

Programme de Formation

Libellé de la formation : Préparation au **CAP Tournage Terre**
Option : **Céramiste Indépendant**

1. OBJECTIFS de la formation

A l'issue de la formation le stagiaire sera capable :

- De devenir céramiste indépendante avec une production propre.
- De passer le **CAP TOURNEUR EN CERAMIQUE**
- D'enseigner les techniques céramiques de base du tournage et du modelage.

2. PUBLIC et PRE-REQUIS

Public concerné :

Cette formation s'adresse à ceux qui souhaitent veulent présenter l'examen du **CAP Tournage Terre** et s'installer en temps que **Céramiste Indépendant**. Cette formation permet aussi d'enseigner les savoir-faire céramistes et plus spécifiquement celui du tournage.

Prérequis :

- Les personnes sensibilisées au monde de la céramique et ayant déjà les connaissances de base de la matière.
- Les personnes qui ont une bonne aptitude au travail manuel et artistique.
- Les personnes désireuses de travailler en temps qu'indépendant avec les opportunités et les contraintes qui s'y rattachent.

3. DUREE

La formation « Céramiste Indépendant Option : CAP Tournage Terre » dure de **1005 heures**.
Les heures sont réparties sur 32 semaines.

4. MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT

4.1 Modalités pédagogiques et d'évaluation

4.1.1 A l'entrée

Afin de suivre la formation au sein de l'Atelier des Arts Céramiques, le stagiaire est invité à passer un entretien préalable avec la Directrice de l'école.

Les points suivants sont abordés :

- Détermination du profil du demandeur : parcours professionnel, historique de ses formations, et de son niveau actuel en céramique
- Détermination de son projet professionnel au terme de la formation.
- Validation de son univers de création : le candidat vient avec un book représentant son univers de création et/ou d'inspiration
- Appréhension du niveau du candidat : visualisation des pièces créées (via le book et/ou avec des pièces apportées), discussion autour des savoir-faire.

À la suite de cet entretien, la Directrice prend la décision d'inclure ou non le candidat dans le programme de formation. Si l'entrée en formation est validée, un entretien de confirmation de l'ensemble du programme et du planning à lieu.

Lors de cet entrevu, le stagiaire reçoit le règlement intérieur de l'école, un livret d'accueil et toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre formation (matériel et outils nécessaires, tenues appropriées, horaires de l'école, coordonnées, etc.).

4.1.2 Durant la formation

Un point formel de l'acquisition de l'enseignement est effectué tous les mois, dans un premier temps entre les formateurs et ensuite avec l'élève lors d'un entretien individuel

Un document de suivi des avancées en tournage est rempli par les formateurs, afin de veiller au bon tempo de la formation en vue de l'examen du CAP, **et** pour garantir une parfaite cohésion entre les différents formateurs.

A chaque module spécifique (ex : modelage plâtre) un document de contrôle des connaissances est à remplir par le stagiaire afin de corriger les éventuelles lacunes du stagiaire et/ou de lu programme de formation.

A la fin de chaque session de formation, un entretien est réalisé avec le/la stagiaire, afin de recueillir ses impressions, son ressenti. Il convient de savoir à ce moment-là si la formation reçue est bien conforme à ce qu'il/elle attendait, et si ses attentes sont comblées.

4.1.3 En fin de formation

Notre organisme de formation respecte les procédures mises en place par l'éventuel financeur notamment en ce qui concerne l'édition des documents à fournir aux participants, la remise d'une attestation nominative de présence à chaque stagiaire et s'assure du bon remplissage des feuilles d'émargement.

Nous transmettons au financeur les pièces justificatives nécessaires au contrôle de la bonne exécution du contrat. Ces documents sont envoyés au financeur au plus tard un mois après la fin de la prestation.

Le dernier jour de formation, le stagiaire remplit une évaluation à chaud. C'est un document qui lui permet d'évaluer la formation dont il a bénéficié (la qualité de la formation, les professeurs, sa satisfaction globale, etc.).

4.2 Modalités techniques et d'encadrement

4.2.1 Modalités techniques

L'intégralité de la formation s'effectue au sein des locaux de l'école :
65 rue de Boisdenier 37000 Tours

L'ensemble des ateliers est équipé de manière professionnelle tant dans l'équipement matériel que dans la répartition des espaces de travail. Aussi, nous mettons à la disposition des stagiaires tout l'équipement (matériel en bon état, entretenu quotidiennement après chaque usage) dont dispose l'école :

- Atelier tournage (50 m², 1 tour professionnel électrique et silencieux par personne)
- Atelier modelage terre (50m², entièrement équipé)
- Atelier modelage plâtre (60 m², entièrement équipé)

- 1 Four de 460 litres à 1320°
- Une bibliothèque complète
- L'ensemble des équipements et matériels nécessaires à la pratique céramique (ex : cabine d'émaillage, boudineuse, ...)

4.2.2 Modalités d'encadrements

Afin de contrôler l'assiduité des stagiaires, des feuilles de présence à la demi-journée sont co-signées par le formateur et le stagiaire.

La formation est assurée par une équipe pédagogique est constituée de professionnels intervenants à l'année :

5. CONTENU des 1005 heures

1/	Tournage	581 h
2/	Modelage	315 h
3/	Modelage Plâtre	35 h
4/	Décor	37 h
5/	Recherche Émail	37 h

5.1 TOURNAGE DE LA TERRE

5.1.1 Les Bases

- Préparation la terre :

Apprendre le pétrissage de la terre façon « bélier » et façon « escargot », et la préparation de ses balles de terre.

Apprendre comment recycler sa terre en utilisant la boudineuse et sans boudineuse, comment l'homogénéiser, combien de temps faire tremper la terre sèche, comment la faire sécher.

- Adopter une bonne position de travail sur le tour : hauteur du tour ou du siège.

- Acquisition des premiers gestes du tournage :

Apprentissage le centrage, la quille, le perçage puis l'ouverture. Les grands principes du tournage : humidité, adéquation entre la vitesse de rotation du tour et les gestes de tournage.

Apprentissage de la première et deuxième montée de terre, la maîtrise constante de la lèvre, la position des mains, la pression des doigts...
Appréhender le choix des outils, des estèques.
Apprendre le passage de l'estèque et anticiper le tournassage par l'utilisation de tournasins japonais.
Evaluer et suivre le séchage des pièces.

-Acquisition des gestes du Tournassage

Appréhender le choix des outils, les tournasins
Maîtriser les règles du tournassage : vitesse de rotation du tour, stabilité de l'outil et du geste, mouvement lent, la ligne est obtenue par le mouvement.
Surveiller et mener le séchage définitif.

Exercices :

Réalisation de formes simples sans poids ni côtes définies.

- Le cylindre
- Le bol

Exercices en autonomie :

Tourner des cylindres de hauteurs et diamètres différents (carrés, hauts, plats)

Tourner différents types de bols

Tourner différentes tailles d'olives

Tourner des cônes tronqués petit diamètre en haut ou en bas

5.1.2 Petites Séries et augmentation du poids

OBJECTIF : Apprentissage de la répétition de forme par la série (environ 20 pièces) et augmentation progressive du poids de terre.

LA SERIE

- Appréhender le poids de terre nécessaire à la réalisation d'une pièce cotée pour connaître la quantité de terre à préparer pour la série.
- Choix de la technique de préparation de la terre en fonction de la quantité : béliet ou escargot.
- Réalisation d'un dessin technique et du cartouche (respect des normes du dessin technique)
- Organisation du plan de travail pour optimiser la productivité : Outils nécessaires à portée de main, taille de planche en accord avec la série, éviter les « gestes parasites » chronophages...

Utilisation des outils de mesure de cotes (compas, trusquin, réglet...)

Apprendre à gérer son temps. 2 heures pour réaliser :

Une série de 20 pièces < 500 g

AUGMENTATION DU POIDS

Appliquer les acquis de la petite série à des pièces plus grandes.

Réalisation de pièces de types cylindre ou bol en augmentant progressivement le poids de terre de 500 à 1500 g.

Apprentissage des différents types des cols

Apprentissage de la réalisation de becs selon les différentes méthodes (aux doigts, à la plaque, au tour, à la motte)

Apprentissage du garnissage (bec, anse, bouton, pieds, oreilles...).

Gestion du collage (texture, guillochage, réalisation de la barbotine, nettoyage du collage et finitions).

Apprendre à gérer son temps. 2 heures pour réaliser :

Une série de 5 pièces > 500 g

Exercices en autonomie :

Pour chaque exercice, choisir après tournassage quelques formes à dessiner puis à réaliser en série pendant les cours.

- Tourner 10 bols de 8 cm de hauteur avec des courbes différentes*
- Tourner 5 bols de 500 g, de formes différentes et de 11 cm de diamètre haut*
- Tourner 10 bols de même forme avec des pieds différents, cotes libres*
- Tourner 10 gobelets de formes différentes, cotes libres*
- Tourner 10 gobelets de même forme avec des pieds différents, cotes libres*
- Tourner 10 coupelles de formes différentes de 13 cm de diamètre haut*
- Tourner 5 pichets de formes différentes, cotes libres*
- Tourner 5 pichets de formes différentes et de hauteur de 17 cm*
- Tourner 5 pichets de même ventre avec des cols différents, cotes libres*
- Tourner 5 pichets identiques avec des anses différentes, cotes libres*
- Tourner 5 bouteilles de 1 kg, de formes différentes, cotes libres*
- Tourner 5 bouteilles différentes de diamètre bas 10 cm et col 3 cm*
- Tourner 5 bouteilles de même ventre avec des cols différents, cotes libres*

5.1.3 Conception, formes ouvertes et gigognes

Croquis et dessins techniques de sujets réalisés par le stagiaire à la « manière de céramistes réputés » ou sur la base de créations personnelles.

- Connaître les règles du dessin technique, comprendre un dessin technique et savoir soi-même dessiner et coter une pièce en respectant ces règles.
- Exercer son œil en observant des volumes existants et en créant des pièces dans le même style ; travailler à la manière de céramistes connus pour créer de nouvelles lignes, de nouveaux volumes après avoir identifié ce qui caractérise leurs pièces.
- S'exercer à faire des croquis de pièces et à passer de ces croquis à des dessins techniques.

Arithmétique appliquée au tournage, calcul des côtes en tenant compte des retraits, calcul des volumes (contenances).

- Savoir calculer les cotes d'une pièce en prévoyant le retrait de la terre au séchage et à la cuisson. Savoir agrandir ou rétrécir un volume en respectant ses proportions.
- Connaître les règles et formules permettant de calculer des volumes, des contenances.

Les formes gigognes avec respect des proportions.

- Travailler sur des volumes qui s'emboîtent les uns dans les autres en calculant les proportions et les écarts de tailles entre les différentes pièces.
- Travailler sur des pièces de mêmes proportions avec différentes tailles : Bouteilles, boîtes, vases, bols ... Savoir travailler en aller-retour entre croquis- travail en volume sur le tour-dessin technique.

Les assiettes et plats très ouverts

- Savoir utiliser un rondeau, savoir fixer ce rondeau avec une ventouse faite en terre, centrer le rondeau et le retirer à la fin du tournage.
- Savoir estimer le poids de terre nécessaire pour tourner des assiettes ou coupes et plats ouverts en respectant les cotes d'un dessin technique.
- Connaître les gestes qui permettent d'étirer et monter la terre de manière à façonner une assiette.
- Savoir choisir et utiliser des estèques pour finir l'assiette et son marli s'il y en a un. Maîtriser l'inclinaison de ce marli.
- Savoir utiliser deux estèques pour ouvrir une coupe ou un plat très ouvert pour que la terre ne s'effondre pas.

Exercices :

- Réalisation de différentes séries en deux heures
- Réaliser systématiquement un croquis et un dessin technique des pièces à réaliser
- Série de 20 pièces type cylindre ou bol de moins de 500 g
- Série de 20 pièces type coupelle ou très petite assiette de moins de 500 g

Série de 5 assiettes ou plats avec marli sur ronds de plus de 1 kg
Série de 5 assiettes ou plats sans marli sur ronds de plus de 1 kg
Plusieurs séries (de formes différentes : bol, cylindre...) de 3 pièces gigognes empilables
Plusieurs séries de 3 pièces gigognes non empilables (type bouteille, vase...) avec un agrandissement progressif.

5.1.4 Boîtes, emboîtement et tournage « à la motte »

Le tournassage

Travail du tournassage des boîtes, couvercles et des boutons

Exercices :

Réalisation de série en deux heures
Conception de 5 formes de boîtes différentes (corps et couvercle).
Proposer pour une même forme deux emboîtements différents
Proposer pour une même forme trois types de couvercle différents

Réalisation de série en deux heures

Série de 10 pièces de moins de 500g avec emboîtement
Série de 10 pièces de moins de 500g avec anse
Série de 5 pièces type tisanière de moins de 500g avec anse, filtre et couvercle
Série de 4 boîtes de plus de 1 kg avec couvercles et boutons

5.1.5 Théière et formes complexes

THEIERES

- Conception des formes et des décors, dessin technique et croquis
- Tournage des corps de théières
- Tournage à la motte des bords et des couvercles
- Apprentissage du façonnage et de la pose d'anses, tirées, modelées ou « à la clé »
- Tournassage et suivi du séchage pour assemblage

Exercices :

Réalisation de série en deux heures

- Série de 10 pièces type tasse ansées de moins de 500 g
- Série de 4 théières de plus de 1 kg avec couvercles, boutons, bec et anse

FORMES COMPLEXES

- Conception des formes et des décors, dessin technique, et croquis

- Tournage de pièces de formes complexes

Exercices :

Réalisation de série en deux heures

- Série de 20 pièces type bol avec changement de courbe de moins de 500 g
- Série de 5 pièces avec changement de courbe de plus de 1 kg

5.1.6 Grosses pièces et Assemblages

- Conception des formes et des décors, dessin technique, et croquis de formes en vue de les assembler

- Tournage de pièces de plus de 2 kg
- Assemblage et déformation de pièces tournées
- Tournassage sur mandrin

Exercices :

- Tournage de pièces de plus de 2 kg avec respect de cotes et préparation de l'assemblage.
- Assemblage et tournassage

5.2 MODELAGE TERRE dont PROJET A THEME

5.2.1 Les différentes matières premières

- Qualités, capacités et définitions de différentes terres : Basse Température (type Faïence), Haute Température (type Grès et Porcelaines).
- Différence entre « terre » et « pâte »
- Savoir les reconnaître
- Comment choisir sa terre en fonction du travail et/ou du public

5.2.2 Les différentes techniques de façonnage

Apprendre à anticiper les étapes du façonnage liées aux différentes méthodes afin de conduire un travail du début à la fin. Savoir s'adapter à la transformation de la matière, lors du façonnage avec la perte d'eau, comme lors de la cuisson avec les retraits et la gestion des déformations et risque de fissure/éclatement.

- Travail au « pince doigt »
- Travail au Colombin : forme libre, avec fermeture et ouverture- savoir utiliser un calibre de contrôle
- Travail à la bandelette
- Travail à la plaque : dessin, fabrication d'un patron assemblage

- Travail dans la masse
- Apprendre à mixer ses techniques entre-elles et avec celle du tournage

5.2.3 Projet de sculpture

Élaborer et réaliser un projet de sculpture complexe tenant compte d'une démarche artistique construite et d'une réalisation maîtrisée.

Le stagiaire sera amené à construire une démarche artistique argumentée afin d'imaginer et de réaliser une œuvre originale.

- Le thème de ce projet sera choisi par le stagiaire parmi 3 sujets qui lui seront proposés.
- La démarche artistique devra être teillée par une recherche à travers les arts (céramiques et hors céramiques) des réalisations antérieures issues ou inspirées par ce même thème. Le stagiaire sera aussi invité à rédiger les bases de sa réflexion sur le sens de la réalisation envisagée.
- La réalisation de la pièce désirée passera par les étapes de la maquette (validation du volume) et des essais (validation du décor).

5.2.4 Projet à Thème

Ce cours associe les techniques de l'art appliqué à celles de la réalisation céramique.

Ces cours ont pour but de guider le céramiste débutant dans ses recherches artistiques (conception) et dans la fabrication de son projet (réalisation).

Entre 2 et 4 thèmes seront proposés chaque année. En fonction des thèmes choisis par l'école (ex : le décor mural, le bijou, la vaisselle nomade, ...) le nombre de journée consacré pourra varier. Néanmoins, et pour chacun des thèmes retenus, le déroulé des cours sera toujours le suivant :

- Présentation : de la thématique au travers des pièces de créateurs contemporains
- Accompagnement dans les recherches artistiques : planche d'ambiance et maquettes
- Recherche : des formes en terre
- Réalisation : de test pour rechercher la gamme colorée du projet
- Réalisation : des pièces en céramique et de leurs décors

5.3 MODELAGE PLÂTRE

Découverte du plâtre

- Les différentes phases du plâtre et comment le mettre en œuvre
- Présentation des différents types de moule (coulage : revidé / entre-deux, estampage, calibrage)
- Fabrication d'un moule à « l'éclaté » (ex : un citron)
- Fabrication d'un moule en 1 partie (bride incluse avec 1 rondeau)
- Notions : positif/négatif --- dépouille/contre dépouille
- Fabrication d'outils

Faire un moule de coulage

- D'après une pièce en terre tournée (dégourdi) ou un objet apporté
- Apprentissage du plan de joint
- Faire une Mère de Moule de type « Noyau »
- Moule en simple avec bride à « ciel ouvert »
- Moule en 4 parties avec portée en plâtre

Faire un moule d'estampage

- Creux d'estampage
- Bosse d'estampage

5.4 DECORS

Apprendre les différentes techniques du décor céramiques à l'exceptions des couleurs vitrifiables (petit feu), et des chromos.

Ce module aborde l'ensembles des process sur terre crue et dégourdi, sur ou sous émail.

Il apprend également au stagiaire les méthodologies de recherche et de correction des résultats.

Les décors suivants seront enseignés :

- Travail des engobes utilisation des oxydes & pigments
- Application et circonstances des applications
- Techniques de réserve à la cire ou latex, utilisation de pochoir, faire des réserves avec du papier ou du tissu...
- Décors à la poire, explications sur les inclusions de fils sous engobe, sgraffite...
- Le Mishima
- Traitement des pièces après cuisson (à froid) cire, gomme laque, encre de chine...
- Utilisation d'une tournette pour émaillage au pinceau ou rouleau ou éponge...

- Découverte des décors sur cru, cru sec, dégourdi, sous émail, et sur émail cru.

5.5 RECHERCHE EMAIL

Ce module vise à donner au stagiaire une autonomie dans la recherche et la mise au point de ses propres émaux. Seront abordées les questions de la méthodologie de recherche en matière d'émail ainsi que dans son mode d'application.

5.5.1 : Recherche d'émaux

Paramètres d'une glaçure

- Les matières premières
- Les Calculs de Moles : recette / formule - formule / recette
- Formule des matières premières
- Apprendre à Ecrire une formule

Calcul : recette → formule

- D'une matière première
- D'un émail

Calcul : formule → recette d'un émail

- Les diagrammes DDM
- Table des matières des diagrammes : triangle p 85 et 123
- Lecture d'un diagramme
- Lecture des essais et commentaires

5.5.2 Application des émaux

Ce cours consiste en l'apprentissage des techniques d'application de l'émail :

- Apprendre à fabriquer un bain d'émail à partir d'une recette ou d'un émail du commerce.
- Savoir régler la densité des bains d'émaux, agir sur le temps de "ré-essuyage" pour avoir une bonne pause, régler la thixotropie, l'encollage, utiliser des défloculants pour les émaux épais.
- Pratiquer les techniques du trempage du versement, de la pulvérisation, apprendre à choisir la meilleure technique en fonction du style d'émaillage voulu.
- Apprentissage des diverses possibilités de couleur que nous offrent les oxydes colorants
- Introduction des oxydes colorants dans des recettes d'émail fournies par l'école ainsi que des émaux du commerce.

5.6.3 Compléments de cette formation

Les courbes de cuissons, l'enfournement, le défournement des fours, l'entretien du four et des plaques de cuissons.

POINT TECHNOLOGIE

Cet enseignement peut être intégré au sein des cours de modelage, en mode « appliqué », comme par exemple les modes d'enfournement, mais aussi prendre la forme plus théorique d'un enseignement magistral, comme pour l'explication des phénomènes de vitrification de la pâte, ou encore s'appuyer sur la lecture et l'étude d'ouvrages référents, comme pour l'histoire de la céramique à travers les âges et les continents.

LA TECHNOLOGIE céramique sera abordée pendant les ateliers, aussi bien Modelage qu'en Tournage ou durant les séances de Décor, etc.... ; Seront abordés les points suivants :

Cet enseignement touche les points suivants :

- La classification des céramiques
- L'histoire de la céramique
- Les contraintes sanitaires
- Les éléments de base des pâtes et leur préparation
- Les différents procédés de façonnage et de décoration dans l'industrie et l'artisanat
- L'historique des cuissons et des fours ainsi que les températures et menées de cuissons.

Mais aussi :

- Le partage d'expérience
- La présentation d'un atelier type : matériels, espace, organisation

Remarque : Une bibliothèque d'ouvrages spécialisés est à la disposition des élèves.