

Cléa

Contrat Local d'Éducation Artistique

ARTS ET SCIENCES

2020-2021
ROUBAIX
TOURCOING

VILLE DE
ROUBAIX

Tourcoing

À PROPOS DU CLEA

Le CLEA est un dispositif de sensibilisation à l'art et à la culture à destination des 3-25 ans et des acteurs éducatifs qui en ont la charge.

Animés par la volonté commune de réduire les inégalités en termes d'accès à l'art et à la culture, les Villes de Roubaix et Tourcoing, la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France, ainsi que le Rectorat de l'Académie de Lille et la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale du Nord, se sont associés depuis septembre 2009 pour mutualiser leurs moyens en faveur de l'action culturelle.

Qu'est ce que c'est ?

Dans le cadre du CLEA, des résidences-mission d'artistes d'une durée de plusieurs mois ont lieu chaque année scolaire.

Ces résidences se déroulent sur le territoire des deux villes et portent sur des disciplines artistiques variées.

Quelles formes prennent les résidences-mission ?

Les interventions s'appuient sur le travail des artistes (découverte d'une démarche artistique et de processus créatifs spécifiques) et proposent des temps ponctuels de sensibilisation à la création contemporaine : d'une seule rencontre à deux ou trois demi-journées selon les cas. Elles se construisent en lien avec les objectifs pédagogiques des équipes éducatives intéressées et s'y adaptent. Elles peuvent ainsi revêtir des formes très différentes selon l'établissement participant : rencontres, conférences, visites d'exposition, sorties au spectacle, expérimentations, participations au processus de création, performances de groupe et impromptus, etc.

Le dispositif met également l'accent sur la diffusion de l'œuvre des artistes en

résidence : les jeunes publics et leurs encadrants sont donc amenés à découvrir la production des artistes dans des lieux dédiés ou non.

À qui le dispositif s'adresse-t-il ?

Présents sur le territoire des deux villes, les artistes interviennent auprès des jeunes publics de 3 à 25 ans mais également auprès de leurs encadrants professionnels (enseignants et professeurs, animateurs, travailleurs sociaux et médico-sociaux, professionnels de la culture, etc) et ce, en temps scolaire et hors temps scolaire. Si les interventions s'adressent essentiellement aux jeunes publics, des temps de formation destinés aux adultes encadrants peuvent également être proposés.

Comment le dispositif est-il piloté ?

Chaque ville pilote des champs artistiques spécifiques en lien étroit avec les structures culturelles du territoire. En 2020-2021, la Ville de Tourcoing pilote une résidence Arts et Sciences et la Ville de Roubaix, une résidence Textile portée au quotidien par La Manufacture. Une dizaine de structures culturelles sont associées au dispositif.

MODE D'EMPLOI

COMMENT PARTICIPER AU CLEA ?

Le CLEA est un dispositif gratuit* qui accompagne les professionnels éducatifs dans la mise en œuvre des interventions :

■ En amont des résidences-mission, un temps de rencontre est organisé entre les artistes invités et les équipes pédagogiques intéressées : la rencontre-premier contact avec les artistes (sur inscription auprès des coordinatrices CLEA ou de l'Inspection de référence pour les enseignants du primaire). A l'issue de cette rencontre, les équipes pédagogiques sont invitées à signaler leur intention de travailler avec les artistes en remplissant un petit formulaire. Enfin, les partenaires du dispositif se réunissent pour finaliser les inscriptions et harmoniser les projets.

■ Un contact privilégié est ensuite établi entre les acteurs du dispositif, les équipes éducatives et le(s) artiste(s) en résidence pour définir ensemble sous quelles formes seront menées les interventions en direction du public visé et selon quel calendrier.

■ Les interventions s'adaptent au contexte d'exercice et au degré d'implication possible des équipes pédagogiques et des élèves dont elles ont la responsabilité. De façon générale, le CLEA s'inscrit dans le Parcours d'Education Artistique et Culturelle (PEAC) en proposant une rencontre avec des artistes contemporains, une découverte d'œuvres d'art et une sensibilisation à une pratique artistique.

■ Les villes de Roubaix et Tourcoing ont souhaité proposer un nouveau thème commun «Arts et sciences». Cette thématique permettra de questionner les sciences dans toute leur diversité et d'explorer les possibilités d'interactions entre les arts et les sciences. Comment les artistes sont-ils inspirés par les découvertes scientifiques actuelles ? Quelles démarches ou techniques scientifiques un artiste peut-il avoir dans sa création ? Comment les sciences sont-elles présentes dans notre quotidien et comment pouvons-nous les interpréter de manière artistique ?... A l'inverse, les scientifiques et leurs inspirations artistiques peuvent être étudiées dans ce cadre, pour décortiquer le processus scientifique comme le processus de création d'un artiste.

* Coûts pris en charge par les villes de Roubaix et Tourcoing et la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

RENDEZ-VOUS LES 9 ET 10 NOVEMBRE POUR LES RENCONTRES

« PREMIER CONTACT AVEC LES ARTISTES CLEA 2020-2021 »

SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE VOS CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES
POUR LES ENSEIGNANTS DU 1ER DEGRÉ

À destination de l'ensemble des acteurs éducatifs du temps scolaire et du hors scolaire de Roubaix et Tourcoing : enseignants, professeurs, relais sociaux...

- **ARTS ET SCIENCES :**
Mathieu Debliqui, Nicolas Delfosse,
et Vincent Crauet
Le 9 novembre 2020
De 17h à 19h
Au Grand Mix, Tourcoing
- **CREATION TEXTILE :**
Emilie Wysocki
Le 10 novembre 2020
De 17h à 19h
À la Manufacture, musée de la
mémoire et de la création textile,
Roubaix

RÉSIDENCE CRÉATION TEXTILE

VILLE PILOTE :

Ville de Roubaix
Direction de la Culture ;
en partenariat
avec **La Manufacture,**
musée de la mémoire
et de la création textile
(structure coordinatrice
de la résidence)

PÉRIODE DE RÉSIDENCE :

De janvier à mai 2021

CONTACTS :

Johanna SCHELL,
Direction de la Culture de Roubaix,
Chargée de mission
Jeune Public,
03 59 57 32 19,
jschell@ville-roubaix.fr

Camille DOUAY,
La Manufacture,
musée de la mémoire
et de la création du textile,
03 20 65 31 90,
camille@lamanufacture-roubaix.fr

TEXTILES MYTHOLOGIQUES

PRÉSENTATION DE L'ARTISTE :

Elodie Wysocki est artiste plasticienne, diplômée de l'école des Beaux-Arts de Nîmes et de l'Université de Lille. À travers sa recherche plastique l'artiste interroge la notion d'altérité : ce qui est autre, différent, mais aussi sauvage, étrange, voire monstrueux. S'attachant aux "anormalités", aux frontières, elle développe un répertoire polymorphe en volumes, entre textile et céramique.

Les figures monstrueuses, les banni-es, les mis-es au ban de la société intéressent particulièrement l'artiste. Et si, pour une fois, on portait un regard différent sur ceux et celles qui sont censés nous faire peur ? N'y a-t-il pas une autre façon de les regarder, de les rencontrer, peut-être de les apprivoiser ? Observer les marges et ses « altérités redoutées », c'est d'abord comprendre les émotions fortes qu'elles éveillent en nous. C'est ensuite, mesurer les limites de notre humanité. C'est enfin observer en biais la société, tout en donnant voix au surlinier.

Les marges sont en effet des espaces intermédiaires, mouvants. Elodie aime imaginer ces espaces habités de créatures qui font souvent se rencontrer la science et l'imaginaire, l'abstrait et le concret.

Cette curiosité pour les « Autres », a amené l'artiste à fouiller d'autres champs de recherches et d'expérimentations touchant à ces notions de marginalisation. De l'anthropologie à l'écologie, en passant par la mythologie et la philosophie, sa recherche s'est aussi attachée aux pensées éco-féministes, lieu de croisement des interrogations de l'artiste.

On croise ainsi, dans son travail, tout à la fois, les figures velues du Yéti, Judith, quelques harpies et sorcières, Toumaï, La Loba, Darwin, Marie Madeleine ou encore la belle Ladie Godiva.

Portrait de la mitre © Barthélémy Decobecq, Résidence TAMAT

PROJET DE LA RÉSIDENCE : ARTS, MYTHOLOGIE, ÉCOLOGIE

RÉVEILLONS LES MONSTRES !

Mon travail est nourri de recherches théoriques variées : l'Histoire et les histoires, les Sciences, l'Archéologie, la Mythologie, la Sociologie ...

J'aime particulièrement les figures sauvages. Celles-ci, souvent féminines et déchuës, forment le répertoire dont découlent mes propositions plastiques. Au cœur de mon travail, il y a cette interrogation des spécificités du genre et des codes qui forgent les normes. Pour les déconstruire, je visite les interstices de ces catégorisations, à la recherche d'altérités à mettre en valeur.

Je me suis beaucoup intéressée aux poils et aux cheveux comme éléments normatifs, cela est devenu un élément récurrent de ma recherche. En 2018, lors d'une résidence en Belgique au TAMAT, j'ai entrepris de réaliser une matière à base de cheveux. J'ai obtenu un feutre dense et hirsute. Cette matière, qui possède l'étrangeté du vivant et la force de la relique, sera le fil conducteur du CLEA. En partant du cheveu et de toutes ses caractéristiques (il est solide, durable et écologique), nous explorerons les méandres des mythes et des histoires, extrairons des objets, des formes, des corporalités, qui seront ensuite

Darwinette © Elodie Wysocki

les points de départ d'expérimentations plastiques. Costumes, secondes peaux, tapisseries, sculptures et architectures prendront corps au fil de nos expérimentations et découvertes des contes et mythologies. Nous arpenterons les sentiers oubliés des chamans et des sorcières, tendrons l'oreille aux murmures de celles et ceux qu'on ne peut encore voir.

« Le CLEA est un temps précieux de partage des savoirs, de questionnements, de création de lien et de commun, d'exploration, un temps pour fédérer, décroïsonner, désacraliser, poétiser, expérimenter et réinventer le réel. Mon travail est lié depuis ma première résidence à ces temps de partage et de faire ensemble. »

Elodie Wysocki

PISTES PÉDAGOGIQUES

FEUTRE DE CHEVEUX

Découverte et expérimentation du feutrage de cheveux et de poils

COSTUMES : ENTRER DANS LA PEAU D'UN AUTRE

Se transformer par le biais du costume et/ou de la prothèse. En s'inspirant du monde animal et des bestiaires fantastiques, nous imaginerons et réaliserons des éléments de métamorphose à l'échelle du corps.

OBJETS MAGIQUES : AUGMENTER LE RÉEL

Sur les pistes des chamans et des sorcières, nous inventerons des intercesseurs vers l'invisible.

LES ABRIS SAUVAGES : RÉ-ENCHANTER LE RÉEL

A l'échelle du corps, de l'individu ou d'un groupe, nous inventerons des abris et des cabanes à l'image de nos rêves et utopies.

MONSTRES MYTHIQUES : LA LOBA, LA SORCIÈRE, LA HARPIE, ETC

Qui sont-elles, ces méchantes des contes et des histoires ?

BARBES ET CHEVEUX : AU-DELÀ DU GENRE

Imaginer et rencontrer son autre Barbu-e, chevelu-e, velu-e, poilu-e !

ART ET ÉCOLOGIE

Comment créer à l'aune des enjeux écologiques actuels ?

Harpie © Barthélémy Decobecq, Résidence TAMAT

RÉSIDENCE ARTS ET SCIENCES

PRÉSENTATION DU COLLECTIF :

**Matthieu Debliqui,
Nicolas Delfosse,
Vincent Crauet**

VILLE PILOTE :
Ville de Tourcoing
**Direction du Rayonnement
Culturel**

PÉRIODE DE RÉSIDENCE :
Du 25 janvier au 25 mai 2021

CONTACT :
Juliette RIGOT,
Coordinatrice CLEA,
03 59 63 43 52,
jrigot@ville-tourcoing.fr

**« La technologie
comme facilitateur »**

**Pour découvrir notre univers,
nos projets et bien plus encore :**
padlet.com/emahonord/portfolio

Nous sommes 3 artistes s'exprimant dans les arts numériques, sonores ou visuels et passionnés de sciences et science-fiction.

Nos œuvres sont étroitement liées aux savoirs et techniques dans toutes leurs diversités. La science est le point de départ de nos créations, nous l'utilisons comme moyen pour faire émerger des formes, du sens, des sonorités et pour laisser libre cours à l'amusement, au fantasme, à l'imaginaire... et peut-être aussi à la beauté.

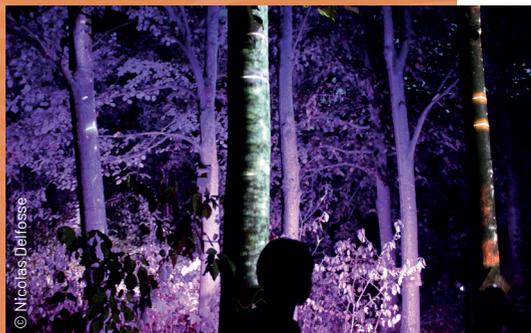
Nous explorons souvent les possibilités d'interaction entre artistes, œuvres et publics, et plaçons cette attention particulière au cœur de notre travail.

Notre démarche de création privilégie l'expérimentation. Celle-ci correspond à nos profils d'autodidactes. Elle nous permet aussi de sans cesse réinventer nos gestes, d'aller vers de nouvelles productions, de fuir l'ennui et le cloisonnement, de plonger dans une découverte permanente.

Notre envie de partager cette démarche nous a incités à imaginer des médiations qui portent les valeurs que nous défendons : création et diffusion de la connaissance, curiosité et ouverture au monde, démocratisation du geste artistique et des outils techniques ; mais aussi épanouissement individuel par l'expression libre. La technologie nous sert de facilitateur. C'est pourquoi nous avons développé la structure Emaho-Nord, qui nous amène à intervenir sur le territoire local, régional et au-delà.

En avant première,
venez rencontrer le travail
de Matthieu Debliqui,
Nicolas Delfosse,
Vincent Crauet lors
des Journées Européennes
du Patrimoine à Roubaix !

@ Le Jardin de Chlorophylle
315 Grande Rue à Roubaix
Vendredi 18, Samedi 19 septembre à partir de 10h,
Dimanche 20 septembre à partir de 14h
Visite libre du jardin et découverte de L'Âme des Arbres
(+ mapping vidéo à la tombée de la nuit)

L'âme des arbres est une installation audiovisuelle qui invite le spectateur à interagir avec les végétaux du jardin. Sons et lumières sont déclenchés par le contact humain et donnent vie à la nature en apparence inerte.

Il s'agit, par le jeu collaboratif, de transformer le jardin en spectacle sonore et visuel, de sublimer la majesté d'arbres muets et immobiles qu'on ne remarque plus. Grâce à des technologies interactives de mapping vidéo, de lumière et de design sonore, les flâneurs pourront, ensemble, faire se révéler un ballet de sons et de couleurs faisant porter l'attention sur la richesse de l'architecture du vivant, de ses particularités, mais aussi de sa fragilité. Ils interrogeront la nécessité de respecter et préserver la nature, en soulignant l'implication et la responsabilité de tous.

PROJET DE LA RÉSIDENCE

L'art et la science. Le sensible d'un côté, la raison de l'autre. L'opposition entre les deux disciplines semble totale *a priori*. Pourtant, chacune à leur manière, elles questionnent la nature profonde du monde pour révéler l'invisible, fil conducteur de ce parcours pédagogique. Nous proposons d'explorer ensemble les chemins qui cultivent l'hybridité et la convergence entre ces deux champs majeurs de la production humaine. Nous partagerons nos expérimentations pour essayer de lever un bout du voile qui couvre le monde en avançant de manière ludique vers sa meilleure compréhension... et en révélant – pourquoi pas – quelques beautés cachées.

Nous nous attacherons à mettre en relation sons et images, à créer des interactions et découvrir comment on peut les activer. Une occasion privilégiée de valoriser le « collectif » en montrant que l'échange et l'ouverture sont propices à l'épanouissement. « Nul homme n'est une île ».

PISTES PÉDAGOGIQUES

L'ART ET LES SCIENCES POUR LES TOUT-PETITS

Grâce à une palette d'outils spécialement adaptés et une approche sensorielle, nous inviterons les plus petits à découvrir et s'exprimer de façon simple, amusante et innovante dans chacune des pistes proposées ci-dessous.

ZOOLOGIE : LE "LIVE DE LA JUNGLE"

Nous vous proposons une immersion dans une jungle reculée. A l'aide d'outils de design sonore, nous créerons en «live» les bruitages d'un documentaire animalier. Une performance ludique où nous incarnerons les différents animaux ainsi que les éléments, de façon bluffante, plus vraie que nature.

CAPTER L'ÉTHÉR

Champs électromagnétiques, ondes lumineuses ou sonores, humidité, chaleur, pression, gravité... L'humain nage en permanence dans des flux invisibles qui structurent le réel. Nous chercherons à les capter, tels des scientifiques ou des chasseurs de fantômes, pour en faire une matière musicale s'inspirant de l'héritage des musiques concrètes et électroacoustique.

DONNÉES À VOIR ET ENTENDRE

Pour un non initié, quoi de plus froid qu'une pile de chiffres abstraits aux relations obscures ? Comment rendre ces données brutes sensibles et esthétiques ? Comment en faire un matériau de création ? Nous nous amuserons à manipuler des données extraites, entre autres, de séquences ADN ou de relevés météo pour en faire une partition musicale et révéler ainsi la musique cachée dans les data.

CRÉER AVEC LE CHAOS

Le chaos évoque une idée de désordre ou d'inattendu. Nous allons nous intéresser à ce caractère imprévisible. En jouant avec l'aléatoire, il s'agira de créer des propositions sonores inédites et surprenantes. Car le hasard n'amointrit pas le geste artistique : il l'augmente et devient un assistant à la création. Ce sera l'occasion de nous immerger dans une improvisation musicale collective guidée par le Chaos.

ANIMATION ET MÉCANIQUE DES FLUIDES

Chaque liquide est un matériau aux propriétés particulières. En mélanger plusieurs, c'est d'emblée offrir l'opportunité aux lois de l'univers de se donner en spectacle, de déclencher une réaction en chaîne que nous pouvons capter et admirer. Nous verrons qu'il suffit de quelques textures et pigments bien choisis, mélangés spontanément au gré des humeurs, pour créer une peinture animée. De quoi révéler la beauté des forces naturelles à l'œuvre !

CYMATIQUE, UN VIBRANT TÉMOIGNAGE

Il s'agira ici de créer des motifs graphiques à partir de sons. Les ondes sonores font vibrer l'air et la matière. La cymatique est la technique permettant la visualisation des vibrations acoustiques. Formes géométriques complexes, motifs floraux... Nous nous amuserons à dessiner avec le son.

PERCEPTION :

DÉCOUVRIR L'AUDIO RÉACTIF

Nous verrons comment faire réagir des images ou des lumières à une bande son pour les faire danser.

ÉTHOLOGIE :

ÉCOSYSTÈMES SIMULÉS

À force d'observations de terrain, et grâce à l'outil informatique, les scientifiques parviennent mieux que jamais à modéliser le vivant, notamment les dynamiques et les mouvements des groupes sociaux (oiseaux, fourmis, humains...). Nous utiliserons ces algorithmes de modélisation pour en avoir une représentation visuelle. Nous ajusterons les paramètres clés de leur mouvement pour mieux comprendre leur organisation.

NATURE LOVES MATHS

Les mathématiques sont essentielles à l'humanité dans sa compréhension du monde. Elles sont omniprésentes dans notre environnement. De la forme du brocoli à celle des cristaux, en passant par les branches des arbres ou celles des vaisseaux sanguins... la Nature "aime" les maths ! Alors nous manipulerons fractales, nombres premiers et suites numériques de façon intuitive et ludique pour mettre en valeur leurs atouts, graphiques ou sonores.

RENCONTRER LES ŒUVRES / SE FORMER

EXPOSITION À LA MANUFACTURE

Dans le cadre de cette résidence, Elodie Wysocki présentera à la Manufacture l'exposition *Mythologies textiles*.

Dates : Du 5 février au 28 mars 2021

Des visites et des temps d'ateliers seront organisés pendant toute la durée de l'exposition.

CRÉATION NUMÉRIQUE POUR LES PROFESSIONNELS DE L'ÉDUCATION

Si les jeunes consomment aujourd'hui largement les outils numériques, comment les aider à les utiliser pour devenir acteurs du monde, qu'ils puissent créer et informer à leur tour ? Dans cette formation destinée aux professionnels de l'éducation (professeurs, éducateurs, animateurs), il s'agira de questionner la pédagogie de projets à la lumière des nouvelles solutions numériques et via des activités ludiques, sensibles et qui favorisent l'autonomie et la créativité.

STRUCTURES CULTURELLES ASSOCIÉES

Les résidences-mission CLEA s'appuient sur un réseau de structures culturelles associées au dispositif, permettant de faire rayonner la présence des artistes invités sur l'ensemble du territoire et offrant la possibilité aux jeunes publics et aux acteurs éducatifs de découvrir ces lieux et leurs activités. Des temps de diffusion, des visites ou des interventions peuvent y être proposés au cours des résidences.

Structures culturelles généralement associées aux résidences-mission CLEA :

Liste non exhaustive, certaines structures venant enrichir cette liste selon la thématique de la résidence-mission concernée

- La Médiathèque La Grand Plage de Roubaix
- Le Réseau des Idées de Tourcoing (médiathèques, ludothèques et pôle multimédia)
- La Condition Publique à Roubaix
- La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile à Roubaix
- Le Non-Lieu à Roubaix
- Le Gymnase CDCN à Roubaix
- La Maison Folie Hospice d'Havrè à Tourcoing
- Le Fresnoy/Studio National des Arts Contemporains à Tourcoing
- Le MUba Eugène Leroy à Tourcoing
- Le Grand Mix à Tourcoing
- La Cave aux Poètes à Roubaix
- Le Conservatoire de Roubaix
- Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing

RETOUR EN IMAGES

Concerts d'ouverture
de la résidence
Mémoire et oralité
au Grand Mix

Une rencontre
entre Ismaël Métis
et les élèves du collège
Pierre Mendès France
pour parler de l'histoire
du Hip Hop

SUR LA SAISON 2019-2020

Broderie réalisée
avec Lada Neoberdina
à l'école Lavoisier, à Roubaix

Un geste artistique à l'école
Jean Macé de Tourcoing

CONTACTS

Résidence-mission Arts et sciences

Juliette RIGOT - Direction du rayonnement culturel de Tourcoing,
coordinatrice Cléa, 03 59 63 43 52
jrigot@ville-tourcoing.fr

Résidence-mission Textiles mythologiques

Johanna SCHELL - Direction de la Culture de Roubaix,
chargée de mission jeune public, 03 59 57 32 19
jschell@ville-roubaix.fr

La Manufacture - Musée de la mémoire et de la création du textile
Camille Douay, Responsable des publics et de la programmation,
03 20 65 31 90, camille@lamanufacture.fr

Plus d'informations :

<https://www.ville-roubaix.fr/services-infos-pratiques/culture-et-patrimoine/jeune-public/>

<http://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-CLEA-Contrat-Local-d-Education-Artistique>