Formation professionnelle
dans le champ des arts visuels

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

Jour 5 - Analyse, conseil et finalisation de projets

Accueil, présentation de la journée
Analyse approfondie des productions
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

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'Ecole 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 sérigraphe.

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

2 100,00€ 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**