Formation professionnelle
dans le champ des arts visuels

Fondamentaux techniques de la gravure en relief (lino & bois)

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

de 9h30 à 17h30

La gravure en relief occupe une place singulière dans le champ des pratiques artistiques contemporaines. Ce médium exigeant, inscrit dans une histoire séculaire, impose un rapport spécifique au dessin, au geste et au temps. Pour autant, au XXIe siècle se pose la question de l'usage de ce multiple et de son inscription dans le champ de l'art contemporain. Cette formation propose aux artistes et professionnels de la création d'explorer la gravure en relief (linoléum et bois de fil) non seulement comme un ensemble de techniques, mais comme un langage à part entière, porteur de contraintes, de choix et d'enjeux esthétiques propres.

Publics et enjeux

Cette formation s'adresse à quatre artistes et professionnels des arts visuels intéressés pour s'approprier la gravure en relief comme médium artistique, qui apprennent la maîtrise de ses principes techniques, ses contraintes spécifiques et ses enjeux esthétiques, afin de l'intégrer de manière cohérente et consciente dans une pratique artistique professionnelle.

Prérequis

Avoir un projet de développement d'une pratique artistique professionnelle
Justifier d'une expérience dans les arts graphiques, les métiers d'art ou les pratiques plastiques
Disposer de connaissances théoriques minimales dans le domaine de l'estampe
Apporter blouse, carnet de croquis, documentation, crayons et croquis de recherches

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

Mettre en œuvre les techniques fondamentales de la gravure en relief sur linoléum et bois de fil, de manière autonome et sécurisée
Identifier les spécificités techniques et esthétiques de la gravure en relief, en particulier de la taille d'épargne
Maîtriser les aspects connexes dont l'utilisation de l'outillage, le choix de l'encre et du papier d'impression
Transposer sa démarche artistique dans un projet de gravure

Contenus

Jour 1 — La taille d'épargne, introduction et compréhension des possibilités

Accueil – Présentation de la formation
Histoire courte et usages contemporains
Introduction aux différents supports à graver, techniques pour la polychromie et techniques de la xylographie (bois de fil, bois de bout, ukiyo-e)
Maniement des gouges (lino/bois) et du fil du bois pour gravure sur bois, réalisation de valeurs de gris pour créer des graphismes en taille d'épargne, premier tirage monochromie en petite série (encrage, impression manuelle et à la presse)
Observations des graphismes créés et analyse : notion de plat, de volume, de mouvement
Comment le médium transforme le dessin et oblige à repenser sa manière de composer ?

Jour 2 — Comprendre la contrainte de l'aplat pour créer des espaces, des volumes, travail par la masse

Compétences techniques : croquis d'observation du volume
Variations sur une plaque pour comprendre le langage de la gravure en relief
- transcrire des volumes, des espaces (près/loin)
- chercher les contrastes noir/blanc
- allier taille blanche et taille d'épargne : rapport masses/vides, variation de traits
- tirage en petite série de cette plaque de recherches

Compétences techniques : affûtage des gouges
Comment modifier son image pour ce médium ?

Jour 3 — Recherche autour de l'encrage et de la composition

Approfondissement des compétences liées à l'encrage, recherche des manières pertinentes d'ancrer par rapport au rendu souhaité, essais avec une matrice déjà réalisée
Travail sur les concordances de traits
Travail sur la force d'une composition, renforcée par les contrastes : simplifier sa composition et la réaliser en gravure en relief au format vignette pour comprendre ses forces et faiblesses, tirage en petite série de cette estampe
Compétences techniques :
- apprendre à nommer, signer et numéroter les estampes
- présentation de l'environnement professionnel du graveur

Pourquoi utiliser le multiple aujourd'hui ?

Jour 4 — Recherches autour de la polychromie à plaque perdue

Choix d'un projet individuel, adaptation du dessin au médium

Recherche dans les superpositions de couleurs : effets liés à la plaque perdue
Préparation du calage, préparation des différentes étapes par couleur
Réalisation d'une estampe avec gestion des étapes irréversibles > tirage
Analyse d'images : questionnement autour des choix de couleurs avec la plaque perdue
Formuler une intention claire : pourquoi ce médium est pertinent pour ce propos ?

Jour 5 — Recherches expérimentales autour de la polychromie à plusieurs plaques à partir des matrices réalisées des jours 1 à 4

Recherche dans les superpositions de couleurs : à plusieurs plaques, opaque, transparence, apprentissage des calages et du contre-tirage (en fonction des objectifs de chaque stagiaire et de leurs avancées)
Tirages, signature, numérotation, titrage
Ouverture professionnelle :
- Présentation des différents réseaux de communication et de visibilités spécifiques à la technique de la gravure
- Conseils bibliographiques (manuels techniques, revues, BnF...)
Bilan personnel et collectif

Modalités pédagogiques

Cette formation, attentive aux profils et projets de chacun, articule apprentissages techniques, apports théoriques et accompagnement de projets personnels.
Tous les jours, des temps de synthèse et de débriefing en groupe permettront de faire le point sur l'avancement des apprentissages et les difficultés rencontrées.

Évaluation des apprentissages

Auto-positionnement des stagiaires sur une grille de capacités en amont et en fin de formation :
• observation continue des acquis par la formatrice.
• bilan individuel et collectif en fin de formation, portant sur les compétences techniques acquises, la compréhension du médium et les perspectives de poursuite de la pratique.

Intervenante

Violaine FAYOLLE, *artiste plasticienne*

Violaine Fayolle est une artiste plasticienne dont la pratique explore les liens entre dessin, gravure sur bois, estampe et céramique. Son travail s'ancre dans une observation attentive du vivant, qu'elle transforme en figures et récits sensibles, à la frontière du naturalisme et de l'imaginaire. Exposée en France et à l'international, elle est lauréate de plusieurs soutiens institutionnels et prix artistiques, et ses œuvres figurent dans des collections publiques et privées. Parallèlement à sa démarche personnelle, Violaine s'investit activement dans le champ de la gravure contemporaine, notamment à travers des formations et stages (musée de Pont Aven, musée de l'imprimerie à Nantes) et ses engagements associatifs (secrétaire générale bénévole de la Fédération Nationale de l'estampe, Manifestampe et curatoriaux - exposition dédiée à l'estampe en 2022 pour l'Archipel de Fouesnant). En tant que formatrice, elle transmet une approche exigeante et incarnée des techniques de l'estampe, attentive aux gestes, aux matériaux et à leur mise au service d'un projet artistique personnel.
Site : https://www.violaine-fayolle.com/

Lieu de la formation

Atelier de l'artiste
16 Rue de Kerlouano
56100 Lorient

Frais pédagogiques

2100,00 € Net de Taxe

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

⚠ Attention

Cette formation n'est pas éligible au CPF.

Prévoir deux 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**