

« Je ne suis pas qu'une poignée de porte »

Projet de création collective d'**Isabelle Monnier**, en collaboration avec le **Théâtre de la Tournelle** et le projet pilote cantonal **Les Argonautes** - les médiateur:trices culturel.les en milieu scolaire

En tant qu'artiste et médiatrice culturelle en milieu scolaire, j'aimerais vous proposer ce projet de création. Il s'adresse à toute personne qui a envie de **vivre une expérience créative depuis chez soi**.

Vous pouvez participer seule ou en groupe. Par exemple, en tant qu'enseignant.e, vous pouvez inviter vos élèves et en tant que parent, prendre un moment avec vos enfants... TOUT le monde est bienvenu.e !

Le territoire de votre création est votre appartement, votre maison, votre salle de bain, votre balcon, votre chambre à coucher, votre vaisselier ou, si vous avez de la chance, votre jardin.

Chaque mercredi pendant 7 semaines, du 1er avril au 13 mai, une consigne sera déposée sur plusieurs sites et plateformes. Vous devrez effectuer la consigne dans un laps de temps d'une semaine, puis suivre la nouvelle consigne et ainsi de suite, par jalons, jusqu'à la fin du projet. Si vous commencez en cours de route, pas de problème ! toutes les consignes restent visibles pour guider votre création.

Au terme de l'expérience, vous enverrez votre travail par la poste au Théâtre de la Tournelle à Orbe. **Une exposition avec vos créations** sera organisée durant la saison 20/21. Elle sera, sans aucun doute, de grande envergure !

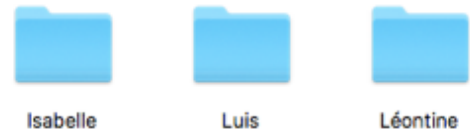
Liens :

- Théâtre de la Tournelle : www.tournelle.ch
- Agenda Culture-Ecole : www.vd.ch/culture-ecole > Agenda Culture-Ecole
- CORON'ART #médiation culturelle #école #cité : <https://www.mediation-ecole-culture.art/amorces-pour-creer>

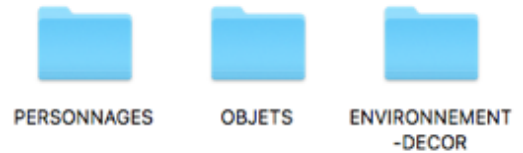
Pour toute question : isabelle@tournelle.ch

Commençons !

Dans votre ordinateur, créez un dossier par participant.e :

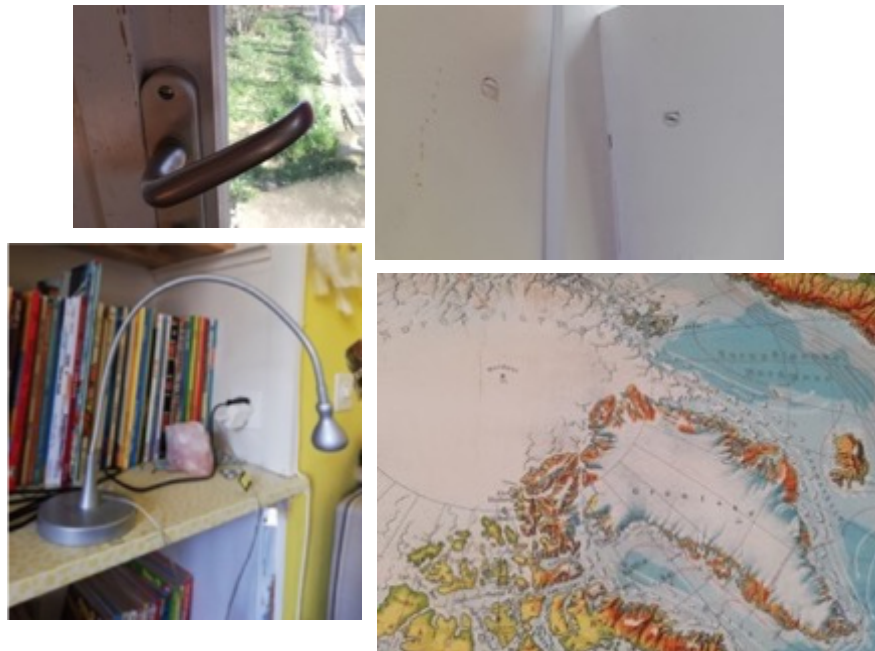

Dans chacun de ces dossiers, créez trois autres dossiers thématiques :

PREMIERE CONSIGNE – 1/7 – Du 1er avril au 8 avril 2020
« Chercher des personnages »

- 1) Avec votre portable ou un appareil photo, cherchez et photographiez dans votre espace de vie tous les personnages que vous rencontrez. Ne composez pas ou n'arrangez pas des objets pour créer des personnages, mais cherchez et trouvez ceux qui sont là ! Voici quelques exemples que j'ai trouvés chez moi :

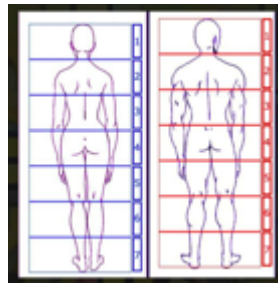
- 2) Prenez toutes vos découvertes en photo et enregistrez-les dans le dossier à votre nom sous « personnages ».

Amusez-vous, et à la semaine prochaine !
Isabelle

DEUXIEME CONSIGNE – 2/7 – Du 8 avril au 15 avril 2020
« Customiser vos personnages » et « Chercher des environnements »

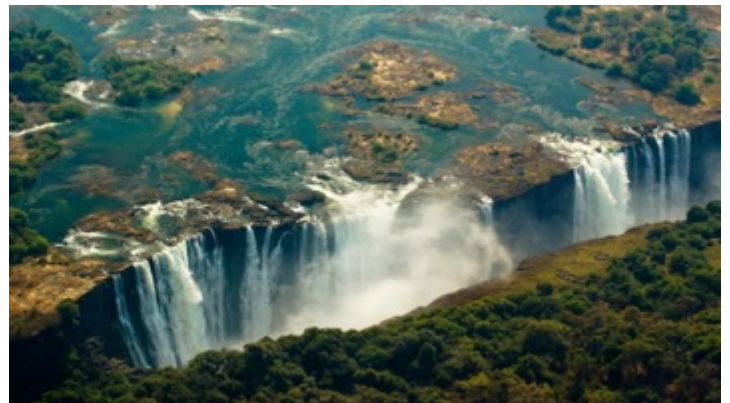
Étape A

- 1) Ouvrez votre dossier « Personnages » et sélectionnez vos trois photos préférées (les meilleures, les plus inspirantes, les plus singulières...). Mettez toutes les autres photos à part (autre dossier, corbeille) car elles ne seront pas utiles pour la suite du projet.
- 2) Procurez-vous trois supports de votre choix au format A4 (carton, papier, tissu,...). Évitez ce qui est lourd.
- 3) Dessinez chaque personnage sur un des supports (vous aurez donc trois supports avec, sur chacun, un des trois personnages). Pour vous aider, vous pouvez imprimer la photo ou la projeter. Puis, à l'aide de techniques de votre choix (décalque, dessin, collage, gravure,...) vous leur créez un corps, un visage, des habits, des accessoires. Le schéma ci-dessous vous sera peut-être utile. Notre corps se divise en 8 parties, qui ont la longueur de notre tête.

Étape B

- 1) Cherchez dans vos albums photos, journaux, livres, films (ou ailleurs), des environnements, des espaces, des décors où vous aimeriez être, où vous rêvez d'être un jour, que vous appréciez.
Avec les plus jeunes, ayez un échange avec eux pour leur permettre de faire des propositions. Par exemple en les questionnant « Quelle est ta couleur préférée ? », « Quelles vacances as-tu aimées ? », « Quel est ton film préféré ? ».
- 2) Si les lieux choisis ne sont pas déjà dans votre ordinateur, prenez-les en photos puis mettez-les toutes dans votre dossier « Environnement-Décor ». Voici quelques exemples que j'ai trouvés chez moi :

Amusez-vous, et à la semaine prochaine ! Isabelle

TROISIEME CONSIGNE – 3/7 – Du 15 avril au 22 avril 2020
« Travail sur l'environnement » et « Travail sur les personnages »

Étape A

- 1) Prenez le temps de choisir une seule image d'environnement parmi celles que vous aviez trouvées. Elle doit vous intriguer, vous donner envie d'en savoir plus, ne pas vous laisser indifférent.e (un peu comme la couverture d'un livre dans une librairie). Mettez toutes les autres à part (autre dossier, corbeille) car elles ne seront pas utiles pour la suite du projet.

Étape B

- 1) Poursuivez le travail de reproduction de vos personnages et commencez celle de l'environnement. Le support est libre, la technique aussi, le format reste A4. Vous pouvez les travailler les unes après les autres ou toutes ensemble en alternance.

Petite parenthèse sur quelques techniques : choisissez une ou des techniques simples que vous aimez et qui vous permettent de « rêvasser » en même temps. Par exemple le crayon de couleur : il offre des possibilités infinies et peut se pratiquer dans un mouvement répétitif et régulier pour créer des surfaces pleines ou plus dynamiques par des traits, des cercles plus ou moins serrés ou des bâtonnets. Le coloriage est un peu comme la marche. La simplicité du geste et sa répétition permettent à votre pensée de vagabonder en toute liberté. Le stylo bille est aussi étonnant de possibilités. Éviter des techniques qui soient trop contraignantes, soit par le temps qu'elles vont exiger, soit par les contraintes logistiques... mais vous êtes maître et maîtresse à bord, alors bon voyage !

Véronique Mauron, *Notes multicolores, Oskar Kokoschka : dessins d'Ecosse 1941-1946*, Fondation Oskar Kokoschka, Musée Jenisch, Vevey, 1992

« En 1941, nos amis s'étaient acheté une grande propriété au sud-ouest de l'Ecosse, où ils nous invitaient pendant plusieurs semaines. Lorsqu'il partait pour de longues promenades à travers le paysage étendu et vallonné, Kokoschka s'était habitué à prendre avec lui un carnet d'esquisses et plusieurs crayons. Ce pays est parsemé de fermes distantes de plusieurs kilomètres ; on n'y rencontre que des troupeaux de vaches et de moutons, ici ou là, un berger. C'est peut-être pour remplacer la peinture de paysages qu'Oskar inventa cette nouvelle façon de dessiner à laquelle il resta fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Il employait les crayons comme éléments de construction pour la composition elle-même, renonçant à la ligne et aux contours. Les semaines en Ecosse étaient des interludes paisibles pendant lesquels on pouvait oublier la guerre... »

Olda Kokoschka

QUATRIEME CONSIGNE – 4/7 – Du 22 avril au 29 avril 2020
« Photographies d'objets » et « Travail sur les personnages et l'environnement »

Étape A

- 1) Photographiez des objets significatifs pour vous. Vous en rêvez (ils sont sur votre liste pour Noël depuis déjà plusieurs années) ; vous vivez avec (votre doudou, un bijou, un tableau,...) ; qui sont riches en souvenirs et émotions (le premier cadeau de votre amoureux.se, la canne à pêche de grand-papa, les tapis en crochet de la mémé, votre bouquet de mariage,...) ou encore vous n'arrivez pas à vous en défaire (comme cette paire de chaussures trop petite mais si jolie... !)

De nombreuses possibilités s'offrent à vous : vous pouvez disposer votre objet sur un socle, devant un tissu de couleur, disposer un éclairage artificiel ou naturel, le laisser dans son environnement naturel ou le mettre en scène,...

Pour trouver les objets importants des plus jeunes, prenez un moment d'échange avec eux autour de quelques questions :

- Si tu pars en voyage, que prends-tu avec toi, à part le nécessaire ?
- Quel est le cadeau le plus important pour toi que tu aies reçu ?
- As-tu un doudou ? Quelle est son histoire ? Pourquoi est-il si important pour toi ?

N'hésitez pas à laisser vos pensées vagabonder dans le passé et revivre de bons moments !

- 2) Prenez tous ces objets en photo et enregistrez-les dans le dossier à votre nom sous « objets ».

L'expression qui exprime le mieux ces moments est dans doute « la madeleine de Proust » : en croquant dans une simple madeleine, toute sa saveur fait remonter des souvenirs et des sentiments oubliés ! Voici pour vous un court extrait d'« A la recherche du temps perdu » de Marcel Proust :

...Un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude un peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pas pourquoi, je me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés petites Madeleines qui semblaient avoir été moulés dans la valve rainurée d'une coquille Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la môme journée et la perspective d'un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes de gâteaux toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse : ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie ?

Étape B

- 1) Poursuivez le travail de reproduction des personnages et de l'environnement.

Amusez-vous, et à la semaine prochaine !

CINQUIEME CONSIGNE – 5/7 – Du 29 avril au 6 mai 2020

« Reproduction des objets » et « Recul et observation du travail accompli »

Étape A

- 1) Comme avec les personnages et l'environnement, choisissez cette fois 2 objets et reproduisez-les sur un support A4. Vous pouvez copier directement l'objet (il vous apparaît donc en 3D) ou vous basez sur la photo que vous avez faite (où il apparaît en 2D).

Je vous encourage à tenter des expériences quand vous dessinez votre objet :

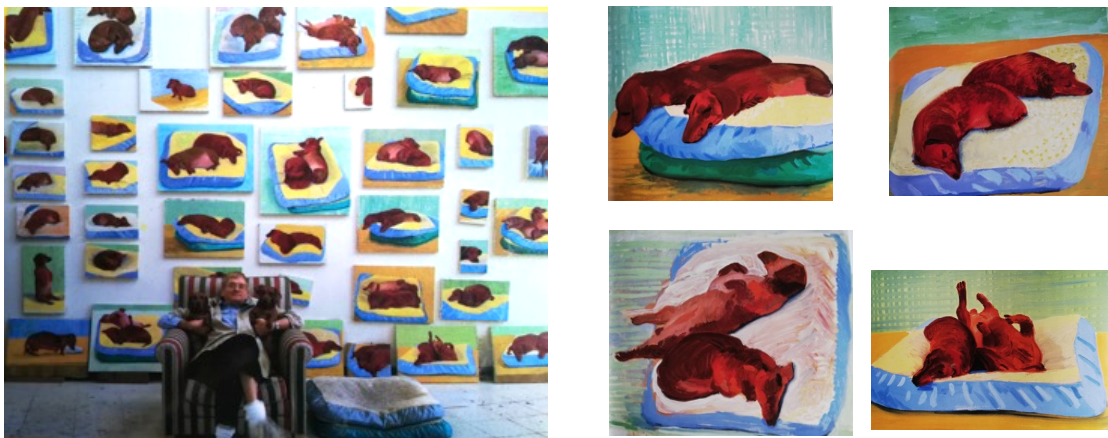
Vous pouvez faire plusieurs croquis en **variant le rythme** : dessin rapide, lent ou alors sans lever le crayon. En **modifiant le regard** : avec les yeux à moitié fermés, ou même les yeux fermés ; c'est votre mémoire qui guide alors votre main et vous pourrez constater qu'après un moment la main semble se délier et votre trait devient plus fluide, plus souple. Vous aurez plus de facilité à la guider et serez à la fois plus détendu.e.

En **variant les outils** : stylos bille, gros feutre, crayons de couleurs, craie, aquarelle,...

Ce sont des propositions, libre à vous de les expérimenter ; ce qui compte c'est le moment de plaisir !

- 2) Observez alors ce qui se passe pendant que vous dessinez. Le lien entre l'objet et vous, comme une énergie qui circule. Cela me fait penser à David Hockney qui a, durant plusieurs années, peint ses deux chiens, Stanley et Boodgie, sur un coussin bleu :

« J'ai peint et dessiné mes chiens. Cela demande une certaine organisation car en général, les chiens ne s'intéressent pas à l'art contrairement à la nourriture et à l'affection. Afin de les dessiner, je laissai de grandes feuilles de papier partout dans la maison afin de pouvoir les attraper pendant leurs siestes ou leurs moments de repos. J'avais aussi une palette de peinture prête. Tout était fait pour me permettre de rapidement pouvoir exécuter un dessin d'observation (les chiens ne restaient jamais longtemps dans la même position, même un coup de sonnette à la porte était suffisant pour les distraire... ce ne sont pas de très bons modèles.) Je ne cherche pas à justifier mon choix de sujet. Ces deux petites créatures sont mes amies. Ils sont intelligents, aimants, drôles et souvent casse-pieds. Ils me regardent travailler. Je pouvais alors observer la vision réconfortante qu'ils formaient ensemble, leurs moments de tristesse, de joie... ». David Hockney, Dogs days, Thames&Hudson 1998

Étape B

- 1) Cherchez dans la maison un espace pour afficher vos 6 « œuvres » (3 personnages, 1 environnement, 2 objets). Durant cette semaine, passez du temps devant. Venez y boire votre café, prendre votre goûter,... et laissez vos pensées se balader dans les dessins.

SIXIEME CONSIGNE – 6/7 – Du 6 mai au 13 mai 2020
« La création du récit »

Notre voyage se termine bientôt. Un heureux hasard de calendrier permettra à ce projet d'aboutir à l'heure où plusieurs d'entre vous reprendront l'école ou le travail... Vous l'aurez peut-être deviné, la proposition d'aujourd'hui est l'écriture. Vous allez écrire un récit avec vos personnages, vos objets et l'environnement que vous avez représentés. Il n'y a pas de limite minimale ni maximale.

Étape A

Pour commencer, je vous propose de disposer vos dessins sur une table. Préparez des post-it sur lesquels vous écrirez des phrases (une phrase par post-it). Une fois collé sur vos dessins, laissez-vous inspirer par les idées qui naissent entre les phrases et le dessin (par association, par réponse, par contradiction) et cela vous permettra d'esquisser un récit.

Il arrive parfois que les idées ne viennent pas, c'est le syndrome de la « page blanche ». Pour exemples, j'ai emprunté quelques citations à « Comment j'ai adopté un gnou », un jeu de dés qui fait parler ! :

- Tu n'oublies pas un détail ?
- Ça, c'est faux !
- Moi ça me rappelle...
- Il est quelle heure ?
- Je n'ai pas compris pourquoi...
- A mon réveil...
- Jamais je n'aurais pensé que...
- Vous allez me dire...
- ...

Envisagez plusieurs manières d'entrer dans le récit : par une description d'un sujet (plus ou moins dense), par l'intrigue (plus ou moins simple). Ou alors le début d'une quête initiatique, d'un voyage, d'une histoire d'amour avec un grand A ! Laissez libre cours à ce qui vient même si cela semble décousu, un peu fou ou complètement plat. Le but n'est pas d'écrire un polar à succès !

L'écrivaine Katherine Pancol a dit « Mon plus grand bonheur quand j'écris, c'est lorsque mes personnages m'échappent et n'en font qu'à leur tête. » Peut-être vos personnages glisseront à votre oreille l'aventure qu'ils ont envie de vivre !

En préparant cette consigne, je me rappelle plusieurs films et livres : ceux qui passent du monde réel au monde imaginaire à travers une armoire dans *Narnia* ou un puit dans *Arthur et les Minimoys*, ou encore *Outlander*. Les contes qui donnent à certains objets ou mots un rôle central comme la lampe d'Aladin, le mot magique dans *Ali baba et les 40 voleurs*... et enfin tous les récits de voyage, de quête à la recherche d'un trésor, d'une personne, d'un objet qui aura le pouvoir d'aider, de révéler, de résoudre : la quête du Graal avec les chevaliers de la table ronde, *L'île aux trésors* pour les plus classiques.

Laissez-vous inspirer par les histoires qui vous ont le plus passionné !