

ANNUAIRE

2018-2019

L'ordre des fiches est celui de la brochure

DESSIN/PEINTURE ALAIN GALET - N°27

Site Sévigné
75004 Paris

Mercredi / Jeudi 14h-17h
Mardi / Mercredi 19h-22h

Compétences acquises en fin de cycle

L'objectif des 3 années passées à étudier dans cet atelier est de pouvoir former chez l'étudiant une base de techniques picturales, une disposition à l'analyse autocritique de son travail qui le stimulera à aller au-delà de ses propres limites et une force créative assez dynamique pour entreprendre le vrai travail de l'artiste : seul face à lui-même dans son « atelier ».

Ainsi l'élève aura acquis par la pratique une connaissance technique du dessin puis une plus grande aisance dans l'emploi de la couleur et des pratiques picturales en ayant pratiqué les différents exercices proposés à l'atelier. Ceux lui ouvriront un large champ d'investigations et d'explorations personnelles qui stimuleront son ouverture vers le travail d'autrui et son propre travail.

PEDAGOGIE

Objectifs

Le cours doit être une initiation de plusieurs natures (linguistique, iconique, événementielle...), en combinant plusieurs modes de communication (l'oral, l'image, l'écrit...) et plusieurs objets (image accompagnée d'un texte, objet avec une consigne, un mot...). Accompagné ou non de consignes et de contraintes. L'incitation doit apparaître comme « questionnante » pour l'élève. Elle doit déclencher une réflexion qui motivera un projet personnel pour résoudre le problème qu'elle sous-tend. Elle est le point de départ de ce que l'on désigne comme « une démarche exploratrice ». Ce temps d'échange peut permettre d'ouvrir le questionnement mais aussi de reformuler les consignes...

Il s'agit ici d'offrir l'opportunité d'une pratique individuelle, non directive et sans a priori, de favoriser le multiple, la divergence plutôt que des réponses uniformes. Il est essentiel de trouver le bon positionnement pour ne pas induire des réponses plastiques déjà éprouvées.

Dispositif pédagogique

Le corps humain est la base d'un travail qui permet de faire le lien entre les notions de figuratif et d'abstrait, de justesse technique et de ressenti sensuel.

Débloquer l'utilisation de l'image de l'être humain, référence à la corporalité de l'élève. Décomplexer la création d'une image pour libérer la perception de son image et ainsi délivrer l'individu de ses complexes et de ses timidités, lui faire quitter son monde «autocentré» et narcissique pour le faire s'oublier dans la découverte de l'extérieur et ainsi développer un parcours personnel expérimental dans un style personnel et choisi, non plus subi.

Le cours s'appuie sur des consignes pédagogiques :

- Séquences théorique sur la composition, la théorie des couleurs, l'anatomie et la perspective.

Ces cours de 90 à 120 minutes sont dispensés de façon ludique et avec des démonstrations ou des exercices pratiques à réaliser après le cours.

- Problématiques du dessin et de la peinture selon différentes durées de poses du modèle : poses de mouvement organisées pour libérer l'instinct et annihiler la volonté de faire un dessin trop propre et trop léché. Poses courtes ou de croquis pour apprendre à dessiner petit et concis. Poses qui font appel à la persistance rétinienne avec l'alternance de dessin dos au modèle ou de vision face à celui-ci. Poses longues, nues ou costumées, pour apprendre à travailler une peinture ou un dessin posant la problématique du fait/fini, de la composition, de la persistance de l'inspiration et de l'élan créatif. Travail d'articulation au champ artistique qui peut donner lieu à une projection de diapositives ou à la présentation d'un film, d'un ouvrage..., l'enseignant apporte des repères culturels significatifs en rapport avec les propositions des élèves et les questions abordées.

Ce rapport peut être de proximité mais aussi de contraste, voire d'opposition. Visites d'expositions, aussi bien parties prenantes de l'actualité artistique que de rétrospectives de valeurs sûres ou de découvertes d'artistes laissés dans l'ombre.

DESSIN - SARAH NAVASSE MILLER
ATELIER N°22

Site Sévigné
75004 Paris

Lundi / Mardi / Mercredi 14h-17h
Lundi / Mardi 19h-22h

P R O J E T

Cet atelier propose une exploration du
dessin comme expression plastique
à part entière.

Cet atelier propose une exploration du dessin comme expression plastique à part entière.

Deux orientations guideront les projets proposés au long de l'année: d'une part, chaque session introduira la découverte de nouveaux outils, de supports, ou d'approches techniques variées, offrant ainsi des pistes pour une expérimentation personnelle. D'autre part, des exercices et sujets divers permettront d'apprendre à rechercher et à utiliser les ressources visuelles qui nous entourent avec sensibilité et intentionnalité (le corps, des objets, des photos, des œuvres du passé ou contemporaines...)

L'objectif de cet atelier est d'apporter quelques clés (techniques, thématiques, et références artistiques) que chacun s'appropriera afin d'ouvrir ses horizons sur les possibles du dessin et sur sa création personnelle.

DESSIN MYRIAM BOCCARA CHOCHON - ATELIER N°3

Site Sévigné
75004 Paris

Lundi / Jeudi 14h-17h
Lundi / Mercredi / Jeudi 19h-22h

PEDAGOGIE

Compétences acquises par l'élève en fin de cycle
La disparition de la peur de la représentation,
l'utilisation de son sens critique au service de
l'élaboration d'un propos.

Du bon usage des livres et des expositions au
service d'une recherche et d'une culture person-
nelle d'une culture de l'œil et de la sensibilité ?

L'apprentissage de l'observation au service de
son regard.

Objectifs

Élaborer, construire un dessin dans la souplesse
et dans le rythme 3-5mn. Savoir transcrire son su-
jet en comprenant l'argument des poses, en saisir
l'essentiel, la raison formelle et constructive.

Apprendre à bâtir dans la rapidité la chronique
d'une séance, faire de l'instantané en dessin.

Comprendre que le corps humain n'est pas la
question à traiter, la question c'est : la figure en
creux. Le corps décor, un couple immuable : le
corps problématisé par les accessoires qui l'entou-
rent, les plans : toiles de fond, sol de référence.

1ère Année

À partir du modèle vivant, appréhender rapidement son sujet, en comprendre les raisons constructives. Positionner son dessin dans la page, les vides et les pleins, le modelé, l'articulation des formes entre elles, la rythmique, l'interface des plans dans l'appréhension du modèle comme un événement formel qui questionne et dynamise l'espace qui le circonspéct.

Des visites hebdomadaires au musée permettent un travail d'observation plus long et graphiquement élaboré : la lumière et la composition en question. L'acquisition d'une culture picturale permet à l'élève de rebondir, se nourrir, se recharger et de s'affranchir de son sujet en pratiquant la transcription.

2ème Année

Approfondir les bases, s'assoupir graphiquement, s'affirmer davantage, aiguïser son regard. Acquérir plus de liberté et d'audace, maîtrise du sujet à représenter. Recherche de solidité graphique, valeurs et contrastes, l'appréhension colorée.

3ème Année

La maîtrise du sujet, la diversification des outils permet la transposition et l'affranchissement au sujet représenté tout en continuant la pratique du motif et de l'observation.

Méthodes pédagogiques

C'est à partir des dessins produits par les élèves, qu'un travail d'observation conjoint s'élabore, au point que l'élève puisse assumer son dessin comme une expérimentation et une recherche qu'il va reconnaître, identifier assumer et piloter autant que faire se peut. Des interventions graphiques servent à pointer et à accompagner l'élève dans sa représentation graphique, des outils et matériaux lui sont proposés pour lui permettre de mettre en forme son projet graphique et lui faciliter la tâche. La fréquentation régulière des musées et expositions stimule l'élève et alimente son désir de dessin, la consultation de catalogues y participe aussi.

DESSIN / PEINTURE
ISABELLE GEOFFROY-DECHAUME
ATELIER N°72

Site Sévigné
75004 Paris

Lundi / Mardi / Mercredi 14h-17h
Lundi / Mardi 19h-22h

Le parcours de chaque élève, articulé autour d'un projet, est évalué au long de l'année. Il doit pouvoir lui permettre d'aborder la couleur à travers les différentes techniques de peinture, à la colle et à l'huile.

L'élève doit également pouvoir appréhender les éléments à l'œuvre dans sa pratique, développer sa curiosité, sa ténacité, affiner sa connaissance du matériau.

Il est encouragé à parfaire sa connaissance du monde de l'art actuel et ancien par les nombreuses occasions de visites d'expositions que lui offrent les galeries et musées parisiens. Sa propre pratique pendant les cours peut l'aider à mieux comprendre le regard qu'il porte sur les œuvres qui l'entourent, et à lui faire découvrir les moyens d'une poursuite autonome de sa démarche artistique.

PEDAGOGIE

L'atelier propose un enseignement du dessin et de la peinture essentiellement fondé sur l'observation du modèle vivant et de la nature morte. Il vise à aider les élèves à l'acquisition et/ou l'approfondissement des règles de la composition et à l'étude des modes de représentation du volume sur une surface plane, à travers l'expérimentation des diverses techniques du dessin et de la peinture. Le cours mêle les différents « niveaux », du plus débutant au plus avancé, de l'élève le plus occasionnel au plus assidu, et ce mélange peut fonctionner harmonieusement grâce aux « pauses » régulières du modèle pendant lesquelles chacun se rencontre, échange autour des travaux en cours, découvre des façons différentes de travailler, et peut renouveler ainsi son regard.

L'élève reçoit conseils individuels et orientations, sur la base d'une proposition générale initiée dans un cycle de séances progressives, avec l'apport d'exemples concrets puisés dans un fond de livres et de revues d'art, régulièrement renouvelé.

Si l'inscription concerne bien une seule séance par semaine, il lui est également proposé par la suite de venir à plusieurs cours. En effet, les séances de modèle vivant sont organisées en alternant croquis rapides et poses longues, ce qui permet aussi bien l'étude du mouvement, que la reprise de peintures à l'huile ou la pratique de dessins aboutis.

Un fond « technique » de matériaux de base pour la peinture, le collage, le marouflage, permet aux élèves, sous la conduite du professeur, de pratiquer recherches et expérimentations personnelles.

Anamorphose des ombres, travail au projecteur sur objets, cage et modèle vivant.
Le reflet et la transparence - Nature morte de carafes, verres, vases.
Exercices avec le modèle vivant
Clair-Obscur et contre-jour. Le modèle et son reflet dans un grand miroir : notion de cadre, de profondeur de champ, de mise en abîme.

Niveau 3

La notion de projet personnel
Mise en perspective du travail personnel dans un contexte d'histoire de l'art : montrer des exemples dans les livres et proposer des visites de galeries en expliquant pourquoi les expositions peuvent apprendre à se positionner en art contemporain

Compétences acquises par les élèves en fin de cycle

L'élève aura développé une perspicacité d'analyse visuelle et son imagination, qui lui permettra d'aborder l'art (sous toutes ses formes) avec une ouverture d'esprit et de curiosité.
L'élève sera capable de dessiner des modèles vivants, natures mortes, l'espace, de façon cohérente, sensible, personnelles.
Il sera apte à réaliser des compositions abouties
Il sera capable de choisir avec justesse le médium le plus approprié pour son dessin
Il perd confiance en ses capacités propres (en reconnaître les qualités)
Il développera des capacités d'autocritique pour poursuivre un travail personnel

DESSIN SARAH VERTRAETEN - ATELIER N° 5

Site Sévigné
75004 Paris

Jeudi/Vendredi 14h-17h
Mercredi/Jeudi/Vendredi 19h-22h

PEDAGOGIE

Objectifs :

- Faire accéder l'élève à une expression plastique autonome.
- Développer l'imagination.
- Désinhiber et motiver les élèves pour l'art.
- Ouvrir leur point de vue sur l'art contemporain.
- Ouvrir un large champ d'investigation en dessin dans sa large acceptation.

Niveau 1

Croquis : notions de base (expérimentation des techniques du dessin).

Quelques propositions de travail :

Exercices avec le modèle vivant

(Pauses courtes. Le corps en mouvement lent).

Travail sans contour :

Faire sortir la lumière à la gomme sur un fond préparé

au fusain : notion du flou et du clair-obscur

exemple Picasso Goya Rembrandt, Kentridge.

À l'encre de chine travailler uniquement les ombres en gardant les lumières en réserve.

Le fond et la forme : La réserve. Dessin du sujet par le fond et le sujet en fantôme. Mise en valeur de solutions graphiques, du rythme du trait, de la capacité de l'œil à constituer l'image non définie.

Le volume, la lumière

Nature morte aux formes simples, par les ombres exemple Cézanne.

Travail en extérieur :

Dans un carnet de croquis, dessin des animaux au zoo.

Dessin au Louvre : La bataille de San Romano : de Pablo Ucello

Le collage :

Par exemple, une présentation approfondie de K.Schwitters à V. Muniz. / A la manière des surréalistes : Jacques Prévert, Max Ernst. / A la manière d'Henri Matisse.

Niveau 2

Mise en forme

Quelques propositions de travail :

Choix de support personnel : Préférence d'un format, d'un papier, d'un support.. / L'importance de l'intensité du trait en dessin / Essai d'analyse, d'interprétation, d'expression. / Notion d'équilibre de la composition

Par la lumière autant que par l'agencement des formes et des traits. Le point, la ligne, le rythme exemple Kandinsky à Beaubourg et David Hockney.

Ombre et lumière irradiant du dessin /Crayons de couleur et pastels gras. Notion de couleurs primaires et complémentaires

PEINTURE
VERONIQUE MASUREL - ATELIER N° 14

Site Sévigné
75004 Paris

Mardi et mercredi : 14h-17h
Lundi et mardi : 19h-22h
(Louvre) Mercredi : 9h30-12h30
+ un stage

PEDAGOGIE

Personnalisation des cours.

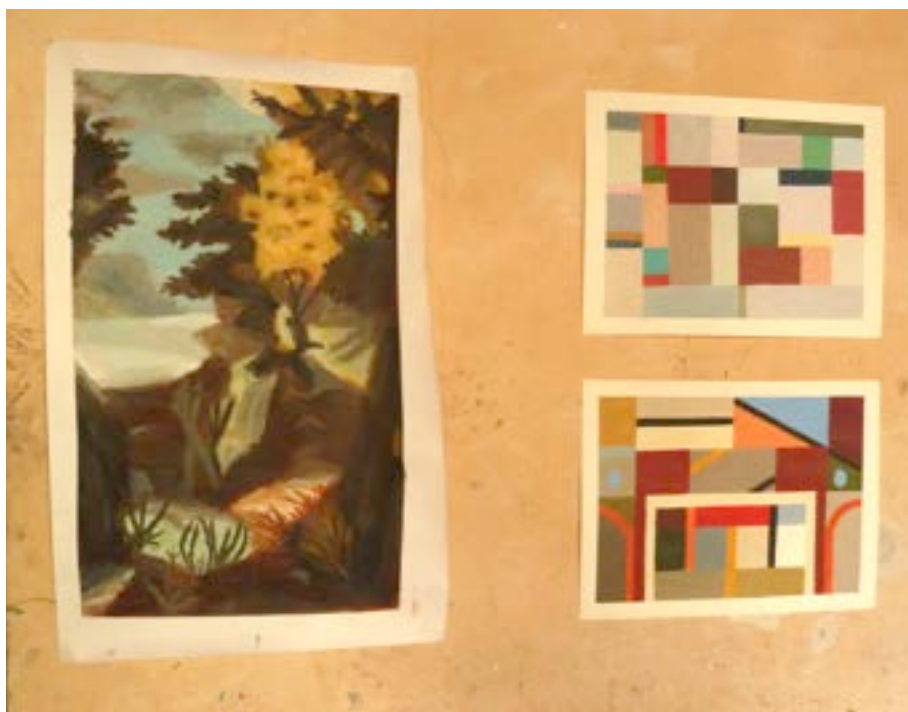
Petits effectifs permettant un travail individualisé avec chacun. Cours ouverts aux débutants et aux élèves plus avancés qui travaillent ensemble, dans un respect et une stimulation réciproque. À la fin de chaque trimestre, séances collectives de présentation de travaux : bilan et analyse. Étude du langage en plastique à partir des œuvres anciennes et contemporaines.

Cours au musée du Louvre deux séances par semaine :

- Analyse des œuvres
- Dessin d'après ces œuvres en lien avec la recherche poursuivie à l'atelier.

- Il est demandé à chaque élève de se constituer petit à petit une collection de catalogues d'expositions, de cartes postales, de photos, en résonance avec leur recherche et leur goût.
Proposition pour chacun de tenir un carnet « journal de bord » personnel où l'on note au jour le jour ses découvertes, ses questions afin de retrouver le fil de son travail d'une séance à l'autre.

Objectifs

1ère année : initiation à la composition en proposant différentes pistes / Le dessin d'après nature / Le dessin d'après les œuvres du Louvre / Le dessin de mémoire après observation / Le dessin d'imagination à partir d'un thème choisi par l'élève.

2ème année : approfondissement du programme de la première année. Essai de constituer petit à petit un ensemble cohérent à partir des travaux. Renouvellement des matériaux utilisés, des formats, des thèmes...

3ème année : poursuite et approfondissement des deux années précédentes. Apprendre à analyser son travail, à en parler, à analyser le travail des autres élèves de l'atelier.
Adapter les techniques utilisées à son mode d'expression. Pouvoir parler d'une œuvre au Louvre. Faire quelques comptes-rendus d'expositions vues pendant l'année. Apprendre à monter son travail (cohérence, notions d'accrochage...)

DESSIN/PEINTURE
MELISSA PINON ATELIER N°7

Site Sévigné
75004 Paris

(Louvre) Mercredi 10h-13h
Mardi 14h-17h
Lundi / Mardi / Mercredi 19h-22h

PEDAGOGIE

Objectifs de l'atelier

Travail d'après modèle.

Apprentissage du regard et assimilation des différents paramètres du dessin et de la peinture. Initiation et pratique plus approfondie des techniques graphiques (fusain, craies conté, mine de plomb) et picturales (encre, pastel, acrylique et huile).

Le cursus de trois ans permet une assimilation des bases par un apprentissage rigoureux et l'élaboration d'un langage plastique sensible et personnel. Pédagogie adaptée à tous les niveaux, débutants et confirmés.

1ère année

Initiation et explorations des techniques liées au dessin (Fusain, mine de plomb, craies contés et encre), compréhension et retranscription du réel par les valeurs et le clair-obscur.

2ème année

Compréhension des grands paramètres de composition et découvertes des différents techniques picturales (pastel, aquarelle, acrylique et huile)

3ème année

Compréhension des différents langages picturaux classiques et contemporains. Pédagogie centrée sur une expression sensible et personnelle.

Compétences acquises en fin de cycle :

A la fin du cursus l'élève aura acquis à son rythme et à sa mesure un regard exigeant sur le réel.

La formation d'un regard critique et autocritique permet à chacun d'acquérir une bonne autonomie de travail et une compréhension générale de la peinture lors des séances au musée du Louvre.

L'année est rythmée par les thèmes proposés, par des manifestations comme la fête de l'estampe et les journées portes ouvertes. En fin de troisième année, il est bien que les élèves partent avec un projet réalisé, une meilleure connaissance de leur potentiel créatif, et un désir d'approfondir encore leur travail.

GRAVURE PIERRE LANCELIN - ATELIER N°88

Site Sévigné
75004 Paris

Lundi/Vendredi 14h-17h
Lundi/Mardi/Mercredi 19h-22h

PEDAGOGIE

L'atelier est divisé en deux salles, au premier étage le travail de gravure des plaques, les acides, la boîte à grains, au rez-de-chaussée l'impression avec les trois presses.

On peut y pratiquer toutes les techniques habituelles de la gravure, pointe sèche, eau-forte, aquatinte, manière noire, monotype, et aussi la gravure sur bois et lino, la collagraphie, et un peu de litho sur zinc.

On travaille principalement des projets personnels, mais il y a toujours des projets collectifs proposés. L'atelier accueille des élèves de tous niveaux, même ceux qui n'ont jamais eu de cours de dessin, l'important est la motivation. Une petite mise en garde tout de même, beaucoup de procédés sont longs à assimiler, par exemple le fait d'avoir souvent à dessiner en blanc sur noir, ou de graver sans pouvoir bien voir ce que l'on fait. Il faut avoir de la patience, il est normal de mettre plusieurs années à vraiment maîtriser la discipline.

Journée de l'Estampe
mai 2017 – performance Gravure

Cycle initial

Les élèves débutants suivent des cours sur les techniques traditionnelles de la gravure dès le mois de septembre, jusque fin décembre environ, puis chacun enfin lancé dans un travail personnel ou collectif, peut, en petits groupes, apprendre à pratiquer le lino, la collagraphie (gravure sur carton avec ajout de matériaux très divers liés par une colle), le burin, la zincographie, le monotype, le bois...

L'objectif pédagogique de cette première année : transmettre une bonne connaissance des fondamentaux de la gravure (savoir se servir des presses, de l'encre, du papier, des acides etc.) pour les remettre en question par la suite en gardant un résultat optimal.

Les élèves sont invités à amener des matériaux de récupération, des outils particuliers (fer à souder, plâtre...) mais aussi à essayer des choses qui ne font pas vraiment partie de la gravure; le volume (montages en bois, carton, papier, assemblages de plaques gravées) l'animation (plusieurs impressions d'une même plaque que l'on modifie = une gravure animée) le travail avec le textile...

Beaucoup de choses sont possibles.

Cycle d'approfondissement

En deuxième et troisième année, les élèves attendent du professeur un soutien technique et conceptuel plus fin, plus exigeant, et produisent des travaux plus ambitieux. Ce soutien devient un complètement individuel, les élèves ayant des objectifs et des profils très différents. L'objectif pédagogique en deuxième année : que chacun trouve sa technique préférée, celle qu'il va pouvoir développer, en effet le travail en estampe est inséparable d'une certaine cuisine personnelle.

Les modulations lors de l'impression, la couleur, la superposition des travaux, l'insertion de papiers colorés, sont mis en valeur pour échapper au côté obscur de la discipline.

PHOTOGRAPHIE PIERRE GRANIER - ATELIER N° 10

Site Sévigné
75004 Paris

Mardi/Mercredi/Jeu 14h-17h
Mardi/Mercredi 19h-22h

Compétences acquises par l'élève en fin de cycle

- Une bonne maîtrise des fondamentaux
- La capacité de reproduire le réel et de réaliser une bonne photographie
- Une initiation approfondie de l'histoire de la photographie avec une ouverture importante permettant d'appréhender l'art contemporain
- Le désir d'explorer et de constituer son propre univers
- Une confiance en soi reposant sur de bons acquis et permettant un enrichissement sur le plan artistique mais également sur le plan personnel.

PEDAGOGIE

Objectifs

L'objectif de ce cours est de proposer aux élèves d'apprendre ou d'améliorer leur technique photographique (argentique et numérique) et de développer chez eux la nécessité de montrer leur travail. Ceci en débattant des approches plastiques contemporaines tout en respectant les rythmes d'apprentissages et les niveaux de chacun.

- Apprendre à regarder le réel tel qu'on va le construire mentalement, accepter de prendre le temps de laisser apparaître l'image dans son imaginaire (apprentissage de la patience et de la curiosité).

- Initiation et/ou acquisition des bases fondamentales de la photographie et des moyens de traduire le visible et l'invisible dans toute sa complexité.

- Acquérir la confiance en soi, indispensable à l'évolution et au perfectionnement

- Étude du vocabulaire et de la grammaire du langage graphique

- Toujours dans cette écriture, repousser le plus loin possible les inhibitions tout en restant un être social, se libérer de ses peurs, de ses complexes et du conventionnel.

- Envisager la conception de la photographie non plus uniquement comme le compte rendu de la chose vue ou imaginée mais comme un œuvre à part entière.

Contenu

L'enseignement de ces élèves possède la particularité de s'étendre sur 3 ans, ce qui permet de délivrer un enseignement de qualité et évolutif. Les cours seront organisés par module de 3h. Malgré la difficulté due aux « niveaux » différents des élèves, on fera en sorte que les échanges stimulent l'expérimentation et ouvrent le regard de chacun sur la possibilité ludique et créatrice qui existe en chacun de nous.

Méthodes pédagogiques

L'organisation du cours privilégie un enseignement progressif qui permet de passer de l'initiation à la maîtrise technique. Théorie et pratique alternent : l'application des connaissances théoriques qui sont mises à l'épreuve de la pratique. Cours d'optique et prise de vue, chimie et laboratoire, logiciels photos et impression papier. Les remarques et les explications sont individuelles et en groupe. J'analyse chaque façon de le faire évoluer. Les principes de bases sont réexpliqués concrètement et répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent des acquis.

La pédagogie est également envisagée sous la forme du partage des connaissances et de la discussion collective. Ainsi nous prenons l'habitude de faire un tour des réalisations et d'affiner notre regard dans une discussion animée, plaisant et ouverte.

C'est lors de ce moment où nous regardons les travaux que chacun affine son regard et ouvre sa perspective de création.

ART ET HISTOIRES
PASCAL MONTEIL - ATELIER 96

Site Sévigné
75004 Paris

Lundi : 19h-22h

Atelier d'écriture

À partir de l'actualité artistique, de thématiques issues de l'Art et de ses histoires, ainsi que de la littérature... Une pratique de l'écriture sera proposée.

Ce cours est scindé en deux parties: une thématique exposée en début de cours, puis un travail d'écriture accompagné à partir de ce même sujet.

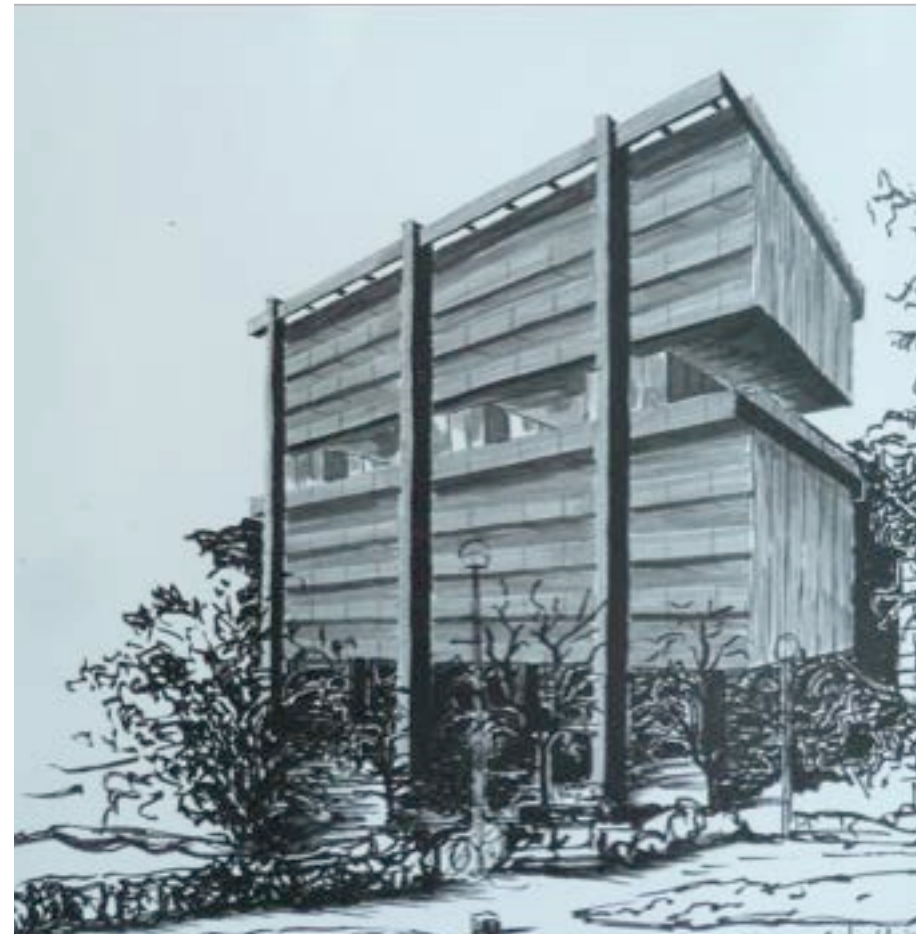
La finalité de ce cours, à la fin de l'année, sera de produire un recueil de textes sous forme de codex par exemple.

Exemple de thématiques : Comment vivre le monde en créant. Et pourquoi créer pour vivre ? Nous travaillons ces questions en les abordant par différentes entrées (artistiques, littéraires historiques, spirituelles...)

Depuis des exemples dans l'Histoire de l'Art : les portraits du Fayoum, Giotto, Guston, Morandi, Kiefer... Artaud, Walser, Pessoa, Duras, la poésie perse, japonaise etc. et les recherches contemporaines liées à l'actualité...

Matériel : un carnet, un stylo, (l'accès à une imprimante entre chaque cours).

Compétences : une grande curiosité.

PERSPECTIVE THIERRY LEBRETON - ATELIER N°87

Site de Sévigné
75003 Paris

Mercredi 19h - 22h
jeudi 14h - 17h
Mardi et vendredi 14h - 17h

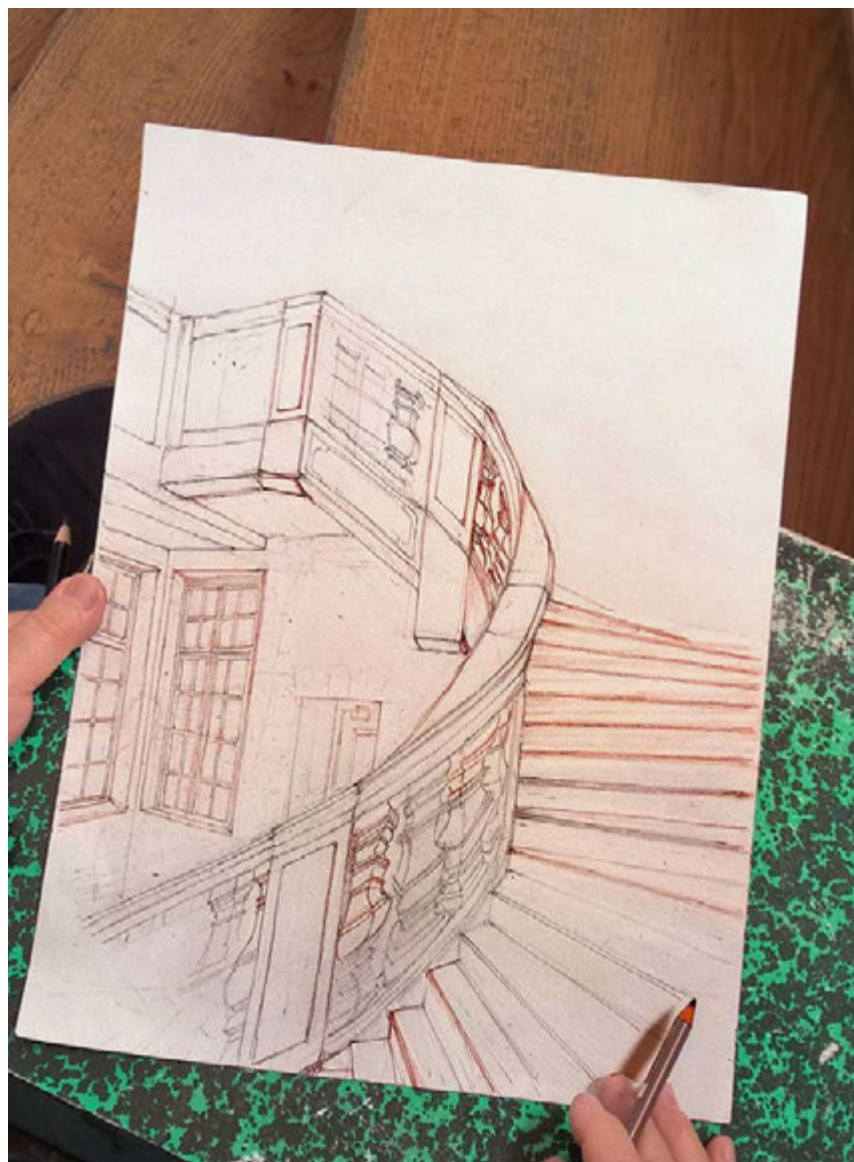
PÉDAGOGIE

Techniques employées

Toutes celles qui se rapportent au dessin, le crayon essentiellement. L'usage de la couleur est vivement encouragé, pour « rendre » un dessin notamment.

Cycle initial

Amener l'élève à la compréhension et à la maîtrise de l'espace perspectif, et lui donner l'aisance de la main qui lui permettra la représentation graphique d'un univers (le plus souvent bâti) cohérent et crédible, animé de personnages et d'objets intégrés ou en relation avec cet univers. Conduire l'élève vers l'autonomie quant à la détermination d'un parti de représentation : choix d'un horizon, d'une focale, d'un cadrage.

Cycle d'approfondissement

Faire que les techniques acquises en première année deviennent un outil au service de la créativité de l'élève, qui cherchera alors un moyen de répondre à des préoccupations plus personnelles (d'ordre plastique généralement, professionnelle parfois), pour prolonger - améliorer peut-être - une recherche déjà commencée.

Méthodes, compétences

S'il s'agit, au départ, de délivrer un savoir, on s'attache davantage à « faire ressentir », à « coller » à la perception de chacun pour aboutir - si la demande est là - à la découverte par l'élève lui-même des règles perspectives telles qu'elles sont établies.

Compréhension et maîtrise de la technique, autonomie dans les choix essentiels d'une prise de parti peuvent faire espérer d'amener l'élève vers un certain accomplissement artistique personnel et le conduire vers une poursuite autonome dans cette voie et/ou une évolution interdisciplinaire vers d'autres domaines artistiques.

DESSIN - AQUARELLE
EVELYNE LE BERRE
ATELIER N° 23

Site de Sévigné
75003 Paris

Lundi / Mercredi : 19h-22h
Mardi / Mercredi : 14h - 17h

P R O J E T

Dessin d'après nature
et expérimentations -

du jardin à l'architecture,
du crayon à l'aquarelle.

**L'idée étant de
former le plus
largement
possible l'œil au
regard plastique
par le dessin**

DESSIN/PEINTURE
KARINE GARCIA
ATELIER N°25

Site de Sévigné
75003 PARIS

Jeudi / 14h-17h

PROJET

De l'observation à la création :
croquis en extérieur
(jardins et musées) et réalisation
de dessins ou de peintures en atelier.
Des bases de dessin et de peinture
sont nécessaires pour cet atelier.

DESSIN/PEINTURE/GRAVURE
VICKY FISCHER - ATELIER N°97

Site des 4 fils
75003 PARIS

Lundi/Mercredi 18h30-21h30
Mercredi 15h-18h

PÉDAGOGIE

Études, Recherches et Expérimentations

L'atelier propose de développer une démarche personnelle en expression plastique, ouverte sur une approche contemporaine de l'art. Les pratiques du dessin, de la peinture et de l'image imprimée sont pensées de façon décloisonnée, moins au service d'un savoir faire technique académique que d'un projet d'intention.

La présentation de démarches et pratiques de plasticiens, cinéastes, écrivains, illustrateurs enrichit la créativité et le regard artistique des élèves et s'intéresse plus particulièrement aux pratiques hybrides, pluri ou interdisciplinaires. La confrontation des pratiques et la prise de risque sont encouragées dans cet atelier afin que chaque élève puisse découvrir sa propre écriture.

Les sujets proposés se réfèrent notamment à l'actualité culturelle, expositions monographiques ou collective

Cycle initial

La démarche pédagogique consiste à l'expérimentation des possibilités plastiques de différents médiums dans ces disciplines.

Des bases techniques de représentation sont transmises, ainsi que les notions de composition et d'utilisation de la couleur à partir de sujets d'études, de références, empruntés au domaine des arts (photographies, films, installations, textes...). Mais également au regard du quotidien des élèves, au vécu individuel et collectif.

Cycle d'approfondissement

Chaque élève est mené à développer une pratique personnelle dans laquelle une approche pluri, interdisciplinaire est incitée.

Afin d'éveiller une démarche créative personnelle et d'ouvrir les champs d'action, nous abordons de façon transversale les différentes disciplines du dessin, de la peinture et des techniques d'impressions, et ainsi susciter de la réflexion. D'autres démarches créatives qui puissent ouvrir de nouvelles perspectives aux élèves leur sont présentées.

DESSIN
MARINE PAGÈS
ATELIER N° 48

Site de Pontoise
75005 Paris

Mardi / 18H30 21H30
Mercredi / 14H15 17H15

**DESSIN COMME UN OUTIL,
UN MOYEN DE RECHERCHE
DE COMPRÉHENSION ET D'ANALYSE
OU L'ABOUTISSEMENT D'UNE OEUVRE.**

Objectifs

Que le dessin soit un outil, un moyen de recherche, de compréhension et d'analyse ou une œuvre aboutie, il s'immerse dans les différentes pratiques, il sera donc question d'un dessin ouvert et transversal.

Le carnet de recherches sera au centre de la pratique en tant que mémoire du travail et construction d'un processus de création. Lieu de documentation (notes, dessins, photos, etc.) et d'expérimentation, ce qui s'y produit peut être utilisé à nouveau pour créer un travail ou l'assumer en tant que tel. Alimenter les carnets et la documentation, regarder ce qui s'y produit, pour passer de quelque chose d'« indéterminé » à la réalisation de pièces abouties dont les formes et intentions premières sont issues du carnet.

Dessin d'observation, de copie, d'imagination pour aller vers une pratique personnelle. Travail d'expérimentation, d'observation et de recherche dessinée.

Séances en atelier et en extérieur.

DESSIN - PEINTURE
MARINE PAGÈS
ATELIER N° 49

Site de Pontoise
75005 Paris

LUNDI - MERCREDI/ 18H30 21H30
+ TROIS STAGES

L'atelier se propose d'engager les pratiques
du dessin et de la peinture, à partir d'un travail
d'observation, d'expérimentation et de recherche afin
de développer un vocabulaire pictural
et dessiné propre à chacun.

Dessin/Peinture

Interroger les supports, les matériaux, les gestes en regard des exercices proposés et d'une pratique personnelle.

Propositions d'exercices pratiques sur différents temps (modèles vivants, nature morte ou vivante, séances en extérieur, dessin d'observation) et mise en relation avec l'histoire de l'art et l'art contemporain.

DESSIN - FRANCIS BRUN
ATELIER N°18

Site Littré
6 rue Littré
75006 Paris

Lundi / Mardi 18h30-21h30
Mercredi 14h30-17h30

Dessin d'après nature morte
et modèle vivant

PÉDAGOGIE

Tenter de diminuer l'écart qui sépare notre observation du réel et de nos sensations, de l'expression de la main, par l'utilisation de différents outils (fusain, crayon, encre...), être au plus près de l'univers du sensible, à travers l'étude du modèle vivant et du monde silencieux des objets (natures mortes).

Variations de propositions autour des formats, des outils et temps de pose des modèles ou temps d'observation.

Un sujet en particulier sera développé en fin d'année.

PEINTURE
FRANCIS BRUN - ATELIER N°19

Site Littré
6 rue Littré
75006 Paris

Mercredi / Jeudi 18h30-21h30

Peinture d'après nature morte
et modèle vivant

PÉDAGOGIE

Acquérir une meilleure connaissance du métier de peintre, au service d'une vision naissante. Mise en évidence du rapport ombre et lumière, des couleurs entre elles. Travail des fonds, des supports (papier, carton, bois, toile...).

Différents formats d'œuvres sont utilisés. Réalisation de pochades et d'études peintes plus élaborées. Certaines séances de travail ont lieu à l'extérieur (sites particuliers ou visites de musées). Un bon niveau de dessin préalable est nécessaire.

Un sujet en particulier sera développé en fin d'année.

Initiation à la couleur en fonction du tempérament de l'élève: peindre dans une harmonie colorée, montrer des exemples (Picasso période bleu, période rose, Morandi pour les ocres et les gris colorés) ou bien peindre et transposer la réalité en couleurs franches, utilisation des primaires, secondaire, complémentaires, (ex : les fauves Derain Matisse, les expressionnistes Nolde, Kirchner).

DESSIN/PEINTURE DANIEL FISHER – N°15

Site Belleville
77 bd de Belleville
75011 Paris

Lundi au Vendredi 18h30-21h30

PEDAGOGIE

Dessin/Peinture d'après nature avec modèle vivant ou mises en scène d'objets et découvertes des œuvres.

Techniques dessin : au choix de l'élève fusain, crayon, encres...

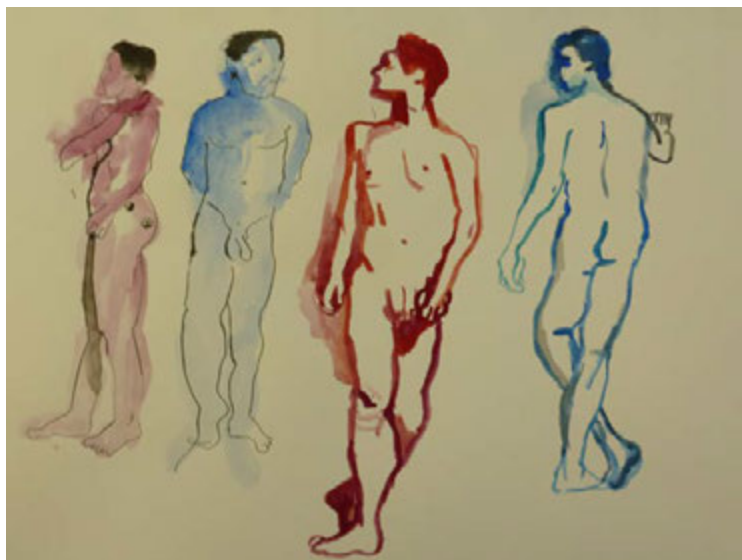
Couleur : Aquarelle, gouache, Huile

Cycle initial

Du dessin réfléchi à une approche intuitive.

Acquérir des méthodes d'analyse devant «une mise en scène d'objets ou d'un modèle ».

Traduire et interpréter les 3 dimensions en deux dimensions en faisant des esquisses au fusain, au crayon ou en couleurs. Analyser, interpréter une atmosphère, initiation à la couleur en fonction du tempérament de l'élève.

Apprentissage de la couleur

suggérer la lumière par des études en valeurs de gris colorés ou peindre des études en couleurs franches, étudier les harmonies.

Appropriation de langages plastiques peindre par aplat / peindre par touches / peinture gestuelles...

Cycle d'approfondissement

- Par la pratique constante à partir de motifs renouvelés, en proposant des sujets dont l'intérêt motive et encourage l'effort : modèle vivant, paysage, compositions originales... : découvrir un point de vue, développer la motivation, une expression personnelle, une expérience de différentes techniques.

- Visiter des expositions, analyser les œuvres, dessiner en les interprétant et en débattre.

- Analyser sa propre pratique par rapport aux œuvres vues et analysées, dans le but de s'identifier à un courant de l'art.

Méthodes, compétences

Analyse des formes, des proportions et des espaces, traduire en volumes simplifiés la 3D en 2D : identifier des volumes simplifiés : cylindre, sphère, cube, cône...

Aborder le modèle vivant en privilégiant l'analyse de formes, des proportions, traduire l'espace et les formes par l'étude de la lumière, par contrastes : peindre avec des couleurs franches, par le fondu peindre ton sur ton avec des plans colorés. Exemple Cézanne, les cubistes...

GRAVURE / PHOTOGRAPHIE
LEA HABOURDIN - ATELIER N°104

Site Belleville
77 bd de Belleville
75011 Paris

Lundi / Mardi / Mercredi 18h30-21h30
Mercredi / Jeudi 15h-18h

PEDAGOGIE

Techniques :

Nous y pratiquons joyeusement l'estampe/le multiple.
Plus précisément, techniquement nous abordons:

- la gravure sur cuivre (taille douce, eau-forte, aquatinte, manière noire...) ou sur zinc (uniquement taille-douce)
- la gravure au photopolymère (appelée aussi photogravure)
- la gravure en relief, appelée aussi gravure sur bois ou lino
- Techniques nouvelles/inventées/testées, comme l'eco-print, l'empreinte en relief, le monotype à étapes, l'impression photo en chine collé...

L'atelier :

- Deux belles presses taille douce (la petite accueille les formats allant jusqu'au 20x30cm et la grande peut aller jusqu'au 40x50cm)
- Une presse dédiée au lino, bois et tests,
- Un bac d'acide 100x60cm,
- 5 plans de travail destinés à l'impression, 18 plans de travail destinés à la création, une table commune pour la pose de vernis et le nettoyage des plaques
- Un banc d'insolation pour la photogravure
- Une boîte d'aquatinte (format max de la plaque 40x50cm)
- Des outils sont prêtés: pointes sèches, roulettes, gouges à bois de différentes tailles, grattoir, brunissoir, deux berceaux de tailles différentes, burin, aquarelles. *(la liste non exhaustive)*

Cycle initial

Les premiers moments passés à l'atelier sont consacrés à la découverte technique, l'assise créative si besoin à travers la construction de projets thématiques, chemins aux travers desquels je vous guiderai, au rythme de chacun. Cette impulsion vous aidera à découvrir, redécouvrir, nourrir votre personnalité artistique et mener par la suite des projets personnels de manière plus autonome.

Cycle d'approfondissement

Comment construire ?

Dans cette seconde partie d'atelier, je vous guiderai et vous aiderai dans une pratique personnelle tournée vers des idées et des envies ambitieuses, curieuses, conceptuelles... Parallèlement nous mèneront ensemble plusieurs projets thématiques.

Méthodes, compétences etc...

Méthode: Dessiner et essayer, ne pas dessiner et essayer quand même, tenter la photographie sur plaque, penser à la photographie en gravant, voir, rater parfois, voir encore, découvrir.

Compétences: Savoir oublier d'avoir peur de mal faire. Aimer l'image.

- Cycle approfondissement -

- Étude poussée d'une technique (dessin, lavis, peinture à l'huile...) et/ou d'un domaine pictural (modèle vivant, natures mortes, travail d'après documents...)
- Orientation de l'élève vers un axe de travail et un élaboration d'un projet personnel
- Développement de la prise d'initiatives, de la recherche et de l'esprit critique de l'élève par rapport à son travail
- Consultation de livres et de magazines d'art (mini bibliothèque au sein de l'atelier)
- Visites d'expositions dans les musées
- Affichage informel de travaux d'élèves en cours d'année

Dessin-peinture / Fondamentaux

Toutes techniques de dessin et peinture

Modèles vivants, natures mortes, études d'après moulages, travaux d'après documents

DESSIN/PEINTURE

KARINE GARCIA

ATELIER N°26

Site de Baudelaire
75012 Paris

Mercredi 9h30-12h30

Mercredi / Jeudi / Vendredi 18h30-21h30

- Pédagogie générale -

L'atelier propose une approche générale des fondamentaux du dessin et de la peinture.

Le Cycle initial permet d'aborder les bases du dessin et de la peinture : composition, construction, valeurs, lumière, perspective, couleurs, traits/surfaces, formes/fonds, rythmes,... et de découvrir la richesse des techniques à explorer.

Le cycle approfondissement permet de perfectionner les acquis et de trouver une écriture personnelle en développant une attitude de recherche et de création.

Deux séances hebdomadaires sont souhaitables.

- Cycle initial -

- Dessin d'observation d'après natures mortes et études de plâtres : Apprentissage de la composition, de la construction, de la lumière, du traitement des valeurs puis des couleurs (selon les besoins, utilisation d'aiguilles, de fils à plomb, de fenêtres et de formes géométriques pour aider à l'observation)
- Modèle vivant : travail de croquis rapide et d'expression (poses de 1mn à 20mn)
- Ponctuellement, copies d'œuvres pour aborder certaines problématiques picturales
- Notions de perspective
- Découverte de différentes techniques liées au dessin (crayons, fusains, mines de plomb, sanguines...)
- Découverte de l'encre et des lavis
- Apprentissage progressif de la couleur au travers du dessin (3 couleurs, pastels, craies conté...), de l'aquarelle, et de la gouache.
- Étude des couleurs primaires, secondaires, complémentaires et des contrastes dans la couleur au travers d'exercices spécifiques
- Découverte de la peinture acrylique et de la peinture à l'huile
- Consultation de livres et de magazines d'art (mini bibliothèque au sein de l'atelier)
- Visites d'expositions dans les musées
- Affichage informel de travaux d'élèves en cours d'année

DESSIN
CATHERINE BOUTROS - ATELIER N°109

Site de Baudelaire
75012 Paris

Lundi 18 h 30 / 21 h 30

Le dessin comme une aventure

Cet atelier envisage le dessin comme un terrain d'expérience et de recherche : Interroger le sujet, découvrir ses propres choix, expérimenter son geste et s'autoriser la transformation.

Chaque séance est nourrie de références multiples, de l'histoire des arts, ancienne et contemporaine.

Le travail s'élabore autour d'attitudes et de thématiques communes pour enrichir et expérimenter un vocabulaire graphique personnel et varié : Les séances sont rythmées entre du dessin à vue, supports projetés, modèle vivant ... et d'autres thèmes, tels que jeux de contraintes, d'après un texte, un auteur, un souvenir...

Du geste de la main à celui du corps, du crayon de bois à l'encre, du collage à l'empreinte...

Apprendre à prélever, constater, associer, organiser des mots, des signes, des formes.

Passer de grands formats à d'autres plus intimes.

L'objectif de cet atelier est d'éprouver et d'explorer de nouveaux territoires, d'ouvrir le regard et de libérer les pratiques du dessin.

Site Pommard
4/6 rue de Pommard Lundi/Mardi/Mercredi/Jendredi 18h30-21h30
75012 Paris Mercredi 15h15-18h15

Atelier de recherches plastiques, dessin,
peinture, arts graphiques

Fiche pédagogique - ABA

Pensé comme une boîte à outils, l'atelier offre aux élèves la possibilité d'un cheminement en dehors des modèles académiques. Des outils pour se mettre ou se remettre en mouvement et faire de la marge et de la périphérie le point de vue idéal.

Les outils en question sont autant de sollicitations pour produire, apprendre à voir, voir depuis la marge, laisser de côté ses préjugés, se questionner, questionner les images, les mots et les autres, son propre désir, se faire confiance, préférer parfois et souvent le chemin pris plutôt que le but atteint, expérimenter ce qui résiste et mordre à l'inconnu, faire coaguler le doute.

Le travail s'organise autour d'une thématique commune ouvrant à la fois sur les enjeux de la création contemporaine, les questionnements propres à chacun, à travers un champ très large de possibles et d'expérimentations plastiques variées, où le sensible, la poésie et l'imaginaire constituent les éléments essentiels de la création. Celles-ci ayant pour but d'alimenter et d'élargir le vocabulaire plastique.

Au delà du résultat immédiat, l'atelier se veut être un espace dynamique, au sein duquel les pratiques doivent être perméables entre elles, du dessin au collage, du collage au monotype, de l'empreinte à la peinture... participant au développement de l'écriture personnelle.

L'atelier est une initiation aux pratiques artistiques à partir du réseau que chaque élève fabriquera entre ses propres centres d'intérêts et les techniques du dessin et de la peinture.

DESSIN/PEINTURE
ULYSSE BORDARIAS
ATELIER N°46

Rue de Charenton
75012 Paris

Mardi 18h30-21h30
Mercredi 15 h 15 / 18h15 et 18h30-21h30
Jeudi 18h30-21h30
+ 3 stages

Lieu d'expérimentations, le site Charenton se veut un terrain propice à la découverte de méthodes créatives singulières en interaction avec l'entourage de chacun. Mêlant exercices et recherches personnelles, nous aborderons la créativité sous plusieurs angles : les différentes approches artistiques, les bases techniques du dessin et de la peinture, l'histoire de l'art, le croisement des disciplines artistiques.

PROJET

Expérimentation s'appuyant sur la diversité des approches créatives, élaboration d'une pratique singulière autour de l'image en dessin et en peinture.

L'atelier est donc ouvert à tous les arts tout en privilégiant l'image, le dessin et la peinture, et il est aussi le lieu d'un questionnement dynamique sur la création, dont la visée est d'enrichir ce qui nous relie aux œuvres que nous élaborons ainsi qu'à celles des autres, en s'appuyant sur trois dimensions du travail : activité artistique, type d'espace dans l'atelier, exposition des travaux.

DESSIN
LAURENT OKROGLIC - ATELIER N°28

Méthodes pédagogiques

L'accompagnement dans le cours de dessin s'effectue à partir d'un discours général adressé à l'ensemble du groupe d'élève pour ensuite s'orienter vers un accompagnement individualisé à chaque élève en fonction de son niveau de départ et de sa progression dans le temps. La correction s'effectue sur le dessin de l'élève par l'intervention du dessin de l'enseignant, afin que l'élève voit là où se produit l'erreur, que cette erreur soit corrigée graphiquement et que la correction soit accompagnée d'un commentaire verbalisant le processus de correction. De fait, il y a une visualisation de la manière de dessiner de l'enseignant et de la façon de comprendre l'évènement visuel qui se produit.

Car le modèle vivant fait appel à plusieurs niveaux d'observation : la mesure (et les outils attenants), le ressenti ou la compréhension mécanique et logique de la pose du modèle, et enfin le savoir (structure osseuse, morphologie, compréhension de la forme comme volumes imbriqués).

Site Glacière
75013 Paris

Lundi 15h-18h et 19h-22h

PÉDAGOGIE

Cet atelier propose à partir de réflexions en regard de la création contemporaine, de développer une pratique personnelle du dessin. Appréhender son espace : réfléchir aux formats, aux outils, aux papiers, et à la possibilité de s'en extraire.

Apprendre les bases de la perspective pour construire des espaces, expérimenter le rapport du geste au tracé. Penser le dessin comme une forme indépendante libre de figurer ou de s'abstraire de toute représentation.

Objectifs

Par une approche diversifiée comprenant tout un ensemble d'exercices, de pratiques, de constructions ou de déconstruction de la forme, l'élève va être accompagné dans une approche du dessin qui lui donnera la liberté d'un tracé libre, et une capacité de mettre en forme le corps humain.

Il sera question de développer une pratique du dessin orientée sur la question du geste par le dessin rapide et sur la question de la forme par la pause longue.

L'assurance du tracé donnera à la mise en forme sa présence plastique.

Contenu

Le cours de dessin d'après le modèle vivant est un support au discours sur le regard et la perception. C'est pourquoi, la pratique en tant qu'acquisition et perfectionnement d'un savoir-faire n'est pas une fin en soi. Apprendre à dessiner le modèle vivant c'est lui apprendre à ouvrir son regard et à maîtriser les émotions. L'idée est de faire de ce cours de dessin un espace de pratique, de perfectionnement et au final un moyen d'ouvrir la voie à une perception élargie de ce qu'est le dessin et la pratique des arts plastiques.

Le propos tenu dans ce cours aura pour objectif de donner à comprendre non seulement les principes du regard et de l'observation mais également d'ouvrir la sensibilité à la transposition de ce regard sur le monde extérieur. Par des références diverses, du classicisme à la modernité, l'enjeu pour l'enseignant est d'élargir les territoires de chacun dans la façon de considérer le dessin et dans la façon dont il peut être un moyen d'appropriation du monde et enfin une porte d'entrée sur des pratiques plastiques plus élaborées.

DESSIN / PEINTURE
OLIVIER DI PIZIO - ATELIER N°30

Site Glacière
75013 Paris

Mardi 10h-13h
Mercredi 14h-18h
Jeudi 9h-13h

Compétences acquises en fin de cycle

Il faut que l'élève ait acquis,

- Un vocabulaire technique et conceptuel
- La capacité à développer une méthode de travail et de recherche adaptée à sa production
- Du sens dans les productions en relation avec sa propre vie et le monde
- La capacité à l'analyse critique
- Une connaissance fouillée de l'art contemporain, afin de défendre avec pertinence son travail dans l'histoire de son temps
- La capacité à proposer une lecture cohérente, rigoureuse et contextualité de l'ensemble des travaux
- Une connaissance des enjeux professionnels
- Un dossier représentatif personnel
- De la joie

PEDAGOGIE

J'interviens autour des pratiques d'atelier, plus précisément d'un atelier de « multi-pratiques » où il s'agit de créer des liens entre les différents médiums (dessin, peinture, photographie, vidéo, textes, objets, installations...) et de poser la question de la source, de l'image et du document dans le processus de création. Les recherches doivent être en relation étroite avec la connaissance de l'art contemporain et le monde.

Le dessin sera pour la majorité des élèves un outil de prospection transversal. Le travail de « décortilage » critique de l'étude ou de la pièce proposée par l'étudiant devra permettre de mettre en lumière les articulations qui favorisent la naissance d'un projet qui s'enracinera dans la durée, en place ou en sus de travaux/sujets ponctuels et isolés.

Je propose en début d'année aux étudiants des « modules » qui permettent à la fois d'organiser les processus de recherche mais aussi d'engager une réflexion, et d'éprouver la pertinence des méthodologies de créations de formes plastiques.

L'atelier n'est pas seulement le lieu de l'apprentissage des techniques nécessaires mais aussi le lieu de réflexion sur l'art et son rôle. Le dénominateur commun à l'élaboration des œuvres d'art est la mise en écho d'éléments théoriques (de l'histoire de l'art contemporain, de l'esthétique, de la philosophie, de la sociologie, de la littérature etc...), face au travail plastique qui devient par la même un autre objet.

Plus seulement une extension de l'âme de son auteur ou du monde mais un tremplin à l'exercice du commentaire, à l'exercice de l'analyse, à l'exercice de l'analogie.

L'imaginaire est propre à chacun (quoi que). Qui plus est, à égalité, le mien vaut bien le tien. Il s'agira là d'activer avec l'élève, par la discussion libre et les références nombreuses, la possibilité de s'approprier tous les imaginaires et d'intégrer la fiction comme un mode majeur de production très personnelle. L'analyse du travail des autres artistes est une source inépuisable d'imaginaires et de solutions qui offrent l'appui nécessaire à la mise à distance du travail personnel de l'élève.

DESSIN
FLORENCE REYMOND
ATELIER N° 31

Site Glacière
75013 Paris

Mardi 9h-13h
Mercredi 9h-12h
Mercredi 14h-18h

PEDAGOGIE

Techniques : cours de nu et dessin d'imagination
Toute technique de dessin à séchage rapide.

Cycle initial

Dans cet atelier qui met en avant le dessin contemporain et ses liens avec le dessin ancien, les élèves sont invités à explorer des pistes de travail personnelles en s'appuyant sur le dessin d'après modèle vivant. Les expérimentations de travail sont encouragées, qu'elles soient techniques ou conceptuelles. Une ouverture d'esprit, une interdisciplinarité est requise et mise en avant dans cet atelier.

Ce cours est un temps de libre expression, il invente ses règles en même temps que les besoins des élèves évoluent : découverte de son identité plastique à l'aide d'exercices. Un intérêt particulier est porté aux différentes formes de dessin, dessin d'imagination, dessin d'observation.

Cycle d'approfondissement

L'acte créatif consiste à voir comment on peut utiliser différents procédés pour donner un sens personnel aux sujets abordés. Motifs et procédés prolifèrent.

Autour de la ligne, de la couleur, de la matière, nous tenterons un espace de réflexion, de pratique et d'expérimentation. Par l'étude et la comparaison nous développerons nos perceptions des représentations «anciennes et contemporaines ».

Nous approfondirons les différentes techniques du dessin et de la peinture selon la sensibilité de chacun afin de développer son sens artistique et son style personnel.

Le travail de représentation sera axé sur la composition de l'image et la traduction de son intention mais également sur comment voir et comment dessiner en parcourant toute la grammaire du dessin.

Méthodes, compétences etc...

Ce cours sur trois ans est conçu comme un laboratoire expérimentant lui même ses propres limites.

Il met en avant la pratique d'atelier, la circulation dans cet espace particulier de travail et une prise de parole du professeur devant les élèves, de manière collective ou individuelle. L'analyse collective (pendant les poses du modèle) des travaux permet à l'élève de confronter ses choix relatifs aux thèmes proposés. Il doit également évaluer sa propre démarche afin de développer un sens de l'autocritique et des capacités d'analyse. Ces discussions créent une dynamique dans le cours et favorisent les débats et les réflexions qui sont nécessaires à la création.

PEINTURE
MARTIN BISSIERE - ATELIER N°32

Site Glacière
75013 Paris

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi 9h – 12h
Mercredi 14h – 17h

PEDAGOGIE

Dans son atelier Martin Bissière enseigne une peinture abstraite gestuelle où prédomine la couleur.

Il pose le choix radical de l'abstraction comme postulat et comme référence subliminale à un inconscient collectif.

Sur des toiles de grands formats montés sur châssis et posées à même le sol, les élèves sont invités à se familiariser avec les outils du langage abstrait : tâches, signes, aplats...

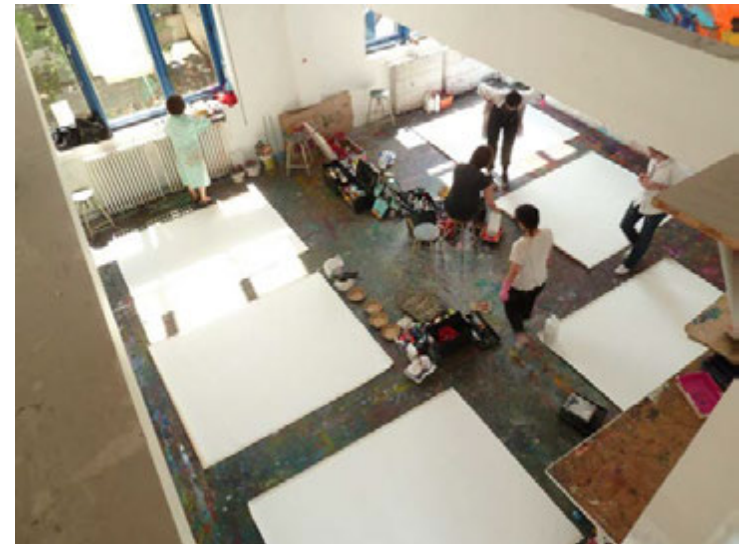
Le geste n'est pas seulement envisagé comme recherche du signe parfait mais plutôt comme moyen de bousculer un équilibre établi pour aller encore plus loin à la recherche d'un nouvel équilibre, plus abouti.

L'accent est mis sur la pratique. L'élève apprend dans l'exercice de la peinture en se confrontant directement à la toile, dans la répétition des gestes et des expériences picturales. Il travaille sur plusieurs toiles à la fois, respectant les temps de séchage indispensables entre les interventions. Le professeur accompagne chaque élève individuellement créant une relation de travail constructive.

Il alterne les phases de laisser faire et les phases de conseil permettant à chacun d'explorer par lui-même les champs picturaux qui lui sont propres, de développer une écriture singulière. A travers une connaissance approfondie de la peinture abstraite, il invite ses élèves à se servir dans « la grande soupière de l'art ».

L'engagement, le DÉSIR, la prise de risque, la remise en question, l'attente active, l'acuité du regard sont autant de notions que progressivement, l'élève s'approprie et met en pratique au cours de ce cycle intensif de 3 ans.

PEINTURE - GONZALO BELMONTE ATELIER N°33

Site Glacière
75013 Paris

Mardi / Mercredi / Jeudi 9h-12h
Mercredi / Jeudi 14h-17h

PEDAGOGIE

Compétences acquises par l'élève en fin de cycle

Aisance, pour énoncer ses bases, ses motivations et ses références. Définition par son travail d'un champ de recherches possibles. La démarche. Flexibilité suffisante pour défendre ses arguments et ses intentions.

Capacité d'auto-analyse. Autonomie des moyens picturaux, et artistiques spécifiques. Compréhension de l'inter-relation des champs divers composant les questionnements de l'art. Responsabilité et maîtrise du choix de son langage.

Réflexion approfondie et personnelle sur les sens de l'art. Auto-évaluation sur la place et le vecteur de recherche que l'élève se réserve dans le monde de l'art.

Pour l'artiste enseignant la transmission des savoirs et le partage des connaissances par l'échange sont le fait primordial de son investissement. Il reçoit en retour des informations privilégiées, servant à l'enrichir humaine et artistiquement.

L'atelier aborde une logique transversale axée sur le sujet et les intentions de l'élève dans le contexte global de l'image. Les travaux s'inscrivent dans une mise en avant des préoccupations fondamentales de l'homme et de l'art de notre temps.

L'objectif général de l'atelier est la transmission de l'expérience d'artiste et d'enseignant, en proposant aux élèves d'approfondir leur approche technique sans jamais le dissocier du sens et de la destinée de son œuvre. De développer son regard critique et de le confronter en continu au travail de perception du réel et ses débordements.

D'ouvrir et accompagner sa réflexion envers les enjeux de l'art de notre temps et de la place que l'histoire occupe dans ce contexte.

De susciter, élève à élève un travail de reconnaissance et d'attention envers la singularité de ses propositions.

De faire progressivement évoluer sa naturelle volonté d'art vers un pouvoir d'art. D'envisager l'ensemble des pratiques artistiques comme un tout décloisonné.

Les élèves sont accompagnés progressivement à les percevoir et les accepter comme moyens de démultiplication de leur potentiel. Toutes les mediums sont possibles, mais toutes les pratiques aussi.

Peintures, dessins, écrits, photos, vidéos, objets, collections, installations, sons, etc., composent l'univers référentiel. L'atelier propose une réflexion sur l'être dans le monde et l'être –monde en relation constante avec la spécificité du medium ou mediums.

L'atelier développe aussi une réflexion sur la dichotomie collective – individuelle et sur ses significations dans l'art et le monde, encourageant la naissance d'associations visant le milieu de la transmission, de l'accompagnement, de l'initiation, de la diffusion et la création. L'atelier est considéré comme un laboratoire sur la transmission elle-même, ses finalités, ses moyens et ses échecs.

La peinture reste le medium réservoir, le lieu physique des départs et des retours parfois. Le projet pédagogique convoque, suggère et interroge un à un nos élèves sur son statut d'artistes et de citoyens et sur les «à priori » et référents dans le domaine de l'art.

Méthodes pédagogiques

L'enseignement est pratiqué en accompagnant et conseillant individuellement chacun des élèves en fonction de ses démarches et sa singularité. Dans le cas des débutants : travail de copie ou d'expression en alternance soit d'après nature soit d'après les anciennes, soit d'après document personnel. Conception de l'espace pictural.

L'atelier dispose d'un fond de plus de 30000 documents – images, plus l'accès par prêt d'un ensemble de textes et de catalogues.

Ce fond permet d'élargir l'horizon de connaissances et références contemporaines abordant aussi les textes théoriques nécessaires ou fondamentaux.

L'élève est confronté à produire et concevoir autant que tel un ensemble de documents le concernant (presse, références artistiques, familiales, personnels, textes, dessins ou autres, qui vont composer une base de travail et un corps d'enquête. Les visites de travail et commentaires sur des expositions en cours ou des musées sont proposées en fonction de sa pertinence. Des discussions collectives à propos du travail affiché ou présenté par un élève ou bien un événement d'actualité permettent l'échange de tous, le partage des connaissances, et une commande d'évolution des travaux et réflexions. Se sont aussi les lieux des propositions et des préparations aux projets collectifs Les élèves sont invités à consigner dans un journal de bord des éléments précis ou imprécis de sa réflexion ou de son travail.

Certains schémas de collaboration, inter ateliers peuvent avoir lieu afin de mieux interpréter et aiguiller l'élève dans le contexte de notre centre ou ailleurs.

Le suivi personnel en forme de correction ou entretien individuelle autour de ses travaux est constant.

Informations et affichages : Un ensemble de panneaux permettent l'accrochage de textes référence, ou commentaires et annonces d'expositions en cours, événements culturels d'intérêt et les réflexions et apports des élèves. Ils servent aussi pour des mini-expositions intra-atelier. Ce sont les lieux où l'élève manifeste aussi ses propositions et contribue à la vie collective et ses projets.

MOULAGE - QUOC THANG NGO ATELIER N°34

Site Glacière
75013 Paris

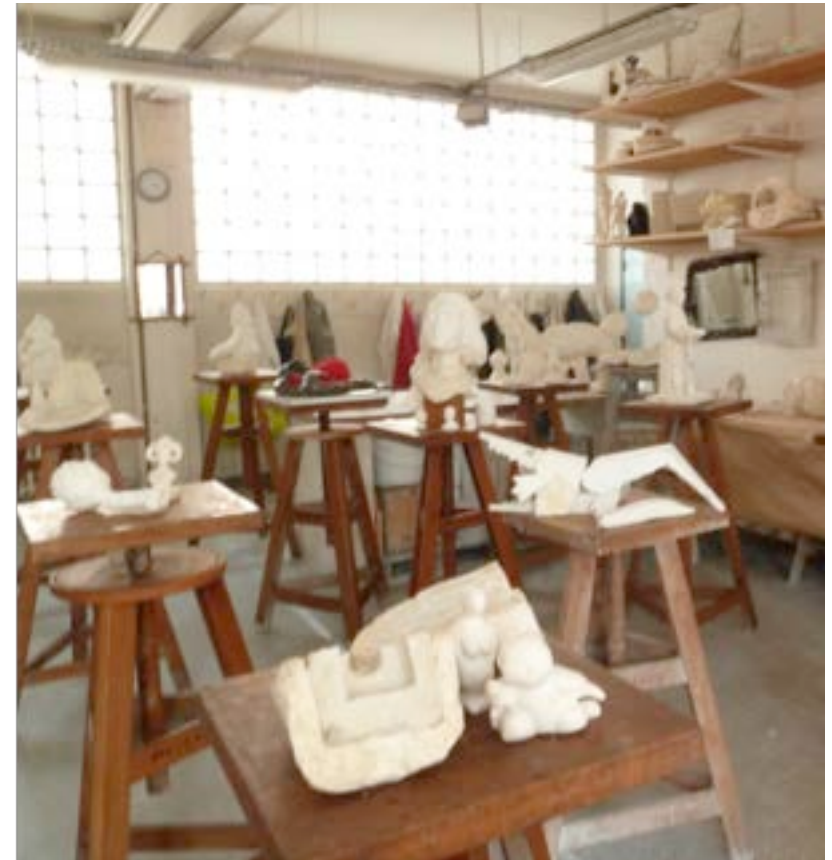
Lundi / Mardi / Jeudi 9h-13h
+ Trois stages

PÉDAGOGIE

L'atelier de moulage est un atelier ouvert à toute personne intéressée et faisant la demande d'inscription quelque soit le niveau d'expérience. En effet, chaque année, nous constatons la diversité des domaines d'activités professionnelles des élèves ainsi que leur niveau relatif en moulage : artistes, chômeurs, femmes au foyer, retraités, travailleurs à temps partiel, élèves de prépa, autres professions. L'atelier n'a pas vocation à donner des cours scolaires classiques aux élèves mais de développer leurs tendances artistiques. Chaque élève est donc libre de venir avec ses propres idées et ses choix artistiques.

Les élèves se présentant à cet atelier pourront apprendre à utiliser différentes techniques de moulage (moules à creux-perdu, à bon-creux...) et différents matériaux (plâtre, ciment, silicone...) pour continuer et/ou développer leur démarche de création créative tout en tenant compte du thème annuel. La connaissance des techniques et des matériaux est nécessaire pour réaliser un moulage adapté à leurs œuvres.

Dans cette optique de «complémentarité» artistique de libre expression, les élèves sont encouragés à aller observer la nature, dessiner, prendre des photos, visiter les musées, des expositions.... Afin d'affiner leurs idées projets et de réaliser leur propre travail dans l'atelier.

SCULPTURE PHILIPPE JOURDAIN - ATELIER N°35

Site Glacière
75013 Paris

Mardi / Jeudi 9h- 12h
jeudi 14h-17h

L'organisation d'un cours privilégie un enseignement progressif. Le dessin à partir de poses rapides et le modelage d'esquisses y tiennent une place prépondérante afin d'intégrer l'architecture de la sculpture modelée. Il s'agit de comprendre que sculpter c'est rassembler, donner forme et unifier.

La recherche en commun avec le professeur et le modèle d'une pose est très importante puisqu'elle constitue la base de travaux plus longs et conditionnera et nourrira le sentiment que l'élève restituera dans son travail.

Ainsi le professeur montrera les rapports de masse qui s'emboîtent ses mêmes masses jouent entre elles : les points qui prennent de la lumière, ceux qui se joignent, comment imaginer un même point au travers de la sculpture sur les différents axes.

Le professeur travaille en même temps que ses élèves à titre d'exemple et d'illustration de ses propos face à la structure et la vie d'un modèle. Ceci constitue un témoignage direct de la grande concentration et de l'humilité que requiert la sculpture modelée.

PEDAGOGIE

Amener l'élève à construire son propre regard par les moyens qui sont ceux de la sculpture modelée d'après modèle vivant.

1ère année

Appréhension de l'espace par un travail de croquis et d'esquisses rapides d'après modèle vivant.
Recherche des axes, des plans et des volumes dans l'espace afin d'acquérir une vision architecturale de l'ensemble.
Recherche d'une pose appréhendée par le modèle et les élèves. S'en suit la construction et la mise en place d'une armature, une étape délicate mais indispensable pour une bonne évolution. La pose doit pouvoir y être ressentie avec précision. Ce travail nécessite plusieurs séances.

2ème année

Une année permettant à l'élève de faire évoluer les acquis de la première année.

Il est proposé des séances de dessins, de croquis rapides et d'autres plus aboutis afin de parvenir à des esquisses modelées, essentielles avant d'entreprendre des travaux plus ressentis.

L'élève est alors capable de concevoir et de réaliser une armature, de modeler sans perdre la vision architecturale de l'ensemble et son approche sensible.

Afin de traduire la vie des formes dans l'espace et de pouvoir la modeler en lumière. Le professeur accompagnera l'élève à rechercher les grands axes, les volumes et les plans. Il soulignera le dessin qu'esquisse la lumière. Il professera comment restituer ses nuances éclairant le modèle qui donnera vie à son modelage.

Il sera également proposé des cours de portrait une fois par semaine : *«Chaque tête humaine est un univers et le sculpteur de portrait est un explorateur.»* (A. Rodin).

3ème année

L'élève conscient de l'évolution de son langage sculptural et de ses possibilités aura l'occasion de travailler sur un modelage de grande dimension afin d'y confronter ses connaissances.

Des exercices de dessins à partir de poses rapides et d'esquisses modelées afin de communément décider d'une pose qui occupera le groupe sur plusieurs séances.

SCULPTURE/PHOTOGRAPHIE
YANN DELACOUR – ATELIER N°36

Site Glacière
75013 Paris

Lundi 14h-18h
Lundi/Jeudi 9h-13h

PEDAGOGIE

Le cours commence souvent par une réunion autour d'une table pour converser et réfléchir sur un sujet afin d'élaborer une approche, une stratégie pour appréhender un chemin possible et singulier que chacun devra trouver.

Il doit se mettre en place un protocole de recherche plastique : Sculpture, vidéo, son, performance, photographie, expérimentations transversales.

Un accompagnement technique et théorique se met en place dès que les gestes commencent. Une fois la production technique lancée, je mets en lumière des situations qui permettent à l'élève de considérer la phase de production aussi comme une phase de réflexion théorique où un langage se met en place. Il faut en prendre conscience, alors le champ des possibles s'ouvre.

Un projet de sculpture peut devenir aussi un projet de performance, de vidéo, de prise de son, de photographie, ...

Il s'agit donc de développer et construire un univers. Une fois cette énergie en mouvement, nous réfléchissons au contexte de l'œuvre.

Nous travaillons sur la mise en espace du travail en atelier. Techniquement, il y a un travail assez pointu sur la prise de vue photographique afin de garder trace des réflexions mises en forme pendant un cours. Il s'agit aussi beaucoup de placer le regard. Nous travaillons ensuite sur les techniques d'accrochage d'un travail dans une logique d'exposition afin de comprendre la conversation qui se met en place entre l'œuvre, l'architecture et le spectateur. Parallèlement à cet exercice, un travail d'écriture est fait afin de mettre des mots simples et précis sur la réalité d'une proposition plastique afin d'avoir le plaisir de pouvoir partager encore plus.

Cible : du débutant à l'expert.

Attention : il ne s'agit pas que d'un atelier exclusivement de «production technique» - l'élève s'engage dans une réelle expérience exigeante afin d'appréhender la création contemporaine en étroite collaboration avec son professeur. Il s'agit d'un enseignement où l'élève doit essayer d'atteindre une certaine autonomie à travers l'élaboration d'un projet personnel articulé à une pédagogie enseignée.

Techniques appréhendées

- Modelage, moulage plâtre pour estampage (terre fournie dans la limite des stocks, à apporter assez rapidement dans le cours de l'année en fonction des projets personnels) / céramique (four à disposition, cuissons toutes les semaines)
- Photographie : numérique (Sony RX100), argentique 24x36, 6x6, 6x7, chambre 4'5' - (pas de chimie, ni de tirage en atelier, films à fournir) / Post prod photographie / Informatique (photoshop)
- Parler d'un travail / Travail d'écriture
- Mise en espace / Accrochage / Installation
- Menuiserie pour travail à échelle
- Vidéo
- Mise en forme pour tirages photographiques en laboratoire professionnel

SCULPTURE JACQUES RIEU - ATELIER N°37

Méthodes pédagogiques

L'atelier est libre, afin que chaque personne puisse s'exprimer plastiquement, pleinement, avec ou sans la contrainte du sujet proposé et ne soit pas bridé par un professeur qui voudrait imposer ses idées et ses convictions. C'est à l'élève de convaincre.

Après une aide technique, les corrections se font sur un sujet déjà avancé. Une discussion peut-être alors improvisée pour aider l'étudiant et le guider dans son travail en vue de développer son projet personnel.

Cette discussion peut s'étendre aux autres élèves, le travail de l'un devant le prétexte à un échange plus général. Tous les matériaux en rapport peuvent être utilisés : plâtre, terre, grillage, bois, ciment, métal etc...

Une séance hebdomadaire de 3 heures de dessin avec le modèle vivant est organisée en complément ainsi que des visites d'expositions.

Site Glacière
75013 Paris

Mardi 14h-18h
Mercredi 9h-13h / 14h-18h
Jeudi 14h-17h
Vendredi 14h-18h

PEDAGOGIE

L'objectif est de fournir aux élèves une réponse à leur questionnement artistique. Je tente de la faire avec des propositions pratiques en volume, mais aussi des conseils dans leur création personnelle qui leur permettent de découvrir eux-mêmes leur propre voie.

1ère Année

Aspect technique

Modelage de la terre, découverte du volume, des pleins et des vides, des plans, etc.

Construire une armature (fer, grillage, fil de fer...).

Gâcher le plâtre pour bâtir une sculpture en plâtre direct. Travailler le ciment direct ou moulé, le papier à la colle, les assemblages d'éléments en bois, la taille du bois si nécessaire. Diversifier les techniques.

2ème Année

Bilan de la 1ère année

Prise en conscience du besoin de connaître l'histoire de l'art et de se positionner dans le monde actuel.

Proposition d'un sujet qui permet une relation avec le travail d'un sculpteur, actuel ou passé (voir aussi les arts premiers). Essayer de faire saisir l'esprit d'une recherche par sa traduction plastique. Donner à voir : par des sorties de groupe, des expositions, des musées, des galeries, susciter des débats. Si possible, demander un petit compte-rendu (dessin, photo, texte, au choix) après une sortie. Par période, faire des corrections de groupe.

En fin de 2ème année il sera demandé d'évoquer un projet pour la 3ème année : moyens, faisabilité, formulation.

3ème Année

Bilan de la 1ère et de la 2ème année. Confrontation au monde contemporain et aboutissement d'un projet personnel. Recherche d'une plus grande autonomie, approfondissement des connaissances artistiques.

Sorties et visites d'expos. Par ailleurs il serait intéressant de remettre en place un cycle de conférence à Glacière. En fonction du projet développé, d'autres techniques peuvent être proposées (ex : soudure à l'arc, encadré par le professeur).

SCULPTURE/TAILLE DIRECTE
NOUVEAU PROFESSEUR
ATELIER N°38

Site Glacière
75013 Paris

Mercredi 14h-18h
Mercredi/Jeudi 9h-13h
Jeudi 14h-17h

Méthodes pédagogiques

Dialogue permanent avec l'élève, un « grand entretien » de 3 ans :

- Qualité de son geste, de sa pensée
- Re-définition constante de sa recherche
- Développer le lien concret avec

la morphogénèse.

Polariser ses gestes, polariser une sculpture, l'enveloppe et la « catastrophe » la répétition et la fractals, les appuis et leur portée.

La perception spatiale, etc.

- Séance d'élaboration et approfondissement (en groupe). De la notion de suite, de la progression nécessaire d'une sculpture à l'autre, circulation nécessaire entre les sculptures et l'élaboration globale de tous les éléments de la suite.

- Séance de « regard » et échange (en groupe) sur les sculptures terminées ou en cours, avec formulation de la perception du travail de l'autre et exposition, formulation de sa propre recherche.

SCULPTURE SYLVIE LEJEUNE - ATELIER N°39

Site Glacière
75013 Paris

Lundi/Mardi 14h-17h
Mardi/Vendredi 9h-13h

PEDAGOGIE

Objectifs :

- Apprendre à délimiter un territoire de recherche suffisamment potentiel
- Apprendre à concevoir et élaborer une sculpture
- Apprendre les gestes de la taille et leur portée plastique
- Apprendre la concentration nécessaire pour ces réalisations de longue haleine
- Apprendre à « nourrir » sa recherche
- Apprendre à formuler, regarder, percevoir son travail et celui des autres
- Apprendre le nécessaire et suffisant dans chacun de ses gestes

1ère Année

- Mise en place d'un apprentissage approfondi :
- Des gestes de la taille
- De l'affûtage des outils
- De la connaissance des matériaux
- De la connaissance des manipulations des pièces à sculpter.
- C'est l'année de la découverte, chaque élève réalise son apprentissage sur la pierre et/ou sur le bois.

2ème Année

Suite de l'apprentissage avec l'introduction de méthode d'approche du dégrossissage, emboîtement, inclusion, collage.
Travail sur les « SERIES DE SCULPTURES » :

- Chaque élève va tenter de réaliser des petites séries de sculptures, 2 ou 3 en pierre ou bois selon son choix et la relation au sujet.
- L'exploration du sujet sur 2 ou 3 sculptures permet d'approcher l'approfondissement d'une recherche et d'aborder la valeur relative du sujet face à la présence intrinsèque d'une sculpture, la géographie de la suite, la circulation entre les éléments, éviter l'inventaire.

3ème Année

Suite de l'apprentissage, manipulation et préparation des bois et des pierres. Toutes les notions de bases paraissant techniques sont reprises et redéployées dans leur véritable amplitude, c'est-à-dire « chargées du sens de l'énergie et du questionnement.

Travail sur une « suite de sculptures » :

- Chaque élève déterminera le lieu de la recherche qu'il réalisera durant toute l'année, dans le matériau de son choix. Il ne s'agit plus d'une exploration mais d'une plongée exigeante et tendue, le territoire de recherche devant être tout particulièrement affiné, travaillé et nourri.

Méthodes pédagogiques

Le cours de morphogénèse « pure » est théorique, c'est la première partie du cours. Pendant la seconde partie (vidéo) il y a participation et échange direct avec les élèves, de façon à capter leur difficulté à saisir certains points délicats, mais aussi ce dialogue permet de leur faire sentir la proximité de ces notions avec leur propre recherche.

Compétences acquises par les élèves en fin de cycle :

Une « familiarité » avec des notions parfois extrêmement subtiles, voire difficiles à saisir pleinement.

Un regard sensiblement différent sur le monde dans lequel nous vivons, une exigence dans leur travail au niveau du fonctionnement et de la relation au milieu.

MORPHOGENESE SYLVIE LEJEUNE - ATELIER N°40

Site Glacière
75013 Paris

Lundi 9h-13h

PEDAGOGIE

Initier les élèves aux théories morphogénétiques de façon à élargir et enrichir leur réflexion et élaboration plastique en leur donnant accès à cette conception vraiment contemporaine du monde, ce positionnement scientifique et artistique qui enfin, en occident, prend en compte et se questionne sur la forme. La forme du vivant, la forme du paysage, le lien entre la forme et sa substance, le lien entre la forme et la nécessité vitale, la perméabilité de la forme et du milieu où elle existe, où elle s'invente un équilibre éphémère. De son apparition à son effondrement sur soi, sa chronologie.

Établir, point par point la corrélation profonde, étroite, intime entre cette approche scientifique et la conception et l'édification plastique, la pensée plastique.

Ouvrir leur imaginaire à des images du vivant, du paysage, de leur édification profonde à de multiples échelles, imagerie scientifique, qui ébranlent et suscitent le nécessaire questionnement sur la figuration, son lien propre à la figuration.

Contenu

Morphogénèse (théorique – 1h30 par cours)

Outils morphogénétiques :

- Théorie des catastrophes
- Structures dissipatives théorie des fractales – théories du chaos
- Polarité/chiralité – inflexion - flambage
- Symétrie/brisure de symétrie
- Ensemble connexe / intérieur, extérieur, espace frontière
- Connexion entre les « outils »

Les formes du chaos, forme de l'énergie et les formes vivantes / La chiralité du vivant et son lien avec la brisure de symétrie / L'inflexion dans l'édification du paysage, méandre / La catastrophe et le « plein » / L'évolution du plein surgissement au complexe-fractale / La porosité nécessaire des frontières des formes vivantes

Le vivant

- Equilibre
- Dosage rigidité flexibilité
- Le vocabulaire animal de la rigidité, flexibilité
- Verticalité, horizontalité
- Le risque écrit morphologiquement
- La relation à l'énergie du vivant

HISTOIRE DE L'ART FRANCIS MOULINAT - ATELIERS N°41

Site Glacière
75013 Paris

Lundi 14-17h
Mercredi 9h-12h
Jeudi 14h-17h

Renaissance et Baroque

Périodes mythiques de l'art occidental, la Renaissance, puis le Baroque ont été des époques climatériques.

En croyant restaurer la grandeur de l'Antiquité, en s'emparant des formes anciennes pour les re-symboliser, les gens de la Renaissance ont inventé un nouveau langage, procédé à un profond renouvellement des systèmes visuels et conceptuels. Cette histoire est abordée au travers de ses grandes articulations (Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Léonard, Raphaël, Michel-Ange, puis Caravage, Bernin, Vélasquez, Vermeer) ou de cours transversaux (l'espace et sa représentation, l'espace renaissant, le Détail d'après Arasse, nature morte et vanité).

Des sorties dans différents lieux de Paris complètent les cours (le Jubé de Saint-Etienne-du-Mont, Saint-Paul-Saint-Louis, Saint-Nicolas-des-Champs, l'hôtel des Scipion, ...) ; des T.D. d'application seront menés sous ma houlette pour apprendre aux élèves à appliquer les instruments analytiques dispensés par le cours.

De 1945 à nos jours

Ce programme se déroule sur 2 ans :
De 1945 à nos jours et De 1874 à 1939

Après les fondamentaux du XXe siècle (Matisse, Picasso, Duchamp, Fernand Léger, Max Ernst, le primitivisme), ce cours déroule l'histoire simultanée de la fin de l'art moderne et de la naissance de l'art contemporain (l'expressionnisme abstrait, la peinture gestuelle, l'informel, la révolution conceptuelle des années 1960, puis l'époque dite post-moderne jusqu'en 2000).

Il constitue une base solide pour qui s'intéresse à cette période.

De petites sorties dans les fondations, les galeries d'art et certains musées permettront aux élèves de se constituer une géographie parisienne de l'art contemporain dans ses pôles de visibilité et d'apprendre à aller voir les œuvres pour se faire une idée et porter, ensuite, un jugement de valeur personnel.

Objectifs pédagogiques

Une solide culture visuelle et un langage technique (regarder avec plus d'acuité, parler avec plus de précision).
Aborder les choses par soi-même en allant d'abord à la source, avant d'aborder le discours.

ARCHITECTURE
DENIS TARGOWLA - N°42

Site Glacière
75013 Paris

Vendredi 9h-13h

PÉDAGOGIE

Architecture et paysage

Objectif

L'atelier est ouvert aux étudiants passionnés quel que soit leur âge, qui souhaitent découvrir de l'intérieur les mécanismes liés à la création architecturale, paysagère et urbanistique.

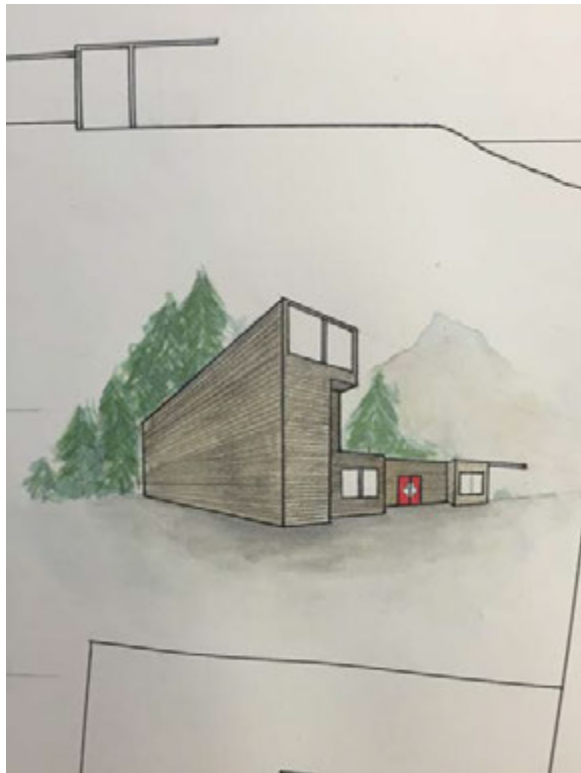
L'enseignement est structuré suivant deux échelles d'approches

Valeur théorique

Elle s'engage sur une démarche d'analyse de projets exemplaires, présents dans l'histoire de l'architecture et du paysage à travers les siècles et les civilisations. Ce travail met en lumière les résonances entre des philosophies, architectures et paysages imaginés autour du monde. Cet approfondissement s'effectue sous forme de cours théoriques en amphithéâtre, visites in situ et visites de chantier.

Ces séances activent la mémoire visuelle, qui est seule capable d'alimenter une démarche cohérente au cœur d'un projet personnel.

Cet apport de connaissances, doit tendre vers plus d'autonomie dans l'analyse et la création des thèmes abordés.

Valeur pratique

Elle est conditionnée au nombre de places disponibles, se base sur l'apprentissage et l'acquisition d'un langage commun associé aux fondamentaux de la représentation architecturale comme:

Levé du plan, de la coupe et de la façade,
Principe du tombé des ombres, de la perspective conique ou axonométrique, rudiment de la statique, dynamique...

Construction et conception des éléments d'architecture (maçonnerie, structure béton, métal ou bois, façade, charpente, escalier, garde-corps, fenêtre, porte).

Mise en forme de son Pour cela il est important que l'élève est la faculté de se projeter dans l'espace. L'initiation porte sur l'apprentissage des modes de représentation d'un espace vivant en trois dimensions, vers un support papier ou informatique en deux dimensions. L'objectif de la démarche est à terme de réaliser des esquisses d'architectures communes sur un thème imposé comme « Une villa sur l'horizon, un belvédère, une maison de ville, un micro musée, une épicerie sociale... »

PERSPECTIVE
THIERRY LEBRETON - ATELIER N°43

Site Glacière
75013 Paris

Mardi 9h – 12h
Mardi/Vendredi 14h-17h

PÉDAGOGIE

Techniques employées

Toutes celles qui se rapportent au dessin, le crayon essentiellement. L'usage de la couleur est vivement encouragé, pour « rendre » un dessin notamment.

Cycle initial

Amener l'élève à la compréhension et à la maîtrise de l'espace perspectif, et lui donner l'aisance de la main qui lui permettra la représentation graphique d'un univers (le plus souvent bâti) cohérent et crédible, animé de personnages et d'objets intégrés ou en relation avec cet univers. Conduire l'élève vers l'autonomie quant à la détermination d'un parti de représentation choix d'un horizon, d'une focale, d'un cadrage).

Cycle d'approfondissement

Faire que les techniques acquises en première année deviennent un outil au service de la créativité de l'élève, qui cherchera alors un moyen de répondre à des préoccupations plus personnelles (d'ordre plastique généralement, professionnelles parfois), pour prolonger - améliorer peut-être - une recherche déjà commencée.

Méthodes, compétences

S'il s'agit, au départ, de délivrer un savoir, on s'attache davantage à « faire ressentir », à « coller » à la perception de chacun pour aboutir - si la demande est là - à la découverte par l'élève lui-même des règles perspectives telles qu'elles sont établies. Compréhension et maîtrise de la technique, autonomie dans les choix essentiels d'une prise de parti peuvent faire espérer d'amener l'élève vers un certain accomplissement artistique personnel et le conduire vers une poursuite autonome dans cette voie et/ou une évolution interdisciplinaire vers d'autres domaines artistiques.

3ème Année

Année où l'élève poursuit sa recherche avec comme objectif de confronter ses expériences au travers d'expositions collectives.

Compétences acquises par l'élève en fin de cycle

- Une bonne maîtrise des fondamentaux. La capacité de produire des estampes, l'autonomie.

- Une approche approfondie de l'Histoire de l'Art, en ayant pris soin de sélectionner les références en fonction des différents stades d'apprentissage de l'élève. Le désir d'explorer et de constituer son propre univers.

- Une confiance en soi reposant sur de bons acquis et permettre un enrichissement sur le plan artistique mais également sur le plan personnel. La conclusion de ces trois années de travail doit permettre à l'élève l'acquisition d'une indépendance plastique, en ayant abordé l'essentiel des techniques de la gravure traditionnelle jusqu'à l'estampe d'aujourd'hui.

GRAVURE FRANK DENON - ATELIER N°44

Site Glacière
75013 Paris

Mardi 9h-12h / 14h-17h
Mercredi 9h / 12h

PÉDAGOGIE

Objectifs

L'objectif de ce cours est de permettre aux élèves une approche des différentes techniques de l'estampe.

La découverte de l'estampe contemporaine est l'objectif essentiel des cours dispensés.

Contenus

La formation de ces élèves possède la particularité de s'étendre sur trois ans, ce qui permet de délivrer un enseignement évolutif. Les niveaux différents des élèves et les échanges doivent stimuler l'expérimentation. L'ensemble de ces expériences sera exploité sous forme de la réalisation dans le cadre du projet pédagogique (projet annuel) des Ateliers Beaux-arts de la Ville de Paris.

1ère Année

- Apprentissage
- Étude des valeurs en noir et blanc, des notions de tracé
- Compréhension des fonds, du dessin inversé propre à la technique de l'estampe
- Création et imagination
- Approche du thème collectif de l'atelier
- Apprentissage d'une technique appropriée en fonction du projet de l'élève

2ème Année

- Cette deuxième année permet de renforcer les acquis de la première année. Sont abordés les problèmes de mise en page (détail ou vue d'ensemble), du choix du support et du matériel employé. Le travail de représentation est axé sur la composition de l'image et la traduction de son intention. Chacun est interrogé sur sa démarche, son intention, et la possibilité de faire naître un univers personnel

Composition de l'espace dans le format de l'estampe et apprentissage des matrices complexes, multiples pour l'approche de la technique de la couleur.
Maîtrise des techniques de report de l'image à partir de photographie.

Agrandissement ou élaboration plus poussée du ou des projets, interaction des couleurs dans l'impression en gravure, rapport entre la couleur et la forme.

Conseils techniques plus approfondis dispensés à ces élèves.

LITHOGRAPHIE
EMMANUELLE AUSSDAT DOËRR
ATELIER N°47

Site Glacière
75013 Paris

Lundi / Mardi / Mercredi 9h-13h
Lundi 14h-17h

3ème année

Durant cette 3ème année, une grande partie des solutions techniques étant abordé, le suivi de l'élève sera plus spécialement consacré à l'aboutissement de son projet personnel.

Dépasser la technique afin de se consacrer à l'expérimentation dans le sens de la plasticité de sa propre création. Expérimentation dans le sens du projet artistique de l'élève.

Réalisations en parallèle, d'estampes de grand format, de porte folio et livres d'artistes individuels ou collectifs, en adéquation avec son projet personnel.

Nous proposons chaque année un projet spécifique, une installation individuelle ou collective pour les portes ouvertes de l'atelier.

L'autonomie acquise aussi bien de point de vue technique que sur la réflexion plastique et la connaissance de l'estampe contemporaine doit permettre à l'élève de continuer sa recherche créative personnelle d'une manière pertinente, indépendante et ouverte.

PÉDAGOGIE

Découvrir, expérimenter, s'approprier les différentes techniques.
Développer les échanges, créer une identité de l'atelier.

Dans le cadre de trois années d'atelier

1ère année

Durant la première année, l'élève devra acquérir les connaissances et pratiques de base, les gestes fondamentaux de la lithographie.

Acquérir des méthodes de création du support d'impression.
Choix des matériaux et manières de les aborder.
Le choix de la pierre, le grainage.

Expérimentation de tous les moyens techniques de dessin sur pierre : encres, crayons, plume pinceaux, lavis, aplat... Afin que l'élève trouve son moyen d'expression le plus approprié à sa sensibilité artistique.

Apprentissage de la préparation du dessin sur pierre. Dosage de la préparation en fonction de la pierre et du dessin réalisé. Compréhension du processus chimique.

Acquérir des méthodes d'impression.

Apprentissage du réglage des presses : calage de la pierre, choix du râtelier, réglage de la pression.

Connaissance du support d'impression : le papier.
(Choix du papier et importance du format)

Toutes ces connaissances techniques se feront en parallèle avec l'étude de l'histoire de la lithographie, depuis sa découverte jusqu'à l'estampe contemporaine, afin de donner à l'élève une large vision de ce qui peut être abordé dans le domaine plastique en matière d'estampe et pouvoir le confronter avec son propre travail de création.

2ème année

Tous les principaux moyens techniques nécessaires à l'impression d'une lithographie étant acquis l'élève peut maintenant à travers sa création exploiter les qualités et les limites du médium.

Il faut alors amener l'élève à comprendre les enjeux et à utiliser les possibilités les plus adaptées à son projet artistique.

Acquérir des méthodes de création sur pierre lithographique et des méthodes d'impression, afin de pouvoir éditer des lithographies polychromes.

Étude de la décomposition d'un projet par couleur, connaissance de la couleur, étude de la superposition des couleurs, le but étant d'obtenir le maximum de couleurs avec un minimum de passages. Repérage sur les pierres et le papier afin d'obtenir un calage parfait pour les différentes superpositions de couleurs.

Au cours de cette seconde année, nous aborderons aussi l'alugraphie, medium qui introduit la photographie, la typographie, le dessin et l'image numérique dans la réalisation d'une estampe.

Apprentissage de la réalisation d'un typon, de l'insolation d'une plaque, de la révélation du dessin, traitement de la plaque avant impression.

Amener l'élève à comprendre les enjeux et à utiliser les possibilités les plus adaptées à son projet artistique.

PHOTOGRAPHIE
PHAROAH MARSAN - ATELIER N°92

Site Glacière
75013 Paris

Mardi 14h-18h
Mercredi 14h-17h
Jeudi 9h-13h

PÉDAGOGIE

Objectifs

1ère année

Année de rencontre avec le medium photographique, tant sur le plan technique qu'avec une « histoire visuelle ». Il s'agira d'accompagner l'élève dans l'acquisition de compétences techniques mais aussi dans sa réflexion autour de l'image et de la façon dont il se l'approprie dans son travail : qu'est-ce que je veux exprimer, quels moyens sont possibles et comment faire ?

2ème année

L'élève doit commencer à cerner un sujet qu'il veut approfondir ainsi que les méthodes techniques pour arriver à le traiter en images. Les réflexions sont recentrées sur le travail personnel de chacun. C'est une année de perfectionnement.

3ème année

À la fin de la 3ème année, l'élève doit être dans un processus de création autonome, il doit être en mesure de produire une série d'images, il aura pu mener à bien sa réflexion sur le sujet qu'il souhaite traiter jusqu'à sa production et sa « monstration » (choix du format, de la présentation du travail, du papier, tirage, livres, multimédia...)

Méthodes pédagogiques

Dans un premier temps c'est par la proposition et l'accompagnement d'exercices pratiques et de thématiques que l'élève va pouvoir expérimenter plusieurs pratiques photographiques (portait, paysage urbains, nature morte, reportage...) Ensuite la réflexion en commun des travaux rendus, des visites régulières d'expositions, la présentation des différents courants de la photographie ancienne et contemporaine, appuyée aussi par l'analyse de travaux d'auteurs photographes, le partage et l'échange avec le groupe permet aux élèves de verbaliser un début de réflexion par rapport à un désir personnel et d'exercer son regard critique.

Compétences acquises par l'élève en fin de cycle

- L'expression et la construction d'un regard créatif personnel à travers le médium et le développement d'un sens critique
 - Une autonomie technique du médium photographique
 - Une appréhension globale du processus de création
 - Une connaissance de l'histoire de la photographie et de ses enjeux contemporains.

L'ESPRIT DES VILLES
PASCAL MONTEIL - ATELIER 105

Site Glacière
75013 Paris

Mardi 9 h - 13 h

PÉDAGOGIE

À partir de son architecture : Dessiner, lire, regarder, comprendre
Paris, Buenos Aires, Istanbul, Tanger, Tel Aviv, Calcutta, Kyoto...

Ce cours est consacré à la découverte de l'architecture
en lien avec l'Histoire de l'art, la littérature et l'histoire des civilisations.

Cette approche tend à faire comprendre l'architecture dans les
contextes sociaux, artistiques, historiques dans lesquels elle est
imaginée.

Par ailleurs une promenade thématique hebdomadaire dans Paris (hors des cours), est demandée avec un rendu de 4 à 5 dessins.

Cet exercice aiguise et développe le regard, la compréhension, l'observation en dessinant l'architecture parisienne sur le terrain et à partir de thématiques préalablement exposées durant le cours.

Concrètement un itinéraire commenté et fléché est remis à l'étudiant chaque semaine, (noms des rues, numéros d'immeubles à dessiner, histoire des lieux).

Exemples des thématiques

- Paris et la Russie, Paris et Le Japon, Paris et l'Italie...
- Histoire des Bibliothèques, et des Babels parisiennes...
- Buenos Aires et J. L. Borges, V. Ocampo et Mafalda...
- L'Italie de Pier Paolo Pasolini...
- Montevideo et l'architecture arts-déco...
- Paris et les ateliers d'artistes.
- Le XVIème arrondissement de Guimard.
- L'esprit du XIXème siècle à partir des passages parisiens.
- Le Corbusier et Paris etc.

Matériel

Carnet de dessin A3 avec spirales,
carnet de dessin A4, cahier de votre choix pour écrire,
crayons HB, 4 B, 6B, mine de plomb, fusain,
laque basique pour cheveux (afin de fixer le fusain)
feutre très fin encre noire, encre de chine, boîte d'aquarelle basique, carton de dessin format raisin, feuilles format raisin non lisses de préférence écru, bistres etc.

Les exercices proposés s'appuient sur un thème imposé (ex : représenter un homme escaladant un mur à l'aide d'une corde, en évitant les vues frontales et les profils). La durée de chaque exercice varie entre trois et quatre séances.

L'étape 1 consiste à chercher et proposer en fin de séance plusieurs attitudes réalisées entièrement d'imagination. Il s'agit pour le moment de croquis mettant en évidence un mouvement et une dynamique. Parmi ces poses nous en choisissons une.

L'étape 2 consiste à développer la pose choisie en la dessinant à nouveau sur format A3, donc plus grande. Le but est de réaliser un dessin au trait le plus « juste » possible. À ce moment sont autorisés les documents photos ou autres.

La dernière étape est consacrée à l'étude de l'écorché. Ces élèves, qui ont déjà suivi durant une année le programme de morphologie, doivent replacer tous les muscles étudiés dans la pose qu'ils ont créée. Je profite de ce moment pour faire de nombreux rappels théoriques.

DESSIN/MORPHOLOGIE THOMAS WIENC - ATELIER N°51

Site Montparnasse
75014 Paris

Mardi/Mercredi/Jeu 19h-22h
Mardi/Mercredi 18h-18h

PÉDAGOGIE

1ère année

Perspective et morphologie :
Travail appuyé sur la construction en volumes simples, accompagnés du programme de morphologie humaine. D'après modèles.

2ème année

Imagination et écorchés :
Mise en situation et en mouvement d'imagination et révision et application du programme de morphologie (ostéologie/myologie)

3ème année

Modelage :

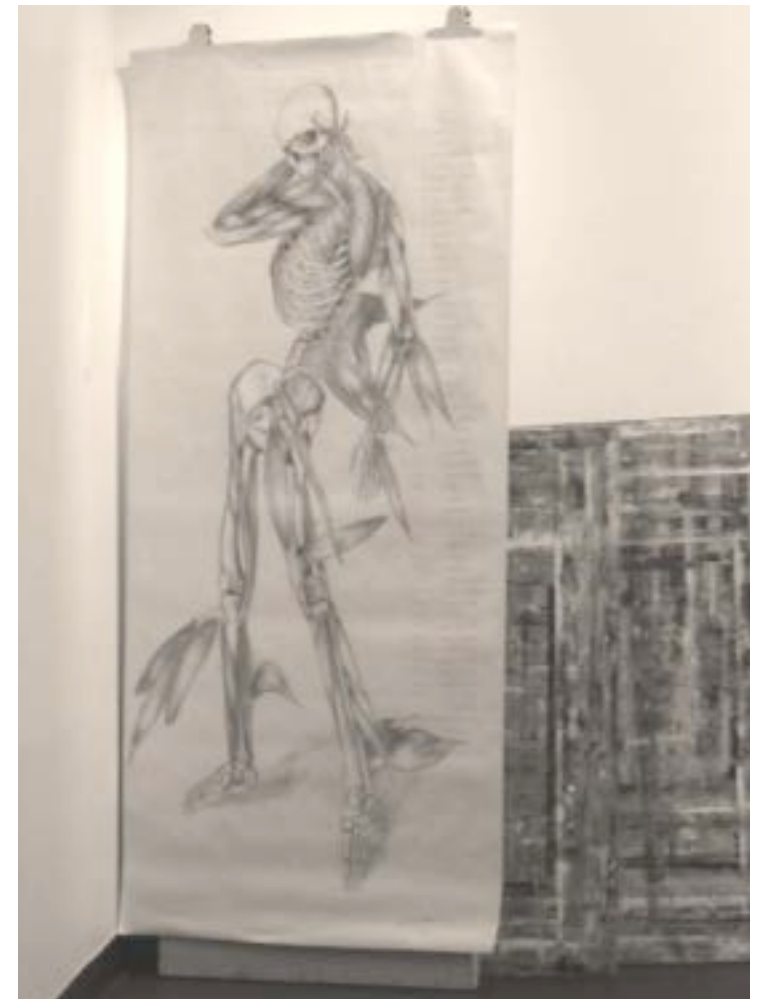
Écorchés en volume pour valider les connaissances acquises.

La mécanique du corps humain est développée tout au long de l'année scolaire.

Des raccourcis sont mis en œuvre pour que seuls les principes et les éléments liés à une juste représentation des corps nus soient étudiés. Des exercices de mise en perspective du corps humain par le biais de volumes sur les proportions et les directions avant de s'attacher à la forme. Sur cette mise en place viendra rebondir la ligne et avec elle se révélera le problème lié à l'analyse des formes et donc au dessin pur.

L'élève doit reprendre les schémas explicatifs réalisés au tableau et les mettre en pratique d'après modèles vivants et cela dans un temps déterminé. La variété des poses crée la difficulté.

Des postures à dessiner d'imagination sont proposées régulièrement pour travailler la mémoire.

DESSIN/PEINTURE
JULIANO CALDEIRA ATELIER N°1

80 boulevard du Montparnasse
75014 Paris

Jeudi et vendredi 15h-18h
Jeudi et Vendredi 19h-22h

PEDAGOGIE

Objectifs de l'atelier :

Les cours ont comme objectif de stimuler la créativité personnelle et d'éduquer le regard de l'élève à travers des pratiques de création en dessin et en peinture. Ces pratiques ont comme support la réflexion sur des méthodes et concepts employés par d'autres artistes de notre époque, ainsi comme l'échange permanent en atelier entre les participants à partir de leurs travaux personnels.

Cette éducation du regard passe par la compréhension du monde visible (exercices à partir de sujets du quotidien et des images récupérées) et par l'étude pratique de méthodes subjectives ou conceptuelles employées par des artistes référents.

Une série d'exercices est mise en place pour que le développement du langage plastique de l'élève soit progressif. Il est ainsi invité à traiter des sujets personnels et utiliser des techniques qui s'accordent avec leurs préoccupations esthétiques.

Cycle initial

Dans le premier cycle, l'élève travaille sa maîtrise technique à partir des sujets et contraintes plastiques imposés. Ainsi, une série d'exercices de dessin et peinture d'observation est réalisée pour que le regard de l'élève soit affiné ainsi que sa maîtrise de différents matériaux.

Progressivement, l'élève est invité à quitter les sujets imposés et traiter ses propres sujets, en essayant de mettre en œuvre ses acquis techniques. Certaines contraintes thématiques ou conceptuelles contribueront à la compréhension et construction d'une démarche artistique.

Le travail est enrichi par des références à divers artistes, films, bibliographie, expositions, etc.

Cycle approfondissement

Dans ce cycle, l'élève connaît certains concepts et méthodes de création. Il s'engage à la construction d'une pratique personnelle axée sur la recherche de sujets et sa mise en forme plastique.

Son travail est guidé pour qu'il puisse rendre visible certains aspects subjectifs de son regard sur le monde.

Il est encouragé à développer une série de pièces qui font œuvre, c'est à dire réaliser une cohérence et un fil commun tant esthétique que thématique et conceptuel.

Méthodes pédagogiques :

Modèle vivant : croquis en mouvement, poses rapides et poses longues. Sorties dans les musées, (Louvre et de la Ville de Paris...) avec une proposition thématique (Portraits, Composition et structure du tableau,...) ; en alternance, dessins d'études au musée (compositions, rythmes et valeurs), études en peintures à l'atelier (couleurs, touche et matière) en vue d'un travail plus personnel d'appropriation. Carnets personnels de notations graphiques et réflexions.

Déambulations graphiques dans des lieux culturels variables en fonction de la thématique annuelle des ABA.

Accrochages ponctuels de travaux d'élèves dans l'atelier.

Personnalisation de l'enseignement par des corrections et des orientations individuelles.

Bilan de fin d'année et préparation des portes ouvertes.

Mélange des 1ère , 2ème et 3ème années pour une plus grande émulation.

Compétences acquises par l'élève en fin de cycle

Maîtrise des fondamentaux du dessin et de la peinture. Autonomie et réflexion sur sa pratique.

Ouverture vers d'autres pratiques artistiques.

Sensibilisation aux différents courants artistiques historiques et actuels.

DESSIN/PEINTURE OLGA ROCHARD - ATELIER N°6

80 boulevard du Montparnasse
75014 Paris

Lundi / Mercredi / Vendredi 15h-18h
Lundi / Vendredi 19h-22h

PÉDAGOGIE

Objectifs

Élargir la pratique du dessin à la peinture ; aborder la couleur et la matière pour enrichir les champs d'action du dessin. Développer la perception visuelle et le langage plastique par l'acquisition des techniques fondamentales du dessin et de la peinture.

Ouvrir de nouvelles perspectives, notamment contemporaines, en suscitant la curiosité, la communication et le partage. Favoriser un travail personnel par l'expérimentation et la réflexion autour des processus de mise en œuvre et d'expressions.

1ère année

Composition : analyse formelle d'une œuvre, le cadrage, le format et l'échelle ; les rythmes, la forme et le fond, les pleins et les vides ; la valeur, les ombres et les lumières. Lecture globale du corps humain : compréhension des axes, des points d'appuis, des rythmes, des proportions et des volumes ; approche du modelé et de la valeur.

Techniques simples : crayon, fusain, mine de plomb, pierre noire... supports adéquats.

2ème année

Composition : la couleur, la palette, le chaud/ le froid, la matière, la transparence/l'opacité, la touche/ la tâche.

Approfondissement de la forme et du détail. Travail sur la ligne et l'expression du trait en développant la synchronisation main/œil et la mémoire visuelle, la précision et l'esprit de synthèse, la confiance et la liberté du tracé, les recherches graphiques en relation aux outils.

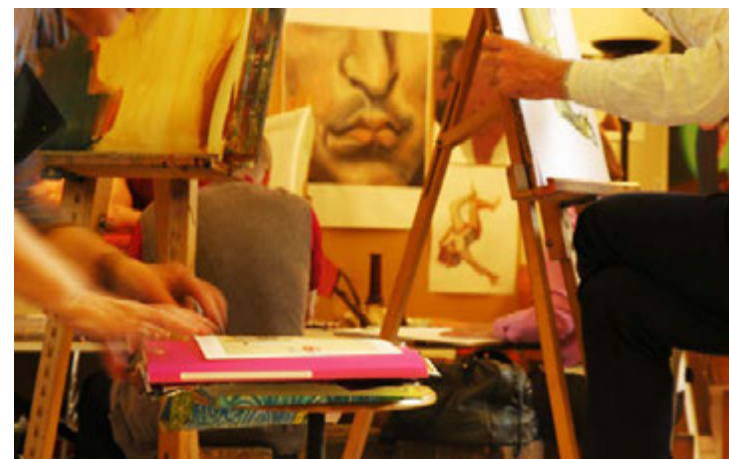
Techniques plus complexes : encre de chine, lavis, plumes, feutres, aquarelle, gouache, acrylique ... supports et outils spécifiques.

3ème année

Travail d'appropriation et de création engageant une réflexion sur les moyens picturaux. Distanciation par rapport au sujet représenté et réappropriation de la notion de sujet.

Mise en œuvre d'une réflexion en vue de dégager une thématique personnelle. Réflexion sur la pratique du dessin et de la peinture et son articulation avec d'autres pratiques artistiques. Vers une autonomie du langage plastique pour une plus grande liberté d'expression.

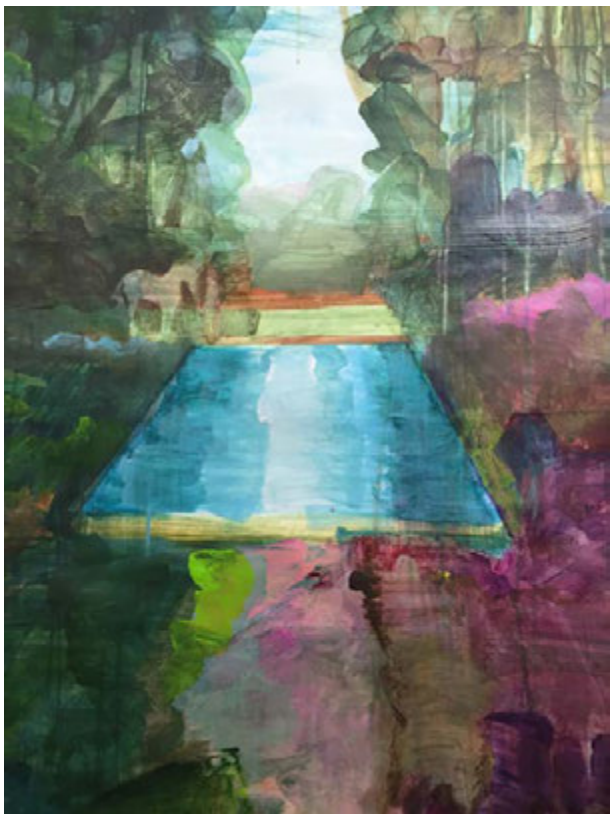
Expérimentations graphiques et techniques sur des supports variés et des outils non spécifiques.

Ensemble et individuellement.

Mon cours serait tel un laboratoire de recherche où il n'y a pas de point final, mais des avancées dans la compréhension de l'élève dans son travail et des temps d'arrêt pour en prendre conscience pour se re-questionner à nouveau...

DESSIN/PEINTURE LISE SAINT-CLAIRE DEVILLE ATELIER N°55

Site Montparnasse
75014 Paris

Lundi / Mardi / Mercredi 19h-22h
Mercredi / Jeudi 15h-18h

PÉDAGOGIE

Le modèle vivant comme point de départ vers une recherche personnelle et une expression libre

En début d'année, le cours se base sur la découverte et l'observation du modèle vivant.
Ensuite, un thème imposé, qui change chaque année, permettre à l'élève de se détacher de l'observation pour exprimer une direction plus personnelle et ouverte sur l'imaginaire.

Cycle initial

- Apprentissage du dessin (proportions, direction, liaison du sujet à l'espace)
- Questionnement face à leur envie et leur façon de vouloir évoluer
- Se lancer

Objectifs pédagogiques

Développer sa curiosité et l'envie d'essayer.
Prendre de l'assurance via une remise en question permanente.

Les techniques et matériaux utilisés sont libres, à l'initiative de l'élève et suivant son désir profond d'expression. Il sera amené à découvrir d'autres possibilités, par la suggestion de matériaux différents par d'autres élèves et par moi-même.

L'apport conceptuel : A partir de l'idée du faire et de l'expression spontanée, le professeur soulève un questionnement pour orienter la pensée et incite l'élève à prendre le recul nécessaire. De l'échange naît une idée de recherche.

Les apports techniques seront sur le développement d'une matière, d'une coloration, une tonalité, une intention personnelle qui prendront forme dans le conscience du plaisir de la technique et matériaux peuvent être explorées et se mélanger.

La tournure du cours dépend de la synergie, le contact, l'échange entre élèves, modèles, professeurs et éléments extérieurs. Ceci menant à l'émulation et le plaisir du travail, de la recherche et du questionnement.

Les élèves expérimentés

Il est intéressant, enrichissant de recevoir des élèves qui ont terminé leur cycle dans un atelier d'un autre collègue. Les différentes visions qui s'affrontent permettent des discussions engagées. Sans être têtue, au contraire en étant ouvert d'esprit, on discute la liberté de l'expression artistique à travers le travail. Prendre position et responsabilité pour la propre création artistique.

DESSIN/PEINTURE JÜRGEN STIMPFIG - ATELIER N°74

Site Montparnasse
75014 Paris

Lundi / Mardi / Mercredi /15h-18h
Lundi / Mardi / 19h-22h

PÉDAGOGIE

Objectifs

Les élèves débutants : enseignement classique.
C'est-à-dire faire découvrir des matériaux et des techniques différentes du dessin. Les emmener parallèlement vers l'expression artistique.

Les élèves expérimentés : observer et discuter.
Interroger leur démarche et l'authenticité « l'auteur et l'œuvre ». L'élève doit pouvoir présenter son idée artistique et doit pouvoir positionner son travail dans le contexte contemporain.

Les élèves débutants

1ère année : Études, dessin : découvrir des différents matériaux (crayon, fusain, encre)
Découvrir des différentes techniques (lignes, hachures, lavis). Analyse de formes. Dessiner des objets personnels et dessiner d'après des plâtres classiques.

Couleur : initiation d'après l'Art de la couleur de Johannes Itten. Interprétation des tableaux du 20ème siècle. Fabrication des couleurs avec pigments et liant.
Fabrication et préparation d'une toile.
Dès le début je demande à l'élève de retenir ses idées dans un carnet d'esquisses par écrit ou par le dessin.

2ème année : Approcher un travail personnel.
Au bout d'un an le caractère et les capacités de chaque élève se dégagent. Expérimenter sans trouver tout de suite un chemin, un style.
Bien entendu les simples études se poursuivent.

3ème année : Continuer la recherche.
S'orienter vers un sujet personnel. Le préciser, le traiter de différentes manières.

Trouver l'unité entre l'expression artistique la technique utilisée.

Cycle d'approfondissement

- Dans leur grande majorité les élèves souhaitent rester au plus près du dessin du corps : ils viennent principalement dans ce cours parce que c'est un cours de modèle vivant et comme l'atelier est ouvert aux techniques, pour eux c'est un dessin libre où chacun peut déployer sa propre écriture. En acquérant les bases du dessin dans le premier cycle il arrive que l'élève s'est découvert une affinité avec une technique (fusain, encre, mixte...) aussi dans le deuxième cycle il continue à la mettre en place, à la creuser, parfois c'est avec un sujet comme le portrait que va sa recherche.

- Après un premier temps où l'élève prend ses marques dans l'atelier, un objectif est fixé avec lui, objectif qui sera déployé ou bousculé les deux autres années. L'encre et les techniques mixtes qui lui sont liées (ex : encre + pastels gras) sur des papiers épais sont très souvent privilégiée.

- Par l'analyse technique de son dessin l'élève est amené à le penser et à le mettre en perspective. Un travail sur la composition, permet sur un plan technique de pousser le dessin mais aussi de réfléchir à sa conception.

- Les élèves travaillent par séries à partir d'un thème et élaborent un carnet qu'ils réalisent eux-mêmes.

DESSIN – PEINTURE CHANTAL LASCURETTES ATELIER N°55

Site Montparnasse
75014 Paris

Du Mardi au Jeudi 19h- 22h
Jeudi 15h-18h

PÉDAGOGIE

Dans un miroir, le dessin

L'atelier accueille les débutants. A partir du modèle vivant ils apprennent les bases du dessin, les confirmés, quant à eux, travaillent à partir d'une thématique personnelle.

Un dessin senti est privilégié à un dessin trop technique.

L'atelier est ouvert à toute technique de dessin : crayon, fusain, mine de plomb, graphite, encre, pastels, stylo, feutre, collage etc...

L'élève travaille seul mais il peut être amené à participer à un travail collectif en fin d'année pour les portes ouvertes.

Cycle initial

- Un objectif - axes/appuis/proportions ... est fixé en concertation avec l'élève, on passe à un autre quand celui-ci est assimilé. La base du dessin est abordée: axes - appuis - proportions - mise en espace mais aussi le traitement graphique : ligne - masse - volume. Les élèves qui viennent dans le cours souhaitent acquérir rapidement les bases du dessin afin de suivre, par la suite, un autre atelier (peinture, sculpture, BD ou animation).

- Le corps est abordé dans son ensemble la première année puis affiné et précisé les deux suivantes par des cours spécifiques sur les différentes parties du corps et les raccourcis.

- Le premier cycle permet à l'élève de prendre confiance en lui et d'acquérir les outils nécessaires à l'élaboration d'un dessin. Par ailleurs, il ouvre son champ à la pluralité des expressions.

- Pour débiter l'élève dessine avec un crayon HB pour la précision du trait, une craie Lyra 2B pour un dessin plus large et un trait plus lâché, le fusain quant à lui est utilisé pour travailler la masse. Par ailleurs comme c'est un outil tendre cela oblige l'élève à affirmer son dessin. Papier fin puis plus épais, papier Ingres, calque ou kraft sont utilisés comme support. L'élève est encouragé à essayer différentes techniques et des supports variés.

- Par observation du corps, le dessin est éducation du regard, par exploration des techniques il est champ d'exploration et apprentissage d'une certaine liberté.

DESSIN
CHANTAL LASCURETTES
ATELIER N°24

Site Montparnasse
75014 Paris

Lundi / 19h-22h

PÉDAGOGIE

A partir du geste et du souffle,
travail à l'encre et autres
médias – expérimentations
dont les sources sont :
la musique, le texte, l'image, le modèle...
Une attention particulière sera portée
dans cet atelier sur l'énergie
et le mouvement.

DESSIN – PEINTURE
FABIEN LESAIN
ATELIER N°53

Site Montparnasse
75014 Paris

Du Mardi au vendredi 19h- 22h
mercredi 15h-18h

P R O J E T

Le cours propose aux élèves, quel que soit leur niveau, d'acquérir une capacité d'observation et d'analyse plastique à partir de la variété des moulages de l'atelier.

L'objectif premier est d'éduquer l'oeil afin de développer une approche rigoureuse du motif.

A ce titre, différentes étapes d'apprentissage sont nécessaires et se répartissent sur trois ans : compréhension des aplombs, intelligence de la structure globale, justesse des directions de plans dans l'espace, harmonie des volumes dans la composition, expressivité de la circulation des valeurs, pertinence des traitements choisis, etc...

Il est à noter que, selon les attentes de l'élève, son niveau plastique et culturel, mais également son âge, je propose un parcours personnalisé et leur indique qu'il existe plusieurs approches possibles du dessin (cohérence des écritures).

L'ambition du cours étant d'amener l'élève à un regard plastique plus aiguisé sur les choses et les oeuvres d'art, et dans le meilleur des cas les conduire vers une création autonome et libre

Objectifs

- Acquérir des moyens d'expression et découvrir des langages plastiques (techniques picturales, couleurs, formes, matières...)
- Contribuer à l'épanouissement des élèves grâce à l'acquisition d'aptitudes (écriture personnelle).
- Apprendre à ne pas se laisser arrêter par les difficultés de la main et de l'œil pour être capable de l'essentiel.

PEINTURE DIDIER PIKETTY - ATELIER N°57

Site Montparnasse
75014 Paris

Lundi / Mardi / Mercredi 19h-22h
Mardi / Mercredi 15h-18h

PÉDAGOGIE

**Cours de peinture:
modèle vivant et composition d'objets**

« Passer de la pensée de voir à la vision en acte » Merleau-Ponty

Technique

Techniques picturales abordées : huile, acrylique, gouache, peinture à l'œuf, à la cire, aquarelle, pastel.

Acquisition des moyens d'expression et découverte des langages plastiques (valeurs, couleurs, formes, matières...).

Cycle initial

Proposer des sujets (dispositifs, objets d'études) qui à la fois rompent avec la tradition et y insèrent subtilement. Exercices fondamentaux : travailler avec peu de couleurs, jouer avec les fonds, analyser les plans, connaissances des matériaux, des outils. Analyser et imaginer la couleur, notions de base : valeur, teintes et les mélanges, fonds colorés, forme inférieure, extérieure. Étude des rapports de couleurs : opaque et transparente, saturée et rompue. Découvrir les attributs et les particularités de la couleur et de ses interactions avec le contexte. Voir Morandi, Derain, Matisse, David Hockney, Peter Doig,... La couleur et la valeur. Le noir, les gris, les différents blancs...le mat et le brillant. Études en grisaille, analyser la lumière... Le rythme, la répétition, la série, composition dans différentes tonalités. Mise en évidence d'une dynamique, études de séquences, du mouvement, voir Uccello, Duchamp, Warhol, Rouan, Villat. Susciter l'expérimentation et la curiosité.

Faire écho avec la peinture contemporaine, proposer des visites d'exposition et une bibliographie. Soutien individualisé, personnalisé et évaluation en commun. Discussion sur les travaux.

Offrir une expérience d'artiste à un public adulte, motivé et dépasser une attitude dogmatique.

Cycle d'approfondissement

Portrait et autoportrait : travail par les plans, touches et structure, études sur grands formats. Voir Lucian Freud, Bacon, Eric Fishi, Djamel Tatah, Vincent Corpet, Jenny Saville...

Analyser l'espace, l'associer au contenu.

- Positif et négatif : peindre par le vide, abstraction. Transmettre des savoirs qui éclairent la situation présente pour augmenter la puissance d'agir de chacun.

- Introduire la pratique dans une continuité grâce à la connaissance d'œuvres du patrimoine et de l'art contemporain (aller voir telle œuvre en résonance avec le travail).

Méthode

- Proposer des sujets (dispositifs, objets d'études) qui à la fois rompent avec la tradition et s'y insèrent subtilement.

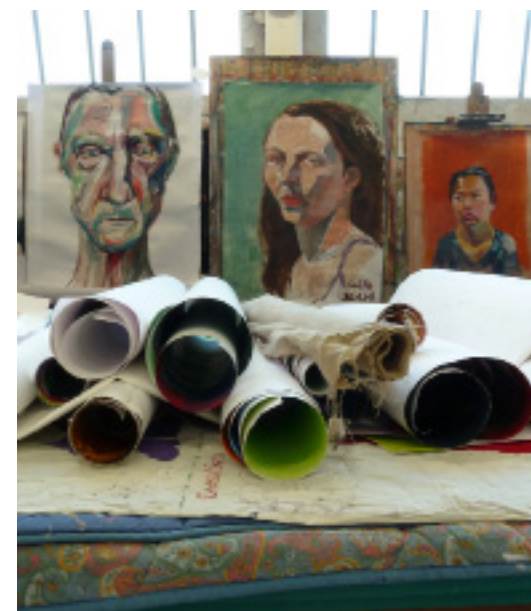

PEINTURE
ANTOINE PETEL - Atelier N°58

Site Montparnasse
75014 Paris

Mardi /Mercredi 19h-22h
Mercredi 15h-18h

PÉDAGOGIE

Cycle initial

- Salle du modèle: exercices avec le modèle, photographies, exercices hebdomadaires.

Les travaux ne sont pas repris d'une séance à l'autre.

Un support par séance.

L'objectif est d'apprendre à composer dans un format pour toute la séance.

- Salle de recherches: un sujet par trimestre en plus du sujet des ABA. En général, je donne à chacun une image qui servira de point de départ à une réflexion personnelle. L'objectif est d'engager une réflexion sur les buts et les moyens. Demande de réalisation d'un book d'images personnelles et d'écrits.

Cycle d'approfondissement

- Salle du modèle: l'accent mis sur l'expression et les choix devant le modèle.

Définition des objectifs. Construction d'un projet pour l'année.

- Salle de recherches; En plus des exercices proposés, demande d'une démarche écrite et choisie pour l'année. J'engage les élèves à construire une stratégie qui serve au mieux un propos qu'ils définissent eux-mêmes.

Accrochage d'atelier /portes ouvertes

BANDE DESSINEE
OLIVIER BRAMANTI
ATELIER N° 54

Site Montparnasse
75014 Paris

Lundi / Mardi 19h-22h
Lundi / Mercredi 15h-18h

La mise en couleur

Sur planche originale, photocopiée,
scannée, avec différentes techniques, crayons,
feutres, encres, Photoshop.

L'encrage définitif

Les contours, l'encadrement, les traits
de vitesse, les onomatopées, les bulles, le texte.

L'expérimentation

Par monotype, encre typographique
et peinture à l'huile.

L'anatomie et le mouvement

Plans et cases définies, document
photographique, modèle vivant.

PÉDAGOGIE

Objectifs

Appréhender la construction de la bande dessinée.
Étape par étape. De l'argument au scénario définitif,
de l'esquisse à la planche terminée.

L'esquisse et la mise en page

Ébauche au crayon avec les mises en scène correspondantes.
Fixer les lignes de force, les lignes de mouvement, situer les personnages, poser les éléments, composer textes et images.

La documentation

Se procurer des revues, journaux, photocopies, tâches, traces, photos ratées ? L'ambiance, les visages, les costumes, les détours, les objets qui doivent être représentés

Le crayonné

Réaliser au crayon un dessin bien fini. / Les ombres.
Noircir les surfaces en rapport des pleins et des vides (feutres, craies, encre de chine)

Le scénario

Décrire la narration, l'action case par case. Les séquences et les plans, la composition en double page. Indiquer le texte narratif nécessaire / Indiquer le dialogue pour chaque personnage

BANDE DESSINEE EDITIONS
OLIVIER BRAMANTI - DOMINIQUE MEYER
ATELIER N° 45

Site Montparnasse
75014 Paris

Mercredi 15h-18h

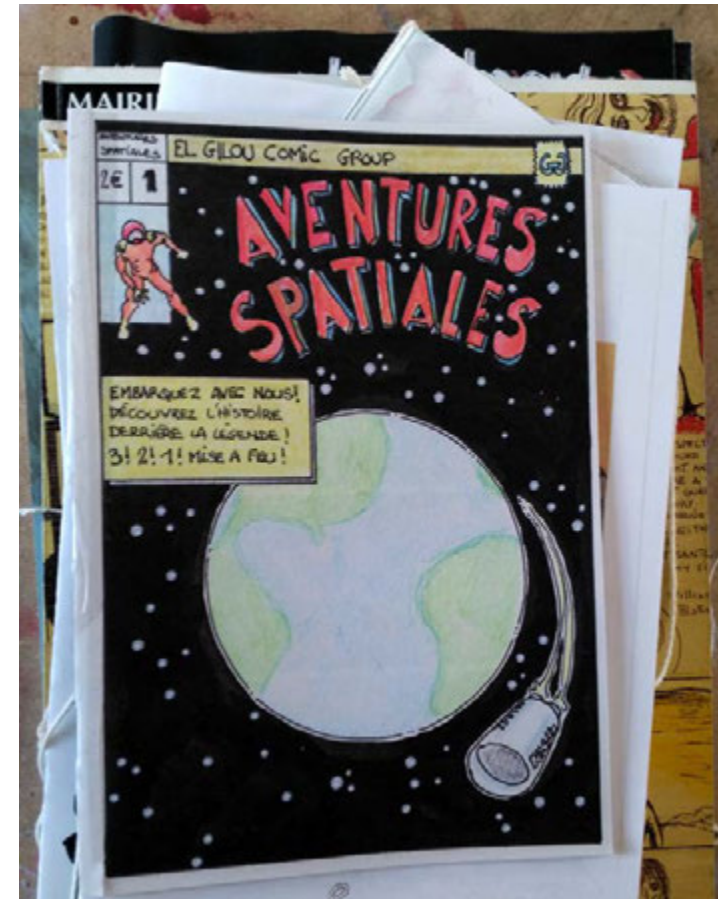
PÉDAGOGIE

Edition et mise en forme d'un récit,
de l'histoire illustrée au roman graphique.

Fascicule, illustré, livre d'artiste,
roman graphique...

Pour chaque récit... un format,
une communication, une publication, un tirage.

L'atelier veut apporter un espace de réflexion et
d'accompagnement, proposer de nouvelles
interrogations, permettre au mieux la construction
et la réalisation de chaque projet.

BANDE DESSINEE / IMAGE NARRATIVE
DOMINIQUE MEYER
ATELIER N°79

Site Montparnasse
75014 Paris

Jeudi et vendredi 15h-18h
Mercredi et jeudi : 19h-22 h

PÉDAGOGIE

Compétences acquises

- Mise en scène / cadrage
- Mise en page / composition
- Travail de lisibilité de l'image
- Travail de l'expressivité
- Maîtrise des codes et signes de la bande dessinée
- Acquisition d'une notation personnelle d'idée d'histoire(s) et de sa possible restitution

À travers la pratique de la bande dessinée, comprendre ce qui est à l'œuvre dans une image narrative.

Acquisition d'outils à la fois graphiques et narratifs pour permettre à l'élève d'être capable de raconter en dessins.

Ce travail se fera d'une part en apprenant à regarder une image (et les choix qui ont conduit à sa réalisation), d'autre part par la pratique d'une expérimentation individuelle de l'image narrative.

Contenu

Texte et Image. Cycle d'apprentissage et d'approfondissement des enjeux de la bande dessinée, du dessin de presse et du livre illustré.

Mise en perspective des styles graphiques avec les techniques, avec présentation de travaux de « grands anciens », de façon à remettre dans un contexte les styles graphiques (la ligne claire d'Hergé et le trait américain de Milton Caniff, par exemple, répondent au même cahier des charges : une recherche de lisibilité maximale compatible avec une diffusion massive sur mauvais papier journal...).

Propositions d'exercices graphiques, techniques et à contraintes. Ce travail sur les contraintes s'apparente aux recherches de l'Oubapo, la branche bande dessinée de l'Oulipo.

Présentation de techniques d'auto-édition.

1ère Année

Exercices graphiques, dictées de mots, illustrations d'expressions, de personnages, travail sur la lisibilité. Mise en scène et mise en page. Les niveaux étant mixtes, chacun creuse son sillon en partant de ses points forts. Il n'est pas nécessaire de savoir dessiner pour faire de la bande dessinée (mais ça aide). De très bons dessinateurs ont des problèmes de lisibilité, d'autres, moins forts, ont au contraire de grandes qualités de lisibilité.

Initiation aux techniques graphiques, avec invitation à découvrir d'autres techniques. Cette découverte se fait notamment lors de sessions de « cadavres exquis », réalisés traditionnellement avant les congés, où chaque planche est réalisée à plusieurs mains, en respectant le style graphique initial de la première case.

Étude graphique

Utilisation des crayons, plumes, pinceaux, stylo, feutres. Démonstration et invitation à l'utilisation de Photoshop ou de la photocopieuse. Expérimentation également d'outils ou de techniques moins conventionnels, comme le collage, le grattage ou le blanc sur noir, la linogravure.

Aucune technique n'est à proscrire...

Étude de lisibilité

Par la pratique du dessin de presse, de l'affiche (ou de la couverture), ou encore du strip (bande courte en 3, 4 ou 5 cases), il s'agit de ramasser son propos en cherchant le maximum d'impact.

Étude de la composition

La composition, en bande dessinée, se trouve être l'objet d'un double travail : celui de la mise en scène, avec tout le panel des techniques du théâtre et du cinéma, mais aussi celui de la mise en page, qui nécessite de structurer sa page pour qu'elle soit équilibrée. On peut, au delà de la boutade, appliquer à la bande dessinée la règle des trois «T» énoncée par un chanteur (Murat) : Texte, Tempo, «Tructure»...

2ème Année

Approfondissement dans le traitement des propositions d'exercices, avec variation des outils graphiques, exercices formels et mise en place d'un travail individuel.

3ème Année

Exercices et mise en place progressive de narrations personnelles. Appropriation des techniques de réalisation de bande dessinée et d'image narrative, ainsi que des techniques de fabrication de l'objet livre.

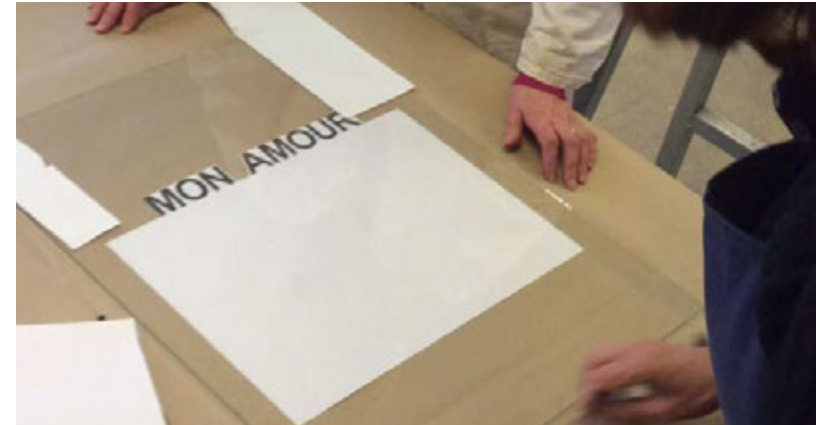
SCULPTURE
LAURENT ESQUERRÉ - ATELIER N° 50

Site Montparnasse
75014 Paris

Mardi / Jeudi / Vendredi 15h-18h
Mardi / Vendredi 19h-22h

PÉDAGOGIE

L'élève sera encouragé à proposer régulièrement des travaux individuels et originaux. Ceux-ci feront l'objet d'une réflexion personnelle encadrée tout au long du cycle par l'enseignant. L'élève est conduit à la découverte de différents moyens d'expression pour ainsi les faire passer progressivement du tâtonnement à la maîtrise.

Pour ce faire, l'élève expérimentera ou perfectionnera l'usage des outils traditionnels de la sculpture comme ceux qui se rapportent aux pratiques contemporaines. Si l'enseignement de cet atelier repose sur un corpus de connaissances objectives et de savoir-faire transmissibles, il n'en demeure pas moins qu'il reposera aussi largement sur une part d'inconnu, sur l'expérience artistique qui se vit. Il importera également au cours de l'enseignement donné d'accorder une large part à la création contemporaine ou à celle plus lointaine dont nous avons héritée – témoin d'une transversalité entre les arts, et de « métissages ». Cela passera entre autres par des sorties et visites d'expositions dans des Musées et galeries de la ville de Paris.

Trois semaines par an, il sera proposé des séances de moulage en plâtre d'après un modelage avec un intervenant ainsi que la cuisson de certaines pièces afin de les conserver. Il sera également mis en place régulièrement des cours de portraits à réaliser en terre cuite.

Méthode pédagogique

L'organisation du cours privilégie un enseignement évolutif et créatif. Le dessin à partir de poses rapides et le modelage d'esquisses y tiennent une place prépondérante afin de mettre l'accent sur la matière vivante qu'est le corps et son architecture évolutive. Il s'agit de comprendre que modeler c'est donner vie à la matière originelle qui est la terre. De cette matière informe naît une infinité de variations et de compositions que l'élève expérimente.

Une grande variété des propositions, constituera au fur et à mesure, un ensemble de recherches : des bases à leurs développements, en découleront une forme de compréhension du corps humain afin d'être à l'aise sur les notions d'anatomie et de morphologie. Elles nourriront le sentiment que l'élève peut restituer un panel large des poses dans son travail.

Le professeur adaptera au fur et à mesure de l'avancée de l'élève, des directions plus personnalisées. Ainsi il mettra l'accent sur les qualités de l'élève, lui permettant de développer des idées, en les reliant aux processus appropriés.

L'enseignement sera soutenu par ses corrections régulières qu'il fera tantôt individuellement et tantôt collectivement, privilégiant les différents niveaux et années, des élèves dans l'atelier.

Tout au long de l'année, des références artistiques et des expositions dans Paris seront citées et proposées afin de créer des passages avec l'extérieur et inscrire l'atelier modelage dans le champs de l'art contemporain.

SCULPTURE

Emilie Benoist - ATELIER N° 8

Site Montparnasse
75014 Paris

Mercredi / Jeudi
15h-18h / 19h-22h

MODELAGE

Développer les procédés du dessin dans l'espace pour comprendre le passage de la 2D à la 3D, en expérimentant la sculpture modelée d'après modèle vivant.

1ère année

Apprendre à transposer par des séries, les poses et l'ensemble du corps humain dans un carnet de croquis et d'esquisses rapides d'après modèle vivant.

En modelage, formaliser les volumes et les équilibres par des axes, des plans dans l'espace afin d'acquérir une vision tridimensionnelle des poses.

Apprendre à restituer l'équilibre du corps par la mise en place d'une armature, une étape technique qui favorise ensuite, les libertés d'actions. L'aplomb doit pouvoir être ressenti avec précision.

Développer ponctuellement des séances de recherches sur les fragments du corps : tête, mains, pieds afin d'acquérir des connaissances sur les détails de l'anatomie humaine.

Offrir la possibilité de cuire dans le four, deux modélisations en fin d'année.

Grâce aux croquis rapides et aux esquisses, à travers lesquels ne sera retenu que l'essentiel de l'architecture du modèle, l'élève sera capable en fin de première année d'établir une première composition en volume dans son ensemble cohérente.

Camille Claudel

2ème année

Evoluer à partir des acquis de première année en développant une écriture plus personnelle.

Il est proposé des séances de dessins, de croquis avec des techniques dites rapides (encre de chine, graphite, silhouettes découpées...) afin de parvenir à des esquisses modelées, essentiel avant d'entreprendre des travaux plus poussés.

L'élève est capable de concevoir et de réaliser une armature, de modeler sans perdre la vision architecturale de l'ensemble et de rendre les caractéristiques du modèle.

Afin de traduire l'ensemble des formes humaines dans l'espace et de pouvoir les modeler en lumière, des indications précises seront transmises pour apprendre à restituer les positions et les mouvements.

Il sera également proposé des cours de portraits ainsi que des sessions d'inventions où l'élève pourra imaginer « des écritures » modelées, à l'aide d'outils qui par la multiplication de gestes, forment des empreintes.

Plusieurs modelages seront sélectionnés pour être cuits dans le four et conservés par l'élève.

3ème année

Associer dans les créations, les corps observés à d'autres éléments inventés par l'élève. Imaginer la monstruosité, l'hybridité comme un corps-architectural, un corps-végétal, un corps-animal, ou un corps-minéral.

L'élève aura l'occasion de travailler sur un modelage de grande dimension afin de confronter ses connaissances, ses acquis à d'autres échelles.

Il sera conscient de l'évolution de son langage sculptural et l'associera consciemment à sa création. Il développera des écritures appropriées sur le matériau terre.

Des exercices de dessins sous forme de séries d'esquisses modelées de petites dimensions pourront être mises en place afin de décider collectivement d'une pose qui occupera un temps conséquent, l'ensemble des élèves.

Méthode pédagogique

L'organisation d'un cours privilégie un enseignement progressif. Le dessin à partir de poses rapides et le modelage d'esquisses y tiennent une place prépondérante afin d'intégrer l'architecture de la sculpture modelée. Il s'agit de comprendre que sculpter c'est rassembler, donner forme et unifier.

La recherche en commun avec le professeur et le modèle d'une pose est très importante puisqu'elle constitue la base de travaux plus longs et conditionnera et nourrira le sentiment que l'élève restituera dans son travail.

Ainsi le professeur montrera les rapports de masse qui s'emboîtent, ses mêmes masses jouent entre elles : les points qui prennent de la lumière, ceux qui se joignent, comment imaginer un même point au travers de la sculpture sur les différents axes.

Le professeur travaille en même temps que ses élèves à titre d'exemple et d'illustration de ses propos face à la structure et la vie d'un modèle. *Ceci constitue un témoignage direct de la grande concentration et de l'humilité que requiert la sculpture modelée.*

SCULPTURE PHILIPPE JOURDAIN - ATELIER N° 100

Site Montparnasse
75014 Paris

Lundi 15h-18h
Lundi 19h-22h

PÉDAGOGIE

Amener l'élève à construire son propre regard par les moyens qui sont ceux de la sculpture modelée d'après modèle vivant.

1ère année

Appréhension de l'espace par un travail de croquis et d'esquisses rapides d'après modèle vivant.

Recherche des axes, des plans et des volumes dans l'espace afin d'acquérir une vision architecturale de l'ensemble.

Recherche d'une pose appréhendée par le modèle et les élèves. S'en suit la construction et la mise en place d'une armature, une étape délicate mais indispensable pour une bonne évolution. La pose doit pouvoir y être ressentie avec précision. Ce travail nécessite plusieurs séances.

2ème année

Une année permettant à l'élève de faire évoluer les acquis de la première année.

Il est proposé des séances de dessins, de croquis rapides et d'autres plus aboutis afin de parvenir à des esquisses modelées, essentielles avant d'entreprendre des travaux plus ressentis.

L'élève est alors capable de concevoir et de réaliser une armature, de modeler sans perdre la vision architecturale de l'ensemble et son approche sensible.

Afin de traduire la vie des formes dans l'espace et de pouvoir la modeler en lumière. Le professeur accompagnera l'élève à rechercher les grands axes, les volumes et les plans. Il soulignera le dessin qu'esquisse la lumière. Il professera comment restituer ses nuances éclairant le modèle qui donnera vie à son modelage. Il sera également proposé des cours de portrait une fois par semaine : «Chaque tête humaine est un univers et le sculpteur de portrait est un explorateur.» (A. Rodin).

3ème année

L'élève conscient de l'évolution de son langage sculptural et de ses possibilités aura l'occasion de travailler sur un modelage de grande dimension afin d'y confronter ses connaissances.

Des exercices de dessins à partir de poses rapides et d'esquisses modelées afin de communément décider d'une pose qui occupera le groupe sur plusieurs séances.

Compétences acquises par l'élève en fin de cycle

Nous pouvons penser qu'au terme d'un cycle de trois ans un élève a acquis une certaine forme d'autonomie qui lui permet de prendre des choix, des décisions aussi bien techniques que conceptuelles. Que son regard sur l'art, la création et son propre travail a mûri et lui permet donc d'envisager la suite avec plus de détermination.

SCULPTURE - GILLES MONGE ATELIER N°60

Site Montparnasse
75014 Paris

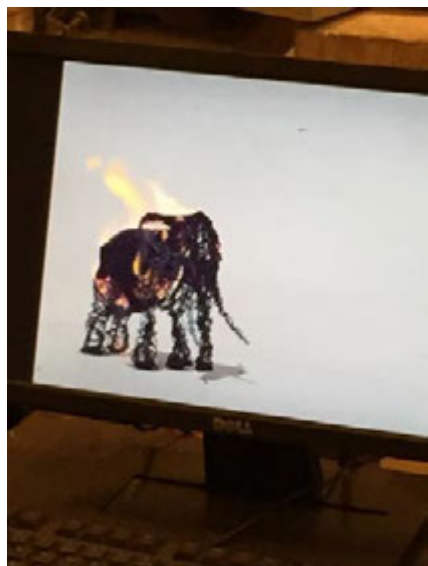
Lundi / Mercredi / Jeudi 19h-22h
Lundi / Mercredi 15h-18h

PÉDAGOGIE

Initier aux techniques de base de l'atelier afin de pouvoir construire des formes, les mettre en espace et aborder une réflexion sur la manière de développer une idée.

Faire découvrir un panorama des préoccupations de l'art moderne et contemporain en les situant dans un contexte historique. C'est un travail sur l'éducation du regard, la découverte de nouveaux artistes et de l'évolution de leurs pratiques.

Enfin à partir de ces deux premiers objectifs permettre à chacun d'arriver à une autonomie de moyens afin de commencer à exprimer un travail, un univers personnel.

Méthodes pédagogiques

En début d'année les nouveaux élèves sont réunis à chaque cours en petits groupes de 4 ou 5 afin tout d'abord de créer une énergie stimulante, développer les relations, les échanges, éviter qu'un élève en difficulté se sente isolé, enfin tout ce qui est dit est partagé.

De grandes feuilles sont disposées sur les tables sur lesquelles nous dessinons, nous écrivons afin de garder une trace de tous ces échanges. Ces groupes changent à chaque cours et demeurent pendant les deux premiers mois.

Dessins de l'objet, construction d'une armature et premier contact avec le plâtre en application sur l'armature. Chaque étape est débattue en présence des groupes et du professeur. L'utilisation du dessin comme outil de communication est importante afin d'aider chacun à développer une intention, une idée. Un modèle vivant est présent les lundis et mercredi à cette attention. Ce jour-là croquis et petites esquisses permettent de garder un contact avec le travail plus objectif du corps humain.

Afin d'inscrire une trace du parcours de chacun, il est demandé de se procurer un carnet 21x29,7 dans lequel dessins, notes, textes, images de toutes sortes sont conservés.

Activer le réflexe de consigner tout mode de réflexion sur sa recherche et de pouvoir y revenir à sa guise est une préoccupation quotidienne qui facilite l'observation de l'évolution du travail.

Développer chez chacun ce que j'appelle ce bon sens qui permet de résoudre des problèmes techniques liés à la mise en place d'un projet. Ces problèmes évoluent avec la maturité et la faculté de trouver de nouvelles solutions à de nouvelles intentions est primordiale.

Cinéma d'animation
Luc de Banville - Atelier n°64

Site Montparnasse
75014 Paris

Mercredi et jeudi : 19h / 22h
Jeudi et vendredi : 15h / 18h

Croisement de disciplines

Discipline hybride, le cinéma d'animation implique le croisement de plusieurs disciplines : Dessin, modelage, sculpture, peinture, photographie, infographie, traitement de l'image et du son... Tout cela est au cœur de la pratique quotidienne de l'atelier.

De ce fait, une grande importance est donnée aux partenariats ponctuels avec d'autres ateliers, par exemple :

- L'atelier de 3D étant équipé d'un scanner et d'une imprimante 3D, mes élèves sont invités à imprimer certains de leurs outils (tous mes élèves de l'année dernière ont ainsi pu imprimer leur propre « barre à tenons ») ou objets nécessaires à leurs projets.

- J'accueille volontiers des élèves de sculpture désireux de tenter d'animer leurs sculptures, et certains de mes élèves, pour construire certains objets (particulièrement des décors) sont parfois conduits à utiliser les compétences et les outils des cours de sculpture. Les échanges sont aussi réguliers avec le cours de photographie, ou celui de gravure.

PEDAGOGIE

Objectifs pédagogiques

- Accompagner chaque élève vers la réalisation d'une ou plusieurs séquences animées.
- Permettre à chaque élève d'accéder à la maîtrise technique lui permettant de s'exprimer de façon autonome par les moyens de l'animation, l'aider également à préciser son écriture, sa stylistique, et son tempo.

Fondamentaux abordés/ Apports conceptuels

- L'animation en tant qu'art du mouvement : dimension spatiale, dimension temporelle.
- Histoire de l'image animée.
- Découverte des grands auteurs de l'animation, du film expérimental, et de l'art vidéo.
- Découpage cinématographique, méthodologie de production, aides et financements.
- « Transversalité » des usages.

Mode d'accompagnement /Calendrier

- L'accueil, chaque année, des nouveaux élèves, nécessite environ deux mois (8 séances) consacrés à l'apport général et théorique, prenant la forme d'un cours magistral destiné aux nouveaux élèves. Cette session se clôture par un exercice : La réalisation par chaque nouvel arrivant d'une boucle d'image animée calée précisément sur une boucle sonore de son choix.

- A partir de Novembre, et jusqu'à la fin de l'année, chaque élève vient à l'atelier pour travailler sur son projet du moment (différentes séquences animées) dans la technique de son choix. Le principe de fonctionnement repose sur la pédagogie différenciée (différenciation simultanée). Chaque élève définit ses objectifs, est établie avec lui une stratégie pour y parvenir, et l'accompagnement s'adapte aux besoins de l'élève aux différentes étapes de la réalisation.

- Un ou deux projets transversaux viennent parfois ponctuer l'année (Grattage sur pellicule, conférences de marionnettistes, projets avec la cinémathèque...) En fin d'année, une compilation du travail de l'année est présentée aux portes ouvertes, ou lors de la fête de l'école.

Apports techniques, Techniques & Matériaux utilisés

Prise de vue /Prise de son : Appareils photos, éclairage, enregistreur numérique.

PAO : logiciels de capture d'image, d'animation, d'effets spéciaux de retouche d'image, de montage son, de mixage, et de montage vidéo.

Techniques d'animation utilisables : Dessin animé (traditionnel ou numérique) Motion Design.

Stop-motion : Sable, papier découpé, peinture, marionnettes, pâte à modeler, pixilation, animation d'objets....et tous les hybrides possibles entre toutes ces techniques.

Matières premières

L'atelier dispose d'outils de sculpture, de modelage, de fabrication d'armatures, de décors, de papiers colorés, d'outils de découpe, de pinceaux et de peinture, de papier, de crayons, de feutres et de feutrine, de fil de pêche, et d'une machine à coudre.....

1e Année

- Apports généraux et techniques
- Composer le mouvement : Traduire une émotion, un sentiment, un personnage, par le mouvement, par le geste.
- De la « bougeation » à l'animation. (rythmique, accélération, amortis, timing). -Expérimentation de différentes techniques.

2e Année

- Construction narrative, méthodologie de réalisation de séquences, le récit par le découpage.
- Précision d'un style, d'un champs, d'une écriture visuelle et rythmique.

3e Année

- Réalisation d'un projet final : film, dossier pour un projet de film, ou dossier personnel, ou installation....
- Autonomie de l'élève en vue de la poursuite de son travail en dehors de l'atelier.

3ème année

Présentation et finalisation

Le troisième trimestre sera la finalisation de leur projet. ils apprendront à faire des animations simples, créer des hiérarchies de mouvement (squelette d'animation). En suite, ils apprendront à extraire de 3d Studio Max des vidéos ou des images fixe. Le logiciel de montage vidéo Adobe Première, permettra de scénariser leur travail pour une présentation vidéo.

Ils pourront aussi utiliser l'atelier d'infographie pour la constitution et la finalisation de leur dossier (identité visuel, charte graphique).

Compétences acquises par l'élève

En fin d'année, l'élève pourra réaliser des objets 3D en virtuel à l'image du modelage ou de la taille direct, il saura jouer des géométries et de l'espace. Il aura aussi la capacité de retoucher ces images numériques, de travailler des effets, ou de pouvoir utiliser le montage vidéo. Dans un monde où le numérique est de plus en plus présent il aura une compréhension plus logique des moyens de réalisation.

L'élève plus curieux continuera de son côté à découvrir l'infini potentiel des outils de création numérique.

ATELIER 3D SYLVAIN MAIGRET - ATELIER N° 63

Site Montparnasse
75014 Paris

Lundi/Mardi/Mercredi 19h-22h
Lundi/Mardi 15h-18h

PÉDAGOGIE

L'atelier d'infographie 3d vous propose d'acquérir les bases de l'image de synthèse.

Compréhension de l'interface de 3d Studio Max pour bien prendre en main le logiciel. Création de géométries avec différents outils de modélisation (Spline et poly éditables).

Habillage des modélisations avec des textures dessins ou images préalablement réalisées (Mapping UVW, développement d'uv...).

Gestion de l'environnement et de l'éclairage pour obtenir des atmosphères réalistes (MentalRay). Pour les cours de prépas, il sera difficile mais réalisable d'aborder les outils d'animation (Cinématiques inversées, clefs d'animation, contrôleurs, contraintes...).

À l'issue de la participation aux cours d'infographie 3d l'élève sera capable de présenter son projet d'une manière originale en utilisant des outils de pointes qui demeurent de plus en plus incontournables dans l'univers de l'image.

Introduction

Projet

En tout début d'année, une démonstration et faites aux élèves en réalisant une modélisation inspirée d'une œuvre préalablement choisie (issue du dessin, du mobilier, de l'architecture, du design ou de la sculpture). Cela ouvre une réflexion sur la forme et la position d'un objet dans l'espace. Une fois l'exemple achevé, ils auront compris le potentiel de l'outil de modélisation 3D.

Cela les conduira à rechercher pour la séance suivante un objet à réaliser dans l'optique de fin d'année de construire une scène virtuelle.

1er année

Apprentissage

Au début de l'année l'élève apprend à s'orienter dans un espace virtuel, à y créer des objets standard, les déplacer, les orienter, et progressivement apprend à les modifier. Il est important de comprendre le maillage comme des traits de construction. L'étude de différents cas permettra à l'élève de s'exercer et de commencer à produire. Le dessin ou la maquette volume seront utiles pour comprendre comment réaliser leur objet. Ainsi de suite l'élève constituera sa bibliothèque d'objet pour la réalisation de son projet.

2ème année

Atelier création

Les élèves commenceront à étoffer leurs bibliothèques d'objets, ils vont leur donner vie, en les habillant de textures issues de photos, de dessins, de tableaux, de vidéos... Ils vont aussi commencer à étudier les propriétés des matériaux comme la transparence, la réflexion ou le relief (pour retravailler les images, créer des logos ou utiliser des images composées, les élèves accéderont à l'apprentissage de Photoshop). Ainsi ils comprendront intuitivement les besoins et l'utilisation de l'éclairage et des matériaux, pour que leurs projets prennent une dimension réel dans un univers virtuel.

PHOTOGRAPHIE
REGINA VIRSERIUS ATELIER N°65

Site Montparnasse
75014 Paris

Mercredi / Jeudi 15h-18h
Mardi / Mercredi / Jeudi 19h-22h

PÉDAGOGIE

Cycle initial

Compréhension du langage technique photographique et son usage : le Diaphragme , la profondeur de champ, la corrélation lumière – temps.

Composition : construction de l'image, cadrage et composition des sujets. La destination de l'image et son langage. Méthode de travail, écriture, lecture, prise de vue.

Comment construire une image photographique : comment traduire une émotion, un concept, une interaction entre le monde extérieur et le monde intérieur.

Entre le bricolage, le traitement de l'image développement de raw, et Photoshop.

Le cours évolue progressivement autant sur la réflexion que sur la forme et le contenu, sur la théorie et sur la pratique.

Cycle d'approfondissement

Chaque année il y a entre 3 et 4 projets collectifs proposés (comprenant le projet collectif annuel des aba).

La durée de chaque projet dure environ 6 semaines avec une présentation. Cette méthode de travail a pour but d'acquérir de plus en plus d'autonomie et de méthode de travail que chacun peut adapter à ses besoins.

Ces projets nous permettront d'avancer collectivement aussi bien d'un point de vue technique que sur le contenu. Nous préparons ensemble l'édition : préparation des tirages pour une exposition, édition, carte postale pour une diffusion adéquate au projet.

Compétences acquises en fin de cycle

Après un cycle complet dans ce cours, les élèves seront capables de construire une image. D'un côté sur sa technicité, de l'autre sur le contenu, et d'avoir des références dans la création large puis spécifiquement en photographie. Raisonner avec différents supports et diffusion de l'image, estimer le temps d'un projet de l'idée à sa réalisation. Argumenter et présenter leurs projets d'une manière construite et cohérente.

Méthodes pédagogiques

À partir d'exemples pratiques, commentés par des apports et des échanges, les étudiants découvrent les concepts clés de la photographie. L'accent est mis sur la production d'images et l'analyse collective.

PHOTOGRAPHIE
ERIC GENEVRIER - ATELIERS N°89

Site Montparnasse
75014 Paris

lundi /mardi /vendredi 15h-18h
lundi /vendredi 19h-22h

PEDAGOGIE

Acquisition et développement des bases techniques et outils conceptuels

Connaissance des bases de l'histoire de la photographie
Maîtrise des paramètres de la prise de vue
Compréhension des outils de la chaîne graphique
Production d'un travail photographique de manière autonome, adéquation des moyens mis en œuvre en fonction du résultat. Présentation de son travail, développement d'un regard critique face à sa production photographique

Contenu

En groupe, les participants seront amenés à réfléchir sur la fabrication, la mise en page, le séquençage, le contenu et la diffusion d'un projet. Ils produiront des photographies, pendant et à l'extérieur des cours, répondant aux thématiques proposées. Il s'agira de travailler dans un cadre référencé. Toutes les 5 semaines, un fascicule (magazine, le porello, reliure japonaise...) sera produit.

1ère année :

L'étudiant est initié aux différentes techniques de prise de vue par des exercices courts aux données précises, reçoit un apport de culture photographique et débute le développement d'un travail personnel.

2ème année :

Il s'agit d'optimiser les compétences théoriques, techniques et opératoires précédemment acquises. L'étudiant construit un début d'analyse critique sur ses expériences photographiques et trouve progressivement les axes de son engagement artistique.

3ème année :

L'étudiant est conforté dans son parcours vers une autonomie de pensée et de travail. Des méthodes d'analyses lui permettent de révéler son engagement artistique (inscription historique, philosophique et sociale). Les solutions techniques sont proposées pour affirmer une exigence de qualité et de visibilité.

Jan Fabre au Louvre

HISTOIRE DE L'ART
Marie-Hélène Calvignac
ATELIER N° 68

Site Montparnasse
75014 Paris

Lundi 15h-18h/19h-22h

Histoire de l'art

Appréhender l'histoire de l'art moderne et contemporain en trois modules faisant l'objet d'un programme de trois années d'études. Chacun de ces modules étant autonome, l'auditeur pourra commencer par le module qui lui sera proposé l'année de son inscription et suivre l'ensemble du programme sur trois ans.

Dans le programme que je propose, l'étude de la peinture sera combinée à celle de la sculpture et de l'architecture. Pour chacune des périodes étudiées, il s'agira dans un premier temps d'en dessiner les contours historiques en mettant en valeur la nature du contexte culturel, social et politique. Puis l'analyse historique croisera d'autres disciplines (philosophie, sociologie, anthropologie...) indispensables à la compréhension du contexte de création.

L'étude d'œuvres sera l'occasion d'une approche stylistique mettant en relief l'histoire des formes et de l'esthétique.

Des artistes majeurs seront étudiés mais pas uniquement, l'étude d'artistes «mineurs» permettra de se soustraire au conditionnement culturel qui privilégie la notion de chef-d'œuvre et enferme le raisonnement dans un discours normatif.

HISTOIRE DE L'ART
SOPHIE MARTIN - ATELIER N° 67

Site Montparnasse
75014 Paris

Jeudi 15h-18h / 19h-22h
Vendredi 15h-18h

PÉDAGOGIE

**Histoire de l'art et des civilisations,
de l'Antiquité aux années 1960**

Le programme est bâti sur 3 années de cours :

- La 1ère année porte sur l'étude des civilisations antiques autour du bassin méditerranéen (Proche-Orient, Égypte, Grèce et Rome).
- La 2ème année est consacrée à l'étude du Moyen-Âge (IVème – XVème siècle) et de la Renaissance (XVème - XVIème siècle).
- La 3ème année permet de se familiariser avec les temps modernes (XVIIème au années 1960).

La présentation chronologique constitue la structure de base. Elle est enrichie de cours thématiques (exemples : les croyances religieuses chez les Égyptiens, vie et société à la Renaissance, le paysage en Europe, etc.).

Une double approche est privilégiée :

- Une étude des civilisations : chaque grande période est remise dans son contexte historique, politique et géographique.

- Une analyse de l'œuvre permet aux auditeurs d'affiner leurs connaissances : études iconographiques (œuvres religieuses, mythologiques), techniques et stylistiques.

Enfin, l'architecture, la peinture, la sculpture et les objets d'art seront à l'honneur chaque année en ménageant des parallèles avec l'histoire, la littérature, la musique, etc.

Les cours ont lieu en salle à partir d'un support visuel (projection d'images) aidé d'un plan détaillé du cours distribué à chaque séance.

Un temps de questions est réservé.

Des conférences dans les divers musées parisiens ou monuments historiques permettent de revoir les œuvres et de réviser ses connaissances.

Ces cours doivent permettre

- De prendre goût à l'histoire de l'art
- D'identifier les grandes lignes, les caractéristiques, les mouvements stylistiques (...) d'une période donnée
- De percevoir l'organisation dans le temps et l'espace : les filiations, les ruptures (...) pour chaque période

Enfin, ces cours pourront donner envie de poursuivre l'étude de l'histoire de l'art en suscitant des lectures, des visites d'exposition.

Jan Fabre au Louvre

HISTOIRE DE L'ART
Marie-Hélène Calvignac
ATELIER N° 68

Site Montparnasse
75014 Paris

Lundi 15h-18h/19h-22h

Histoire de l'art

Appréhender l'histoire de l'art moderne et contemporain en trois modules faisant l'objet d'un programme de trois années d'études. Chacun de ces modules étant autonome, l'auditeur pourra commencer par le module qui lui sera proposé l'année de son inscription et suivre l'ensemble du programme sur trois ans.

Dans le programme que je propose, l'étude de la peinture sera combinée à celle de la sculpture et de l'architecture. Pour chacune des périodes étudiées, il s'agira dans un premier temps d'en dessiner les contours historiques en mettant en valeur la nature du contexte culturel, social et politique. Puis l'analyse historique croisera d'autres disciplines (philosophie, sociologie, anthropologie...) indispensables à la compréhension du contexte de création.

L'étude d'oeuvres sera l'occasion d'une approche stylistique mettant en relief l'histoire des formes et de l'esthétique.

Des artistes majeurs seront étudiés mais pas uniquement, l'étude d'artistes «mineurs» permettra de se soustraire au conditionnement culturel qui privilégie la notion de chef-d'oeuvre et enferme le raisonnement dans un discours normatif.

HISTOIRE DE L'ART SOPHIE MARTIN - ATELIER N° 70

Site Montparnasse
75014 Paris

Mercredi 15 / 18 et 19 / 22

PÉDAGOGIE

Ces cours doivent permettre

- D'approfondir cette période des temps modernes en élargissant ses connaissances vers des domaines plus variés
- D'identifier les grandes lignes, les caractéristiques, les mouvements stylistiques (...) d'une période donnée
- De percevoir l'organisation dans le temps et l'espace : les filiations, les ruptures (...) pour chaque période

Histoire de l'art des temps modernes
(du XVIIème au XXIème siècle)

Le programme est bâti sur 3 années de cours :

- La 1ère année porte sur l'art des XVIIème et XVIIIème siècles
- La 2ème année est consacrée au XIXème siècle.
- La 3ème année se concentre sur le XXème et le début du XXIème siècle

Cette étude approfondie des temps modernes permet une analyse plus complète et des présentations variées.

Les cours sont bâtis sous différentes formes

- analyse des différents courants stylistiques,
- approche technique des œuvres d'art,
- présentations monographiques (artistes majeurs),
- conférences thématiques

(exemples : l'art des jardins, les Expositions Universelles et leurs influences sur la production artistique, le Japonisme,

- la représentation du monde industriel, les figures de la République, etc.).

Tout cela permet d'étudier les différentes créations de ces époques (peinture, dessin, gravure, sculpture, architecture, objets d'art, design, photographie, cinéma, vidéo), de voir leurs interférences et de les replacer dans un contexte historique.

De plus, des liens sont tissés avec l'art des jardins, des spectacles (musique, théâtre, danse, cinéma, etc.) et la littérature.

Les cours ont lieu en salle à partir d'un support visuel (projection d'images) aidés d'un plan détaillé du cours distribué à chaque séance. Un temps de questions est réservé.

Des conférences dans les divers musées parisiens ou monuments historiques permettent de revoir les œuvres et de réviser ses connaissances.

HISTOIRE DE L'ART
SABINE BARBE - ATELIER N° 11

Site Montparnasse
75014 Paris

Mercredi 19 / 22
Jeudi 15 / 18

PÉDAGOGIE

Cours d'histoire générale de la peinture occidentale

1/2 : XVIIIe-début du XIXe siècle (Jeudi 15h-18h)

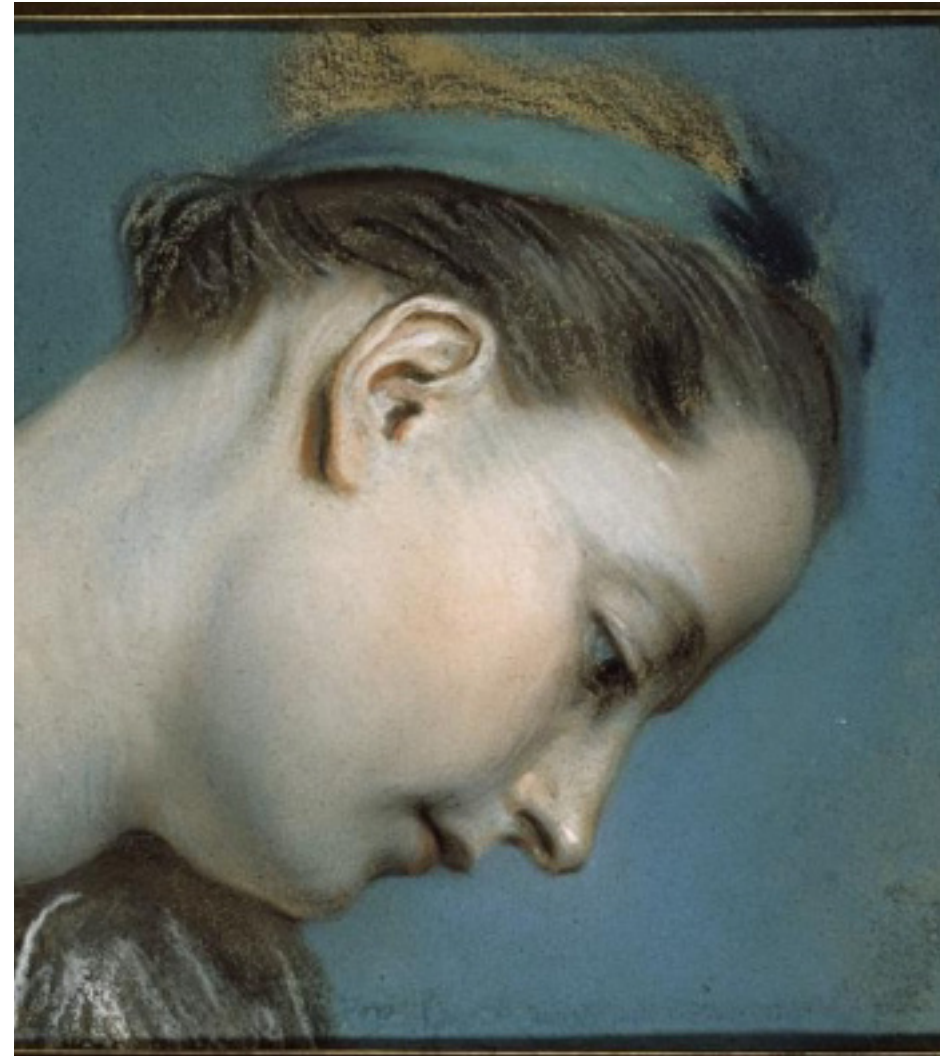
2/2 : XIXe siècle-début du XXe siècle (mercredi 19h-22h)

1/ Après avoir traité des enjeux de la renaissance en Italie et des courants artistiques du XVIIe siècle, nous continuons notre parcours à travers le XVIIIe siècle.

Ce siècle dit de « La pompadour » dont le portrait au pastel de Maurice Quentin de Latour constituera le pivot, sera assez vite remplacé dès les années 1760 par un « retour à l'antique », prémisses du néo-classicisme et du triomphe de J-L David en 1784 avec son Serment des Horaces.

2/ Nous travaillerons cette année autour de la question de la modernité et des avant-gardes... entre Réalisme et Surréalisme.

Le programme du cours prévoit également des sorties en musée.

HISTOIRE DE L'ART
SABINE BARBE - ATELIER N° 12

Site Montparnasse
75014 Paris

Jeudi 19 / 22

PÉDAGOGIE

L'âge contemporain : XXe-XXIe siècle

C'est un art contemporain
« en transversales » qui nous r
etiendra cette année : après un bref
rappel des grands courants
artistiques du début du XXe siècle,
nous envisagerons
l'ensemble de la période - jusqu'à
nos jours, sous forme de
thématiques que l'on veut aussi
diverses que variées : étude par
genres, par motifs ou par
personnalités selon...

Ce cours prévoit des sorties en musées et en galeries.

HISTOIRE DE L'ART ALEXANDRA FAU - N°95

Une lecture rapide, formaliste viserait l'amalgame alors même que les motivations des artistes s'avèrent bien différentes (Manzoni/Yves Klein, Warhol/Lichtenstein, Warhol/Raysse, Michel Blazy/Medalla, Tony Cragg/Présence Panchounette).

Les cours d'art contemporain reposeront cette question :

Peut-il y avoir création sans précédents ?

Ou bien doit-on s'en remettre aux propos de Jorge Luis Borges (1899 -1986) : « C'est presque insulter les formes du monde que de penser que nous pouvons inventer quelque chose ou que nous ayons même besoin d'inventer quoi que ce soit », et les créateurs se résigner à être comme le souligne Jean-Yves Jouannais des «Artistes sans œuvres, I would prefer not to » (1997).

Site Montparnasse
75014 Paris

Lundi 15h – 18h

PÉDAGOGIE

L'art contemporain

Les cours d'art contemporain analyseront les contextes d'émergence, les incidences et les récurrences qui peuvent exister d'une œuvre à l'autre.

La copie a longtemps servi à transmettre la virtuosité des sculpteurs grecs (Phidias, Praxitèle, Phidias...) et, au-delà des canons esthétiques, de nouveaux concepts et non des moindres : démocratie, philosophie, politique. Aujourd'hui, les atteintes au droit d'auteur, les emprunts explicites et non revendiqués qui relèvent du plagiat se multiplient. Citons l'exemple récent de la reprise à l'identique la sculpture Aube (1977) de l'artiste italien Francesco di Teana par Valentin Carron. Sa démarche s'inscrit pleinement dans la mouvance « appropriationniste » (Elaine Sturtevant, Richard Prince, Sherry Levine....).

Pourtant en omettant « involontairement » de dévoiler sa source, le jeune artiste suisse confirme que nous sommes désormais en présence d'un art en « libre-service ».

André Breton ne disait-il pas que « l'originalité n'est qu'une forme supérieure du vol » ? Toutefois, Valentin Carron comme Didier Riettnner (libres de droits) « braconnent » sur des terres encore bien réglementées...

Nous reviendrons également sur l'étonnante approche que celle du plagiat par anticipation développée par l'Oulipo avant d'être reprise par Pierre Bayard dans l'ouvrage du même nom publié en 2009.

Si cela permet de lire et d'identifier un geste à l'aveugle réalisé par Fra Angelico au couvent de San Marco (Didi-Huberman, Dissemblance et figuration), bien des siècles avant le dripping de Pollock, elle pose un problème moral : suspecter celui qui ouvre la voie, au profit du second qui arrive après et se voit desservir tous les honneurs.

Le plagiat par anticipation offre pour autant un éclairage nouveau sur la circulation des formes, sur la mémoire qui peut faire ressurgir innocemment des idées emmagasinées. Des positions de connivences peuvent exister entre deux œuvres proches formellement à un moment donné sans qu'il y ait véritablement plagiat.

HISTOIRE DE L'ART
FRANCIS MOULINAT - ATELIERS N°99

Site Montparnasse
75014 Paris

Mardi 15h-18h

PÉDAGOGIE

Mythologie grecque,
images et récits

Ce cours se déroule sur deux ans.

À l'âge classique, savoir identifier les sujets tirés de la Fable était un signe de culture et d'éducation. Tombée en désuétude au XXe siècle, la mythologie est pourtant un cadre structurel essentiel de notre culture, comme le conte de fée d'ailleurs. Notre imaginaire, notre réel et notre symbolique en sont saturés, de même que nos espaces publics ; l'art occidental y a puisé ses plus grands sujets. Ne pas connaître ce récit ni ses figures revient à se confronter à un texte rempli de lacunes qu'on n'aurait pas tenté de combler.

Le brun l'Age d'Or

Après un récit détaillé en épisodes (cosmogonie et généalogies divines, guerres des dieux pour le pouvoir, Prométhée, l'humanité, les 12 dieux, les demi-dieux et les héros), un cours d'iconologie met en lumière et donne un visage aux histoires racontées (Saturne dévorant ses enfants, la naissance d'Aphrodite, la Titanomachie, l'Age d'Or), tout en établissant un répertoire qui permettra ensuite d'identifier les dieux, les héros, les sujets, les récits et ce depuis les Grecs jusqu'au XXe siècle.

Écrit : Afin de s'appropriier la matière étudiée, je propose d'animer des ateliers d'écriture (haïku, récit, ekphrasis).

Cranach l'ancien l'Age d'Or

HISTOIRE DE L'ART
FRANCIS MOULINAT - ATELIERS N°98

Site Montparnasse
75014 Paris

Mardi 19h-22h

Des films parlés, 1960 et après

Le programme change chaque année. Avant de voir l'œuvre, il y a d'abord un point de présentation portant sur le contexte, le mouvement et le réalisateur, une analyse de la mise en forme du récit par l'image. Chaque proposition s'achève par une discussion informelle avec les élèves, une prise de parole partagée portant sur le caractère des personnages, les sources artistiques ou cinématographiques, la narration, le montage, le filmage, etc.

Après la nouvelle Vague (Truffaut, Godard, Rivette, Jean Rouch), on abordera les Italiens (Fellini, Antonioni, Visconti), puis les « vieux de la vieille » (Buñuel, Chaplin, Bergman, Hitchcock), les exilés américains (Kubrik, Losey, Dassin), le cinéma japonais, russe, etc.

CHANT CHORAL
FORMATION MUSICALE
ISABELLE HEBRARD – ATELIER N°69

Site Montparnasse
75014 Paris

Jeudi 18h-22h (cité universitaire)
Vendredi 17h30-22h (rue Emeriau)

PÉDAGOGIE

Initiation et perfectionnement

Accessible sans audition, ni test, cette formation permet de développer la personnalité vocale tout en s'immergeant immédiatement dans le chant collectif, création exigeante d'un univers sonore et esthétique propre au riche répertoire allant du Moyen-âge au 21e siècle.

La séance du jeudi permet d'explorer les techniques de déchiffrage pour les non débutants et se déroule à la Cité universitaire (14e).

La séance du vendredi est dédiée au chant choral et à la formation musicale, de l'initiation au perfectionnement et se situe rue Emeriau (15e).

Les cours peuvent s'additionner selon la disponibilité du chanteur.

*Inscriptions sans test -
Enseignement organisé en 3 niveaux.
Connaissance du solfège non exigée pour le
niveau 1.*

Niveau 1

Vend. 17h30-19h : Technique vocale: voix,
souffle, intonation Interprétation d'œuvres de
compositeurs
Observation de la notation, solfège

Niveau 2

Jeudi 18h-19h30 : Solfège, analyse
Vendredi 18h30-20h
Interprétation chœur mixte/chœur d'hommes
Vendredi 20h-20h45
Chœur de femmes (bon niveau: voir professeur)

Niveau 3

Vendredi 21h-22h
Techniques de déchiffrage
Exploration de diverses notations musicales
Jeudi 19h30-21h30
Chœur mixte de Concert
Jeudi 21h30-22h
Chœur d'hommes

GRAVURE
Nouveau professeur
ATELIER N°62

Site Montparnasse
75014 Paris

Lundi au Jeudi 19h-22h
Mercredi 15 h-18h

PÉDAGOGIE

Techniques

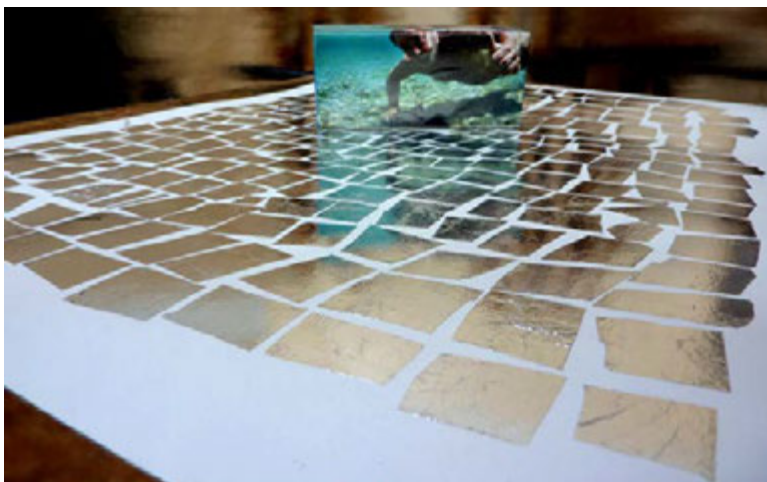
Monotype, Pointe-Sèche sur métal et rhénalon,
Eau-forte, Aquatinte, gravure sur bois et linoléum.

Enfin à l'issue de cette 4ème année, il aura tous les outils en main pour poursuivre, en dehors de l'atelier une démarche artistique personnelle.
Techniques et matériaux utilisés
Toutes techniques et matériaux du dessin déjà précités.

Apports conceptuels/apports techniques

Le mélange de différents niveaux dans l'atelier ainsi que les échanges permanents stimulent et créent une émulation une sorte de bouillonnement entre les élèves. La pensée se fait plus fluide. L'exploration de différents matériaux et de différentes techniques visent à enrichir un vocabulaire personnel.
La recherche personnelle au travers du carnet de croquis devient omniprésente.

DESSIN CHRISTINE CHAMSON ATELIER N°71

Site de Corbon
3 rue Corbon
75015 Paris

Lundi au Jeudi de 18h30- 21h30
Mercredi 15h -18h

**Atelier de dessin
(initiation)
d'après modèle vivant**

Technique

Crayon, fusain, sanguine, encre, pinceaux, bambou, plume, monotype... Travail de l'atelier : collectif autour du modèle et individuel au travers des collages.

Carnet de croquis personnel.

Cycle initial

Accompagnement/ fondamentaux

L'accompagnement est collectif et individuel.

Le cours s'adresse à toute personne désireuse d'apprendre à dessiner d'après modèle vivant. Quelques notions de dessins d'après l'antique ou la nature morte seront les bienvenues mais pas obligatoires.

Le cours se base sur le fait que les élèves sont débutants ou presque en dessin d'après modèle vivant, cette notion est très importante car elle détermine le déroulement progressif et évolutif des séances.

Objectifs

Amener l'élève à un savoir-faire. Les séances d'études lui auront appris la rigueur (maîtrise de l'espace, proportions, composition, notions morphologiques), celles de collages feront appel à son sens de la créativité, à l'art de la composition.

L'aider à développer son sens de l'observation, sa sensibilité, son esprit critique. L'ouvrir au monde de l'art lui donner les outils techniques et intellectuels menant à une autonomie.

Techniques et matériaux utilisés

Toutes techniques et matériaux du dessin déjà précités.

Apports conceptuels/apports techniques

Combiner écriture/dessin, articuler pensée / vocabulaire plastique. Mettre de l'intention.

On alternera ces séances avec des séances créatives et ludiques. Mise en place des réflexes à acquérir et du vocabulaire spécifique, familiarisation avec les outils et leur utilisation, au travers de croquis rapides de découpages.

Croisement de discipline (approches et formes)

L'aider à créer des ponts entre les différentes formes artistiques, poésie, musique, théâtre, danse etc...

Créer des liens :(exemples de sujets déjà traités)

Cycle d'approfondissement

Les attentes des élèves

Les élèves ont proposé un projet personnel qu'ils devront développer tout au long de l'année tout en continuant parallèlement de se perfectionner dans le dessin.

L'accompagnement se fera individuellement et aussi dans la confrontation avec les autres.

Ce projet leur permettra une liberté totale de création et non plus seulement dessiner ce que l'on voit mais penser ce que l'on voit.

Programme/calendrier

Alternance de séances de dessin d'après le modèle vivant, pour perfectionner son observation, entretenir les techniques avec des séances créatives personnelles au travers de collages/dessin au sein de l'atelier et à l'extérieur si possible.

Objectifs

L'élève a déjà acquis un savoir-faire les 3 années précédentes.

Il doit maintenant mener au travers de son projet une démarche personnelle constructive évolutive. Il sera en mesure d'établir des ponts de lui-même entre différentes disciplines et de conceptualiser son projet.

COLLAGES
CHRISTINE CHAMSON
ATELIER N°21

Site de Corbon
3 rue Corbon
75015 Paris

Jeudi de 18h30- 21h30

ETRANGES COLLAGES

Colle / papier / ciseaux
L'univers du collage nous dévoile
dans sa simplicité de matériaux
sa richesse et sa diversité.
Un cours entièrement dédié
aux collages où l'univers de
la poésie viendra s'entremêler
aux papiers découpés.

En 2017/18, le collage devient une discipline à part entière.

La création de l'atelier «étranges collages» dirigé par Christine Chamson vient prolonger naturellement la pratique du collage, matière qu'elle innove depuis 2004 avec ses élèves.

Il s'agira de mettre en place le vocabulaire nécessaire à l'élaboration de collages :

Colle / papier / Ciseaux

De créer une palette de couleurs, de textures et de formes : **Papier / Revues / tissus / couleurs / Noir et Blanc**

De répertorier un ensemble de gestes :

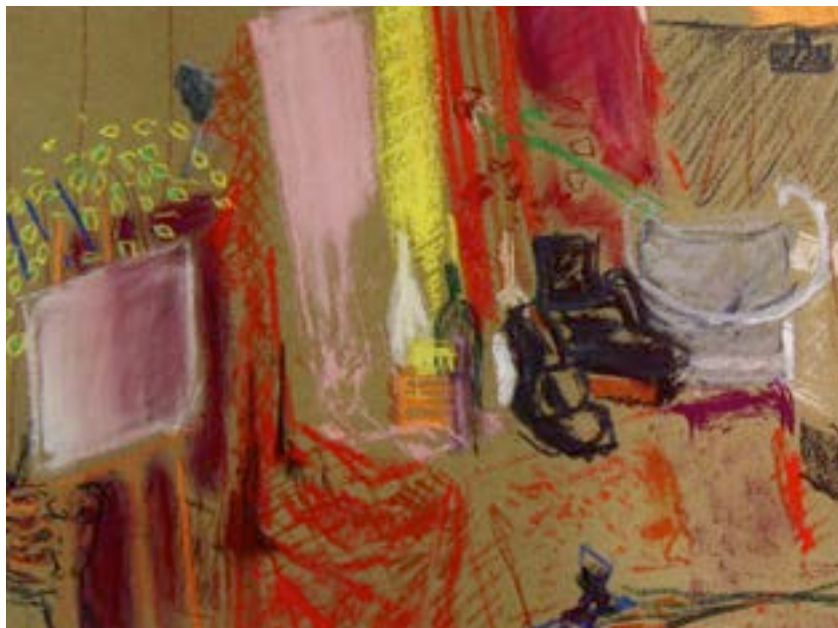
Couper / Arracher / Tresser

La poésie occupera une large place et viendra s'entremêler aux papiers découpés :

Typographie / Mots / Calligrammes

En complément chaque élève travaillera à l'élaboration d'un carnet personnel entièrement consacré au collage.

DESSIN / PEINTURE
CATHERINE COCATRIX - N°73

Site Legendre
158 rue Legendre
75017 Paris

Mercredi 19h-22h
Samedi 9h30-12h30

PÉDAGOGIE

Cycle d'approfondissement

Mes élèves n'ont pas le droit de faire leur second cycle dans mon atelier, les élèves qui viennent sont du quartier principalement, après avoir fait à Gauthey dessin/peinture, ils souhaitent en général continuer un atelier de peinture. Les quelque uns qui se présentent le font parce qu'ils ne maîtrisent pas encore les bases et souhaitent travailler d'après modèle ou pratiquer des techniques qu'ils n'ont pas vues dans leur précédent atelier. Certains en cycle initial ont déjà un très bon niveau, supérieur parfois à ceux du cycle d'approfondissement, je m'adapte donc au niveau de l'élève et fait travailler ensemble les élèves qui préparent des dossiers, ceux du cycle initial qui souhaitent réaliser un travail d'imagination et les élèves du cycle d'approfondissement qui le désirent.

DESSIN TRAVAIL D'OBSERVATION ET D'IMAGINATION. TRAVAIL INDIVIDUEL D'APRÈS MODÈLE VIVANT et NATURE MORTE.

Cycle Initial

Mode d'accompagnement ; fondamentaux abordés
Traduction d'un espace : notions élémentaires de perspective, travail de la lumière et des contrastes noir et blanc ou couleur, net, flou afin de rendre la profondeur ceci autour de la nature morte et de l'espace de l'atelier. Le travail d'après la nature morte se fait par petits groupes avec les débutants.

Traduction d'un volume : structurer une forme par des plans, trouver les grandes lignes et les rythmes, utiliser les ombres et lumière et les rapports colorés, ceci autour du modèle vivant ou de la nature morte.

Objectifs pédagogiques

Simplifier une forme en quelques traits, la réduire à une tache pour aller à l'essentiel, comme dans la peinture asiatique, les écritures de Michaux, les encres de Picasso sur la tauromachie (par ex. ; exercice : ombres chinoises) Trouver une écriture personnelle, que ce soit par les outils traditionnels, le collage, l'utilisation de la photo ou la juxtaposition de techniques. Utiliser le hasard et l'imprévu, partir à l'aventure pour voir apparaître une image mentale et raconter une histoire.

Apports conceptuels/apports techniques

Découvertes d'artistes de factures et d'inspiration très diverses ayant traité les sujets abordés en cours et ce au moyen des livres de la bibliothèque, des documents que j'apporte et des expositions que je recommande aux élèves. Elaboration d'une image narrative ou non à partir d'éléments inventés, présents à l'atelier ou documentation photographique. Formation d'un regard critique.

Objectifs pédagogiques

Simplifier une forme en quelques traits, la réduire à une tache pour aller à l'essentiel, comme dans la peinture asiatique, les écritures de Michaux, les encres de Picasso sur la tauromachie (par ex. ; exercice : ombres chinoises) Trouver une écriture personnelle, que ce soit par les outils traditionnels, le collage, l'utilisation de la photo ou la juxtaposition de techniques. Utiliser le hasard et l'imprévu, partir à l'aventure pour voir apparaître une image mentale et raconter une histoire.

Apports conceptuels/apports techniques

Découvertes d'artistes de factures et d'inspiration très diverses ayant traité les sujets abordés en cours et ce au moyen des livres de la bibliothèque, des documents que j'apporte et des expositions que je recommande aux élèves. Elaboration d'une image narrative ou non à partir d'éléments inventés, présents à l'atelier ou documentation photographique. Formation d'un regard critique.

MODELAGE CATHERINE COCATRIX - N°75

Site Legendre
158 rue Legendre
75017 Paris

Jeudi, Vendredi 19h-22h
Samedi 13h30-16h30

Cycle d'approfondissement

Peu d'élèves viennent en second cycle : après un atelier de modelage ils souhaitent intégrer un atelier où ils peuvent travailler plus grand (l'espace de l'atelier limite les travaux à 50 cm de haut pour une base de 35 x 30 cm) avec un four sur place afin de travailler la couleur par engobe ou émail et éventuellement acquérir d'autres techniques : travail du plâtre, moulage, taille directe. Ceux qui souhaitent faire le second cycle rue Legendre étaient en général déjà là pour le 1er cycle, normalement ils n'ont pas le droit de rester, sauf dérogation. Ceux qui viennent pour une 4ème année ou 2ème cycle souhaitent réaliser un travail sur un temps plus long et avec des techniques qu'ils n'ont pas beaucoup utilisés. Ils souhaitent également approfondir ce qui a été vu pendant le 1er cycle.

PÉDAGOGIE

MODELAGE D'APRÈS MODÈLE VIVANT

Initiation et perfectionnement, travail en petit et moyen format. Terre, cire, plaxtin, pâte durcissant sans cuisson, assemblages à partir de matériaux divers.

Travaux individuels. L'atelier ne dispose pas de four.

Cycle initial

Mode d'accompagnement / fondamentaux abordés

Mise en place d'un modelage, sans armature en général, en tenant compte de la structure (notions d'anatomie simple, grands axes, proportions d'ensemble)

- prise de conscience du caractère du modèle par le choix de modèles très variés d'un travail à l'autre et l'étude du portrait.

Objectifs pédagogiques

Voir en volume et faire le lien entre une représentation en 2 dimensions à laquelle étaient habitués les élèves et un modèle vu sous toutes ses faces. Ne pas représenter le modèle de façon stéréotypée mais trouver son caractère physique et psychologique ainsi que chercher les principaux traits, proportions et la facture qui feront ressortir ce qui a été perçu.

Pour le bas-relief, créer une composition qui associe éléments visuels présents : modèle, mobilier, tissus, plantes, plâtre, à des éléments imaginaire ou pris dans une documentation photographique en utilisant ou non la perspective. Faire naître un imaginaire propre à chaque élève.

Techniques/matériaux utilisés

Modelage en terre, plaxtin ou plastiline, cire. Pour les élèves 2ème cycle (ou fin de 1er cycle) qui le souhaitent, assemblages à partir de bois, fil de fer, pâte synthétique, grillage, tissus etc. afin de réaliser une construction volume ou plane.

Apports conceptuel/apports technique

Parvenir à une vision synthétique et transposer la réalité telle qu'on la perçoit au moyen d'un matériau tout en tenant compte de ses limites. Acquérir le sens du volume, de la matière, des textures et envisager l'apport de la couleur à une sculpture et ce que cela entraîne.

Savoir monter un modelage avec ou sans armature, évider une terre sans appauvrir sa surface, ni la casser, assembler des matériaux divers de façon solide, même pour des volumes présentant des déséquilibres, construire une armatur

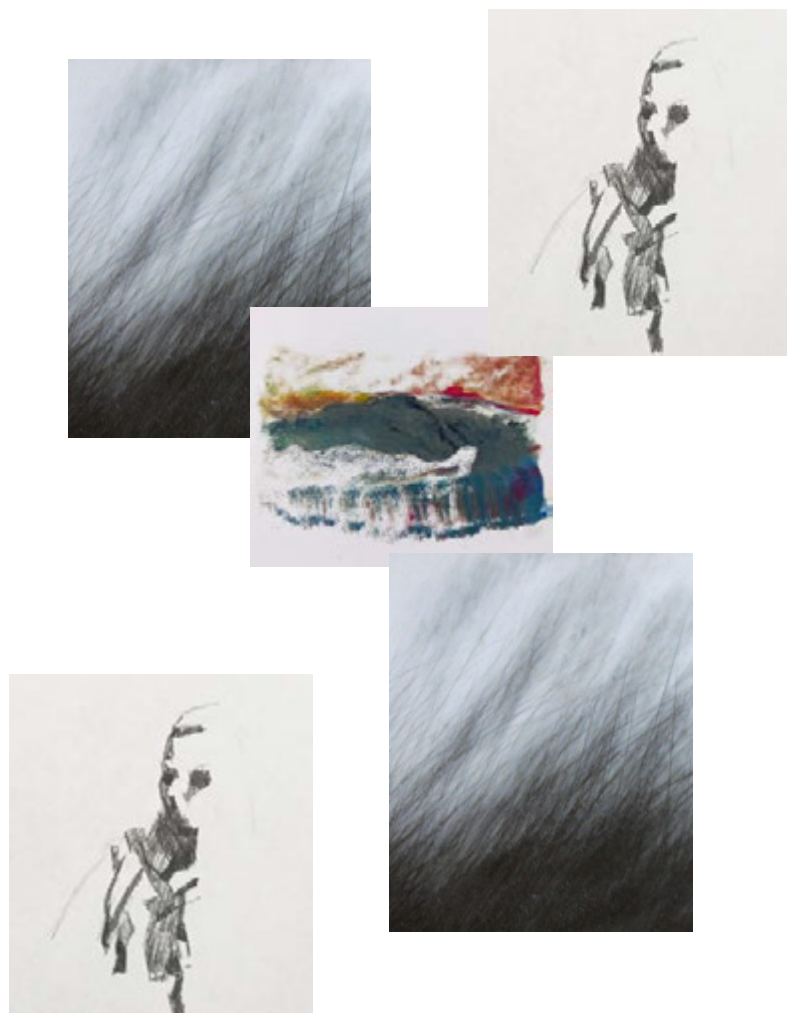

DESSIN
AURORE PALLET
ATELIER N° 02

Site Legendre
158 rue Legendre
75017 Paris

lundi et mardi 15 h/18 h
lundi et mardi 19 h/22 h

Découvrir et expérimenter différents outils, jouer avec leurs combinaisons possibles, interroger le processus de création et la nature des images.

Cet atelier propose d'ouvrir un large champ d'expérimentations autour du dessin et de la peinture. Les séances de cours seront variées : découverte de matériaux et de supports multiples, proposition de thèmes ou d'exercices ludiques, présentation d'artistes contemporains en regard d'œuvres appartenant à l'histoire de l'art... L'accent sera mis sur les liens et les combinaisons possibles entre les différentes pratiques, et une réflexion sera menée sur le statut de l'image et les gestes s'y rapportant.

L'objectif de cet atelier est de faire en sorte qu'au cours de l'année, l'appropriation de processus et d'écritures divers puissent permettre à chacun d'inventer ses propres outils et de réfléchir à ce que peut être la représentation.

2ème Année

Approfondissement, suivi des cours de dessin vivement conseillé, pour l'acquisition d'une écriture personnelle.

3ème Année

Cours de dessin recommandé et mise en place progressive d'un travail personnel.

Compétences acquises

- Perception globale d'un sujet
- Maîtrise de l'espace et de la composition
- Maîtrise des valeurs d'ombre et de lumière
- Travail de l'intention
- Acquisition d'une liberté de trait

DESSIN / PEINTURE
FLORENCE GRECO DUFIER
ATELIER N°77

Site Gauthey
28/30 rue de Gauthey
75017 Paris

Mardi 15h-18h
Mardi 19h-22h
Mercredi/samedi 10h-13h

PÉDAGOGIE

Objectifs

À travers la pratique du dessin et de la peinture, apprendre à regarder. Acquisition d'un sens visuel et d'un sens critique pour conduire l'élève à l'autonomie, c'est-à-dire à l'expression de sa propre sensibilité. Ce travail se fera d'une part sur la sensibilisation à l'art contemporain, d'autre part par l'expérience individuelle de la pratique du dessin et de la peinture en atelier.

Étude de la couleur

Mélanges à partir des couleurs primaires (suivant exercice du Bauhaus, Paul Klee), nuancier, couleurs complémentaires, camaïeu - couleurs primaires pures (travail en aplat : trouver forme de l'objet puis formes des ombres et forme des lumières), différents exercices sur modèle vivant, moulages, objets...

Étude de la forme

Études suivant les formes géométriques c'est-à-dire apprendre à voir, capter la forme générale du sujet pour mieux en appréhender le rendu. Le noir et le blanc : même exercice, avec degrés de gris.

Étude de la composition

Composition : Mise en place de scénettes permettant d'aborder la composition en dessin et en peinture. Rapport des formes, des valeurs, des couleurs entre elles. Étude de la ligne et du rythme dans une composition donnée (par exemple : cours aux différents niveaux de gris. – En peinture : les chauds et les froids, les clairs et les sombres).

1ère Année

Dessin : crayon B, 2B, fusain

Confrontation directe avec l'étude du modèle vivant (poses rapides, en mouvement, poses longues), exercices de mémoire, nature morte, moulage, copie des Maîtres, élimination progressive des « repentis ».

Peinture : toutes techniques (Acrylique, huile, gouache, aquarelle, pastel Apprentissage suivant différentes étapes successives).

DESSIN / PEINTURE CHRISTOPHE GANTOU – ATELIER N°78

Apports techniques : j'aide l'élève sur sa réalisation ou à côté tant en dessin qu'en peinture.

Cycle d'approfondissement

Les attentes des élèves : mise en place d'un système de dessin et de peinture qui leur soit propre. Le programme et le calendrier est le même que dans le cycle initial mis correspond à des objectifs pédagogiques différents :

- Mouvement (abandon de la construction, sortir de l'horizontal et du vertical...)
- Espace (primauté du vide par rapport au sujet, peindre c'est aussi s'occuper des coins...)
- Matière (apprendre à manier sa palette ses tons ses couleurs, peindre en « demi-pâtes » et modéré, apprendre à manier les pâtes et les liquidités...)
- De la même façon que dans le cycle initial l'apport conceptuel est surtout un référencé.
- Apport technique engage l'élève à penser ses outils (support, enduit, pâtes, médium...) .

Site Gauthey
28/30 rue de Gauthey
75017 Paris

Mercredi / Jeudi / Vendredi 19h-22h
Jeudi / Vendredi 15h-18

PÉDAGOGIE

Titre du cours : du dessin au tableau, le cours propose, à partir de l'étude du modèle vivant, d'initier et de perfectionner des participants de niveaux variables (de débutants à professionnels) au dessin (crayon, fusain, lavis, aquarelle) et à la peinture à l'huile. Les élèves travaillent individuellement sur chevalet ou perroquet, le modèle pose sur une sellette sous une lumière artificielle. Les élèves sont corrigés individuellement.

Cycle initial

J'accompagne chaque élève individuellement à travers des propositions hebdomadaires d'études de la ligne, des valeurs, notion de vide et de volume pour le dessin.
De la constitution d'une palette avec le couteau à palette, apprendre à faire ses tons.

Soit : Étude des vides, apprendre à dessiner les profils. Études des gris, apprendre à faire tourner une forme à l'aide de trois gris, pose de 5mn à 15 mn (crayon, fusain, l'avis).

Puis convertir le système de trois gris en trois tons sur une palette (peinture à l'huile), poses de 20mn à 30mn.

Le premier trimestre ouvre sur l'acquisition de ces fondamentaux, le deuxième trimestre voit la mise en place du thème pédagogique et le troisième trimestre s'articule autour de l'exposition de fin d'année et la porte ouverte (sélection des travaux et bilan)

Les objectifs pédagogiques sont :

Pour le dessin une ligne pour le modèle (observation, direction, proportions...). Une ligne pour le sentiment (l'expression, la sensation, le sens). Une ligne pour le dessin (vers la plasticité, le langage, l'écriture). Pour la peinture l'esquisse (c'est le temps de la mise en place...).

Peindre à fond (c'est le temps où « l'on sort le tableau »

La restauration (c'est le temps du recul, de la correction... Où l'on affirme ce que l'on a vu)

Techniques et matériaux utilisés : dessin crayon, fusain, lavis, pastels et aquarelle. Peinture à l'huile sur papier enduit.

Apports conceptuels : références d'histoire de l'art, citations d'artistes, de philosophes puisque la philosophie est la peinture des mots, renvoi aux musées, expositions et galeries...

Le cours et l'observation de références contemporaines permettent de réfléchir à la manière de créer une image.

Comment s'emparer du support photographique pour que le dessin ne soit pas une simple reproduction d'image ?

Que garder d'une image, comment la synthétiser ?
Réfléchir au cadrage/Réfléchir au blanc du papier, à la réserve à conserver, à son geste.

DESSIN MATHIEU BONARDET ATELIER N°103

Site Gauthey
28/30 rue de Gauthey
75017 Paris

Lundi et mardi 15h-18h
Lundi et mardi 19h-22h
+ stage et PAO (préparatoires)

PÉDAGOGIE

LES ESPACES DU DESSIN

Cet atelier propose à partir de réflexions en regard de la création contemporaine, de développer une pratique personnelle du dessin. Appréhender son espace : réfléchir aux formats, aux outils, aux papiers, et à la possibilité de s'en extraire.

Apprendre les bases de la perspective pour construire des espaces, expérimenter le rapport du geste au tracé. Penser le dessin comme une forme indépendante libre de figurer ou de s'abstraire de toute représentation.

5 axes essentiels du cours

- La représentation de l'espace
- La construction d'espaces
- Le travail de la ligne
- Le geste
- Le blanc du papier (la réserve)

L'année commence par quatre cours de perspective et dessin d'observation de l'espace ou d'objet.

Il s'agit de donner des bases de représentation de l'espace à tous les étudiants, bases qui serviront ensuite dans des exercices tout au long de l'année.

Pour le reste des cours, il s'agit d'un travail individuel de l'étudiant à partir d'un thème donné ou d'une proposition d'exercice. L'exercice prend souvent son départ dans l'observation d'un artiste contemporain et de sa manière d'utiliser un outil ou de s'emparer d'un sujet.

Les techniques

Le graphite du 6H au 9B

La poudre de graphite, le lavis d'encre sont à disposition des étudiants (pour encourager des expérimentations vers les techniques mixtes) : feutres fins, pierres noires, crayon-fusain, encres, crayons de couleur, crayons à la cire, pastels secs et gras, bâtons d'huile en barre, feutres de couleur

PEINTURE - DESSIN
ELODIE BARTHELEMY
ATELIER N° 20

Les compétences acquises par l'élève

- Identifier les techniques stimulantes et qui lui correspondent
- Cerner ses axes d'exploration du champ plastique
- S'organiser pour dessiner seul ou à plusieurs en extérieur en dehors des heures de l'atelier
- Développer son potentiel créatif et imaginaire

Site de Tanger
41 rue de Tanger
75019 Paris

Jeudi, Vendredi 19h-22h
Samedi 13h30-16h30

PÉDAGOGIE

Les objectifs

- Éveiller la curiosité du regard et la liberté de la main
- Percevoir l'espace, la lumière, le temps
- Saisir l'instant présent
- S'appropriier la ville, se confronter aux lieux
- S'inscrire comme une présence sensible, attentive et bienveillante dans la ville
- Être à l'écoute de ses perceptions, de ses sensations
- Se confronter au regard de l'autre
- Savoir se nourrir du travail des autres

Le contenu

- Élargir le champ de vision pour composer amplement
- Organiser les formes dans une vision poétique
- Étudier les rapports de formes et de valeurs, relations et passages dans une circulation lumineuse
- Se confronter aux limites du format
- Saisir le mouvement
- S'appuyer sur des références artistiques anciennes et actuelles
- S'inspirer d'extraits de texte, musique et danse

Les méthodes

- Dessiner et peindre sur le motif (3 à 4 mois en extérieur) et d'après modèle vivant (3 à 4 mois à l'atelier) et 1 ou 2 mois de projet spécifique hors de l'atelier
- Proposer à chaque séance, un axe de travail
- Composer à partir des dessins d'observation
- Jouer avec l'imprévu, l'accident
- Investir un grand format
- Effacer et recouvrir
- Travailler de mémoire
- Ouvrir à l'expérimentation

Les techniques

Crayon, fusain, pastels, lavis, aquarelle, collage, monotype, peinture au pigment+liant, acrylique
Petits, moyens et grands formats sur papier, toile et carton

2ème année

Apprendre à adapter à ses besoins les connaissances acquises

Mener un travail graphique dans la durée

Analyse formelle

- étude approfondie de la morphologie
- lecture de la géométrie dans l'espace
- Intégrer la notion de plans - action de la lumière - interaction des formes dans la composition, interactions des formes dans la réalité.

3ème année

Pouvoir et sens des Images.

Mener un projet personnel, développer la capacité d'abstraction et d'élaboration de signes :

- Étude des rythmes - le plein, le vide
- Approfondissement d'une technique choisie- traitement des matières.
- Interprétation et appropriation d'une œuvre d'art.

Familiarisé avec le langage plastique et initié à ses moyens d'expression, l'élève autonome, est apte à mener un projet personnel. Une meilleure connaissance de lui-même lui permet une meilleure compréhension de démarches artistiques. Il est alors prêt à expérimenter de nouvelles expressions.

DESSIN

ANNIE LACOUR - ATELIER N°81

Site Marc Bloch
5 place Marc Bloch
75020 PARIS

Jeudi / Vendredi 15h-18h
Mercredi / Jeudi / Vendredi 19h-22h

PÉDAGOGIE

STRUCTURE /OUVERTURE
L'ECRITURE DU DESSIN

- Acquérir les bases élémentaires
- S'initier et approfondir l'étude du langage plastique
- Développer la sensibilité et affiner ses perceptions
- Favoriser l'épanouissement personnel
- Éveiller la curiosité: regard sur des œuvres d'art d'époques et appartenances culturelles diverses
- Techniques / matériaux utilisés: l'étude du noir et blanc
- Crayon fusain pinceau lavis gouache collages.

Le déroulement des cours et les sujets traités sont présentés à tous quel que soit le niveau d'expérience, seul le niveau d'exigence dans l'approche du dessin diffère.
L'accompagnement des élèves se déroule sur un mode collectif et individuel en fonction des difficultés rencontrées

Rigueur et Créativité

Proposer un enseignement vivant, ouvert à tous
- insuffler un esprit dynamique -

Basé sur le partage des expériences -
Mélange des niveaux - trame du cours construite sur la diversité des acquis, des motivations, des âges.

Alternance des sujets en atelier (modèle vivant, installations d'objets, scènes d'atelier et autre (ex: rencontre dessin/musique, ou dessin/texte), en extérieur (croquis au musée, et autre).

Expression libre autour d'un thème :
séance du vendredi soir, ouverte aux élèves désireux de développer un projet personnel (expérience préalable souhaitée)

1ère année

Apprentissage des techniques

- présentation des techniques, outils et supports (crayon fusain pinceau, gouache lavis collage etc...) - exercices d'application sur formats variés - dessin au trait, léger ou gras, dessin en valeur - étude ombre - lumière, traitement des matières.

Observation du sujet

- travail sur la perception: étude du corps en mouvement (Série d'exercices gestuels)
- regard sur l'action du sujet dans un espace donné.

Construction/structure interne - étude des axes, directions et volumes principaux - étude des proportions, mise espace du sujet, relation au lieu et à l'objet, composition d'un dessin, mise en place et structure.

Sujets traités

- Alternance entre modèle vivant, compositions d'objets, scènes d'atelier, dessin d'imagination, réflexion autour d'un thème, Dessin/musique, dessin/texte, carnet intime (mémoire de choses vues)

DESSIN
JEAN FRANCOIS BRIANT - ATELIER N°82

Cycle d'approfondissement

Pour pallier à la recherche d'une certaine autonomie dans l'exercice du dessin demandé par les élèves du cycle d'approfondissement, je vais les mettre face à cette question récurrente : en quoi l'art moderne est-il moderne ? Le tout au mépris des règles conventionnelles. `

L'objectif étant l'invention et la transgression : coller, empreindre, maltraiter, tâcher, utiliser des mots additionnés à l'image au sens du graffiti afin de développer l'émancipation créatrice. À travers des exercices sur le proche et le lointain, la fragmentation et la répétition, à partir du primitivisme dans l'histoire de l'art et du survol de l'essor de l'esprit comme chez Tristan Tzara l'indomptable.

Un entretien individuel est organisé en fin d'année avec chaque élève et tous leurs travaux, pour suivre leur évolution au sein des trois cycles, une certaine vision de la traçabilité de leur production.

Site Marc Bloch
5 place Marc Bloch
75020 PARIS

Mardi 15h-18h
Lundi / Mardi 19h-22h
Mercredi 9h30-12h30

PÉDAGOGIE

« Le dessin comme le rêve » (de la friche au champ, au mépris des règles habituelles d'ensemencement).
« Le dessin dans tous ces états », travaux individuels à partir d'un mode collectif, le modèle vivant dans sa lumière de l'instant présent, abstraite, plaque tournante de l'atelier, agissant comme « anti-modèle », un piège contre l'académisme, est un acteur du sujet à développer. Un sujet différent est proposé toutes les quatre semaines, étayé par des œuvres d'artistes de périodes différentes, des grottes de Lascaux jusqu'au dessin contemporain.

Cycle initial

À chaque cours, le sujet est lancé, aucune correction pendant l'accomplissement du sujet, au contraire, une incorrection est le fil conducteur de l'enseignement. Des axes sont donnés en début de cours, le dessin comme geste, l'idée des contours, ombre et lumière, le dessin comme moyen de reconnaissance. Un temps mort est prévu comme dans un match de sport au milieu de la séance pour analyser la production des élèves, afin de tirer les conséquences de cet arrêt sur images, relancer l'œil et la main dans un souci du geste, du tracé et de l'imaginaire à développer. Traire le sujet, tirer les traits du corps qui se présentent sous nos yeux par la présence du modèle vivant.

Les techniques abordées dans ce cycle étant le crayon, l'encre, l'aquarelle, la craie, le fusain, la gouache, le papier découpé.

PEINTURE
JEAN FRANCOIS COURTEAUX
ATELIER N° 83

Site Marc Bloch
5 place Marc Bloch
75020 PARIS

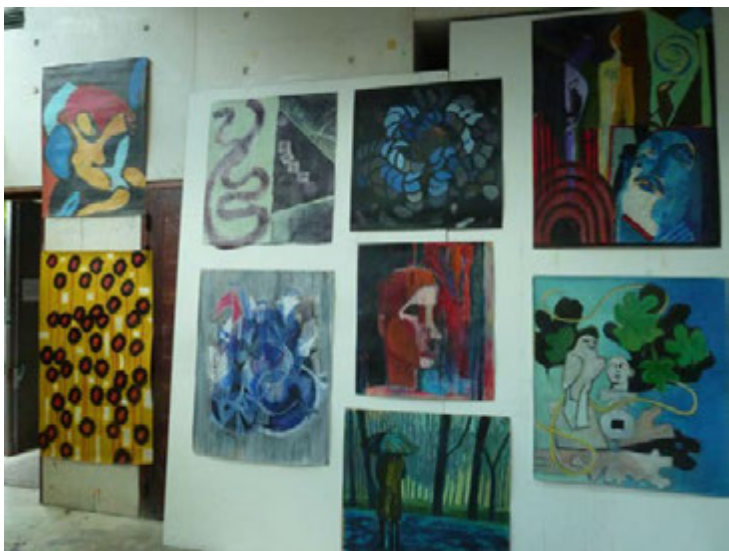
Lundi Mardi Mercredi 15h-18h
Lundi Mardi 19h-22h

PÉDAGOGIE

Développer l'esprit critique. Apprendre à voir par l'exercice de la peinture et de son observation.

Acquérir une vision, une perception totale et non parcellaire du réel. Se familiariser avec le langage plastique en cultivant la faculté de transposition par assimilation des formes.
Apprendre à conduire le regard (notion de prégnance ; notion de « respiration » avec le renvoi du « tout » au « particulier » et du « particulier » au « tout »).

Objectifs du cours

Acquisition des moyens permettant à l'élève de conduire sa créativité. Se nourrir du travail des autres artistes et de toutes autres sources d'inspiration ou documents iconographiques ou vidéo. Mener son propre projet pictural et reconnaître la technique la mieux adaptée à son élaboration. Préparer l'élève à son autonomie.

Élaboration d'un « cahier de bord » : accumuler des documents, apprendre à nourrir sa recherche par association d'idées ou de concepts provenant de différentes sources d'information. Exploiter ses sources, en faire une analyse, et conduire son travail à terme. Aborder la notion de série autour d'un même thème.

Moyens mis en œuvre

Vivre l'expérience de l'atelier. Les cours fonctionnent avec un mélange des niveaux ce qui favorise l'échange des compétences et stimule les moins initiés. Toujours privilégier l'artistique sur la technique.

Détecter l'émergence d'un style et encourager l'élève dans l'affirmation de sa personnalité. Alternance entre exercice, modèle et thème avec commentaire en 3ème semaine.

Visites d'exposition afin de mettre en évidence le jeu créatif des maîtres.

Faire apparaître les multiples « vérités » de l'art. Aborder la figuration par le biais de l'abstraction. En constituant « un cahier de bord » l'élève trouvera un support à ses recherches, ce cahier deviendra la source de son inspiration

Peindre en individuel et occasionnellement en collectif en 2nde partie d'année. À cette occasion l'élève apprendra à analyser le travail de l'autre et saura s'adapter à un contexte tout en proposant sa propre vision.

En fin de 3ème année, l'élève fera une présentation de son travail par un accrochage d'une dizaine de tableaux qu'il commentera devant l'atelier en expliquant ce qui l'a amené à ce résultat et en projetant ses envies futures.

PEINTURE
ALBERTO CONT - ATELIER N°93

Site Marc Bloch
5 place Marc Bloch
75020 PARIS

Jeudi / Vendredi 15h-18h
Mercredi / Jeudi / Vendredi 19h-22h

PÉDAGOGIE

Compétences en fin de cycle

Avoir développé le goût, l'intérêt et l'envie de créer. Etre capable de créer une œuvre en utilisant la couleur comme une entité de création artistique à part entière. Etre capable de maîtriser les différentes techniques.

Avoir acquis un alphabet, un langage personnel et un sens critique sur la création artistique. Etre capable de traduire par la couleur l'aspect émotionnel de la musique et de la poésie.

"La couleur surtout et peut-être plus encore que le dessin est une libération."

Henri Matisse

Faire découvrir et faire prendre conscience du pouvoir émotif de la couleur comme sujet de création artistique. Développer la capacité à créer de l'émotion et du sens par la couleur. Développer une autonomie expressive personnelle. Acquérir par l'observation un sens d'analyse sur les œuvres du passé et sur la création contemporaine.

1ère année

Je ferai découvrir les divers moyens techniques en utilisant différents matériaux picturaux (gouache, couleur en pâte, acrylique, différents médiums, gros pastels de couleur) et différents supports (papier, papier calque, tissus, bois, cartons etc.). Les élèves exploreront la problématique de la couleur en s'essayant au monochrome, aux couleurs en transparence, en matières. Ils rechercheront des effets différents en partant d'une même couleur. Ils travailleront d'après des extraits de musique ou des lectures de texte.

2ème année

Les élèves créeront un travail personnel en partant d'un mot évocateur d'une couleur : « bleu ciel, rouge feu ». Ils appliqueront la couleur sur différents matériaux : bois flotté, bois poncé, carton, papier pour ensuite aborder la problématique du collage. Je soumettrai un travail d'analyse des œuvres des artistes (Klee, Kandinsky, Matisse,) qui ont travaillé en strict lien entre couleur et musique.

3ème année

Je proposerai des textes évocateurs de la couleur et des extraits de musique comme sujet de travail.

Les élèves rechercheront des équivalences entre musique et expression plastique, entre couleur (sa tonalité, sa luminosité) et le son (son hauteur, son intensité, et sa durée). J'organiserai des séances de peinture avec des musiciens et des danseurs.

SCULPTURE ODILE BOURDET - ATELIER N°85

Site Marc Bloch
5 place Marc Bloch
75020 PARIS

Lundi / Mardi / Mercredi / 15h-18h
Lundi / Mardi 19h-22h

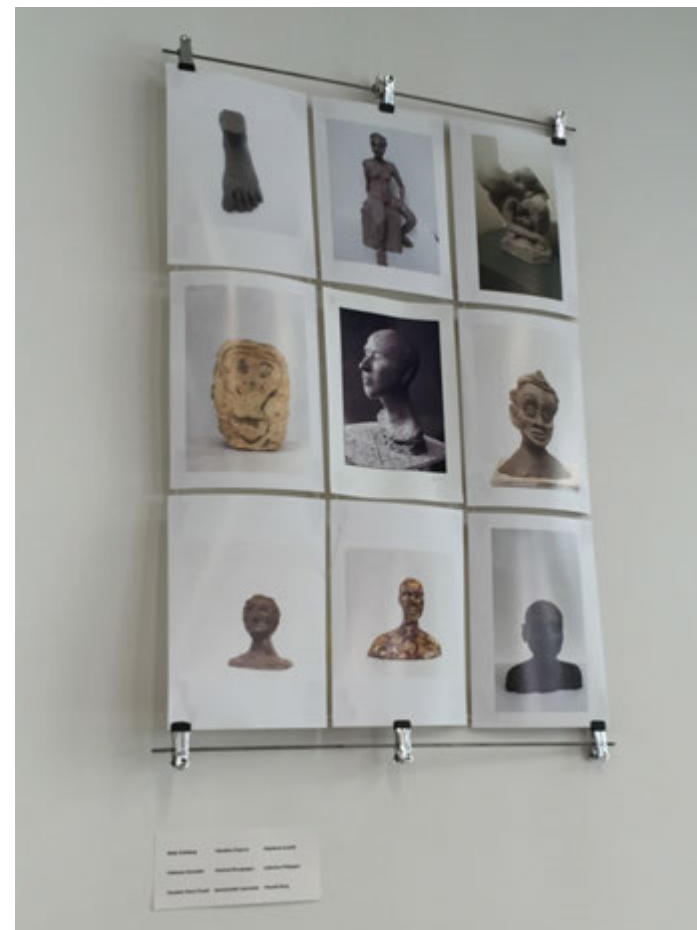
PÉDAGOGIE

Maintien de l'alternance entre travail d'après modèle vivant (sur papier et en volume) et propositions d'exercices ponctuels ou issus du thème de l'année.

Au cours de ces apprentissages, chaque élève est incité à trouver, poursuivre, intensifier les expressions qui lui sont propres. Le recours fréquent à la présentation d'œuvres très diverses (documents photographiques, livres, films...), constitue pour les élèves un terrain où confronter leur sensibilité, leurs expériences à celles d'auteurs de toutes tendances, à écouter leur langage, à se familiariser avec la pluralité des démarches, à les contextualiser.

Si les cours s'articulent autour d'une ou plusieurs propositions adressées au collectif, ils laissent bien évidemment aux élèves qui le souhaitent la possibilité de travailler sur un sujet qui leur est propre.

Exposition des travaux du site de Marc Bloch
à la médiathèque M. Duras

Sculpture d'après un thème

Ce travail est à la base d'une forme d'expression libre et personnelle.

Il crée une émulation très vive entre les élèves. Deux thèmes sont abordés au cours de l'année, le premier pendant quatre semaines, le second, plus ambitieux, sur le reste de l'année.

Les objectifs

- Sens de la composition et de l'assemblage (abstrait ou figuratif – en deux ou trois dimensions).
- Découverte et maîtrise de matériaux bruts : papier, filasse, mosaïque, laine, ficelle, terres, fil de fer, cire, sans limitation et selon les aspirations de chacun,
- Perception du rapport entre la forme et le matériau choisi,
- Expression des émotions par le biais de l'imagination.

Il est conseillé aux élèves de tenir un «carnet d'idées» constitué de dessins, collages, photocopies, documentation en tout genre, etc. Ce carnet aide à préciser sa pensée.

SCULPTURE VALERIE BEON - ATELIER N°86

Site Marc Bloch
5 place Marc Bloch
75020 PARIS

Vendredi 15h-18h
Jeudi/Vendredi 19h-22h

PÉDAGOGIE

1ère année

Découvrir les matériaux et les techniques dans un projet de déploiement artistique.
Appréhender par la recherche formelle la notion de volume.

2ème année

Explorer son imaginaire et son propre langage en corrélation avec les matériaux et les techniques acquises en première année.

3ème année

Acquérir une autonomie et une liberté d'expression totale, développer son sens critique, y compris vis à vis de son propre travail.

Les cours sont construits en alternance autour de deux pratiques de la sculpture, la sculpture d'après modèle vivant et la sculpture d'après un thème donné.

Sculpture d'après modèle vivant.

L'apprentissage de la sculpture d'après modèle vivant, c'est l'étude de la spécificité d'un corps dans l'espace. Ces sculptures sont réalisées avec de la terre, du plâtre direct, du papier mâché, du fil de fer : matériaux simples et bruts qui permettent d'explorer toutes recherches sur la forme et qui font appel à diverses techniques. Chaque pose dure deux semaines.

Les objectifs

- Pratiquer et découvrir des techniques riches et diverses,
- Acquérir la compréhension des proportions d'un volume,
- Comprendre la notion du plein et du vide de ce volume,
- Utiliser la lumière comme un outil,
- Développer une technique en rapport avec l'apprentissage du regard,
- Exprimer ses émotions par le biais de l'observation.

