

Les bases de la Sculpture monumentale

*Concevoir et construire
un volume complexe*

avec le collectif MONsTR

ASSOCIATION QUAI DES CHAPS

378 route de Sainte Luce 44300 Nantes - www.quaideschaps.com

David LIMANDAT, responsable des formations

06 51 01 34 04 - formation@quaideschaps.com

Du 13 au 17 & du 20 au 24 novembre 2023

CONCEVOIR ET CONSTRUIRE UN VOLUME COMPLEXE

Les bases de la construction monumentale

AVEC LE COLLECTIF MONsTR

10 JOURS (70 heures)

CLOTURE DES DEMANDES DE FINANCEMENT AFDAS : LE 13 OCTOBRE 2023

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉREQUIS

Métiers qui touchent à la scénographie et la décoration, la construction, la menuiserie, la serrurerie. Toute personne désireuse d'apprendre à travailler des volumes complexes. Avoir des notions et une pratique de la construction, tous matériaux confondus. **Venir avec son matériel** (instruments de traçage, carnet de croquis, crayon, gomme, visseuse, EPI). Nous travaillerons à partir du modelage d'une maquette (pas de logiciel de modélisation type Sketchup).

Nous nous mettrons dans les conditions d'une commande scénographique pour un festival fictif.

OBJECTIFS

Construire une sculpture de 2 à 4 mètres :

- Connaître les étapes de la réalisation d'une sculpture monumentale depuis sa conception jusqu'à son installation
- Être en mesure de réaliser une sculpture monumentale avec peu de moyens
- Comprendre le principe du travail en volume
- Exercer son cerveau à la compréhension du volume
- Être en mesure de concevoir une sculpture sans logiciel : maquette, épure, traçage
- Connaître différents principes constructifs
- Être en mesure de construire une sculpture monumentale à partir d'une maquette
- Connaître les règles de sécurité
- Savoir travailler en équipe autour d'un projet commun

PROGRAMME

SEMAINE 1 : Principes théoriques et conception d'une maquette

Du 13 au 17 novembre

Tous les jours 9h30-12h30 & 14h-17h

JOUR 1

Matin :

- Introduction (présentations de l'équipe, du déroulé de la formation et des objectifs)
- Distribution des documents : QCM et support de cours
- Compréhension du volume : comment fonctionne notre cerveau ?

Après-midi :

- modelage d'un mascaron choisi parmi une sélection d'images. Taille de 25 à 30 cm
- Technique de prise de mesure, respect de proportions, interprétation des volumes à partir d'une image 2D

Objectif de la journée :

Introduction aux volumes

Comprendre comment se construit un volume complexe par ajout et soustraction de la matière.

JOUR 2

Matin :

- Finition et préparation pour le moulage
- Moulage à creux perdus

Après-midi :

- Nettoyage du moule
- Tirage et démoulage

Objectif de la journée :

Apprendre les techniques du moule à creux perdu

Savoir réaliser une maquette en plâtre. Le travail du modelage et moulage permet d'appréhender le volume par le geste, et les différentes étapes techniques de la sculpture.

JOUR 3

Matin :

- Les différents principes de construction (techniques empruntées de la menuiserie, de la charpente, assemblage de bois ronds, origamis en dur)
- Aborder les différentes techniques de sculpture pour décors de théâtre (théorique)
- Définir ensemble le thème pour les réalisations de grands volumes
- Théorie : étapes de construction dans l'espace : croquis, épures, maquette, points de repère dans l'espace

Après-midi :

- Présentation des différentes matières pour la réalisation d'une maquette
- Constitution de trois sous-groupes
- Recherche d'un volume à réaliser en s'appuyant sur les documents fournis
- Choix d'un lieu d'implantation sur le site
- Réalisation du support pour la maquette correspondant au lieu d'implantation.

Objectif de la journée :

Avoir une idée claire de la réalisation de l'objet en rapport au lieu d'implantation

Aborder différentes techniques de construction et de sculpture

JOUR 4

Matin :

- Lister les enjeux techniques du volume : sécurité, difficulté d'implantation, montage/démontage, solidité/légèreté.
- Elaboration des solutions techniques pour chaque enjeu en vue de la réalisation du volume complexe échelle 1

Après-midi :

- Dessins au 5ème (vus de face, vu de côté, vue du dessus)
- Réalisation du châssis structurel pour la maquette en tenant compte des solutions techniques à échelle 1 (montage/démontage)

Objectif de la journée :

Savoir se poser les bonnes questions avant d'entreprendre la réalisation d'un grand volume

Comprendre et résoudre les enjeux techniques pour la réalisation d'un grand volume.

Avoir construit les bases de la maquette

JOUR 5

Matin :

- Travail des volumes complexes de la maquette
- Travailler l'aspect de la sculpture

Après-midi :

- Détails, habillage et finition
- Présentation des maquettes

Objectif de la journée :

Pouvoir présenter un projet en maquette en ayant abordé le maximum des enjeux techniques.

SEMAINE 2 : Construction d'une sculpture à partir des maquettes réalisées la première semaine

Du 20 au 24 novembre

Tous les jours 9h30-12h30 & 14h-17h30

Temps de brief/debrief de 10/15 min tous les matins, midi et soir. Les brief et debrief sont des temps de partages en groupes complets, ça permet que tout le monde puisse profiter des expériences des autres de manière théorique. Échauffement tous les matins.

JOUR 6

Matin :

- Intervention d'un ingénieur structure : selon les maquettes présentées, quels documents à fournir ?
- Épure échelle 1
- Débit structure

Après-midi :

- Début d'assemblage
- Fin du débit structure

Objectif de la journée :

Comprendre les enjeux de la note de calcul

Se repérer dans l'espace quand on passe de la maquette à la taille réelle.

JOUR 7

Matin :

- Finir la structure

Après-midi :

- Assemblage des différents éléments
- Intégration d'un mouvement simple s'il a été prévu en maquette

Objectif de la journée :

Savoir monter la structure de l'objet

JOUR 8

Matin :

- Travail du volume complexe
- Intégration d'un volume réalisé dans une autre matière (si prévu), par exemple des yeux, des oreilles

Après-midi :

- Travail du volume complexe
- Intégration détail(s) et habillage du volume

Objectif de la journée :

Savoir réaliser un grand volume sculptural.

JOUR 9

Matin :

- Habillage du volume

Après-midi :

- Finition détail(s) sculpture
- Préparation du support d'implantation

Objectif de la journée :

Savoir habiller un grand volume et choisir un type de finition

JOUR 10

Matin :

- Montage du volume sur le lieu d'implantation
- Finition sur place et rangement

Après-midi :

- Présentation des sculptures aux personnes de QDC sur place, si dispos
- Bilan : Validation des acquis (partie théorique) par QCM + évaluation de la formation
- Goûter de fin

Objectif :

Finaliser un chantier

Prendre du recul sur sa réalisation

EVALUATION DES ACQUIS

A l'issue du stage, chaque stagiaire s'auto-évaluera et sera évalué sur ses acquis à l'aide d'un Questionnaire à Choix Multiples. Chaque stagiaire remplira également une évaluation « à chaud » et une « à froid » pour évaluer le contenu et sa compréhension de la formation. Une attestation de fin de stage lui sera fournie.

INTERVENANTS

Clément POMA

Clément a passé son enfance dans l'atelier paternel où l'on y pratique la céramique et le modelage moulage plâtre. Après le bac, il intègre l'institut Saint Luc (Belgique) pour 4 années d'études en ébénisterie et en sculpture. En sortant de l'école, il exerce principalement le modelage pour le milieu du spectacle vivant et le luxe. En 2004, il part en Afrique travailler avec des maîtres de masques et marionnettes traditionnels. Il participe à la création d'un atelier collectif près de Paris de 2005 à 2013 où 7 personnes partagent leurs compétences et leur amour pour le bois massif local. Il cofonde, en 2011, le collectif MONsTR avec Fabien Leduc. En 2013, il crée son atelier où il partage son temps entre travail artistique personnel et créations pour MONsTR.

Nicolas AMAR

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art (Paris 1997) en sculpture métal et décor architectural, il a été initié au travail du métal par les artistes Fred Barnley et Michel Raffestin, eux-mêmes élèves du designer Serge Mouille. Depuis lors, il n'a cessé d'élargir son expérience en travaillant sur de nombreux projets artistiques, spectacles et décors de scène (La Machine, Royal de Luxe, MONsTR, ...) en tant que plasticien, constructeur, mécanicien, inventeur. Créateur de machines de spectacle, son travail allie mouvement, mécanique, interactions avec le public. En parallèle, il développe une activité de luthier (guitares acoustiques) et de design/sculpture en métal. Porté par un intérêt majeur pour les objets et leur fonctionnement, la matière et la fabrication, Nicolas Amar produit des artefacts dans lesquels un ou plusieurs phénomènes entrent en interaction, dans un but parfois simplement utilitaire, le plus souvent dans l'objectif d'une expérience sensorielle, plastique. Sa sensibilité aux arts visuels et son caractère contemplatif, lui valent de porter un soin particulier à l'aspect visuel de ses productions.

Thomas DE BROISSIA

Formé à la sculpture auprès de l'Institut Saint Luc en Belgique et de l'école Boule, il approfondi en 2000 sa formation auprès de la compagnie Royal de Luxe qui lui permet de découvrir le monumental à travers l'excellence technique et une mise en œuvre poétique. Il collabore par la suite à des expériences artistiques issues de champs pluriels : artisanat d'art & restauration de monuments Historiques (Atelier Rayssac & Atelier Schiké), théâtre (compagnonnage auprès de la cie L'immédiat de Camille Boitel), marionnette (Yves Beaunesne, cie dos à deux), art contemporain (Les Frères Chapuisats), objets muséographiques et installations (La Machine, MONsTR, Atelier Singulier). Situé à mi-chemin entre art et usage, le travail de ce sculpteur est nourri d'une pratique du volume pluridisciplinaire qui s'exprime à travers le fil rouge de la matière en mouvement et la mise en scène des objets. Dans des contextes très variés – centres socio-culturel, écoles, workshops, prisons, il développe par ailleurs différents ateliers de transmission et de coréalisation avec le public non-professionnel. L'interaction avec le public demeure souvent le lien commun de ses pratiques professionnelles. L'argile depuis l'enfance, le bois comme matière et environnement, la pierre parfois, arpenter le paysage le plus souvent possible. Il aime s'investir dans des projets collectifs (théâtre, ateliers participatifs) où se partagent savoir-faire, visions poétiques et sensibles.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Durée : 10 jours (70 h)

Effectif : 12 personnes

Tarif : 3500€ HT - Un financement AFDAS / Pôle Emploi est possible.

Nous contacter pour un accompagnement dans vos démarches, ou pour une solution d'autofinancement.

Repas du midi : pris en charge par Quai des Chaps. Possibilité d'hébergement sur place : nous contacter (attention, places limitées !)

Lieu de la formation : chez Quai des Chaps – Nantes

CONTACTS ET INSCRIPTIONS

David LIMANDAT, responsable des formations, référent handicap : formation@quaideschaps.com / 06 51 01 34 04

Paola CICUTTINI, coordinatrice, régie d'accueil : coordination@quaideschaps.com / 06 51 01 34 04

ASSOCIATION QUAI DES CHAPS

378 route de Sainte Luce

44300 Nantes - FR

www.quaideschaps.com