

La Ricamarie

Compte rendu de la résidence d'expression artistique à l'école de Montrambert. La Ricamarie (42). Filigrane / Antoine Louisgrand 2014

«La Ric la Vie» 2014

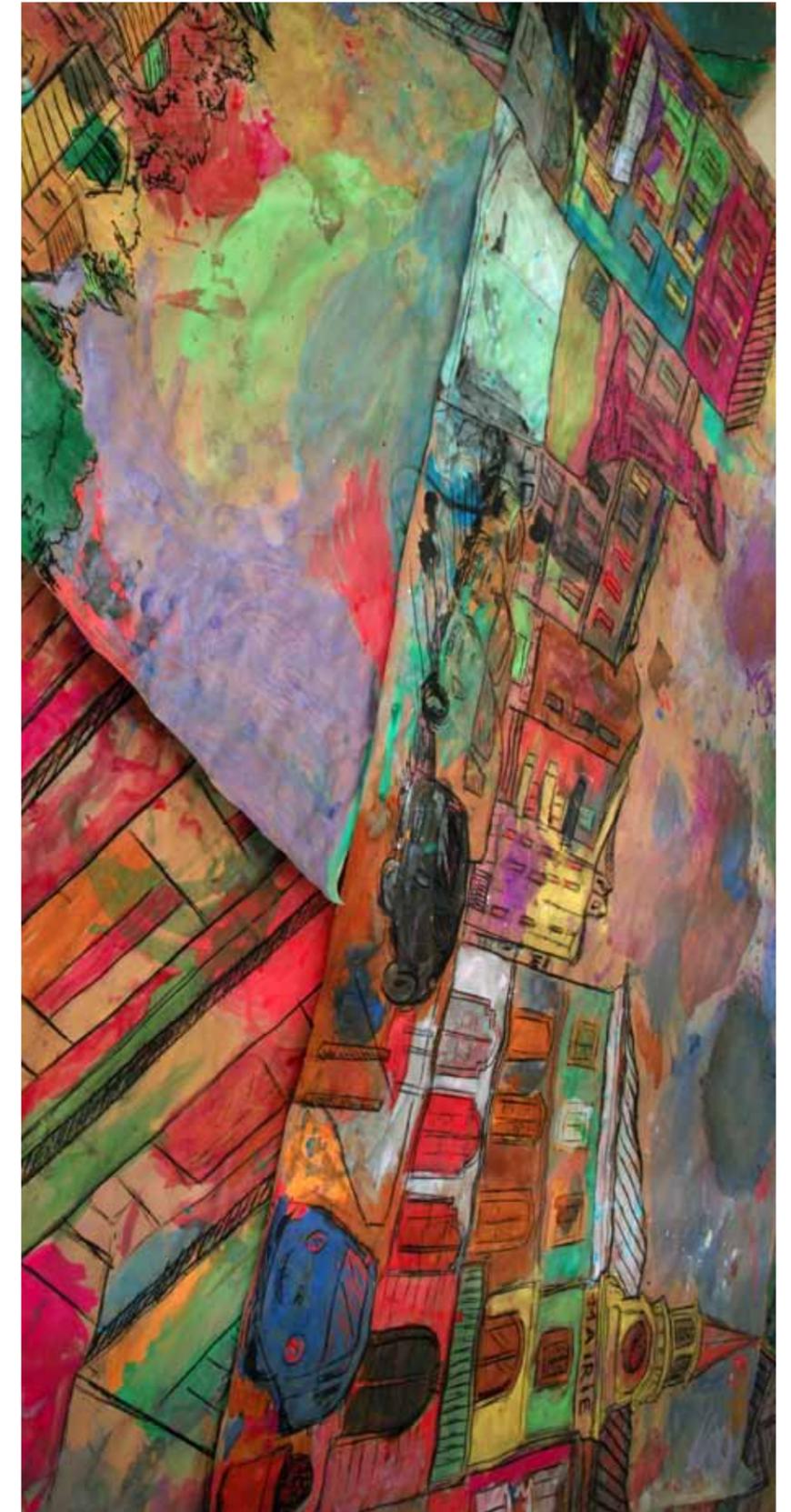
« *Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément.* » Albert Einstein

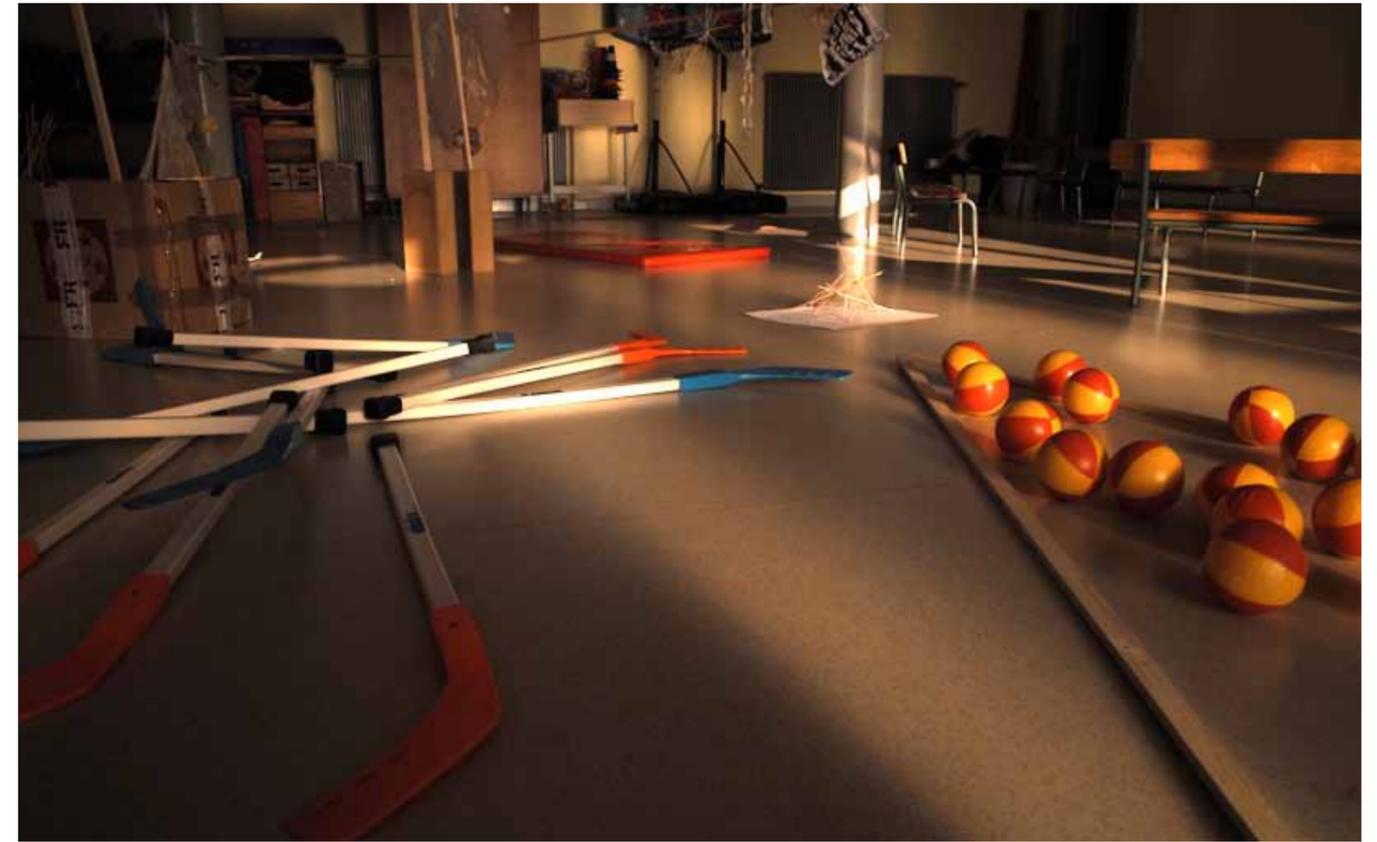
Le projet «La Ric la Vie» démarre en novembre 2014, après plusieurs mois de préparation. L'exercice est ambitieux et novateur, promesse d'une belle expérience artistique.

Les ingrédients du projet sont les suivants :

- **Sensibiliser aux arts** : en proposant une **aventure artistique** à 70 élèves de 4 à 5 ans, de l'école maternelle Montrambert à La Ricamarie (Loire)
- **Impliquer les familles**, parfois réticentes à entrer dans l'établissement.
- **Travailler autour d'une thématique commune** : «La Ric la Vie». La Ricamarie, un territoire stigmatisé par certains, fortement marqué par des histoires d'immigration et de luttes sociales.
- **48 heures d'interventions** réparties sur deux journées par semaine pendant un mois (soit, pour une journée d'intervention : 6 groupes de 12 élèves, travaillant par sessions de 30 minutes, entrecoupées par 15 minutes de remise en ordre).
- **La salle centrale de l'école se fait « atelier »** et devient le théâtre de la résidence.
- **Des personnels de l'école motivés** dans et par le projet.
- **Une formation aux enseignantes** en préambule à l'atelier, aux côtés de l'artiste Yves Henri.

- **Une stagiaire**, étudiante en Master 2 pro Impact » Université Jean Monnet, qui suit le projet dans son intégralité.
- Un **budget de matériel** moins élevé que les ambitions du projet.
- **La commune** qui soutient notre initiative.
- Un **mécène** «la Fondation AG2R la Mondiale», qui soutient des projets éducatifs et pédagogiques innovants destinés à prévenir le décrochage scolaire notamment des projets en direction du très jeune public.
- **L'association Filigrane** qui est à l'origine du projet et qui le coordonne.

0. Prémabule. Journée de préparation à la résidence, par le sculpteur Yves Henri, intervenant pour l'association Filigrane. Cette rencontre est à destination des maîtresses et autres acteurs du projet, pour les mettre en situation de participantes à un atelier et aider à cerner les principes

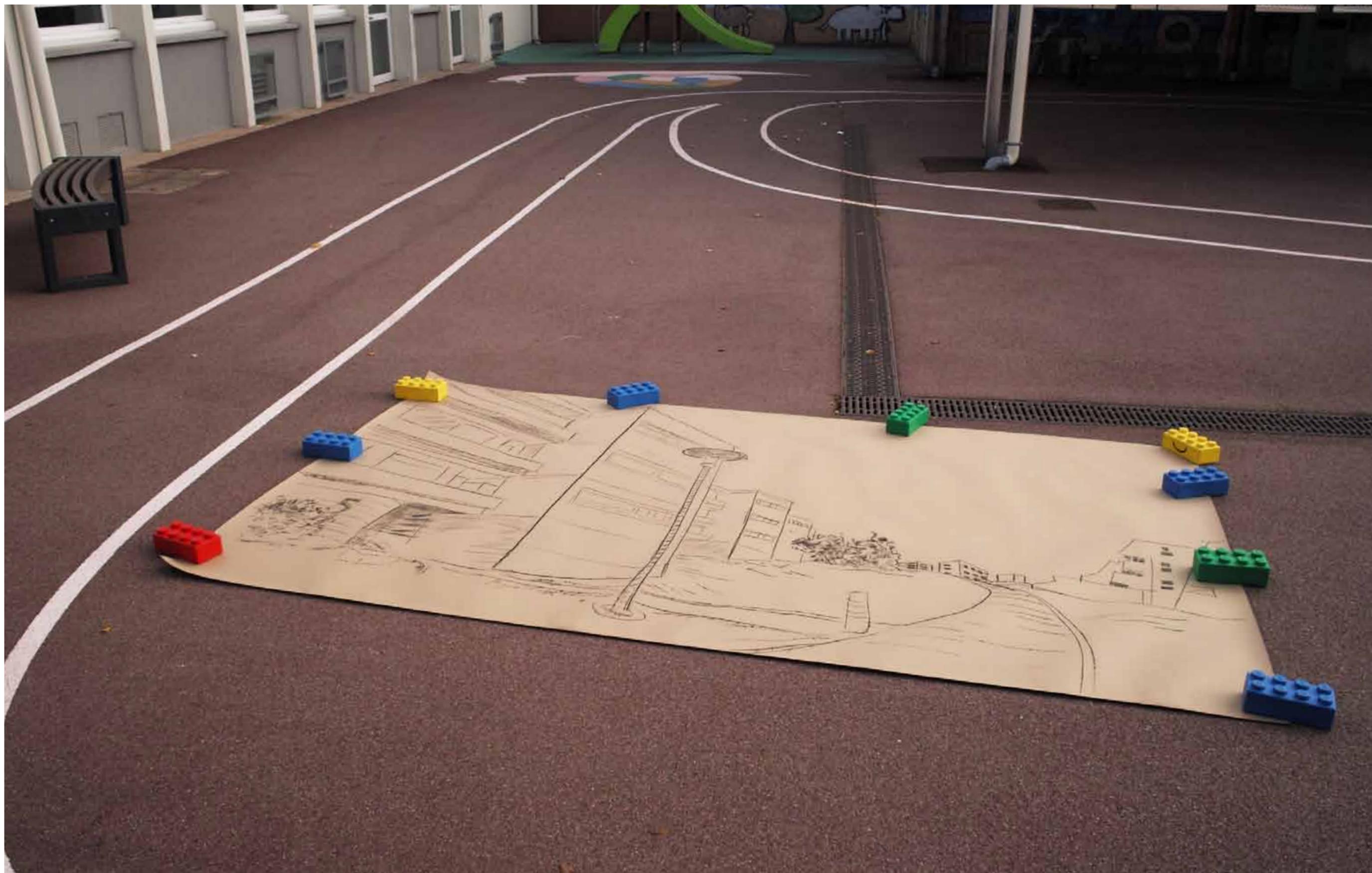
artistiques d'une telle expérience.

I. Préparation : Je réalise trois sessions de repérages photographiques pour déterminer des sujets représentatifs et vivants du territoire de la Ricamarie.

2. Introduction : Rencontre et présentation avec les élèves à la veille de l'atelier. Ils sont déjà bien sensibilisés au projet et impatients de commencer.

3. Première séance : Vue d'un dessin vierge, avant de le confier aux enfants.

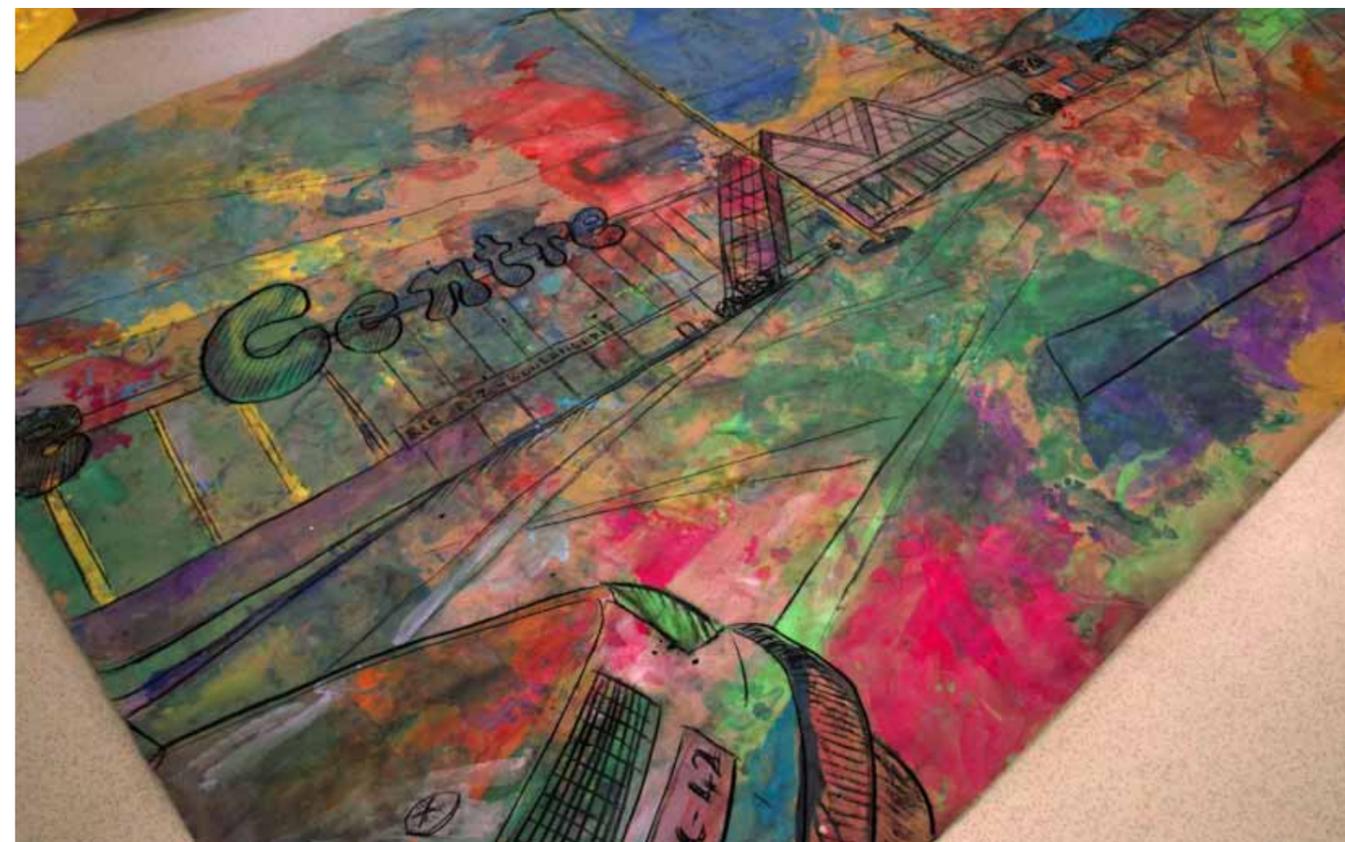
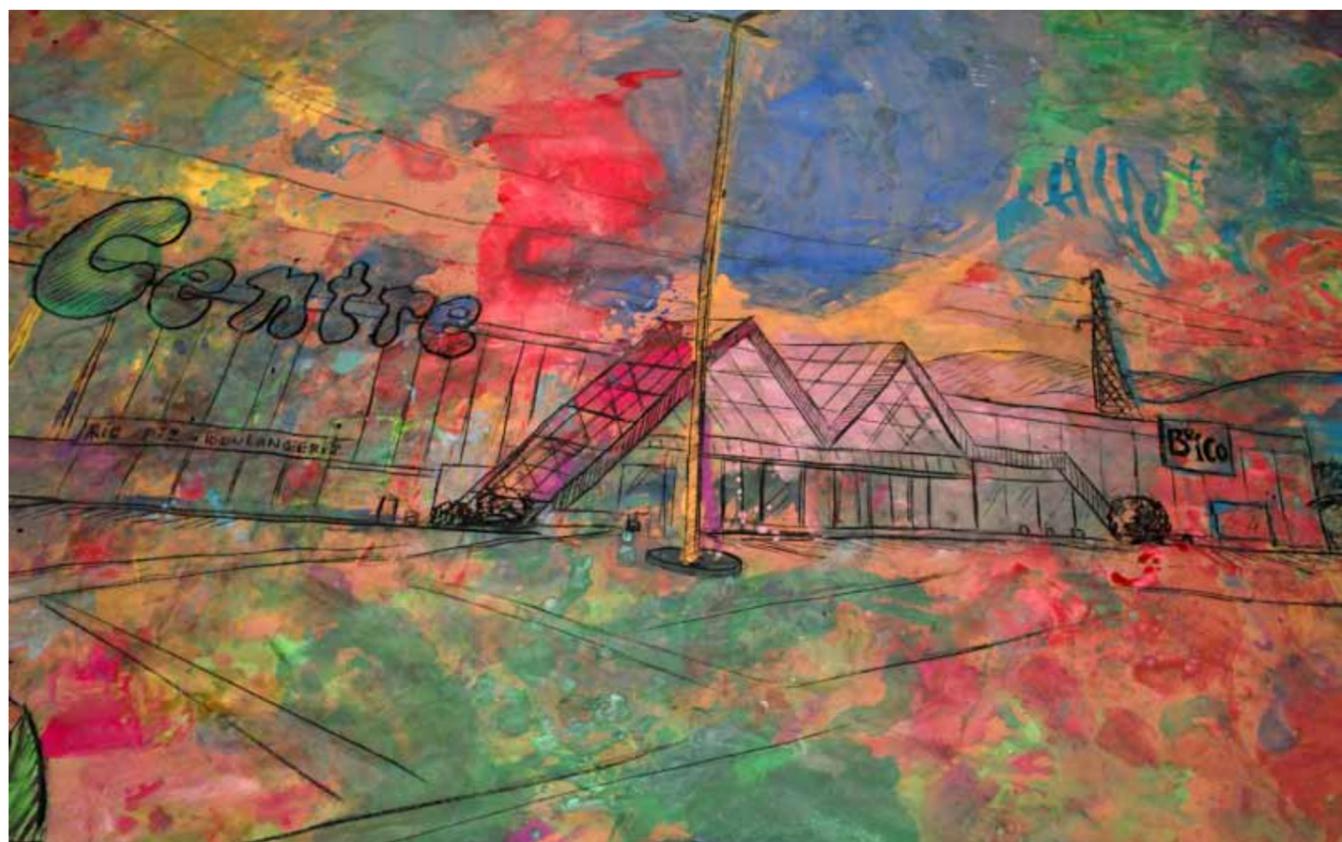
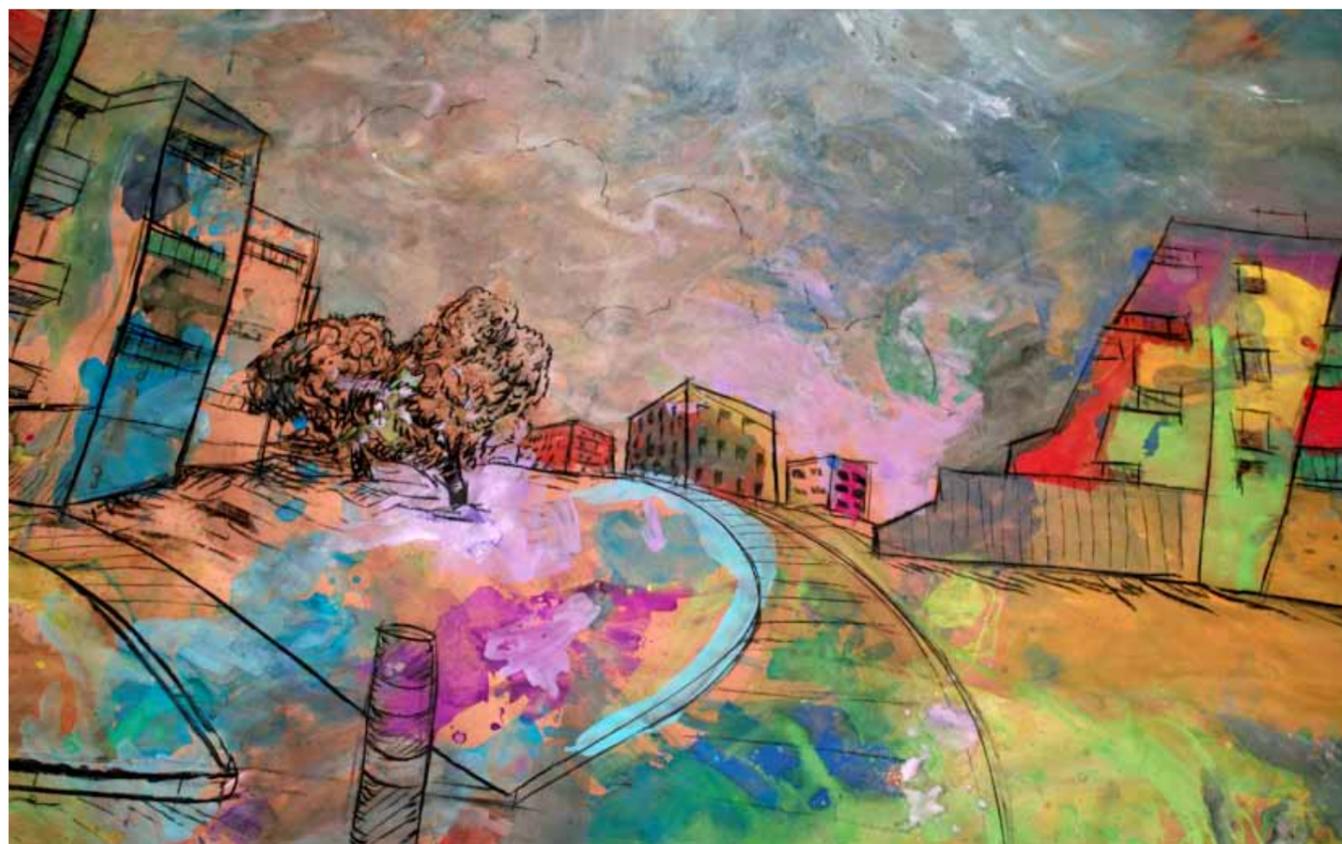
4. Première séance. L'exercice privilégie le principe de création sous le signe du plaisir et de l'expérimentation. Par groupes de 12 élèves, nous utilisons l'aquarelle pour peindre les 6 grandes feuilles de kraft (300 x 180 cm).

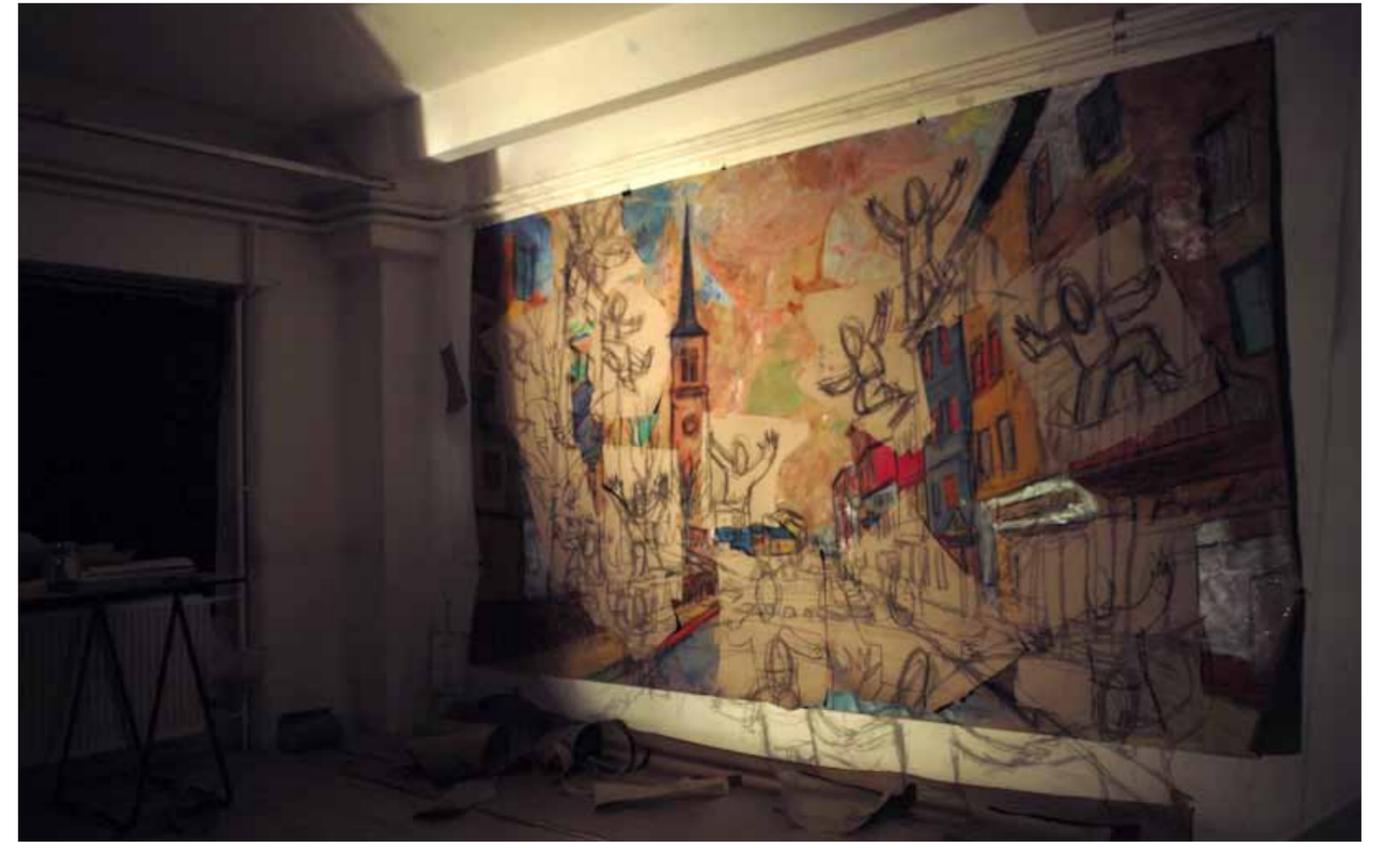
5. Deuxième séance : travail à la peinture acrylique, ce qui crée une vibration avec la première couche aquarelle.

6. Deuxième séance : Vues d'ensemble, les élèves sont concentrés et impliqués.

7. Travail intermédiaire : aperçu des créations, je reprends les dessins au fusain à l'issue de l'atelier.

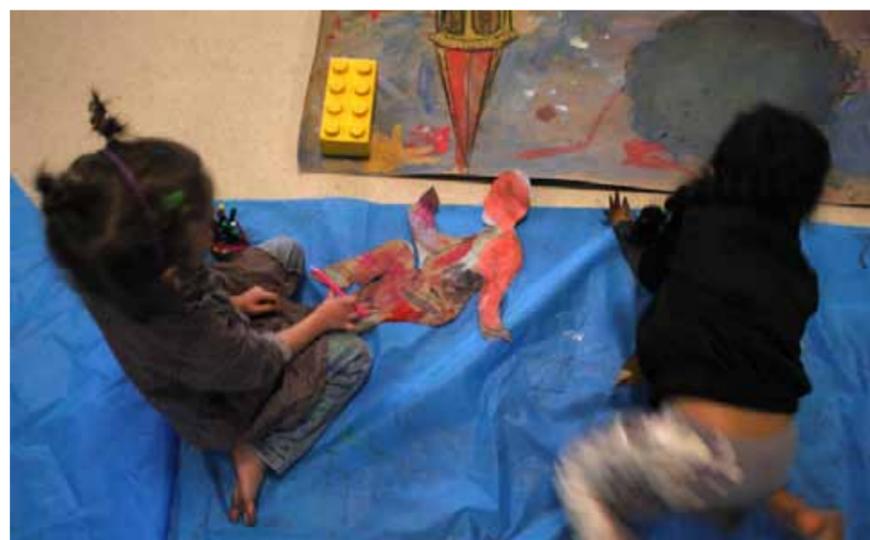
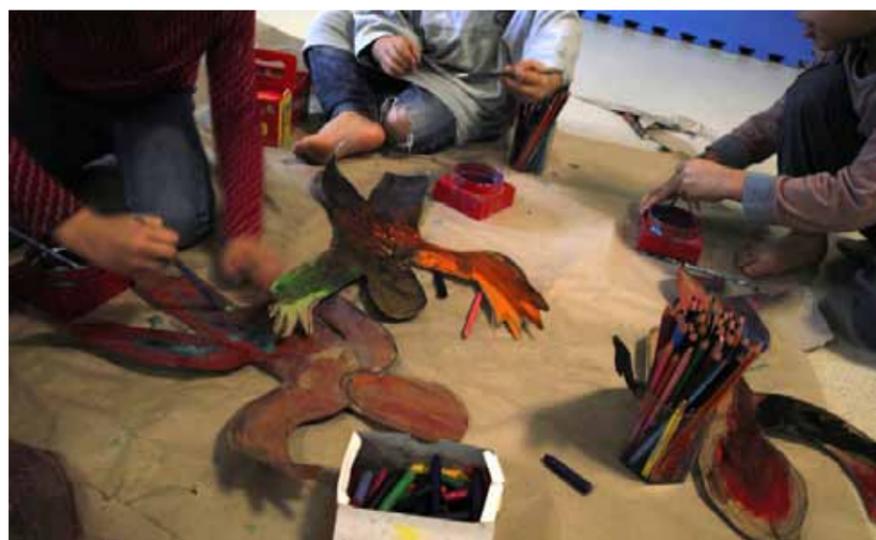
8. Travail intermédiaire : La Vie, la Ric, dessins de 70 personnages disposés autour du sujet.

9. Troisième séance. Les élèves choisissent leur personnage pour lui donner vie.

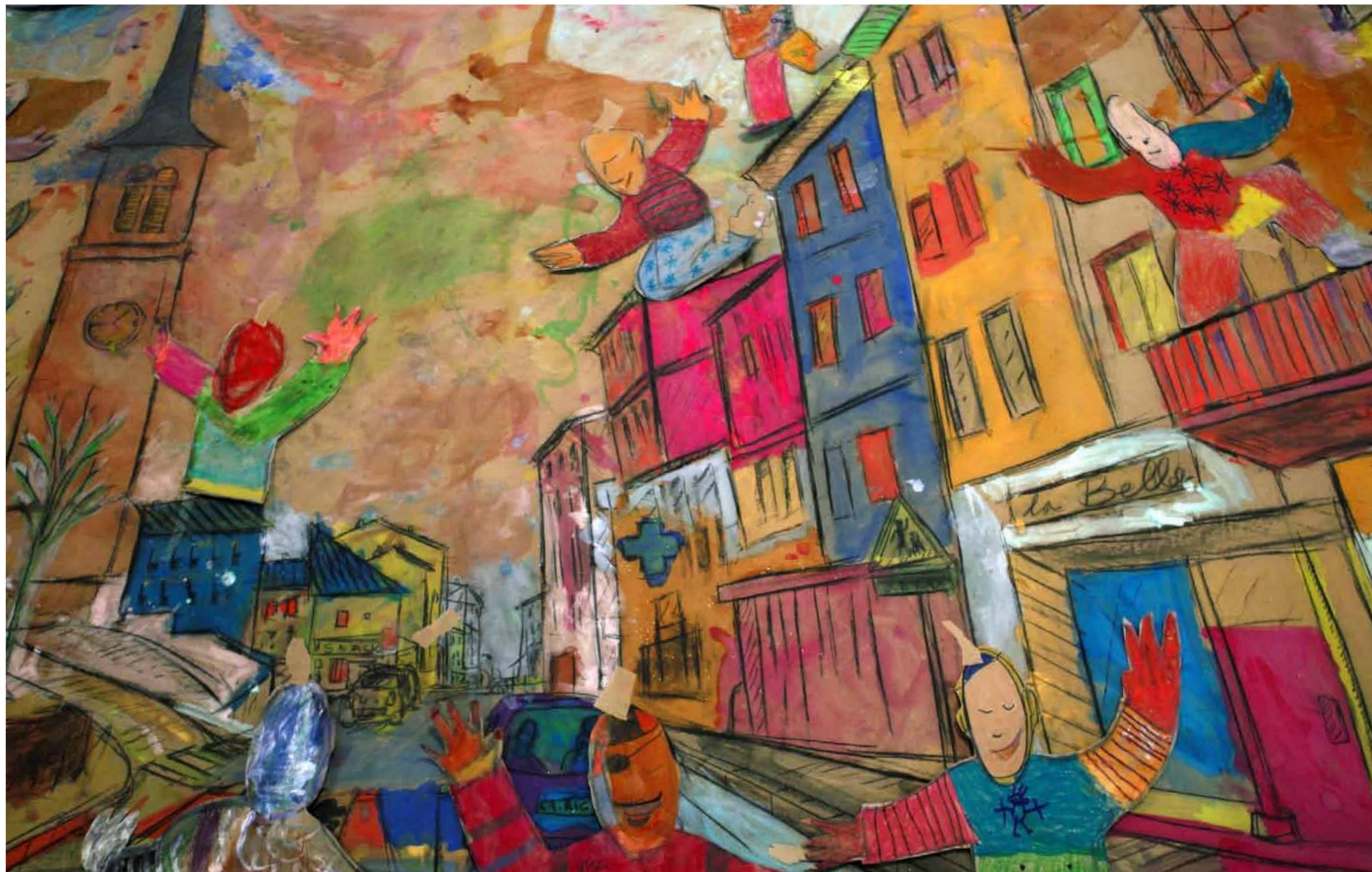
10. Troisième séance. Dessin des personnages aux pastels secs.

II. Quatrième séance. Reprise des personnages aux feutres, à la craie grasse, aux crayons de couleurs

12. Quatrième séance. Dessin collectif dédié aux parents d'élèves.

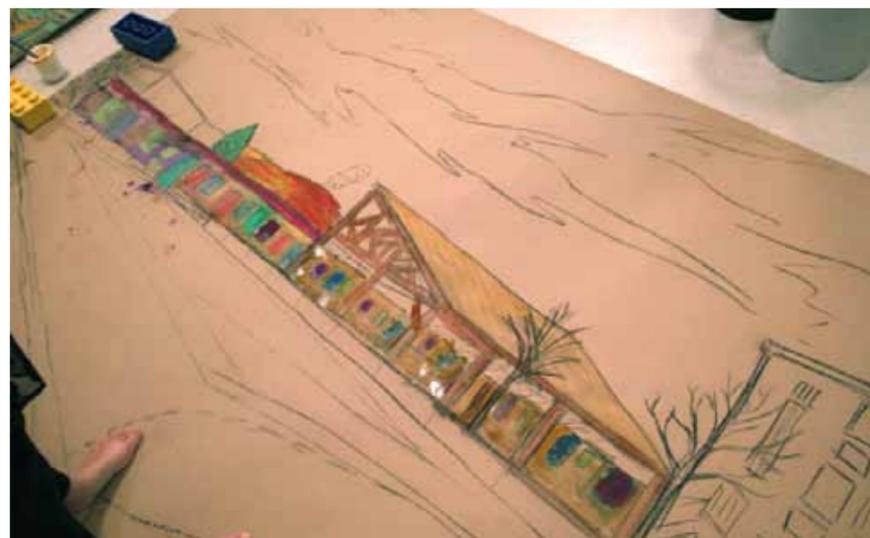
13. Aperçu d'une peinture à l'issue de l'atelier.

14. Cinquième séance. Nous collons les personnages et vernissons collectivement l'ensemble du tableau.

15. Sixième séance. Les enfants investissent le dos vierge du dessin. Ils connaissent les matériaux et sont libres dans l'expression.

16. Sixième séance. En parallèle des ateliers enfants, 3 autres peintures se développent : le dessin des mamans, le dessin des personnels de l'école, et le dessin de Michel Rondet destiné à rejoindre ma collection privée. Nous accueillons l'Inspectrice de l'Éducation Nationale de la circonscription

Saint Étienne ouest et la chargée de mission pour la Fondation Ag2r La Mondiale, venues constater l'ampleur du chantier.

17. Septième séance. Seconde séance au dos du tableau. Chaque peinture contient un mot de : « Bravo, la Ric la Vie, Bravo». Les élèves travaillent le lettrage au pastel sec, puis nous donnons du relief à la peinture à l'aide de pastilles de Scotch aluminium.

18. Huitième séance. Signature des tableaux sur les deux faces, puis nous surlignons les personnages de quelques diamants.

19. Huitième séance. Signatures sous forme d'empreintes de mains sur les personnages.

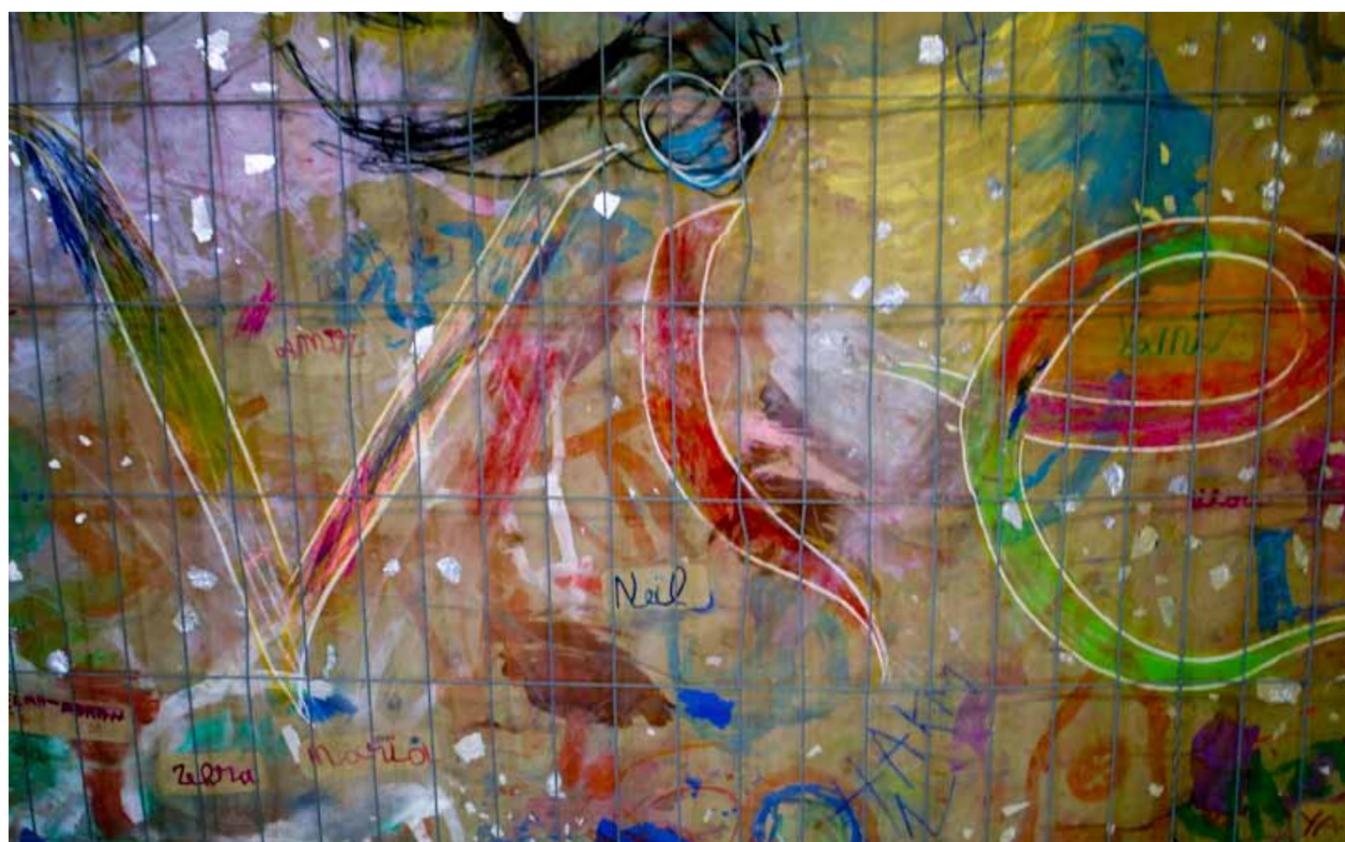
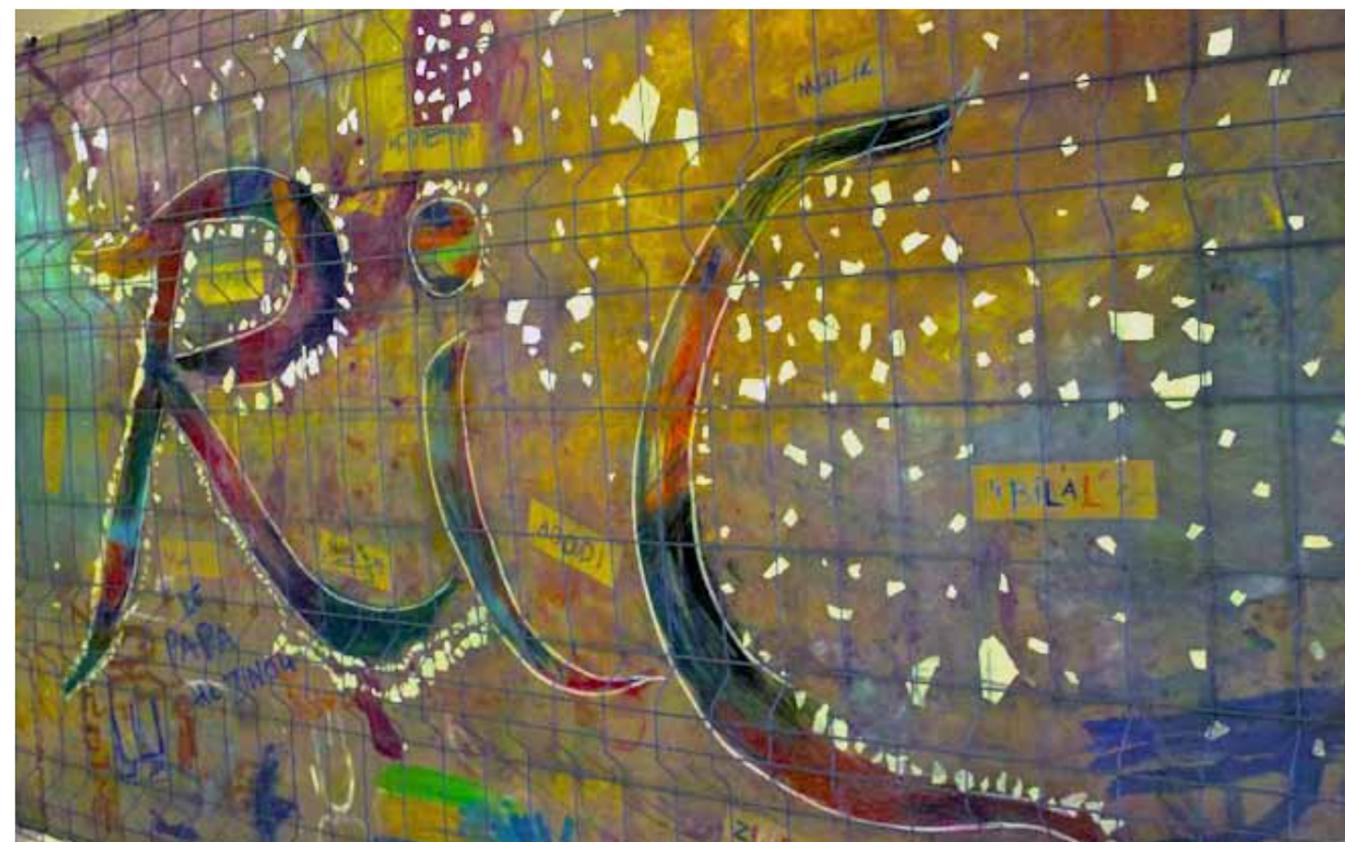
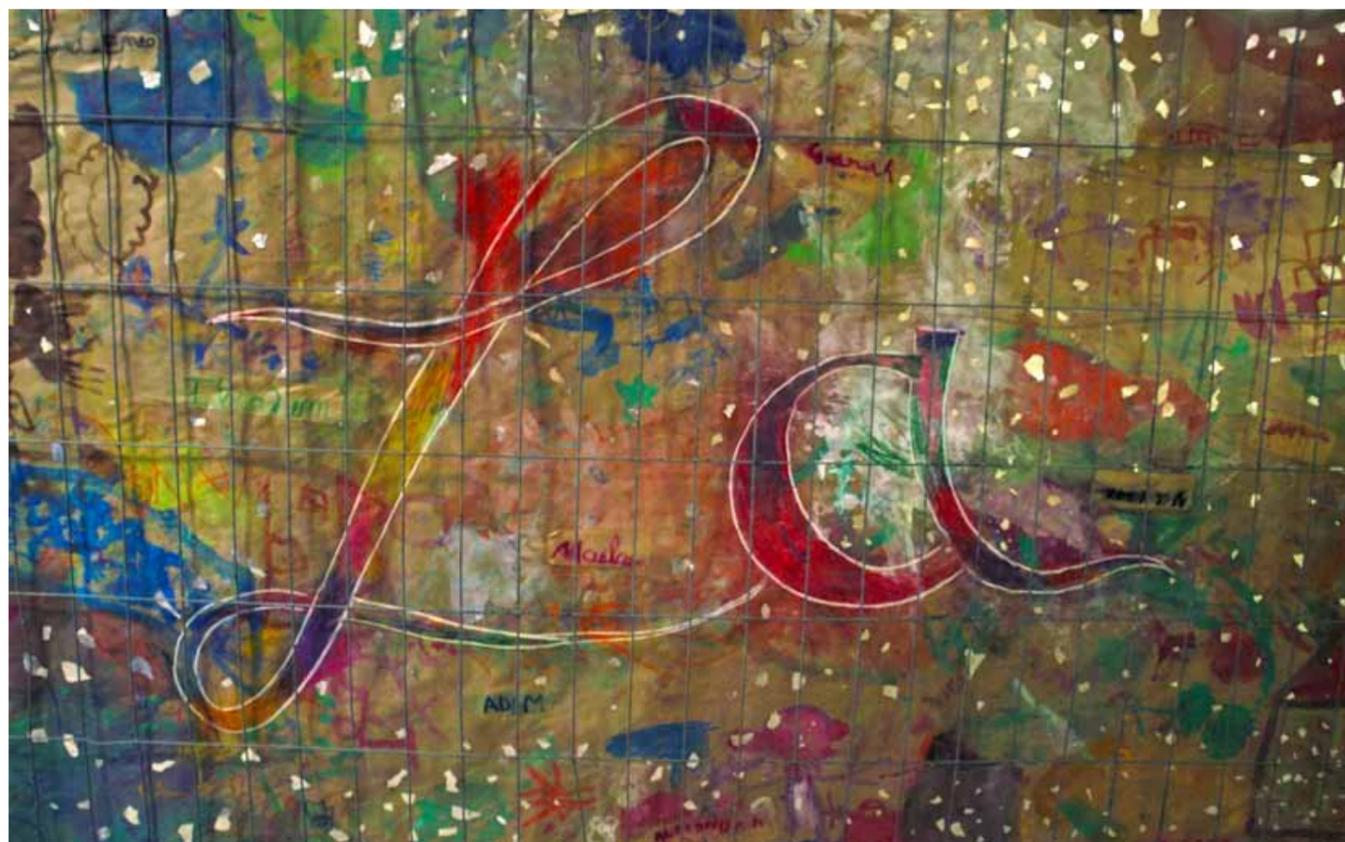

20. Huitième séance. Nous poursuivons le travail des portraits avec les mamans.

22. Vue de l'installation des dessins sur des barrières de chantier prêtées par la commune.

24. Chacun contribue à la préparation du vernissage.

25. Aperçu du vernissage et des visiteurs qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Merci à toutes et à tous.

26. Célébration du père Noël dans l'installation.

«La Ric la Vie» 2014

Première séance :

- *Préparation* : Recherche de matériaux ; photographies du territoire ; dessins des 6 sujets sur des formats kraft de 3x2 mètres ; rencontre des enfants pour introduire l'atelier.
- *Atelier* : Les enfants sont accueillis dans la grande salle, accompagnés de leur maîtresse. Ils sont « en tenue d'art plastique ». À l'aide d'aquarelles, les enfants sont invités à investir une vue de la Ricamarie, collectivement. Il n'y a pas de contraintes, nous privilégions le plaisir et l'expression. Très spontanément et à leur guise, chacun trouve place dans le dessin. L'expérience est renouvelée à six reprises avec à chaque fois une énergie artistique propre au groupe. Les enfants sont parfois invités à prendre du recul avec le dessin.
- Rangement et mise en valeur des travaux.

Deuxième séance :

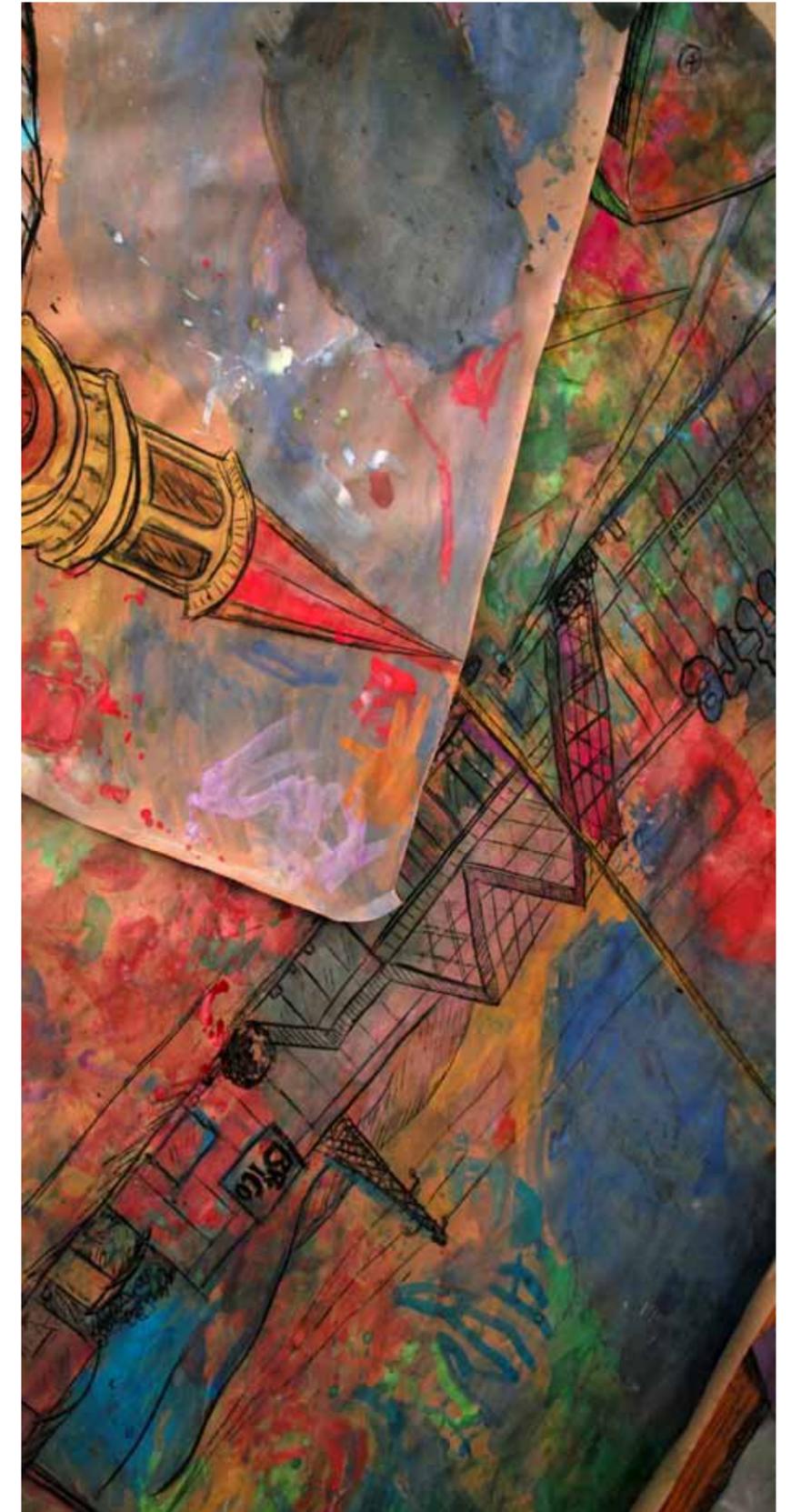
- *Préparation* : Je reprends chaque dessin au fusain pour en préciser le sujet.
- *Atelier* : A la façon d'une peinture, nous appliquons la deuxième couche à l'aide d'acryliques qui viennent jouer avec les couleurs vives de l'aquarelle appliquée à la première couche. Les élèves sont libres d'agir. Je les accompagne techniquement et les encourage dans l'expression et le plaisir.
- Rangement et mise en valeur des travaux

Troisième séance :

- *Préparation* : Reprise des dessins au fusain pour confirmer le sujet. Composition et dessin de 70 personnages qui prennent place dans les tableaux tout en jouant avec le sujet, sur des supports de papier kraft scotchés en place sur le tableau.
- *Atelier* : Les enfants sont invités à choisir un des personnages sur la fresque, à se l'approprier à l'aide de pastels secs et de vernis-colle pour fixer les pigments. Ils n'ont pas de contraintes mais le travail devient individuel et sur un format plus restreint.
- Rangement et mise en valeur des travaux

Quatrième séance :

- *Préparation* : découpe des 70 personnages et repérage.
- *Atelier* : Les enfants interviennent une deuxième fois sur leur personnage à l'aide de feutres, crayons de couleurs et craies grasses. Ils scotchent leurs personnages dans le tableau en vue de le coller et l'intégrer dans la peinture, comme une troisième couche. Je tente de traiter au mieux chaque détail du projet, humainement et techniquement, deux semaines non stop ont eu raison de mon énergie mais non de mon enthousiasme.
- Rangement et mise en valeur des travaux

«La Ric la Vie» 2014

Cinquième séance :

- *Atelier* : Les enfants sont invités à coller leur personnage en place dans le dessin telle une couche supplémentaire de la peinture, puis nous vernissons collectivement l'ensemble de la peinture à l'aide de vernis colle pour assurer la bonne conservation du dessin.

Avec du recul, si cette étape a offert un bel atelier aux enfants, elle a terni l'éclat des peintures.

- Rangement et mise en valeur des travaux.

Sixième séance :

- *Atelier* : Le dos du papier est vierge. Les enfants qui connaissent le support et le matériel, ont pour consigne d'investir l'espace du dessin librement, de dessiner leur Ricamarie, collectivement et dans le respect des dessins de l'autre. Ils sont autonomes, cela permet de développer l'atelier avec les parents d'élèves sur le tableau qui leur est dédié. Je dessine les portraits de quelques mamans en situation sur le dessin de la médiathèque avant qu'elles ne se l'approprient en couleurs.

Nous accueillons également la chargée de mission pour la Fondation Ag2r La Mondiale qui a financé le projet ainsi que l'Inspectrice de l'Education Nationale de la circonscription de St Etienne Ouest.

- Rangement et mise en valeur des travaux

Septième séance :

- *Atelier* : Deuxième session de travail sur le revers du tableau où nous ajoutons un mot de la phrase «Bravo La Ric la Vie» sur chaque dessin. Nous travaillons également à l'aide de pastilles de scotch aluminium, le processus est ludique et très libre.

- Rangement et mise en valeur des travaux

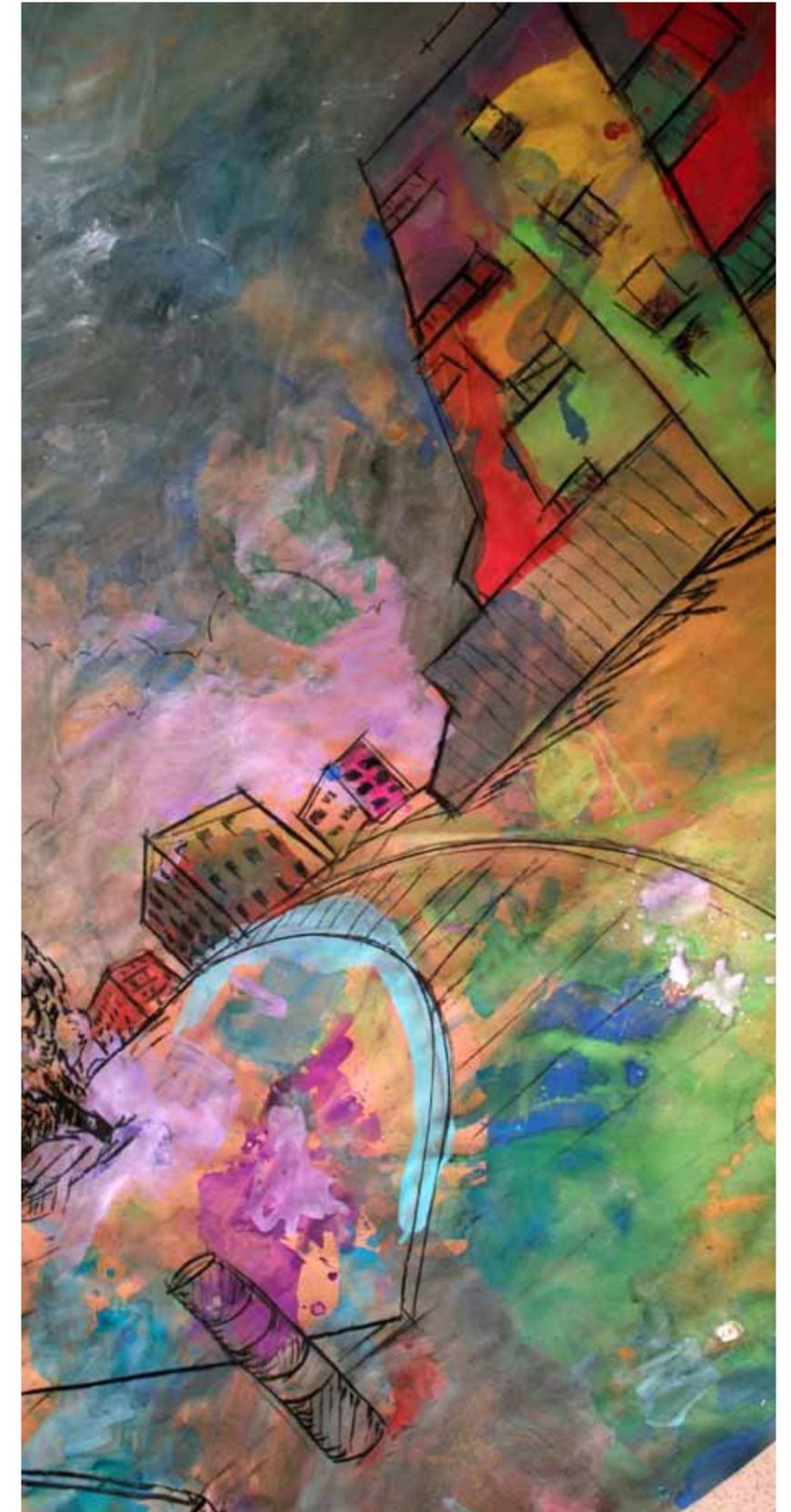
Huitième séance :

- *Atelier* : Les enfants couronnent leur personnage à l'aide de pastilles diamants. Ils signent de leur nom le revers du dessin, puis signent une seconde fois d'une empreinte de main leur personnage côté peinture.

Vernissage, clôture de l'atelier :

- Chacun s'affaire à préparer la présentation publique de l'installation.

Le vernissage met fin à l'atelier de façon festive avec les enfants, les parents d'élèves et les contributeurs du projet. L'installation est léguée à l'école, elle sera présentée dans La Ricamarie au printemps 2015 et pourra également être utilisée dans d'autres contextes pour promouvoir la démarche de ce projet réussi.

«La Ric la Vie» 2014

Ce projet est le résultat de l'implication de tous.

Merci aux enfants pour leur ÉNORME et MAGNIFIQUE accueil durant plus d'un mois, à leurs familles qui ont suivi l'expérience artistique en participant aux ateliers ou en soutenant la démarche.

Merci aux maîtresses, aux ATSEM, pour leur accueil, leur professionnalisme, leur confiance, leur bienveillance et leur investissement :

- La directrice et institutrice : Marie-Laure Métivier, brillante coordinatrice du projet pour l'école.
- les institutrices : Isabelle Coste, Cécile Ingrao, Carla Ferreira, Agnès Chaput El Bouainbi et Nelly Chapuis, chacune avec leur sensibilité.
- Les ATSEM : Nora Adj Adj Slimani, Marie Piqueres, Dominique Drevet, Virginie Malosse, djemila soufi.
- Le futur professeur Jonas Pillay, l'agent d'entretien Moussa Adj Adj Slimani, à l'EVS Nadia Bengrine.

Merci à Chloé Dinard, étudiante en Master 2 pro Impact » Université Jean Monnet, stagiaire attentionnée, qui m'a accompagnée sur tous les ateliers.

Merci à l'association Filigrane, à mes collaboratrices Athénais Théodossopoulos et Elise Courouble, qui ont portées sans relâche ce projet expérimental, également à Yves Henri venu pour nous éclairer de son expérience artistique et pédagogique, à Chloé Dinard, stagiaire en recherche-action sur le projet, pour son travail d'observation, d'analyse et de valorisation de l'expérience.

Merci à Marilyne Cervera, Inspectrice de l'Éducation Nationale de la circonscription de Saint-Étienne ouest, qui à recommandé l'école et apporté son soutien tout au long du projet.

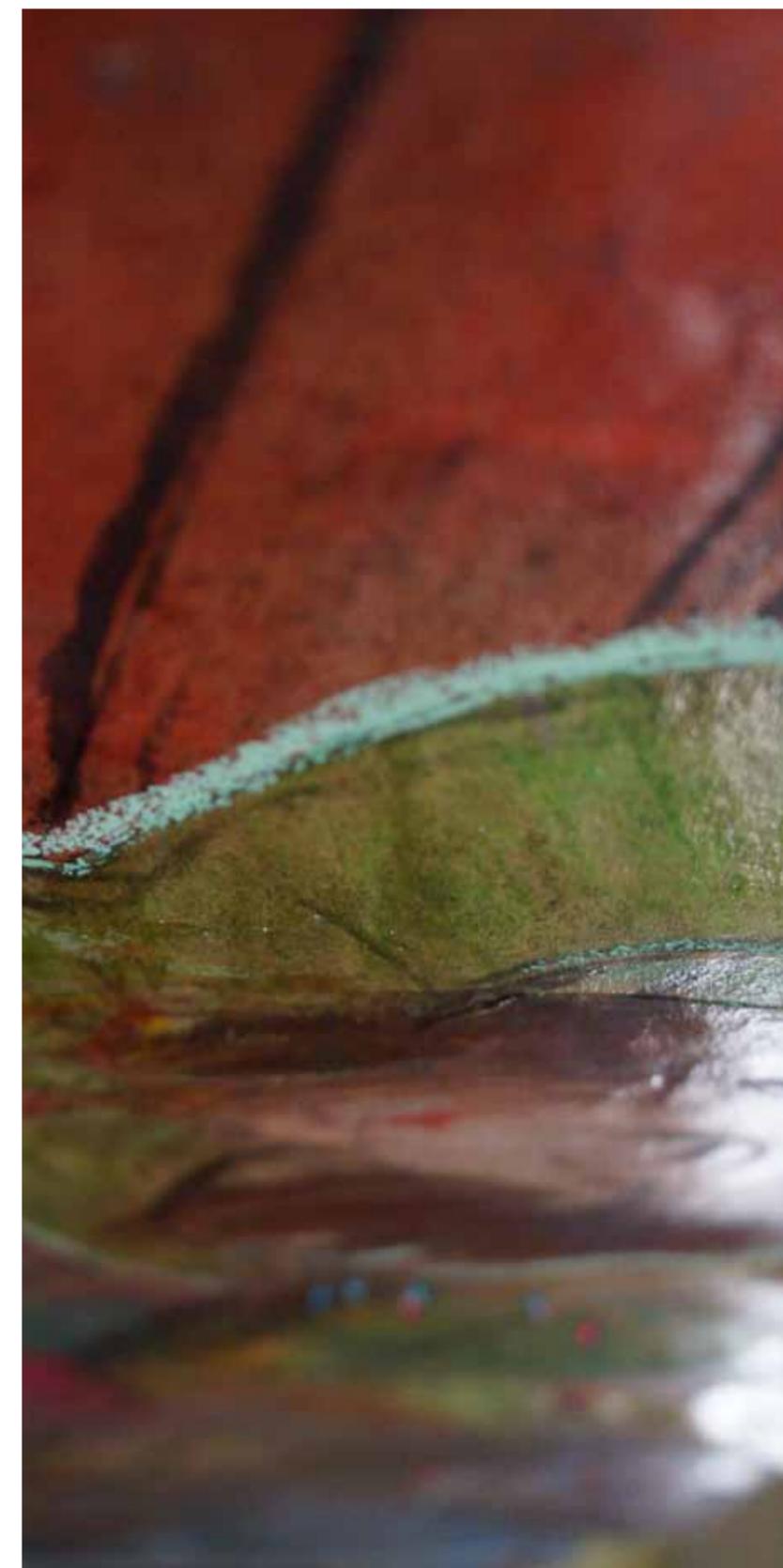
Merci à Marion Gilbert conseillère pédagogique départementale en art visuel pour son enthousiasme et son regard pertinent tout au long du projet.

Merci à Valérie Robert, conseillère TICE (technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement), pour les images vidéo du vernissage, et à Fabien Cornut pour les photographies du vernissage.

Merci à Donata Morrigi - chargée de mission pour la Fondation Ag2r La Mondiale, pour avoir choisi de soutenir ce projet et pour sa visite bienveillante.

Merci à la ville de la Ricamarie et aux habitants de ce beau territoire, aux élus de la Commune : Cyrille Bonnefoy (adjoint à la jeunesse et à l'enseignement) ; Marie-Pascale Dumas (adjointe aux affaires culturelles) ; Karine Raymond (conseillère déléguée à l'enseignement), pour l'accueil et le soutien de notre projet.

MERCI À TOUS DE VOTRE CONFIANCE !

«la Ric la Vie» 2014

FILIGRANE

Action artistique et langue française

L'association Filigrane mène en Rhône-Alpes un projet artistique et culturel sur la langue française et l'expression de tous. Elle favorise l'émancipation des personnes et envisage la culture comme un facteur essentiel de la construction de l'individu et de son épanouissement.

L'association s'est créée sur l'envie de développer de nouvelles actions autour de l'approche artistique de la langue française.

Ses valeurs : valoriser la richesse de chaque individu, promouvoir l'égalité des chances et l'accès de tous à une citoyenneté de plein exercice ;

Son projet : une approche ludique et artistique de la langue française, comprise comme le premier facteur de lien social, le lieu de l'échange et de la rencontre ;

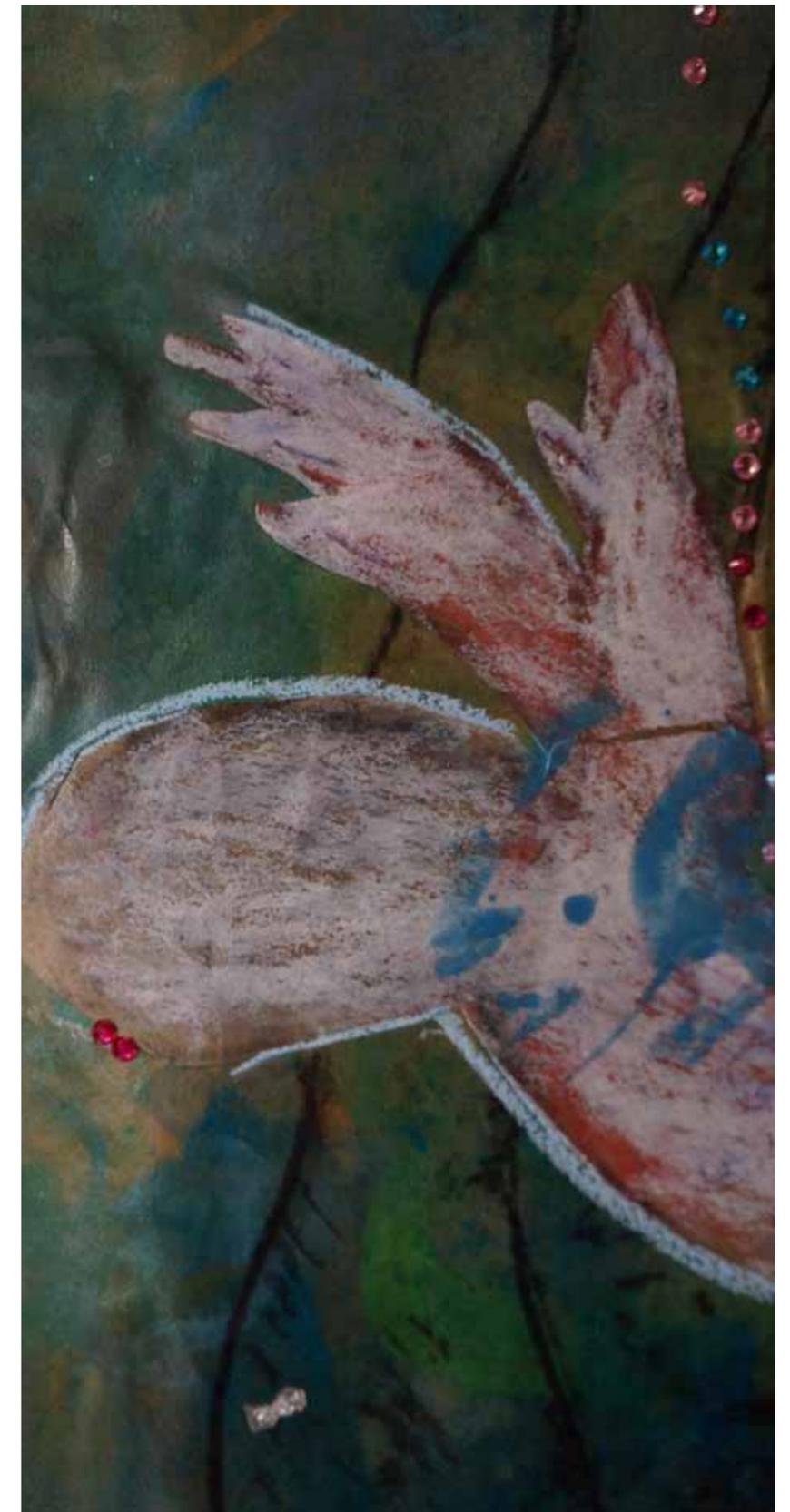
Ses outils : des actions transversales, mêlant les publics et les territoires ; une aventure collective, associant artistes, professionnels et chercheurs, au sein de projets participatifs, de rencontres et de formations ;

Ses réseaux : Filigrane s'inscrit dans le réseau international des Caravanes des dix mots, fait partie du comité de pilotage régional des « dix mots », et collabore régulièrement avec les acteurs des « dix mots » en Rhône-Alpes ;

Son équipe : environ 30 artistes professionnels, formant un collectif, vivant en région Rhône-Alpes, et maîtrisant des disciplines artistiques variées ; 3 salariées chargées de la coordination des projets ; un conseil d'administration composé de 6 membres.

Pour mener ces activités, Filigrane s'associe chaque année à des artistes engagés, désireux de partager leur art avec différents publics, et de dépasser les frontières de l'artiste-créateur/l'artiste-médiateur.

www.filigrane-rhonealpes.fr (lien)

«La Ric la Vie» 2014

Antoine Louisgrand propose une structure adaptée à la pratique d'ateliers artistiques en milieu scolaire, ainsi qu'au sein d'univers souvent éloignés de l'offre culturelle : centres d'éducation populaire, foyers d'accueil, centres psychiatriques, maisons de retraite, ludothèques, enfants sous tutelle, centres pénitenciers...

Tout en s'adaptant au contexte précis de la rencontre, il encourage et accompagne les publics dans la création, afin de valoriser la singularité des participants et de partager l'esprit collectif du groupe. AL propose également de mettre en avant les actions réalisées, les créateurs et les structures par des éditions, expositions, performances, conférences, tout en soutenant auprès du grand public l'accès à une pratique artistique pour tous.

Après dix ans d'expériences, convaincus de l'intérêt de telles actions, AL recherche des partenaires et des terrains propices pour continuer à partager les bienfaits de la création.

[Les ateliers artistiques d'AL \(lien\)](#)

Biographie :

Constamment dans l'expérimentation, l'activité d'Antoine est entièrement dédiée aux arts depuis l'enfance où il a été formé aux techniques traditionnelles du dessin et de l'estampe. Après son diplôme aux Beaux-arts de Lyon en 1995, il part pour New York où il étudie le dessin classique pendant 4 ans. Il découvre Harlem et établit un atelier de recherche mêlant dessin, photographie, estampe et autres ex-

périmentations autour des idées de mixité, d'immigration, de «Blackness», dans le quartier foisonnant de la 125ème rue et de Malcom X Avenue.

www.harlemlife.org (lien)

De retour en France en 2001, il croise la route de «Maki», une performance collective d'ombres et de lumières, danse et musiques improvisées, qui l'emmènera à plusieurs reprises en résidence sur le continent africain et la brousse sénégalaise, en écho à l'expérience afro-américain.

www.makicom.com (lien)

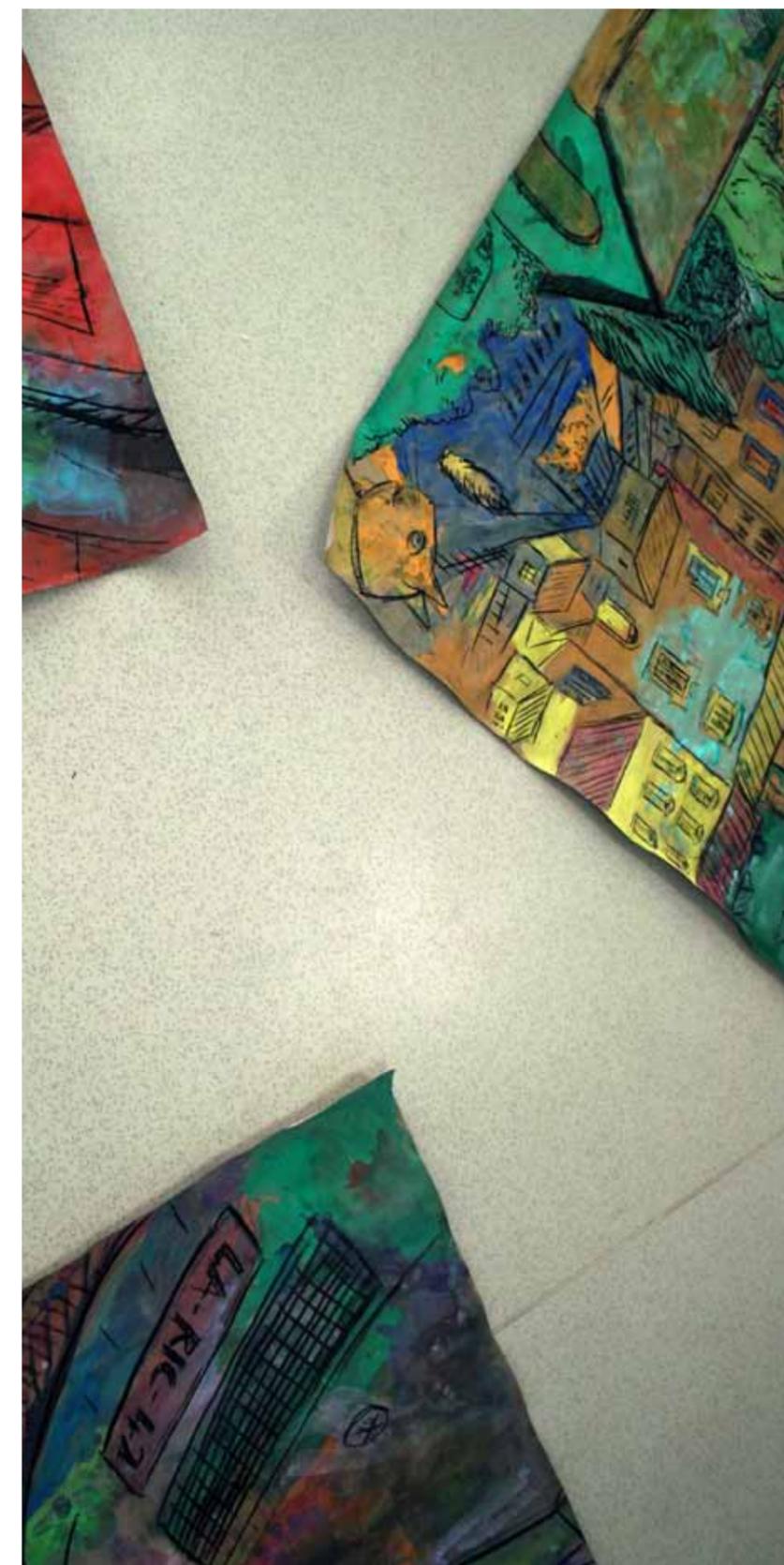
D'expériences artistiques passionnées en collaborations diverses, l'atelier d'Antoine est devenu mobile, tourné vers le partage, l'énergie collective et l'imaginaire.

www.alart.in (lien)

Louisgrand Antoine, «Bravo, la Ric, la Vie», décembre 2014 Copyleft : cette oeuvre est libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier selon les termes de la Licence Art Libre <http://www.artlibre.org>

Les images présentées dans ce dossier permettent de relater précisément le déroulement de l'atelier. Elles ont pour but de valoriser les publics participants, les partenaires du projets mais aussi la démarche artistique et pédagogique proposée. Ces images ne font pas l'objet d'une exploitation commerciale.

Ce bilan relate uniquement le point de vue subjectif et passionné de l'artiste Antoine Louisgrand.

La Ric la Vie Trombinoscope

Compte rendu de la résidence d'expression artistique à l'école de Montrambert. la Ricamarie (42). Filigrane / Antoine Louisgrand 2014

