Formation professionnelle
dans le champ des arts visuels

Parcours Gravure en relief

Session de 10 Jours, soit 70h
Format : 2 modules progressifs et autonomes
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
Module 2 : avoir suivi le module 1
ou avoir déjà une pratique solide dans la gravure en relief (lino et/ou bois), à confirmer après entretien avec la formatrice.

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

À l'issue du module 1, les stagiaires seront capables de :
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

À l'issue du module 2, les stagiaires seront capables de :
Intégrer la gravure en relief dans une démarche artistique professionnelle
Aboutir à une réflexion autour des enjeux du choix d'un tel médium au XXIe siècle
Articuler discours artistique et production plastique
Approfondir ses projets personnels en utilisant le médium de la gravure en relief
Expérimenter des supports alternatifs (papier épais, textile, surimpressions...)
Sortir d'une logique purement technique pour entrer dans une posture d'artiste-graveur conscient de ses choix plastiques et affirmer une signature visuelle

Contenus

MODULE 1 — Fondamentaux techniques de la gravure en relief (lino & bois) (5 jours)

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

Accueil – Présentation
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

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

MODULE 2 — Gravure en relief : portées esthétiques au service de la démarche artistique (5 jours)

Jour 6

Accueil – Présentation de la formation
Estampe monumentale collective
Rappel des spécificités liées au médium de la gravure en relief : irréversibilité du geste en taille directe, gestion de la taille d'épargne et de la taille blanche, spontanéité ou contrôle du geste, rapport au temps lent, notions de trace, de masse, passage de l'image unique à l'image multiple, question de savoir en quoi l'image multiple peut-elle être porteuse de sens
- Création d'une grande estampe à plusieurs mains
- Changement d'échelle par rapport aux œuvres traditionnelles (format 150 x 50 cm)
- Impression prévue en monochromie dans un premier temps, avec possibilité d'ajout d'estampes créées par des supports alternatifs ou d'autres matrices simples, d'hybridation (rehauts, assemblage)
- Contrainte de terminer l'estampe à la fin de la journée avec impression sur papier rouleau
- Contrainte de travailler ensemble et en interaction avec la proposition des autres

Bilan, observation des ajouts des autres, œil critique sur la création
Bilan de la journée, débriefing

Jour 7

Avec l'apport de la première journée, avec des exemples d'œuvres contemporaines réalisées en gravure en relief (lino/bois), réflexion personnelle sur un projet à réaliser sur une série d'estampe
Conception d'une maquette pour une estampe de cette série
Quelle articulation entre le médium et le message, cohérence en termes de démarche artistique plus globale
Présentation du projet, réflexion collective autour de l'intention de chaque projet et modification éventuelle du projet en fonction des retours
Création des différentes étapes du travail en affinant les éléments : composition, réflexions sur les zones d'épargne, de taille blanche, les matières, les textures, les espaces, les valeurs, les couleurs…
Choix et préparation des supports et des papiers, calage, choix des gouges…

Jour 8

Accompagnement critique à la réalisation du projet personnel
Tour de table en fin de journée, présentation de l'avancement sur son projet par rapport au projet initial (évolution, continuité, difficultés à résoudre…)
Si nécessaire, apports techniques supplémentaires : composition, réalisation, textures, essais, échantillons d'impression, de couleurs…

Jour 9

Finalisation des tirages d'une première estampe et/ou d'une seconde
Bilan collectif de chacun en fin d'après-midi
- Est-ce que les directions étaient les bonnes ?
- Est-ce que d'autres choix auraient été plus judicieux ?
- Est-ce que les intentions ont atteint les effets escomptés ?

Jour 10

À partir de la ou des matrices réalisées, réflexion sur la suite à mener pour son inscription dans une série : multimatrices, d'autres encrages, d'autres couleurs, d'autres supports, hybridation…
- Recherches à ce sujet, essais, tests, échantillons…
- Finalisation des derniers tirages

Bilan personnel et collectif des réalisations et du stage :
- Quelles avancées au regard de la démarche artistique
- Quelles procédures mises en place dans la réalisation du travail

Projets d'avenir liés aux acquis à l'issue du stage

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

4200,00€ Net de taxe pour l'ensemble du parcours (2100, 00€ Net de taxe par module)

Tous les matériaux et les outils 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**