

Formations professionnelles pour les artistes auteurs des arts visuels	2018
C A T A L O G U E	
Lieu-Commun, Artist run space	25 Rue d'Armagnac 31500 - Toulouse - France 00 33 (0)5 61 23 80 57
	www.lieu-commun.fr info@lieu-commun.fr formationcklc@gmail.com

CATALOGUE

Formations professionnelles
pour les artistes auteurs des arts visuels

LIEU-COMMUN est un lieu par et pour les artistes qui programme expositions, concerts, résidences, workshops, performances, rencontres et conférences ;
Lieu-Commun accueille et travaille avec ses publics, investit des territoires, explore l'espace public ;
Lieu-Commun conseille les artistes, les exporte en France et à l'étranger, produit des œuvres, édite des livres, des dvd, des multiples, des disques ;
Lieu-Commun s'engage pour l'art contemporain et affirme la dimension transversale et croisée de sa programmation.

Dans le prolongement de ses actions de soutien et d'accompagnement, Lieu-commun s'associe à **CENDRINE KREMP** afin de proposer un programme de formations professionnelles à destination des artistes plasticiens. Après avoir travaillé dans des galeries, Cendrine Krempp a été chargée de coordination du réseau d'art contemporain PinkPong, a conseillé des particuliers dans leur achat d'œuvres d'art, organisé quelques expositions et est intervenue comme consultante en biens et services culturels auprès d'institutions et de collectivités territoriales.
Elle a travaillé pour de nombreux artistes ici et là et a animé de nombreuses formations professionnelles pour les plasticiens tout en dispensant des cours sur le marché de l'art, l'expographie et la gestion de projet à l'Université et à Toulouse Business School.

S'appuyant sur de nombreuses études et une enquête de terrain, Cendrine Krempp et Lieu-Commun ont élaboré un catalogue de formations visant à développer les compétences des artistes, à améliorer leurs connaissances quant aux spécificités et mutations du secteur et à sécuriser leur parcours. Grâce au savoir-faire de nombreux artistes et aux qualifications de nos partenaires et de notre équipe, ces formations répondent aux besoins exprimés par les créateurs et s'adaptent aux évolutions des pratiques. Elles visent également à travers le choix de nos formateurs à mettre en valeur une expertise régionale, participer au développement socio-économique de la filière des arts visuels et à soutenir une économie durable.

CATALOGUE	
Formations professionnelles pour les artistes auteurs des arts visuels	
<p>Les + de nos formations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Des formateurs à haut niveau d'expertise dans leur métier ou leur domaine professionnel: tous nos intervenants sont des professionnels du monde de l'art contemporain qui exercent auprès d'entreprises culturelles à rayonnement international ou des artistes reconnus à haut niveau d'expériences - L'importance de la pratique: au-delà des aspects théoriques, Lieu-commun met l'accent sur les ateliers de pratique et la résolution de problématiques inhérentes au secteur artistique ou particulières à chaque démarche artistique. - L'encadrement des intervenants et des stagiaires: Lieu-Commun met en place une supervision systématique et un accompagnement individuel de chaque stagiaire pour un parcours personnalisé - Des petits effectifs: Groupe limité à 6 ou 8 personnes maximum par formation pour favoriser la qualité pédagogique, assurer la convivialité et permettre les échanges de pratiques entre participants. 	

Renseignements et inscriptions :	CENDRINE KREMPF
FORMATIONCKLC@GMAIL.COM	06 77 18 71 66
Activité enregistrée sous le n°76 31 08431 31 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.	

CATALOGUE	
Formations professionnelles pour les artistes auteurs des arts visuels	
SOMMAIRE	
PRODUIRE/CRÉER	7
ENLARGE YOUR PRACTICE : LE MOULAGE A BON CREUX	8
LA SÉRIGRAPHIE Technique d'impression et création d'atelier	13
DOCUMENTER/COMMUNIQUER	18
DOCUMENTER SON TRAVAIL ARTISTIQUE : LA PRISE DE VUE Introduction à la photographie d'œuvres d'art et d'exposition	19
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC Développer ses compétences oratoires grâce aux outils du théâtre	24
DESIGN GRAPHIQUE : renforcer son identité visuelle	29
LES FORMATIONS À VENIR Des nouveautés dès 2018	35
MODALITÉS D'INSCRIPTION	36
DISPOSITIFS DE FINANCEMENT Comment financer votre formation?	37

**PRODUIRE
CRÉER**

Face aux désirs constants des plasticiens de se confronter à de nouveaux médiums et à l'adaptation des matériaux et des techniques en fonction des projets artistiques, Lieu-Commun propose une série de formations techniques reposant sur le savoir-faire et l'expertise d'artistes passés maîtres dans un domaine.

Le moulage est une opération en plusieurs étapes qui consiste, à partir d'un volume, à prendre une empreinte et à la transférer. C'est un processus qui met en oeuvre des notions opposées telles que : le modèle et la copie, le négatif et le positif, l'unité et le multiple. Tout en suivant une même logique, chaque projet nécessite un cheminement particulier et un choix de techniques adéquates. Ainsi la diversité des propositions de chaque stagiaire donnera accès, à travers l'élaboration de moules à tirages multiples, à des procédés et matériaux variés.

Animée par une plasticienne et non un artisan mouleur, cette formation propose d'appréhender le moulage de manière transversale, de repousser et/ou contourner les limites liées aux contraintes techniques et économiques afin de développer de plus en plus librement un travail en volume.

PRODUIRE CRÉER		ENLARGE YOUR PRACTICE : LE MOULAGE A BON CREUX	
DURÉE DE LA FORMATION & MODALITÉS D'ORGANISATION			
Durée	6 jours - 42 h		
Horaires	9h30-13h/14h-17h30	Effectifs	5 pers
Lieu	ATELIER DE MARIE SIRGUE, 4 CHEMINEMENT CHRISTOPHE GLUCK - 31100 TOULOUSE		
Tarif	1680 € TTC		
Public	Cette formation s'adresse aux artistes auteurs des arts visuels et aux céramistes qui souhaitent développer une compétence technique avec une approche contemporaine.		
Pré-requis	Avoir une activité avérée dans le champ des arts visuels, particulièrement en volume, et la développer dans un cadre professionnel. Les artistes devront apporter un objet à mouler (modelage, sculpture, objets divers). Ce modèle ne devra pas excéder 30 x 20 x 15 cm. Attention : l'objet utilisé comme modèle pourra être sali et/ou abîmé lors de la fabrication du moule. Cette formation se base sur un apprentissage collectif où chaque stagiaire sera amené à intervenir sur le moule des autres participants.		
			

**PRODUIRE
CRÉER**

ENLARGE YOUR PRACTICE :
LE MOULAGE A BON CREUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Choisir la technique de moulage adéquat à son projet
- Maîtriser les contraintes techniques d'une forme à reproduire
- S'approprier les étapes et les techniques d'un moulage à bon creux : raisonnement, fabrication, coulage ou estampage, travail de finition
- Maîtriser l'utilisation des outils liée à la technique et le vocabulaire de la pratique
- Travailler en équipe (certaines étapes du moulage nécessitent l'intervention de deux ou plusieurs personnes)

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- apport théorique et pratique
- apprentissage collectif et travail en équipe
- remise d'un mémo sur le moulage et d'une liste de fournisseurs
- accompagnement individuel sur la réflexion et l'adéquation projet/médium/technique
- réalisation d'un projet personnel permettant de se confronter aux contraintes techniques du moulage
- Chaque stagiaire disposera d'un espace de travail et de la proximité avec un point d'eau.
- Sont mis à disposition des stagiaires : un outillage complet (spatules de modelages, ébauchoirs, éponges et tous les outils utiles à la création et à l'expérimentation ...), la matière première (plâtre, terre, silicone, bois, cire, paraffine, résine acrylique) et les accessoires de protection (gants et masques jetables)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Auto-évaluation collective. Une attestation de fin de stage sanctionne la formation.

PROGRAMME

Jour 1

- Présentation de la formation (emploi du temps, organisation générale, objectifs)
- Présentation du moulage (fonction et différentes familles de moule...)
- Présentation de l'atelier (outils, espace de travail, matériaux)
- Présentation du projet de chaque stagiaire et organisation des différentes étapes de réalisation
- Choisir le type de moule en fonction de la matière du tirage et du nombre de copies.
- Organisation des différentes étapes de réalisation sur les 6 jours : estimer les moyens nécessaires en temps et en matériaux.
- Organisation de l'espace de travail.

Jour 2

- Première étape de réalisation du moule :
Raisonner le modèle : Délimiter les plans de joint.
Faire des zones de réserve.
Modelé un plan de joint avec des clés
Moulée une première pièce (membrane et chape) :
membrane coulée sous chape, membrane estampée
Pour les moules en plâtre, mouler les deux ou trois premières pièces (coulage ou estampage).
- Etudes de cas à travers la présentation du travail de l'artiste formateur

Jour 3

- Réalisation du moule (suite)
Retourner le moule et défaire des zones de réserve
Modelé un plan de joint avec des clés.
Moulée une deuxième pièce (membrane et chape) :
membrane coulée sous chape, membrane estampée.
Pour les moules en plâtre, mouler les trois suivantes pièces (coulage ou estampage).

PROGRAMME

Jour 4

- Réalisation du moule (suite et fin)

Défaire la zone de réserve

Moulée au besoin une troisième pièce (membrane et chape): membrane coulée sous chape, membrane estampée. Pour les moules en plâtre, mouler les dernières pièces et/ou la chape

- Histoire du moulage et ses différentes applications à travers les siècles

Jour 5

- Démoulage du modèle

Nettoyage du moule et du modèle

- Réalisation d'un ou plusieurs tirages selon les techniques (coulée directe en masse, coulée au renversé, rotomoulage, estampage) et les matériaux choisis (plâtre, ciment, terre ou cire).

Jour 6

- Démoulage du tirage et nettoyage du moule
- Réalisation d'un dernier tirage selon les techniques et les matériaux choisis (plâtre ou cire).
- Finition sur chaque épreuve (retouche, plan de joint, ponçage, polissage...)
- Rangement de l'atelier et bilan de la formation

**PRODUIRE
CRÉER**

ENLARGE YOUR PRACTICE :
LE MOULAGE A BON CREUX

FORMATRICE

MARIE SIRGUE, Artiste

Marie Sirgue, artiste plasticienne, réalise des sculptures et des installations In situ qui questionne l'Homme, ses pratiques et son environnement. Pour cela, elle utilise de nombreuses techniques tel que le modelage, le moulage, la céramique, la marqueterie... Approfondissant particulièrement les techniques du moulage, elle développe en parallèle une activité de « technicien mouleur » au service d'autres artistes en travaillant seule ou au sein d'une équipe. Elle conceptualise et réalise des moules, des sculptures, des accessoires d'effet spéciaux, des maquettes architecturales et ceux, principalement pour le domaine des arts plastiques.

**PRODUIRE
CRÉER**

LA SÉRIGRAPHIE
Technique d'impression et
création d'atelier

Par sa simplicité, sa qualité d'impression et son faible coût, la sérigraphie bénéficie d'un regain d'intérêt. Elle s'inscrit aussi dans une tendance. Car de *Prints, things and books* marque de la galerie Sémiose, GDM et sa ligne artistique, SOON, salon de l'œuvre originale numérotée en passant par des événements comme la vente aux enchères de Piasa organisée par Mathieu Mercier en avril 2015 ou l'exposition Multiples&co à la Villa du Parc à Annemasse en 2012 nous assistons au renouveau du multiple. Source de liberté, de radicalisation ou d'expérimentation d'une pratique artistique à travers des supports repensés en fonction d'un format, le multiple est moins destiné à investir le musée que l'espace privé. Partant de ce constat et d'une analyse historique, économique et conceptuelle du multiple sur le marché de l'art, cette formation vous permettra de découvrir les possibilités techniques et créatives qu'offrent la sérigraphie pour la conception d'un projet individuel.

PRODUIRE CRÉER		LA SÉRIGRAPHIE Technique d'impression et création d'atelier	
DURÉE DE LA FORMATION & MODALITÉS D'ORGANISATION			
Durée	3 jours - 21h		
Horaires	9h-12h/14h-17h	Effectifs	6 pers
Lieu	LIEU-COMMUN, 25 rue d'Armagnac 31500 Toulouse		
Tarif	840€ TTC Possibilité de prise en charge par votre OPCA. Pour toute demande de prise en charge, contactez-nous au moins 1 mois et demi avant le début de la formation.		
Public	Cette formation s'adresse aux artistes auteurs des arts visuels		
Pré-requis	Avoir une activité avérée dans le champs des arts visuels et la développer dans un cadre professionnel. Les artistes peuvent apporter des éléments de travail concernant leur projet afin d'en évaluer collectivement la faisabilité.		

PRODUIRE CRÉER	LA SÉRIGRAPHIE Technique d'impression et création d'atelier
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES	
<ul style="list-style-type: none"> - Maîtriser les techniques de la sérigraphie - Transposer sa démarche artistique dans un projet de sérigraphie. - Mener une réflexion sur l'accessibilité de sa pratique à travers la création de multiple. 	
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES	
<ul style="list-style-type: none"> - Alternance d'apports théoriques et de pratique. - Remise d'un mémo sur la sérigraphie et d'une liste de fournisseurs, prestataires et professionnels pour le montage d'un atelier (en fin de formation, en format pdf) - Accompagnement individuel sur la réflexion et l'adéquation projet/médium. - Réalisation d'un projet personnel permettant de se confronter in situ aux problèmes que posent la sérigraphie. - Mise à disposition de l'atelier sérigraphie et des consommables : 1 grande table de tirage 120x80 (taille écran), table manuelle à plat avec bras de tirage + 2 postes manuel d'impression en A3 - A la fin de la formation, le stagiaire a réalisé une sérigraphie en 20 exemplaires (A3 – 2 couleurs). 	
MODALITÉS D'ÉVALUATION	
Présentation de ses travaux: évaluation technique	

PROGRAMME

La formation s'articule autour de trois temps forts : réflexion sur l'approche de la sérigraphie en tant que multiple (approche historique, conceptuelle et économique), la création d'un atelier de sérigraphie et l'apprentissage des techniques d'impression de la sérigraphie.

JOUR 1

- Exemples de production dans l'histoire de l'art : pour une réflexion autour du multiple.
- Valeur et accessibilité du multiple
- Présentation et visite de l'atelier
- Enseignement théorique
- Préparer l'écran : l'enduction

JOUR 2

- Préparer des visuels (dessin, photo, texte)
- Réaliser du typon (typonnage manuel et avec Photoshop, impression numérique des films, retouche et montage des typons)
- Préparer l'écran : insolation des écrans (réalisation des pochoirs)
- Préparer de l'impression (vérifier de l'écran, préparer des matériaux à imprimer et préparation des supports et des encres)
- Travail autour de la gamme chromatique

JOUR 3

- Maîtriser l'impression et calage, choisir l'ordre de passage des couleurs (masquage, nappage et tirage, séchage et impression polychrome)
- Façonnage (tri, pliage, reliure et massicotage)
- Nettoyer et dégraver des écrans (effacer les pochoirs)
- Créer un atelier de sérigraphie :
L'équipement de base pour commencer, budget

**PRODUIRE
CRÉER**

LA SÉRIGRAPHIE
Technique d'impression et
création d'atelier

FORMATRICE

MARINE SEMERIA, *artiste*

Marine Semeria est artiste plasticienne, sa pratique se fonde sur un vif intérêt pour l'économie et la politique, naviguant entre différents médiums : installation, action et sérigraphies. Elle se forme à la gravure pendant 1 an puis à la sérigraphie pendant 2 ans en tant que monitrice de l'atelier de sérigraphie de l'ISDAT, d'où elle sort diplômée d'un DNSEP en 2013. La même année, elle co-fonde et co-dirige l'atelier de sérigraphie du collectif IPN et débute une activité de sérigraphe indépendant, travaillant en tant que prestataire et/ou collaboratrice auprès d'artistes, de graphistes et d'institutions à la réalisation d'objets d'art imprimés de qualité.

**DOCUMENTER
COMMUNIQUER**

S'il est largement admis aujourd'hui que l'artiste est un entrepreneur qui cherche des partenaires, démarche des diffuseurs, répond à des appels à projets, entretient son réseau professionnel et doit soigner sa communication et son *corporate design*, on oublie souvent que l'artiste est aussi l'archiviste de sa propre histoire, le documentaliste de sa démarche artistique. Lieu-commun propose un ensemble de formations permettant à l'artiste des arts visuels de se réappropriier les outils de la communication visuelle et non verbale, de s'emparer des techniques de prise de vue pour documenter son travail, d'organiser et sauvegarder sa documentation et de placer l'écriture au cœur de sa pratique artistique.

**DOCUMENTER
COMMUNIQUER****DOCUMENTER SON TRAVAIL
ARTISTIQUE LA PRISE DE VUE**

Pour faire connaître son travail, présenter son projet artistique ou soumettre sa candidature (appel à projet, résidence d'artiste, demande de bourse ou de subvention, etc.), l'artiste auteurs des arts visuels doit constituer une documentation visuelle témoignant de sa pratique artistique. Peu importe l'usage ou le destinataire, la prise de vue des œuvres doit être impeccable, lisible et cohérente. Rares sont cependant les artistes qui savent réaliser de bonnes photos de leurs œuvres sans le concours d'un photographe professionnel.

DURÉE DE LA FORMATION & MODALITÉS D'ORGANISATION

Durée	3 jours - 21 heures		
Horaires	9h30–13h / 14h–17h30	Effectifs	6 pers
Lieu	LIEU-COMMUN, 25 rue d'Armagnac 31500Toulouse		
Tarif et financement	840 € TTC Possibilité de prise en charge par votre OPCA Pour toute demande de prise en charge, contactez-nous au moins 1 mois et demi avant le début de la formation.		
Public	Cette formation s'adresse aux artistes auteurs des arts visuels		
Pré-requis	Avoir une activité avérée dans le champ des arts visuels et la développer dans un cadre professionnel. Etre autonome sur l'environnement Mac ou PC. Apporter un ordinateur portable personnel. Posséder un logiciel de traitement d'image et en connaître les bases élémentaires. Avoir des notions d'utilisation d'un appareil photo. Les participants réaliseront des prises de vues avec leurs propres appareils photos.		

**DOCUMENTER
COMMUNIQUER****DOCUMENTER SON TRAVAIL
ARTISTIQUE LA PRISE DE VUE**

Introduction à la photographie d'œuvres d'art
et d'exposition

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Paramétrer son appareil photo numérique
- Réaliser des prises de vue pour documenter une exposition ou une œuvre d'art
- Analyser la qualité d'une image et la pertinence d'un corpus de photographies documentant une exposition ou une oeuvre
- Acquérir les bases de la post-production d'une image photographique : du traitement numérique à l'archivage

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- A partir d'exemples concrets les stagiaires sont sensibilisés à l'approche analytique d'une photographie d'exposition et d'une reproduction d'œuvre d'art
- Pédagogie active reposant sur le faire, la mise en situation réelle, l'appropriation des outils et techniques.
- Mise en situation pratique dans les espaces d'exposition de Lieu-Commun afin d'expérimenter la prise de vue.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation de cette formation est continue, elle s'apprécie tout au long du module par le formateur. Une attestation de fin de stage sanctionne la formation et précise les résultats de l'évaluation des acquis.

MOYENS TECHNIQUES

La formation aura lieu dans les deux espaces d'expositions de Lieu-Commun (dans le cadre de deux expositions en cours pendant le stage) pour ce qui concerne les phases pré-production et production et dans la salle de formation de 20m2 équipé d'un vidéoprojecteur pour la phase post-production.

**DOCUMENTER
COMMUNIQUER**

DOCUMENTER SON TRAVAIL
ARTISTIQUE LA PRISE DE VUE

SAVOIR-FAIRE

- régler son appareil photographique
- préparer sa prise de vue : besoin matériel et installation
- effectuer des prises de vue d'exposition et d'œuvre d'art : dispositif technique, éclairage, gestion des couleurs, cadrage
- maîtriser les techniques spécifiques de la photographie d'exposition et de la reproduction d'œuvres d'art : utilisation d'un trépied, traitement des reflets, déformation optique, décentrement
- gérer ses acquisitions et leur flux
- contrôler la qualité d'une production
- Traitement numériquement une image : récupération des fichiers, numérisation, traitement de l'image (montage, détourage, contraste, retouche, recadrage, taille de l'image, floutage), exportation
- classer et archiver sa documentation photographique (dénomination et gestion de l'archivage)

SAVOIR

- caractéristiques du matériel de prise de vue
- les caractéristiques de la photographie d'exposition et d'œuvre d'art et ses techniques spécifiques
- optique
- colorimétrie
- les bases théoriques de l'analyse d'une image en communication
- logiciels de traitement d'images : captureOne, photoshop
- méthodologie des gestions d'iconographie et de gestion d'archives

SAVOIR-ÊTRE

- S'adapter à un contexte et des contraintes techniques et matériel

PROGRAMME

JOUR 1

Bases théoriques et exercices

- Introduction : brève histoire de la photographie d'exposition
- Les principes généraux de la photographie numérique : ASA, vitesse, diaphragme, principe d'acquisition, modes colorimétriques, résolution, codage, température de couleur
- Le fonctionnement de l'appareil : mode manuel, auto, balance des blancs, principe des capteurs, choix du format
- Les fondements de la prise de vue : lumière, couleurs, éclairage, cadrage

JOUR 2

- Les techniques spécifiques de la photographie d'exposition et de reproduction d'œuvres d'art : l'utilisation du trépied, traitement des reflets, déformation optique, décentrement
- Evaluer les besoins en documentation visuelle
- prise de vue d'œuvres et d'exposition en situation

JOUR 3 : Post-production

- Initiation à CaptureOne
- le transfert sur ordinateur : types de fichiers, traitement informatique des fichiers
- diagnostique d'une image – analyse d'une image
- la retouche d'image numérique
- le traitement post-production

FORMATEUR

DAMIEN ASPE, *artiste plasticien et photographe d'exposition*

Après de études d'arts plastiques, Damien Aspe entre dans l'atelier de Jean Dieuzaide pour être son assistant durant 2 ans. Pendant cette période, Jean Dieuzaide lui a transmis 50 ans d'expériences photographiques et un savoir-faire technique unique (prise de vue à la chambre, chimie, optique, tirage traditionnel, postproduction, reprographie, jusqu'à la réalisation de son catalogue rétrospectif). Photographe de mode et de publicité pour le compte d'une grande agence dans les années 90, il se spécialise par la suite dans la photographie d'architecture où il collabore avec de nombreux cabinets nationaux et internationaux. Damien Aspe est toujours le photographe correspondant pour le Sud-Ouest du magazine «Le Moniteur», spécialiste dans ce domaine. Durant sa carrière, il effectue de nombreuses collaborations avec les pères fondateurs de l'art minimal et de la photographie plasticienne parmi lesquels Olivier Mosset ou Jean-Marc Bustamante. Aujourd'hui, parallèlement à sa carrière de plasticien, il enseigne la «sémologie de l'image» et la «rhétorique en publicité» à l'International Business School de Toulouse et travaille régulièrement avec de nombreux Centres d'Art, galeries, FRAC et artistes pour la réalisation de documentation photographique d'expositions.

DOCUMENTER COMMUNIQUER		PRISE DE PAROLE EN PUBLIC	
Développer ses compétences oratoires grâce aux outils du théâtre			
Les artistes auteurs des arts visuels sont régulièrement amenés à présenter publiquement leur démarche artistique. Que ce soit pour le discours inaugural de leur exposition ou pour présenter leur projet à des diffuseurs, ils doivent s'exprimer avec aisance et conviction, ils doivent maîtriser l'art oratoire. Le théâtre offre des outils pratiques et techniques pour développer ses compétences et améliorer sa prise de parole en public.			
DURÉE DE LA FORMATION & MODALITÉS D'ORGANISATION			
Durée	3 Jours / 21 Heures		
Horaires	9h30–13h / 14h–17h30	Effectifs	6 pers
Lieu	LIEU-COMMUN, 25 rue d'Armagnac 31500Toulouse		
Tarif et financement	840€ TTC Possibilité de prise en charge par votre OPCA Pour toute demande de prise en charge, contactez-nous au moins 1 mois et demi avant le début de la formation.		
Public	Cette formation s'adresse aux artistes des arts visuels.		
Pré-requis	Avoir une activité avérée dans le champ des arts visuels et la développer dans un cadre professionnel.		

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Approcher les divers enjeux d'une prise de parole efficace (que dire? pourquoi le dire? à qui le dire?)
- S'approprier les techniques indispensables à la prise de parole (maîtrise de la voix, maîtrise du regard, maîtrise du positionnement corporel, maîtrise de la diction d'un texte)
- Savoir entretenir et développer sur le long terme les compétences acquises (Pratique régulière d'exercices simples)

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Alternance d'exercices individuels et collectifs. Pour expérimenter, de façon progressive, les techniques de base de la prise de parole, des exercices individuels et collectifs seront alternativement proposés: Ils permettront aux stagiaires de repérer collectivement les difficultés «classiques» de la prise de parole en public, puis d'entreprendre un cheminement personnel vers leur résolution.
- Approche ludique de la technicité nécessaire à la prise de parole. Une des conditions de l'efficacité d'une prise de parole, quels que soient par ailleurs les acquis techniques du locuteur, reste la maîtrise assumée du facteur émotionnel (rester «à distance» du propos tenu tout en l'investissant suffisamment pour qu'il «atteigne» l'interlocuteur): Il s'agira donc d'apprendre à «jouer» avec sa propre émotion (même si celle-ci semble, dans un premier temps, un handicap à la prise de parole), et de la transformer en volonté de partage avec l'autre et les autres.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Mise en évidence de la nécessaire relation entre contenu(s) et forme(s) d'une prise de parole. Un contenu « fort » ne garantit, en aucun cas, la capacité de conviction d'un orateur. En revanche, un contenu approximatif ou obscur la met en péril presque fatalement. La préparation écrite (clarification du texte, annotations diverses préparant le passage à l'oralité du texte écrit) de l'intervention orale se révèle donc particulièrement importante : Des exercices de « lecture à vue » et quelques méthodes d'annotation d'un « texte à dire » seront proposés aux stagiaires.

- Mise en situation selon des contextes et des contraintes variés. Mise en relation entre les exercices proposés et les diverses circonstances dans lesquelles les artistes auteurs peuvent être amenés à présenter oralement leur démarche artistique. Mise en évidence, notamment, de l'indispensable prise en compte : du « public » spécifique auquel s'adresse une prise de parole (membres d'un jury, comité d'experts, « grand » public...), du temps imparti à celle-ci, de l'environnement institutionnel dans lequel elle se déroule (éventuelle insertion d'une introduction, de remerciements, d'une conclusion)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation de cette formation est continue, elle s'apprécie tout au long du module par le formateur, d'exercice en exercices, de prise de parole en prise de parole

PROGRAMME

- **MISE EN SITUATION DE «LECTURE À VUE»** collective (à plusieurs voix) d'un texte support (proposé par la formatrice). Puis, repérage collectif des différentes difficultés rencontrées.
- Exercices collectifs et individuels (à partir du même texte support) permettant d'approcher:
LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DE LA VOIX (timbre, volume),
LES PRINCIPALES TECHNIQUES DE «DICTION» (articulation, gestion des rythmes et des silences, de la ponctuation et du sens),
LE REGARD (ses différents placements),
LE POSITIONNEMENT CORPOREL (placements, appuis, équilibre, respiration),
LE CHOIX D'UNE «INTERPRÉTATION» lors de la lecture publique d'un texte,
L'ARRIVÉE POUR UNE PRISE DE PAROLE («entrée»), le départ après une prise de parole («sortie»)
- Préparation, par chacun des stagiaires, d'un texte écrit destiné à être «lu» au public (textes proposés par la formatrice): Repérage des principales spécificités du texte, annotations préalables pouvant faciliter la lecture orale du texte.
- «**LECTURE PUBLIQUE**» des textes préparés (exercice individuel). Puis, repérage collectif des difficultés rencontrées.
- Préparation (annotations etc...), par chacun des stagiaires, du texte présentant leur démarche artistique (cf. dossier artistique). Puis, mise en situation individuelle de prise de parole publique à partir de ce texte.
- **EXERCICES** pouvant être pratiqués, régulièrement, par chacun des stagiaires en vue de consolider et de développer les approches techniques proposées lors de la formation.

FORMATRICE

FRANÇOISE LONGEARD-SANYAS, *Comédienne, auteur et metteur en scène.*

Françoise Longeard-Sanyas a expérimenté professionnellement, pendant de nombreuses années, la direction d'acteurs. Titulaire d'une licence professionnelle « Transmission des pédagogies théâtrales » (Paris 3 Sorbonne Nouvelle) et du Diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre, elle a initié de nombreuses aventures artistiques et humaines permettant à des « non professionnels du théâtre » de s'approprier les différentes techniques de la prise de parole et de l'interprétation. Faisant aujourd'hui référence dans le domaine de la « lecture à vue », elle pratique une pédagogie à la fois ludique et rigoureuse.

Face à l'esthétisation de nos sociétés et la montée de la concurrence sur un marché de plus en plus complexe, les artistes des arts visuels sont invités à renforcer leur identité visuelle, leur image de marque. Tout document émanant de l'artiste, du dossier de présentation de projet au document administratif doit répondre à une charte graphique, gage de professionnalisme. Cette formation permet aux artistes de s'approprier un corporate design en adéquation avec leur pratique artistique. Elle s'adapte au niveau de maîtrise des logiciels qu'ont les participants et leur permet de s'approprier ou de se réapproprier les bases du graphisme.

DOCUMENTER COMMUNIQUER		DESIGN GRAPHIQUE: RENFORCER SON IDENTITÉ VISUELLE	
DURÉE DE LA FORMATION & MODALITÉS D'ORGANISATION			
Durée	4 jours - 28h		
Horaires	9h30-13h/14h-17h30	Effectifs	6 pers
Lieu	LIEU-COMMUN, 25 RUE D'ARMAGNAC 31500 TOULOUSE		
Tarif	1120 €		
Public	Cette formation s'adresse aux artistes auteurs des arts visuels.		
Pré-requis	<p>Avoir une activité avérée dans le champ des arts visuels et la développer dans un cadre professionnel. La maîtrise de la Suite Adobe n'est pas exigée.</p> <p>Fournir des visuels d'œuvres, un CV et un texte présentant sa démarche artistique</p> <p>Venir avec son ordinateur et la Suite Adobe (InDesign, Photoshop et Illustrator)</p>		

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Acquérir les connaissances visuelles et techniques nécessaires pour réaliser sa charte graphique
- Mettre en pratique les techniques de bases des logiciels afin de concevoir une mise en page professionnelle
- Se familiariser avec les nouvelles tendances du graphisme
- Maîtriser ses mises en page et les dynamiser
- Connaître la typographie pour mieux l'utiliser
- Réaliser une charte graphique appropriée à sa démarche artistique et la décliner sur différents supports

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vidéoprojection et apprentissage pas à pas
Remise d'un mémo technique sur le graphisme
Cette formation s'appuie sur l'étude et l'analyse de nombreux exemples. Par une approche pragmatique et pédagogique personnalisée, elle permet au stagiaire de devenir autonome et acteur de sa formation à travers des modules qui mêlent apport théorique, transmission de savoir-faire et atelier de pratique.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Réalisation de gabarits évalués collectivement
Une attestation de fin de stage sanctionne la formation et précise les résultats de l'évaluation des acquis.

PROGRAMME

Jour 1

Théorie

L'histoire du graphisme et ses tendances actuelles

A quoi sert un logotype ?

Qu'est-ce qu'une charte graphique ?

Quel est son but ?

Pratique

Analyse de votre communication existante

Réflexion autour d'un concept qui reflète votre démarche artistique

Sélection des éléments (textes et images)

Travail sur le texte de votre CV et autres documents de votre communication

Sélection de votre iconographie

Outil

Photoshop

- Scanner et connaître les définitions en fonction des supports
- Apprendre les outils de base de Photoshop
- Retoucher la chromie
- Retoucher et nettoyer les images
- Recadrer

Jour 2

Théorie

La couleur (symbolique)

La typographie (code et règles)

La composition (rapport texte /image)

Pratique

Création de votre logotype

Définition de l'univers graphique qui accompagne votre logotype

Outil

Illustrator

- Apprendre les outils de base d'Illustrator
- Maîtriser les courbes de Béziérs
- Vectoriser les images

PROGRAMME

Jour 3

Pratique

Hiérarchiser et organiser l'information

Travailler le rapport texte/image

Elaborer une charte graphique adaptée à votre démarche artistique (choix typo, choix gamme colorée)

Outil

InDesign

- Apprendre les fonctionnalités de base de InDesign
- Créer des gabarits et des grilles modulaires
- Importer et modifier des images
- Gérer les textes
- Connaître les règles typographiques

Jour 4

Pratique

Déclinaison de votre identité et de la charte graphique sur tous les supports de votre communication (carte de visite, carte de correspondance, lettre, facture) et dossier de présentation (book, dossier d'appel d'offres, site internet et réseaux sociaux, etc.)

Outil

InDesign

- Approfondir les fonctions essentielles
- Affiner et homogénéiser l'ensemble des supports de communication
- Créer des feuilles de styles de paragraphes et de caractères
- Exporter des fichiers au format pdf pour l'impression

FORMATRICE

EMMANUELLE SANS, *directrice artistique & designer graphique et d'espace*

Emmanuelle Sans intervient dans les domaines de :

- l'identité visuelle (Festival Jardins synthétiques, Musée Calbet, Festival Uzès danse, Label Europe Jazz Odyssey, Département de la Drôme, Puig Pujol Architectures),
- de l'édition (Fondation Cartier, Editions Milan, Hachette Littérature, La Martinière),
- de la communication d'entreprise et d'institutions culturelles (Capgemini, Musées Midi-Pyrénées, Le Bol Rouge, Les Sacqueboutiers, France Info)

Elle intervient également dans :

- la scénographie d'exposition (Biennale de design de Saint-Etienne, Musée d'art et d'histoire du Judaïsme, Centre du Patrimoine, Musée Calbet, Centre d'art La Cuisine, Médiathèque José Cabanis à Toulouse),
- la signalétique (Mairie de Nègrepelisse, Novalia, Espace Pont des Demoiselle)
- et l'événementiel (Issey Miyake, Clarins).

Maître de conférence associée et responsable du parcours graphisme, elle enseigne le design graphique à l'Institut Supérieur Couleur Image Design de l'Université Toulouse Jean Jaurès (campus de Montauban). Sa petite maison d'édition Millefeuilles lui offre un champ d'expérimentation autour de l'illustration et de la sérigraphie.

LES FORMATIONS À VENIR	
<p>PRODUIRE/CRÉER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pratique du son à l'usage des plasticiens - Enlarge your practice: la soudure 	
<p>DOCUMENTER/COMMUNIQUER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ecrire en tant qu'artiste 	
<p>GÉRER/DIFFUSER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestion de production à l'usage des plasticiens - Comptabilité en frais réel - Et si on parlait d'argent 	
<p>PARCOURS SPÉCIFIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profession photographe: vivre de son travail d'auteur 	

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Un formulaire de pré-inscription est en ligne sur www.lieu-commun.com rubrique **FORMATION** (lien : <http://www.lieu-commun.fr/spip.php?article799>)

Nous reviendrons ensuite vers vous afin de faire le point plus en détail sur votre positionnement, vos besoins et pré-requis, vous renseigner sur les programmes détaillés et vous aider dans vos recherches de financement.

Vous pouvez aussi directement contacter Cendrine Krempp qui vous accompagnera dans vos démarches et la définition de vos besoins au regard de votre activité, de vos acquis et compétences.

DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE

Financement des formations :

Une prise en charge des frais de formation est possible selon son statut professionnel, par différents organismes de prise en charge (Organisme paritaire collecteur agréé – OPCA).

ARTISTES AUTEURS DES ARTS VISUELS, L'AFDAS peut financer une ou plusieurs formations par personne et par an, dans la limite de 7 200 euros.

À partir du 1er novembre, vous bénéficiez de l'accès à la formation dès lors que vous pouvez justifier de :

- 9 000 euros brut sur les 3 dernières années, ou
- 12 000 euros brut sur les 4 dernières années, ou
- 15 000 euros brut sur les 5 dernières années.

Se renseigner auprès de la délégation régionale afdas correspondant à votre lieu de résidence www.afda.com
- vous êtes salarié(e), vous pouvez solliciter votre employeur et l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont il dépend.

Si vous êtes affilié à la Maison des artistes ou à l'Agessa, il vous suffit de joindre à votre demande de prise en charge votre attestation d'affiliation en cours de validité.

DEMANDEURS D'EMPLOI, Lieu-Commun propose des tarifs réduits pour les demandeurs d'emploi, une prise en charge peut-être demandé à Pôle-emploi :

Vous avez des heures de CPF (*Compte personnel de formation*)
Vous n'avez pas d'heures de CPF : Aide Individuelle à la Formation (*AIF*)

LIEU-COMMUN vous accompagne dans vos démarches auprès de votre OPCA. N'hésitez pas à nous contacter.

Attention : pour toute pré-inscription, contactez-nous un mois et demi avant la date de début de formation