

Pourquoi la formation CLAY ?

Dans nos ateliers, nous accompagnons des céramistes dans leur parcours de reconversion ou de création depuis maintenant plus de 3 ans et demi. Nous avons travaillé avec de nombreux.ses céramistes qui ont réussi à s'implanter sur le marché de la céramique. Tous ces échanges et toutes ces rencontres nous ont donné envie de partager ce que nous avons appris et de proposer une formation complète au métier de céramiste.

La formation Clay - Devenir céramiste s'adresse aux personnes qui souhaitent apprendre le métier de céramiste dans ces aspects techniques, créatifs et structurels.

Un solide socle technique

La formation CLAY - devenir céramiste permet d'appréhender toutes les techniques de tournage, de modelage et d'émaillage nécessaires à la production du.de la céramiste professionnel.le. Comment maîtriser les gestes et les techniques ? Comment produire en série ? Quelles dimensions plastiques et esthétiques donner à ses créations ? Comment maîtrise-t-on la fabrication des émaux ? Toutes ces thématiques sont abordées lors de la formation et permettent aux futur.e.s professionnel.le.s de passer s'ils.elles le souhaitent le CAP tournage en candidat libre à la suite de la formation.

Un accent mis sur l'univers créatif et le projet professionnel

La formation CLAY - devenir céramiste vise également à donner toutes les compétences requises pour s'installer avec succès comme céramiste indépendant. Comment penser une collection de céramique ? Quelles techniques adopter pour la production ? Comment vendre ses céramiques et à qui s'adresse-t-on ? Comment communiquer et créer un univers de marque autour de sa production artisanale ? Comment travailler avec des boutiques, revendeurs et galeries ?

Lever toutes les barrières à l'installation

La formation CLAY - devenir céramiste enseigne également aux étudiants comment gérer une activité liée à la céramique. Comment écrire un business plan ? Comment trouver un atelier et ouvrir un local dédié à la production et/ou la vente de céramique ? Comment communiquer sur ces créations et se distinguer des autre ?

A qui s'adresse cette formation ?

La formation s'adresse aux personnes en reconversion passionnées de céramique qui souhaitent y consacrer un temps de leur vie professionnelle, aux personnes qui se lancent dans le projet de devenir céramiste, aux personnes qui se sont déjà engagées sur ce chemin mais qui ont besoin d'un accompagnement pour structurer leur projet.

Quel est le déroulé de la formation ?

Lors de cette formation de 13 semaines (526h), vous êtes accompagnés par des céramistes professionnels qui vous guident dans votre projet, vous transmettent leurs savoir-faire en tournage, modelage, coulage, émaillage, création d'émaux, communication, marketing, business plan... tout ce qui fait le métier de céramiste indépendant.

Nous avons pensé cette formation comme un tremplin qui permet à nos étudiant.e.s, à la suite du trimestre de formation, de se lancer et de se sentir prêt.e.s dans toutes les étapes de leur projet de devenir céramiste.

FICHE SYNTHÉTIQUE

Format :

- Formation professionnalisante de 526 heures réparties sur 13 semaines du 05 septembre au 09 décembre 2022

Objectif de la formation :

- Cette formation a pour objectif de vous transmettre l'ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques et artistiques nécessaires à la conception et à la production d'une ligne d'objets céramiques utilitaires ou ornementaux
- Cette formation met également l'accent sur l'acquisition de toutes les compétences requises pour s'installer avec succès comme céramiste indépendant :
  - Créer son entreprise
  - Trouver et aménager un espace de production
  - Rechercher un financement
  - Développer son univers de création
  - Communiquer efficacement avec les outils digitaux
  - Commercialiser sa production et dégager un revenu
- Dans cette perspective de permettre une installation réussie en tant que céramiste, la formation est centrée autour du projet individuel de chaque étudiant et sur l'acquisition de l'autonomie nécessaire

Moyens et méthodes pédagogiques :

- Alternance d'exposés théoriques et d'exercices pratiques réalisés dans l'atelier de céramique dédié à la formation
- Démonstrations par le corps professoral
- Conseil individualisé dans le cadre du suivi de projet individuel
- Master class d'intervenants externes

Aperçu du contenu de la formation :

- Tournage : 248h
- Modelage et autres : 52h
- Technologie de la céramique (matériau terre, émail, oxyde) : 48h
- Projet professionnel supervisé : 74h
- Master class : 52h
- Les clés pour réussir son projet : 52h

La particularité de la formation Clay :

- Technique : Les modules techniques de tournage et de modelage aboutissant à un niveau avancé permettent aux étudiants de pouvoir passer le CAP tournage en candidat libre s'ils/elles le souhaitent
- Les clés pour réussir son projet: outre des très solides bases techniques, la formation Clay vise à transmettre tous les outils pour se préparer à l'exercice du métier de céramiste indépendant
- Suivi de projet : le développement d'un projet professionnel permet de se projeter dans une production dès la fin de la formation

Le lieu de la formation :

- 8 Pass. Saint-Ambroise, 75011 Paris
- 140 m2 dédiés à la formation
- 12 tours
- 2 fours électriques haute température - 160L & 190L

Tarif :

- 6838€ en franchise de TVA, soit 13€ / heure de formation
- Formation réglable en trois échéances
- Formation en autofinancement non éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle

Les professeurs :

- Héloïse Piraud
- Javier Bacigalupo
- Stéphanie Pigaglio
- Intervenant.e.s extérieur.e.s / céramistes professionnel.le.s

Modalités d'admission et de recrutement :

- Admission sur dossier (parcours, lettre expliquant la démarche d'inscription, portfolio) puis entretien avec les responsables de la formation et le corps professoral
- La sélection des candidats s'opérera en mai et juin pour la session de septembre

Prérequis :

- Expérience de la pratique de la céramique – Ébauche de projet professionnel et artistique

Validation :

- Attestation de formation – approbation du projet de fin d'étude par un jury de professionnels

Débouchés :

- Installation comme céramiste indépendant
- Les étudiants disposent à l'issue de la formation des éléments nécessaires pour passer avec succès le CAP tournage en candidat libre s'ils le souhaitent

Contact :

- Stéphanie Pigaglio, fondatrice des ateliers Clay et responsable de la formation
- email : formation@clay-atelier.fr
- Tél : 06 24 39 28 83 (du lundi au vendredi de 10h à 17h)

TOURNAGE - 248h

Objectifs

Le module tournage est le module le plus important en nombre d'heures de la formation Clay - devenir céramiste. Il permet aux étudiants de maîtriser les gestes et techniques de tournage pour envisager une production de céramique et éventuellement s'ils.elles le souhaitent de passer le CAP tournage en candidat libre à la suite de la formation.

Ce module est consacré à la conception et à la fabrication de pièces au tour.

Les futur.e.s céramistes acquièrent la maîtrise des gestes nécessaires pour créer une collection de pièces utilitaires et/ou sculpturales dans son propre style.

L'observation détaillée et l'analyse exhaustives des formes seront également essentielles à cette démarche.

Contenu du module

Aperçu des techniques appréhendées lors de ce module :

- Pétrissage de la terre (tête de bélier, coquillage)
- Centrage, perçage, ouverture.
- Perfectionnement du cylindre
- Formes ouvertes
- Formes fermées
- Tourner en série
- Tournassage
- Tournage à la motte (tasses, bols, couvercles, becs, etc)
- Tournage poids plus important
- Assemblage des éléments
- Dessins techniques et analyse de forme

Professeur : Javier Bacigalupo

Diplômé en biologie de l'Université du Chili, Javier commence à s'intéresser à la céramique à la fin de ses études. Après s'être éloigné de l'académie scientifique, il entre progressivement dans le monde de la céramique. Il apprend le tournage à Santiago et en Nouvelle-Zélande. En 2017, il décide de venir en France pour poursuivre sa formation à l'école Duperré, où il se concentre sur le développement d'un travail de recherches sculpturales-expérimentales. Actuellement il vit et travaille à Paris où il continue d'explorer la transformation de la matière.

MODELAGE - 52h

Objectifs

Ce module de 52 heures vise à acquérir la méthodologie, les connaissances et les compétences nécessaires à la pratique du modelage de l'argile.

Ces cours sont destinés à offrir un éventail d'approches et de techniques centrées sur le façonnage à la main.

Il s'agit d'assimiler les réflexes et automatismes du céramiste, apprendre les bons gestes et acquérir de l'expérience.

Les étudiants s'exercent à "voir" et apprennent à s'exprimer à travers le modelage, dans un souci de justesse et d'originalité.

Contenu du module

A travers une série d'exercices, toutes les étapes du modelage d'un objet, de sa conception à sa réalisation, sont expérimentées.

Ce module permet aux étudiants d'envisager la mise en œuvre de l'argile dans toute sa dimension d'expression créative, en proposant d'étudier un ensemble de ressources et de techniques de façonnage ;

- La plaque
- Le modelage
- Le colombin
- Le pincé
- L'estampage
- La sculpture
- Les grosses pièces
- Le dessin
- La décoration
- La photographie, etc...

Professeure : Héloïse Piraud

Née à Paris en 1988 et diplômée de la Sorbonne Paris IV en Histoire de l'Art, Héloïse Piraud a été formée en sculpture spécialisée dans le modelage de la faïence. Lors d'un workshop à Lisbonne, contrainte par le temps, elle découvre l'extrudeuse. Cet outil deviendra l'impulsion technique de la grande majorité de ses créations. Cette «machine à développer des idées» représente également ce qui l'intéresse dans la céramique aujourd'hui. Elle est une combinaison idéale entre son goût pour des traditions ancestrales et l'utilisation de procédés innovants. Une partie de ses recherches vise à interroger les propriétés et les limites de la terre. L'extrudeuse lui permet d'impulser une dynamique et de donner des débouchés et des possibilités à sa céramique.

TECHNOLOGIE DE LA CÉRAMIQUE **(terres / oxydes / émaux) - 48h**

Objectifs

La compréhension technique des matériaux céramiques est essentielle pour le développement du processus créatif. Connaître les étapes de transformation suivi par la terre lors de la fabrication d'une pièce est de la plus haute importance pour son exécution. La possibilité de s'exprimer plastiquement au travers de la terre nécessite un minimum de contrôle dans les étapes de façonnage et de finition.

Ce module de 48h cherche à donner à l'étudiant les bases pour comprendre l'origine, les propriétés et la chimie des matières premières utilisées dans la céramique. L'étudiant apprend également, à travers une série d'exercices pratiques, à élaborer, choisir et utiliser des émaux et engobes qui s'adaptent esthétiquement et fonctionnellement à son travail.

Contenu du module

- La terre, origines géologiques et propriétés physiques. Séchage et transformation en cuisson.
- L'émail : compréhension et définitions.
- Matières premières et oxydes
- Fusion de l'émail
- Variables qui influencent l'aspect de l'émail (terres, courbe de cuisson, application, etc.)
- Modification d'une recette d'émail pour comprendre la fonction des matières premières et des oxydes qui les composent
- Préparation des tests d'émail
- Types d'émaux (brillant, mat, satiné, effets spéciaux, etc.)
- Notion de mole et calcul moléculaire (chimie)
- Méthodes de recherche d'émail (triangle, progressions, méthode currie, etc.)
- Problèmes techniques
- Préparation et réglage d'un émail (hydratation, tamisage, thixotropie)
- Toxicité et sécurité
- Application d'émaux et d'engobes
- Enfournement biscuit et mail

Professeur : Javier Bacigalupo

PROJET PROFESSIONNEL SUPERVISE - 74h

Objectifs

Notre formation Clay se distingue par sa capacité à accompagner les futur.e.s céramistes dans l'élaboration concrète de leur projet professionnel. Pour cela nous accompagnons nos étudiants pour qu'ils.elles puissent en début de formation définir un projet créatif qu'ils.elles devront mener à bien tout au long de la formation.

Ce module de 74h permet d'imaginer un projet concret tant dans sa dimension artistique, créative que technique (fabrication réelle des premiers modèles de la collection).

L'objectif de ce module est de mener en parallèle de la formation technique et théorique un projet qui pourra voir le jour à la fin de la formation. Le projet vient nourrir l'apprentissage des techniques et rendre concrets les disciplines vues lors des cours plus théoriques. Mais avant tout ce module permet aux étudiants de se projeter dans leur future vie de céramiste indépendant et d'avoir toutes les clés pour se lancer à la suite de la formation.

Contenu du module

Toutes les semaines l'étudiant est accompagné dans l'élaboration de son projet professionnel :

- les séances sont consacrées aux recherches / inspirations / dessins techniques
- le module permet aux étudiants de réaliser les premiers prototypes
- Le prototypage permet aux étudiants de se confronter aux difficultés techniques et d'y répondre
- La finalité du projet est de présenter une première collection en fin de formation à un jury
- En parallèle, le projet professionnel sert de guide lors d'exercices pratiques de business plan / promotion / communication dans le cadre du module "Les clés pour réussir son projet"

Professeure : Héroïse Piraud

LES CLÉS POUR RÉUSSIR SON PROJET - 52H

Objectifs

Ce module de 52h vous permet de vous confronter aux coulisses du métier de céramiste indépendant. Nous évoquons à l'occasion de ces cours toutes les étapes qui interviennent en parallèle de la création et de la production, liées à la promotion, la communication, la vente et l'ouverture et la gestion d'un atelier de céramique.

Tous ces aspects, aussi importants que la création et la production, permettent de trouver un équilibre créatif, financier et professionnel dans son projet.

Nourrir d'idées, de conseils et d'outils pour permettre aux céramistes une création et une installation la plus fluide possible. À la suite de notre formation, les futur.e.s céramistes doivent pouvoir maîtriser leur projet dans ses dimensions administratives, légales et financières mais aussi apprendre à vendre et à communiquer sur leur création.

Contenu du module

- Créer un business plan réaliste
- Comment trouver des financement pour son projet
- Communiquer
- Ouvrir un atelier de céramique
- Travailler avec des revendeurs
- Administratifs et légales

Professeure : Stéphanie Pigaglio

Stéphanie Pigaglio est la cofondatrice des ateliers Clay. Stéphanie a quitté l'univers de la communication et de la publicité dans lequel elle a exercé pendant plus de 5 ans pour lancer Clay en septembre 2018. Lors de ces plus de 3 ans consacrés au projet, Stéphanie a ouvert 5 ateliers à Paris, Montreuil et Marseille et est à la tête aujourd'hui d'une entreprise qui emploie 6 salariés à plein temps. Elle a accompagné des dizaines de céramistes dans leur projet de reconversion ou de création, céramistes rencontrés dans les ateliers Clay et notamment en résidence dans notre atelier de Montreuil.

MASTERCLASS - 52h

La formation Clay - Devenir céramiste - sera enrichie par l'intervention de professionnels du milieu de la céramique lors de masterclass hebdomadaires.

Des thématiques précises et des études de cas seront présentées et mises en avant afin de se projeter dans la réalité du métier.

Ce module vise à montrer aux étudiants la diversité du marché de la céramique grâce à la l'intervention d'un panel de céramistes professionnel.le.s.

Ce module permettra d'ouvrir l'esprit et élargir les connaissances grâce à des visites dans des lieux culturels dédiés à la création et à la céramique.

Il permettra d'apporter des exemples concrets et aux étudiants de se projeter dans les réalités du métier.

Enfin ce module permettra d'ancrer les étudiants dans une communauté de céramistes en rencontrant et en échangeant avec des professionnels du métier.

Lors de ce module nous organiserons également des sorties dans des galeries, musées et haut lieu de la céramique pour nourrir les connaissances et son appartenance à la communauté céramique.

Professeure encadrante : Stéphanie Pigaglio