

Jade Mailly Méthodologie et partage d'expérience | Dépasser la simple participation par la co-création

Comment l'articulation entre création artistique et transmission permet de mettre en avant la manière dont les processus de co-création placent les uns et les autres en mouvement. L'engagement des publics, clé de la réussite. Présentation et activation d'outils créés avec des participants lors d'une résidence Rouvrir le monde et dans le cadre de projets en milieu scolaire.

Intervenante : Jade Mailly, artiste intervenante (en savoir +):

Introduction 9h30-9h45 (15min)

Brève présentation de l'intervenante : Diplômée en 2019 d'un DNSEP à l'ENSA Dijon et en 2022 d'un Master Esthétique à l'Université de Montpellier, co-créatrice du collectif Fantome et de la revue participative éponyme, la question de la transmission est centrale dans ma pratique et aux actions menées lors d'ateliers avec différents publics (scolaires, habitants de quartiers (Malakoff), centre sociaux, centre d'hébergement d'urgence (CHRS Forbin)).

Mon travail personnel photographique dialogue sans cesse avec les ateliers de créations qui nourrissent eux-même ma recherche voire y participe. Ma démarche se situe à la croisée de la photographie, de l'écriture et de la fabrication d'objets hybrides. Ce qui m'anime, c'est la question de la co-création : comment on peut dépasser la simple participation pour inventer ensemble des récits et des formes artistiques. Dans mes projets - que ce soit pour les œuvres-protocole *Tu viens manger à la maison ?* Et *Panser l'olivier* - je cherche à créer des espaces où chacun·e peut être auteur·e, où la photographie devient manipulable, poétique, collective.

Tour de table : présentation rapide des stagiaires avec première activation mêlant poésie + jeu de Forbin pour la suite de la matinée.

1ère partie- Parcours et retours d'expériences (9h45-11h05)

A. Genèse des ateliers

- Croiser les récits, penser le collectif et le co-auteurisme – comment guider sans imposer, comment révéler le potentiel sensible de chacun(e)
- Relation entre création, curation et médiation
- Circulation et manipulation des œuvres

Exemple : Revue Fantome - Résidence Malakoff • Médiation Frac Île de France - Flash collection •
Situation critique - Workshop Florian Gaité

Exercice : Cartographier l'origine des projets • premiers ateliers - post-it/feuilles

B. Travailler avec les œuvres et les récits - terrain

Être conscient de là où on va, toujours remettre en question sa posture, son approche, comment l'atelier se réinvente en fonction de ses participant·es et s'y adapte – Considérer les participant·es comme expert·es – porteurs de ces récits. Susciter l'intérêt par la manipulation des œuvres, le fait de pouvoir voir, toucher, faire partie de l'expérience. Posture authentique et partage. Réflexion autour des matériaux utilisés. Contexte de création et reproductibilité.

Exemple : Tu viens manger à la maison ? – protocole et axe d'activation – contraintes et matériaux

- Act 2: Le Soleil brûle - Centre Social Vallée de l'Huveaune, Marseille - Rouvrir le Monde

Tour de table rapide - intuitif : Quelles questions, quels terrains, quels lieux, quels publics souhaiteriez vous solliciter pour un travail de co-création ? Comment cela peut faire échos à votre pratique ?

C. Expériences collectives en milieu scolaire // discussion

Lorsqu'on se sent partie du projet, on s'y implique d'une certaine manière, un processus de collaboration naît, avec différents degrés de participation qui vont permettre de l'entraide, de l'autonomie, un climat de confiance, un lieu d'expression. Travailler par groupe pour mieux accompagner. Valorisation du geste photographique-créatif, affirmation de soi. Apporter de l'écoute, de l'échange. Valoriser les différences et l'expérience de l'échec à partir de l'atelier photographique.

Travailler collectivement, c'est aussi travailler les individualités et comment les mettre en lien, comment faire des échos entre la singularité et le groupe – le créer ensemble.

Penser des objets qui se transmettent eux aussi, qui puissent se métamorphoser, être ramené, être raconté, comment les objets peuvent circuler hors des ateliers

Exemple : Panser l'olivier • Cartographie quotidienne – Collège, Lycée

Discussion : Partage d'expériences vécues , d'appréhension, d'échos à la première partie de la matinée à vos désirs d'ateliers etc

Pause (15 min)

2ème partie – Méthodologie et outils de co-création (11h20-12h30)

A. Outils d'activation et de récits - penser le collectif et la collaboration - faire lien

La collaboration se joue à plusieurs niveaux, avec la structure, avec les enseignant•e•s, les disciplines, les élèves – comment faire le lien entre sa propre pratique et la façon dont elle peut s'ouvrir à des disciplines mais aussi s'adapter à un programme scolaire afin de faire des ponts et aussi d'impliquer plusieurs enseignants afin d'éviter aussi des soucis d'organisations et permettre des plus grandes plages horaires d'atelier et ainsi dépasser la contrainte temporelle souvent sujet dans la mise en place d'ateliers.

Exemples rapides : Regards sur la photographie contemporaine Lycée Les Maristes // Collège Frais Vallon - enseignants SVT, Anglais et Français

Exercice : Mise en application des échanges de la première partie de l'atelier. À partir des éléments recueillis en première partie de matinée, par groupe de 3-4 stagiaires, imaginer une création collective avec les différentes contraintes données (thématique, carte tirée du jeu de Forbin, mots piochés à partir du début de la matinée,...) qui valorise la singularité de chaque participante et qui puisse naviguer sur différents terrains (milieux scolaires, exposition, hors milieux artistiques). Penser à la fois la création comme objet et sa possible mise en circulation, mouvement, son hybridité et mêle les univers de chacun(e)
Mise en commun et retours entre chaque groupe, pistes d'adaptation et d'exploration.

B. Adapter la co-création aux niveaux scolaires

Maternelle • Primaire • Lycée >> Manipuler, jouer • ancrage • ouverture vers actualité
Adaptation par rapport à l'attention, à la temporalité

Exemple : Pratiques cyanotypes et impressions argentique-écran Panser l'olivier • Constellations d'herbes folles // Ecole Chevreul Blancarde Classes CM1-CM2 / Collège

Exercice : Adapter une idée d'ateliers liée à la pratique du stagiaire à plusieurs niveaux scolaires

C. Boîtes à outils et prolongements

Comment se créer sa propre boîte à outils qui soit adapté à sa pratique, et qui nous permette de le transposer aux différents niveaux scolaires et aux disciplines

Exemple : Fiches cyanotypes, fiche retouches images, fiche vocabulaire, références

Exercice : Imaginer et se partager des outils en fonction de nos pratiques respectives

Conclusion

La co-création implique une horizontalité des savoirs ; nous avons autant à donner qu'à recevoir. Adopter une posture non autoritaire permet une révélation créatrice de chaque participant(e) impliquant également les enseignants à l'atelier. Cela permet de sortir du cadre scolaire pour transformer l'espace en lieu de création collective avec un objet concret, réalisé et qui peut sortir également du simple moment d'atelier. Le projet peut ainsi circuler à de nouveaux endroits, faire des ponts et stimuler les créations futures. Faire lien est primordiale à toutes les étapes de création du projet à la réalisation de l'oeuvre collective.

Pour aller + loin :

Martha Rosler, sur-sous le pavé, Rennes Presses universitaires de Rennes, 2006 (1965)

Co-Création, dir. Céline Poulin et Marie Preston en collaboration avec Stéphanie Airaud, Editions Empire et CAC Brétigny, 2019. Susan Sontag - https://marie-preston.com/fr/Recherches/Co-creation_1

bell hooks- Apprendre à transgresser ; l'éducation comme pratique de la liberté, Syllepse Nouvelles Questions Féministes, octobre 2019

Cartes et lignes d'erre. Traces du réseau de Fernand Deligny 1969-1979 - <https://www.editions-arachneen.fr/catalogue/cartes-et-lignes-derretraces-du-reseau-de-fernand-deligny-1969-1979/>

Exemple d'outils:

Application gratuite Android et iOS : Snapseed

Mini imprimantes Agfa ou Canon - 10x15cm - Impression sublimation

Micro- éditions DIY