

FORANIM : 48, rue Bargue 75015 Paris

Pour toute information concernant les modalités de la formation et les possibilités de financement, veuillez prendre contact avec le secrétariat de FORANIM : 01 47 83 79 59 ou : info@foranim.org

Formation Arts-Graphiques avec François Lemaire, artiste-peintre.

(Brochure téléchargeable sur le site : www.foranim.org)

Public :

Toute personne âgée de 18 ans minimum, salariés en reconversion professionnelle ou en formation continue, demandeurs d'emploi, artistes en recherche de perfectionnement, enseignants en arts graphiques et plastiques désirant améliorer leur pédagogie.

Lieu de formation :

Atelier des arts-graphiques et plastiques de FORANIM

Durée de la formation et effectif :

Cinquante heures (2 semaines à 25 heures par semaine). 10 stagiaires maximum. Egalement : formations de durées variables élaborés en co-construction avec les stagiaires, les partenaires et les formateurs.

Méthodes pédagogiques :

Cours théoriques et pratiques. Exercices. Réalisation d'un chef d'œuvre de fin de formation

Évaluation des acquis :

Contrôle des connaissances théoriques et pratiques acquises à mi-parcours et en fin de formation

Matériel pédagogique :

Support de cours de l'intervenant, remise de documentation, bibliothèque spécialisée, fournitures de peintre (encre, papier format raisin + carnet de croquis, acrylique et pinceaux, fixatif, fusain, crayon, gomme, sanguine, carré Conté, etc.)

Equipement et matériel technique :

Equipped de l'atelier des arts graphiques et plastiques de FORANIM : tables, chaises, plaques support, chevalets de peintre, fournitures de peintre, foyer des artistes.

Description et objectifs de la formation :

L'objectif est de réaliser deux tableaux sur 5 jours. Soit 10 séances de 3 heures. 3 heures le matin, trois l'après-midi pour un public adulte 6 et 10 personnes.

Cette formation a pour ambition de se perfectionner sur ce qu'on appelle la grammaire du dessin et de la peinture :

- Le dessin, le trait, les dégradés de gris.
- La couleur, les primaires, secondaires, complémentaire.
- Le volume par la couleur.
- La lumière, le rôle des volumes d'ombre et de lumière.
- La perspective par l'objet et la profondeur de champ.
- La perspective géométrique.

Pour appréhender ces problématiques particulières, à raison de dix séances de trois heures, on peut s'appuyer sur de nombreux thèmes déjà étudiés par de grands peintres ou travailler à partir de photographies. Nous donnons ci-après deux exemples de travail possible qui, par leur originalité va faire travailler les élèves les différents éléments de ce qu'on appelle la grammaire de la peinture et du dessin. Le premier est l'étude d'une nature morte d'après l'oeuvre de Giorgio Morandi et le second est l'étude d'un paysage avec route d'après photo.

On dit de la nature morte que le peintre y met son âme comme dans un autoportrait. Le peintre italien Giorgio Morandi (1890-1964) a déplacé le thème qui consistait à exalter les vanités de ce monde pour en faire une peinture métaphysique aux motifs simples, soutenus par un chromatisme restreint. Sa gamme chromatique est en effet essentiellement travaillée autour d'une même valeur : le gris.

Avec ce thème, nous allons donc aborder la question des volumes, les formes et le langage des couleurs. Préalablement, nous étudions avec le dessin, la question du trait, du gabarit, du placement des ombres et des blancs. Enfin, avec ce thème, nous travaillerons trois problématiques particulières : la composition, les ombres, les lumières et la fameuse troisième dimension.

Séance 1 : premiers croquis au crayon, sur papier, d'après nature.

Objectif : première étude de la sphère, du rond, du cube et de la ligne. Puis premier croquis directement sur la toile, travail sur le fond. Initiation et élaboration d'une composition au fusain ou au crayon gras.

Séance 2 : Premier lavis à l'essence sur la toile, « travail au maigre ». Objectif : Composition de l'ensemble mis en place des volumes, les formes, repérages des zones d'ombres et des zones de lumière

Séance 3 à 5 : Première ébauche à l'huile de lin en couche plus épaisse. Accentuation des zones d'ombre et des zones de lumières, fusion des couleurs, application définitive d'une gamme chromatique. Correction de petits détails, rehauts de lumière.

Outre ces problématiques essentielles au travail du peintre, nous profiterons de ces séances pour répondre à toute une série de questions : comment organiser sa palette, comment tenir son pinceau, quels mélanges faire, à quoi sert l'essence de térébenthine, l'huile de lin, qu'est-ce qu'un rajout, un empâtement, un lissage ?

Enfin, pour mieux approcher l'oeuvre de Morandi, nous concentrerons comme lui notre travail sur la

gamme des gris. Et nous découvrirons que, contrairement à l'idée reçue, le gris ne se fait pas avec du blanc et du noir mais avec les trois couleurs primaires, le bleu, le jaune, le rouge ajoutés au blanc.

Paysage avec route, d'après photo :

C'est à partir d'une photographie simple représentant un paysage avec route réalisée préalablement par les élèves que nous allons étudier la perspective linéaire et toutes les problématiques qui s'ensuivent, telles que la perspective atmosphérique, les différentes lignes de fuites, les effets d'ombre et de flou, l'intensité de la lumière, l'horizon. La perspective par la couleur et par l'objet

Ce stage tend à répondre à des questions simples de peinture mais indispensable à son élaboration. Comment transposer sur un plan en deux dimensions un effet tridimensionnel ? Comment sur une surface plane, créer l'effet d'une profondeur de champ ? Où sont les lignes de fuite, les masses ? En résumé, comment transformer une verticalité qu'est la toile en une horizontalité, l'œuvre du peintre sur la toile ?

La réponse est dans l'effet d'éloignement des objets entre-eux. Plus ils sont loin, plus ils s'étrouissent, c'est la perspective par l'objet. Les lignes de fuite tracent une autre perspective et enfin les masses de couleurs nuancées et aux tonalités contrastées font le reste.

Séance 1 : Première ébauche au crayon. Placer à même la toile au crayon gras ou au fusain la réalité spatiale de l'œuvre et sa composition d'ensemble.

Objectif : poser les objets, respecter leurs volumes en fonction de leurs placements dans l'espace de la toile. Délimiter les lignes de fuite qui partagent le tableau en différentes zones et, enfin, placer l'horizon à sa juste mesure.

Séance 2 : Première ébauche du ciel en couche légère et à l'essence

Objectif : Assembler les différents bleus qui le composent, commencer à définir sa lumière et ses ombres.

Première ébauche en couche légère à l'essence (lavis) de la composition effectuée au crayon lors de la première séance.

Objectif : Construction du relief par la couleur, repérage des ruptures. Placement des différentes zones de couleurs qui composent le paysage,

Séance 3 et 4: Reprise sur le ciel à l'huile de lin et en couche épaisse.

Objectif : Intensifier le mouvement du ciel, créer un effet d'immensité avec ses différentes intensités de lumière, approfondir la perspective atmosphérique avec l'éloignement de l'horizon.

Accentuer ici les ruptures de couleurs, là les fusions, pour poser définitivement les effets de relief. Travailler l'horizontalité du tableau, élargir la profondeur de champ.

Séance 5 : Cette toute dernière séance sera consacrée aux rehauts de lumière, à la mise en place des ombres diffuses ou des ombres portées et à la finition de petits détails.

Au cours de cet exercice, les mêmes séries de questions pratiques vont se poser comme pour l'exercice précédent, à savoir : comment organiser sa palette, comment tenir son pinceau, quels mélanges faire, à quoi sert l'essence de térébenthine, l'huile de lin, qu'est-ce qu'un rajout, un empatement, un lissage ?

A l'issue de ce travail de cinq séances chacune, chaque élève aura peint une, de préférence une 8 F pour la nature morte, une 12 F pour le paysage.

L'organisation de l'atelier pendant le stage :

Les élèves peignent sur une toile (lin ou coton) posée sur un chevalet, le matériel est fourni par le centre de formation.

Liste du matériel fourni par l'association

- Une toile de lin, format 8 F ou 12 F
- Une palette et deux récipients en verre pour l'essence de térébenthine, l'huile de lin pour peindre pour diluer.
- Trois pinceaux à poils synthétiques souples (format 8, 12 et 16).
- Un litre d'essence de térébenthine ordinaire et un litre d'huile de lin.

Les couleurs

Le principe du stage est d'apprendre à travailler uniquement avec les trois couleurs primaires et le blanc. Sachant qu'avec les trois couleurs primaires on peut reproduire tout le spectre des couleurs.

On s'autorisera cependant une variation des trois nuances dans chacune des couleurs primaires.

Nous n'utiliserons pas le noir puisque le noir peut être obtenu avec l'assemblage des trois couleurs primaires, le jaune, le bleu et le rouge.

Le bleu de Prusse (2 tubes de 200 ml)

Le bleu cæruleum (2 tubes de 200 ml)

Le bleu cobalt (2 tubes de 200 ml)

Le jaune cadmium clair (2 tubes de 200 ml)

Le jaune cadmium moyen (2 tubes de 200 ml)

Le jaune citron (2 tubes de 200 ml)

Le rouge cadmium clair (2 tubes de 200 ml)

Le rouge cadmium moyen (2 tubes de 200ml)

Le rouge cadmium foncé (2 tubes de 200 ml)

Le blanc de Titane (2 tubes de 200 ml)

Le blanc de Zinc (2 tubes de 200 ml)

Tarif et financement :

900 € TTC fournitures comprises

Pour toute information concernant les modalités de la formation et les possibilités de financement, veuillez prendre contact avec le secrétariat de FORANIM : 01 47 83 79 59 ou : info@foranim.org