

Formation
professionnelle
15, 16, 19, 20
et 21 octobre 2015
5 jours, 35 h

LE SOCIAL LAB - FORMATIONS 2015

L'ENFANT, L'ADOLESCENT, CRÉATEUR

CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE DE CRÉATION AVEC DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS DANS L'ENCEINTE DE L'ÉCOLE OU DANS DES LIEUX D'ACCUEIL

« Tout enfant qui écrit humanise dans la petitesse de son âme le parcours futur de sa vie ». Patrick Laupin

Cette formation s'adresse aux artistes, éducateurs, soignants, personnels éducatifs... à toute personne qui désire apprendre ou approfondir les chemins de création avec des enfants et adolescents.

A partir de l'expérience de Patrick Laupin, poète et formateur, des expériences conduites par le Théâtre La Cité depuis une dizaine d'années dans le cadre de son pôle jeunesse, et des contributions de chercheurs et représentants du Rectorat (Académie Aix-Marseille) seront abordés :

- Comment créer un espace propice à la création ?
- Ce qui se joue pour les enfants et les adolescents
- La posture de l'artiste, la posture de l'enseignant, comment co-construire ?
- La question de la relation avec les enseignements, le projet de classe et de l'établissement
- Les enjeux sociétaux qui sous-tendent ces démarches (altérité, démocratie, espaces communs...).
- L'effet des projets artistiques dans l'école et au sein des milieux artistiques
- Le contexte institutionnel, les financements et l'évaluation des projets artistiques en milieu scolaire

Ce module est travaillé en résonance avec les axes de l'éducation nationale sur les questions d'éducation prioritaire et éducation artistique et culturelle. Il s'agit d'appréhender les enjeux sociétaux de ces démarches (altérité, démocratie, espaces communs...) et l'effet des projets artistiques dans l'école, les lieux d'accueil de la jeunesse et au sein des milieux artistiques.

Un des objectifs de cette formation est de créer des coopérations entre artistes et milieux éducatifs permettant à chacun de mettre en oeuvre des ateliers de création en milieu scolaire et éducatif.

DATES ET HORAIRES

Les 15, 16, 19, 20 et 21 octobre 2015
9h30 à 13h - 14h30 à 18h (7h / jour - 35h).

PUBLICS

> Artistes (pluridisciplinaires), éducateurs, soignants... personnes en lien dans leur cadre professionnel avec des enfants et adolescents.

EFFECTIFS

> 15 personnes

CONDITIONS DE PARTICIPATION OU PRÉ-REQUIS

> Une expérience éducative ou artistique avec les jeunes.

COÛT PÉDAGOGIQUE

> Artistes dépendant de l'AFDAS : 875€ HT (1050€ TTC) - Stage conventionné AFDAS.
> Autre OPCA (Uniformalion, FIF-PL...) : 1250€ HT (1500€)
> Prise en charge personnelle (sans OPCA) : 750€.
> Hébergement & déplacement à la charge des stagiaires.

INTERVENANTS

> Patrick Laupin¹, écrivain, formateur.
> Alain Kerlan, chercheur - UMR Éducation & Politiques - Université de Lyon 2.

Intervenants Théâtre La Cité :

> Florence Lloret, codirectrice de La Cité, chargée du pôle jeunesse et des ateliers de création avec les jeunes.
> Michel André, codirecteur de La Cité, metteur en scène, et directeur de la Biennale des écritures du réel.

Contributions de représentants du Rectorat Aix-Marseille (Éducation artistique et culturelle / Éducation prioritaire). Intervention co-construite avec le Rectorat, afin d'articuler cette formation avec les enjeux actuels de l'Éducation nationale et d'envisager ensemble des projets artistiques dans certains établissements scolaires en 2016 / 2018.

1. Instituteur, puis formateur, Patrick Laupin a développé un espace de transmission de la lecture et de l'écriture au sein de l'école ou dans des lieux d'accueil pour des enfants, adolescents et adultes. Essayiste, poète, il est l'auteur d'une œuvre généreuse et diversifiée. Parmi ses recueils, L'Homme imprononçable, essai sur Mallarmé, Le Courage des oiseaux, ouvrage né d'une expérience d'écriture et de lecture sur une période de dix ans avec des préadolescents vivant une situation grave d'échec scolaire. Le philosophe Jacques Derrida a salué l'exemplarité de ce geste et le courage de son auteur. En 2013, La Société des Gens de Lettres lui a décerné le grand prix SGDL de poésie pour l'ensemble de son œuvre.

OBJECTIFS

- En s'appuyant sur des savoirs, savoirs-faire et savoir-être, il s'agira pour les stagiaires de :
 - > S'initier à, ou approfondir la conduite ou l'accompagnement d'un atelier de création avec des enfants et adolescents.
 - > Développer une approche de l'écriture et la lecture créative.
 - > Savoir relier expériences artistiques et enjeux pédagogiques et sociaux, en lien avec le parcours de l'enfant.
 - > Savoir construire un espace et un temps favorables au projet de création, en lien avec un projet de classe et d'établissement, sur un territoire, avec des partenaires sociaux et avec les familles.
 - > Savoir anticiper les questions inhérentes à la co-construction entre l'éducation et l'art, être conscient de la place, de la posture, des objectifs et contraintes de chacun.
 - > Comprendre les contextes institutionnels (éducatifs et artistiques), les financements d'ateliers de création.
 - > Savoir construire un projet allant de l'idée à la présentation publique, en pensant l'évaluation partagée et la documentation du processus, ainsi que sa transmission.

CONTENUS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Les contenus alterneront théorie, ateliers pratiques et études de cas à partir de récits d'expérience de jeunes, d'artistes et d'enseignants, et d'analyses de processus de créations.
 - Supports écrits, audio et vidéo.
 - Travail en groupe, petits groupes et suivis individuels
 - Temps d'échanges entre les stagiaires et intervenants.
 - Rencontres facilitées entre artistes et milieux éducatifs, sociaux.

Approches théoriques :

- > Par Patrick Laupin : L'écriture et la lecture, un espace symbolique où l'enfant prend place, en lui, dans la classe, l'établissement et la société - Le cas des enfants en décrochage scolaire ou psychologiquement fragiles, comment travailler-crée avec eux.
- > Par Alain Kerlan : Relation entre création et apprentissage, notamment celui du langage - l'expérience artistique partagée comme possible réinvention de l'école ?
- > Par Michel André et Florence Lloret : la question des disciplines artistiques - la restitution publique, espace d'engagement et de création collective, de partage et de valorisation.
- > Par des représentants du rectorat Aix-Marseille : les orientations qui président au développement des projets artistiques au sein des établissements scolaires et le contexte de l'éducation prioritaire.

Études de cas :

- > Comprendre les étapes d'un projet grâce à l'analyse de processus de plusieurs créations.

Atelier 1 : éprouver par soi-même.

- > Atelier mené par Patrick Laupin : Pratique personnelle de l'écriture créative, à travers des temps d'expression qui permettent d'éprouver soi-même une pédagogie qui accompagne le faire des enfants (créer soi-même pour pouvoir transmettre l'expérience).

Atelier 2 : comprendre les postures, co-construire autrement

- > Analyse d'échanges filmés entre artistes et enseignants autour de la question de la place de chacun, des attentes et finalités recherchées.
- > Transposition des observations dans les expériences et contextes professionnels de chacun.

ÉVALUATION

- > Entretien en amont. Questionnaire pédagogique préalable.
- > Bilan oral, et questionnaire d'évaluation à l'issue de la formation.
- > Délivrance d'une attestation de formation.

THÉÂTRE LA CITÉ.

SIRET : 420 309 353 00035 - APE : 9001 Z

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 93.13.15725.13 auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Contact pour les formations : Sandrine Delrieu

sandrine.delrieu@theatrelacite.com - 04 91 53 95 61

formation
"l'enfant,
l'adolescent,
créateur"

15, 16, 19, 20
et 21 octobre 2015
5 jours, 35 h

PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX INTERVENANTS

Références bibliographiques

ALAIN KERLAN

Alain Kerlan est philosophe, professeur des universités en poste à l'Université Lumière Lyon2. Son travail se situe aux carrefours de la philosophie et de la pédagogie, de l'art et de l'éducation, à la croisée de la sociologie et de la philosophie éducative.

Spécialiste en philosophie de l'éducation et histoire des idées, il a d'abord consacré sa thèse et un ouvrage de référence à la pensée éducative d'Auguste Comte, réhabilitant le « second Comte », celui de la religion de l'Humanité. Publié en 1998 chez Peter Lang, sous le titre : La science n'éduquera pas. Comte, Durkheim, le modèle introuvable, l'ouvrage a été suivi d'un ouvrage cette fois consacré à l'art et à l'éducation artistique, trouvant également son inspiration initiale dans le second Comte, déclarant que l'éducation générale « sera plus esthétique que scientifique, comme l'exige la vraie théorie de l'évolution humaine ». Cet ouvrage, publié en 2004 aux Presses de l'Université Laval sous le titre L'art pour éduquer ? La tentation esthétique, fait ainsi pendant à La science n'éduquera pas.

Responsable au sein du laboratoire ECP de l'axe Politiques de l'art et de la culture en éducation, Alain Kerlan y pilote et développe des travaux consacrés à la philosophie de l'éducation et à l'histoire des idées éducatives, et plus particulièrement aujourd'hui aux pratiques artistiques et culturelles, aux rencontres et aux intersections de l'art et de l'école, et de façon plus générale à la dimension esthétique en éducation. Ses recherches en cours portent sur l'intervention des artistes dans le champ éducatif et social, considérée comme une dimension significative autant de l'histoire de l'art d'aujourd'hui que de l'histoire de l'enfance et de l'éducation, le lieu de leur croisement et de leur réciproque fécondation. L'ensemble de ses travaux dans le domaine de l'art et de l'esthétique le conduit à considérer l'éducation artistique et le recours aux artistes pour éduquer comme participant de la recherche d'un modèle alternatif en éducation, un modèle susceptible d'ouvrir d'autres voies pour une éducation et une école en crise.

Alain Kerlan est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont, outre les deux ouvrages précédemment cités, L'école à venir (éditions ESF, 1998), Philosophie pour l'éducation (ESF, 2003), Des artistes à la maternelle (éditions du Scérén, 2005), La photographie comme lien social (Scérén, 2008), Paul Ricoeur et la question éducative (ouvrage en co-direction avec Denis Simard, Presses de l'université Laval, 2011), Repenser l'enfance ? (ouvrage en co-direction avec Laurence Loeffel, éditions Hermann).

Dernière publication : Un collègue saisi par les arts - Essai sur une expérimentation de classe artistique

« L'aventure concrète d'une école qui a fait ce pari de « lâcher les amarres », de faire bonne place à l'art et aux artistes au cœur des apprentissages. »

PATRICK LAUPIN

Patrick Laupin a grandi dans les Cévennes, parmi les mineurs de fond de ce pays. Il a exercé dix ans le métier d'instituteur puis s'est consacré à l'écriture, sans cesser de creuser un espace de transmission de l'écriture et de la lecture dans des écoles, des lieux d'alphabétisation, d'internement, auprès d'enfants et d'adolescents en grande difficulté dans les apprentissages et dans les familles.

Il a publié une vingtaine d'ouvrages de poésie, prose, récits, philosophie. Depuis 2009, il organise à Lyon des journées de création et d'écriture qui explorent les liens entre biographie, histoire et inconscient, et tentent de poser les fondements d'une transmission commune entre littérature, poétique, philosophie et psychanalyse.

La Société des Gens de Lettres lui a décerné le Grand prix SGDL de poésie pour l'ensemble de son œuvre en 2013.

A propos du « Courage des oiseaux », livre de Patrick Laupin qui explore une expérience d'écriture et de lecture sur une période d'une dizaine d'années avec des préadolescents vivant une situation

d'échec scolaire grave associée à des troubles de comportement de l'ordre de la névrose ou de la mélancolie.

« Cela fait longtemps que je souhaitais lire un tel livre, que je le cherchais sans le trouver et enfin un écrivain se met au travail, sérieusement, pour esquisser ce que je sentais sans pouvoir me le formuler clairement.

Votre livre est rare, parce que vous justifiez l'écriture contemporaine et la présence des auteurs dans le rapport qu'ils peuvent entretenir avec des enfants "primitivement brisés dans leur corps et leur langue, séparés de la communauté". Vous le justifiez au nom d'une expérience singulière en rupture avec le naturalisme et une conception romantique de la littérature véhiculée par l'institution scolaire. »

Patrick Souchon

« Je suis plongé dans l'émerveillement, entre les Textes d'enfants et l'Enfant perdu dans la langue qui se correspondent si justement malgré la différence de registres. Le courage est aussi le vôtre. C'est un beau livre, unique malgré ou grâce à cette multiplicité de structures croisées. Ce que vous faites là est exemplaire. »

Jacques Derrida

« C'est un livre qu'on n'en finit pas de méditer. »

Yves Bonnefoy

Ouvrages publiés par Patrick Laupin

- Ravins. Récit, La rumeur libre, 2013.
- L'Esprit du livre. Le crime de poésie et la folie utile dans l'œuvre de Mallarmé, La rumeur libre éditions, 2012.
- Chronique d'une journée moyenne. Petit traité des barbaries banales, La rumeur libre éditions, 2012.
- Œuvres Poétiques, Tome 1, réédition intégrale de : Le Jour l'Aurore, La rumeur libre, Le vingt-deux Octobre, Le sentiment d'être seul, La rumeur libre éditions, 2012.
- Œuvres Poétiques, Tome 2, réédition intégrale de : L'Échancrure du jour, Clarté du temps, Ces moments qui n'en deviennent qu'un, Solitude du réel, Jour d'Octobre, La rumeur libre éditions, 2012.
- Le Courage des oiseaux, nouvelle édition, La rumeur libre éditions, 2010 (1ère éd. Le Bel Aujourd'hui, 1998 ; 2e éd. chez Comp'Act en 2001).
- Les Visages et les voix, postface de Jean-Marc Vidal, avec 46 photographies de Yves Neyrolles, La rumeur libre éditions, 2008 (nouvelle édition).
- L'Homme Impronomable, La rumeur libre éditions, 2007.
- Stéphane Mallarmé, Poètes d'Aujourd'hui, Seghers, 2004.
- Poésie. Récit, Comp'Act, 2001.
- Le Sentiment d'être seul, Paroles d'Aube, 1996.
- Le Vingt-deux octobre, avec des lavis de Henri Jaboulay, Cadex, 1995. La Rumeur libre, avec des dessins de Joël Frémont, Paroles d'Aube, 1993.
- Les Visages et les voix, avec des photographies de Yves Neyrolles, Cadex, 1991. Réédition chez Comp'Act en 2001.
- Jour d'octobre, Tarabuste, 1990.
- Solitude du réel, Seghers, 1989.
- Le Dessin lui-même, avec des dessins de Louise Hornung, Comp'Act, 1987.
- Ces moments qui n'en deviennent qu'un, Ubacs, 1985.
- Le Jour l'aurore, Comp'Act, 1981. Réédition en 1987.
- D'Ailleurs et de partout, Éditions de l'Ollave, 1975.

Ouvrages collectifs

- L'Année poétique 2008, Seghers, 2008.
- Un certain accent, Anthologie de poésie contemporaine, Bernard Noël, L'Atelier des Brisants, 2002.
- LYON, ville écrite, Des lieux et des écrivains, Stock, 1997.
- Poésie en France, 1983-1988, une anthologie critique, Henry Deluy, Flammarion, 1989.

FLORENCE LLORET

Florence Lloret est cinéaste et co-directrice artistique du Théâtre La Cité, en charge du pôle jeunesse et territoires.

Elle conçoit et accompagne des projets artistiques en milieu scolaire.

- > Correspondances / Lycée St Joseph les Maristes, LP Edmond Rostand (2007-2008)
- > L'alphabet des oubliés / Ecole primaire Major Cathédrale (2010-2011)
- > Démocratie / lycées Victor Hugo, Notre Dame de Sion, St Joseph les Maristes, LP Leau et Ampère (2011-2012)
- > Dérèglements intérieurs / collège Henri Wallon (2011-2012)

- > Vercors, notre histoire / collège Henri Wallon (2012-2014)
- > Yoyo / LP Ampère (2013-2014)
- > Voyage(s) / Collège Henri Wallon (2014-2015)
- > Où on va, qu'est-ce qu'on fait ? / LP Ampère (2014-2015)

Met en œuvre l'espace ressources du pôle jeunesse.

- > Animation d'un groupe de réflexion partagée artistes et enseignants (2012-2013)
- > Organisation d'un séminaire « créer à l'école, regardons ce qui se fabrique » (2014)
- > Suivi de production de « Ce tigre qui sommeille en moi » un film documentaire de Anne Alix sur la création du spectacle Frontières par la troupe de jeunes du Théâtre La Cité et la metteuse en scène Karine Fourcy (2014-2015)

Dirige la collection « Chemin faisant, Marseille » : un voyage au coeur des quartiers populaires de la ville, né d'une commande à des artistes de faire récit de ces territoires dans la rencontre avec ceux qui les habitent.

- > Omégaville, un film documentaire d'Anne Alix dans les quartiers Nord (14ème) - diffusion Mucem dans le cadre de 2013 - Marseille, capitale de la culture)
- > Plan de situation Consolat-Mirabeau, une performance de conte documentaire de Till Roeskens dans le bassin de Séon (15ème) - diffusion Mucem dans le cadre de 2013 - Marseille, capitale de la culture
- > Epopée, un film musical d'Aurélia Barbet à La Joliette (2ème) - en cours de finalisation
- > Les Noailles, un film de Jean-François Comminges à Noailles (1er) - en cours de finalisation
- > Jazz, dentelle et taffetas, une création théâtrale de Julien Mabilia Bissila à St Mauront (3ème) - en cours de finalisation

Collabore aux créations du théâtre La Cité

- > Assistanat à la mise en scène sur les spectacles « Fils de Marseille » (2000), « Enfin la fin » (2001), « Le chemin des possibles » (2003), « En ces temps incertains... » (2004) mises en scène par Michel André
- > Co-mises en scène avec Michel André et création vidéo pour « Rue des Muguetts » (2004) et « Nous ne nous étions jamais rencontrés » (2008-2010)
- > Mise en scène et création vidéo pour « L'Alphabet des oubliés » (2012)

Filmographie

- > Les Montreurs d'images - Documentaire de 52' à Les Films du Sud / France 3 Sud - 1995
Ce film a été réalisé dans le cadre du centenaire du cinéma. Il est une exploration des différents réseaux de diffusion du cinéma en milieu rural. Il évoque l'importance et les fonctions qu'a eues le cinéma dans les campagnes.
- > Ceux qui sont restés - Documentaire de 55' à Cinédoc / France 3 Sud / France 3 Méditerranée - 1998
Dans un village catalan, le souvenir de la guerre, de la révolution et de la dictature empêché par la nécessité et le désir de vivre ensemble.
- > En ces temps incertains - Documentaire de 60' à Cinédoc / TV 10 - 1999 Poste du matin, de l'après-midi et de la nuit, pour explorer dans une verrerie mythique (coopérative ouvrière fondée avec le soutien de Jean Jaurès à Albi) la condition ouvrière d'aujourd'hui.
- > Histoire de 3 poussières de sable - Documentaire de 26' à Cinédoc / France 3 Méditerranée - 2001
« A Marseille, trois garçons, trois fils d'émigrés courent les rues, errent, s'amuse. Deux desseins ici. D'une part : suivre, dans leurs jeux et dans une ville étrangement redevenue primitive, trois petits anges dont les visages et les gestes évoquent l'univers de Pasolini. D'autre part : par l'arbitraire d'une prise de parole dans un micro, donner à entendre en direct des voix et des aspirations qui, très simplement, coupent court aux clichés en vogue. » Jean-Pierre Rehm, Directeur artistique du FID, Marseille.
- > Le jour se lève et sur moi la nuit tombe - Long-métrage documentaire de 75' à Les Films du Tambour de soie - 2007
Marseille, le long du port, face à la mer, l'émergence d'un quartier d'affaire au cœur d'un quartier populaire.

L'ENFANT, L'ADOLESCENT, CRÉATEUR

Programme détaillé

L'encadrement de l'ensemble du module est réalisé par Florence Lloret, responsable du Pôle Jeunesse de La Cité.

Les intervenants invités contribuent sur des points précis (par 1/2 journée).

JEUDI 15 OCTOBRE 2015

- > Accueil, présentation des différents axes : les contextes, les relations inter-professionnelles (artistes - milieux éducatifs) et les contenus (art - pédagogie).
 - > Les expériences passées, les attentes par rapport à la formation.
 - > La construction d'un projet d'atelier de création : l'idée première, la construction d'un espace-temps favorable à la création, le rendu public.
 - > Récits d'expériences : "À l'abri de la forêt", "L'alphabet des oubliés" et "Vercors".
 - > Le processus de création par Patrick Laupin. Se mettre en relation avec l'enfant-créateur.
- Intervenants : Florence Lloret (jour) - Michel André (matin) - Patrick Laupin (jour)

VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

- > La relation entre création et apprentissages, notamment le langage.
 - > Les liens entre expériences artistiques et enjeux pédagogiques, les compétences nouvelles en termes de pédagogie et de création. Une possible réinvention de l'école ?
 - > Analyse des contextes institutionnels, les enjeux actuels de l'éducation prioritaire et de l'éducation artistique et culturelle (EAC), du champ artistique, les financements des ateliers de création.
 - > Auto-évaluation : bilan des deux premières journées, échanges en groupe.
- Intervenants : Alain Kerlan et Patrick Laupin (matin) - Représentants de l'Éducation nationale (EAC et Éducation prioritaire) et du CG13 (après midi) - Florence Lloret (jour)

LUNDI 19 OCTOBRE 2015

- > Atelier : (matin, en petits groupes) Anticiper les questions inhérentes à la co-construction entre les univers de l'art, de l'éducation et du social, être conscient de la place et posture de chacun. Analyses de cas et mises en situation.
 - > Penser l'évaluation partagée et la documentation du processus, ainsi que sa transmission.
 - > Atelier : Pratique de l'écriture créative (après midi, en suivi individuel).
- Intervenants : Florence Lloret (jour) - Michel André (matin) - Patrick Laupin (après midi)

MARDI 20 OCTOBRE 2015

- > Atelier : (matin) Construire un espace artistique bienveillant en lien avec le climat scolaire, avec un projet de classe et d'établissement, sur un territoire, avec des partenaires sociaux et avec les familles. La question des disciplines artistiques, la relation aux enseignements.
 - > Atelier : Pratique de l'écriture créative (après midi).
- Intervenants : Florence Lloret (jour) - Michel André (matin) - Patrick Laupin (jour)

MERCREDI 21 OCTOBRE 2015

- > Matin : Le cas des enfants en décrochage scolaire ou psychologiquement fragiles.
 - > La documentation du processus (traces, transmissions...) et l'évaluation des projets.
 - > Après midi : Synthèse et questions, transposition dans les contextes professionnels de chacun.
 - > Évaluation : Bilan des savoirs, savoir-faire et savoir-être découverts ou approfondis. Quels projets artistiques nouveaux peuvent être envisagés à partir de cette formation ?
- Intervenants : Patrick Laupin - Florence Lloret

15, 16, 19, 20
et 21 octobre 2015
5 jours, 35 h

LE SOCIAL LAB - FORMATIONS 2015