La compagnie Shabano est soutenue par le département du Val de Marne au titre de l'aide au développement des équipes artistiques

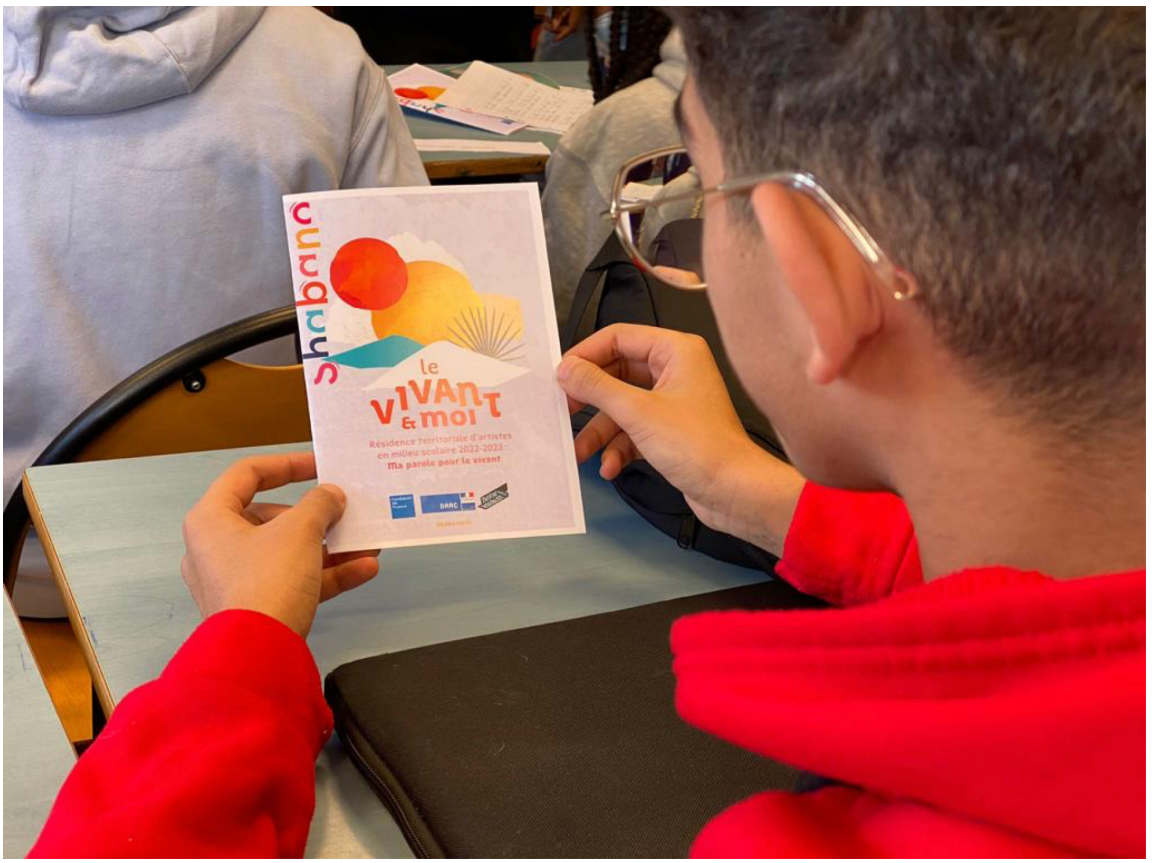
VAL de MARNE
Le Département

Résidence Territoriale

"Ma parole pour le Vivant"

Bilan 2022/2023

“Ma parole pour le vivant” est un projet interscolaire et transdisciplinaire art-science mené avec deux classes de 4ème et deux classes de 3ème du collège Jean Macé, ainsi que deux classes de 2nd du lycée Pablo Picasso de Fontenay-sous-Bois (94)



Un élève avec le livret donné aux familles lors de la présentation du projet par la Cie Shabano

Avec le soutien et la complicité de :

THÉÂTRE HALLE ROUBLOT

Fondation de France

MUSÉUM NAL HIST NATURELLE

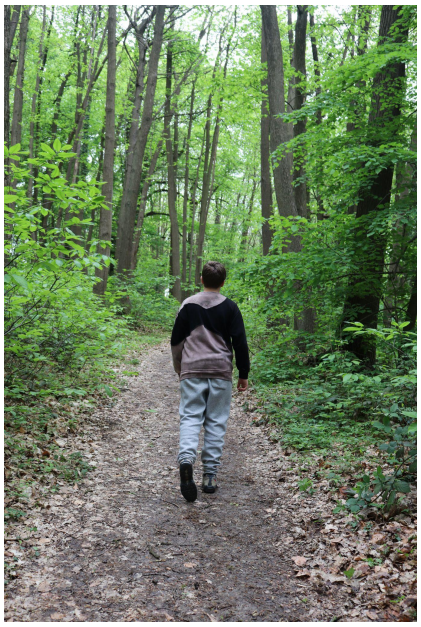
PRÉFET DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
Liberté
Égalité
Fraternité

FONTENAY SOLIDAIRE

Le Projet

En complément des connaissances acquises lors des cours de français et de SVT, puis lors des visites au Musuém d'Histoire Naturelle, et à travers une série d'ateliers mêlant écriture écobiographique*, création sonore, théâtre d'ombre et écriture de plateau, le projet a offert à chacun un espace d'expression, et permis aux jeunes de développer autant leur pratique artistique que leur esprit critique à propos de la thématique urgente que constitue le changement climatique, et le lien à réinventer avec le vivant.

*. La notion d'écobiographie a été inventée par le philosophe Jean -Philippe Pierron : Cela consiste à raconter une histoire qui nous relie à un animal, un arbre, une rivière ou des matières de la nature, cette expérience peut devenir le point de départ d'un engagement pour le vivant.



I. La résidence en quelques chiffres

Le projet a été mené avec **6 classes** : 2 classes de quatrième et 2 classes de troisième du collège Jean Macé, ainsi que 2 classes de seconde du lycée Pablo Picasso de Fontenay-sous-Bois (94). Au total, ce sont près de **135 élèves**, accompagnés par **7 professeurs de français, SVT et art, qui ont bénéficié de cette résidence territoriale: Emmanuelle Vollais, Florence Windecker et Céline Berquer (français), Marion Bienvenu (SVT), Kevin Cottin (art) du collège Jean Macé et Aurélia Courtial et Carine Bellini (français) du lycée Pablo Picasso.**

Les élèves ont ainsi produit **85 textes écobiographiques, 8 dystopie climatiques, (classes de 3ème, textes présentés au brevet),** ainsi que **6 créations sonores: 4 dramatiques radio** ou et **2 créations sonores ou podcasts autour de l'écobiographie.**

Sur une période d'environ **40 jours** d'ateliers pratiques et de réunions d'organisation entre le mois de janvier et le mois de juin 2023, la compagnie Shabano a mobilisé **11 intervenants artistiques suivis jusqu'à la restitution par Valentina Arce (metteure en scène, conceptrice et coordinatrice de ce projet art-science)** : Stéphanie Marchais (auteure), Julieta Canepa (auteure et chercheuse en biologie), Miguel-Ange Sarmiento (comédien/art de la parole et travail d'écriture scénique chorale), Lucie Schneider (créatrice sonore), Charlie Dupiot (créatrice sonore), Oleka Fernandez, Edwige Latrille et Fabrice Tanguy (marionnettistes), Léa Capuano (créatrice sonore), Swann Blanchet (créatrice sonore).

Un partenaire scientifique: **Le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris avec un intermédiaire privilégié Mme Fabienne Stosic.**

+ **Les réalisatrices :** Angèle Desfouilhoux et Sarah Froment, ont été chargées de filmer les ateliers dans but de réaliser un film autour de ce processus de création artistique, en lien avec une réflexion scientifique, pour donner à comprendre la progression des jeunes dans leur lien avec le vivant.

Titre du film: VIVANT PARMI LES VIVANTS
(cliquer ici pour voir le film)

+ **Équipe chargée de la coordination et de la logistique du projet tout au long de l'année** : Yasna Mujkic (chargée d'action culturelle) et Fabien Loizel (alternant en M2 Communication interculturelle et ingénierie de projets).

D'autres services et intervenants extérieurs ont également été mobilisés : Norah Benarrosh-Orsoni, consultante pour le montage sonore. Marion Platevoet, dramaturge spécialisée sur le vivant, a réalisé la recherche bibliographique et a été consultante autour du vivant, sur la littérature jeunesse, la photographe Canela Laude a immortalisés certains ateliers.

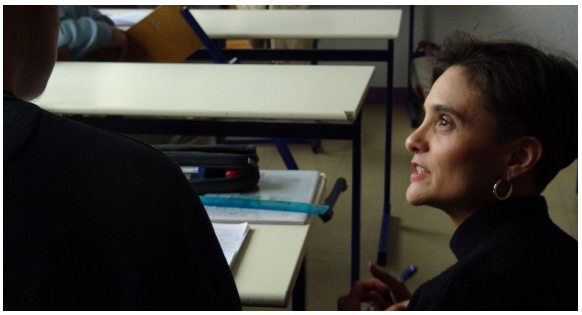
+ Un service extérieur de gestion administrative.

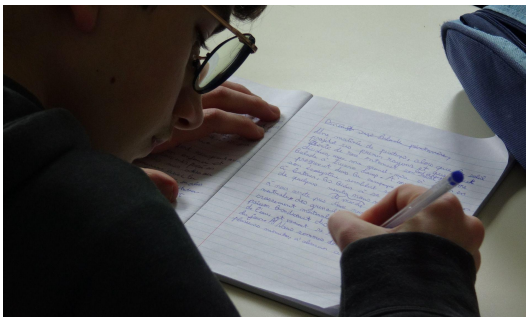
II. Retour en images sur l'ensemble du projet

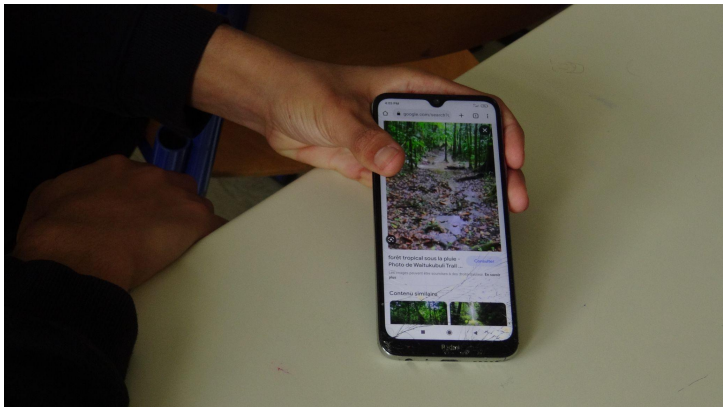
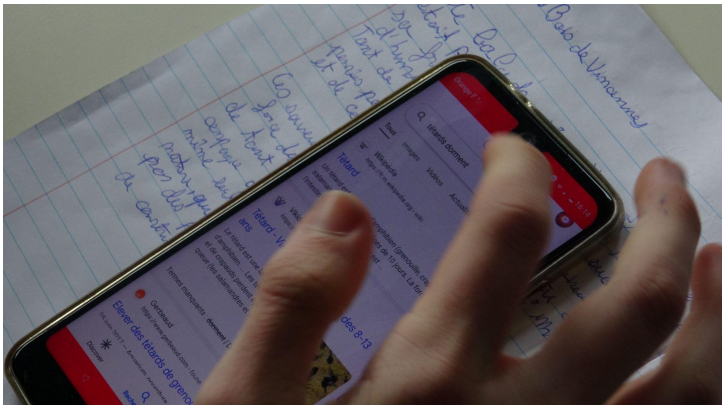
Les ateliers d'écriture : Autour d'un souvenir personnel, mais toujours en lien avec la redécouverte du vivant

Au cours de ces ateliers, les élèves ont pu se saisir de la notion d'écobiographie[1], et rédiger un texte personnel, à partir d'un souvenir intime en lien avec le vivant. Certains ateliers ont été menés en classe avec l'écrivaine Stéphanie Marchais, puis d'autres au cours de sorties en forêt avec l'auteure Julieta Canepa, spécialiste des écosystèmes et auteure de Je suis au monde (Actes sud).

1. La notion d'écobiographie a été inventée par le philosophe Jean -Philippe Pierron : Cela consiste à raconter une histoire qui nous relie à un animal, un arbre, une rivière ou des matières de la nature, cette expérience peut devenir le point de départ d'un engagement pour le vivant.





Extraits de textes écobiographiques des classes de seconde :

Wassim : "*C'était une petite cascade cachée derrière les rochers. endroit, j'ai pris le temps de regarder la nature autour de moi, de respirer l'air frais et de sentir les rayons du soleil caresser ma peau. Ce jour-là j'ai compris que la nature est splendide et qu'il faut la préserver.*"

Soufiana : "*Je me rappelle encore de la texture soyeuse et juteuse de la chair de la mangue, qui fondait presque dans ma bouche. Son parfum était envoûtant et je me sentais transporté dans un champ de manguiers en fleurs.*"

Niv : "*Le vent était à la fois fort et doux ; il faisait trembler les feuilles des arbres encore humides de pluie, et il faisait monter dans l'air des parfums envoûtants aux senteurs florales. Je fermais l*es yeux pour sentir palpiter la vie autour de moi."

Fatima : "*Ma plage si tendre et si belle, peuplée par toutes sortes d'êtres vivants, je l'aime tant cette mer, ma mer ; je m'y sens si bien accueillie ! Même les méduses qui flottent sur l'eau et attendent mon contact pour me piquer, je les aime.*"

Lila : ***"J'étais occupée à contempler les rayons du soleil qui arrivaient à transpercer la densité du feuillage des arbres. J'étais émerveillée de voir , éclairée par le soleil, la danse des paillons et des libellules surveillant les fleurs. Tout à coup j'aperçus trois faons sautillant dans les herbes hautes recouvertes par la rosée matinale . Je pouvais entendre le bruit de leurs sabots s'enfoncer dans la terre humide ainsi que leur doux piaulement. (Je me suis alors sentie immédiatement attendrie et émue). Ce fut un moment magique !"***

Roy : ***"La première fois où j'ai vu la mer, j'étais comme un enfant à qui on venait d'offrir des bonbons. Les vagues prêtes à éclater étaient pour moi comme un immense feu d'artifices, et les rayons du soleil qui venaient miroiter sur l'eau me semblaient autant de fusées lumineuses."***

Léna : ***"Ce jour-là, la forêt était calme et le soleil réchauffait la nature enneigée. Les chiens de traineau qui nous tiraient avaient des pelages magnifiques et des crocs bien acérés. On pouvait sentir à travers leurs regards une force et une vivacité que je ne saurais décrire. De temps à autre, on s'arrêtait pour écouter des chants d'oiseaux ou pour essayer d'apercevoir certains animaux tapis derrière les arbres."***

Julian : ***"Je suis sur une plage des Caraïbes et je me laisse bercer par le bruit des vagues quand soudain mon oreille est attirée par le sifflement du colibri. Je lève la tête et je vois un mâle arborant une tête et une poitrine bleutées ; je retiens mon souffle. Son sifflement résonne encore dans mon oreille ."***

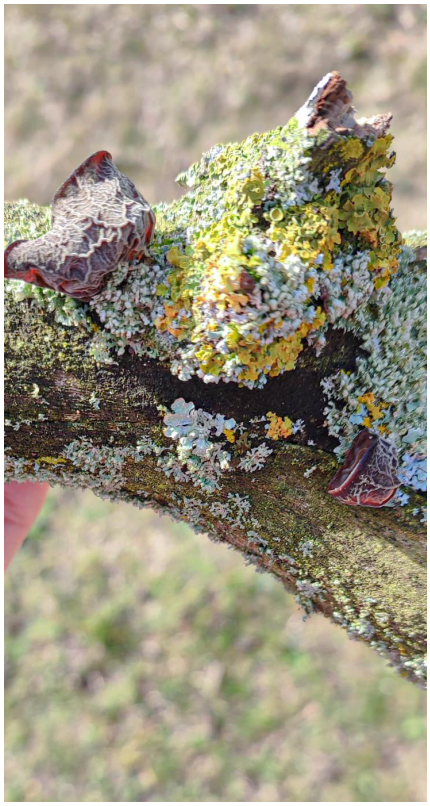
Arij : ***"Un sentiment de plénitude m'envahit alors que je m'installais confortablement sur l'herbe fraiche qui éveilla en moi un plaisir sensoriel intense. Chaque instant était une invitation à m'immerger dans cette symphonie naturelle. Je me laissai bercer par les douces sensations qui m'envahissaient et il me semblait que la nature me parlait : c'était une forêt magique"***

Khadijetou : ***"Un jour, alors que je venais d'écraser une fourmi sans le faire exprès, j'ai assisté à un spectacle fascinant : je vis les fourmis alors occupées à chercher de la nourriture par terre quitter la ligne qu'elles suivaient pour aller chercher leur congénère. Quand elles la virent, elles semblèrent vérifier qu'elle était bien morte, puis elles l'ont prise avec elles . J'étais triste car je me suis dit que c'était de ma faute et j'ai continué à les observer de plus près ; je pouvais sentir leur odeur, c'était une odeur semblable à celle de la terre et admirer leur jolie couleur rouge argile."***

Selsabeel : ***"Sous la chaleur de l'été, les rayons du soleil transpercent les feuilles des arbres garnis de fleurs étoilées, faisant apparaître de somptueuses traînées lumineuses semblables à de la poussière de fée."***

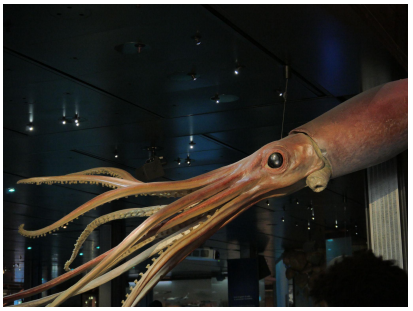
Kwatar : ***"Un jour au bord d'une plage au Maroc, je suis tombée sous le charme d'une séduisante créature aquatique . Son aspect floral et soyeux m'ensorcelait ; elle semblait posée à la surface de l'eau comme une fleur mouvante aux reflets rose et violet au milieu d'une prairie."***

Gabriela : ***"Je ferme les yeux et je revois ce magnifique cheval couleur bai, au poil brillant et à la crinière noir corbeau, son pelage soyeux à la douceur extraordinaire . Je me revois sur son dos, cheveux au vent ; il n'y a plus que lui et moi et je suis heureuse."***



Les sorties scientifiques pour comprendre et poursuivre la réflexion : Comment réinventer une nouvelle relation avec le vivant?

Après avoir assisté à plusieurs spectacles au théâtre Halle Roublot, dont certains sur la thématique du vivant, les classes se sont rendues au Muséum d'Histoire Naturelle, et ont pu découvrir la Grande Galerie de l'évolution, où elles ont participé à des visites guidées à propos de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement et les écosystèmes.
Les élèves ainsi que les professeurs se sont montrés très intéressés. La sortie a été pour quasiment tous les élèves, une première rencontre avec le Muséum, sa riche collection autour du vivant et la possibilité de découvrir ce lieu unique du patrimoine français de recherche scientifique active sur le vivant.



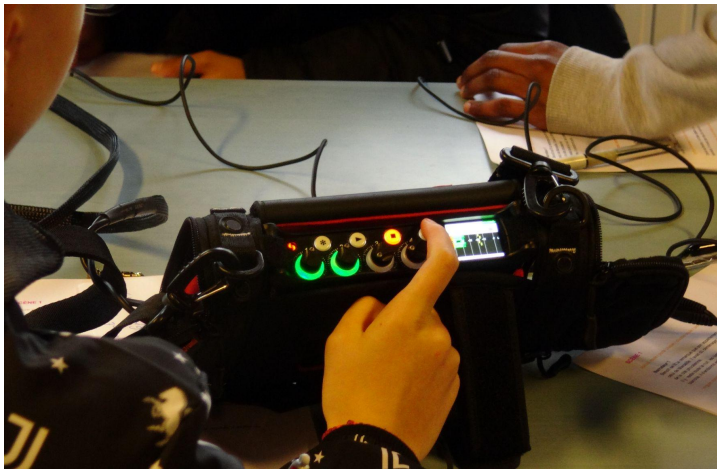
L'équipe de conception de la résidence a prévu ces visites après une rencontre et un échange détaillé autour du projet avec Fabienne Stosic, responsable de l'action culturelle au Muséum d'Histoire Naturelle.

Les ateliers de création sonore

Les textes produits lors des ateliers d'écriture ont ensuite été enregistrés au cours d'ateliers radiophoniques avec des intervenantes créatrices sonores. Tous les élèves ont pu participer à cette expérience de mise en voix et de compréhension du montage sonore pour faire passer une émotion et une idée à transmettre.

Les élèves de quatrième ont enregistré leurs écobiographies, et les élèves de troisième ont écrit des dystopies qu'ils ont transformées avec l'aide de la réalisatrice sonore Luci Schneider, autour d'un format de "dramatiques radio". Ces dystopies radiophoniques ont servi à de nombreux élèves de support pour leur présentation de projet personnel lors du Brevet, et leur ont valu de très bons résultats lors de la présentation orale du projet.

Tous les éléments sonores de la résidence seront disponibles sur le compte soundcloud de la Cie Shabano.

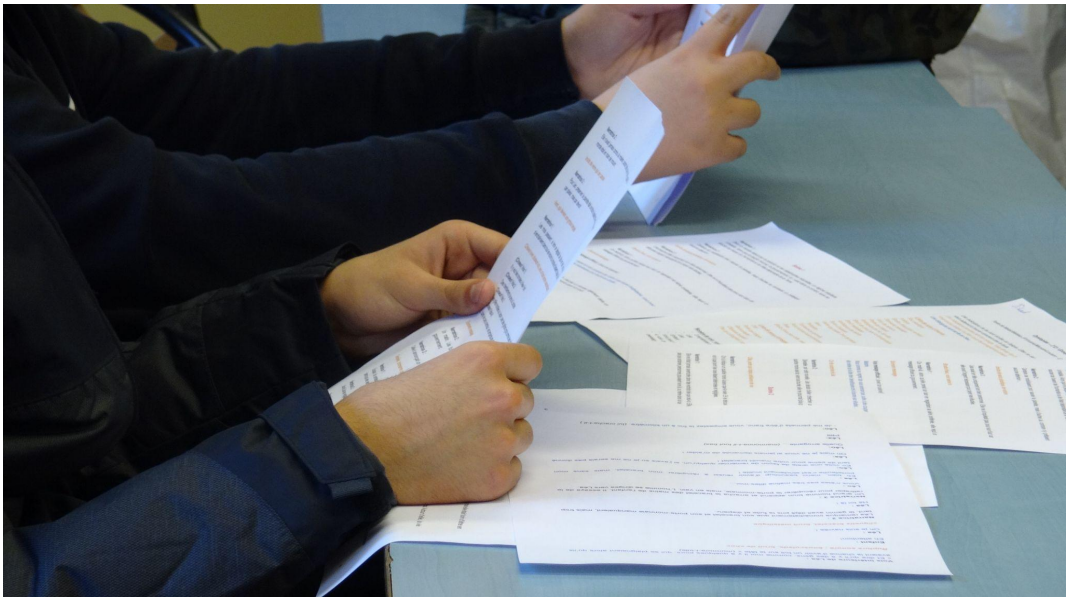


Cliquer ici pour voir un exemple de découpage préparatoire à l'enregistrement d'une dystopie

Exemples de dystopies des troisièmes :

Troisième 1 : groupe 1

Troisième 2 : groupe 1



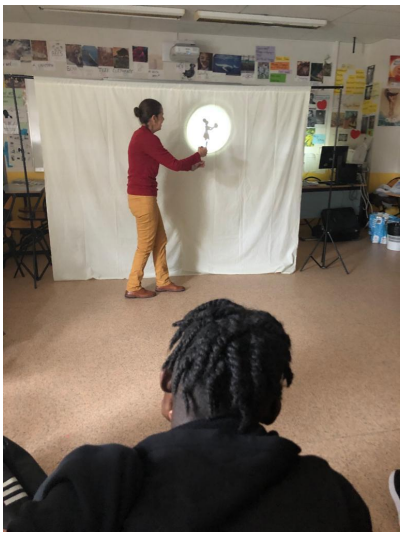
Bandes sonores (écobiographies) des quatrièmes :

Quatrième 1

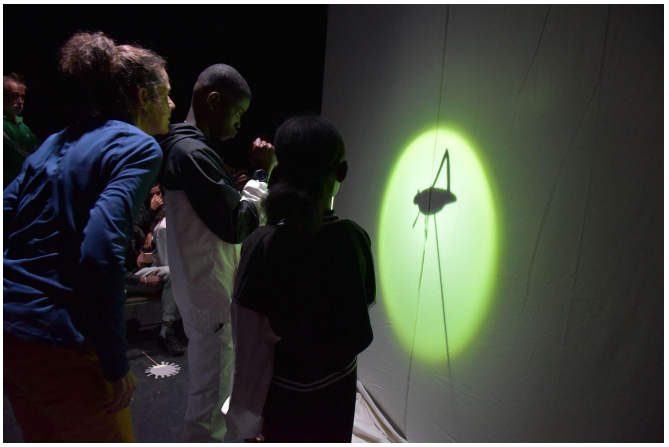
Quatrième 6

Les ateliers de théâtre d'ombre: créations visuelles autour du vivant en accompagnement des écobiographies

Les élèves de quatrième ont été initiés à la manipulation d'ombres. Lors des premières séances, en cours d'art plastique, ils ont construit des silhouettes correspondant à leurs textes personnels autour de l'écobiographie, accompagnés par la marionnettiste Oleka Fernandez.



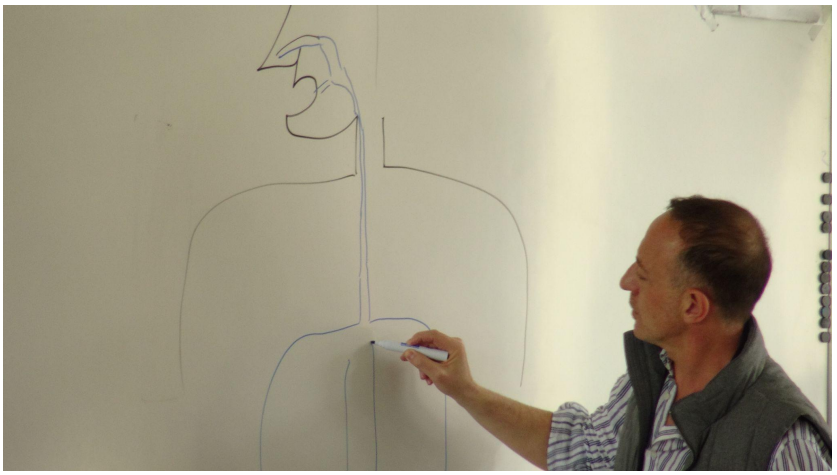
Puis ils ont appris à les manipuler derrière un écran afin de créer **une fresque visuelle en ombres**, sorte de petit film fait en live qui défile devant un écran d'ombres pour donner un fond visuel aux créations sonores écobiographiques.



Conception et mise en scène : Valentina Arce / Intervenants marionnettistes : Oleka Fernandez, Fabrice Tanguy et Edwige Latrille

Les ateliers de mise en voix et écriture de plateau des écobiographies

De leur côté, les élèves de seconde ont préparé une interprétation de leurs textes au plateau pour la restitution, avec le comédien spécialiste en art de la parole, Miguel-Ange Sarmiento, la metteure en scène Valentina Arce et la comédienne Oleka Fernandez.



Ces ateliers ont permis aux jeunes de développer leur aisance lors de prise de parole en public et leur expression physique au plateau. Tout ceci avec l'interprétation d'un texte original et très personnel.
Chaque élève à dévoilé une partie de son histoire en lien avec le vivant devant un public de façon touchante et affirmée.

La Restitution du projet

Le 5 juin, les classes se sont réunies au Théâtre Halle Roublot de Fontenay-sous-Bois pour une journée de restitution de leur travail.

La matinée a été consacrée aux interprétations des écobiographies de la seconde 1, et aux présentations sous forme de théâtre d'ombre des textes de la quatrième 1, L'après-midi, ce sont les classes de seconde 8 et de quatrième 6 qui ont présenté leur travail.

Chaque séance a été suivie par le visionnage du film retraçant le projet : "Vivant parmi les vivants", réalisé par Sarah Froment.

Le théâtre Halle Roublot et la compagnie Shabano vous invitent à la restitution du Projet "Ma parole pour le Vivant"

Lundi 5 juin

Théâtre Halle-Roublot, 95 rue Roublot, 94120, Fontenay-sous-Bois

11h30 : Restitution 1 :
- Présentation des **créations sonores écobiographiques** et **théâtre d'ombres** avec une classe de 4ème du collège Jean Macé et **écriture de plateau avec des textes écobiographiques** d'une classe de seconde du lycée Pablo Picasso
- Écoute des **dystopies** des classes de 3ème du collège Jean Macé
- Et projection du film qui retrace la résidence: "**Vivants, parmi les vivants**",

12h30-13h : verre et échange informel avec les élèves et les professeurs

15h45 : Rencontre de tous les groupes

16h30: Restitution 2 :
- Présentation des **créations sonores écobiographiques** et **théâtre d'ombres** avec la deuxième classe de 4ème du collège Jean Macé et **écriture de plateau avec des textes écobiographiques** de la deuxième classe de seconde du lycée Pablo Picasso
- Écoute des dystopies des classes de 3ème du collège Jean Macé
- Et projection du film qui retrace la résidence: "**Vivants, parmi les vivants**",

17h30-18h : goûter de fin

« Ma parole pour le vivant » est un projet interscolaire mené avec deux classes de 4ème et deux classes de 3ème du collège Jean Macé, ainsi que deux classes de 2nd du lycée Pablo Picasso de Fontenay-sous-Bois (94).

Au cours du projet, les élèves ont été amenés à interroger leur rapport à la nature et à construire des textes écobiographiques autour d'un souvenir en lien avec le vivant (plante, animal, paysage etc).

À travers une série d'ateliers mêlant écriture écobiographique, création sonore, théâtre d'ombre et écriture de plateau, le projet a offert à chacun un espace d'expression, et permis de développer autant la pratique artistique que l'esprit critique des jeunes **à propos de la thématique urgente que constitue le changement climatique.**

Avec le soutien et la complicité de :

L'invitation transmise aux équipes, parents d'élèves et tutelles du projet pour la restitution

En plus de certains parents d'élèves, nous avons eu la chance de compter, parmi les spectateurs de cette restitution, Géraldine Guillat de l'Académie de Créteil, Sophie Poliachtek du FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative), ainsi que May Bouhada élue à la culture de Fontenay-sous-Bois et de Cécile Givernet directrice du Théâtre Halle Roublot avec son équipe. Plusieurs photographes du journal de Fontenay étaient également sur place lors de la restitution, qui devrait faire prochainement l'objet d'un article dans le journal de la ville.

CONCLUSION

L'objectif de cette résidence territoriale était de sensibiliser les élèves en les interrogeant sur leur relation au vivant de façon très personnelle et en faisant appel à leur souvenirs. Ces jeunes sont tous issus de quartiers REP, des environnements laissant peu de place à la nature.

Au début du projet, certains élèves semblaient peu concernés par la thématique, mais au fil du temps, la plupart ont montré un réel investissement et se sont prêté à l'exercice de l'écriture écobiographique avec brio. En témoignent leurs textes (voir extraits ci-dessus) qui démontrent un éveil de sensibilité pour le vivant, et une grande implication sensible et créative, permettant une belle interprétation scénique et sonore de leurs écrits.
Un questionnaire soumis aux jeunes par Fabien Loizel, alternant de la Cie Shabano, témoigne de l'adhésion totale des élèves à cette expérience, pour son volet artistique mais bien évidemment aussi de leur éveil au vivant et aux vies non humaines qui font partie de leur entourage.
Une fois le lien intime avec le vivant franchi, la visite du Muséum a été un moment clé pour élargir les connaissances scientifiques des élèves sur les écosystèmes, leur fragilité et l'empreinte humaine dans leur évolution (espèces en voie de disparition et écosystèmes en péril).
Le lien avec les enseignants a été excellent tout au long du projet et les nombreux intervenants ont pu travailler en totale harmonie pour aboutir à une restitution de grande qualité.
Le film retraçant le projet, *"Vivant parmi les vivants",* présenté dans une version partielle (voir page 4), sera complété par des images de la restitution et pourra être présenté lors de festivals sur la thématique du vivant, dans une optique de sensibilisation.
Cette résidence a mobilisé le rapport intime des jeunes au vivant, mais aussi leur conscience citoyenne et leur a permis de se sentir capables de continuer à penser, à imaginer aujourd'hui, une nouvelle forme de rapport au vivant, plus généreuse et collective.