

Améliorer l'employabilité des jeunes dans les industries culturelles et créatives

Référence du projet : 2022-1-CY02-KA220-YOU-000086328

Manuel de compétences entrepreneuriales Thème 4 Arts visuels Ateliers WP2/A5

Date d'émission : 11/10/2023

Auteur : Mehmet Altunbas

Organisation partenaire : ILA

Résumé analytique

Nos ateliers, " Alchimie créative : Création artistique et techniques pratiques" et " Perspectives perspicaces : L'art de la critique et de l'analyse", offrent des expériences d'apprentissage immersives et interactives conçues pour améliorer les compétences en matière de création artistique et d'engagement critique à l'égard des œuvres d'art.

L'atelier "Alchimie créative" est un cours intensif de trois heures qui permet aux participants d'acquérir une expérience pratique dans divers domaines artistiques, du traditionnel au numérique. Les objectifs sont d'explorer et de maîtriser différentes techniques artistiques, d'encourager la collaboration et d'aboutir à la création d'œuvres d'art individuelles et collectives. Les activités comprennent des essais de techniques, une création collaborative et une réflexion finale sur les compétences acquises, le tout dans un environnement favorable qui encourage l'expérimentation.

L'atelier "Perspectives perspicaces" se concentre sur les compétences critiques nécessaires à la critique et à l'analyse de l'art. En trois heures, les participants apprennent à formuler leurs observations et à s'engager dans des discussions de groupe pour analyser les œuvres d'art en profondeur. Ils appliquent les principes de la critique dans un cadre collaboratif, présentent leurs analyses et participent à un dialogue de groupe réfléchi. L'atelier vise à renforcer la confiance des participants dans leur capacité à fournir un retour d'information constructif et à développer un regard analytique aiguisé sur l'art.

Les deux ateliers sont structurés de manière à encourager une participation active et à permettre aux participants d'acquérir non seulement des compétences pratiques améliorées, mais aussi une appréciation plus profonde du processus artistique et la capacité de s'engager de manière critique dans l'art visuel. Ces ateliers sont des tremplins vers la création d'un ensemble de compétences bien équilibrées pour les artistes, les étudiants en art et les passionnés.

[The EPICURIOUS Entrepreneurship Skills Manual](#) © 2023 by [The Consortium of the EU Co-Funded Project "EPICURIOUS"](#) is licensed under [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](#)

Table des matières

Résumé	1
1. Atelier 1 Alchimie créative : Création artistique et techniques pratiques	3
Répartition des ateliers	3
Résultats attendus.....	4
Environnement de l'atelier	4
2. Atelier 2 Perspectives perspicaces : L'art de la critique et de l'analyse.....	5
Répartition des ateliers.....	5
Résultats attendus.....	6
Environnement de l'atelier	6

1. Atelier Alchimie créative : Création artistique et techniques pratiques

Durée 3 heures

Objectifs

- Initier les participants à une variété de techniques de création artistique dans un laps de temps réduit.
- Faciliter l'expérience pratique de deux médiums artistiques contrastés, tels que la peinture à l'aquarelle et l'illustration numérique.
- Encourager les participants à intégrer différentes techniques dans une œuvre d'art unique et cohérente.
- Favoriser un environnement d'atelier collaboratif et positif qui encourage l'expérimentation et l'apprentissage partagé.

Répartition des ateliers

Introduction (15 minutes)

- Activité brise-glace pour favoriser une atmosphère détendue et ouverte.
- Brève introduction aux objectifs et à la structure de l'atelier.
- Explication du matériel et des outils numériques qui seront utilisés.

Activité 1 : Exploration des supports (45 minutes) :

- Les participants sont divisés en deux groupes. L'un commence par les techniques traditionnelles de l'aquarelle, tandis que l'autre explore les outils de base de l'illustration numérique.
- Les animateurs démontrent des techniques telles que le mélange et la superposition d'aquarelles, ainsi que le travail au pinceau et la superposition d'illustrations numériques.
- Les participants mettent en pratique les techniques démontrées en créant de petites études.

Pause et réflexion (15 minutes) :

- Une courte pause où les participants sont encouragés à regarder le travail de chacun jusqu'à présent.
- Une réflexion guidée pour discuter des réactions initiales aux médiums et aux techniques.

Activité 2 : Application de la technique (45 minutes) :

- Les groupes changent de support pour acquérir de l'expérience dans les deux domaines.
- Les participants continuent à travailler sur leurs études, en appliquant de nouvelles techniques.

- Les animateurs circulent, donnent des conseils et répondent aux difficultés rencontrées par les participants.

Activité 3 : Création collaborative (30 minutes) :

- Les participants forment des paires, une de chaque groupe initial, pour fusionner leurs techniques d'aquarelle et numériques en une seule pièce.
- Chaque paire planifie et exécute une petite œuvre d'art commune qui incorpore des éléments des deux médiums, encourageant la collaboration et la résolution créative de problèmes.

Discussion en groupe et retour d'information (15 minutes) :

- Les participants présentent leurs œuvres d'art collaboratives.
- Une discussion de groupe est organisée pour encourager le retour d'information, en mettant l'accent sur l'intégration des techniques et des supports.

Synthèse et réflexion (15 minutes) :

- Remarques finales résumant les expériences de l'atelier.
- Les participants font part de ce qu'ils ont retenu et de la manière dont ils pourraient appliquer ces nouvelles compétences dans leur futur travail.
- Les animateurs fournissent des informations sur d'autres ressources pour la poursuite de l'apprentissage.

Résultats attendus

- Les participants auront une expérience pratique des techniques d'aquarelle et d'illustration numérique.
- Chaque participant repartira avec au moins deux études et un travail collaboratif, mettant en valeur ses nouvelles compétences.
- Confiance accrue dans l'expérimentation de nouvelles techniques de création artistique.
- Les participants auront commencé à former une communauté avec d'autres artistes en vue d'un soutien et d'une collaboration futurs.

Environnement de l'atelier

Cet atelier est conçu pour être inclusif et accueillant, et convient à tous les niveaux d'expérience. Les animateurs encourageront une philosophie "pas d'erreurs, seulement des leçons" afin de promouvoir une expérience d'apprentissage positive. L'accent sera mis sur le processus d'apprentissage et de création plutôt que sur le produit final. L'objectif est de s'assurer que tous les participants se sentent engagés, soutenus et inspirés pour continuer à explorer la création artistique et les techniques au-delà de l'atelier.

2. Atelier Perspectives perspicaces : L'art de la critique et de l'analyse

Durée 3 heures

Objectifs

- Donner aux participants les bases de la critique et de l'analyse de l'art.
- Permettre l'application pratique de la critique par l'analyse d'œuvres d'art.
- Favoriser un environnement de retour d'information constructif et d'apprentissage collaboratif.
- Encourager la pensée critique et la discussion articulée autour de l'art visuel.

Répartition des ateliers

Introduction (15 minutes)

- Activité brise-glace rapide pour créer un environnement confortable pour une discussion ouverte.
- Introduction aux principes de la critique d'art, y compris l'analyse technique, l'exploration thématique et l'impact émotionnel.
- Présentation de l'ordre du jour et explication du processus de critique.

Activité 1 : Principes fondamentaux de la critique (30 minutes) :

- Les participants s'engagent dans une observation guidée d'œuvres d'art sélectionnées, apprenant à identifier et à discuter d'éléments tels que la composition, l'utilisation des couleurs et la technique.
- Un animateur mène une critique structurée de l'œuvre d'art, en montrant comment formuler des observations de manière efficace.

Pause et réflexion (15 minutes) :

- Les participants font une courte pause, pendant laquelle ils sont encouragés à réfléchir à leurs premières impressions et observations.
- Une brève séance de réflexion pour partager les premières réflexions et se préparer à une analyse plus approfondie.

Activité 2 : Exercice de critique en groupe (45 minutes) :

- Les participants sont répartis en petits groupes et reçoivent différentes œuvres d'art à critiquer.
- Chaque groupe collabore à l'analyse de l'œuvre d'art qui lui a été confiée, en appliquant les principes appris pour former une critique collective.
- Les animateurs soutiennent les groupes en guidant la discussion et en veillant à ce que toutes les voix soient entendues.

Activité 3 : Présenter et partager (30 minutes) :

- Les groupes présentent à tour de rôle leurs œuvres et leurs critiques collectives au reste des participants à l'atelier.
- Les autres participants ont la possibilité d'ajouter des éléments à la critique, guidés par les animateurs pour maintenir un dialogue constructif et respectueux.

Discussion en groupe et retour d'information (15 minutes) :

- Une discussion ouverte sur l'expérience de la critique de groupe, partageant ce qui a été appris et les défis rencontrés.
- Les animateurs soulignent les principaux enseignements et les thèmes communs qui sont apparus au cours des critiques.

Synthèse et réflexion (20 minutes) :

- Dernières réflexions sur l'importance de la critique et de l'analyse dans la compréhension et l'appréciation des arts visuels.
- Les participants partagent leurs expériences d'apprentissage personnelles et la manière dont ils pourraient appliquer ces techniques de critique à l'avenir.
- Distribution de ressources pour la poursuite de l'apprentissage, y compris des livres, des sites web et des groupes locaux de critique d'art.

Résultats attendus

- Les participants acquerront une compréhension fondamentale des principes de la critique d'art.
- Chaque participant aura participé à la critique de plusieurs œuvres d'art, améliorant ainsi ses compétences analytiques.
- Développement de la confiance en soi pour discuter de l'art avec les pairs et fournir un retour d'information constructif.
- Formation d'un réseau de pairs pour une critique et un soutien continu dans l'analyse de l'art.

Environnement de l'atelier

L'atelier "Perspectives perspicaces" est conçu comme un espace inclusif qui respecte les diverses opinions et encourage un dialogue réfléchi. L'accent sera mis sur l'échange constructif d'idées, favorisant un réseau de soutien entre les participants. En encourageant la participation active et en veillant à ce que les commentaires soient donnés avec respect, l'atelier vise à créer une expérience enrichissante pour tous, quelle que soit l'expérience antérieure en matière de critique. Les participants repartiront avec une plus grande capacité à s'engager dans l'art à un niveau plus profond et à appliquer la pensée critique à leurs efforts artistiques.