

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Sommaire

- Présentation de l'exposition «Voyages en céramique» p.2
- Propositions pour des ateliers au Pôle p.3
- Qu'est-ce que la céramique? p.4
- Les différents types de cuisson p.5-6
- Partir à l'étranger p.7
- Le Pôle pour les scolaires p.8
- Comment emprunter une mallette de l'artothèque de Pessac p.9

Visites guidées et/ou
ateliers pédagogiques :
gratuits pour les scolaires

Contact :
Camille Aurière
Responsable des publics
Pôle Expérimental Métiers d'Art
de Nontron et du Périgord-
Limousin
05-53-60-74-17
contact@metiersdartperigord.fr

VOYAGES EN CÉRAMIQUE

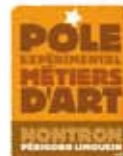
2 FÉVRIER
9 MARS 2019
CHÂTEAU DE
NONTRON (24)

EXPOSITION
EXPÉRIENCES DE
CÉRAMISTES
À TRAVERS LE MONDE

Boris Cappe
Tristan Chambaud-Héraud
Patricia Masson
Virginie Preux

www.metiersdartperigord.fr

Entrée libre et gratuite
10h-13h et 14h-18h - du lundi au samedi
05 53 60 74 17 - contact@metiersdartperigord.fr

Concepteur graphique: JEHA 2019 Images: Boris Cappe (photo JV Le Dorlat) Virginie Preux, Patricia Masson, Tristan Chambaud-Héraud

<https://www.metiersdartperigord.fr>

VOYAGES EN CÉRAMIQUE

Expériences de céramistes à travers le monde

Exposition du 2 février au 9 mars 2019

au Pôle Expérimental des Métiers d'Art - Château

24300 Nontron

Vernissage vendredi 1er février, 18h.

4 céramistes, 3 expériences de voyages... les mains dans la terre ! Habitué à accueillir des designers en résidence, le Pôle Expérimental des Métiers d'Art change de point de vue et présente les parcours à travers le monde de 4 céramistes locaux.

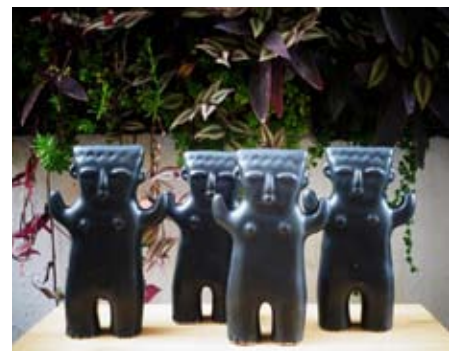
Une exposition en forme de carnets de voyage qui présente autant de photos et souvenirs que de pièces en céramique.

En août 2016, Boris Cappe et Virginie Preux se rendent en Russie pour participer à un Symposium de céramique à Gavrilov-Yam. Il s'agit de découvrir d'autres paysages, de faire des rencontres mais aussi et surtout de vivre une expérience de création collective avec des céramistes venus du monde entier. Ils partagent un atelier, des techniques, des savoir-faire et cuisent dans un four à bois de type Noborigama. Ils renouvellent ainsi leur art et leurs créations au contact des autres et d'une terre nouvelle.

En septembre 2018, Tristan Chambaud-Héraud participe à un workshop dans le Montana, aux Etats-Unis. Il y rencontre de nombreux céramistes américains, crée des pièces, expose, mais, en véritable connaisseur et collectionneur de céramique, il revient en Dordogne les bras chargés des créations de ses collègues américains !

En octobre- novembre 2018, Patricia Masson se rend en résidence au Pérou, au Cotto Ceramic Studio à Lima. Elle part avec le désir de nourrir sa démarche du dialogue avec une autre culture, de créer des pièces contemporaines inspirées des traditions et croyances locales et de la culture pré-inca. Au centre de sa production péruvienne, le Cuchimilco, sorte d'amulette protectrice.

Ces carnets de voyages de céramistes sont surtout le récit d'expériences et d'échanges humains. Que ce soit en symposium, en workshop ou en résidence, les céramistes ont pu découvrir l'autre, s'enrichir culturellement et techniquement et vivre des moments d'exception qu'ils partagent aujourd'hui avec notre public.

Propositions pour des ateliers au Pôle

Atelier 1 : Paysage du lointain (cycle 1)

Sur une feuille de papier au format panoramique les élèves seront invités à venir composer un paysage vu lors d'une exploration fictive.

Le paysage sera représenté à partir d'empreintes de matériaux naturels (feuillages, branches, cailloux...) dans de l'argile humide.

Atelier 2 : Totem protecteur (cycle 2 et 3)

Durant ces ateliers les élèves auront l'occasion de créer leur propre totem protecteur. Ils réfléchiront dans un premier temps à ce qui les rassure dans leur quotidien avant de les réaliser en argile. Ce petit modelage pourra alors représenter à la fois des animaux, des personnages, des végétaux...

A noter que les créations sont éphémères : photographiées elles seront ensuite laissées sur place.

Atelier 3 : Histoire de... (cycle 3)

A partir d'une série de visuels imprimés (architectures, plantes, objets, personnages...) les élèves sont amenés à choisir celui qu'il préfère. De là chaque élève viendra raconter l'histoire du visuel choisi sur un leporello (livret accordéon), composant son récit à l'aide d'éléments cartographiques, de textes et de dessins.

Qu'est-ce que la céramique ?

Mot d'origine grecque : *keramos* signifie « argile ». Le terme générique de céramique désigne l'ensemble des objets fabriqués en terre qui ont subi une transformation physico-chimique irréversible au cours d'une cuisson à température plus ou moins élevée.

La céramique est le premier « art du feu » à apparaître, avant le travail du verre et du métal, à la fin de la préhistoire, au Néolithique.

La céramique est non seulement un marqueur culturel dans la plupart des sociétés mais aussi le matériau le plus abondant que l'Homme ait créé.

Objet du quotidien, sujet d'étude ou œuvre d'exception, la céramique demeure une source inépuisable d'inspiration.

La céramique possède des caractéristiques très différentes selon la nature de ses composants et la température de cuisson. On distingue plusieurs catégories de céramiques : des poteries, des terres vernissées, des poteries siliceuses, des grès, des faïences, des porcelaines tendres ou dures...

Pour s'y retrouver, il est possible de les classer en deux grandes familles en fonction de la porosité ou de l'imperméabilité de leur pâte. Cette approche technique permet de mieux comprendre un matériau qui est le résultat d'expérimentations souvent très complexes

- Les pâtes poreuses (ou pâtes ouvertes) : poterie vernissée, faïence...

- Les pâtes imperméables : grès et porcelaine.

Sèvres, Cité de la Céramique

Comment fabrique-t-on une céramique ?

En premier lieu, il faut de la matière première. De la terre, bien sûr, mais également de l'eau et du bois. Toutes les terres ne sont pas bonnes pour faire des céramiques, il faut une terre fine, qui une fois gorgée d'eau peut être aisément malléable : l'argile. L'eau va permettre également d'éliminer les polluants (petits cailloux, éléments organiques...) qui risquent de nuire à la suite du travail.

La qualité et la composition de la pâte vont déterminer son utilisation. La couleur de l'argile peut varier du blanc au rouge en passant par le jaune et toutes les nuances intermédiaires. La pâte est ensuite mise à « pourrir », c'est à dire à reposer pendant un certain temps dans un bac de décantation, afin de supprimer les dernières impuretés.

Une fois épurée, la pâte est pétrie et humidifiée afin d'obtenir la consistance voulue, de la rendre uniforme et surtout d'évacuer les poches d'air qui pourraient entraîner la casse de la pièce à la cuisson.

On peut alors commencer le travail de création à proprement parler de l'objet.

Sources :

La Céramique, l'art et les techniques de la céramique, Maria Dolores Ros i Frigola, édition Parramón, 2013.

http://www.musees-haute-normandie.fr/IMG/pdf/dossier_ceramique_s_-3.pdf

<http://www.sevresciteceramique.fr/>

Illustrations : Moules de Patricia Masson, puis céramistes au travail : Virginie Preux, Boris Cappe, Tristan Chambaud-Héraud

Les différents types de cuisson

La cuisson

Après le séchage complet de la pièce, intervient la cuisson.

Elle diffère selon la terre utilisée, l'émail et le résultat voulu. Cette partie délicate dans la fabrication de la céramique permet la transformation de l'argile crue et malléable en terre cuite figée, dure et cassante. Un four peut fonctionner avec du bois, du gaz ou de l'électricité.

Le temps de cuisson nécessaire est long, plusieurs heures pour faire monter progressivement la température entre 800°C et 1400°C selon le cas.

Le refroidissement du four doit être progressif avant le défournement des pièces. Sortie du four, deux cas de figure se présentent : soit notre pièce est terminée et elle peut être utilisée, soit on va l'agréments d'un vernis appelé glaçure ou d'un décor spécifique puis la cuire de nouveau avant utilisation.

Spécificités de la cuisson au bois

La cuisson au bois permet d'obtenir des effets de matières donnant un caractère unique aux poteries.

Tristan Chambaud-Héraud a construit il y a plusieurs années un four à bois de type Anagama dans la région. Beaucoup de céramistes comme Boris Cappe ou Virginie Preux cuisent leurs pièces dans ce four dont des cuissons collectives sont organisées trimestriellement. En partant à l'étranger ils ont pu découvrir d'autres types de four à bois.

Différentes étapes sont communes à tout type de cuisson à bois :

***L'enfournement** : c'est le placement des pièces dans le four. les fours à bois ont généralement une grande capacité d'accueil. Les céramiques sont positionnées sur des plaques ou empilées.

***Le bassinage** : premier chauffage atteignant 100° consistant à faire évaporer l'eau résiduelle dans les céramiques.

***Le petit feu** : la température passe progressivement de 100 à 900° et élimine les dernières traces d'eau.

***Le grand feu** : montée de la température jusqu'à 1300° afin de solidifier les céramiques de manière durable.

***La fermeture du four** : obturation de toutes les ouvertures.

***Le refroidissement** : plusieurs jours pour un refroidissement progressif et éviter les chocs thermiques.

***Le défournement** : ouverture du four et enlèvement des céramiques.

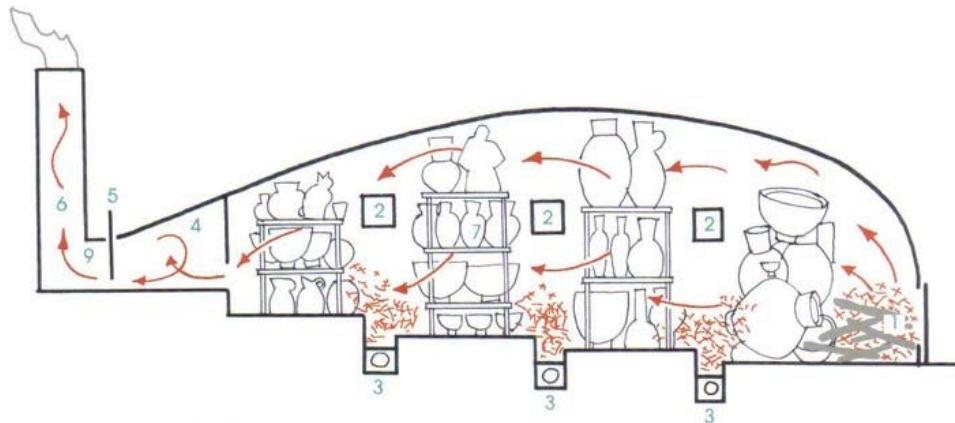
Illustrations: Four électrique, Four Anagama de Tristan Chambaud-Héraud à l'enfournement et au défournement

Les cuissons au bois

Principe de la cuisson Anagama

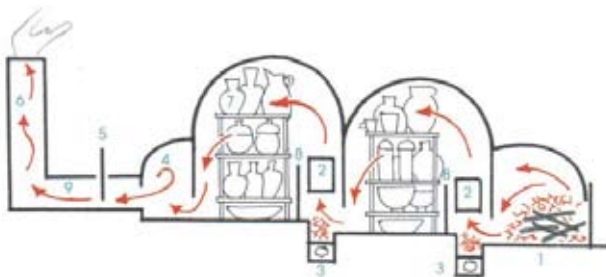
Ce four tunnel, inspiré des fours japonais, cuit au bois dans un processus de flammes directes.

Il ne comporte qu'une seule chambre qui s'étale sur sa longueur. Dans le four de Tristan Chambaud-Héraud c'est 10m³ de céramiques qui se rencontrent dedans et cuisent jusqu'à 1350°, dans un four où se côtoient des flammes, des cendres en fusions, des émaux et oxydes volatiles, et des variations d'ambiance oxydante puis réductrice.

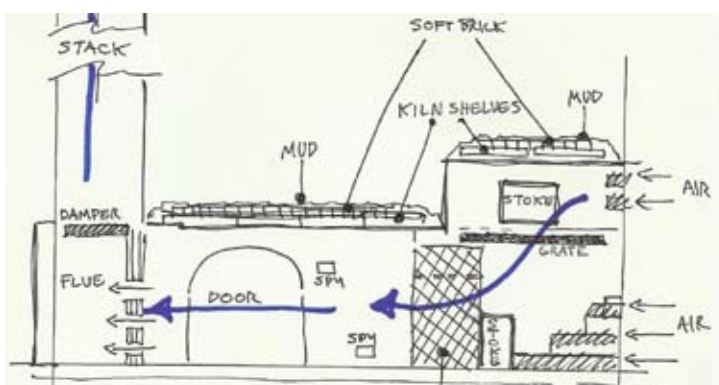
Principes de la cuisson Noborigama

Il s'agit d'un four à plusieurs chambres contrairement au four Anagama. Sa configuration est plus adaptée pour la cuisson de céramiques émaillées.

Principes de la cuisson Train Kiln

De par sa forme et la dimension de sa cheminée toute en hauteur on l'appelle aussi le four locomotive. Inventé par un céramiste récemment il permet d'utiliser deux fois moins de bois qu'une cuisson anagama et de cuire plus rapidement. La flamme renversée au départ circule plus rapidement dans le four laissant également moins de cendre dans les céramiques, produisant ainsi d'autres effets visuels.

Illustrations : Four Anagama de Tristan Chambaud-Héraud

Illustration : Four Noborigama, Gavrilov-Yam

Illustration : Four Train Kiln, Montana

Partir à l'étranger

Qu'est-ce qu'une résidence?

D'après le ministère de la culture «une résidence d'artiste est un lieu qui accueille un ou plusieurs artistes pour qu'ils puissent faire des recherches et/ou mener à bien un projet de création.»

En d'autres mots il s'agit pour les artistes d'aller chercher dans un ailleurs la concrétisation ou l'expérimentation d'une idée. Ils peuvent également y trouver une nouvelle source d'inspiration, y faire des rencontres, découvrir de nouvelles techniques de travail. Les artistes se déplacent physiquement, mentalement et artistiquement.

Pour exemple dans cette exposition

Patricia Masson est partie au Pérou à la rencontre d'une nouvelle culture et de nouveaux savoir-faire. Elle s'inspire notamment des Cuchimilcos, des statuettes protectrices caractéristiques de la vallée de Chançay située sur la côte centrale du Pérou, au nord de Lima. On en trouve à partir des années 1200.

Elle apprendra également de nouvelles techniques de moulage, d'émaillage et de tournage. Elle est durablement inspirée également par les couleurs présentes dans les villes et par les graffitis.

Illustrations : Ci-contre Cuchimilcos traditionnels, ci-contre Cuchimilcos de Patricia Masson

Virginie Preux, elle, trouve son inspiration dans les formes architecturales russes et ses créations s'en trouvent alors durablement marquées.

Illustrations : Ci-dessus photographie de Russie de Virginie Preux et de l'une de ses créations réalisée durant le symposium

Tristan Chambaud-Héraud a découvert lui un nouveau four à bois, le Train Kiln qu'il souhaiterait reproduire en Dordogne, mais aussi de nouvelles terres de grès à travailler qu'il récoltait directement en montagne.

Illustrations : Photographies du paysage du Montana, récolte de la terre dans le Montana

Voir

Lors des visites guidées, la médiatrice du Pôle vous fait découvrir de façon ludique et pédagogique la diversité et la créativité des métiers d'art.

Ces visites gratuites s'accompagnent souvent d'un atelier et d'un dossier pédagogique.

Découverte professionnelle des métiers d'art

Le vaste domaine des métiers d'art peut être une orientation professionnelle intéressante pour vos élèves ! Nous leur ferons découvrir ces métiers et les formations possibles.

Rencontrer et pratiquer

Les professionnels métiers d'art sont des hommes et des femmes de passion !

Le Pôle s'est constitué avec un réseau de professionnels métiers d'art, nous organisons pour vous une initiation à un métier d'art, une démonstration ou la visite d'un atelier d'art, guidés par des professionnels métiers d'art.

Nous pouvons aussi vous aider dans la mise en place de tout autre projet

Exemples de projets avec des artisans d'art : autour du Moyen-âge, journée médiévale (atelier taille de pierre, atelier de tissage, visite d'un atelier de vitrailliste), démonstration de vannerie, démonstration de tournage sur bois, céramique, gravure etc.

Comment emprunter les malles pédagogiques ?

Mallettes pédagogiques : transformez votre salle de classe en galerie d'art contemporain !

L'Artothèque de Pessac propose aux écoles de travailler autour d'œuvres contemporaines en mettant à leur disposition des malles pédagogiques contenant des pistes pédagogiques pour les cycles I, II, III développées par Yves Legay, Conseiller Pédagogique Départemental d'Arts Visuels et Joëlle Lauriac, Conseillère pédagogique de la circonscription de Cestas-Pessac. Le CDDP 33, partenaire de ce dispositif, finance les valises et met en ligne leur contenu pédagogique.

Les Arts'A pattes : des malles pédagogiques

Ces malles vous proposent une sensibilisation directe aux différentes tendances artistiques. Elles permettent une autonomie pour travailler avec des œuvres en classe. Chaque mallette est composée d'œuvres, de dossiers thématiques, de lectures d'œuvres, de notices biographiques, de cartes postales, de glossaires, de bibliographies, d'ouvrages et de pistes pédagogiques pour les cycles I, II et III.

La présence d'œuvres à l'école pendant cinq semaines va en permettre une approche lente, ouverte et passionnante. Jouer la carte de la proximité avec l'œuvre, c'est faire évoluer l'attitude des élèves et privilégier l'éducation du regard, les faire participer à l'organisation d'une exposition et réaliser autour des œuvres choisies un travail de découverte et de création.

Le Pôle Expérimental Métiers d'Art est partenaire de l'Artothèque de Pessac et propose deux malles aux écoles de Dordogne (et des environs) :

Mallette Photographie :

Cette mallette a pour thème « illusion et réalité », car c'est un thème récurrent dans la photographie contemporaine. Gédeon, Marina Gadonneix, Daniel Schlier, documentation Céline Duval et Martine Aballéa créent l'illusion, que ce soit par la démarche ou la technique utilisée. Ces artistes abordent la photographie dans son rapport à la picturalité, au dessin, au trompe l'œil, à l'archivage, à la reproduction...

Toutes ces œuvres peuvent nous faire douter de la nature de l'image.

En écho avec ces pratiques artistiques, des pistes pédagogiques sur la transformation d'une image, le cadrage photographique, la collection, le décor, le photomontage... vous sont proposées dans cette mallette.

Mallette Tu estampes !

Damien Cabanes, Philippe Mayaux et François Boisrond utilisent le principe d'impression et de reproduction à plat (lithographie, sérigraphie) pour développer un travail artistique autour de la couleur, du recouvrement d'une surface, de la multiplication des formes, du dessin synthétique, de la culture populaire, de la société de consommation, du cliché. En écho avec leurs pratiques artistiques, des pistes pédagogiques autour du dessin, de la couleur, de la composition, du langage... vous sont proposées dans cette mallette.

Ces propositions sont accompagnées d'un dossier de pistes techniques reprenant les principes de fabrication d'une image reproductible (pochoir, tampon, sérigraphie, linogravure...).

Informations pratiques :

Modalités d'emprunt : 15 €/an (adhésion) + 15 € par mallette empruntée entre 2 périodes de vacances scolaires.

Documents à fournir : copie d'attestation d'assurance à jour.

Contact : Camille Aurière, responsable des publics

Pôle Expérimental Métiers d'Art, château, av. du général Leclerc, 24300 Nontron
contact@metiersdartperigord.fr - 05-53-60-74-17

