

L'Atelier de la Salamandre

PÉDAGOGIE DES ARTS PLASTIQUES

OBJECTIFS

Vous avez en main tous les outils pour animer des ateliers d'arts plastiques et d'arts visuels.

Vous vous adaptez à votre public et lui proposez des clés pertinentes pour développer sa créativité et le rendre autonome.

Vous savez transmettre des connaissances en arts plastiques et concevoir des propositions pédagogiques.

Vous dispensez des enseignements variés, exigeants et pertinents.

Vous savez évaluer vos élèves et les mettre dans une logique de progression.

VOTRE PROFIL

Vous êtes dynamique, curieux et cultivé.

Vous aimez transmettre vos connaissances et vous avez un contact sympathique.

Vous êtes attentif et rigoureux. Vous savez créer une bonne atmosphère de travail.

MÉTIERS VISÉS

Professeur d'arts plastiques, dessin, peinture (dans votre structure ou comme intervenant).

Animateur spécialisé en arts plastiques.

PERFECTIONNEMENT ET SPECIALISATION

Pour les enseignants (professeurs des écoles), animateurs, personnels soignants etc. souhaitant acquérir une spécialisation pédagogique en arts visuels.

Prérequis

Vous êtes diplômé.e d'une école d'art, d'arts appliqués ou d'architecture. Un questionnaire de motivation est exigé.

Les candidats autodidactes avec une bonne pratique peuvent postuler pour la formation en incluant le module de remise à niveau en dessin.

Modalités de recrutement

Entretien individuel pour diagnostiquer les besoins en formation en amont de chaque action de formation. Une analyse du parcours du postulant est effectuée pour déterminer le niveau actuel, les besoins, les objectifs attendus, pour définir un parcours de formation pertinent et efficace.

Moyens pédagogiques et techniques

Vous disposez de toutes les ressources d'un atelier (matériel, tables, chevalets...), d'un accès internet haut-débit, d'une bibliothèque en libre service et de nombreuses ressources pédagogiques. Un support de stage est remis à chaque stagiaire. Les groupes sont limités à 6 stagiaires. L'interdisciplinarité favorise une pédagogie d'atelier et des échanges constructifs entre stagiaires.

Validation

La validation des acquis est effectuée de manière continue durant la formation (études de cas, mises en situation réelle, cas concrets, QCM...). Le journal de stage est régulièrement contrôlé. Une attestation de formation est remise à l'issue de la formation.

L'Atelier de la Salamandre

Créer et animer un atelier Module Pédagogie

- **Enseigner, une démarche de transmission**

Elaborer une consigne juste pour Accompagner avec sens et pertinence l'élève dans sa démarche. Proposer sans imposer. Savoir définir un objectif, une intention pédagogique.

La technique, quel statut ?

Le concept d'erreur positive.

Technique et créativité : une relation ambiguë.

- **Artiste ou pédagogue ?**

Apprendre à dissocier pratique personnelle et enseignement.

Savoir poser les limites.

Enrichir son enseignement grâce à sa démarche d'artiste sans contraindre l'élève.

- **Arts visuels, l'éducation de la pensée, du regard et de la main**

Penser la question du « beau dessin ».

Les fondamentaux du dessin en action.

Etudier les différentes actions de transformation d'une image, d'un objet, d'une matière avec les 4 opérations plastiques de base.

- **Apprendre comment solliciter chaque public spécifique et accrocher son intérêt**

Analyser les attentes de chaque élève.

Concevoir une proposition d'atelier pertinente et motivante : consignes de savoir-faire, consigne créative.

Repérer et éviter les consignes de simple imitation.

Adapter son langage à chaque public.

Les dispositifs pédagogique.

Le cours théorique et l'art de la démonstration.

Du concept plastique à la réalisation de l'œuvre : la problématique du sens, présenter clairement une proposition sans imposer son point de vue à l'élève.

Mener une évaluation.

- **Elaborer un projet pédagogique en arts plastiques**

Conception du projet : objectifs, moyens, mise en œuvre, liens avec un projet d'établissement ou d'association.

- **Composer une bibliothèque de sujets**

Elaboration d'une série de consignes à réinvestir et moduler selon des objectifs pédagogiques clairement définis.

Utiliser les principaux courants artistiques comme source d'inspiration sans plagier.

- **Elaborer un projet pédagogique en arts plastiques en lien avec l'éducation populaire**

Inciter à une citoyenneté développée par la pratique et la culture artistiques.

Connaissance des acteurs et partenaires à l'échelle territoriale. Connaissance des différents publics et structures pour adapter son projet pédagogique et les modalités de sa proposition.

Conception du projet : objectifs, moyens, mise en œuvre, liens avec un projet d'établissement ou d'association.

- **Intégrer les enjeux environnementaux dans ses enseignements**

Enseigner dans le respect de l'environnement : choix des matériaux, recyclage et récupération, sourçage, sensibiliser les élèves au gaspillage, gestion et tri des déchets.

Développer la conscience de l'élève et le sensibiliser sur les questions liées à l'environnement et à l'écologie par un jeu de propositions pédagogiques artistiques inscrites dans les problématiques actuelles.

- **Accompagnement et gestion du groupe**

La dynamique de groupe : la mettre en marche et l'entretenir. Les clés pour bien communiquer selon les différents profils de personnalités. Les bases de la CNV.

Savoir repérer les éléments moteurs et les perturbateurs.

Poser le cadre.

L'Atelier de la Salamandre

Créer et animer un atelier
Module Pédagogie

Conjuguer l'individuel et le collectif.
Savoir se positionner à la bonne distance, trouver sa place.

- **Création d'entreprise et communication**

Définir en conscience ses choix professionnels.
Choisir la structure juridique la plus adaptée.
Communication papier et internet : site, blog, réseau.
Structurer son réseau et fidéliser sa clientèle.

- **L'Atelier en pratique**

Mobilier et matériel.
Documentation.
Organisation de l'espace.
Charges de fonctionnement.
Constituer un book d'atelier et montage d'exposition de travaux d'élèves.

5

Durée : de 49 heures (7 jours) à 84 heures (12 jours)
Tarif : de 1350 € à 2300 €. Devis et étude personnalisés sur demande.
Le programme et la durée de la formation sont pensés selon le profil de chaque stagiaire.

Entrée en formation toute l'année, à la carte.

L'Atelier de la Salamandre

Créer et animer un atelier
Remise à niveau Fondamentaux

- **Observer**

Découvrir une vision globale.
Aller à l'essentiel.
Dessiner comme on parle.

- **Composer**

Choisir en conscience son point de vue.
L'importance du cadrage.
L'équilibre des pleins et des vides.
Respirations et circulations.

- **Valeurs**

Tonalités, ombres et lumières.
Définition des contrastes.

- **L'espace**

La notion de profondeur et de succession des plans.
La perspective en questions.
Comment se positionner dans l'espace pour dessiner juste.

- **La couleur**

Théorie et vocabulaire de la couleur.
Mélanges et nuanciers personnels.
Couleur et contrastes / Couleur et espace.
Le travail des ombres et des gris colorés.

- **Dessiner sur le vif / Le carnet de voyage**

Observer rapidement
Saisir une atmosphère, un mouvement avec une économie de gestes et de moyens.
Techniques de rendus rapides : aquarelle, feutres, crayons de couleur, graphisme.

- **Moyens d'expression**

La douceur des pastels tendres et le velouté des craies grasses.
Transparences et fusions à l'aquarelle.
Gestes picturaux en peinture (huile et acrylique).
Techniques mixtes : craies grasses, encres colorées, crayons cires, feutres et crayons de couleurs pour une approche vive, colorée, spontanée et contemporaine des médiums habituellement réservés aux enfants.

- **La créativité**

Définition et processus.
Faire émerger une pensée différente et latérale.
Le concept de sérendipité.
Explorer de nouveaux territoires sans craindre de se tromper.
Le concept d'erreur positive.
Démarche de projet.

MODULE PRÉPARATOIRE AU MODULE PÉDAGOGIE.

LE MODULE PÉDAGOGIE EST INDISSOCIABLE.

6

Durée (Remise à niveau fondamentaux + Pédagogie) : de 105 heures (15 jours) à 294 heures (42 jours)
Tarif : de 2800 € à 7790 €. Devis personnalisé sur demande.
Le programme et la durée de la formation sont pensés selon le profil de chaque stagiaire. **Matériel inclus (sauf supports et certains éléments de broserie et consommables).**

Entrée en formation toute l'année, à la carte.

L'Atelier de la Salamandre

LES 3 TEMPS DE LA FORMATION

APRES LA FORMATION

Le suivi

Je réponds à vos questions par mail ou téléphone. Un cercle privé est en création pour bénéficier de ressources, échanger avec vos pairs...

PENDANT LA FORMATION

Le « à la carte »

Une pédagogie différenciée est pratiquée sur le principe de l'adaptation à chacun selon ses préférences cognitives. Votre potentiel est ainsi valorisé et vous apprenez à votre rythme, avec fluidité.

AVANT LA FORMATION

Le diagnostic

Nous réalisons ensemble un diagnostic pour envisager vos besoins de formation, par téléphone ou au cours d'un rendez-vous. Un questionnaire de motivation vous sera alors remis : vos réponses permettront d'affiner le programme de formation et d'évaluer également la viabilité économique de votre projet.

Les principes de la pédagogie différenciée

Elle privilégie l'apprenant, ses besoins et ses possibilités.
Elle se différencie selon les besoins des apprenants.
Elle propose des situations d'apprentissage, des dispositifs pédagogiques et des outils variés.
Elle ouvre sans discriminations les portes du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, en s'adaptant à chaque type d'intelligence et en respectant la singularité des élèves.
Elle constitue une médiation toujours efficace entre l'élève et le savoir.
Elle permet l'interdisciplinarité, les échanges collectifs, la conceptualisation, la motivation.