

PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE

CYANOTYPE, ESTAMPE, LUMIÈRE... “INTERACTION ENTRE LA PHOTOGRAPHIE ET LES ARTS GRAPHIQUES”

La formation consiste à faire découvrir et apprendre aux stagiaires cette technique photographique primitive d'estampe par contact, la **Cyanotypie**.

Cette notion de contact nous permet une approche originale, ouverte à la mixité des pratiques, en développant la possibilité d'obtenir une matrice par le mélange du principe du photogramme et du geste graphique et pictural :

- Compréhension et description du procédé photosensible CYANOTYPIE.
- Découverte du concept "ombre-lumière" à partir du PHOTOGRAMME et d'une MATRICE, obtenue par technique mixte.

IDENTIFICATION DU STAGE

Profil professionnel des stagiaires :

Artistes plasticiens et photographes, graveurs, graphistes.

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires :

Est souhaitable une expérience personnelle ou professionnelle dans le domaine de la création, en tant que photographe et/ou que plasticien.

L'évaluation des prérequis se fait par échange téléphonique lors de l'inscription.

Objectif pédagogique :

Le procédé *cyanotype* bénéficie ces dernières années d'un renouveau que l'arrivée des outils informatiques n'a fait qu'accentuer. Le procédé *cyanotype* possède en outre un processus de fabrication artisanal ; il favorise par là-même l'expérimentation, la recherche et la création pour des photographes ou des plasticiens.

La formation favorise l'expérimentation, la recherche et la création pour des photographes ou des plasticiens qui désirent davantage associer leurs tirages à la notion d'objet photographique qu'à celle de simple support d'image.

La formation est adaptée en fonction des besoins des stagiaires et aborde autant la pratique artisanale que l'outil numérique (technique de tirage par contact) ; elle est l'occasion d'acquérir ou d'approfondir des connaissances sur ces procédés et leur pratique. Les travaux seront réalisés à partir des dessins, des croquis, des photos ou de photogrammes réalisés par les stagiaires.

La formation est construite selon une alternance de théorie et de pratique.

L'objectif de cette formation est qu'à l'issue du stage chaque stagiaire puisse réfléchir à la manière d'intégrer ces acquis dans son œuvre. Le stagiaire devra également avoir intégré les bonnes pratiques d'utilisation des matériaux (solutions chimiques, masques, sensibilisation, papiers, encres, etc.).

Note : les formations peuvent être également dispensées en espagnol.

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

- Dates : Du 25/05/2021 au 29/05/2021
- Durée : 5 jours / 40 heures.
- Horaires : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
- Coût : Financé par l'Afdas, pour les publics recevables
- Lieu de formation : Empreinte - 20, rue Jean-Baptiste Lulli - 66000 Perpignan.
- Effectif : 4 stagiaires.
- Type de formation : Présentielle.

INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES

Programme pédagogique

Toutes les phases nécessaires pour la réalisation d'un tirage au procédé Cyanotype sont abordées :

- L'empreinte de différents matériaux.
- Description des différentes techniques pour l'obtention de la matrice.
- Analyse de supports éventuellement apportés par les stagiaires.
- Confection d'une matrice à partir d'un fichier numérique et/ou d'une écriture graphique.
- Fabrication de la chimie et réalisation d'un tirage.

Selon leurs besoins spécifiques les stagiaires indiquent sur demande et en amont du stage le point qu'ils désirent approfondir.

Pour tous, le stage est l'occasion d'acquérir un maximum de connaissance sur le procédé :

STUDIO/ATELIER

- Présentation historique et théorique du procédé et fondements historiques des tirages photographiques.
- Visionnage d'essais positifs réalisés avec des procédés historiques, tirages contemporains.
- Présentation d'exemples d'œuvres de différents artistes.
- Liste du matériel, choix des consommables et des fournisseurs.

MATRICE / LABORATOIRE NUMERIQUE

- Réalisation de matrice complète ou partielle en jet d'encre à partir de fichiers numériques de photographie ou œuvre graphique :
 - . Critères pour ajuster les valeurs du contretype adéquat au procédé.
 - . Préparation et interprétation des fichiers numériques sur logiciel de traitement d'image (une image photographique ou collage numérique).
 - . Impression jet d'encre haute définition sur film transparent.

MATRICE / ATELIER

- Proposition et présentation des différentes techniques plastiques liées aux arts graphiques (encrage, peinture, techniques abrasives, collage, etc.).
- Présentation des différents supports, papier Edition d'art Canson, Arches (divers grammage), papier de chine collé (Wenzhou, Awagami), papier journal, papier buvard, papier calque ... supports synthétiques rhodoïds ... toile, tarlatane.
- Sur demande, les stagiaires peuvent aborder des variantes des procédés selon leurs besoins spécifiques.

LABORATOIRE PHOTOCHIMIQUE

- Mise en œuvre du procédé au ferroproussiate :
 - . Fabrication du sensibilisateur et de la chimie.
 - . Choix du support papier et évaluation de son interaction avec l'image.
- Pratique du procédé (laboratoire) :

- . Base photosensible du système.
- . Couche de sensibilisation.
- . Exposition aux ultraviolets.
- . Formation de l'image. Critères de contrôle visuel.
- . Clarification, lavage.
- . Virages et se bains des virages.

STUDIO/ATELIER

- Repique et finition.
- Échange collectif sur les projets artistiques possibles avec les techniques apprises.
- Temps de discussion individualisé.
- Numérotation des tirages.
- Lecture collective du support pédagogique. Liste du matériel - choix des consommables et des fournisseurs.
- Examen comparatif des résultats (les stagiaires conservent les contretypes et les tirages réalisés).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (METHODOLOGIE)

Références historiques :

Sir John F.W. Herschell (1792-1871), à la fois astronome, physicien et chimiste, présenta en 1842, le procédé du cyanotype (du grec "kyanos", bleu sombre), se basant sur la sensibilité des sels de fer à la lumière.

C'est pendant la période comprise entre 1880 et 1900 que le cyanotype fut le plus utilisé aussi bien pour le tirage de photographies que de plans et de dessins industriels.

Cette technique offre un grand registre de tons ce qui, associé à son aspect mat, donne des tirages d'une grande sensualité.

- Qu'est ce qu'un tirage au cyanotype ?

C'est un positif obtenu sur une feuille de papier de beaux-arts –choisi pour sa texture et sa qualité– sur laquelle on applique, à l'aide d'un pinceau, une solution photosensible de sels ferriques. Une fois sec, le papier en contact avec le négatif (au format de l'image finale), s'expose au soleil. La lumière transforme les sels ferriques solubles en ferreux insolubles. L'image apparaît progressivement tout au long de l'exposition (noircissement direct). Dès qu'on obtient la densité souhaitée, on plonge le papier dans l'eau où les sels non exposés se dissolvent. Au cours du séchage, la photographie acquiert sa couleur bleue caractéristique.

- Virages et des bains de virages

Le cyanotype, est introduit dans une solution de tannin de chêne ce qui lui donne un ton noir pourpré. Le tannin utilisé (avec pouvoir de tannage) teint également le papier d'une couleur marron jaunâtre clair (similaire à la teinture au thé). Ce virage est produit par l'oxydation du fer présent dans l'émulsion.

- Procédés associés à développement

- Procédé Poitevin, présenté en 1861. Il s'agit du procédé de reproduction positif / positif qui produit des images noires violacées.
- Procédé Pellet, présenté en 1878. Il s'agit du procédé de reproduction positif / positif qui produit des images bleues.

Moyens pour la formation

L'espace "Empreinte" : d'une surface de 52 m², répartie en trois pièces, deux pièces en lumière du jour et une chambre noire avec bac de mouillage papier grand format.

- L'atelier :

- Presse Polymétaal (plateau 62 x 125 cm).
- Plaque chauffante, bacs de mouillage du papier.
- Outils (pointe sèche, rouleau encreur, ...)

- Laboratoire numérique :

- Mac Pro et écran.
- Scan Epson.
- Matériel d'impression jet d'encre Epson 3800, supports d'impression.

- Laboratoire photochimique :

- Laboratoire complètement équipé.
- Pièce et meuble de séchage et d'humidification.
- Insoleuse UV.
- Laveuse verticale à bulles d'air.
- Presse à chaud.

- Consommables :

- Papier, chimie, etc.

- Ressource pédagogique :

- Photothèque, fonds d'épreuves photographiques d'auteur et de commande.
- Fonds d'épreuves d'estampes.
- Bibliothèque thématique.
- Accès internet.

Matériel apporté par les stagiaires

Les stagiaires apportent plusieurs créations des dessins, des croquis ou des photos (fichiers interprétés avec les calques de réglages, sans aplatir l'image). Les personnes qui ne sont pas sûrs de leurs interprétations peuvent également apporter leurs fichiers bruts (scans originaux, Raw, etc.).

Pour les personnes qui souhaiteraient essayer des contacts directs d'après des négatifs argentiques favoriser les négatifs légers et doux.

Il peut être utile de prendre un ordinateur portable personnel et une clé USB ou disque dur. Ce matériel permettra si besoin de finaliser leurs interprétations et de transférer les fichiers sur l'ordinateur qui sert à l'impression des contretypes.

Supports fournis aux stagiaires

Un support pédagogique relatif aux techniques apprises sont fournis aux stagiaires sous forme imprimée et reliée, ainsi qu'au format PDF.

Stagiaire par poste de travail

1 stagiaire.

Évaluation pédagogique

L'évaluation des prérequis, des besoins et des attentes du stagiaire se fait avant le stage par entretien téléphonique ou par échange email.

Durant le stage, le nombre réduit de stagiaire permet une évaluation continue à l'oral sur les différentes étapes proposées.

La fin de la formation est réservée à la présentation des productions réalisées tout au long de la semaine ; cette présentation permet une évaluation entre pairs et une appréciation par les formateurs du travail fournis durant le stage.

Le stagiaire repart avec une expérience suffisante pour pratiquer le procédé en toute autonomie. Une attestation de stage mentionnant cette compétence lui est remise à l'issue de la période de formation.

Note : Un formulaire d'évaluation à chaud est remis au stagiaire à la fin du stage pour évaluer la satisfaction du stagiaire.

Un formulaire d'évaluation à froid est remis au stagiaire à la fin du stage, à nous retourner quelques semaines après le stage pour évaluer l'effet de la formation sur son travail.

FORMATEURS

• Carlos BARRANTES GIL

Photographe, tireur et formateur.

Diplômé de l'École Nationale Supérieure de la Photographie, Arles, France.

Né à Madrid en 1960. En 1987, il débute par la photographie de mode avant de s'intéresser au laboratoire N/B.

En 1993, il crée son atelier/laboratoire photographique, spécialisé en *Platinotypie, papier au charbon* et en tirages argentiques traditionnels (FB), auxquels il a ajouté le procédé d'hybridation photochimique/numérique *Platine-chrome* et, les impressions pigmentaires numériques *Digigraphie*.

Parallèlement à cette activité, il poursuit son travail d'auteur photographe. De même il dirige des stages de photographie pour différentes universités, institutions et pour la formation professionnelle continue.

• Tiffany VAILIER

Artiste plasticienne et formateur.

Licence Arts, université Marc Bloch de Strasbourg, France.

Représentée par Galerie L'Etang d'art, Bages, Aude - France.

Née à Mulhouse, en 1985, France.

Suite à ses études à Strasbourg, où elle singularise son travail de création par une expérimentation frénétique du carnet de croquis et l'interdisciplinarité à l'atelier, elle rejoint les Pyrénées-Orientales à l'occasion d'une résidence. Elle y crée en 2009 l'association *Agit'hé*, structure artistique reconnue d'intérêt général, qui coordonne un collectif d'artistes, développe des projets multidisciplinaires et collaboratifs, et produit des événements culturelles en faveur de la transmission et de la médiation autour de l'art alternatif et contemporain. Elle intervient également dans d'autres structures et institutions, tout en développant ses projets personnels. Aussi, son intérêt pour les arts en général l'ont amenée à collaborer avec le milieu des arts vivants.