

FONDATION DE COUBERTIN

STAGE
« ARTISAN SPÉCIALISÉ
EN ART, TECHNIQUES ET PATRIMOINE »

RÉFÉRENTIEL

2024-2025

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Les objectifs de ce stage recouvrent des capacités diverses qui forment la trame de la "Culture du Métier" ouverte à la fois sur le savoir-faire traditionnel et le Patrimoine, et à la fois sur les réalités du monde contemporain, ses courants artistiques et les exigences du travail en entreprise.

Le titre RNCP « Artisan spécialisé en art, techniques et patrimoine » comporte 3 blocs :

1. Répondre à une consultation de réalisation d'ouvrages d'art dans le secteur de la création et de la conservation du patrimoine.
2. Réaliser un ouvrage d'art répondant aux finalités attendues dans le secteur de la création et de la conservation du patrimoine.
3. Gérer un secteur d'entreprise ou une entreprise artisanale spécialisée en ouvrages d'art les blocs du titre RNCP peuvent être validés en VAE.

Les blocs de compétences sont validés par la présentation d'un projet de groupe interdisciplinaire complété par des contrôles continus et des épreuves sur table pour les blocs 1 et 3 et un suivi du travail en atelier et des évaluations des cours professionnels pour le bloc 2.

Les cours sont organisés selon le référentiel qui suit.

A. PROGRAMME CULTUREL

1. Domaine Artistique :
 - a. Dessin à main levée, graphisme et photo
 - b. Géométrie descriptive
 - c. Perspective conique
 - d. Histoire d'architectures
 - e. Histoire des arts
 - f. Initiation au modelage
 - g. Stage patrimoine
2. Domaine Culture Générale :
 - a. Ouverture sur le monde
 - b. Expression française
 - c. Histoire de la pensée, philosophie et littérature
 - d. Physique et mathématiques
 - e. Anglais
 - f. Comptabilité-Gestion
 - g. Outils numériques
 - h. Gestion du personnel

B. PROGRAMME PROFESSIONNEL

Les cours professionnels organisés au sein de chaque atelier donnent lieu à des programmes spécifiques.

1.a DESSIN A MAIN LEVEE

OBJECTIFS

Les stagiaires devront être capables de représenter des ouvrages d'après modèle en deux et trois dimensions, et en travail de conception.

PROGRAMME DU STAGE

- Dessin à main levée : présentation et expérimentation des différentes techniques de dessin (crayon, fusain, craies grasses, pastel, lavis, aquarelle, gouache, etc.)
- Perception et restitution des formes
- Perspective à main levée
- Rendu des ombres et des matières
- Les ombres propres et les ombres portées
- La couleur : principes de base des harmonies et des contrastes colorés et exercices d'application.
- La composition de l'image, application à la photographie (lignes de force de l'image, cadrage, profondeur de champ, effets de perspective)
- Graphisme et calligraphie

1.b GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE

OBJECTIFS

1. Partie "descriptive générale" :

Les stagiaires devront être capables de tracer l'épure d'un volume composé et de trouver les vraies grandeurs nécessaires à sa construction.

2. Partie "théorie de l'arêtier" :

Les stagiaires devront être capables de mettre en pratique des principes acquis précédemment pour tracer l'épure d'un ouvrage professionnel comprenant un arêtier droit (programme du BP de Menuiserie).

PROGRAMME DU STAGE

1. Partie "descriptive générale" :

- découverte des principes de la géométrie descriptive par la représentation de volumes réguliers (étude des corps dits « platoniciens »)
- la recherche de vraies grandeurs par changement de plan, rotation et rabattement
- le rectiligne du dièdre ou la vraie grandeur des angles de corroyage
- les intersections de volumes

2. Partie "théorie de l'arêtier" :

- l'arêtier en menuiserie, particularités du tracé des montants, traverses, panneaux, moulures
- réalisation d'épures (BP de Menuiserie)

1.c PERSPECTIVE CONIQUE

OBJECTIFS

Les stagiaires devront être capables de tracer la perspective conique d'un ouvrage décrit par des plans, coupes et élévations.

PROGRAMME DU STAGE

- brève présentation de l'histoire de la perspective conique et de ses champs d'application
- découverte et expérimentation des rôles des différents paramètres du dessin en perspective par la méthode dite "de base"
- tracé de la méthode "générale"
- utilisation des raccourcis et des astuces de tracé
- la perspective dite "au carreau" et son utilisation dans le dessin d'agencement
- le tracé des ombres et de reflets
- l'animation et la mise en couleur du dessin en perspective
- mise en pratique sur des cas concrets d'agencement, escalier, mobilier, etc...

1.d HISTOIRE D'ARCHITECTURES

OBJECTIFS

Les stagiaires devront être capables d'exprimer un avis personnel et argumenté sur les productions architecturales contemporaines et/ou appartenant au patrimoine. Ce stage recouvre les connaissances diverses liées aux styles et traduites dans la culture des métiers.

PROGRAMME DU STAGE

- Ensemble d'exposés sur des thèmes « transversaux » permettant de s'approprier une lecture des productions architecturales tant historiques que contemporaines comme fruits de la relation de l'humain à son espace de vie.
- Complété par trois jours de stage « Patrimoine » décrit en 1.h

1.e HISTOIRE DES ARTS

PROGRAMME :

En s'appuyant sur l'histoire de la peinture et de la sculpture en France et en Europe du moyen-âge au début du 20e siècle acquérir une méthodologie d'analyse des œuvres à mettre en œuvre dans le dossier de fin de cours. Les cours sont en partie sous forme de cours thématiques, en partie sous forme de visites de musées :

Visite de musées : Musée du Louvre, Musée de Cluny, Musée Gustave Moreau, le Cyclop, le château de Chantilly, Centre Georges Pompidou, Chapelle royale de Dreux, etc.

1.f INITIATION AU MODELAGE

OBJECTIFS

Les stagiaires devront être capables de réaliser une sculpture en terre à modeler, la mouler, effectuer un tirage en plâtre, et lui appliquer une patine.

PROGRAMME DU STAGE

- Mise en volume d'un modèle terre à partir d'un cliché
- Techniques et pratique de la prise d'empreinte à la terre, au plâtre.
- Techniques et pratique de la patine sur plâtre

1.h STAGE « PATRIMOINE »

OBJECTIFS

Les stagiaires devront être capables de dater un ouvrage appartenant au patrimoine bois, métal, pierre, plâtre et de présenter les acteurs du Patrimoine architectural ainsi que les conditions d'intervention sur les bâtiments classés.

PROGRAMME DU STAGE

-PRÉSENTATION DES STYLES et de leur contexte historique, artistique et littéraire

-DATATION DES OUVRAGES : charpente générale et spécifique, menuiserie bois et métal, bâtiment et mobilier, escalier, planchers et plafonds, voûtes et corniches

-PRÉSENTATION DES ACTEURS DU PATRIMOINE : description de leur rôle, des contraintes et des modalités d'intervention sur les monuments historiques

2.a OUVERTURE SUR LE MONDE

FINALITES

Développer une formation qui s'appuie sur des contenus d'actualité pour susciter la prise de conscience de problèmes soulevés par la vie des hommes en société et donner aux stagiaires le désir et les moyens d'assumer par eux-mêmes la poursuite de leur formation et de leur information.

Les stagiaires doivent être capables de se situer dans le monde actuel grâce aux apports des sciences historiques, géographiques, économiques, politiques et juridiques.

(inspiré du programme BP)

OBJECTIFS GENERAUX

Être capable d'analyser des situations, c'est-à-dire replacer les activités de sa vie personnelle ou professionnelle dans l'ensemble qui, dans une certaine mesure, les commande et les explique.

Pour atteindre cet objectif, il convient de développer les capacités suivantes :

- s'informer, se documenter
- comprendre une situation
- exercer un jugement critique

(inspiré du programme BP)

2.b EXPRESSION FRANCAISE

FINALITES

Amélioration de la maîtrise de la langue française, orthographe, grammaire, rédaction de documents (rapports, CV, lettre de motivation...), recherche de documentation, organisation, prise de notes...

OBJECTIFS GENERAUX

- Consolider la maîtrise de l'écrit par la capacité d'autocorrection
- Développer la confiance en soi à l'écrit en français fonctionnel, professionnel et général
- Encourager l'autonomie dans le traitement des écrits parcellaires ou globaux qui permettent de rendre compte d'une activité (dossier de présentation, analyse de fabrication, etc.) ou encore d'une réunion de chantier (rapport ou explicatif de chantier, etc.)

(programme « Langues Plurielles »)

2.c HISTOIRE DE LA PENSÉE, PHILOSOPHIE ET LITTÉRATURE

HISTOIRE DE LA PENSÉE

FINALITES

Acquisition des outils de réflexion développés au cours de l'histoire de la pensée, en relation avec les cours d'histoire de l'architecture, de la peinture et de la sculpture. Les notions abordées ont pour vocation d'acquérir une meilleure autonomie dans son jugement personnel des questions de société actuelles grâce à l'éclairage apporté par ces outils de réflexion, et de fonder son argumentation dans l'exposé de ses opinions.

CONTENU GENERAL

Les principaux courants (matérialistes et idéalistes), les penseurs et les philosophes qui les ont représentés, les tendances contemporaines
Etude de thèmes : travail, connaissance, temps et espace, esthétique, histoire, éthique, religions et spiritualités...

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE

FINALITES

Connaissance des grands courants de la littérature française, de leurs caractéristiques, en relation avec les cours d'histoire de l'architecture, de la peinture et de la sculpture, à travers les écrits des auteurs majeurs

CONTENU GENERAL

Du Moyen-âge au XXIème siècle, avec quelques incursions nécessaires dans la littérature antique et les littératures étrangères

2.d PHYSIQUE DU BATIMENT & MATHÉMATIQUES

Avec chaque sujet de science physique sont abordés ou revus les principaux chapitres du programme de mathématiques nécessaires.

1. Généralités sur les notions de matière et d'énergie.
2. Principes de thermique permettant d'analyser le bilan thermique d'un bâtiment.
3. Introduction aux lois de l'acoustique appliquées aux bâtiment.
4. Introduction à la physique de la lumière, application à l'éclairage de bâtiment.
5. Notions générales de résistance des matériaux.

2.e ANGLAIS

Objectifs :

- encourager l'expression en anglais et/ou maintenir le niveau d'anglais oral déjà acquis
- améliorer les connaissances de la culture britannique
- augmenter le vocabulaire
- revoir la grammaire
- encourager chacun à parler de son métier d'une façon simple
- préparer l'épreuve d'Anglais aux examens (Brevet Professionnel, Bac Pro, autres...)
- présenter en anglais écrit et parlé le travail de projet.

Moyens :

- Un test en début d'année permet de répartir les élèves en deux groupes puis cours en demi-groupes de niveaux
- Séances hebdomadaires d'entretien individuel en langue anglaise

2.f GESTION DE L'ENTREPRISE

OBJECTIFS

Les stagiaires devront être capables de gérer une création ou une reprise d'entreprise et d'assurer la pérennité de ce projet par la connaissance des étapes à franchir avant et pendant l'exploitation de l'entreprise.

PROGRAMME

Le programme aborde les principaux thèmes et problèmes que le futur chef d'entreprise rencontrera, qu'ils soient d'ordre juridique, fiscal, financier ainsi que ses différents rôles au sein de l'entreprise, les stratégies de développement et la démarche marketing qu'il peut mettre en place.

- a) Définition de l'entreprise, son rôle économique et social, son organisation, ses objectifs
L'entreprise artisanale : historique de l'artisanat, sa place dans l'économie française, sa représentation face aux pouvoirs publics (Chambre des métiers, APCM, chambres syndicales)
- b) Les différents acteurs du circuit économique : les partenaires de l'entreprise, la notion de marché, l'étude de marché, l'offre et la demande
- c) Création ou reprise d'entreprise ? Avantages et inconvénients, motivations pour reprendre ou créer une activité. Description du projet et du concept, biens et services proposés. Comment se différencier de la concurrence ? Choix de l'emplacement en fonction de l'étude de marché préalable
- d) Choix du statut juridique : avantages et inconvénients de chaque forme juridique, responsabilité, fiscalité et couverture sociale. Statut du conjoint s'il participe à l'exploitation de l'entreprise

- e) La fiscalité des entreprises : les principaux impôts et taxes, la TVA (mécanisme, calcul et déclaration), les différents modes d'imposition, les différents régimes fiscaux, les centre de gestion agréé
- f) Le plan de développement :
 - La vitrine du projet : présentation du projet, expérience et qualification du créateur, la production, la vente
 - L'éclairage du projet : l'apport en capital, les tableaux financiers permettant de prouver le réalisme du projet
- g) Le financement des investissements : comment obtenir un prêt, les modalités de remboursement, l'effet de levier, le leasing, calcul du retour sur investissement
- h) Les dernières formalités avant l'installation : inscription au Répertoire des Métiers ou au Registre du Commerce et des Sociétés, dépôt des statuts, publicité légale, les assurances
- i) Notions de comptabilité générale :
 - Le plan comptable et les principaux comptes utilisés
 - Enregistrement des opérations, les flux d'entrée et de sortie
 - Les documents comptables et juridiques
 - Les travaux d'inventaire à la clôture des comptes, les amortissements et les provisions
 - Etablissement de la balance après inventaire
 - Etablissement du compte de résultat et du bilan
 - Affectation des bénéfices en fonction du statut juridique et du régime fiscal
- j) L'analyse des résultats : interpréter un compte de résultats et l'analyser, lire un bilan, décrypter les ratios et indicateurs significatifs pour analyser et commenter la santé financière de l'entreprise, conseils pour l'amélioration de la situation de l'entreprise
- k) L'entreprise en difficulté : actions à mettre en place auprès du tribunal de commerce, cessation de paiement, redressement judiciaire, liquidation judiciaire
- l) La comptabilité analytique :
 - Différences entre la comptabilité analytique et la comptabilité générale
 - Calcul du seuil de rentabilité
 - Les résultats analytiques par le calcul des coûts complets
 - La hiérarchie des coûts, calcul du coût de revient par produit vendu
 - Concordance du résultat analytique avec le résultat de la comptabilité générale
 - Actions à mettre en place lorsqu'un produit est déficitaire
- m) Les rôles du chef d'entreprise : styles de management, stratégies de développement, motiver son personnel
- n) Les actions commerciales à mettre en place : en fonction du budget, du diagnostic commercial, choix des actions possibles.

2.g OUTILS NUMERIQUES

OBJECTIFS :

Les outils numériques de bureautique, de dessin technique, de simulation 3D et de travail graphique et photographique seront utilisés pour accompagner le travail de projet tout comme les cours professionnels.

Les élèves devront être capables de réaliser les documents nécessaires à la présentation de leur projet et la réalisation des ouvrages métier avec les outils numériques nécessaires.

Des ateliers de mise à niveau dans la maîtrise de ces outils sont organisés en fonction des besoins individuels dans les domaines suivants :

- Travail graphique et photographique (logiciel Gimp)
- DAO & CAO (logiciels Rhinocéros 3D)

PROGRAMME

a) Le travail de l'image (Gimp)

- Recadrage
- Noir et blanc / couleur
- Réglage de la luminosité et des contrastes avec différents outils
- Réglage des couleurs
- Correction de la perspective
- Montage d'images

b) CAO (Rhino 8)

- Prise en main du logiciel
- Les différents types d'objet (maillages, courbes de Bézier)
- Les modificateurs
- Eclairage
- Matériaux
- Rendus (moteur de rendu Cycles)
- Post-production
- Généralités concernant l'animation

2.h Gestion du personnel

1. Animation d'une équipe de conception et de réalisation :

a) Animer les contributeurs intervenant sur l'ouvrage, en les responsabilisant dans l'engagement et le processus de cocréation, en les accompagnant avec un soutien technique et des retours d'information constructifs et en levant les obstacles, afin de conduire chacun à s'impliquer dans la réussite du projet

b) Appliquer une gestion des temps anticipative, en élaborant des plannings, en mettant en œuvre les outils de suivi et en supervisant l'exécution des contributeurs, afin d'éviter l'urgence

c) Réaliser les entretiens individuels, en analysant les réalisations et en définissant des objectifs, afin de préciser des orientations pour chaque membre de l'équipe et d'entretenir la mobilisation

d) Gérer les conflits interpersonnels en temps différé ou réel, en utilisant des techniques de communication, pour dénouer des problématiques et préserver la cohésion d'équipe

2. Gestion des compétences d'une équipe de conception et de réalisation dans le respect des contraintes individuelles liées à une situation de handicap

a) Sélectionner les compétences indispensables à la réussite de la conception et de la réalisation des chantiers, en identifiant les contributeurs, afin de mettre en place des conditions favorables de travail dans le cadre d'un projet

b) Conduire les entretiens professionnels, en faisant le point sur le parcours professionnel du membre de l'équipe et ses compétences et en recueillant ses souhaits d'évolution, afin de l'accompagner dans ses perspectives d'évolution professionnelle et identifier ses besoins en formation

c) Former les apprenants, en leur proposant un parcours de tutorat adapté à leur niveau et éventuelles contraintes individuelles dans l'environnement de l'art et du patrimoine et en appliquant une approche psychopédagogique, afin d'assurer leur montée en compétences et le respect des personnes en situation de handicap

3. Qualité – Sécurité – Environnement

1 : Connaître la réglementation

- Les obligations en santé et sécurité
- Les obligations en environnements
- Le code du travail
- Le code de l'environnement
- La gestion des produits chimiques
- Les ICPE
- La veille réglementaire
- La responsabilité du chef d'entreprise
-

2 : Réaliser une analyse de risques et d'impacts

-
- Le document unique
- L'analyse des risques psychosociaux
- La qualité de vie au travail
- Le plan de prévention
- La prévention de la pénibilité
-

3 : Mettre en place un programme de prévention

-
- L'accueil des nouveaux salariés
- Le règlement intérieur
- La visite médicale et la fiche d'aptitude
- Les agents CMR et ACD
- Le registre de sécurité
- Les EPC et EPI

NOTE COMPLÉMENTAIRE :

La formation est dispensée sur une année de septembre à Juin, en alternance, comprenant des semaines entières de cours, des stages de 3 jours et des cours réguliers sur l'année.

Un programme de conférences d'octobre à mai à raison de deux à trois conférences par mois aborde des sujets variés, médecine, sciences, questions de société, musique, peinture, cinéma, etc.