

PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE

RECHERCHES SUR PROCÉDÉS D'ESTAMPE

exploration de différentes techniques de la gravure

en creux et en relief – Matrice métal, plexiglas et bois.

6 jours intensifs de formation afin de découvrir la pratique de la gravure : pointe sèche, eau-forte, burin, manière noire, xylographie... un grand nombre de techniques seront abordées de façon à permettre au stagiaire de s'initier à l'univers de la gravure, ou d'élargir sa propre pratique, avant de se spécialiser dans une, ou des, technique(s).

IDENTIFICATION DU STAGE

Profil professionnel des stagiaires :

Artistes graveurs, plasticiens, photographes, désirant découvrir et apprendre différentes techniques de la gravure aussi bien en creux, qu'en taille d'épargne . Acquérir une certaine autonomie, et intégrer de nouveaux supports pour son travail de création.

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires :

Cette formation est ouverte aux artistes plasticiens, photographes, illustrateurs graphistes,... et aux stagiaires ayant la curiosité de découvrir la gravure au sens large. Une expérience personnelle ou professionnelle des arts graphiques est souhaitée. L'évaluation des pré-requis se fait par échange téléphonique lors de l'inscription.

Objectif pédagogique :

L'objectif est la découverte et l'exploration d'une importante gamme d'expression et d'écritures, adaptées au projet artistique du stagiaire ainsi que l'apprentissage des bases de plusieurs procédés d'impression: pointe sèche, eau-forte, burin, manière noire, xylographie.

Pointe sèche, eau-forte

- la compréhension des 2 principes de base du procédé de gravure taille douce: directe/indirecte.
- l'initiation aux techniques fondamentales de base de l'eau forte (trait et aquatinte) et de la pointe sèche.
- l'encrage, essuyage, préparation du papier, impression.

Burin, manière noire

- Initiation à la technique de la manière noire, préparation de la matrice
- Initiation à la technique du burin sur cuivre, utilisation de l'outil burin
- Utilisation de la presse , encrage et impression.

Xylographie

- Théorie de la pratique traditionnelle
- Pratique de la technique à l'encre grasse
- Pratique de la technique à l'encre à l'eau et au baren

Outre la découverte des différentes techniques de la gravure, l'objectif de cette formation est qu'à l'issue du stage chaque stagiaire puisse réfléchir à la manière d'intégrer concrètement ces acquis dans son œuvre. Il sera initié à l'installation et utilisation d'un atelier de gravure et de la bonne gestion des outils.

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

- Date : Du 07/02/2022 au 12/02/2022
- Durée : 6 jours - 48h
- Horaires : 8h30-12h30/ 13h30-17h30
- Coût : 2304€ - 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 des gravures sont abordées depuis la préparation du support (la matrice), l'encre, l'essuyage et l'impression. De la taille directe à la taille indirecte, les différentes techniques de gravure sur métal, verre acrylique et bois seront abordées ; pointe sèche, eau forte, burin, manière noire, xylogravure... De façon à donner aux stagiaires un aperçu de la multitude de variantes possibles selon la technique employée.

PROGRAMME

Jour 1 - Xylogravure (Taille d'épargne)

- Tour de table et présentation des stagiaires : projets et travail artistique de chacun.
- Présentation rapide du programme global de la formation avec un aperçu visuel de chaque technique qui sera abordée.
- Analyse rapide de l'atelier de gravure, son organisation et son outillage.
- Description de la technique de Xylogravure et présentation de différentes manières d'aborder la xylogravure
- Etudes des encres grasses et encres à base d'eau, les types de bois et de papiers
- Préparation de l'image et les méthodes de transfert sur la plaque
- Utilisations des outils et de la manière de graver
- Impression à la presse et/ou au baren.
- L'impression multicolore

Jour 2 et 3 - Pointe sèche et Eau-forte

- Tour de table et présentation rapide des stagiaires
- Introduction de la technique de l'Eau-forte, présentation de gravures de différents artistes contemporains.
- Introduction de la technique de la Pointe sèche, présentation de gravures de différents artistes contemporains.
- Le travail pratique alternera entre la réalisation d'une gravure « en taille directe » à la pointe sèche sur plaque de Plexiglas (verre acrylique) et une gravure en « taille indirecte » par différents procédés de base à l'Eau-forte sur plaque de cuivre (matrices 15/15cm ou 10/15cm).
- Préparation des matrices.
- Préparation des deux projets d'estampes, en fonction des croquis et images apportés, et en adéquation avec les possibilités des techniques abordées.
- Transfère du « sujet » sur la matrice de cuivre (décalque ou dessin direct)

- La pose du vernis sur la plaque de cuivre.
- Transposition du «sujet» sur calque pour la matrice de Plexiglas (effet *miroir*) si besoin.
- L'outil *pointe sèche* : prise en main et principes, puis début de la gravure sur Plexiglas.
- Première épreuve d'état sur papier (impression) : encrage, essuyage et utilisation de la presse.
- Reprise de la matrice en cuivre pour la réalisation de l'Eau-forte, le vernis sec.
- Aperçu et analyse des différents outils et premiers tracés dans le vernis.
- Gravure de la plaque par morsure : bain de Mordant d'Edinburgh.
- Rinçage et préparation de la plaque pour une épreuve d'état sur papier.
- Selon le projet : gammes de gris par la technique de l'aquatinte ou des effets lavis.
- Discussion sur les ouvertures et possibilités d'utilisation mixte de la taille directe (pointe sèche et autres outils abrasifs) et de l'eau-forte ; et du choix des supports d'impression.
- Alternance entre des impressions et du travail sur les deux matrices.
- Impression des tirages aboutis.

Jour 4 et 5 - La Manière Noire

- Tour de table et présentation rapide des stagiaires
- Introduction de la technique de la Manière Noire, présentation de gravures de différents artistes contemporains.
- Préparation de la matrice en cuivre : berceau (matrice de 7cm x 10cm à moitié préparé par le formateur en amont).
- Préparation du projet (il sera conseillé lors de l'entretien préparatoire d'apporter les croquis sur les « sujets » à traiter en manière noire.
- Transfère du « sujet » sur la matrice (décalque ou dessin direct)
- Grattoir et brunissoir : utilisation pour la manière noire.
- Gravure de la matrice.
- Impression d'une épreuve d'état sur papier.
- Echange sur le choix du matériel (papier, feutres,...) et de l'importance de la qualité de ce dernier d'une manière générale.
- Suite du travail sur la matrice, indications sur le traitement de la lumière (selon le sujet de chaque participant).
- Alternance entre des impressions et du travail sur la matrice, afin de entraîner l'œil du stagiaire à « bien regarder » l'avancement sur la plaque.
- Impression du tirage définitif.

Jour 6 - Le Burin

- Introduction de la technique et présentation d'estampes faites au burin par différents artistes graveurs contemporains.
- Préparation de plaques de cuivre (10x15cm).
- Proposition d'exercices à fin de commencer à apprendre la tenue de l'outil et la posture à garder pour graver.

- Travail sur une plaque de 10x15cm, d'un projet personnel, passage sur la plaque croquis, gravure de la matrice
- Impression d'une épreuve d'état sur papier.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les travaux seront réalisés à partir des dessins, des croquis ou des photos des stagiaires.

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

Moyens pour la formation

- **L'atelier** : 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.

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

- **Consommables** :

- Plaque cuivre, papiers et supports alternatifs, encre, tarlatane etc...

- **Ressource pédagogique** :

- Fonds d'épreuves d'estampes du formateur.
- Bibliothèque thématique.
- Accès internet

Matériel apporté par les stagiaires

Projets, dessins, croquis, photos.

Pour la xylogravure, il est possible de dessiner directement pour préparer les gravures ou bien d'utiliser des images (photocopie laser) de dessins, photographies... Dans ce cas porter des documents au format 15x20cm en double (une normale, dans le même sens l'image finale, l'autre en miroir horizontal).

Supports fournis aux stagiaires

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

Stagiaire par poste de travail

1 stagiaire

Évaluation pédagogique

L'évaluation des pré-requis, des besoins et des attentes du stagiaire se fait avant le stage par entretien téléphonique ou par échange email. Le stage étant axé sur l'impression sur supports alternatifs, il sera demandé au stagiaire lors de cet entretien téléphonique de préciser quel matériau il privilégie dans sa pratique artistique de façon à bien cibler les attentes.

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 du stage; 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.

Un formulaire d'appréciation de la formation est remis au stagiaire à la fin du stage pour évaluer sa satisfaction.

FORMATEURS

• 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.

Ximena de LEON LUCERO

Artiste Graveur - dessinatrice et formateur.

Vit et travaille en France depuis 2003

Artiste italo-argentine. Née le 02/12/79 à Buenos Aires en 1979.

Ximena de León Lucero a étudié à l'École Nationale des Beaux-Arts de Buenos

Aires, Argentine. Après une première spécialisation en ferronnerie d'art, en 2003 elle replonge dans l'univers de l'estampe, orientant son parcours vers la taille douce. Elle intègre en 2003 l'atelier de gravure Contrepoint à Paris et en devient assistante un an plus tard. En 2008, elle rentre à l'Atelier de Gravure de la Cité Internationale des Arts de Paris et travaille pendant 5 ans. Depuis 2013, elle travaille dans son atelier en Bretagne et intervient par le biais de stages dans des ateliers de gravure, des écoles, des lycées en France.

Membre active de plusieurs associations d'estampes. On peut trouver ses œuvres dans des galeries et diverses collections (privées et publiques) de France, Belgique, Espagne, Japon, Danemark, Italie, U.S.A, Mexique,...

Alexandre DAVID

Plasticien, photographe et graphiste

Formé à l'école des beaux arts d'Angoulême et l'école Joso Comix de Barcelone.

Né à Bédarieux (34) en 1978.

Parti pour une formation en bande dessinée, il explore depuis le langage des images et de la narration sous diverses formes : peinture, dessins, gravure en taille d'épargne, photographie argentique et procédés anciens, arts scéniques autant pour des travaux de commande que pour ses recherches personnelles. Il se concentre sur les techniques anciennes où le savoir-faire est important (mécanique, chimique), qu'il partage avec le public en intervenant auprès d'écoles, associations,...

En tant que graphiste/illustrateur, il propose et adapte ces techniques, les mêlant parfois et si possible travaille en collaboration avec d'autres champs de compétences, toujours dans un objectif de recherches.

Formé avec Jacques Cousin, il pratique la photographie au collodion humide, en positif direct ou négatif, procédé qu'il affectionne pour sa latitude d'exploration et la précision qu'il demande tout au long des étapes de fabrication.