atmosphère plus douce, plus feutrée.

Les complémentaires sont toujours composées d'un ton primaire et d'un ton secondaire

Si les complémentaires présentent les contrastes les plus francs, c'est parce qu'un ton secondaire contient les deux couleurs primaires de droite et de gauche mais pas la troisième qui lui fait face. Par exemple, l'orangé secondaire est formé par du rouge et du jaune, couleurs primaires, mais ne contient pas de bleu. L'orangé est la complémentaire du bleu.

2. Les températures.

Cette notion est facile à comprendre, une couleur peut être chaude ou froide. On considère comme chaudes les couleurs qui évoquent le feu, le soleil, la chaleur... et comme froides, celles qui font penser à la glace.

Les couleurs chaudes évoluent autour de l'orangé et du rouge vermillon, les froides autour du bleu.

Il faut remarquer que cette notion n'est pas absolue, mais relative, c'est-à-dire qu'un ton peut être plus chaud ou plus froid que... Par exemple, le jaune citron est plus chaud que le vert jaune qui contient déjà du bleu, mais plus froid que le jaune orangé qui tend vers le rouge.

3. - Les valeurs.

Dans le vocabulaire plastique, valeur signifie degré de clarté ou d'assombrissement que peut adopter un ton. Un bleu par exemple, peut être clair ou foncé, on dira que sa valeur est claire ou foncée.

Une photo noire et blanche ne restitue que les valeurs des objets.

L'exemple ci-dessous permettra de bien comprendre la distinction qui existe entre les notions de couleur et de valeur.

- Au-dessus, un vert est juxtaposé à un rouge qui est sa complémentaire. Leur différence apparaît clairement.
- En dessous, ce même modèle a été désaturé en utilisant l'outil "désaturation" dans Photoshop, les caractéristiques tonales ont été supprimées pour ne plus laisser en place que les valeurs du vert et du rouge. Il apparaît que les valeurs de ces deux couleurs sont quasi identiques alors que le vert et le rouge sont exactement opposés dans le cercle chromatique.

Apprendre à percevoir les valeurs est fondamental pour le peintre, cette sensibilité lui permettra de maîtriser une partie du vocabulaire qui est à la base de son expression.

De légers contrastes de valeurs créeront un climat plus discret, plus doux, plus reposant. Des contrastes plus marqués engendreront une atmosphère plus énergique, plus "sonore", ils accentueront l'espace du tableau par décalage entre les plans.

Les deux exemples ci-dessous montrent une reproduction d'un tableau de Matisse, à gauche avec ses seules valeurs, à droite avec toute la richesse de ses coloris.

Pour bien voir la structure d'un tableau par les valeurs, l'astuce consiste à plisser légèrement les yeux, les détails s'en trouvent atténués et la distribution des valeurs apparaît de manière plus synthétique. Un réflexe important à acquérir pour le peintre et pour l'amateur de peinture.

4. - Les saturations (vivacité, pureté, chroma...).

Saturation signifie aussi degré de pureté d'un ton.

Le ton qui sort du tube est donc le plus saturé de son espèce, qu'il soit rouge, jaune, vert, bleu, brun.

Un ton pur est considéré comme la saturation maximale, le gris coloré et à plus forte raison le gris neutre représente la saturation minimum.

Le tableau ci-dessous donne un exemple des différents degrés de saturation, c'est-à-dire des possibilités pour réaliser des mélanges de couleur.

Passons en revue les différents degrés de saturation en suivant l'ordre décroissant de l'illustration ci-dessus.

1- Le rouge est pur. C'est un cadmium étalé tel qu'il sort du tube de couleur. Il est au maximum de son pouvoir coloré.

2 - Ici le rouge a été mélangé avec des tons proches de lui. Le mélange lui a fait perdre un peu de sa saturation, mais il reste encore très coloré. Ce ton est considéré comme un rouge modulé.

3 - Au mélange précédent réalisé à partir de trois nuances de rouge, une pointe de vert et une autre d'ocre ont été ajoutées. Le vert est la complémentaire du rouge. Lorsqu'on ajoute à une couleur une pointe d'un ton opposé, elle perd encore un peu plus de sa saturation et devient un ton rompu. Le résultat gagne en subtilité. Ce degré de saturation est sans doute celui qui a été le plus utilisé par les peintres depuis la Renaissance.

4 - Le rouge cadmium a été mélangé à du noir. Il vire vers une belle tonalité brunâtre. Le noir mélangé à une autre couleur fait apparaître un ton cassé. Ce type de mélange confère beaucoup d'austérité au ton de base.

5 - Le rouge a été mélangé à beaucoup de blanc. Non seulement il est éclairci, mais il a perdu beaucoup de son pouvoir coloré.

6 - Le rouge a été mélangé à du gris, c'est-à-dire à du blanc+ du noir. Le rouge est devenu un gris coloré, mélangé au gris il a perdu beaucoup de saturation, il est devenu beaucoup plus discret et plus subtil.

7 - Le gris qui apparaît ici est, avec le noir et le blanc la saturation de degré 0. C'est le gris neutre. Il est très peu utilisé en tant que tel dans les tableaux qui ont précédé le XXe siècle, au profit du gris coloré souvent considéré comme "neutre" dans une harmonie par comparaison avec les autres tons plus saturés. Le noir et le blanc sont parfois appelés "non-couleurs".

5. - Synthèse: le climat coloré

Pour résumer, du jeu des couleurs, des températures, des valeurs et des saturations dépendra tout le climat coloré qui donnera son atmosphère et son harmonie au tableau, c'est dire l'importance que prend la connaissance et la maîtrise de ces composants plastiques.

Chaque nuance dans le choix de l'un ou de l'autre de ces aspects des couleurs modifiera légèrement ou de manière substantielle tout le climat de la composition. C'est pourquoi il est très important, à l'un ou l'autre moment du travail, de clairement prendre conscience de ce que l'on veut exprimer et d'ensuite soumettre les éléments physiques parcourus ci-dessus à cette volonté.

IMPORTANT !

Il faut savoir que dans la réalité, plus la lumière éclairant un objet sera intense, plus la valeur de la zone éclairée tendra vers le blanc, donc, plus ses couleurs s'affadiront, plus elles perdront de leur pouvoir coloré, autrement dit, plus leur saturation diminuera. Pour restituer cette lumière, il faudra accepter d'éclaircir un ton au détriment de sa saturation.

Mais aussi, plus la lumière éclairant un objet diminue, plus la couleur de la zone obscurcie perd de sa saturation en tendant vers le noir. Jusqu'à devenir noire dans le noir...

Donc, la saturation diminue dans les zones de lumière intense, mais aussi dans les zones de lumière affaiblie.

Dans des objets présentant des volumes courbes ou à facettes, la zone la plus saturée sera située entre les parties les plus éclairées et les parties les plus sombres. C'est là que se trouve la couleur réelle de l'objet, non altérée par la lumière ou par les ombres. Cette zone s'appelle le ton local.

Cette notion de ton local est néanmoins théorique, elle suppose un éclairage moyen issu d'une source de lumière blanche comme celle du soleil.

Cette caractéristique apparaît dès qu'un objet présente des courbures, par exemple dans les plis des vêtements.

Bien regarder à cet égard les tableaux de la Renaissance, mais aussi beaucoup de ceux qui ont suivi.

Les deux dégradés de vert et de rouge ci-dessous montrent clairement que l'addition de blanc va progressivement affadir un ton pur, lequel est à sa saturation maximale tandis qu'ajouter du noir va progressivement l'éteindre ou le casser.

Zones de saturation maximale

Par addition de blanc le ton gagne en luminosité, mais il perd en éclat. Il est un moment où il va carrément devenir fade, laiteux, dénué de vibration colorée. Le peintre qui veut rendre une impression de lumière devra donc trouver la bonne mesure pour que le ton évoque la lumière par sa clarté tout en conservant son éclat coloré. Cela dépendra du climat de l'ensemble et de l'interaction avec les couleurs voisines.

Lorsqu'une couleur éclaircie par du blanc apparaît trop fade, il est intéressant de la colorer légèrement en passant dessus un léger glacis. Le ton laiteux retrouvera alors une vibration colorée plus vivante.

On peut aussi remarquer dans le document ci-dessous que dans chaque petit carré, une nuance semble être traitée en dégradé, comme si chacune de ces petites surfaces était incurvée, cet effet est dû à ce qu'on appelle le "contraste simultané", une incidence qui concerne ici les valeurs d'une tonalité mais qui agit également sur les couleurs, sur les températures et sur les saturations. Autrement dit, une valeur semblera plus claire si elle est juxtaposée à une valeur qui est plus foncée qu'elle tandis qu'elle semblera plus foncée à côté d'une qui serait plus claire. Voir la description de cet effet à la page suivante.

Remarquer aussi que les contrastes de couleur (rouge et vert) et de valeur entre deux tons est le plus marqué lorsque les tons sont purs et qu'ils décroissent avec l'éclaircissement ou l'obscurcissement de ces mêmes tons, jusqu'à se confondre aux abords du noir et du blanc.

LA RECETTE DE LA PATINE BRONZE VERT

Colle à bois
Pigment noir oxyde
Pigment verte wagon
Pigment blanc oxyde
Cire incolore

eau

Cuillère à café
Pinceau plat
2 bocaux avec couvercles pour les préparations
1 assiette
1 morceau ancien vêtement en laine

Partie 1 – 1ère couche

1. Dans 1 bocal : 2 cuillères vert wagon + ½ cuillère de noir oxyde
2. Mélanger pour obtenir une couleur homogène
3. Verser 6 cl d'eau dans la préparation
4. Ajouter 1 ½ cuillère à bois
5. Mélanger
6. Charger le pinceau du mélange
7. Appliquer sur la sculpture sans repasser (ne pas insister), ni faire de coulure
8. Attendre que la couche sèche
9. Si la sculpture n'est pas couverte repasser une seconde couche de ce mélange

Partie 2 – 2ème couche

10. Dans l'autre bocal : 2 cuillères de vert wagon = 2 cuillères de blanc oxyde
11. Mélanger
12. Ajouter 17 cl d'eau
13. 1 ½ cuillère de colle à bois
14. Mélanger avec le pinceau
15. Bien homogène
16. Charger le pinceau
17. Passer la 2ème préparation sur la sculpture, cette couche est plus transparente
18. Appliquer sur la sculpture sans repasser (ne pas insister), ni faire de coulure
19. Attendre que la couche sèche

Partie 3 – Cire incolore

20. Charger le pinceau de cire incolore et l'appliquer sur la sculpture
21. Attendre plus d'1h
22. Prendre le morceau de laine et frotter

Partie 4 – cire et pigments

23. Assiette : vert wagon et cire incolore
24. Charger légèrement le pinceau de pigment et de cire puis mélanger sur un côté de l'assiette
25. Appliquer sur la création, le pigment doit accrocher mais ne pas couvrir, on peut accentuer à certains endroits

Partie 4 – finalisation

26. Dans l'assiette propre mettre du pigment noir
27. Charger le pinceau de cire
28. Prendre avec ce pinceau du pigment noir
29. Retirer le surplus sur de l'essui-tout pour avoir un pinceau légèrement chargé
30. Poser par endroit le pigment noir
31. Frotter la sculpture avec le morceau de laine

LA RECETTE DE LA PATINE EFFET ROUILLE

Colle à bois
Pigment noir oxyde
Pigment ocre rouge
Pigment ocre jaune
Pigments bleu charron
Cire incolore pour meuble

eau

Cuillère à café
Pinceau plat
2 bocaux avec couvercles pour les préparations
1 assiette à fond blanc
1 morceau ancien vêtement en laine

Partie 1 – 1ère couche

1. Dans 1 bocal : 2 cuillères bleu charron + 1 cuillère de noir oxyde
2. Mélanger pour obtenir une couleur homogène
3. Verser 7 cl d'eau dans la préparation
4. Ajouter 1 ½ cuillère à bois
5. Mélanger
6. Charger le pinceau du mélange
7. Appliquer sur la sculpture sans repasser (ne pas insister), ni faire de coulure
8. Attendre que la couche sèche (lavage du pinceau savon et eau chaude)
9. Si la sculpture n'est pas couverte repasser une seconde couche de ce mélange

Partie 2 – 2ème couche

10. Dans l'autre bocal : 2 cuillères d'ocre rouge + ½ cuillère d'ocre jaune + ¼ de cuillères de noir oxydé
11. Mélanger
12. Ajouter 12 cl d'eau
13. 1 ½ cuillère de colle à bois
14. Mélanger avec le pinceau
15. Bien homogène
16. Charger le pinceau
17. Passer la 2ème préparation sur la sculpture, cette couche est plus transparente
18. Appliquer sur la sculpture sans repasser (ne pas insister), ni faire de coulure
19. Attendre que la couche sèche

Partie 3 – Cire incolore

20. Charger le pinceau de cire incolore et l'appliquer sur la sculpture
21. Attendre plus d'1h
22. Prendre le morceau de laine et frotter

Partie 4 – cire et pigments

23. Assiette : même dose ocre rouge et ocre jaune et cire incolore, mélanger les 2 pigments
24. Charger légèrement le pinceau de cire puis en pigments
25. Appliquer sur la création, le pigment doit accrocher mais ne pas couvrir, on peut accentuer à certains endroits
26. Attendre 30 min
27. Frotter la sculpture avec le morceau de laine

UNE JOURNEE RAKU

Les différentes étapes

Emaillage

Une fois la poterie biscuitée, on va l'émailler : on la recouvre soit par trempage, soit au pinceau d'une ou plusieurs couches d'émail préparé préalablement.

Les émaux de base du raku se composent d'un nombre limité de matériaux servant à la céramique ordinaire. Parmi ceux-ci la céruse, le minium, la silice, le kaolin, le borax et une ou deux frites produites dans le commerce (verres broyés de formule particulière). On peut utiliser les émaux de base tels quels, ou les colorer en leur ajoutant des oxydes.

L'émaillage est une étape infiniment variée et complexe du processus céramique.

La cuisson d'émail

Les émaux de raku fondent et se vitrifient généralement entre 820° et 980°.

Chaque émail a sa spécificité, sa propre température de cuisson.

La durée de cuisson varie entre 1 et 2 heures suivant la taille et le nombre de poteries enfournées.

L'enfumage

Une fois l'émail parvenu à la température désirée, on ouvre le four entre 800° et 900° et à l'aide grandes pinces métalliques, on extrait une à une les poteries que l'on met en contact avec de la paille ou de la sciure dans un récipient que l'on ferme pour obtenir l'enfumage.

Les résultats peuvent varier considérablement suivant le combustible (fin ou gros, frais ou vieux, humide ou sec), suivant le type d'enfumage (jeu d'oxydation et de réduction en sortant la poterie de la sciure ou non, en la laissant au contact de l'air avant de l'enfumer, en arrêtant un effet obtenu par trempage immédiat dans de l'eau...).

Nettoyage

On ne découvrira réellement sa poterie qu'après un nettoyage minutieux de celle-ci afin d'enlever tous les dépôts de carbone provoqués par l'enfumage.

Une belle histoire

REFERENCES ET BIBLIOGRAPHIE

Sites internet

Dossier « bien-être au travail », INRS (Institut National de la Recherche e de Sécurité) du 05/01/2018

Ateliers bien-être :

- <https://bien-etre-creativite.fr/#>
- <http://www.arts-et-bien-etre.fr/arts-plastiques/>

Ateliers art-thérapie / art-coaching :

- <https://www.art-vivance.com/art-therapie-en-entreprise>
- <http://les-jardins-du-bien-etre.com/>

Exemple de prestataires proposant des interventions/ateliers en entreprise dans le contexte de bien-être au travail :

- Société Pass Zen Services : https://pass-zen-services.fr/pourquoi-le-bien-etre-au-travail/?gclid=EA1alQobChMI4oL2nJ6M5QIVDVPTCh3CkQqJEAAYAiAAEgIn4vD_BwE
- Les ateliers durables (LAD) : <https://www.ateliersdurables.com/>

Exemple de team Building :

- <https://www.zen-orga.fr/team-building/entry-78-creafresk.html>
- <https://pinceauxcurieux.fr/ateliers-entreprise/>
- <https://www.performance-peinture.fr/fresque-participative/>

Artistiques :

Les artistes sont ci-dessous classés en rapport avec les disciplines artistiques et les techniques expérimentées :

Le dessin, la trame :

- Bernie Wrightson
- Moebius
- Crumb
- Emil Ferris

Le dessin, fusain :

- Robert Longo, artiste contemporain américain, peintre et sculpteur.
- Photo de sculpture de Franz Xaver MESSERSCHMIDT utilisée pour un dessin au fusain dans le cours de Yann Samson le 10/10/2018

Le dessin, mouvement et corps humain :

- BD de Will Eisner, exagération des postures

Peinture, huile :

- Pierre Paul Rubens, peintre du XVIIe siècle, mouvement du Caravage
- Jacob Jordaens, peintre du XVIe siècle, mouvement du Caravage
- Nicolas de Stael, peintre du XXe siècle, peinture au couteau

Peinture, aquarelle :

- Jérôme Couasnon, peintre aquarelliste, Saint Malo

Gravure, pochoiristes :

- Banksy
- Jef Aérosol
- Miss. Tic

Gravure, monotype :

- giovanni benedetto castiglioni, peintre graveur du XVIIIe siècle, utilisation du monotype méthode réductrice
- Edgar Degas, peintre graveur sculpteur du XIXe siècle, utilisation du monotype méthode réductrice
- Masafumi Yamamoto, peintre graveur contemporain, méthode additionnelle

Modelage, Sculpture :

- Henri Moore, sculpteur contemporain

- Anne-Sophie Gilloen, céramiste, sculptrice contemporaine
- Claire Le Pape, plasticienne contemporaine
- Capri, sculpteur animalier contemporain
- Jean-François Gambino, sculpteur faune sauvage contemporain
- Nick Mackman, sculpteur animalier contemporain
- Constantin Brâncuși, sculpteur, céramiste du XXe siècle, bouscule les codes de la sculpture

Céramiste :

- Antoni Cumella, céramiste du XXe siècle, combinaison des techniques en céramique
- Alberto Bustos : céramiste
- Anastasaki : céramiste
- Jérôme Bosch, ou Jheronimus Bosch : peintre néerlandais, du mouvement primitifs flamands.
- Fanny Ferré : sculpture de personnages en terre grandeur nature. Technique utilisée le colombin

Références de recherche sur le thème de la lune

- **La lune du voyage réel aux voyages imaginaires**, livre publié à l'occasion de l'exposition au Grand Palais à Paris du 01 avril au 22 juillet 2019
- **Le voyage dans la lune** de Méliès de 1902, reproduction de l'image en haut relief
- Et diverses recherches sur internet

Bibliographie :

- **Art-Thérapie : Mettre des mots sur les maux et des couleurs sur les douleurs** de Johanne Hamel et Jocelyne Labrèche – psychologues, art-thérapeutes et professeurs à l'université du Québec
- **Dessiner grâce au cerveau droit** de Betty Edwards, édition définitive, 5ème édition 2018
- **Bestiaire, sculptures céramiques** de Nicole Crestou
- **Graphic, carnets de croquis** de Steven Heller et Lita Talarico
- **Portraits et personnages à l'aquarelle, principes de composition** de Alex Poxers

Les ouvrages de pratiques artistiques :

- **La poterie sans tour** de Jacqui Atkin, édition mars 2018
- **Modelage du corps humain** de Philippe et Charisse Faraut
- **Modelage de portraits en argile** de Philippe et Charisse Faraut
- **Le livre du céramiste, techniques et conseils pour l'atelier** de Duncan Hooson et Anthony Quinn
- **La collection Leonardo** : Les bases du dessin N°1 et N°2
- **Les secrets du dessin au crayon** de David Lewis
- **L'aquarelle** de Francisco Asins
- **Guide du peintre** de Dessain et Tolra
- **Les cahiers du peintre** : peinture à l'huile
- **Techniques mixtes** de Daniel Chompré

Les revues suivantes :

- Graffitiart
- Les arts dessinés
- Pratique des arts
- Arts magazine
- Artistes
- Secrets d'atelier
- Histoire de la BD