

PROGRAMME DE FORMATION DU
TRONC COMMUN « COMPETENCES TRANSVERSES »

Le tronc commun a une durée de 294 heures de formation, il comprend 8 modules différents et complémentaires :

Histoire de l'Art :	70 heures
Dessin d'Art :	49 heures
Couleur :	52.5 heures
Dessin technique :	42 heures
Communication :	14 heures
Marketing :	14 heures
Entreprises :	14 heures
Visites de musées :	14 heures
Accueil, bilan et études :	24.5 heures

Il s'adresse aux stagiaires inscrits dans un projet professionnel orienté vers « les métiers de l'Artisanat d'Art » et ce quelle que soit la discipline choisie.

Il complète la partie pratique de la formation quant aux compétences transverses à acquérir pour devenir un artisan d'art, dans toutes les composantes du métier.

L'objectif est de donner aux stagiaires, un socle de connaissances et de compétences, a minima indispensables pour leur projet professionnel futur.

La formation est dispensée dans les locaux d'IMARA à Revel, dans des salles de cours dédiées.

Module : HISTOIRE DE L'ART

OBJECTIFS VISES

- acquérir des connaissances sur la chronologie historique de l'Antiquité au XXe siècle
- acquérir un vocabulaire technique dans les domaines spécifiques de l'architecture, de la peinture, des techniques du métal, du verre, du bois, etc. ...
- acquérir des connaissances sur la chronologie des styles dans le domaine des arts décoratifs et du mobilier, en Occident
- apprendre à observer

CONTENU

L'ANTIQUITE

Les Antiquités Orientales : La Mésopotamie, l'Égypte : urbanisation, céramique, écriture.
Antiquités classiques : Grèce - Rome

Le HAUT MOYEN AGE un aperçu

L'Art Byzantin
L'Art Carolingien

Le MOYEN AGE – un aperçu en fonction des stagiaires de la session

L'Art Roman : architecture, sculpture, les manuscrits, orfèvrerie.
L'Art Gothique : architecture, sculpture - la fresque - le vitrail - l'enluminure - le mobilier.

LE XVème siècle

Première renaissance italienne : la perspective
Renaissance Flamande : la peinture à l'huile
La gravure – l'imprimerie

LES STYLES DU MOBILIER ET DES ARTS DECORATIFS

LE XVIème siècle

La Renaissance Italienne
La Renaissance Française - Le maniérisme

LE XVIIème siècle : Le Baroque et Classicisme

La Contre Réforme, naissance du Baroque à Rome
Le Bernin
La France au XVIIème siècle
LOUIS XIII
LOUIS XIV - Versailles

LE XVIIIème siècle

Régence
LOUIS XV - Rocaille - Rococo
Transition - Le Néo-classicisme.
LOUIS XVI
Directoire

LE XIXème siècle

Empire
Restauration
Louis-Philippe
Napoléon III
Art Nouveau - Gaudi

LE XXème siècle

Art Déco
Fonctionnalisme
Le Bahaus
Mouvements contemporains depuis les années 40
Le Design

MOYENS ET METHODE PEDAGOGIQUES

Déroulement des cours : modules de demi-journées (avec pauses) de 3 h 30

Méthode pédagogique : exposé théorique illustré en images, (films et documents)
Les questions et les échanges sont les bienvenues.

Certains thèmes particuliers peuvent être abordés, en complément,

Conjointement au cours théorique, des sorties sont organisées en fin de module

En général à Toulouse : étude de l'architecture (les monuments), des époques historiques (de l'antiquité jusqu'au XXe siècle)- Visite de la Fondation BEMBERG : arts décoratifs et mobilier.

Supports de cours : un dossier papier est fourni à chaque stagiaire – il s'agit d'une synthèse du cours qui comprend entre 60 et 100 images (croquis, schémas) correspondant aux thèmes abordés

Une version plus complète sous fichier PDF est également disponible ainsi que des dossiers de cartes et divers tableaux de synthèse

FORMATEUR :

Anne REBY

Formatrice, Conférencière, Accompagnatrice de voyages culturels

Graveur professionnel, Consultante

DEA IIIe cycle, Paris IV Sorbonne.

Maîtrise d'Histoire de l'art et archéologie

Diplôme de conférencière nationale.

DUREE ET LIEUX

Durée du module : 70 heures + une journée de sortie Musée

Le cours se déroule dans les locaux d'IMARA, dans une salle équipée de tables pour prendre des notes, et qui est également un Centre de Ressources (tous les livres sont à la disposition des stagiaires)

La salle est équipée d'un vidéoprojecteur, d'un écran ainsi qu'un paper-board utilisé pour des croquis, des synthèses, ...

SUIVI ET EVALUATION

Au cours du stage, une auto évaluation des connaissances acquises sur la reconnaissance des styles, des époques, des monuments, est réalisée à l'aide de diapositives sans légendes et dans un ordre aléatoire.

Les sorties permettent une application des notions abordées en cours dans différents domaines, ce qui constitue aussi un moyen d'auto évaluation « sur le terrain ».

Module : COULEUR

Pré-requis : Aucun – cependant il est utile d'avoir fait un minimum de peinture, que ce soit en autodidacte ou en cours du soir, même si ces notions sont reprises depuis la base. Une veille culturelle est également indispensable.

OBJECTIFS VISES

Il s'agit de permettre aux stagiaires d'avoir une base lexicale, théorique et une bonne compréhension des mélanges de couleurs par une *approche la plus large possible* afin d'appréhender la notion de couleur liée au métier autant de manière professionnelle que sensible.

- savoir analyser les différents paramètres définissant une couleur en s'appuyant sur le cercle chromatique
- aborder le principe technique par l'utilisation des pigments et matières tinctoriales et la description de leurs différentes caractéristiques
- utiliser et maîtriser « l'outil » peinture acrylique afin d'appréhender la notion de mélange par la réalisation de nombreux échantillons et permettre ensuite une classification raisonnée
- intégrer la notion d'accords chromatiques en y mêlant l'aspect culturel, historique et perceptif par la mise en oeuvre d'expérimentations illustratives et de nuanciers d'analyse
- appréhender la complexité des différentes terminologies, dénominations et appellations colorées
- explorer l'aspect sensible et créatif par l'élaboration de gammes chromatiques personnelles
- apprendre à structurer une démarche créative sous la forme d'une étude de projet personnel par discipline

CONTENU

1 - Les différents principes théoriques régissant une couleur :

Notion de couleur

Présentation de la notion de couleur liée aux différentes découvertes scientifiques et artistiques par une approche réflexive de groupe

Présentation et explication des différents systèmes d'analyse chromatique

Mélange des couleurs : mise en place d'un outil modélisé

Exécution sous forme d'échantillons d'un tableau de mélanges des couleurs

primaires/secondaires/achromatiques et des principaux pigments terres suivi d'une analyse commentée de l'utilisation possible de l'« outil » ainsi créé.

Matières colorantes

Explication du principe pigmentaire et tinctorial. Présentation d'un Powerpoint et d'un glossaire autour du PIGMENT / COLORANT / LIANT, leurs caractéristiques et utilisations

Analyse mémorielle

Reproduction de différents échantillons colorés présentés pendant un temps très court suivi d'une mise en œuvre rapide en faisant appel à la mémoire visuelle immédiate. Evaluation comparée de ces échantillons en groupe.

Terminologie

Exercices écrits et production d'échantillons à partir d'une appellation courante en binôme et individuel

2 - La démarche chromatique comme outil d'expression :

Les principaux accords chromatiques

Présentation d'une centaine de visuels d'œuvres d'art et du design de l'antiquité à nos jours illustrant les différents types d'harmonies et de contrastes colorés suivi d'un exercice d'application sous la forme d'un catalogue de vignettes illustratives faisant appel à la créativité de chaque stagiaire

Analyse chromatique d'une œuvre d'art

Analyse d'une œuvre choisie par le stagiaire à partir d'un catalogue de tableaux connus vus en cours d'Histoire de l'Art réalisée sous la forme d'un nuancier d'échantillons contretypés. Analyse collective commentée des caractéristiques théoriques et artistiques des différents nuanciers obtenus

Nuanciers personnels

Création de gammes chromatiques personnelles évoquant certains mots ou notions. Présentation orale individuelle face au groupe en faisant appel au vocabulaire spécifique

Démarche créative

A partir d'une ambiance et d'un cahier des charges imposés, élaboration d'un projet de création personnel faisant appel à toutes les compétences acquises tout au long du cursus. Travail sur table et en autonomie. Présentation orale individuelle face au groupe en faisant appel au vocabulaire spécifique

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Le principe pédagogique majeur de ce module est d'une part l'apprentissage par la manipulation et l'expérimentation, et d'autre part une approche réflexive sur le rapport personnel que l'on entretient avec la couleur dans le cadre d'une pratique d'atelier d'art. Dans ce type d'approche, la notion de restitution face au groupe est fondamentale et permet au stagiaire de suivre des protocoles de réalisation afin d'exprimer de manière personnelle et/ou collective une bonne compréhension des compétences enseignées.

La majorité des exercices ont un support écrit ou visuel présentant la méthodologie de mise en application des principes théoriques et l'objectif des compétences à atteindre. La mise en œuvre de chaque exercice est précédée d'une plage de cours magistral s'appuyant sur des supports écrits descriptifs et explicatifs ou des présentations iconographiques sous forme de diaporamas Powerpoint.

Certains exercices sont effectués en binômes ou en sous groupe de manière à croiser les différents regards. Selon le rythme de travail inhérent à chaque stagiaire, il est possible que quelques travaux personnels soient à terminer en autonomie.

Une co-animation avec l'intervenant en dessin est également proposée sur la base d'un exercice effectué en cours.

Durant toute la session, les stagiaires ont à leur disposition un large panel d'ouvrages présenté par la formatrice sous forme de bibliographie commentée. Ces livres proviennent en majorité du centre de ressources de la structure et sont donc empruntables, ou appartiennent au fond propre de la formatrice et sont à consulter sur place.

FORMATEUR

Hélène BLAIN : Plasticienne coloriste et intervenante en formation professionnelle et initiale.

Titulaire d'un BTS de plasticien de l'Environnement architectural, d'un Master 2 Couleur, Image, Design ainsi que d'un diplôme de formation professionnelle peintre en décors à l'institut supérieur de peinture décorative de Paris.

Depuis 1998, elle alterne son temps entre l'enseignement dans différentes écoles et instituts de formation - couleur, expression plastique, design mural, concept de projet design - et ses propres activités professionnelles dans le monde de l'Art - conception de projets muraux décoratifs et chromatiques pour des particuliers et des entreprises.

Elle a également été intermittente du spectacle pendant 10 ans pour de la conception de décors de spectacle et audiovisuel.

DUREE ET LIEUX

Le module de couleur et projet de 53h est réparti sur des journées de 7h ou demi-journées de 3h30 – il fait partie du tronc commun de compétences transversales.

Salle de cours IMARA.

SUIVI ET EVALUATION

Le travail du stagiaire remis au formateur après l'achèvement des mises en œuvre, est évalué en fonction des objectifs assignés et regroupés sous la forme d'un tableau référençant chacun des exercices proposés en cours. L'ensemble du dossier des exercices corrigés est restitué au stagiaire en fin de session.

Les critères des différentes compétences à acquérir sont définis selon 3 niveaux : acquis, en cours d'acquisition, non acquis.

Des évaluations collectives ainsi que des auto-évaluations explicites orales par des présentations individuelles de travaux face au groupe suivi de commentaires en interactivité, sont pratiquées à chaque restitution d'exercice.

Un QCM sur la terminologie liée au cours de couleur à remplir par le stagiaire est également un des outils d'évaluation proposés.

Au terme du module, il est établi pour chaque stagiaire, une appréciation générale du formateur liée aux différentes compétences enseignées et à son comportement pendant la formation.

Module : DESSIN D'ART

OBJECTIFS VISES

- Apprendre à observer – le rôle essentiel de la lumière
- Apprendre à appréhender et reproduire les formes et les volumes par le dessin
- Révéler sa sensibilité et son expressivité à travers le dessin
- Acquérir les notions de base du dessin essentielles à toutes activités artistiques et métiers de l'artisanat d'art

CONTENU

Comment observer tout objet ou sujet - Analyser comment agit la lumière

Appréhender la forme, les volumes, leurs constructions propres, leurs positions dans l'espace, leur mise en valeur grâce au rôle de la lumière – pour pouvoir ensuite reproduire un volume (dans ses 3 dimensions) en dessin (à plat « 2D »)

Approche sensitive du dessin au fusain (outil fondamental du dessin permettant une large palette de gris : les « valeurs du gris »)

Aborder le dessin de construction : dessiner dans l'espace ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas

Croquis en extérieur (premières notions de perspectives)

Dessiner des modèles vivants

MOYENS ET METHODE PEDAGOGIQUES

A travers des exercices pratiques, le formateur aborde des notions théoriques de base sur le dessin.

Outils utilisés : fusain et crayons gras - Supports : papier et carnet de croquis

Sujets des travaux :

- divers objets allant de formes simples à plus complexes
- croquis en extérieur : paysages, architecture, ...
- modèle vivant

Sorties : 1 journée visite musée avec le formateur

FORMATEUR

Mathieu CHIVA

Sculpteur, modelleur, portraitiste, tailleur de pierre

Enseignant en dessin d'art et sculpture

DUREE ET LIEUX

Durée : 49 heures + 1 journée visite musée

Lieux : salle de cours équipées de planches à dessin

SUIVI ET EVALUATION

Echanges permanents entre le formateur et les stagiaires durant tous les exercices pratiques.

Evaluation finale sur les acquisitions de chaque stagiaire.

Module : DESSIN TECHNIQUE

OBJECTIFS VISES

Initiation aux techniques de dessin

Utilisation des instruments de dessin

Dextérité de tracé

Comprendre le rôle de la production graphique

CONTENU

Théorie :

- Les systèmes de représentations (code européen)
- Croquis, épures
- Coupes et sections
- Les traits
- Les cartouches

Pratique :

- Mise au plan d'un produit simple (bois et métal) : vue de face, de côté, de dessus
- Réalisation de coupes et de sections à partir d'une vue d'ensemble
- Hachures, cotations et renseignements techniques
- Constructions géométriques de tracés : tracé d'ovales, d'ellipses et raccord courbes
- Perspectives : généralités et différents types
- Réalisation d'une perspective construite
- Technologie de construction
- Reproduction d'ornements décoratifs : entrelacs, arabesques, rectangles d'or, relief, frises, ogives
- Notions du Nombre d'Or (calcul et tracé)

Le contenu du module peut varier en fonction des niveaux de départ des stagiaires – adaptation à l'appréciation du formateur

MOYENS ET METHODE PEDAGOGIQUES

L'apprentissage se fait à partir de réalisations des stagiaires par l'enchaînement d'exercices. Chaque stagiaire réalise les travaux à son rythme.

Chaque stagiaire reçoit un fascicule sur les généralités du dessin technique et un mémento de tous les exercices proposés.

Par ailleurs les stagiaires peuvent consulter, avec les conseils du Formateur, les ouvrages spécialisés du Centre de Ressources

FORMATEUR

Olivier DENJEAN

Enseignant en Grade certifié, en poste depuis 12 ans en sections de techniciens supérieurs au Lycée Vincent Auriol de REVEL

DUREE ET LIEUX

Durée : 42 heures - Par intervention de demi-journée
Salle de cours IMARA équipée de tables à dessin industriel

SUIVI ET EVALUATION

Grille d'évaluation des acquis au terme du module + appréciation générale du formateur.

Module : ENTREPRISE

OBJECTIFS VISES

Connaître et comprendre les enjeux de la création d'une entreprise dans la perspective de la création d'un atelier d'artisanat d'art.

CONTENU

Les différentes fonctions d'une entreprise
La terminologie adaptée
Les enjeux de la réussite, les freins, les facteurs d'échec
Le rôle et les compétences du chef d'entreprise
Méthodologie de conduite de projet de création d'entreprise
Les aides à la création

MOYENS ET METHODE PEDAGOGIQUES

L'apprentissage se fait à partir de travaux de groupes qui amènent les stagiaires à découvrir par eux-mêmes « les bonnes questions » à se poser (pédagogie active)
Chaque stagiaire reçoit une documentation appropriée.

FORMATEUR

Michèle AUSSEL

27 ans d'expérience professionnelle au contact des entreprises (TPE, PME et groupes familiaux) en tant que conseiller - a travaillé 12 ans dans une Chambre de Commerce et d'Industrie.

DUREE ET LIEUX

Durée : 14 heures - par intervention de demi-journée

Module : initiation à la COMMUNICATION

OBJECTIFS VISES

Donner aux stagiaires les clefs de construction de leur future communication, les sensibiliser à la notion de stratégie de communication dans le respect des règles d'une communication efficace.

CONTENU

Communiquer ... pour dire Quoi ? à Qui ? Pourquoi ? Comment ? Quand et où ?

Comprendre les composantes d'un plan de communication, dans le but d'en construire un pour son activité professionnelle.

Les objectifs : Pourquoi je communique ? Je dois me faire connaître, je veux créer du trafic, je véhicule une image, je veux que mon activité soit visible...

Identifier des publics cibles de communication.

Les messages : Construire et adapter ses messages (1 objectif = 1 cible = 1 message !)

Les axes créatifs : Définir son identité visuelle et rédactionnelle, le ton de sa communication.

Les outils : supports et actions de communication commerciale (événement, distribution, phoning, mailing, réseaux sociaux, Site Web, ...)

Le planning : Quand communiquer, à quelle fréquence ?

Notion de budget : Combien investir ? Combien coûte un support, la participation à un événement...?

L'évaluation des retombées ...

MOYENS ET METHODE PEDAGOGIQUES

Un travail de groupe interactif basé sur le partage d'expérience et les besoins des stagiaires

A partir des cas concrets des stagiaires participants à l'atelier :

Sensibilisation / Mises en situations / Réflexion individuelle et collective / Mutualisation / Correctifs

La démarche relève à la fois d'une pédagogie informative et interactive : Informer / Expliquer / Faire participer / Faire agir / Evaluer

FORMATEUR

Myriam SAINT LEGER

Formatrice depuis 20 ans et entrepreneure depuis 10 ans (co-fondatrice d'une agence de communication)

DUREE ET LIEUX

Durée : 14 heures - par intervention de demi-journée

Salle de cours IMARA équipée de vidéo projecteur

SUIVI ET EVALUATION

Evaluation du niveau des stagiaires au départ de la formation via un tour de table et un quizz.

Evaluation des acquis du J1, au départ de la seconde journée via une restitution collaborative.

Fiche individuelle d'appréciation à la fin des 2 jours.

Module : initiation / MARKETING ET DEMARCHE COMMERCIALE

OBJECTIFS VISES

Sensibiliser les stagiaires aux composantes du marketing, dans le but de les aider à positionner leur activité au sein d'un marché.

CONTENU

Prendre conscience et se poser les bonnes questions

Définir ce que je vends ... et à Qui... Définir ses produits et/ou ses prestations avec une vision globale (4P)

Présentation, prix, promotion, diffusion, circuit de distribution de ses produits

Définir à quels besoins répondent ses produits ; Identification des Couples cible/produit

Quels sont les freins et motivations des clientèles potentielles ?

Observation du marché : Dimension, segmentation. Qui sont les concurrents, les confrères ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses, ses contraintes et ses opportunités ?

Les objectifs qualitatifs et quantitatifs à quels termes ? la notion de planning d'actions pour les atteindre.

Quelles sont les besoins et ressources internes et externes ?

Les outils : Cycle de la démarche commerciale, fichiers...

L'évaluation des retombées, remise en question

MOYENS ET METHODE PEDAGOGIQUES

Un travail de groupe interactif basé sur le partage d'expérience et les besoins des stagiaires

A partir des cas concrets des stagiaires participants à l'atelier :

Sensibilisation / Mises en situations / Réflexion individuelle et collective / Mutualisation / Correctifs

La démarche relève à la fois d'une pédagogie informative et interactive : Informer / Expliquer / Faire participer / Faire agir / Evaluer

FORMATEUR

Myriam SAINT LEGER

Formatrice depuis 20 ans et entrepreneure depuis 10 ans (co-fondatrice d'une agence de communication)

DUREE ET LIEUX

Durée : 14 heures - par intervention de demi-journée

Salle de cours IMARA équipée de vidéo projecteur

SUIVI ET EVALUATION

Evaluation du niveau des stagiaires au départ de la formation via un tour de table et un quizz.

Evaluation des acquis du J1, au départ de la seconde journée via une restitution collaborative.

Fiche individuelle d'appréciation à la fin des 2 jours.