

Pratique de la Sérigraphie Alternative et Expérimentale

Session de 5 jours, soit 35 h :
Dates sur site Leafy.fr

de 9h30 à 17h30

La sérigraphie « expérimentale » s'inscrit dans une démarche plus large de retour aux techniques artisanales et d'exploration de nouvelles possibilités créatives en créant des effets visuels uniques impossibles en numérique. La place de « l'erreur créative » dans le processus de création est un axe et un sujet de recherche mis en avant dans cette démarche.

Publics, enjeux

Cette formation s'adresse à six artistes-auteurs, plasticiens, créateurs souhaitant développer leurs compétences en sérigraphie par une approche alternative et expérimentale.

Prérequis

Avoir une première expérience de la sérigraphie

Venir avec des vêtements de travail ou une blouse

Apporter des projets personnels ou des références visuelles ainsi que des supports personnels à expérimenter (si souhaité)

Apporter carnet de notes et crayons

Si vous présentez un handicap, n'hésitez pas à nous contacter afin d'envisager les adaptations nécessaires à votre accueil et à vos apprentissages.

Objectifs

S'approprier les techniques alternatives et expérimentales de la sérigraphie*

Créer des typons manuels, numériques et hybrides

Développer une méthodologie de recherche expérimentale personnelle

Analyser et optimiser ses productions selon ses objectifs artistiques

Adapter la sérigraphie à ses pratiques artistiques contemporaines

Explorer et maîtriser les accidents et erreurs d'impression

*Techniques alternatives et expérimentales abordées a minima :

- le split fontaine (le dégradé en sérigraphie)
- la question des encres spéciales (diy-rvb-acrylique)
- le typon numérique
- le moiré artistique - op'art
- la monotype
- le typon manuel
- l'overprint et la macule artistique

Contenus

Jour 1 - Fondamentaux de la sérigraphie - Rappels

Accueil et présentation de la formation

Théorie des fondamentaux : principes physiques et matériel de la sérigraphie

Les pratiques alternatives actuelles dans le monde de l'art

Présentation du matériel et du lieu d'accueil + analyse technique des outils

Règles de sécurité et manipulation des produits

Pratique des fondamentaux : préparation des écrans

Création du premier pochoir : techniques de base

Première impression monochrome sur papier

Analyse des résultats et corrections

Introduction aux variables techniques - La macule artistique

Jour 2 - Pré-press alternative - typons manuels et numériques - créativité pré-press

Accueil, présentation de la journée

Typons manuels : dessin direct sur film, collage, assemblage

Techniques de grattage et d'arrachage sur supports transparents (rhodoid)

Création par pochoir découpé et superposition de calques

Utilisation de matières organiques comme matrices

Photogrammes et solarisation directe sur typon

Typons numériques : préparation de fichiers pour impression

Optimisation des images : contraste, niveaux, tramage personnalisé et recherche sur les trames

Impression des typons

Hybridation manuel/numérique : retouche manuelle de typons imprimés

Tests comparatifs et analyse des résultats

Jour 3 - Recherche et expérimentation créative

Accueil, présentation de la journée

Recherche méthodologique : développement d'une démarche expérimentale personnelle

Analyse comparative des différentes approches de création de typons

Exploration de techniques mixtes

Création d'un carnet de recherche et documentation des processus (chart-text - colorchart - dictionnaire de textures)

Tests d'impression sur différents supports

Expérimentation libre encadrée

Techniques de dégradation contrôlée des typons

Séances d'analyse collective et conseil individualisé

Jour 4 - Exploration avancée et Hybridations Techniques

Accueil, présentation de la journée

Techniques de masquage sélectif et impression par zones monotype

Superposition de matrices

Outils alternatifs : utilisation d'objets détournés

Création d'effets de matière par modification des outils d'impression

Techniques de grattage et modification d'écrans en cours d'impression (masquage) - Techniques de masquage sélectif et impression par zones

Monotype en sérigraphie : approche plasticienne de l'impression unique

Dessin direct à l'encre sur écran préparé

Supports expérimentaux : textile, bois, métal, plastique, papiers non conventionnels

Encres et médiums d'impression : fabrication d'encres naturelles, ajout de charges
Médiums transparents, opaques, texturés - création d'effets de matière
Encres thermosensibles, photosensibles et réactives, encre RVB, fabrication d'encre à base d'oeuf, impression acrylique

Séances de conseil individualisé sur les projets personnels
Optimisation des techniques développées
Résolution de problèmes techniques rencontrés
Développement de stratégies de recherche personnalisées
Finalisation, professionnalisation, mise en forme des projets
Techniques de finition et de conservation des œuvres
Présentation des réalisations et démarches de recherche
Débriefing collectif et échanges d'expériences
Synthèse et évaluation des acquisitions
Bilan de la formation et constitution d'un réseau d'échanges post formation

🔗 Jour 5 - Analyse, conseil et finalisation de projets

Accueil, présentation de la journée
Analyse approfondie des productions

🔗 Évaluation des apprentissages

Les acquisitions de la formation seront évaluées tout au long de la formation sur observation des choix et techniques présentés par les formateurs et lors d'une présentation par chacun d'un projet personnel réalisé durant la formation, où sont formulées les problématiques rencontrées et leurs résolutions.

🔗 Modalités pédagogiques

La formation alterne entre théorie et mise en pratique, avec une part importante accordée au processus de recherche. La méthodologie expérimentale permet le développement d'une démarche de recherche structurée et l'analyse comparative amènent les stagiaires à évaluer les différentes approches techniques et artistiques. Les processus seront documentés par la constitution d'un carnet de recherche individuel. Par la pédagogie différenciée, les formateurs s'adaptent aux projets personnels et aux niveaux de chaque participant. Enfin, chaque jour de formation des temps de synthèse et de débriefing en groupe permettront de faire le point sur l'avancement des apprentissages et les difficultés rencontrées.

🔗 Intervenants

Paul Parant, artiste-auteur, imprimeur-graveur

Après des études en communication graphique, Paul Parant rentre à l'École Nationale Supérieure d'Art de Nancy afin d'y préparer un DNAP. Passionné par l'image imprimée et les arts graphiques, il transmet son savoir et ses connaissances à des publics variés depuis plus de dix ans au sein du Pressing Print Lab, pour lequel il conçoit des ateliers sur mesure afin de démocratiser la pratique de l'estampe auprès de tous.

Après avoir collaboré et imprimé pour des studios de graphisme, artistes, illustrateur.es, théâtres, en France et à l'étranger, Paul est aujourd'hui installé à Nantes, où il mène de nombreux projets collaboratifs en tant qu'artiste-auteur et sérigraphie.

Paul d'Orlando, illustrateur, graphiste, imprimeur

Titulaire du DNSEP option illustration avec les félicitations du jury « mention spéciale humour », aux Arts Décoratifs de Strasbourg, Paul d'Orlando déploie ses activités dans l'illustration, le graphisme et la fabrication d'objets. Sensible à l'impression d'art, il est retenu par la H.E.A.R, comme moniteur en sérigraphie pour accompagner les étudiants dans leurs projets d'impression. Au cours de résidences en France ou à l'étranger, Paul d'Orlando mène différents projets dans des ateliers spécialisés tel le dernier Cri (Marseille), le Paris Print Club (Paris), Chromodrome (Bruxelles). Son travail est publié par les éditions Biscoto (France), Super-Structure (Belgique), ou Süddeutsche Zeitung (Allemagne). Paul d'Orlando fonde en 2019 l'atelier collectif Projéta à Nantes et le rejoint physiquement en 2022 ; un atelier polyvalent né d'une passion commune avec d'autres artistes & créatifs pour l'impression, l'édition et la fabrication. En parallèle de sa pratique artistique, il mène des workshops dans l'enseignement artistique supérieur (ECV, EESI...) ainsi que des ateliers d'éducation artistique. Enfin, Paul d'Orlando accompagne des artistes dans leurs projets d'impression.

🔗 Lieu de la formation

Atelier Projeta

37 rue de Coulmiers
44000 Nantes

🔗 Frais pédagogiques

1995,00€ Net de taxe

Tous les matériaux et les outils sont compris dans cette action de formation.

⚠ Attention

Cette formation n'est pas éligible au CPF.

Prévoir un mois pour effectuer vos recherches de financements.

Cette formation peut-être reportée voire annulée au plus tard 2 semaines avant son démarrage en raison d'un nombre insuffisant de participants < 2.

🔗 Contact

Renseignements, tarifs, financements et inscriptions : **Guylaine Brélivet - Responsable de formation**

06 83 82 88 02

contact@leafy.fr

https://leafy.fr