

TOURNAGE EN CÉRAMIQUE

avec Grégoire SCALABRE

Septembre 2020 / Juin 2021

GREGOIRE SCALABRE

| Artiste céramiste - Enseignant de tournage

Sôane, 2019

Astrée, 2011

Endless Movement, 2019

Caserne des Minimes - Futur atelier

Grégoire Scalabre découvre la céramique à l'atelier de tournage et modelage de l'école où il est pensionnaire de 10 à 15 ans.

Il entre en apprentissage à *l'Atelier du Sage* de Dieulefit dans la Drôme, formation complétée au plan théorique au *lycée de céramique* de Longchamp. Passionné par l'architecture et le design, sa démarche artistique s'affirme bientôt par la remise en cause des bases du geste auprès d'*Agir Céramique* suivie d'une formation à la chimie de l'émaillage.

En 2000, il poursuit l'expérience du sensible notamment comme formateur céramiste dans l'univers carcéral à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy.

En 2002, il fonde son propre atelier dans le Gers.

En 2005, il crée avec Christophe Bonnard, l'école *Arts et Techniques Céramiques* à Paris. Il y enseigne le tournage et le dessin en apportant une vision contemporaine et complète de la céramique.

En 2008 il entre en résidence à la *Manufacture nationale de Sèvres* pour continuer ses recherches et poursuivre sa démarche artistique avec la contribution technique de la Manufacture.

Des œuvres de taille monumentale voient le jour, comme la série *Hausmann* et la monumentale *Astrée*, exposée au Musée des Arts Décoratifs de Paris dans le cadre de l'exposition *Circuits Céramiques* (hiver 2010-2011) ainsi qu'au Grand Palais en 2015.

En 2018, il participe à l'exposition collective *L'expérience de la couleur* à Sèvres, cité de la céramique. Il édite également l'ouvrage *Céramique : Répertoire de formes* chez Eyrolles.

En mars 2018, il présente son nouveau travail de sculpture autour du marbre lors de l'exposition *Mouvement perpétuel* à la galerie NeC (Paris). Les pièces sont également exposées à l'occasion de Art Paris Art Fair au Grand Palais.

En octobre 2019, il réalise *Sôane* (9 000 pièces miniatures) et expose ses œuvres *Endless Movement*, à la galerie Modern Shapes à Anvers.

En 2020, il sera représenté à New-York par la galerie Todd Merrill et ouvrira en collaboration avec Virginie Mercier un atelier de céramique au sein de la caserne des Minimes dans le Marais (Paris 3ème).

PRÉPARATION AU CAP

| *Tournage en céramique - Epreuves pratiques & dessin*

Grégoire Scalabre, a le plaisir de vous accueillir à l' « Atelier Mercier », situé à Montreuil pour la préparation des épreuves pratiques du CAP *Tournage en céramique*.

Plus de vingt-cinq années d'expérience dans les secteurs de l'artisanat, de l'industrie, de l'art et de l'enseignement lui ont permis de nourrir une pédagogie spécifique fondée sur l'apprentissage de l'adresse, de la sensibilité manuelle et du regard.

Son tournage s'inspire des techniques de la porcelaine : un rythme lent et respectueux de la terre, un travail de la terre en douceur avec le minimum de gestes au service de la forme.

Les méthodes pédagogiques qu'il développe dans l'ouvrage « *Céramique, répertoire de formes* » (édité chez Eyrolles, 2018) et à travers le stage *Premier Cercle*, proposent une approche de recherche de formes par le biais de l'assemblage à l'aide de gabarit et par le dessin. La formation se basera sur ces méthodes pour l'apprentissage au tournage des formes académiques requises pour le CAP.

Les cours se dérouleront de septembre 2020 à juin 2021 et seront répartis sous forme de dix modules annuels, soit, trois jours par mois dont 210 heures de tournage et 20 heures de dessin à l'atelier.

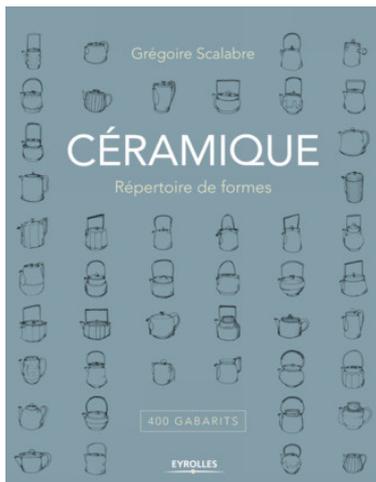
Dédiée aux personnes qui souhaitent se former professionnellement au métier de céramiste et valider le *CAP Tournage en céramique*, cette préparation nécessite impérativement un travail régulier en autonomie en dehors des jours dédiés à la formation.

L'atelier accueillera sept élèves pour un apprentissage de qualité en petit groupe. Chaque élève aura à sa disposition un tour, les outils, les matières premières nécessaires à l'apprentissage et bénéficiera d'un suivi individuel (suivi à distance une fois par mois).

Sur demande, l'atelier pourra également accueillir des élèves en atelier libre afin de pratiquer le tournage en autonomie (optionnel). Les élèves débutants pourront également participer à des stages de mise à niveau pour l'apprentissage des bases du tournage (optionnel - sur demande).

| Répertoire de formes : méthode du travail avec les gabarits

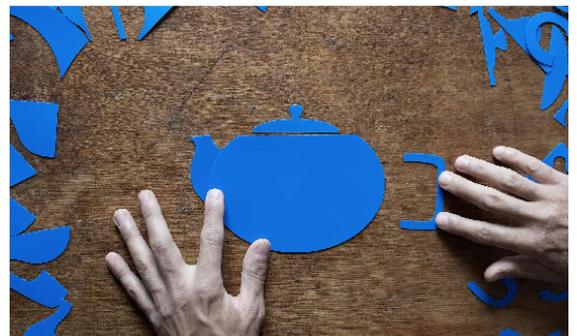

La formation se basera sur la méthode élaborée dans le livre *Céramique, répertoire de formes*, de G.Scalabre.

L'utilisation des gabarits permet de définir par assemblage les contours de la forme à travailler, le créateur se consacrant aux contours et à l'harmonie des éléments assemblés. Les courbes sont alors perçues à plat, en deux dimensions. Elles font abstraction du volume. Le regard se concentre sur la silhouette, hors matériaux, couleurs, matières... Cela constitue la première phase.

Le travail de simple assemblage et de va et vient entre la silhouette et la pièce en devenir amène naturellement au dessin, qui aide le céramiste à préciser son intention avant le tournage proprement dit. Il peut ainsi élargir son vocabulaire de formes sur le papier, en faisant évoluer les proportions, en agrandissant ou en réduisant la taille de tel ou tel élément (bec, anse, corps et couvercle) ou de l'ensemble. Cela constitue la seconde phase.

C'est une des forces de cet outil d'aide à la création que de faire appel au côté intuitif de chacun en lui permettant de s'appuyer sur ce jeu d'ombres chinoises qui parle directement à son imaginaire. Le céramiste pourra choisir et visualiser son modèle parmi une centaine d'exemplaires différents. Chaque exemple peut être considéré comme un modèle à utiliser tel quel, mais aussi comme un point de départ à faire évoluer, à transformer, voire à transgresser à l'aide des gabarits.

Si le gabarit donne le style, il faut ensuite dessiner et envisager les proportions en changeant l'échelle de certaines parties par rapport à d'autres, et ce, par le biais du dessin. On peut ensuite commencer à fixer les cotes pour donner les mesures des différentes parties.

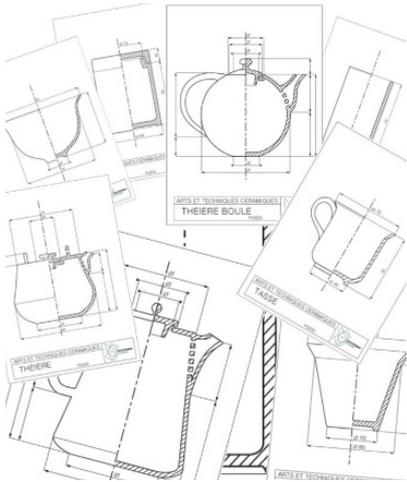

Développer son regard, élargir son vocabulaire de formes, un parcours qui passe par l'expérimentation personnelle, quand la main s'approprie un dessin ou une pièce sur le tour. L'alternance du dessin et du travail au tour permet ainsi d'optimiser le potentiel de création.

Le dessin permet en premier lieu d'imaginer la pièce en trois dimensions, en tournant autour mentalement et en transposant cette visualisation sur la feuille. Dans un second temps, il peut être repris dans un but esthétique comme dans un but ergonomique, en particulier pour des pièces utilitaires qui doivent parfois respecter différentes contraintes. Quelques procédés techniques de dessin sont particulièrement adaptés à la recherche en céramique tournée. On ne cherchera pas à faire directement un « joli » dessin mais, progressivement, à faire naître puis à arrêter une forme qui pourra être reprise et retravaillée par la suite. L'ellipse est la gestuelle la plus fréquente appliquée au dessin des formes tournées. Il s'agit de détendre sa main, de délier son poignet en répétant le même geste jusqu'à ce que la main se l'approprie.

Dans le cadre du programme à la préparation au *CAP Tournage en céramique*, auront lieu cinq matinées de dessin le vendredi.

| Tournage : étude des formes académiques requises pour le CAP

- le cylindre
- le vase «olive»
- le vase «épaule»
- le vase «goutte»
- le vase «boule»
- les bouteilles
- les soliflores
- la forme conique fermée
- la forme conique ouverte
- les formes ouvertes : petits et grands bols, saladiers, coupes, coupelles avec et sans pied, assiettes avec et sans marli, petits plats et grands plats

L'objectif de la préparation au tournage en céramique sera d'acquérir les gestes spécifiques requis pour chaque forme puis d'apprendre à en décliner les tailles et proportions afin d'explorer et d'ouvrir le champs des possibles autour des formes et des objets.

L'élève apprendra à reproduire des objets en série et temps limité afin de se préparer à l'épreuve «quantitative» du CAP. Les épreuves de temps permettront d'apprendre à réaliser des pièces de même forme et proportion tout en éliminant les gestes parasites au tournage.

L'analyse et la compréhension des méthodes de tournage adaptées à ces formes, seront abordées avec des difficultés croissantes et des poids de terre allant de 500gr à 3 kg.

L'apprentissage sera basé sur l'étude des dessins techniques et cotés des formes. S'ajoute l'apprentissage du vocabulaire technique, des méthodes de séchage et de recyclage de la terre, de la connaissance des différents outils et de la manière de les utiliser. Chaque élève dispose de son tour et peut utiliser la quantité de terre qu'il souhaite.

| Présentation du tour

Fonctionnement et positions ergonomiques à adopter

| Présentation de la terre

Apprendre à choisir sa terre, connaître ses propriétés, apprendre à désaérer et homogénéiser la terre en utilisant la technique « tête de béliet » et du battage de la terre. Connaître les cycles du recyclage et les règles de bonne conservation.

Du grès blanc sera utilisé pour la préparation au CAP.

| *Les outils de tournage et leur utilisation*

La connaissances et la bonne utilisation des outils vont de paire avec le geste juste. Durant la formation, les élèves pourront apprendre à manier les outils, nécessaires au façonnage de la terre et à la production en serie, tels que : les différentes estèques, les ébauchoirs, les outils de mesure (le trusquin, le compas, les règles, les ronds-deaux...)

A l'aide des outils, vous serez amenés à reproduire les formes académiques qui vous seront présentées avec des dessins techniques mais aussi des formes que vous aurez dessinées et cotées.

| *Le séchage des pièces*

Apprendre à ressentir et respecter la matière à travers différents stades de séchage des pièces.

Un savoir essentiel pour la qualité du travail.

Calcul des cotes en tenant compte des retraits au séchage,

| *La finition des pièces tournées*

Apprentissage des techniques, outils et gestes appropriés du «tournassage» à différents stades de séchage de la terre.

| *Le tournage à la motte*

Technique utilisée pour le trounage des éléments à garnir (bec, goulot...), les couvercle ou pièces de très petite taille (tasses, bols...)

| *Les techniques d'emboîtements*

Emboîtements de boîte, théière... ainsi que différents types de couvercles.

| *Le garnissage*

Apprendre les techniques du «garnissage».

Technique d'assemblage des différents éléments des pièces : bec, anse, goulot, pieds rapportés

| CALENDRIER DES MODULES

MODULE 1 - Mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2020

MODULE 2 - Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2020

MODULE 3 - Mercredi 18 , jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2020

MODULE 4 - Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 décembre 2020

MODULE 5 - Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 janvier 2021

MODULE 6 - Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 février 2021

MODULE 7 - Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 mars 2021

MODULE 8 - Mercredi 31 mars, jeudi 1er et vendredi 2 avril 2021

MODULE 9 - Mercredi 21 , jeudi 22 et vendredi 23 avril 2021

MODULE 10 - Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 mai 2021

| EMPLOI DU TEMPS

Les cours se dérouleront de septembre 2020 à juin 2021 et seront répartis sous forme de dix modules annuels, soit, trois jours par mois dont 210 heures de tournage et 20 heures de dessin à l'atelier.

Mercredi : - dessin de 9h à 13h (4h - sur 5 séances) ou tournage (4h - sur 5 séances)
- tournage de 14h à 18h (4h)

Jeudi : tournage de 9h à 13h et 14h à 18h (8h)

Vendredi : tournage de 9h à 13h et 14h à 17h (7h)

| MÉTHODE

Le formateur dispense une série de démonstrations. Le stagiaire est ensuite individuellement mis en situation sous le contrôle du formateur qui s'assure de l'acquisition des bons gestes. La maîtrise des compétences s'acquiert progressivement en situation par la pratique d'exercices de difficultés croissantes et « en conditions d'examen » dans le cadre de la préparation aux **épreuves pratiques** du CAP.

La répétition régulière des gestes est indispensable à l'apprentissage. L'élève devra impérativement faire ses gammes en autonomie en dehors des jours dédiés, afin d'assimiler les exercices donnés durant les cours. L'élèves s'engage ainsi à pratiquer de manière régulière et hebdomadaire (Recommandation : pratique du tour de 2 à 3 jours par semaine).

La recherche de formes se basera sur la méthode élaborée dans le livre «*Céramique, répertoire de formes*» : *assemblage de gabarit et dessin*

| OBJECTIFS

Enseigner au stagiaire les différentes techniques que demande la discipline du tournage de la céramique et nécessaires à la préparation des épreuves pratiques du CAP Tournage en céramique.

Recherche de formes par le biais de l'assemblage à l'aide de gabarit et par le dessin.

COÛT DE LA FORMATION

DETAILS DES MODULES	HEURES	COÛT HEURE	TOTAL
Tournage	210	26€	5460€
Dessin et recherche de formes	20	28€	560€
Suivi et coaching à distance (analyse du travail et entretien 30min/mois)	5	23	115€
Liste d'ouvrages pour les épreuves théoriques	/	/	/
TOTAL HT			6135€
TOTAL TVA 20%*			7362€

* Le financement personnel n'est pas soumis à la TVA.
Le financement par une société est soumis à la TVA 20%.
Les financements des organismes de financement (fongecif, opca, CPF...) ne sont pas acceptés.

OPTION FACULTATIVE: ATELIER LIBRE (sur demande)

L'atelier propose aux élèves préparant la formation un accès résident, pour ceux qui souhaitent pratiquer le tournage en autonomie. Vous pouvez contacter directement l'atelier pour plus d'informations.

OPTION FACULTATIVE :
STAGES TOURNAGE - APPRENDRE LES BASES (sur demande)

La formation proposée par Grégoire Scalabre est destinée aux personnes ayant déjà pratiqué le tournage et ayant acquis de bonnes bases. L'atelier propose des stages de mise à niveau afin d'enseigner les bases du tournage aux débutants en vue de l'entrée à la préparation au CAP.

// Pour plus d'informations sur les options proposées par l'atelier veuillez contacter Virginie Mercier :

Tél. 06 85 99 90 40

E-mail: ateliermercier.ceramique@gmail.com

CONDITIONS D'INSCRIPTION

Les modules sont ouverts et destinés aux personnes ayant déjà pratiqué les bases du tour et qui souhaitent se perfectionner en vue du CAP tournage en céramique, dans le cadre d'un objectif professionnel ou d'un projet de création. Ils sont proposés exclusivement en parallèle d'une pratique en autonomie sur le tour par l'élève en dehors des modules.

- Pour les élèves souhaitant passer le CAP, les modules préparent uniquement à la partie pratique des 2 épreuves du CAP «TOURNAGE EN CERAMIQUE» (EP2)
- L'inscription à l'épreuve du CAP Tournage en céramique se fait par l'élève en candidat libre auprès de la maison des examens : <http://www.siec.education.fr/>
- L'élève s'engage pour les dix modules. Les modules manqués ne pourront ni être rattrapés, ni remboursés.
- En cas de problème sanitaire, (ex: COVID 19) qui empêcherait les modules d'avoir lieu, les modules seront assurés à distance, (si les conditions le permettent).
- La préparation au CAP sera réglée en quatre fois.

Chèque d'acompte à l'inscription (1 module), 2ème règlement au 1er septembre 2020 (3 modules) , 3ème règlement au 1er décembre 2020 (3 modules) et 4ème règlement Au 1er mars 2020 (3 modules)

Finalisation de l'inscription sous condition d'un entretien à l'atelier ou par visioconférence et d'un éventuel stage pratique.

- Après l'entretien et votre acceptation à la formation, envoyer le document dûment rempli, signé, paraphé et accompagné du chèque d'acompte et des 3 chèques de règlement (ordre Grégoire Scalabre) à l'adresse :

Grégoire Scalabre
25 B route de la Faïencerie
26160 Le Poët-Laval

Les chèques seront encaissés uniquement aux dates prévues et énumérées ci-dessus.

Grégoire SCALABRE
13 rue Baudin - 93100 Montreuil
www.gregoirescalabre.com
scalabre.gregoire@gmail.com
T : 06 12 56 56 02
Siren : 449 141 068 00063

REGLEMENT DE L'ATELIER

- L'objectif des modules étant la pratique intensive du tournage de la terre et la répétition des gammes de gestes, aucune pièce ne sera cuite.
- L'atelier ouvre ses portes, pendant les modules, de 9h et ferme à 18h, dans un souci de respect des uns et des autres et du bon déroulé des cours, le retard n'est pas souhaité.
- Le nettoyage de l'atelier est prévu 30 min avant la fin des cours de la journée.
- Pour une bonne organisation, merci d'anticiper votre départ, afin d'éviter une trop longue attente pour le nettoyage des outils et afin que le cours puisse se terminer à l'heure.
- Les élèves devront prévoir un tablier et une tenue adaptée.

Dans le respect des règles sanitaires au COVID 19, tant qu'elles seront nécessaires, les mesures suivantes devront être strictement respectées :

- Port du masque personnel obligatoire
- Lavage des mains au savon à l'entrée et à la sortie de l'atelier
- Respect de la distanciation sociale tout au long du stage
- Chacun disposera de ses propres outils et de son propre pain de terre (fourni par l'atelier)
- Les outils et tours seront désinfectés par chaque participant.e.s à la fin de la séance
- Les surfaces de l'atelier seront régulièrement désinfectées
- Chaque participants doit apporter son «kit personnel» , soit :
un masque , un tablier, un torchon ou serviette, un thermos personnel et bouteille d'eau, une solution hydroalcoolique

IMPORTANT

En cas de fatigue, de fièvre, de rhume, ou dès l'apparition du moindre symptôme, il vous sera gré de bien vouloir rester chez vous et de prévenir de votre absence.

En cas de diagnostic médical suspect ou de test positif au Covid 19 il sera nécessaire de prévenir dès que possible afin que le groupe soit prévenu, et que l'on puisse prendre les dispositions nécessaires.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

N° téléphone :

E-mail :

Type de financement

Je soussigné déclare avoir lu et accepté les conditions énumérées dans le document ci-joint en vue de ma participation aux modules de stages dispensés par Monsieur Grégoire Scalabre dans le cadre d'une préparation aux épreuves pratiques du Cap Tournage en céramique.

(Le document doit être dûment rempli, daté, signé et paraphé.)

A le

Lu et approuvé

Signature