

Paréidolies

création graphique et cinématographique
en image animée

- dossier artistique 2019 -

www.lamenagerie.com

Note d'intention

La Ménagerie développe depuis plusieurs années des expérimentations artistiques dans l'espace public mêlant création participative, et innovation artistique.

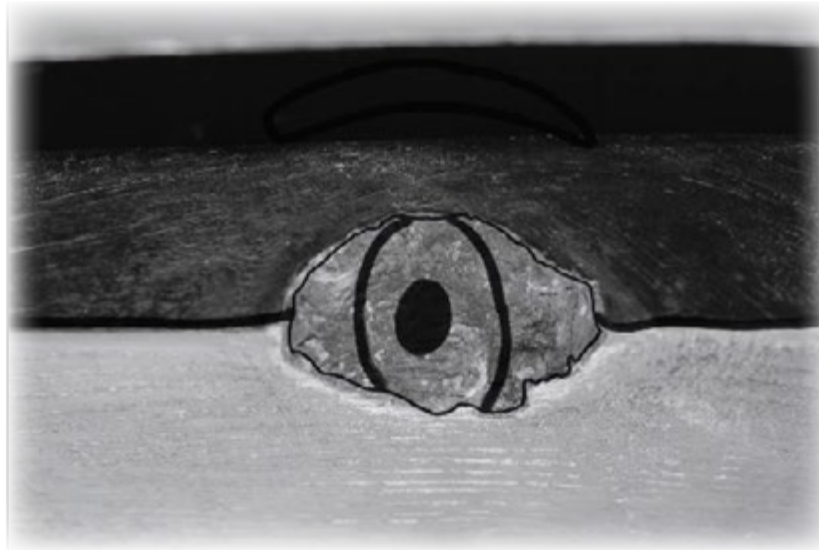
Cantonné à une création en studio, le cinéma d'animation est une pratique artistique peu connue du grand public et cependant en plein essor. La Ménagerie, dispose d'un grand savoir-faire dans le domaine, comme en témoignent les nombreux prix reçus par les créations qu'elle accompagne et une reconnaissance acquise bien au-delà du bassin toulousain où elle siège.

Parallèlement et depuis sa création, le collectif a toujours développé des actions de sensibilisation et de formation en direction d'un large public, le plus souvent éloigné de l'offre culturelle. Des créations dédiées à l'espace public ont notamment vu le jour, permettant de sortir cette technique des studios et de la partager au plus grand nombre.

« Paréidolies », présenté ici, consiste à créer une oeuvre collective, graphique et cinématographique, basée sur la lecture des formes présentes sur les sols et les murs, à l'échelle d'un quartier, d'une commune, d'un territoire.

Cette création s'appuie sur l'histoire locale et s'imprègne des lieux. Le contexte patrimonial et architectural est de mise. Une place, une façade ou un bâtiment seront le point de départ pour imaginer des séquences animées. Un lieu dédié devient support de la création.

Chacun questionne alors à sa manière la lecture des formes, à la façon des « Paréidolies », illusions d'optiques basées sur l'interprétation des images.

Abordée sous forme de chantier à ciel ouvert, cette création baigne les passants dans une ambiance où l'expression artistique domine l'espace public.

Paréidolie (du grec ancien para-, «à côté de», et eidôlon, diminutif d'eidos, «apparence, forme») : phénomène psychologique, impliquant un stimulus vague et indéterminé, souvent visuel, plus ou moins perçu comme reconnaissable. Ce phénomène consiste à identifier une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée ou encore une tache d'encre. Les paréidolies font partie des illusions d'optique.

Les habitants, des enfants aux personnes âgées, sont invités à plonger dans les fissures de leur ville, de leur quartier, de leur rue, pour en révéler l'essence. Ils en capturent des images sur les sols et les murs qui deviendront supports de l'écriture d'une histoire collective et singulière.

Il s'agit par l'acte créatif de recréer du lien social, de remettre les citoyens au cœur de leur environnement, de questionner ce qui constitue leurs racines et ce qui les réunit.

« Paréidolies », participe ainsi au développement d'un imaginaire collectif sur chaque territoire.

Une nouvelle histoire s'écrit sur les murs.

Au terme de temps de pratiques artistiques, les contenus réalisés (textes, peintures et séquences d'animation) sont mis en commun pour la réalisation d'une fresque murale racontant une histoire locale.

Adaptée à l'espace architectural défini, cette oeuvre graphique constitue en chaque lieu un témoignage de l'identité culturelle qui sera soulignée à travers la projection, sous forme de *mapping vidéo*, du film réalisé.

Un rendez-vous est alors donné à tous les participants et aux publics d'horizons divers pour une restitution monumentale de l'oeuvre où l'art pariétal côtoie l'art contemporain, où l'image figée dans les murs prends vie, où l'infiniment petit devient infiniment grand.

Une oeuvre qui s'inscrit dans la durée.

L'oeuvre picturale présente sur les murs, pourra rester un temps indéterminé (ou à déterminer en fonction des lieux). Visible de toutes et tous dans l'espace public, elle pourra s'effacer avec le temps, se dégrader lentement, laissant des traces, tandis que la création cinématographique, d'une durée de quelques minutes, pourra, elle, être largement diffusée sur les plateformes internet et réseaux sociaux lui procurant ainsi une large visibilité.

Déroulement, méthodologie et mise en oeuvre

Préalables :

Une première rencontre avec les représentants des structures locales et La Ménagerie permet de faire connaissance avec le contexte social et culturel local et d'étudier les possibilités de mise en oeuvre.

Une visite du territoire approfondie vise ensuite à prendre connaissance du patrimoine, à recueillir de la documentation et à pressentir quelques lieux d'interventions.

Le lieu destinataire de la restitution doit être défini en début de projet puisqu'il est déterminant pour la création des contenus. Les autorisations d'affichage et de création dans l'espace public doivent également être préalablement réunies.

Les temps de pratique artistique peuvent ensuite être menés dans des contextes variés : en milieu scolaire, péri-scolaire, dans les centres sociaux, maisons de retraite, médiathèques, équipements culturels, salles communales, clubs et associations. La Ménagerie s'appuie sur les structures locales pour mieux sensibiliser et mobiliser les publics, en veillant à obtenir une grande mixité sociale et générationnelle des participants.

I – Les ateliers de pratique artistique

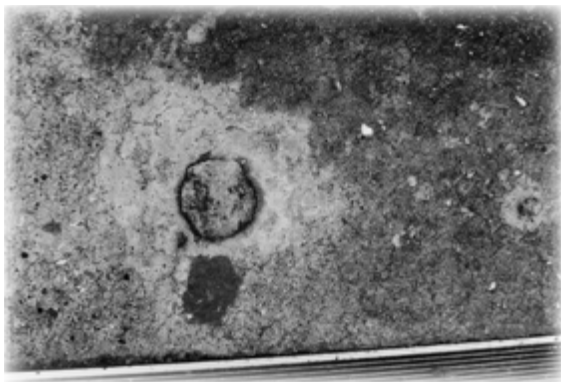
Les ateliers proposés sont ouverts à tous et ne nécessitent aucun pré-requis.

Plusieurs pratiques sont proposées :

- photographies dans l'espace public,
- écriture,
- création de séquences en dessin animé,
- composition de la bande-son.

Des fouilles picturales :

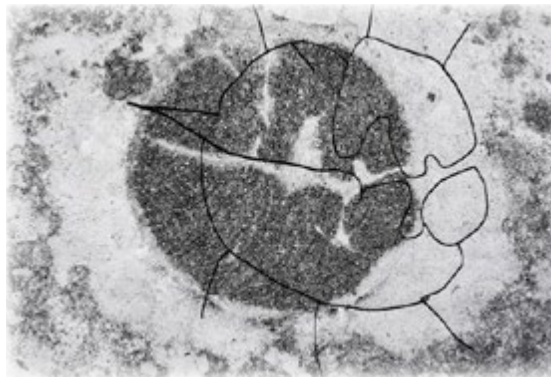
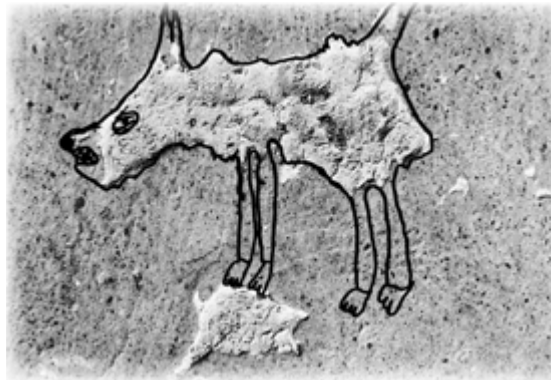
Sur le lieu défini, chaque groupe sera invité à se livrer à l'exercice de la lecture des sols et des murs. Il s'agit, à la manière des «paréidolies», d'identifier une forme familière dans une forme abstraite (illusion plus couramment appliquée à un nuage ou une fumée).

Les tâches, fissures et autres aspérités repérées sur l'espace dédié sont alors annotées, encadrées, titrées avant d'être photographiées.

Un atelier dessin animé :

Les images sélectionnées serviront de supports pour imaginer les séquences en peinture ou dessin animé. Chaque photo devient le point de départ d'une animation. Des ateliers de dessins animés sur tables lumineuses sont menés, redonnant grâce au procédé de l'image par image, vie à toutes ces formes.

Chacun sera alors libre d'interpréter sa vision de façon onirique ou réaliste.

Techniquement, les participants travailleront sur petits formats, sur tables lumineuses. Ils découvriront alors le dessin, la peinture et le sable animé.

Des temps de création en extérieur auront également lieu autour de la réalisation des décors du film, à la craie et au fusain, animés à même les sols ou les murs.

Des séances d'écriture :

Après un temps d'échange autour de l'histoire locale afin de mettre en commun les connaissances de chacun et la documentation existante, les participants suivront une série d'ateliers dédiés à l'écriture.

L'intervenant invitera chacun de façon individuelle et collective à plonger dans la mémoire du territoire en s'appuyant sur les photos prises et les premières animations réalisées en parallèle.

*«Il y a des tapis-
volants
sur mes balcons,
Je vais demander
au vent,
de les faire,
s'envoler.»*

Les textes produits constitueront le commentaire de l'oeuvre. Certains seront également sélectionnés en vue d'être intégrés à la fresque murale.

Au fur et à mesure des séances, un travail sur la voix sera abordé permettant de préparer l'enregistrement de la bande-son.

Un atelier de création sonore :

La matière sonore sera récoltée dans l'environnement, des bruitages seront enregistrés sur les lieux et certains seront fabriqués à partir de matériaux trouvés sur place. Ce vocabulaire servira la bande-son finale.

L'ensemble de ces créations : textes, décors, séquences animées et matières sonores seront ensuite assemblées dans un montage commun.

Configuration requise pour les ateliers :

Ces interventions peuvent s'adapter à tous types de structures, notamment dans les communes ne disposant pas d'équipements culturels. La Ménagerie fournit le matériel nécessaire.

Espaces : Une salle avec tables et chaises en nombre suffisant.

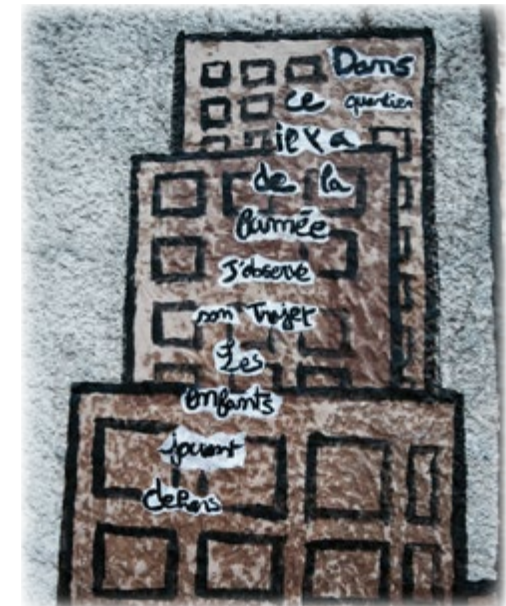
Pour l'animation : une salle que l'on peut obscurcir

Pour l'enregistrement : une salle insonorisée

Nombre de participants : 6 à 12 pers. par groupe et par demi-journée.

Âges : de 9 à 99 ans.

Durée : 2h30 par demi-journée.

II – la restitution

La restitution se déroule sous 2 formes :

Une fresque murale :

La fresque est conçue avec les participants. Les dessins, textes et peintures réalisés lors des ateliers sont mis en commun pour imaginer la création graphique murale sur le lieu dédié. Les participants échangent alors sur les échelles, l'adaptation à l'espace, la narration proposée.

C'est alors que le chantier à ciel ouvert démarre : les dessins sont découpés et organisés pour l'affichage, les peintres et affichistes s'affairent entre sols et murs et se coordonnent dans la mise en œuvre de cette création murale à grande échelle.

Il évolue jusqu'au soir, une succession de séquences qui narrent l'histoire locale prend forme.

Le public est alors convié à la restitution à la tombée de la nuit. Les dessins et peintures sont mis en lumière pour l'occasion. Une visite guidée de la fresque commence.

La projection du film réalisé :

Petit à petit les dessins prennent vie, les images se mettent en mouvement. Une page blanche s'ouvre sur la façade : une fenêtre lumineuse qui laisse place à une projection monumentale de quelques minutes : le film réalisé ayant pour toile de fond le patrimoine local.

Un aperçu d'une première expérimentation de ce type menée sur les quartier des Izards à Toulouse : http://www.lamenagerie.com/spectacle_realiser/pareidolie-aux-izards/

Configuration requise pour la restitution :

Espace extérieur : mur ou façade réunissant les autorisations pour intervenir en peinture et collage et les conditions de sécurité et d'accueil public nécessaires. Possibilité d'éteindre l'éclairage public à proximité le temps de la restitution.

Jauge : à définir en fonction de l'espace.
Durée : 1 journée pour la réalisation de la fresque et final de 45 minutes.

Bilan et prolongements

Au terme du projet, le film réalisé restera visible sur les réseaux sociaux, les sites internet des partenaires et les festivals.

Un bilan sera réalisé avec les partenaires et structures participantes.

Les structures pourront approfondir leur pratique du cinéma d'animation, en mettant en place d'autres ateliers. La formation de personnes à travers les différents modules de création proposés et l'existence de la plateforme permettra de pérenniser cette pratique et pourra donner lieu à d'autres créations collaboratives.

La composition de l'équipe :

Claire Ledru et Brigitte Barin, graphistes et intervenantes en dessin animé, auteures du montage et du *mapping*,

Meziane El Mars, auteur intervenant sur les ateliers d'écriture,

Marc Ménager, plasticien et réalisateur, intervenant pour la conception et la mise en oeuvre de la fresque sur chaque commune,

Mino Malan, compositeur intervenant pour la création de la bande-son,

Sebastien L'Hermitte, régisseur général

Marie Boethas, auteure de la création lumière sur chaque restitution

John Barrie, développeur informatique

Xano Martinez, projectionniste (Le Proyectarium)

Joanna Jéquier, coordinatrice

LA MÉNAGERIE

L'association La Ménagerie a été créée en 2000 à Toulouse par des artistes et techniciens passionnés de cinéma d'animation.

Elle promeut la création artistique comme lien social, vivier culturel d'échange et support pédagogique privilégié.

La Ménagerie est aujourd'hui implantée au sein de l'Usine (Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public - Tournefeuille/Toulouse Métropole) et ses activités se développent bien au-delà du territoire.

Le collectif oeuvre dans plusieurs domaines :

> La sensibilisation et la formation :

Chaque année, de nombreuses interventions pédagogiques sont menées, allant de la découverte à l'accompagnement à la réalisation de films d'animation. Depuis sa création, près de deux cents films d'ateliers ont ainsi vu le jour.

La Ménagerie intervient dans divers contextes : établissements scolaires, structures de loisirs, maisons de retraite, mais aussi en milieu carcéral, dans des quartiers et zones défavorisées.

En proposant des outils d'expression artistiques, ludiques et accessibles à tous, La Ménagerie souhaite susciter l'éveil culturel et l'analyse critique.

> La production de films et l'accueil de tournages professionnels :

Reconnu pour son savoir-faire dans l'animation traditionnelle, La Ménagerie développe des projets d'auteurs privilégiant des démarches artistiques originales.

Le studio a accueilli nombre de tournages et permis à de beaux courts-métrages de voir le jour, dont beaucoup ont été primés : "Boléro Paprika" de Marc Ménager, "Lettres de Femmes" d'Augusto Zavanella, "Plato" de Léonard Cohen, "Iâhmès et la Grande Dévoreuse", de Claire Sichez et Marine Rivoal, "XI. La Force" de Sébastien Laudenbach, "Et ta prostate ça va ?" de Jeanne Paturle et Cécile Rousset... La Ménagerie accueille en 2019, le projet de long-métrage en peinture animée "La traversée" de Florence Mialhe.

> La conception d'expositions :

La Ménagerie propose des expositions autour de certains films : "Toile de front" de Marc Ménager, "Iâhmès et la Grande Dévoreuse" de Claire Sichez et Marine Rivoal ou "Les Machines Optiques" qui reprend les inventions qui ont donné naissance au cinéma d'animation.

> La création de spectacles et tournages participatifs :

La Ménagerie a dès ses débuts développé le tournage dans l'espace public de films d'animation en y associant les passants. Il s'agissait avant tout de sortir le processus de création des studios, invitant le spectateur à participer à la réalisation de courtes séquences à la découverte des astuces et trucages de tournage en image par image. Elle a ainsi développé des formes spectaculaires dédiées à l'espace public : "Le Schmurtz", "Partie de Flipper", "La marche universelle", "L'Homme est un animal mobile" ... et contribué à des créations de spectacles vivants avec les Cies Le Boustrophédon, Le PHUN, KompleXXkapharnaüm, en y apportant son savoir faire dans l'image animée.

Plus d'infos et réalisations :
www.lamenagerie.com

LA MÉNAGERIE

Association loi 1901

N° SIRET : 431 436 351 00032 / APE : 5911C

licence spectacle n°2 - 1078494

6, imp. Marcel Paul - Z.I. Pahin

31170 Tournefeuille

+33 (0)9 50 668 630

www.lamenagerie.com

LA MÉNAGERIE STUDIO

Contacts :

Joanna Jéquier

joanna@lamenagerie.com