

**BEAUX-ARTS
DE PARIS**

**ENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES**

5

GUIDE PRATIQUE

GUIDE ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 2023 - 2024

Peinture	1
Lithographie, dispositifs de monstration	3
Gravure	5
Multiples matrices, espace du livre	7
Pratiques éditoriales	9
Modelage	11
Forge	13
Matériaux composites	15
Métal	18
Bois	20
Céramique	22
Digital (3D, son, code)	25
Photographie	28
Vidéo	30
Taille	32
Moulage	35
Mosaïque	38
Fresque	41

PEINTURE

PASCALE ACCOYER

FORMAT

Enseignement par semestre, sous forme de workshops.

Manipulation des différents médiums. En particulier de la peinture à l'huile, mais aussi de la peinture à l'œuf, l'aquarelle, la peinture acrylique, la peinture vinylique.

Enseignement allant de la préparation des couleurs à celles des supports, des techniques traditionnelles, des produits « prêts à l'emploi », des matériaux contemporains.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

Pas de compétences prérequis.

Acquérir les méthodes de création en peinture à travers l'étude et la compréhension des différentes techniques picturales.

Consolider des connaissances déjà acquises par l'expérience antérieure, qu'elle soit personnelle ou à travers un enseignement dédié.

Comprendre les matériaux en jeu dans la peinture, pour faire des choix en connaissance de cause.

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET D'ÉVALUATION

L'inscription est faite directement auprès de la responsable de la base technique.

L'étudiant-e s'engage au sein d'un processus de formation qui lui permet à l'issu de valider une UE technique.

À l'issu du semestre, la responsable de base technique évalue les compétences acquises. Sont prises en compte l'assiduité, l'intérêt pour la technique, les recherches plastiques et techniques.

Lors de la validation de l'UE, l'enseignante émet un avis sur le niveau permettant à l'étudiant-e de progresser dans son parcours de formation et de se positionner vis-à-vis de sa pratique artistique.

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Deux jours par semaine selon le calendrier transmis aux étudiant-es.

LITHOGRAPHIE, DISPOSITIFS DE MONSTRATION

WERNHER BOUWENS

FORMAT

Hebdomadaire, tous les mercredis matin de 10h à 12h30.

Inscription sur une année, soit deux semestres.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

Expérimenter l'adaptation de son projet artistique aux langages particuliers de la lithographie.

Expérimenter les possibilités de la lithographie en vue d'un dispositif de monstration articulé et en lien avec le médium.

Connaissance des processus de création d'image sur la matrice (pierre) et de support d'impression (les papiers), des processus d'impression, des encres et du matériel d'imprimerie.

Maîtrise pratique de l'impression.

Expérimentation dans le sens du projet artistique de l'étudiant-e et exécution d'un projet singulier et personnel.

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET D'ÉVALUATION

L'inscription est faite directement auprès de l'enseignant en charge du cours.

L'étudiant-e s'engage au sein d'un processus de formation qui lui permet de valider une UE technique par semestre.

À l'issue du semestre, l'enseignant en charge du cours évalue les compétences acquises.

Sont pris en compte l'assiduité, l'intérêt pour la technique, les recherches plastiques et techniques.

Lors de la validation de l'UE, l'enseignant émet un avis sur le niveau, permettant à l'étudiant-e de progresser dans son parcours de formation et de se positionner vis-à-vis de sa pratique artistique.

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Mercredi et jeudi.

GRAVURE

AURÉLIE PAGÈS

FORMAT

Inscription sur une année. Rdv hebdomadaire, une session de travail de 3h, le mardi de 10h à 13h ou de 14h à 17h.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

Aborder la pratique, la fabrique de l'image par la notion d'empreinte et le geste archaïque de graver.

Découvrir et prendre conscience de la spécificité du processus : de la conception des matrices à l'impression, expérimenter les possibles induits par le multiple et l'édition.

Initiation à différentes techniques : gravure sur bois, taille-douce (gravure sur métal, eau-forte), photogravure.

Acquérir une maîtrise technique suffisante visant l'autonomie de travail de l'étudiant-e par une pratique régulière.

Concevoir un projet cohérent avec les recherches artistiques de l'étudiant-e, en s'interrogeant sur la pertinence d'avoir recours aux procédés d'impression traditionnels, par une réflexion sur les modes de (re)production et de circulation des images aujourd'hui.

Développer une culture de l'imprimé et de l'édition en apprenant à identifier les productions, les usages, historiques et contemporains.

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET D'ÉVALUATION

L'inscription est faite directement auprès de la responsable de la base technique.

L'étudiant·e s'engage au sein d'un processus de formation qui lui permet à l'issu de valider une UE technique.

À l'issu du semestre, la responsable de base technique évalue les compétences acquises. Sont prises en compte l'assiduité, l'intérêt pour la technique, les recherches plastiques et techniques.

Lors de la validation de l'UE, l'enseignante émet un avis sur le niveau permettant à l'étudiant·e de progresser dans son parcours de formation et de se positionner vis-à-vis de sa pratique artistique.

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Lundis et mardis.

MULTIPLES MATRICES, ESPACE DU LIVRE WERNHER BOUWENS

FORMAT

Hebdomadaire, tous les jeudis matin de 10h à 12h30.

Inscription sur une année, soit deux semestres.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

Expérimenter les possibilités de l'espace du livre dans lequel s'articuleraient différents éléments issus de son projet artistique.

Expérimenter l'adaptation de son projet aux langages particuliers des différentes techniques d'impressions dans l'atelier : xylographie, offset, risographie et lithographie.

Connaissance des matrices (lino, bois, pierre, plaque offset) et des supports d'impression (les papiers), des encres et du matériel d'imprimerie.

Maîtrise pratique de l'impression.

Expérimentation dans le sens du projet artistique de l'étudiant-e et exécution d'un projet éditorial en plusieurs techniques d'impression.

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET D'ÉVALUATION

L'inscription est faite directement auprès de l'enseignant en charge du cours.

L'étudiant-e s'engage au sein d'un processus de formation qui lui permet de valider une UE technique par semestre.

À l'issue du semestre, l'enseignant en charge du cours évalue les compétences acquises.

Sont pris en compte l'assiduité, l'intérêt pour la technique, les recherches plastiques et techniques.

Lors de la validation de l'UE, l'enseignant émet un avis sur le niveau, permettant à l'étudiant-e de progresser dans son parcours de formation et de se positionner vis-à-vis de sa pratique artistique.

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Mercredi et jeudi.

PRATIQUES ÉDITORIALES

AURÉLIE PAGÈS, JULIEN SIRJACQ, CATHERINE DE SMET

Quand les attitudes deviennent livres : Cultures graphiques de la dissidence

Atelier commun proposé par le département Impression / Édition des Beaux-Arts de Paris et le département Arts plastiques de l'Université Paris 8, en partenariat avec la bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou).

FORMAT

À préciser.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

L'atelier s'inscrit dans un programme de recherche international sur les publications alternatives de la deuxième moitié du XXe siècle, et leur résonance dans les problématiques artistiques d'aujourd'hui.

À partir d'un ensemble de revues, affiches ou flyers, où la défense de causes diverses et la contestation prenaient forme grâce à une création visuelle et matérielle spécifique, on s'interroge, en théorie et en pratique, sur les manifestations éditoriales et graphiques des luttes, hier et aujourd'hui.

Les étudiant·es sont invité·es à choisir, parmi un corpus de publications conservées par la bibliothèque Kandinsky, un objet éditorial qu'il s'agit de documenter puis de réinterpréter dans une nouvelle création.

L'atelier se déroule sous la forme d'un workshop au cours du second semestre aux Beaux-Arts de Paris. Des consultations préalables à la bibliothèque Kandinsky, collectives et individuelles, accompagnées d'une présentation du programme de recherche par ses responsables, permettent de découvrir le corpus des revues et les enjeux du travail. Durant les journées de workshop en mai l'accès aux ateliers de l'École (sérigraphie, risographie, traceur, impression numérique, etc.) permet la réalisation des éditions.

La validation de l'atelier se fait à travers la participation assidue, la réalisation d'une édition et un rendu écrit individuel.

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET D'ÉVALUATION

L'inscription est faite directement auprès des enseignants.

L'étudiant·e s'engage au sein d'un processus de formation qui lui permet de valider une UE technique par semestre.

À l'issue du semestre, les enseignants évaluent les compétences acquises.

Sont pris en compte l'assiduité, l'intérêt pour la technique, les recherches plastiques et techniques.

Lors de la validation de l'UE, les enseignants émettent un avis sur le niveau, permettant à l'étudiant·e de progresser dans son parcours de formation et de se positionner vis-à-vis de sa pratique artistique.

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Lundi et mardi.

MODELAGE

LAURENT ESQUERRÉ

FORMAT

Le cours de modelage est divisé en deux pôles :

- Un cours de modelage d'observation collectif qui permet de réaliser d'après modèles vivants, nature mortes, compositions abstraites... des séries de sculptures en argile (site de Saint-Germain-des-Prés).
- Un cours de modelage d'après projet, où l'étudiant-e développe un travail personnel dans lequel tous les matériaux et volumes sont possibles (site de Saint-Ouen).

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

Le modelage d'observation permet à l'étudiant-e de comprendre les différents volumes qui composent une forme par leur imbrication ou leur assemblage, leurs proportions, leurs directions, de définir le périmètre de possibilité des mains en tant qu'outil, de saisir l'importance des changements de plan dans la captation de la lumière et la lecture des formes, d'évaluer les limites de la matière argile pour la réalisation d'une esquisse en quelques minutes ou en quelques heures.

Le modelage d'après projet permet à l'étudiant-e d'expérimenter et de développer, à moyen ou à long terme, un langage plastique basé sur l'invention d'une forme sculpturale. Pour cela il ou elle met en place un protocole de travail, se sert des matériaux mis à sa disposition mais aussi ceux de son choix, il ou elle utilise ou invente les techniques adaptées à son propre geste et aux dimensions envisagées.

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET D'ÉVALUATION

Pour obtenir l'UE modelage ou intégrer le pôle projet, l'étudiant-e doit avoir au moins assisté à une session de 3 cours de modelage d'observation.

Dans le cadre du projet, l'enseignant émet un avis sur le niveau permettant à l'étudiant-e de progresser dans son parcours de formation.

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Les cours de modelage d'observation ont lieu les mardis et les mercredis.

FORGE

CAROLE LEROY

FORMAT

Au travers d'une formation à la fois technique et artistique l'étudiant·e acquiert l'autonomie nécessaire à la réalisation de ses créations.

La compréhension et l'intégration progressive de la technique par un travail personnel et une pratique assidue sont favorisées et consolidées par l'accompagnement de l'enseignante.

Le travail se fait à la fois individuellement et en équipe, caractéristique importante du travail de la forge.

Le temps de formation est obligatoire. Une mise en application pratique et créative suit un enseignement technique d'une trentaine d'heures.

L'étudiant·e s'inscrit pour un semestre complet et a la possibilité de venir ensuite pour d'autres projets selon les places disponibles.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

La pratique de la forge dans l'utilisation de l'énergie et des différentes températures de chauffe, par la manipulation de l'outillage et des pièces en toute sécurité, selon une méthode traditionnelle et semi-industrielle.

S'approprier l'application du cubage par la définition du volume avant transformation. Développer les possibilités de la forge par la sensibilisation à l'expressivité de la matière et l'acquisition d'une maîtrise particulière au feu.

Réaliser une interprétation personnelle et innovante grâce aux techniques de la forge par l'encouragement à l'essai. Pratiquer la recherche autour du matériau et dans la création qui en découle.

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET D'ÉVALUATION

L'inscription se fait directement auprès de la responsable de l'atelier

L'étudiant-e s'engage au sein d'un processus de formation qui lui permet de valider une UE technique.

À la fin du semestre, la responsable de l'atelier évalue les compétences acquises. Sont pris en compte l'assiduité, l'intérêt pour la technique, les recherches plastiques et techniques.

L'enseignante émet un avis sur le niveau de maîtrise de l'étudiant-e, lui permettant de progresser dans son parcours de formation et de se positionner vis-à-vis de sa pratique.

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Lundi, mardi et mercredi .

Travail individuel sur rendez-vous : jeudi et vendredi.

MATÉRIAUX COMPOSITES

JÉRÉMY BERTON

FORMAT

5 heures de présentation théoriques réparties sur deux demi-journées en début de semestre.

Développement de projets personnels sur un semestre minimum.

Participation à des workshops, visites d'expositions et d'ateliers.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

Appréhender les matériaux composites et les polymères à la fois traditionnels (pétrochimiques) et innovants (matériaux biosourcés, géosourcés, etc.).

Savoir repérer leur utilisation dans les pratiques artistiques passées et contemporaines.

De la phase de projet à la réalisation, intégrer une méthodologie de travail tenant compte des spécificités des matériaux composites : mise en place de protocoles d'expérimentation, réalisation de maquette(s), évaluation des coûts de production. Savoir tirer profit des ratages et des découvertes.

Développer un savoir-faire en adéquation avec une démarche artistique.

Identifier les différentes familles de chimie utilisables dans le cadre de la production d'œuvres et savoir les nommer. En comprendre les propriétés mécaniques et techniques pour orienter les choix de production personnelle.

Être capable de lire et d'exploiter les fiches de sécurité (FDS) et les fiches techniques (FT) qui accompagnent les produits manipulés en atelier pour une utilisation saine et efficace.

Savoir évoluer dans la base technique : développer une autonomie de travail, connaître les règles de sécurité et les équipements de protection individuels (EPI), être respectueux de l'environnement collectif.

Se sensibiliser aux risques professionnels.

Savoir mettre en œuvre les techniques de finition (ponçage, polissage, vernissage...etc.) qui enrichissent les possibilités plastiques et visuelles.

Acquérir la maîtrise des outils manuels et électroportatifs.

Intégrer à sa démarche de production une réflexion liée aux questions environnementales.

Être curieux·se et ouvert·e aux alternatives ainsi qu'aux innovations écologiques dans le domaine des matériaux, appliquées à la pratique artistique.

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET D'ÉVALUATION

L'inscription est faite directement auprès du responsable de la base technique.

L'étudiant·e s'engage au sein d'un processus de formation qui lui permet de valider une UE technique.

À l'issue du semestre, le responsable de base technique évalue les compétences acquises. Sont prises en compte l'assiduité, l'intérêt pour la technique, les recherches plastiques et techniques.

Lors de la validation de l'UE, l'enseignant émet un avis sur le niveau, permettant à l'étudiant·e de progresser dans son parcours de formation et de se positionner vis-à-vis de sa pratique artistique.

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Lundis et jeudis, à Saint-Ouen.

FORMAT

15h réparties sur 3 jours : approche des techniques de base (formages, coupes, soudures), fonctionnement des machines et règles de sécurité de l'atelier.

15h supplémentaires pour des exercices pratiques : approche du projet personnel, travail de la dextérité et de l'autonomie.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

Maîtrise des techniques de base, autonomie.

Connaissance de la sécurité et des machines.

Conscience écologique des matériaux et de leurs utilisations.

Esprit pratique au sein de l'atelier.

Être capable de concevoir la réalisation d'un projet personnel.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Pour l'obtention de l'enseignement sont évaluées :

- autonomie des techniques de base et des machines dédiées
- points de sécurité et l'écologie des matériaux
- assiduité et motivation
- capacité au développement des matériaux dans les projets personnels

Pour l'obtention de l'UE liée au suivi personnel :

- approche des techniques complexes de traitement des métaux à travers des projets personnels
- motivation et recherches

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Du lundi au vendredi de 10h à 17h30 en présence du responsable 3 jours
et du moniteur 2 jours.

FORMAT

Trois fois 2h d'exploration des notions de forêt, arbre et planche par semestre.

La durée de formation est directement liée à l'importance des projets personnels de chaque étudiant-e.

Workshops à l'École et hors-les-murs pour les étudiant-es travaillant en grand format sur bois massif.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

Découvrir le matériau sous toutes ses formes, du tronc aux panneaux composites.

Comprendre tous les problèmes liés à la sécurité et acquérir les réflexes indispensables.

La formation est axée sur le projet porté par l'étudiant-e quel que soit son niveau d'expérience. La pertinence du matériau et la faisabilité du projet sont discutés sur les plans techniques financiers et environnementaux.

L'étudiant-e est accompagné-e tout au long de la réalisation de son projet.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'inscription est faite directement auprès du responsable de la base technique.

L'étudiant-e s'engage au sein d'un processus de formation qui lui permet de valider une UE technique.

À l'issue du semestre, le responsable de base technique évalue les compétences acquises. Sont prises en compte l'assiduité, l'intérêt pour la technique, les recherches plastiques et techniques.

Lors de la validation de l'UE, l'enseignant émet un avis sur le niveau, permettant à l'étudiant-e de progresser dans son parcours de formation et de se positionner vis-à-vis de sa pratique artistique.

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Mercredis et jeudis.

CÉRAMIQUE

RÉMY POMMERET & ANNA VOKE

FORMAT

L'étudiant-e est évalué-e sur la réalisation d'un projet personnel en accompagnement avec les enseignant-es. Le projet est validé ensemble par les enseignant-es et l'étudiant-e.

Techniques de façonnage et d'émaillage, théories pratiques, références historiques et contemporaines de la céramique sont transmis au fur et à mesure des étapes de la réalisation du projet.

ÉVALUATION

Pour valider l'UE technique, l'étudiant-e doit passer par toutes les étapes de réalisation et de réflexion pour son projet.

Il est demandé un jour de présence par semaine pendant la durée de réalisation afin d'acquérir une autonomie pour la suite.

UE TECHNIQUE – RECHERCHE

L'UE recherche s'intéresse à la céramique en tant que medium à explorer, à expérimenter et se divise en 3 axes.

- Un premier axe consiste à questionner la matière céramique dans sa provenance, ainsi que l'impact social et écologique d'une pratique de la céramique. Nous nous intéressons aux enjeux de récoltes de matières premières en milieux urbains et naturels, puis leurs transformations à l'atelier. Cette UE est accordée par la participation à la formation Matériaux geosourcés proposée par Anna Voke.
- Un second axe se dirige vers la recherche de formules et recettes d'émaux haute température (grès, porcelaine) : comment un émail se fabrique, se comporte, se colore, ou créer-t-il une surface intéressante ? Ces questions, qui font l'objet de réflexions communes à l'atelier, sont abordées et encadrées par les deux enseignant.es.
- Le troisième axe concerne la recherche d'émaux basses températures (faïence, pâte égyptienne, terracotta) avec Rémy Pommeret. Il s'agit non seulement de retrouver d'anciennes formules et recettes souvent perdues pour la faïence, mais aussi de développer un nouveau panel de matérialité et de surfaces dans un champ de températures plus restreint qu'avec la haute température.

UE TECHNIQUE – AVANCÉ

Une fois l'initiation passée, l'étudiant-e peut choisir d'être évalué-e sur le suivi de son projet global (diplôme, exposition).

Avec l'accompagnement des deux enseignant-es, l'étudiant-e réalise son projet et perfectionne sa maîtrise technique, tout en interrogeant son propos artistique et le mode de monstration des œuvres. Il participe à la vie de l'atelier (expositions, discussions, entretien).

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Mercredis et jeudis.

DIGITAL (3D, SON, CODE)

VINCENT RIOUX & SERGE PAYEN

La Base Digitale dispense des enseignements techniques dans trois domaines : le son, la 3D et le code - l'ubiquité de l'environnement numérique effaçant naturellement les frontières entre ces trois sphères.

Dans le cadre d'un enseignement pluridisciplinaire allant de la lecture de textes au *live-coding* en passant par le web, la pensée écologique, le creative-coding, l'écriture de scénarios pour installations interactives, la 3D, la fabrication numérique, le jeu vidéo, la cryptographie, le logiciel libre, elle accompagne des projets étudiants et participe à des projets transverses au sein de l'École, en lien avec les chef·fes d'ateliers, les enseignant·es de théorie, etc.

Deux enseignants permanents, Vincent Rioux (principalement code et son) et Serge Payen (principalement techniques 3D : modélisation, impression et scan 3D).

FORMAT

Les cours d'initiation et de remise à niveau sont assurés par les enseignants. Certains cours avancés sont assurés par des intervenant·es extérieur·es.

Les cours sont généralement donnés par période de 3 jours.

Au sortir de ces formations, la plupart des étudiant·es demandent des séances de suivi afin de leur permettre de réaliser une ou plusieurs pièces pour leur diplôme ou accrochage d'atelier. Ces demandes sont prises en compte sous forme de séances supervisées par les enseignants ou des intervenant·es extérieur·es. Elles permettent la concrétisation d'un ou plusieurs projets s'inscrivant dans la démarche personnelle de l'étudiant·e et donnent lieu à une prise d'autonomie par rapport à la matière étudiée.

Des workshops sont également organisés (photogrammétrie, machines à dessiner, écoutes situées, son immersif, *live-coding*, écologie et électronique, art génératif, etc.), ainsi que des conférences et invitations (IA et paysages sonores, le son des plantes, réalités virtuelles, etc.).

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

Acquisitions de technicités relatives aux possibilités de création dans les domaines du son, du codage informatique et de la 3D.

Autonomie quant à la manipulation des imprimantes et scanners 3D.

Autonomie quant à la réalisation d'enregistrements sonores et à leur diffusion.

Autonomie quant à la réalisation de scénarios interactifs compatibles avec une réalisation électronique et informatique.

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET D'ÉVALUATION

L'inscription se fait par email aux responsables.

L'étudiant-e doit avoir validé au moins deux formations.

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Serge Payen : les jeudis et vendredis

Vincent Rioux : les lundis, mardis, jeudis et vendredis

PHOTOGRAPHIE

VINCENT LAMBERT, VERONIKA DOZLA & FRÉDÉRIC LATOUCHE

FORMAT

Le parcours de formation se déroule en deux phases :

- Initiation de 4x2 jours permettant de découvrir les techniques de prise de vue, de traitement et de tirage argentique et numérique
- Approfondissement constitué de modules de formations aux thématiques variées, à choisir selon les besoins propres à chaque étudiant-e, son parcours pédagogique et l'évolution de sa pratique

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

Développer une vision et une compréhension d'ensemble des techniques photographiques argentiques et numériques et de leur possible hybridation.

Acquérir une autonomie dans la manipulation des équipements permettant d'accéder aux ressources sur réservation.

S'approprier les moyens photographiques pour mettre en œuvre une démarche de recherche plastique s'appuyant sur des bases techniques solides.

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET D'ÉVALUATION

L'inscription se fait directement auprès du responsable de la base technique.

Le parcours d'initiation mène à l'obtention d'une UE Technicité, ainsi que chaque formation d'approfondissement

Sont pris en compte l'assiduité, l'intérêt pour la technique, les recherches plastiques et techniques

Lors de la validation de l'UE, l'enseignant-e émet un avis sur le niveau, permettant à l'étudiant de progresser dans son parcours de formation et de se positionner vis-à-vis de sa pratique artistique.

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Tous les jours de la semaine.

VIDÉO

JULIE COUREL EMMANUELLE NÈGRE

FORMAT

Inscription sur l'année, accès aux espaces et au parc de matériel sous conditions.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

1er niveau - devenir autonome dans les 3 disciplines de l'image animée : vidéo, 16 mm, animation.

2ème niveau - accompagnement collectif de projets personnels.

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET D'ÉVALUATION

L'inscription se fait auprès de la responsable de la base technique.

L'étudiant-e s'engage au sein d'un processus de formation qui lui permet de valider une UE technique, d'utiliser les espaces et d'emprunter du matériel.

À l'issue du semestre, la responsable évalue les compétences acquises. Sont prises en compte l'assiduité, l'intérêt pour la technique, les recherches plastiques et techniques.

Lors de la validation de l'UE, l'enseignante émet un avis sur le niveau, permettant à l'étudiant-e de progresser dans son parcours de formation et de se positionner vis-à-vis de sa pratique artistique.

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Tous les jours de la semaine.

TAILLE

GÖTZ ARNDT

UE 1: La Taille, approche des processus et mise en œuvre.

Pour amener l'étudiant-e au domaine de la taille, il s'agira de penser le principe d'une forme émergeant par retrait de matière à partir d'un volume de pierre ou de bois. À partir de là, la taille permet de créer et d'articuler des volumes élémentaires ou complexes qui incitent à une réflexion sur l'espace.

Le rythme et la justesse du geste, l'emploi des principaux outils, seront des éléments à développer afin de sensibiliser aux qualités de surface ainsi qu'au travail spécifique des volumes : équilibre des poids, formes et densités, notion d'échelle, perspective...

Il s'agira aussi explorer les références de la taille dans des champs comme la sculpture, l'architecture, l'urbanisme, le *land art* et aider l'étudiant-e à situer son projet dans un contexte historique et artistique, ainsi que dans une réalité de mise en œuvre.

UE 2: La Taille, développement et approche libre

L'étudiant-e développe sa réflexion en interrogeant les nombreuses références matérielles et symboliques de la pierre et du bois qui s'inscrivent dans l'histoire (nature, statuaire, notion de pérennité, monument, construction, ...), la complexité des enjeux actuels de ces matières ainsi que leur écologie.

L'étudiant-e est encouragé-e à l'approfondissement d'une approche critique de son travail et à l'ouverture vers d'autres médias dans un projet cohérent.

FORMAT

Atelier sur 1 semestre, pour les étudiant-es de la 1ère à la 4e année.

Une présence de 18 cours est demandée (soit 18 jours).

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

UE1

- Acquérir les premières techniques adaptées à son projet artistique
- Valoriser la pertinence de sa réalisation au sein de sa recherche artistique.

UE2

- Approfondir une recherche personnelle à travers une approche libre de la taille
- Proposer et réaliser un projet sculptural et le situer dans un contexte défini (installation, exposition, architecture, espace public, etc.)
- Valoriser la pertinence de sa réalisation au sein de sa recherche artistique

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET D'ÉVALUATION

L'inscription se fait directement auprès du professeur chef d'atelier après présentation du dossier artistique de l'étudiant·e.

Les compétences sont évaluées et l'UE validée à l'issue du semestre. L'évaluation prend en compte la régularité de la pratique, la motivation personnelle de l'étudiant·e, la progression et la qualité artistique des projets.

Lors de la validation de l'UE, le professeur émet un avis sur le niveau, permettant à l'étudiant·e de progresser dans son parcours de formation et de se positionner vis-à-vis de sa pratique artistique.

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Jeudis et vendredis.

MOULAGE

PHILIPPE RENAULT

UE 1 : Les procédés et le moulage

Procédés proposés : moulage silicone, moulage à bon creux, moulage à l'estampage en terre, moulage sur le corps, moulage à creux perdu, moulage au fil, procédés anciens, formation bronze.

Enseignement de pratique qui consiste en premier temps à une familiarisation au langage du moulage puis à l'apprentissage des lignes directrices de deux procédés de moulage.

Adaptation des procédés en fonction des besoins et de la sensibilité artistique de l'étudiant-e.

Formation spécifique sur la mise en œuvre des matériaux concernés.

Le choix des 2 procédés de moulage est libre, sauf la formation bronze qui est couplée avec le moulage silicone.

UE 2 : Les procédés et l'œuvre

La première partie composée de 2 cours théoriques qui proposent une immersion dans l'univers du moulage. Le premier historique est consacré à l'archéologie, aux musées de moulages, aux réserves de sculptures et, au moulage et la science. Le second est dédié aux artistes du XIXe siècle à aujourd'hui et à travers les travaux d'une vingtaine d'entre eux, le moulage quitte ses fonctions d'origines pour devenir « l'œuvre ».

À l'issue des cours, visite du Musée des monuments Français à la cité de l'architecture et du patrimoine.

La seconde partie est le fruit d'une réflexion menée par l'étudiant-e, accompagné-e du professeur, et permet le passage de la théorie à la pratique.

FORMAT

UE1

Atelier sur 1 semestre, pour les étudiant-es de la 1ère à la 4e année.

Une présence de 18 cours est demandée (soit 18 jours).

L'étudiant-e peut passer plusieurs fois cette UE s'il ou elle le souhaite, avec un choix différent (8 possibilités).

UE2

Atelier sur 1 semestre, pour les étudiant-es de la 1ère à la 4e année.

Une présence de 16 cours minimum est demandée (soit 16 jours, cours de 1h30).

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

UE1

Maîtrise des procédés et des matériaux.

Expérimentation de leurs combinaisons.

UE2

Révéler aux étudiant-es l'étendue des possibilités du moulage.

Mise en place d'une démarche artistique et mise en œuvre des procédés concernés.

Maîtrise et cohérence des savoir-faire.

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET D'ÉVALUATION

L'inscription se fait directement auprès du professeur chef d'atelier après présentation du dossier artistique de l'étudiant·e.

L'étudiant·e s'engage dans un processus de formation aboutissant à l'autonomie des procédés concernés qui lui permet à l'issue de valider une UE technique.

À l'issue du semestre, le professeur évalue les compétences acquises et la qualité du travail. Sont pris en compte l'assiduité, la rigueur, l'engagement, les recherches plastiques et techniques ainsi que l'originalité des expérimentations.

Lors de la validation de l'UE, le professeur émet un avis sur le niveau, permettant à l'étudiant·e de progresser dans son parcours de formation et de se positionner vis-à-vis de sa pratique artistique.

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Mercredis et jeudis.

MOSAÏQUE

FABRICE VANNIER

FORMAT

Atelier sur 1 semestre, pour les étudiant·es de la 1ère à la 4e année.
Une présence de 18 cours est demandée (soit 18 jours).

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

UE1 - Initiation à la mosaïque

- Savoir utiliser les outils, les matériaux, les supports traditionnels, nouveaux ou inédits, liés aux multiples techniques de la mosaïque (*opus tessellatum, musivum...*) et ses dérivés, de la marqueterie (*commeso, opus sectile*), de l'intarse (incrustation, cosmatesque), du *mosaico minuto*, de l'*alicatado*, de la calade.
- Maîtriser les méthodes de taille, de pose (directe ou indirecte), de jointoiement, de ponçage et de polissage de la mosaïque pariétale et pavimentale, de l'objet.
- Acquérir des connaissances inhérentes à l'évolution artistique et technique de la mosaïque.
- Réalisation d'essais (créations, reproductions de détails de mosaïque anciennes, transcriptions de cartons personnels) sur des supports variés (polystyrène extrudé, contreplaqué, fibralithe, béton, terre cuite, etc.) avec des liants (mortiers, colles, résines...) et des matériaux divers (pierres, pâtes de verre, fragments hétéroclites, etc.).

- Initiation à l'histoire de l'art de la mosaïque, grâce à des documents textuels, photographiques et numériques.
- Visites d'expositions, musées, centres d'art et sites archéologiques.

UE 2 - Mosaïque, pratique et expérimentations

- Réaliser un travail artistique utilisant la mosaïque selon trois orientations possibles : projet autonome ; projet monumental lié à l'architecture, au jardin, à l'urbanisme et au paysage ; projet dans une autre pratique, inspiré par la mosaïque (considérée au propre comme au figuré) et ses connexions proliérantes.
- Savoir utiliser les outils, les matériaux, les supports traditionnels, nouveaux, inédits, et la technique la plus appropriée, relative à la mosaïque pariétale, pavimentale, ou de l'objet.
- Production artistique personnelle ; ou réalisation d'un dossier de présentation (plans et élévations de l'architecture, croquis et photos de paysage etc.) et réalisation d'un détail significatif du projet monumental aux dimensions réelles, et éventuellement d'une maquette en volume à l'échelle réduite ; ou élaboration d'un travail inspiré par la mosaïque et ses propriétés pouvant être développé grâce à la photographie, la vidéo, l'écriture, la performance, le dialogue avec une œuvre du passé, le détournement d'une technique, la révélation d'une poétique, etc.
- Connaître les œuvres emblématiques et la place des mosaïques dans l'histoire de l'art et des techniques, grâce à des documents textuels et photographiques ou numériques.

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET D'ÉVALUATION

L'inscription se fait directement auprès du chef d'atelier.

L'étudiant-e s'engage à finaliser son projet, ce qui lui permet, à l'issue, de valider une UE de technicité.

Au terme du semestre, le professeur évalue les compétences pratiques, techniques et cognitives acquises à l'aune du projet développé. Sont prises en compte les qualités artistique et technique du travail dans ses aspects novateurs et expérimentaux, ainsi que l'assiduité aux différentes séances de présentation des documents, de visites d'expositions, de musées et centres d'art.

Lors de la validation de l'UE, le professeur émet un avis sur le niveau, permettant à l'étudiant-e de progresser dans son parcours de formation et de se positionner vis-à-vis de sa pratique artistique.

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Mercredis et jeudis.

FRESQUE

VIRGINIE PRINGUET

CYRIL TRICAUD

La fresque est un procédé qui consiste à peindre ou inciser, un enduit (frais/humide) de chaux et de sable. En séchant la chaux fixe le pigment, qui va se minéraliser. C'est un procédé naturel connu depuis l'Antiquité.

L'exploration de cette technique nous donne la possibilité d'interroger la pertinence des supports et des matériaux dans l'art mural, et plus généralement dans les champs de la création.

FORMAT

La pratique de la fresque nécessite un investissement de l'étudiant·e sur au moins deux jours de suite, avec un minimum de 3h le jeudi, et de 6h le vendredi.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

L'objectif sera d'acquérir les compétences nécessaires à la mise en œuvre et l'exécution de son projet ; savoir, et savoir-faire.

Comprendre la nature du support et son fonctionnement : absorbant, pas absorbant.

Préparer des différents enduits qui seront nécessaires à l'exécution de la fresque.

Expérimenter différents matériaux : sables, poudres de marbres, argiles...

Acquérir les bonnes pratiques de la mise en œuvre des enduits à la chaux.

Mise en teinte des enduits et peintures de surface à fresque (dans le frais), badigeons, eaux de chaux...

JOURS D'ENCADREMENT DES FORMATIONS

Les jeudis et vendredis.

