

POURQUOI ?

La transmission fait partie intégrante de mon travail. Dans les écoles, en visite guidée, dans des accueils périscolaires, j'aime partager au sein d'un groupe ce qui m'anime et me passionne. En atelier, je construis des séances diversifiées où cohabitent différentes pratiques artistiques.

Les axes de travail que je développe sont :

- *le **silence**, comme métaphore de la contemplation et de la non-productivité
- *la place de chacun·e dans une **œuvre collective**
- *l'importance de **l'intention** qui prime sur le résultat
- *l'engagement du **corps** dans l'acte créatif
- *l'importance du **hasard** et de l'accident
- *le **décloisonnement** des arts
- *l'extérieur et la valorisation des **ressources** naturelles
- *des ateliers **peu coûteux** en énergie et accessibles au plus grand nombre

En lien avec les convictions politiques développées dans mes livres, je souhaite que mes ateliers suivent une démarche écologique.

POUR QUI ?

J'ai essentiellement pratiqué mes ateliers pour le public enfant. En revanche, ils s'adaptent à tous les publics : des enfants (dès 2 ans) aux personnes âgées. Certains nécessitent une plus grande disponibilité (sensorielle, temporelle, mobile), et peuvent être adaptés avec des variantes.

EN RÉSIDENCE

Voici une liste de proposition d'ateliers que je peux décliner en fonction des publics, du temps accordé à l'atelier, et de leur fréquence. Un même atelier peut être proposé plusieurs fois à un même groupe ou à différents publics :

1. Création de papier sous **presse**
2. **Cyanotype** : impression photographique du bord de mer
3. Arts-plastiques : découpage, **collage** et peinture sur papier marouflé
4. Atelier d'**écriture** pour enfants et adultes
5. **Peinture** en extérieur
6. Avec un butaï : dessiner un **kamishibai** et réaliser des ombres
7. Initiation au dessin en mouvement (projet **Segni Mossi**)
8. Atelier de **bruitage** et de **création sonore**
9. Atelier **radio**

Remarques : Tous les ateliers débiteront par une présentation d'œuvres personnelles et des démonstrations. Les photos non crédités qui suivent sont personnelles ou sont la propriété de La Cabane, Montpellier, Cie Nech.

1. Création de papier sous presse

Nous transformons du vieux papier en feuilles de papier recyclé, sur lesquelles il est possible d'écrire de nouvelles histoires. Cette activité anti-gaspillage valorise les déchets papiers.

Objectifs : Concevoir des feuilles de papier variées, tester et imaginer des compositions. Avoir un premier contact avec la matière du livre.

Public : Dès 4 ans. Cet atelier convient à un groupe de 8 personnes maximum.

Matériel : Presse, ensemble d'objets servant à créer la pâte à papier (mixeur, gants, des quantités de papier à recycler ...), cadres munis de filets, papier absorbant. (On peut ajouter des touches végétales ramassées dans la nature et séchées.)

Procédé : Après avoir broyé et mixé des papiers à recycler dans de l'eau, placer de la pâte à papier sur le cadre. Découper des motifs dans du papier coloré : choisir les couleurs, les matières, les formes. Poser ce motif sur la pâte. Transférer la feuille sur un support en bois à mettre sous presse. Attendre une minute en pressant. Retirer puis laisser sécher la feuille.

Compétences développées :

Dextérité, motricité fine, imagination, assemblage, patience.

Durée : Entre 1h30 et 3h. Le séchage demande une à deux journées.

Variantes : Il est possible de peindre sur les feuilles, ou d'écrire dessus avec une machine à écrire. Nous pouvons aussi fabriquer de la pâte à papier uniquement avec des végétaux dissous dans de la lessive de soude. Cette variante pourra être testée (seulement avec des enfants de 10 ans minimum, une cuisson réalisée par l'intervenant·e étant nécessaire).

2. Cyanotype : impression photographique du bord de mer

Dans cet atelier, aucun procédé numérique n'est requis. Cette technique ancienne consiste à laisser insoler quelques minutes un motif sur du papier photosensible. Pour cet atelier, je m'appuierai sur l'herbier marin d'Anna Atkins que je présenterai.

Objectif : Comprendre et maîtriser un procédé photographique de A à Z, tout en jouant avec l'ombre et la lumière lors de l'insolation.

Public : Dès 10 ans. En fonction des publics, nous utiliserons un "kit cyanotype" (sans manipulation de produits chimiques). Maximum : 15 personnes.

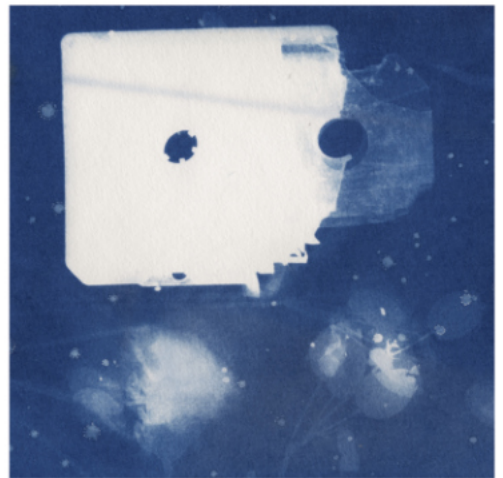
Matériel : Gants de protection. Mélange photosensible : citrate d'ammonium ferrique & ferricyanure de potassium, pipette, support papier de type aquarelle ou tissu naturel (coton, lin, chanvre), un pinceau large OU "kit cyanotype". Un bac rempli d'eau, une plaque de verre.

Procédé : Peindre le mélange sur un support papier ou tissu. Choisir des objets parmi une collection ramassée en bord de mer (et dont l'ombre a un intérêt particulier) : coquillage, bois flotté, algue séchée, grains de sable, végétaux ... Grâce à la plaque de verre, positionner les objets devant la surface photosensible en choisissant ou non de les maintenir fixes, pendant l'insolation. Attendre 5 à 10 minutes. Rincer la feuille : le bleu qui apparaît se mariera parfaitement avec les éléments de la mer. Le séchage peut prendre plusieurs heures.

Compétences développées : Dextérité, observation, principe de déduction et d'anticipation.

Durée : Environ 1h. Le séchage peut prendre plusieurs heures.

Variantes : Avec ou sans manipulation de produits chimiques (avec un "kit cyanotype"). Le ramassage des objets sur la peut aussi constituer la première partie de l'atelier.

Le temps d'exposition influe sur le contraste et la transparence.

3. Arts-plastiques : découpage, collage et peinture sur papier marouflé

Le collage est une activité ludique permettant de transformer des chutes de papier en œuvres d'art, afin de les revaloriser. Elle constitue un beau travail d'observation et de composition.

Objectif : Réaliser des compositions plus ou moins abstraites à partir de papier à découper.

Public : Dès 2 ans. Maximum : 20 personnes.

Matériel : Quantité de feuilles colorées à découper (magazines, brochures, dépliants, affiches, etc.), cutter (ou ciseaux), règle, tapis de découpe, massicot, colle, feuilles de réception du collage format A3.

Procédé : Les papiers à découper sont déposés sur des tables. Pour les plus jeunes, des modèles en papier cartonné de motifs à découper seront proposés : silhouettes de poissons, de coraux, d'oiseaux. Pour les plus grand-es, l'idée est d'aller vers l'abstraction. Le collage se fait après avoir validé le placement des papiers découpés sur la feuille.

Compétences développées : Motricité fine et manipulation, composition esthétique, observation.

Durée : Entre 1h et 2h.

Variante : Le papier découpé peut aussi être collé avec une maroufle (colle forte) sur un support solide. Une fois fixé, le papier marouflé peut servir de support à tout type de dessin et de peinture abstraite, dans un autre atelier.

4. Atelier d'écriture pour enfants

En groupe, nous inventons une histoire à partir de photographies.

Objectifs : Inventer une histoire en groupe, être capable de la raconter.

Public : 5-10 ans. Par groupes de 3 personnes. Maximum : 12 personnes au total (4 ateliers).

Matériel : Un appareil photo si les enfants prennent eux-mêmes les photos, ainsi qu'une imprimante couleur. Sinon, 10 photographies par groupe.

Procédé : Chaque groupe a une série de photographies représentant une scène, un lieu, des personnages. Les membres du groupes doivent agencer les photos et imaginer une histoire autour de la scène. Pour les publics compétents en écriture, l'histoire est posée sur le papier. Elle est finalement enregistrée sur un support audio et diffusée.

Compétences développées :

Imagination, cohérence, communication, clarté.

Durée : 1h pour prendre des photos et les imprimer. Entre 45 minutes et 1h selon le nombre de groupes pour inventer les histoires et les enregistrer.

Variante : La première partie de l'atelier peut aussi être proposée à des publics allophones, les images représentant elles-mêmes la narration.

Atelier d'écriture de poèmes pour adultes

Cet atelier reprend le principe du collage.

Objectif : Composer des poèmes en utilisant uniquement des mots découpés dans une seule et même page.

Public : Adultes. Maximum : 25 personnes.

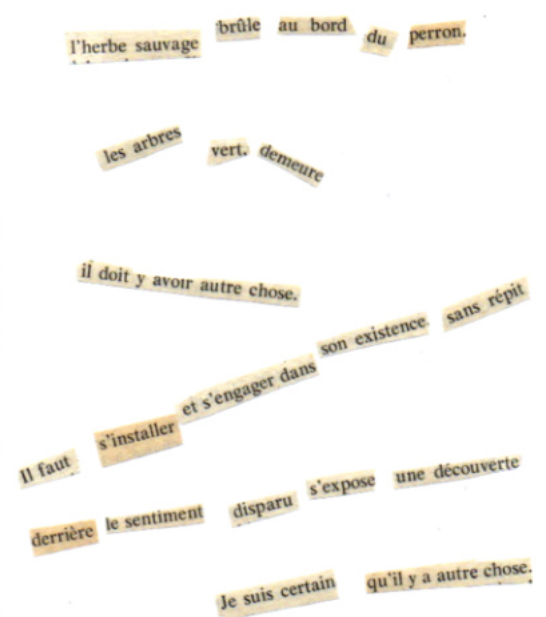
Matériel : Des livres que l'on peut découper.

Procédé : Une page déchirée dans un livre est donnée à chaque participant-e. Iel dispose de trente minutes pour découper les mots de cette page et composer un poème. Remarque : dans cet atelier, les fautes d'orthographe sont tolérées. Cet atelier se termine par une lecture des poèmes.

Compétence(s) développée(s) : Écriture poétique, imagination, rapidité.

Durée : 1h.

Variante : L'atelier peut convenir également à des enfants dès 10 ans.

5. Peinture en extérieur

La peinture de paysages vivants est une activité fondamentale dans mon travail. J'aime la proposer en atelier. Cet atelier en extérieur doit se faire dans un lieu préalablement repéré. Il est dépendant de la météo et nécessite des accompagnateurs·rices.

Objectif : Peindre un paysage en mouvement. Une grande liberté est laissée à l'interprétation du paysage, au choix du cadrage et des éléments peints. Aucun résultat précis n'est attendu.

Public : Dès 6 ans.

Matériel : Matériel de peinture : pinceaux, papier, support, règle, peinture, verres d'eau, chiffons.

Procédé : Autour du thème de la mer, je présenterai les travaux de peintres telles que Jean-Pierre Blanche, Marie Détrée, René Seyssaud, Berthe Morisot, qui ont peint la mer. (Remarque : une attention sera portée sur la parité lors des présentations d'artistes). Trois techniques de peinture sur papier seront introduites : aquarelle, gouache, acrylique. Puis, nous nous placerons dans un lieu d'observation et peindront des paysages vivants, en changeant plusieurs fois de point de vue. Les productions seront exposées et retravaillées si besoin.

Compétences développées : Observation, concentration, patience, finesse et application dans le geste.

Durée : Une demi-journée.

Variantes : En fonction du budget et du temps alloué à l'atelier, la peinture pourra être réalisée sur toile et chevalet.

6. Avec un butaï : kamishibai et ombres

Un butaï japonais est un petit théâtre en bois transportable, constitué d'un écran et de deux vantaux. Dans le cadre de bois périphérique, une glissière permet aux illustrations de défiler ; les dessins grand format assemblés forment le kamishibai : le « théâtre de papier » à proprement parlé. Ce support offre la possibilité de créer un spectacle visuel mettant en valeur les dessins, le tout accompagné d'un récit conté.

Objectifs : Écrire, en groupe, une histoire ayant une double vocation : être illustrée et contée devant un public. Mener un projet livresque dans sa globalité, en assemblant différentes techniques.

Public : Projet collaboratif pouvant mêler tout public, dès 4 ans.

Matériel : Butaï en bois. Panneaux de 70 x 50 cm (carton alvéolaire, contreplaqué, DISPA®...). Matériel de création plastique. Pour les ombres : une feuille de papier calque et une lumière. Du papier noir cartonné.

L'album jeunesse *Du haut d'un phare*,
version kamishibai, 2023

Procédé : Après avoir présenté mon album *Du haut d'un phare* en version kamishibai aux participant·es, nous procéderons à l'écriture collective d'une histoire simple. Elle se déroulera au bord de la mer et comportera dix pages. Les illustrations, faites collectivement, seront réalisées à partir des ateliers précédemment présentés.

Compétences développées : Rédaction, communication, relation au sein du groupe, illustration, recherche et imagination, aisance à l'oral.

Durée : 2h minimum par atelier. Entre un et cinq ateliers seront nécessaires à l'élaboration d'un kamishibai, fonction du nombre de participant·es. Une restitution sera organisée.

Variante : Il est également possible de jouer avec des ombres en plaçant sur l'écran du butaï une feuille de papier calque. La lumière projetée permettra de créer des séquences d'ombres à l'intérieur du kamishibai.

7. Initiation au dessin en mouvement (projet SEGNI MOSSI)

Les ateliers menés par le groupe italien Segni Mossi s'appuient sur le principe qu'un corps créatif est un corps en mouvement. Dans un grand espace, en groupe mixte, je proposerai différents ateliers.

Objectifs : Développer sa créativité par le corps, apprendre à le connaître, oser le geste.

Public : Projet collaboratif pouvant mêler tout public, dès 2 ans.

Matériel : Espace scénique recouvert de grandes feuilles, tapis de sol, feutres, crayons, pinceaux, peinture et pastels, tenue souple.

Procédé : Après un échauffement physique du groupe, des ateliers par deux seront proposés, dans un espace protégé par des grandes feuilles. Il pourra s'agir de :

- reproduire sur une feuille ce que notre partenaire dessine dans notre dos ;
- découvrir la roulade avec un feutre à la main,
- faire couler une goutte sur une feuille de papier sans la faire tomber, d'abord en groupe, puis seul-e ;
- sauter le plus haut possible avec de la peinture sur les doigts, etc.

- dessiner le visage de notre partenaire aplati sur une vitre en PLEXIGLAS® ;

En fin d'atelier, exposition et discussion autour des dessins obtenus.

Compétences développées : Prise de risque, motricité, équilibre, connaissance de son corps, confiance dans le groupe, interprétation d'un résultat.

Durée : 2h environ par atelier.

projet Segni Mossi pour la Fundacio Tapiés

8. Atelier de bruitage et de création sonore

Sur un conte, un poème, un haïku, l'habillage sonore permet de donner du relief au texte.

Objectifs : Réaliser des bruitages autour d'un récit déjà écrit. Aborder les notions de volume, de rythme, de spatialisation et expérimenter en groupe.

Public : Dès 3 ans.

Matériel : Deux ou trois enregistreurs avec micro, bonnettes, et câbles., casques, mallette d'objets sonores (ou ensemble d'objets à assembler). Ordinateur pour le montage. Enceinte pour la restitution.

Procédé : Commencer par écouter un récit illustré d'un habillage sonore. Présenter les objets mis à disposition et des sons faciles à réaliser : battement du cœur, orage, flammes, etc. Puis, en partant d'une autre histoire de mon invention et dont l'intrigue se passe au bord de la mer, enregistrer des sons (voix, bruits de fond, sons percussifs...). Si possible, assembler entre eux des éléments pour concevoir de nouveaux sons. Le texte de départ sera alors découpé et des parties seront apprises par cœur. Une fois le tout répété, il sera enregistré. Le montage sera effectué par l'intervenante.

Compétences développées : Musique, rythme, composition sonore, écoute, anticipation et réaction, respect du groupe.

Durée : 1h à 2h par séquence de travail

Variante : atelier radio (c-dessous)

9. Atelier radio

L'atelier radio peut être un support à l'habillage sonore. Au lieu d'être mobiles, le matériel (micros, bonnettes, casques et console de mixage) est disposé autour d'une table et l'enregistrement se fait en une prise directe. Enrichis de discussions, les ateliers radio que j'anime sont guidés de manière à laisser une grande place aux interactions entre les participant·es.

Objectifs : Faire évoluer une lecture ou une discussion en respectant la parole et l'intervention de chaque personne. Oser s'exprimer.

Public : Pour les enfants dès 6 ans

Matériel : Kit de radio : micros, bonnettes, casques, console, câbles, ordinateur pour la captation sonore.

Procédé : Après avoir présenté le matériel, nous suivons le même procédé que pour l'habillage sonore. Les notions de temps, de rythme et de concentration sont plus importantes car la prise est directe. En fin d'enregistrement, une discussion autour du thème abordé dans le récit sera menée.

Compétences développées : Réflexion, confiance en soi, réaction, compréhension, écoute et créativité sonore.

Durée : 1h à 2h