

images, lignes et récits

*«Qu'il y a t'il de commun entre marcher, tisser, chanter,
raconter une histoire, dessiner et écrire?
La réponse est que toutes ces actions suivent
différentes types de lignes.»*

*TIM INGOLD
Une brève histoire des lignes*

Les différentes propositions pédagogiques rassemblées ici présentent un ensemble d'expérimentations menées avec différents élèves, étudiant·es aux Beaux Arts, et auprès de public amateur, dans un ordre chronologique.

Le motif de la marche se développe dans celui d'une ligne que l'on suit, que l'on compose, que l'on tisse, que l'on noue; dans celui d'un mouvement, d'une trajectoire, d'un déplacement, d'une traversée afin de prendre conscience des interactions de son corps avec le milieu; d'un processus de découverte, d'une proposition de restitution mobile ou d'intervention dans l'espace public.

DERIVES DANS SAINT-NAZAIRE

2017-2018 - PEAC : CP, ECOLE GAMBETTA, SAINT-NAZAIRE

DERIVES DANS SAINT-NAZAIRE

2017-2018 - PEAC : CP, ECOLE GAMBETTA, SAINT-NAZAIRE

Cadre pédagogique : PEAC en partenariat avec le LiFE, Saint-Nazaire

Classes concernées : CP, CE1

Nombre d'heures d'intervention : 17h

(2h de réunion, 6h d'interventions par classes, 3h d'atelier/restitution collective)

Ce projet pédagogique a été initié en partenariat avec le LiFE, Saint-Nazaire, en écho à l'installation-performance d'Emmanuelle Huyn et Jocelyn Cottencin «A taxi driver, an architect and the High Line».

Le projet proposé aux classes de CP et CE1 à l'école Gambetta de Saint-Nazaire est pensé en interventions complémentaires selon deux axes de recherches : le corps qui marche et le corps qui mesure comme outil de découverte de l'environnement géographique de proximité et de transmission à l'autre.

En s'appuyant sur le blason de la ville présent sur un des murs de l'usine élévatoire de Saint-Nazaire à l'entrée du port de la ville :

- nous avons utilisé les nuances de couleur bleue pour dériver dans l'espace urbain
- tandis qu'avec la seconde nous allions quai des frégates, cimetière des balises, autre moyen de repérage pour les bateaux en mer.

NOTIONS ABORDÉES

- marche comme appréhension de l'environnement
- orientation sans carte, dérive
- le bleu dans le cercle chromatique
- dessin pour mémoriser, carnet de bord
- chronologie des événements individuels pour raconter une histoire collective
- transmission aux spectateurices

- archives et mémoire
- images fixes et images en mouvement
- corps outil de mesure
- partition de performance et répétition
- transmission

LA COULEUR BLEUE, PRÉTEXTE D'ORIENTATION / CP

La première étape fut la préparation de la dérive urbaine. Nous avons réalisé des carnets de dessin (en expérimentant la fabrication de «son» bleu à la peinture), et présentant une ouverture, qui allait nous permettre d'aborder les questions de cadrage.

S'en est suivie une marche d'1heure dans l'espace urbain en suivant collectivement des bleus, pour ponctuée de poses de prises de note : dessin, écriture, interprétation de ce qui a été observé.

Les séances de retour en classe nous ont permis ensuite de retracer ensemble une chronologie et une géographie de cette dérive, qui a été restitué en fin d'année sous forme d'une présentation orale collective.

DES PHARES ET DES BALISES, COMME PARTITION D'UNE PERFORMANCE / CE1

La première étape fut la découverte du quai des frégates, cimetière aux balises, pour prendre conscience des formes et des contre-formes avec son corps. La seconde étape de retour à l'école fut de retrouver les positions et les verbes d'action associées.

Ensuite à partir des images photocopiées des archives du service des phares et balises de Saint-Nazaire, et des verbes d'action, les élèves fabriquaient une nouvelle narration aux personnages isolés des images d'archive, leur partition. Lors de la restitution, les groupes de performeureuses présentaient leurs gestes, leurs partitions et transmettaient les

EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE
2019-2020 - WORKSHOP ECOLE D'ART DE LA ROCHE-SUR-YON

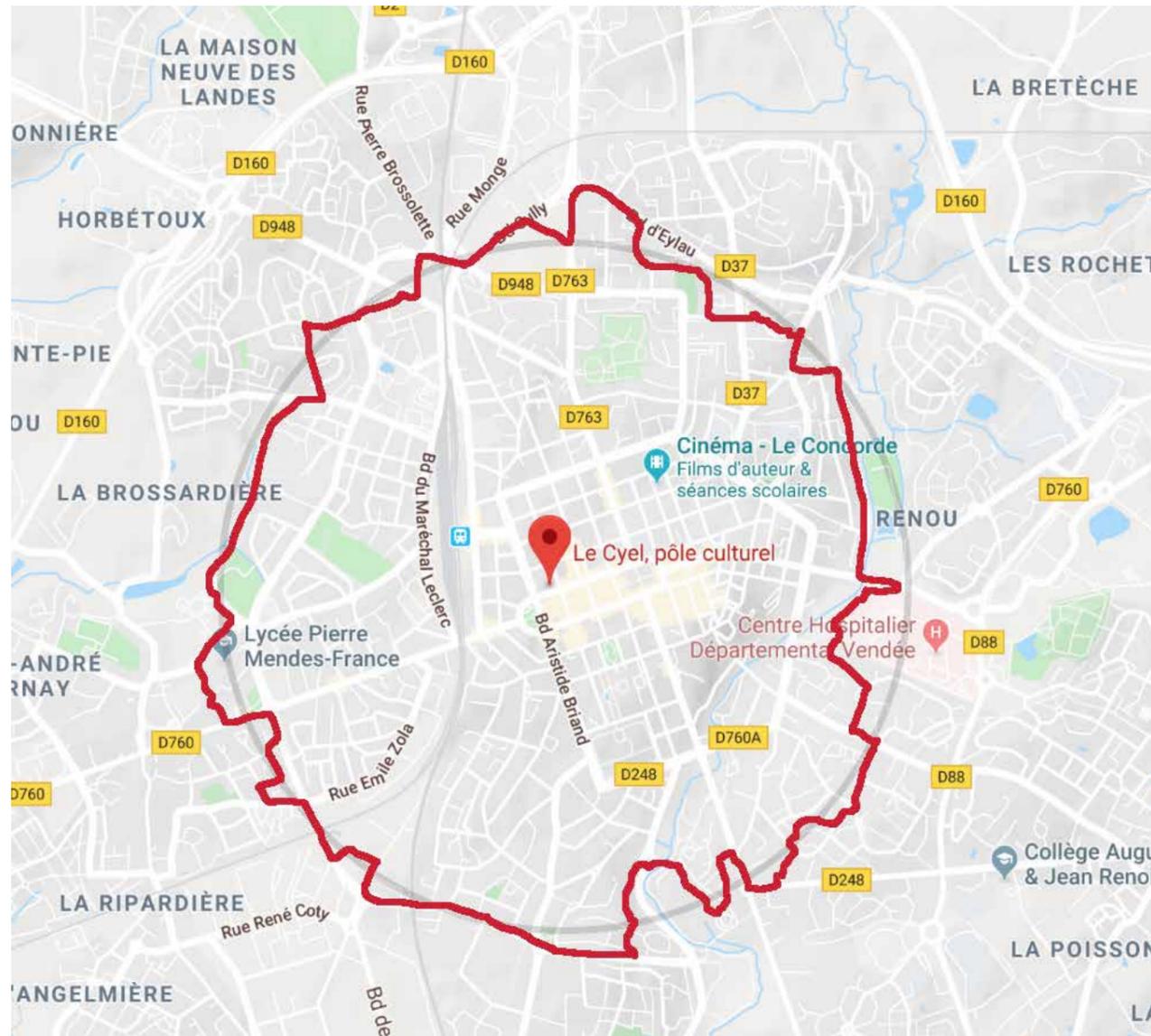
EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE

2019-2020 - WORKSHOP ECOLE D'ART DE LA ROCHE-SUR-YON

Cadre pédagogique : école municipale d'art de la Roche sur Yon

Classes concernées : dessins adultes, dessins enfants, multimédia, céralique adultes

Nombre d'heures d'intervention : 45h d'intervention, 16h de préparation d'exposition, 8h de réunions

Ateliers menés avec les publics amateurs des cours de dessin adultes, dessin enfants, multimédia lycéens et céramique adultes.

Ce projet a été initié à l'école d'art de La Roche-sur-Yon, pour proposer un workshop transversal autour de la pratique d'un.e artiste.

Le projet s'est orienté sur une marche à rebours de Le Cyel où se trouve l'école d'art est à proximité de la place Napoléon, principale attraction touristique de la ville. Cette place centrale dessine l'architecture urbaine de la ville et les axes de circulation d'entrée et sortie de ville selon un pentagone.

En dessinant un cercle, pour désigner le groupe, la forme circulaire permet une autre manière de circuler, de proposer une exploration collective. Ce parcours découpé en plusieurs tronçons, a permis à chaque groupe de prendre relai du précédent pour récolter des traces.

Empreintes, frottages, prises de notes écrites ou dessinées, photographies, expérimentations de dessins de gestes, transcription dessinées des circulations sonores... ont été le matériel rapporté en atelier pour développer un langage plastique par le biais des différentes techniques développées en atelier.

EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE

2019-2020 - WORKSHOP ECOLE D'ART DE LA ROCHE-SUR-YON

Ces relevés ont permis en atelier de développer des formes singulières pour chaque groupe :

- scénario poétique à partir de frottage pour le dessin enfants. Nous avons pu aboutir à des courtes vidéos permettant d'expérimenter la choix des prises de vue et le déplacement de la caméra en suivant des mots positionnés dans l'espace.

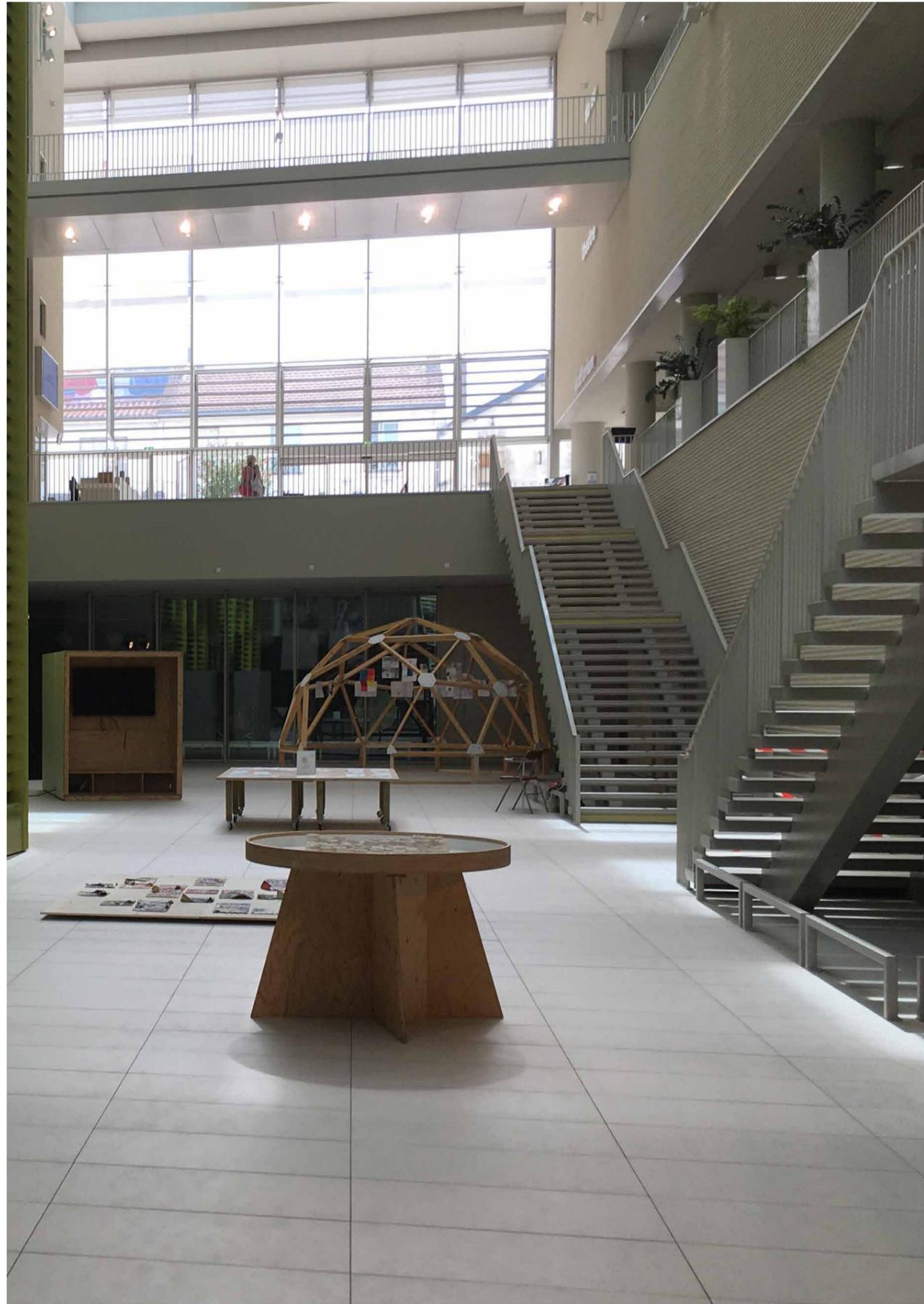
- amplification des gestes de la marche pour les 2 groupes de dessin adultes. 2 cartes sous forme de kakemonos ont été créer en mélangeant les techniques de dessin (encre, graphite, crayon de bois, fusain, pointe fine) pour mettre le corps en mouvement collectivement.

- la récolte d'empreintes sur les murs, trottoirs... et le relevé de couleurs par les 3 groupes de céramique a permis de constituer une bibliothèque de tampons et nuancier d'emboges appliqués ensuite sur des carreaux de grés pour recomposer une cartographie collective.

- les relevés de mots lus, vus, entendus et des images prises à l'aide du smartphone par les lycéens ont permis de créer, en collaboration avec les enseignants, un fanzine-cartographique libre dans lequel un QRCode donne accès à des vidéos. Ces vidéos réalisés lors des ateliers ont été centrés sur les questions relatives au montage.

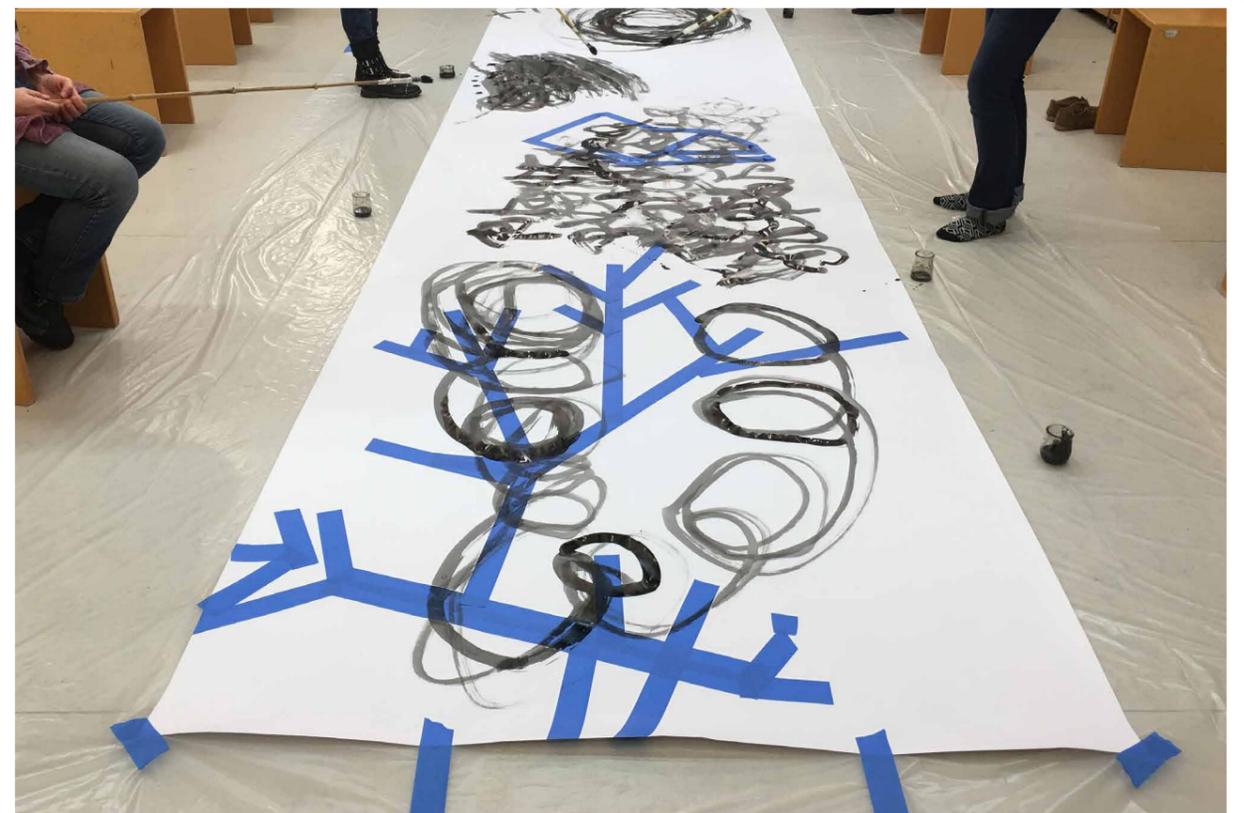
L'ensemble des productions a été mis en espace dans l'atrium de l'école d'art pour les portes ouvertes. Ce fut l'occasion de révéler l'intégralité du parcours, de mettre en relation les outils, les étapes de travail et les récits plastiques des différents groupes.

EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE DESSIN (ADULTES)

Expériences d'écriture dessinée en marchant et devenant bibliothèque des gestes à reproduire, et déployer collectivement.

EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE
DESSIN (ADULTES)

EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE CÉRAMIQUE

Fabrication d'une bibliothèque d'empreintes et de couleurs et réalisation d'une cartographie mosaïque de l'environnement urbain traversé

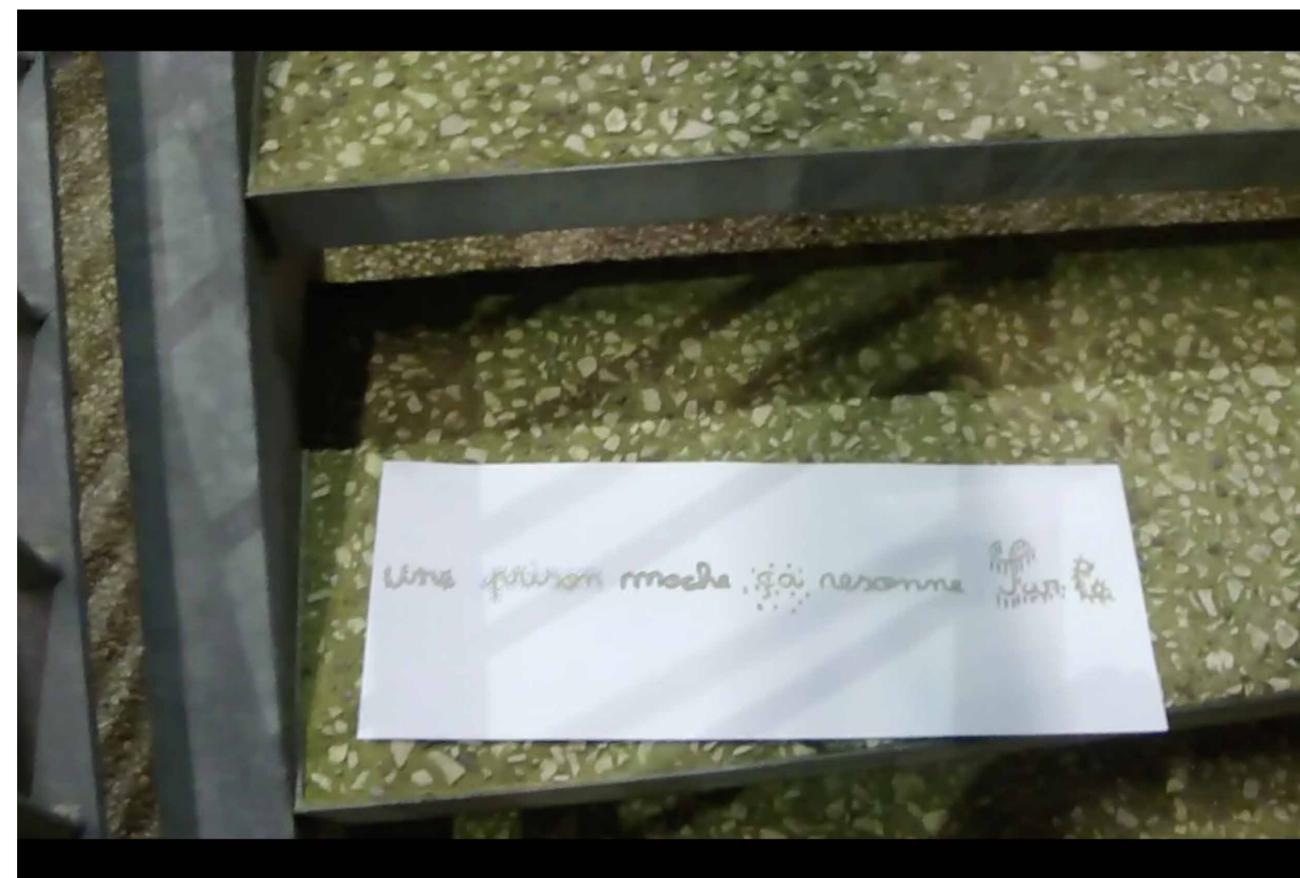
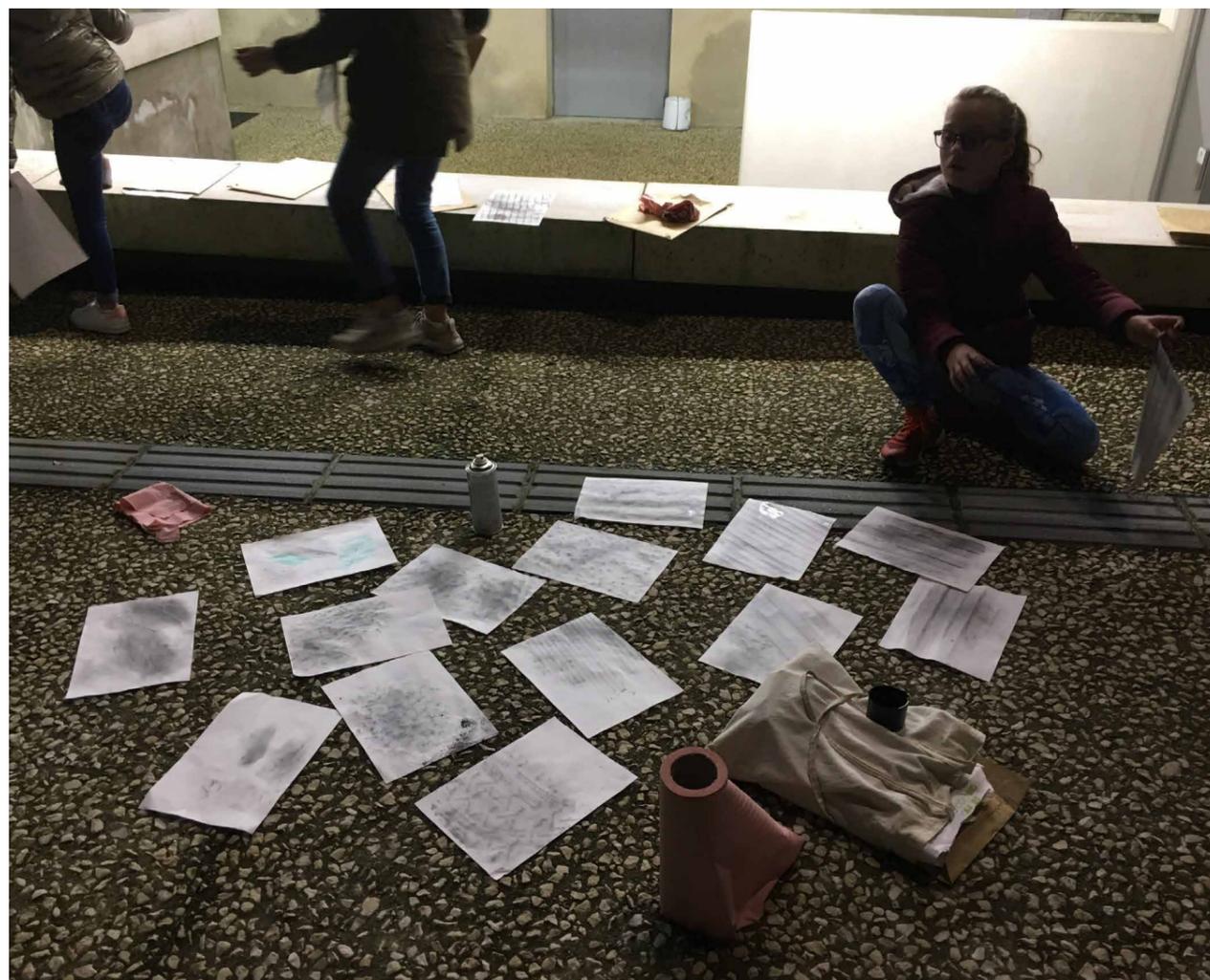
EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE
CÉRAMIQUE

EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE DESSIN (ENFANTS)

Ecriture d'une courte histoire à partir de frottages réalisés dans l'espace urbain.
L'histoire transférée sur des pages est déposée par fragments aux endroits des frottages.
La phrase en étant reconstituée devient le «chemin de fer» de la vidéo, le mouvement de caméra.

La vidéo obtenue est une superposition de la voix off lisant la phrase composée et de l'espace traversé selon des choix de prises de vue (vers le sol, vers le ciel ou devant soi).

EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE
DESSIN (ENFANTS)

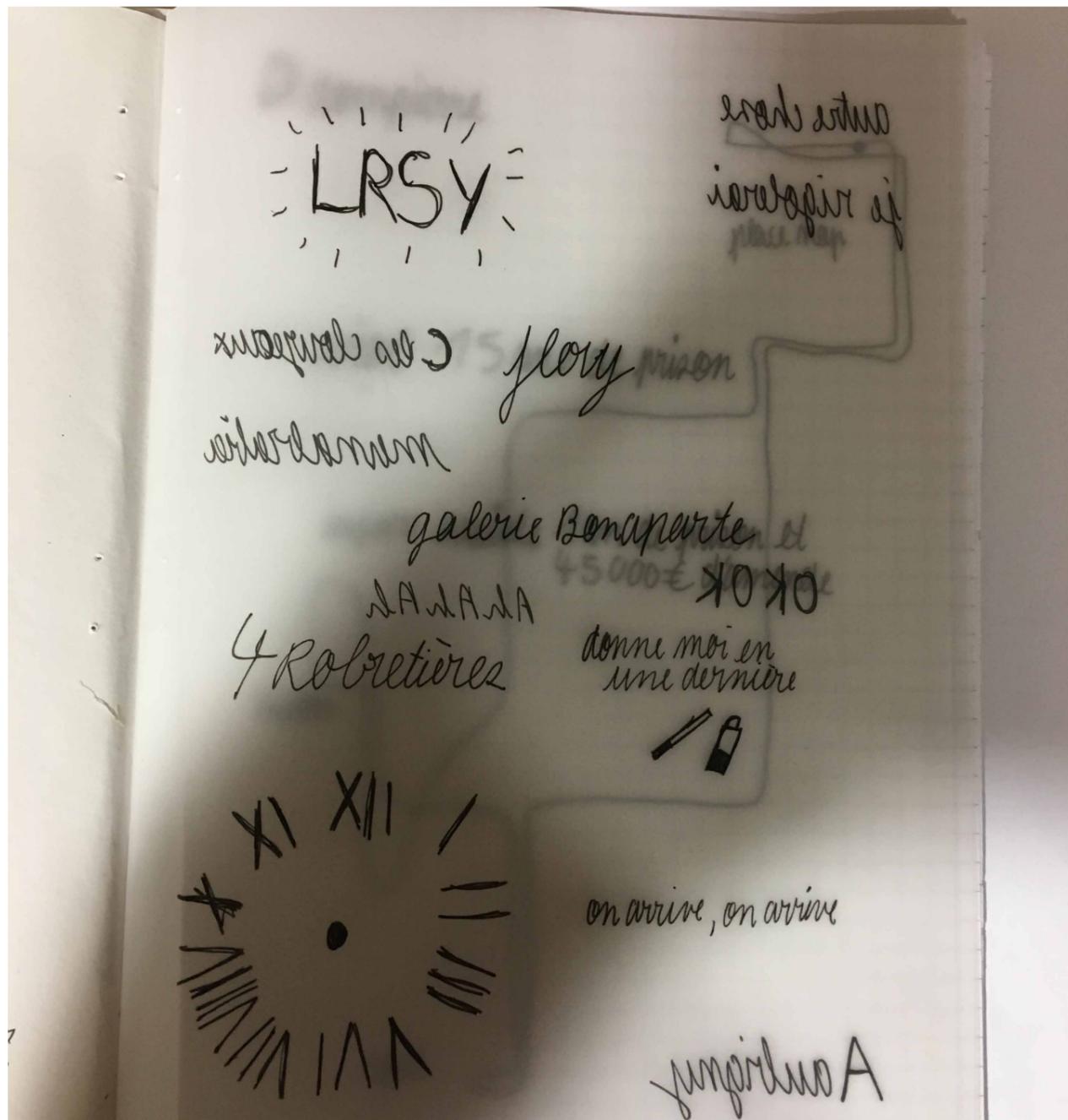

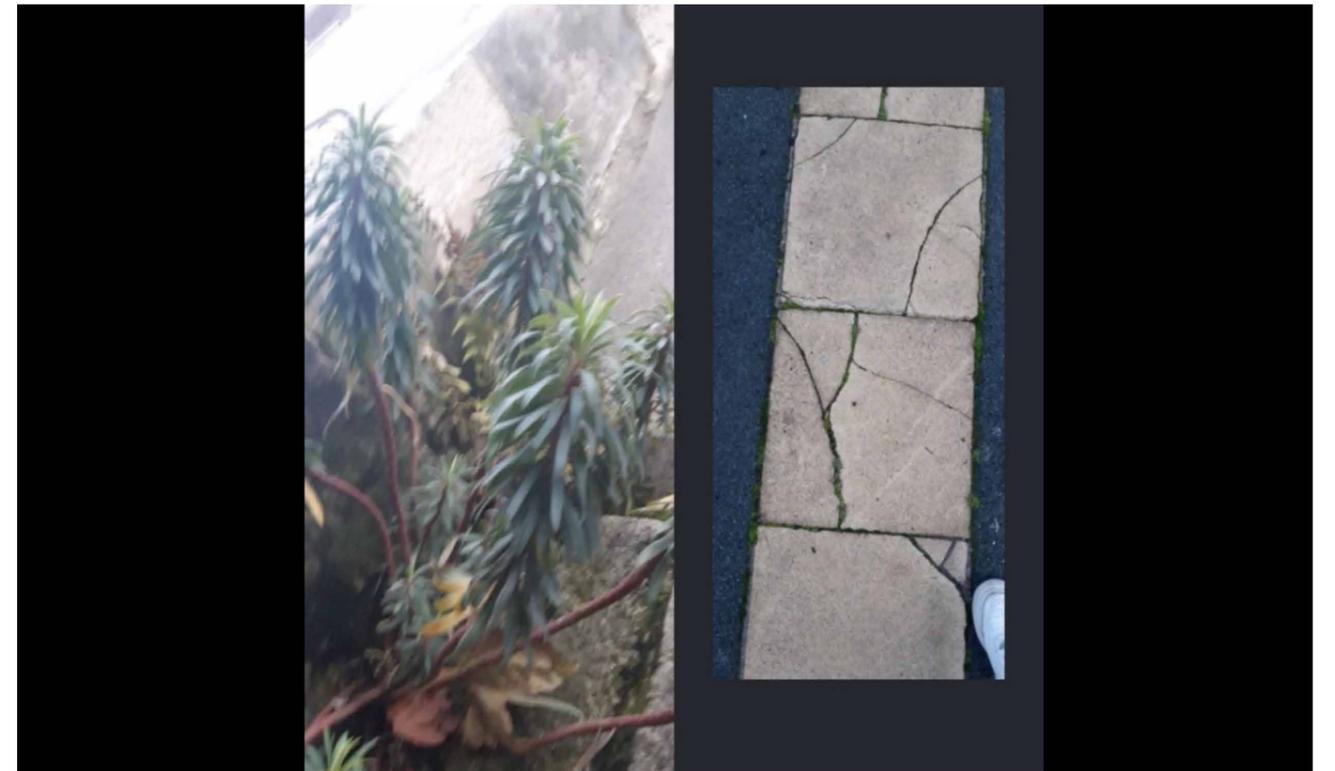
EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE MIXMEDIA (LYCÉEN·E·S)

Réalisation d'un fanzine et d'une vidéo à partir des traces recueillies lors du trajet dans la ville et à partir des mots (dans leurs multiples formes) recueillis.

Le QRcode inséré dans l'édition permet de faire un lien direct entre les choix éditoriaux* de l'édition et les montages vidéos réalisés.

* la réalisation des fanzines a été accompagné par les enseignant.e.s de l'atelier.

SOUS LES PAVÉS (ARCHIVES DU FUTUR)

2020-2021 - PEAC, CM2, ECOLE JULES-SIMON, SAINT-NAZAIRE

SOUS LES PAVÉS (ARCHIVES DU FUTUR)

2020-2021 - PEAC, CM2, ECOLE JULES-SIMON, SAINT-NAZAIRE

Cadre pédagogique : PEAC en partenariat avec le Grand Café, Saint-Nazaire et les archives de Saint-Nazaire

Classes concernées : CM2

Nombre d'heures d'intervention : 25h d'interventions

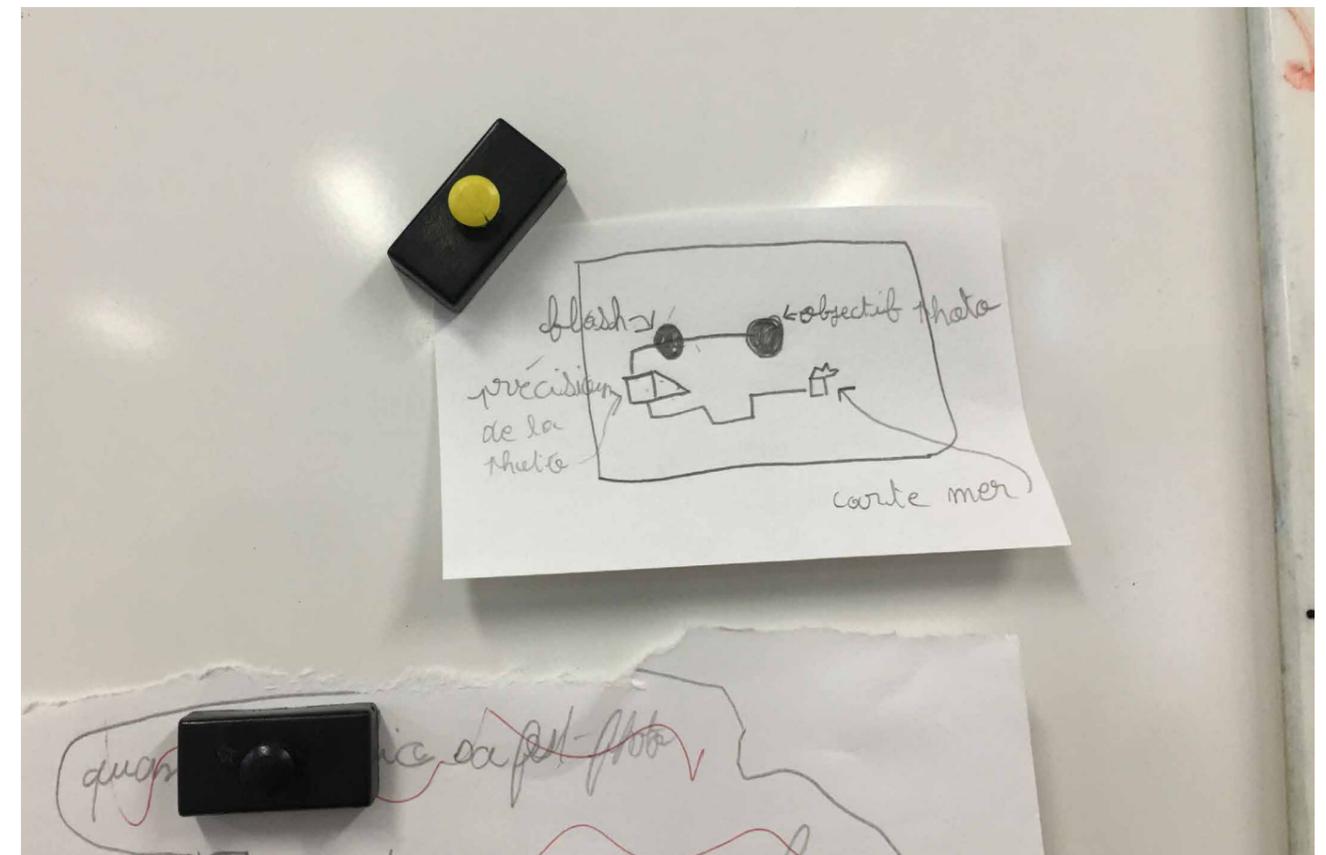
L'atelier est pensé, en partenariat avec les archives de la ville de Saint-Nazaire conservant « la lettre du quincaillier Mr Buisneau ». Cette lettre ainsi que 2 photographies étaient contenues dans un pavé en plomb scellé et daté de 1866. Ce pavé fut découvert dans un mur lors du bombardement de la ville. La lettre qui joint les portraits est un portrait politique adressée aux générations futures.

L'atelier est pensé comme un ensemble de boîtes contenant des archives du futur.

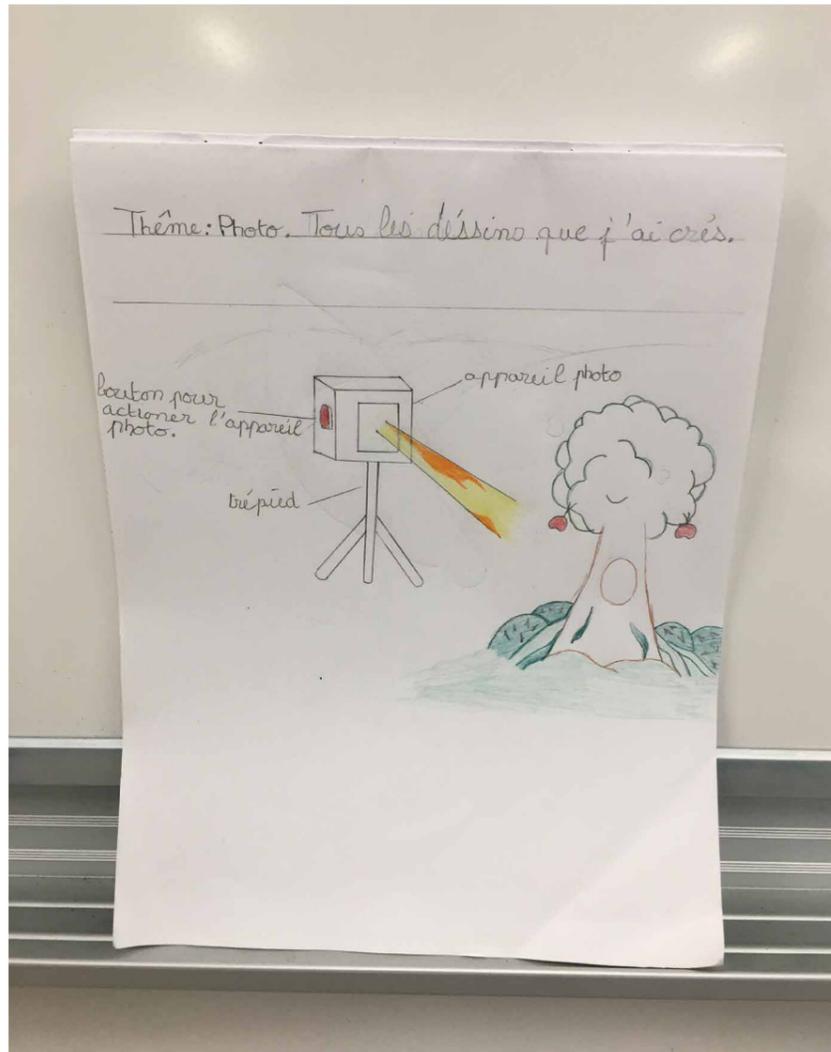
Devenant camera obscura, la boîte sert à réaliser des sténopés d'objets choisis par les enfants, objets choisis dans leur quotidien et à transmettre au futur. Une lettre accompagne le tout pour exprimer des questions au futur, aux autres générations qui suivront.

NOTIONS ABORDÉES

- contenu-contenant
- oeil-vision
- mémoire
- champs-hors-champs
- petite histoire de la photographie
- révélation : cyanotype, sténopé (laboratoire photo à l'école)
- chronologie des événements individuels et faits historiques
- transmission

SOUS LES PAVÉS (ARCHIVES DU FUTUR)

QUI UN SOIR À UNE HEURE QUE PERSONNE NE PEUT CONNAÎTRE
2021 - PROGRAMME EXPOSER IN SITU (SOUTIEN DE LA DRAC PAYS DE LA
LOIRE & L'ESPRIT DU LIEU), COLLÈGE LE GALINET, BLAIN

QUI UN SOIR À UNE HEURE QUE PERSONNE NE PEUT CONNAÎTRE

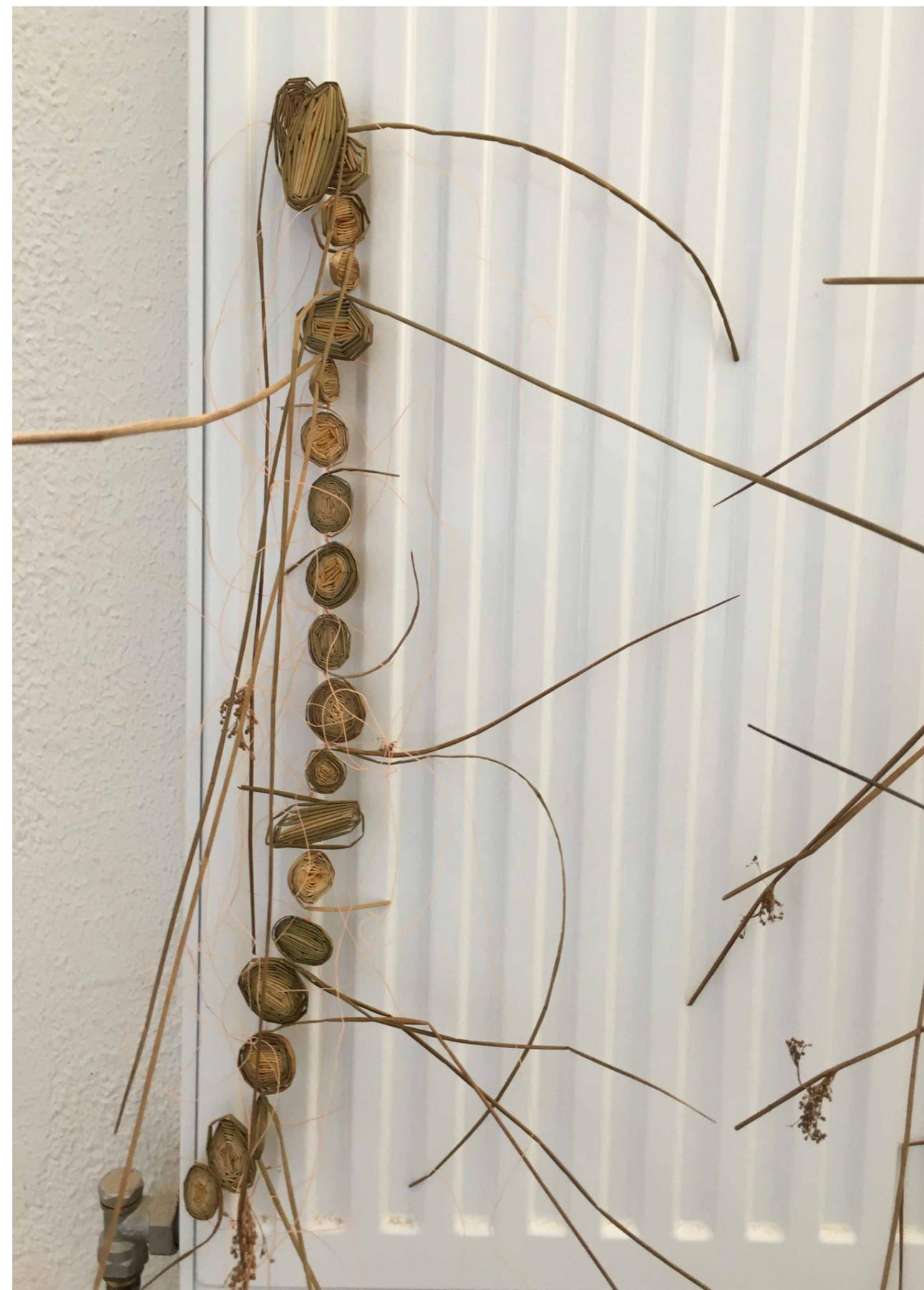
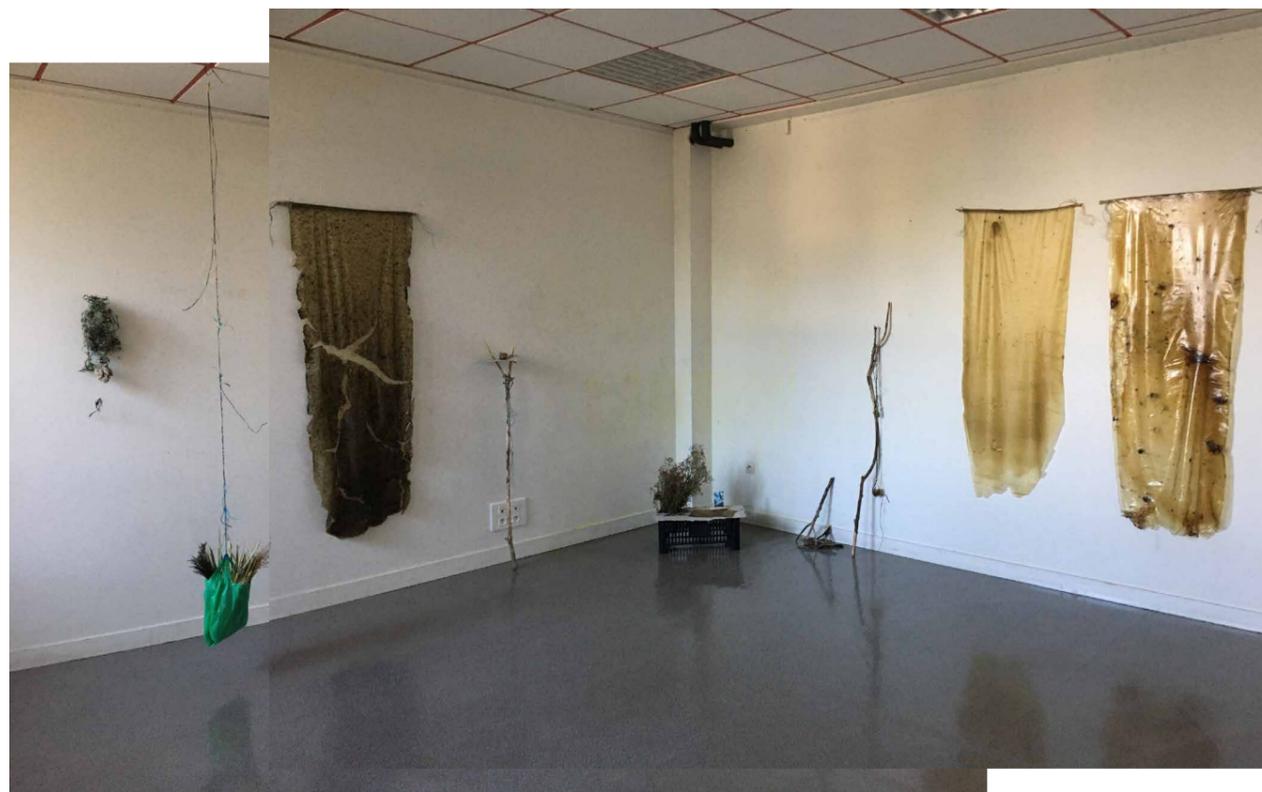
Cadre pédagogique : programme In Situ soutenu par la DRAC Pays de la Loire et l'Esprit du Lieu

Classes concernées : cours arts plastiques, collège le Galinet

Nombre d'heures d'intervention : forfait pour installation, exposition, 2h d'atelier et médiation

Au sein de l'exposition «qui un soir à une heure que personne ne peut connaître», centrée sur le geste de tissage, des matériaux naturels glanés et/ou transformés, un temps de médiation par le geste a eu lieu. Lectures de textes et transmission du travail du jonc ont été enregistrées lors de la rencontre avec la classe de 4e. Ce contenu a ensuite été utilisé par les enseignant-e-s pour développer médiation et ateliers autour du geste lié à la répétition, à la marche et au paysage.

L'assemblage des joncs a évolué durant le mois d'exposition et a été intégré à une performance ayant eu lieu au mois d'octobre suivant.

QUI UN SOIR À UNE HEURE QUE PERSONNE NE PEUT CONNAÎTRE

CARTES DE SEMENCIÈRES
2023 - PEAC'CELE ÉCOLE RIBERTIUX, SAINT-NICOLAS

CARTES DES SEMEUREUSES
2023 - PEAC CE1 ECOLE RIBERIOUX, SAINT-NAZAIRE

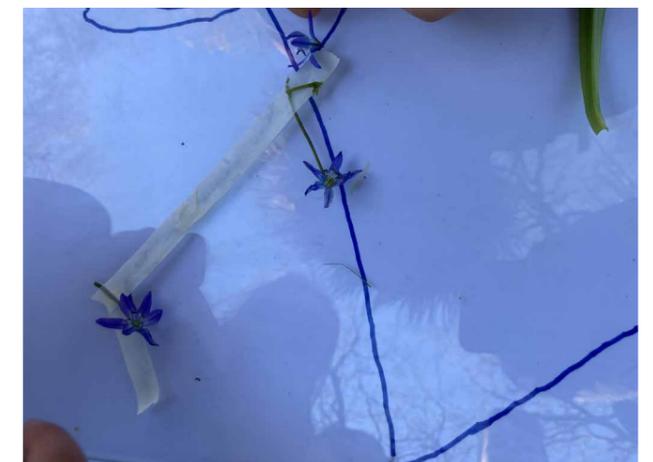
Cadre pédagogique : PEAC en partenariat avec le Grand Café, Saint-Nazaire

Classes concernées : 3 classes de CE1

Nombre d'heures d'intervention : 14h d'intervention et de préparation

L'école Ribérioux se situe à proximité d'une friche qui diminue peu à peu du fait de la construction de nouvelles habitations. Avec les 3 classes de CE1, regroupées en 2 groupe, nous sommes parties en exploration de ce petit bout de bois et de prairie pour en reconnaître quelques plantes sauvages, expérimenter différents types de déplacements seul-e-s, en groupe, et cartographier quelques plantes semées par les fourmis et le vent. Paquerettes, violettes, pissenlits, glands... ont été prétexte à regarder le sol, observer les plantes et bourgeons pour dessiner des cartes au ras du sol. Ces cartes réalisées par groupe ont ensuite été transféré en cyanotypes. Un laboratoire de développement était installé sur place.

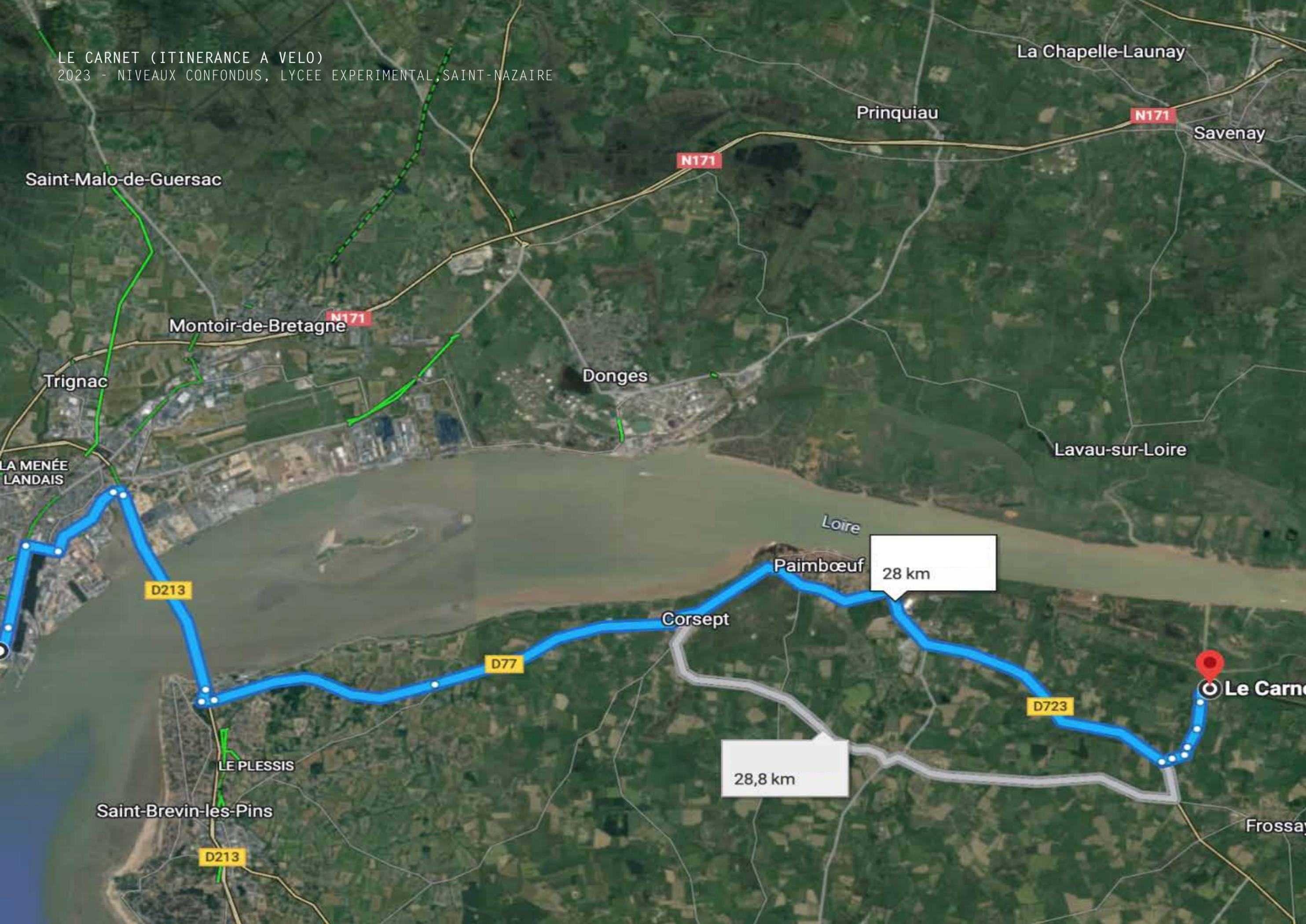
Ces demi-journées se sont terminer par une dégustation de plantes sauvages comestibles récoltées et lavées au préalable.

CARTES DES SEMEUREUSES

LE CARNET (ITINERANCE A VELO)
2023 - NIVEAUX CONFONDUS, LYCEE EXPERIMENTAL, SAINT-NAZAIRE

28 km

28,8 km

Le Carnet

MURMURATION (ITINERANCE A VELO)

Cadre pédagogique : workshop avec le lycée expérimental

Classes concernées : tous niveaux de la 2e à la terminale

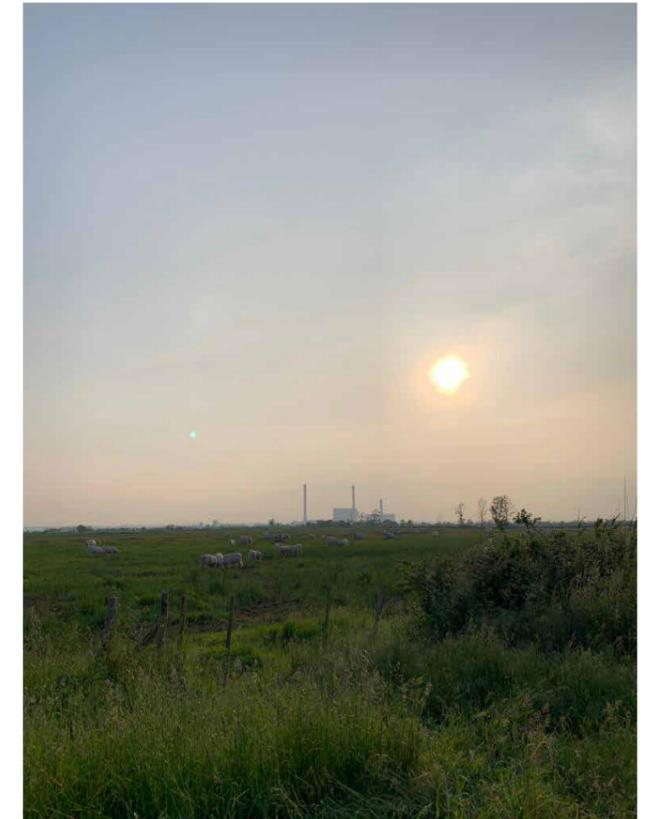
Nombre d'heures d'intervention : 4h de préparation, 2 journées de workshop

« C'est pourquoi, lorsque j'ai commencé à écrire des romans de science-fiction, je suis arrivé en traînant ce sac merveilleux, lourd et rempli de trucs – mon panier, tout plein de mauviettes et de maladroits, de petites graines de choses plus petites qu'une graine de moutarde, de filets aux tissages emmêlés qui, lorsque l'on prend le temps de les dénouer, révèlent un galet bleu, un chronomètre qui donne imperturbablement l'heure d'un autre monde et un crâne de souris ; tout plein de commencements sans fins, d'initiations, de pertes, de métamorphoses, de traductions, de bien plus de ruses que de conflits, de bien moins de triomphes que de pièges et de désillusions ; tout plein de vaisseaux qui restent coincés, de missions qui échouent et de gens qui ne comprennent pas. J'ai dit qu'il était difficile de faire un récit captivant en racontant comment nous avons arraché les graines d'avoine sauvage de leurs enveloppes, je n'ai pas dit que c'était impossible. »

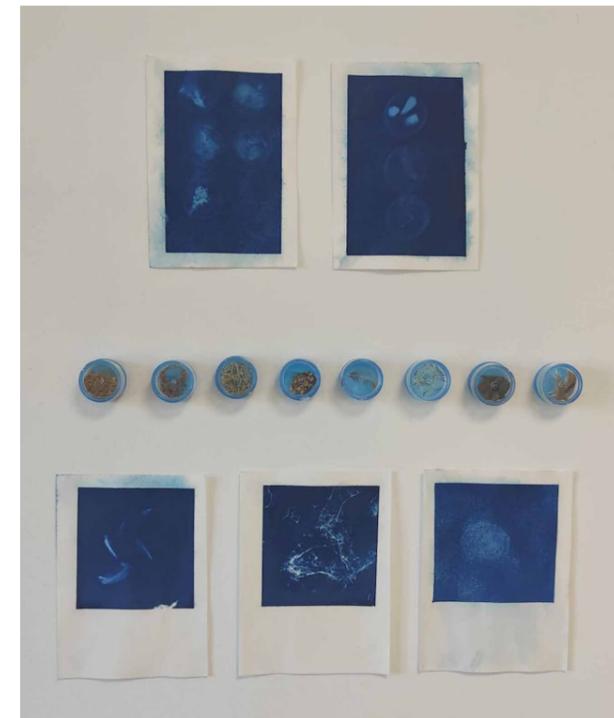
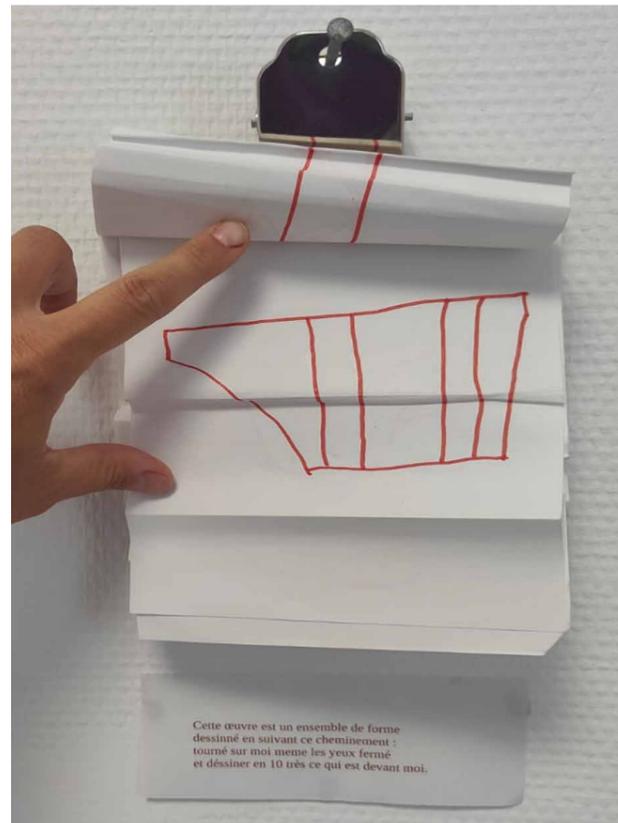
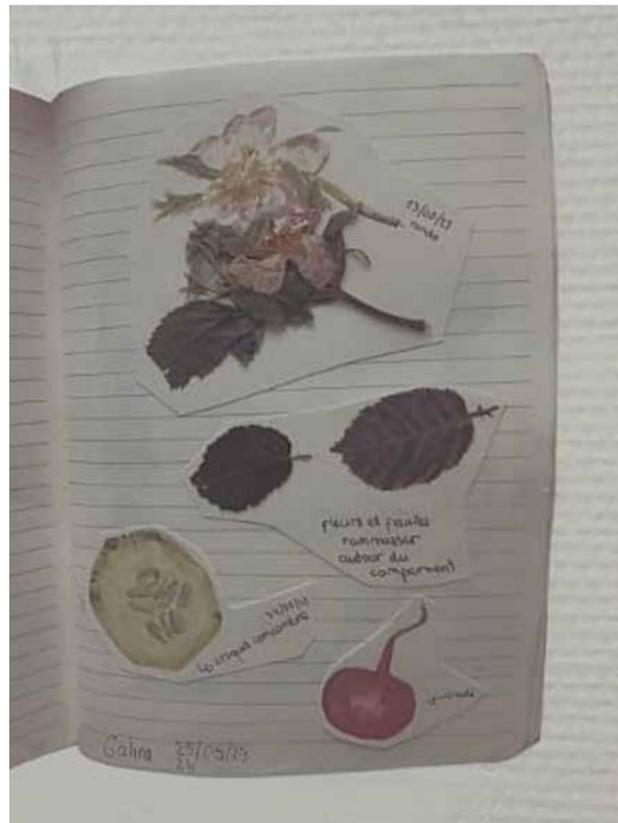
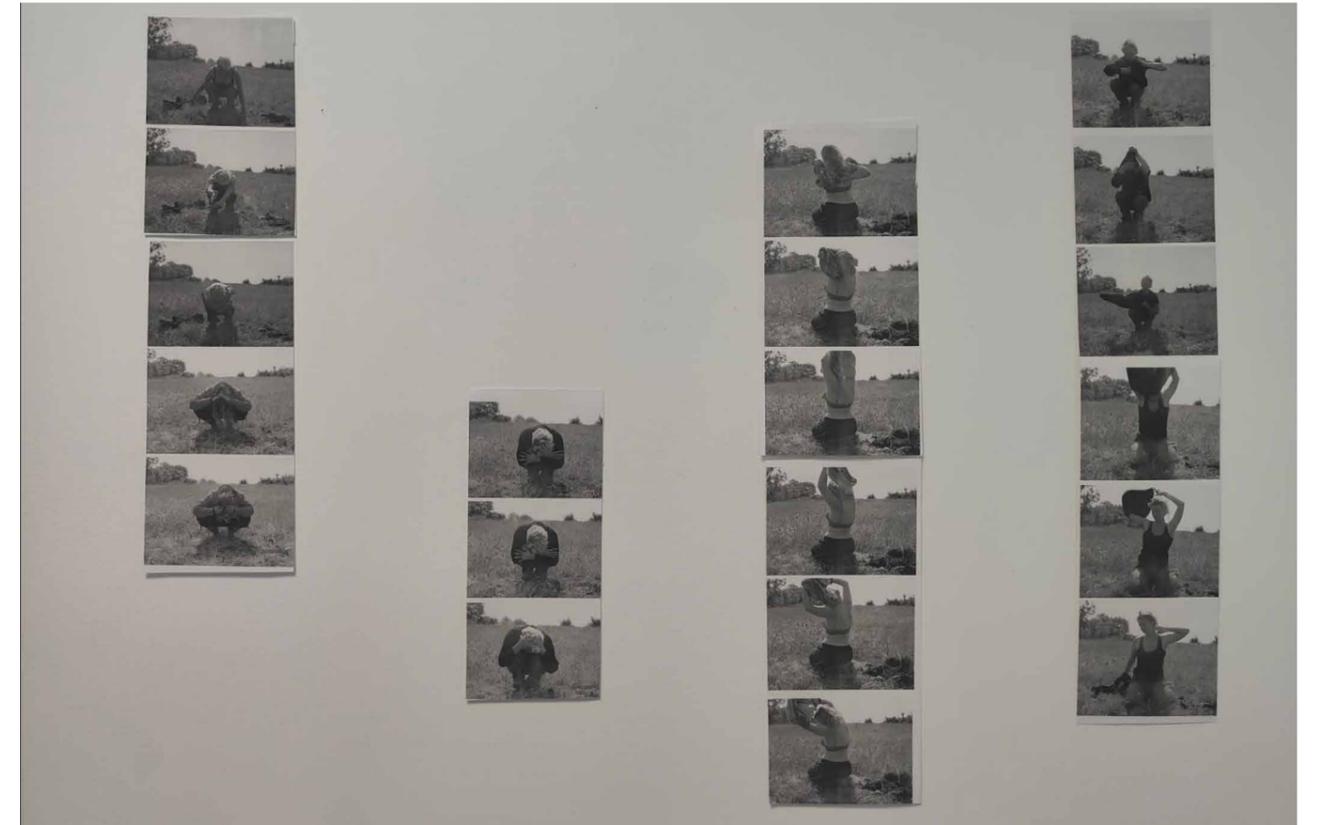
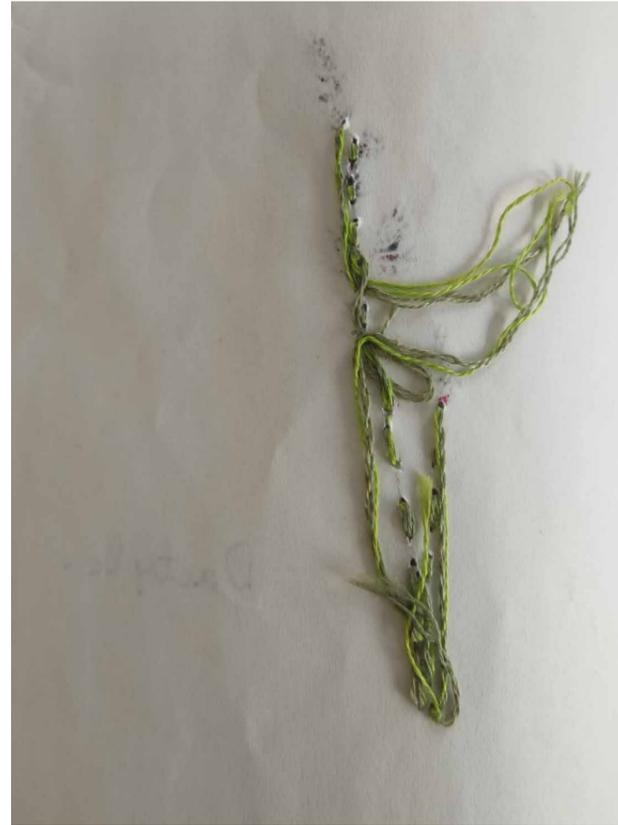
Théorie de la fiction panier, Ursula Le Guin

Partant pour 3 jours d'itinérance, les lycéen-ne-s ont préparé les vivres et les équipements avec lesquels nous partions. A vélo, nous nous sommes dirigé-es vers le site naturel protégé de l'Ile du Carnet, qui a été défendu par les membres de la ZAD du Carnet en 2021. Des rencontres avec un membre de l'association militante, et d'un ornitologue travaillant sur le site aujourd'hui, complétaient un ensemble de «protocoles» d'observation activés durant le trajet aller et s'appuyant sur la citation d'Ursula Le Guin.

L'expérience in situ et le trajet retour ont donné lieu à un ensemble de discussions et de créations qui sont exposées le jour suivant au sein de l'établissement. Cette exposition intègre les travaux que l'équipe pédagogique produit elle aussi pendant l'expérience.

MURMURATION (ITINERANCE A VELO)

ET TOUT SE RECOUVRAIT DE JAUNE
2023-2024 - CE2, CM1, CM2, BRIERE, P.C.T. EN PARTENARIAT AVEC
LE GRAND CAFE, SAINT-NAZAIRE

ET TOUT SE RECOUVRAIT DE JAUNE

Cadre pédagogique : Programme Culturel de Territoire, en partenariat avec la Communauté d'agglomération La Carène et le Grand Café, Saint-Nazaire

Classes concernées : 3 classes CE2, CM1 et CM2

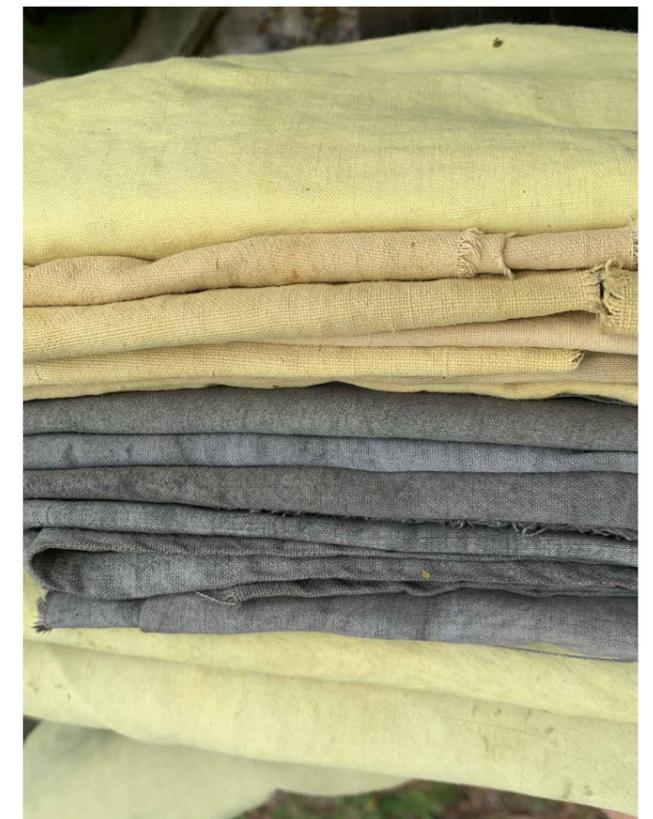
Nombre d'heures d'intervention : 15h de préparation, 45h d'intervention, 3h d'installation

Le projet de territoire rassemble 3 classes de 3 écoles de Brière et se déroule tout au long de l'année.

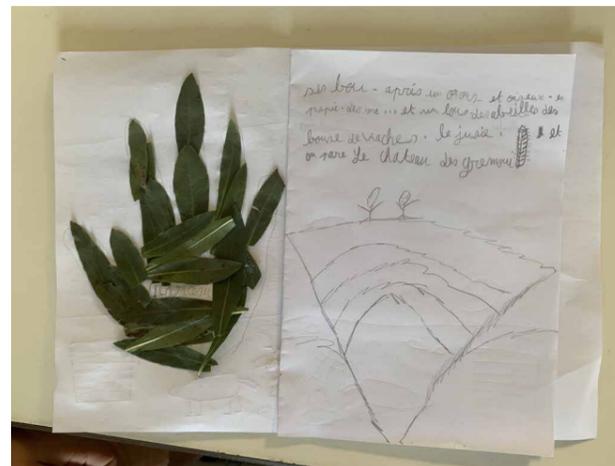
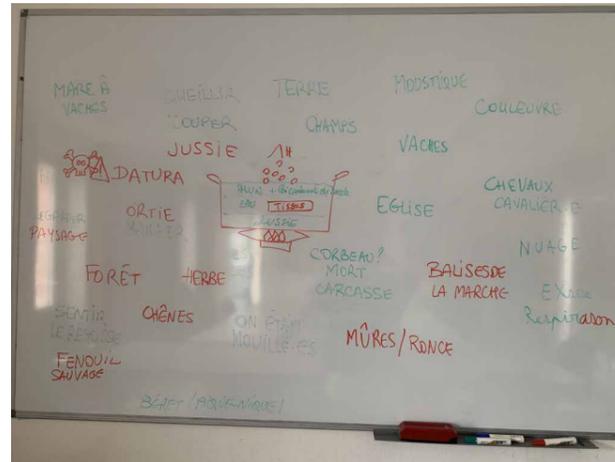
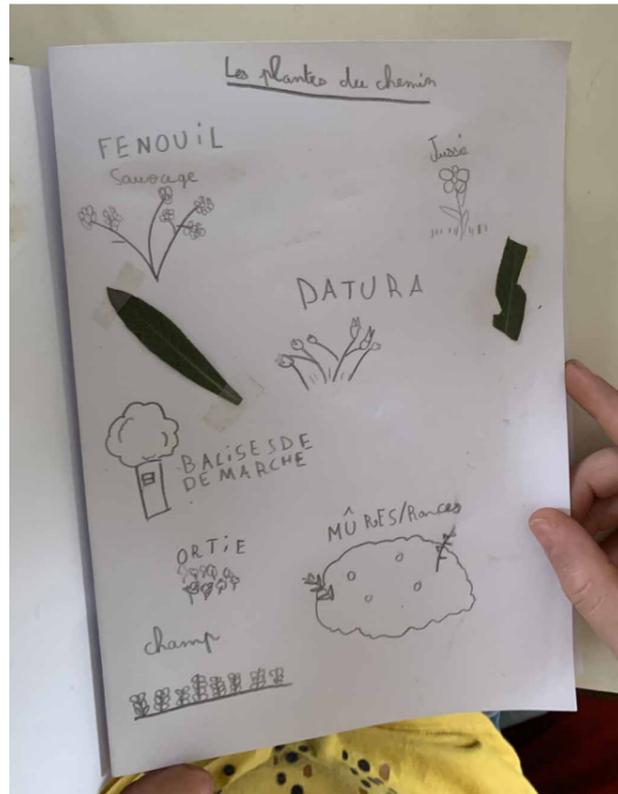
La jussie est une plante dite invasive. On pourrait aussi l'appeler plante opportuniste ou plante du chaos. Elle est très présente sur le territoire briéron. Ce territoire a la particularité d'être très étendu, d'être constitué d'une zone humide (les marais de Brière), et d'être la propriété de ses habitant-es. La cartographie de cette zone humide présente un ensemble de toponymes qui laissent entrevoir l'histoire populaire de ce milieu.

Après différents repérages et tests, le projet de la *marche de la jussie* se déroule en plusieurs étapes qui alternent et vont alterner des moments en extérieur et des sessions de travail en atelier/école. La première étape de marche et de cueillette, a été suivie d'une réalisation de teinture végétale et de prise de notes sous forme de carnet de dessins. Elle s'est déroulée à l'automne.

La suite du projet qui est pensé en alternance en collectif et en travail personnel sera ponctué de travail de découpages et patronnages des textiles, d'écritures de toponymes, de fabrication de bannières/étendards/cartes et d'une marche/performance dans le paysage.

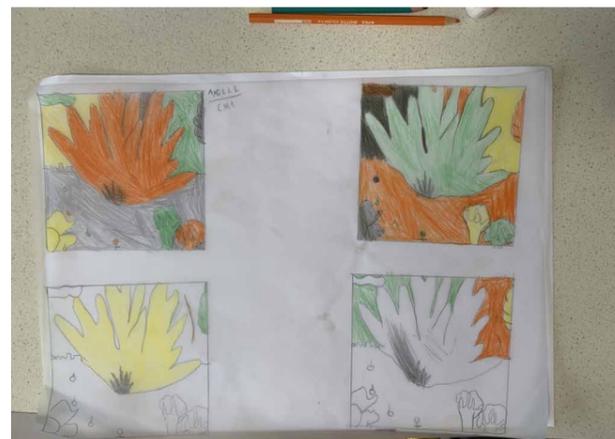

ET TOUT SE RECOUVRAIT DE JAUNE

travail de dessin collectif à partir des prises de notes de toutes les élèves de la classe

cadrage d'un détail et mise en couleur pour fabriquer son patron pour créer son morceau de carte sensible en tissus teints

création des dessins textiles et mise en commun

performance des classes avec les cartes textiles créées dans le paysage de la Brière

vue d'exposition de fin de projet au port de Rozé

COMME UN GROUPE QUI N'A PAS CONSTRUIT LA TOUR DE BABEL
2017 - PROJET DE CO-CRÉATION, HALTE DE NUIT, NANTES

FAIS
COMI
MOIS

NE
RESPECT
L'ORIGINE
DE CHACUN

RESPECTEZ
LA LIBERTÉ

ESPOIR
DIFFICILE

LIBERTÉ

COMME UN GROUPE QUI N'A PAS CONSTRUIT LA TOUR DE BABEL
2017 - PROJET DE CO-CRÉATION, HALTE DE NUIT, NANTES

Dans le cadre d'une intervention dans l'espace public de la ville de Nantes, j'ai souhaité travailler avec les habitants de la rue investie. Avec les accueilli.e.s de la Halte de Nuit, lieu d'accueil d'urgence, réel.e.s habitant.e.s de la rue, nous avons co-construit une performance.

Durant 2 mois à raison de 2 soirées par semaine et une après-midi, j'ai proposé des ateliers d'écriture à partir du livre de Paul Nizan « Le cheval de Troie ».

Associant l'écriture au jeu du triomino, nous avons conçu une performance de revendication politique orale et chorégraphique, dans l'espace public.

Les drapeaux réalisés pour la performance sont aujourd'hui propriété des accueilli.e.s pour tout type de manifestation de la Halte de Nuit.

