

Les bases de la Sculpture monumentale

*Concevoir et construire
un volume complexe*

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 17 AU 21 NOVEMBRE & DU 24 AU 28 NOVEMBRE 2025

CONCEVOIR ET CONSTRUIRE UN VOLUME COMPLEXE

Les bases de la sculpture monumentale en bois et métal

AVEC LE COLLECTIF MONSTR

10 JOURS (70 heures)

>> CLOTURE DES CANDIDATURES LE 3 NOVEMBRE 2025 <<

Pour les intermittents, demande de financement Afdas 4 semaines maximum avant le début de la formation, soit le 17 octobre 2025.

PUBLIC CONCERNÉ

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.

PRÉREQUIS

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 du bois et du métal
- 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
- Visualiser différents principes constructifs
- Être en mesure de construire une sculpture monumentale à partir d'une maquette

- Aborder et comprendre les enjeux d'une installation sécurisée (bon sens, dimensionnement, normes)
- Aborder les notions de chiffrage et de financement
- Savoir travailler en équipe autour d'un projet commun

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Matériaux de construction, bases argile pour le modelage, documentation, supports pédagogiques fournis par l'OF, dont livret (principes théoriques et conception d'une maquette), intervenant extérieur.

Matériel demandé aux participants : gants pour la menuiserie, lunettes, habits chauds et imperméables, chaussures imperméables, vêtements de travail en coton (soudure), casques anti-bruit, carnet croquis, matériel pour tracer, gomme, EPI.

PROGRAMME

SEMAINE 1 : Principes théoriques, conception d'une maquette, mise en place du chantier et début de la construction

Du 17 au 21 novembre

Tous les jours 9h-12h30 & 13h45-17h15

JOUR 1

Matin :

- Introduction (présentations de l'équipe, de QDC, du déroulé de la formation et des objectifs)
- Distribution des documents : support de cours et émargement
- Chacun.e présente une œuvre monumentale qui lui plaît et pourquoi
- Compréhension du volume : comment fonctionne notre cerveau ?
- Présentation de la maquette de la sculpture réalisée la deuxième semaine

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)
- A partir de la maquette : étapes de construction dans l'espace : croquis, épures, points de repère dans l'espace
- Travail de plan

Après-midi :

- 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
- 15h30 : Intervention de Jérémie Dasse-Hartaut, ingénieur structure à La Cie La Machine : selon la maquette présentée, quels documents fournir ? En quoi consiste le métier d'ingénieur structure ? Durée 1h + 30 min de questions.

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
 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.
 Comprendre les enjeux de la note de calcul

JOUR 4

Matin :

- Le métal dans la sculpture : les bases (1h30)
- Envisager une structure filaire sur la base du mascaron réalisé

Après-midi :

- Travail de patronage sur une maquette en filaire
- Préparation de l'atelier bois et de l'atelier métal
- Planification de la semaine de construction

Objectifs de la journée :

Aborder la sculpture métal
 Préparation de l'espace de travail et des tâches à réaliser

JOUR 5

Matin :

- Répartition en 2 groupes : bois et métal (les groupes tourneront, chacun.e pratiquera les 2 ateliers)
- Mise en œuvre des épures et construction (bois)
- Réalisation du filaire métal

Après-midi :

- Mise en œuvre des épures et construction (bois)
- Réalisation du filaire métal

Objectif de la journée :

Démarrage de la structure du volume

SEMAINE 2 : Construction d'une sculpture monumentale

Du 24 au 28 novembre

Tous les jours 9h-12h30 & 13h45-17h15

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 :

- Mise en œuvre des épures et construction (bois)
- Réalisation du filaire métal
- Débit structure

Après-midi :

- Démarrage de l'implantation : implantation des pieux battus, réalisation de la lisse basse
- Réalisation du filaire métal
- Débit structure

- Assemblage des structures

Objectif de la journée :

Réaliser la structure du volume et implanter les fondations.

JOUR 7

Matin :

- Assemblage des différents éléments
- Habillage de la structure (bois et métal)

Après-midi :

- Assemblage des différents éléments
- Habillage de la structure (bois et métal)

Objectif de la journée :

Savoir monter la structure de l'objet et l'habiller

JOUR 8

Matin :

- Appréhender le budget d'une sculpture monumentale : chiffrage, financement
- Séance de questions en lien avec la construction en cours

Après-midi :

- Élaboration des détails de la sculpture
- Travail d'habillage du volume
- intégration détail(s)

Objectif de la journée :

Pour la partie théorique du matin : connaître les postes de dépenses pour réaliser une sculpture monumentale, les débouchés et financements possibles. Pour la partie chantier de l'après-midi : appréhender la complexité des détails et finitions de la sculpture.

JOUR 9

Matin :

- Travail d'habillage du volume
- Finition détail(s) sculpture
- Préparation du levage (accroches...)

Après-midi :

- Montage didactique du volume sur le lieu d'implantation

Objectif de la journée :

Terminer les finitions et implanter la sculpture

JOUR 10

Matin :

- Finitions sur place et rangement

Après-midi :

- Bilan : Validation des acquis (partie théorique) par Questionnaire + évaluation de la formation
- Vernissage auprès de personnes de QDC et son réseau : Présentation de la sculpture

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. 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.

Céline REDUREAU

Après une formation dans l'administration du secteur culturel à Arles, Céline travaille pendant 15 ans au sein de différentes compagnies de spectacle vivant nantaises principalement sur des postes d'administration, production et coordination (Cie Pyramid, Sweatlodge, Extra Muros, La Fidèle Idée, L'Ogrétoilé, Quai des Chaps...).

Elle coordonne pendant 7 ans le lieu artistique et culturel nantais POL'n. Elle intègre MONSTR en 2022 en tant que chargée d'administration et de développement, très enthousiaste à l'idée de pouvoir faire un pont entre ses précédentes expériences et une forte aspiration pour la construction, l'artisanat et l'écologie.

Jérémie DASSE-HARTAUT

Jérémie est ingénieur généraliste de formation. Il intègre le bureau d'études de la compagnie La Machine à Nantes en 2018 avec pour principale mission le calcul de structure. Depuis son arrivée, il a pu participer à différents projets dont les principaux sont : le Dragon de Calais, La Gardienne des ténèbres, La main de Vérone et Le varan de Calais.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Durée : 10 jours (70 h)

Effectif : 12 personnes

Tarif : 4200€ 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