

FICHE PROJET

Identification

Nom de l'association/artiste/auteur

Alice Caroll in Wonderland - Ateliers artistiques

Intervenant envisagé (si différent de celui indiqué ci-dessus) et précisez les qualifications, le cursus et l'expérience de l'intervenant

Adresse

5 bis rue François Périer - 34070 MONTPELLIER

Téléphone

0630863417

Courriel

alicecarollinwonderland@gmail.com

Statut

N° de SIRET/ Maison des Artistes/ AGECA, précisez la ou les licence(s):

N° de Siret : 82289171900012

N° d'ordre à la Maison des Artistes : CG24705

Cursus universitaire, diplômes ...

Activité principale depuis septembre 2020 : illustration, dessin, peinture, cours et ateliers artistiques pour enfants et adultes

Activité principale de septembre 2009 à août 2020 : Professeur des écoles, Académie de Montpellier
Formations :

Année 2010 - 2011 Master 1 de FLE à l'Université du Mans, formation à distance

Année 2009 - 2010 Formation (PE2) à l'IUFM de Montpellier

Année 2008 - 2009 Formation au CRPE (PE1) à l'IUFM de Montpellier

Années 2006 - 2008 L2 et L3 de Lettres Modernes, parcours métiers de l'enseignement à l'Université de Provence, Aix-en-Provence

Année 2005 - 2006 L1 de Lettres Modernes à Paris IV Sorbonne, Paris

Années 2003 - 2005 Formation à l'EICAR (école Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation) en section Actorat (théâtre et cinéma), Paris

Diplômes et concours :

2021 Diplôme de lectrice-correctrice

2012 Certification complémentaire en FLS (Français Langue Seconde)

2011 Master 1 de FL

2010 Titularisation Professeur des écoles

2009 CRPE, Académie de Montpellier Hérault

2008 Licence de Lettres Modernes

2003 Baccalauréat général Littéraire option Arts Plastiques

Activité artistique :

Depuis 2021 Différents certificats obtenus sur le site de formation artistique en ligne Domestika : techniques modernes de l'aquarelle, techniques appliquées à l'illustration à l'aquarelle, composition florale « l'aquarelle et carnet de voyage » l'aquarelle.

Année 2022 L'illustration devient l'activité professionnelle principale - Création de l'association "Alice Caroll in Wonderland - Ateliers artistiques"

Année 2020 - 2021 Mise en disponibilité pour un investissement complet dans le domaine artistique, divers projets d'intervention et de résidence d'artiste dans les écoles.

Années 2014 - 2019 Temps partiel sur autorisation (2014 à 2016 à 75% puis 2016 à 2019 à 50%) pour exercer une activité artistique relevant des arts plastiques : illustration jeunesse, ateliers de dessin et illustration.

Pas de diplôme spécifique dans le champ artistique.

Références artistiques *précisez : expositions, spectacles, collaborations artistiques, créations....

Univers de création :

Dessinatrice et illustratrice professionnelle depuis 2014, création de tableaux à l'aquarelle et de fresques murales à l'acrylique. Le style se développe surtout dans l'univers nostalgique et imaginaire de l'enfance : tableaux figuratifs mettant en scène des enfants dans un contexte onirique et aventurier, paysages de mondes imaginaires.

Expositions et vernissages :

- Salon de thé à Gourmandises « votre guise » (Montpellier 2016)
- Boutique « Concept Store Maé B. Atypique Concept » (Toulon 2017)
- Galerie-boutique « La p'tite galerie des miss terre rieuses » (Montpellier 2018)
- Pâtisserie et Salon de thé « Le Gram » (Montpellier 2018-2019)
- Atelier-boutique « Midi 32 » (Viols-le-Fort 2019)
- Boutique « Margote Cosy » (Montpellier 2022-2023)

Livres :

- Album jeunesse Lucie et le Dragon Nuage (Autoédition 2017) - Autrice Magalie Grand
- Album jeunesse Ankhti, petite fille du sable (é paraêtre) - Autrice Nina Garnica
- Bande-dessinée Découverte des bases de l'Analyse Transactionnelle (é paraêtre en novembre 2023)
- Autrice Nathalie Francols

- Album jeunesse La maîtresse qui avait perdu son M (en cours de réalisation) - Autrice Salomé Barbe

Interventions et cours :

- Depuis septembre 2021 : cours, stages et ateliers artistiques pour enfants, adolescents et adultes hors temps scolaire
- Interventions en milieu scolaire : ateliers de découverte de l'aquarelle, résidences d'artiste, fresques
- Animation d'un atelier aquarelle lors de la Biennale des Mêmes (Narbonne, juin 2018)

*Les candidatures seront soumises à l'avis du conseiller artistique de la DRAC correspondant à chaque domaine artistique.

Chaque artiste / compagnie, ne pourra proposer que deux accompagnements maximum pour l'ensemble des écoles de Montpellier.

Domaines d'intervention

Arts du visuel (arts plastiques, cinéma, photographie?)

Niveau(x) de classe(s) concerné(s)

Cycle 1 (maternelle)

Cycle 2 (CP, CE1, CE2)

Cycle 3 (CM1, CM2)

Présentation de l'intention de projet

Pratique artistique mise en œuvre

Interventions proposées :

- échanges sur le métier d'illustratrice et présentation des étapes de la conception d'un album jeunesse des premiers croquis jusqu'au livre final.

- Démonstration de la technique de l'aquarelle : découverte du médium (souvent peu connu des élèves) et de quelques techniques facilement applicables immédiatement : le lavis, le dégradé, les mélanges de couleurs propres à l'aquarelle sans et avec matériel (éponge, paille, sel, drawing gum...), l'effet de transparence, l'utilisation de l'eau pour donner des effets à la peinture. Réalisation d'une peinture projetée en direct aux élèves et donnée ensuite à la classe.

- Ateliers créatifs à définir avec l'équipe pédagogique selon le projet souhaité : réalisation d'une œuvre individuelle ou collective, création des illustrations d'un livre à partir d'une histoire inventée par les enfants, travail sur un thème ou une technique spécifiques (le ciel, la nature, les détails, les motifs), apprendre à dessiner un personnage, travail autour d'un album ou d'une illustration, fabrication d'un carnet de croquis...

- En cas de petite résidence : Ateliers créatifs à définir avec l'équipe pédagogique pour la réalisation d'une œuvre ou d'un objet qui fera partie intégrante de l'école et/ou du parcours scolaire et artistique des élèves : réalisation d'une œuvre collective affichée dans l'école, création des illustrations d'un livre à partir d'une histoire inventée par les enfants jusqu'à l'aboutissement de l'objet final (livre papier ou numérique), fabrication d'un carnet de croquis en lien avec d'autres projets de l'école (potager, découverte de la nature, architecture...)

- Réalisation d'une fresque ou d'une œuvre pour l'école, observation par les élèves, échanges et discussions sur les techniques employées, participation possible de ces derniers à la création.

Quelques exemples concrets d'ateliers artistiques possibles :

Pour un projet de 10 à 20 heures :

A partir de l'album « Lucie et le Dragon Nuage » :

- Illustration des différents dragons évoqués dans le livre : dragon-bonbon, dragon-rêve...

- Invention et réalisation de son propre dragon dessiné puis peint à l'aquarelle

- Zoom sur des illustrations de l'album : La chambre de Lucie / Le monde à l'envers

Jeu de recherche de différents détails, création d'un décor commun chargé d'éléments et de couleurs (en découpage et collage d'éléments créés par les enfants) à partir de photos et images récoltées au préalable.

- Un objet, un personnage ou un animal en nuage.

- Un dragon sur un ciel d'orage : démonstration et technique pour faire un ciel chargé de nuages. Travail sur la luminosité ; peinture en parallèle d'un dragon réalisé selon l'âge et les capacités des enfants : dessin seul ou dirigé étape par étape ou encore modèle imprimé à peindre directement pour les plus petits ; découpage et ajout du dragon sur le fond.

A partir de mes autres illustrations :

- Faire des maisons-bateau : travail en trois parties (le ciel, la mer et la composition de bateaux originaux) assemblées ensuite par collage.

- Les ciels : couchers de soleil, nuits étoilées, nuages, orage, cosmos et galaxies...

- La lumière et les couleurs : lampions lumineux, lunes brillantes, lucioles, étoiles, feux d'artifice...

- Les parapluies : création en plusieurs étapes des différents éléments du tableau : le ciel orageux et l'eau, les personnages, les parapluies, puis assemblage sur une œuvre commune.

- Les maisons : inventer et créer des maisons selon un thème (maisons magiques, maisons du monde...), création d'un "jeu d'assemblage" collectif avec différents éléments de maison peints et découpés séparément puis réassemblés selon une infinité de possibilités.

Pour une petite résidence :

* Un livre collectif à partir d'une histoire inventée par les élèves :

- recherche autour des lieux et personnages et réalisation d'un storyboard

- réalisation des illustrations à l'aquarelle

- mise en forme et présentation sous forme de kamishibai, de livre papier ou d'album numérique

La numérisation et montage de l'objet-livre peut être fait par ordinateur (les élèves pourront observer les techniques de retouche numérique et participer à celle-ci, ainsi qu'à la mise en place du texte et à la réflexion des contraintes techniques, telles que le format, la pliure centrale du livre, les marges...) J'ai tout le matériel informatique et logiciel pour que plusieurs enfants puissent participer tandis que le reste du groupe observe et commente grâce à un système de projection en direct. Une intervention en petits groupes est également envisageable.

* Un carnet de croquis :

- fabrication par les élèves de leur propre carnet de croquis (création de la couverture, pliage et assemblage du papier)

- accompagnement des élèves dans leurs premiers pas de "croqueurs" : choisir un sujet, le dessiner et/ou le peindre, s'entraîner à dessiner très vite, ou au contraire s'appliquer sur les détails... travail à partir du réel (quartier, cour de l'école, observation d'un potager, promenade dans la garrigue, dans la forêt, à la plage...) et/ou de photos (plantes, animaux ou paysages choisis par les élèves)

- découverte de quelques techniques qu'ils pourront expérimenter directement dans leur carnet.

Leurs dessins et créations peuvent s'accompagner d'une description, un petit texte, une plante scotchée, un ticket de musée collé... bref, devenir un véritable "carnet de voyage" !

* Une fresque dans l'école : Le sujet de celle-ci peut être choisi par les élèves, travaillé dans les différentes classes en amont, notamment à partir de productions écrites ou artistiques. Je peux ainsi composer la fresque à partir de personnages et de situations inventées par les élèves, ou selon un thème en lien avec le projet d'école (comme le vivre ensemble, le harcèlement, l'égalité filles-garçons, la découverte du patrimoine culturel, l'écologie...). Par groupes-classe ou demi-groupes, les élèves viennent observer l'avancée de la fresque voire participer à sa réalisation, posent des questions, découvrent les techniques utilisées (dégradés, mélanges de couleurs, effets de texture, etc.) mais aussi les contraintes liées à la dimension inhabituelle de l'œuvre (besoin d'un quadrillage, d'un dessin préparatoire, d'un nuancier pour anticiper les couleurs...).

Connaissances apportées

Objectifs :

- Découvrir des techniques nouvelles et s'approprier ces techniques en s'investissant dans une création individuelle et collective.

- Faire du lien avec d'autres enseignements de l'école, comme Questionner le monde (grâce au carnet de croquis par exemple) et l'EMC (l'album Lucie et le Dragon Nuage est un très bon support pour aborder le vivre ensemble et la tolérance), ou encore la littérature et la production d'écrits.

- Exprimer des émotions par le biais du langage et de l'expression artistique.

- Développer sa concentration et sa sensibilité artistique.

- Découvrir un métier enthousiasmant, la passion de la lecture et du dessin.

- Histoire des arts : une mise en réseau est possible avec d'autres artistes ayant abordé les mêmes thèmes, ou d'autres auteurs jeunesse locaux.

Indiquez si votre proposition participe à la dynamique des événements proposés par la Ville de Montpellier ou par les structures culturelles métropolitaines (festivals, actualité des expositions...)

Ma proposition peut parfaitement s'inscrire dans des projets de Réseau tels que le festival "Lire quel plaisir", des projets visant à développer le langage et la lecture ou encore de découverte du patrimoine tels que "Les mystères de Montpellier".

Elle peut également s'inscrire dans le cadre d'un label attribué ou recherché par l'école, concernant par exemple l'écologie, le vivre ensemble, le sport, la pratique d'une langue étrangère, etc.

Bilan de l'action précédemment menée dans une école, si un projet a déjà été réalisé (précisez l'école et l'année)

Projet PACE 2022 : Ecole primaire Diderot (juin 2022)

Projet de petite résidence impliquant l'ensemble de l'école : réalisation d'illustrations et création de kamishibais à partir d'histoires inventées par les enfants.

Plusieurs rencontres préalables avec l'équipe ont permis de poser le cadre de l'intervention. Un thème commun a été défini (l'écologie) et réparti par classe en sous-catégories (le tri des déchets, l'école, la pollution marine, les abeilles...). Un personnage principal commun a été inventé par les élèves pour faire le lien entre chaque histoire.

Chaque groupe classe (les CP et CE1 dédoublés se sont rassemblés par deux) a ensuite inventé l'histoire correspondant à son thème. A partir de ces histoires, j'ai réalisé un storyboard de 10 illustrations par histoire et discuté avec chaque enseignant (le temps alloué n'a pas permis de concevoir les illustrations directement avec les élèves). Les dessins préparatoires ont été montrés en classe et les élèves se sont entraînés à dessiner en classe en amont de l'intervention.

L'intervention a démarré par une journée de présentation du métier d'illustratrice et de la réalisation d'un album, ainsi qu'une démonstration é l'aquarelle, pour toutes les classes de l'école réparties en 5 groupes.

Puis les illustrations ont été réalisées par 8 groupes classe, les élèves étant répartis en binômes ou trinômes sur 1 illustration en format A3. Ils ont fait eux-mêmes les dessins et la peinture é l'aquarelle. Enfin, j'ai installé mon "atelier d'artiste" é l'école, afin de réaliser la couverture générale de toutes les histoires, du premier croquis à la peinture finale. Toutes les classes de l'école sont venues plusieurs fois pour voir l'avancée du travail et me poser leurs questions. Ils ont pu également voir le travail réalisé par les autres classes lors des ateliers artistiques, puisque j'avais affiché toutes les peintures tout autour de la classe, tel un musée. J'ai filmé intégralement la réalisation de la couverture et fait un montage en accéléré qui a ensuite pu être montré aux élèves et aux parents.

Une présentation a ensuite eu lieu, les élèves ayant travaillé en classe la lecture à voix haute de leurs kamishibais, avec une exposition de photos prises tout au long de l'intervention et la projection de la réalisation de la couverture.

Ce projet a permis aux élèves de créer avec fierté leurs propres illustrations et leur propre kamishibai et d'en voir la réalisation finale sous forme de présentation directe et lecture à voix haute. Ils ont découvert une nouvelle technique de peinture et travaillé en groupe à la réalisation d'œuvre communes. Ils ont pu envisager la création d'une histoire de ses premières réflexions jusqu'à l'aboutissement final.

Vous pouvez retrouver le détail de la réalisation de ce projet ainsi que des photos sur

<https://www.alice-caroll-in-wonderland.com/single-post/kamishibais-et-écologie-une-résidence-d-artiste-é-l-école>

Autres projets PACE réalisés (2021) :

- Ecole primaire Schoelcher - Module 1 de 14 heures - réalisation d'illustrations (forme finale : 2 livres) à partir des écrits des enfants (MS-GS).

- Ecole primaire Marc Bloch - Module 3 petite résidence - réalisation d'une fresque "à histoires" à partir de productions écrites et plastiques des élèves.

Projets PACE en cours (année 2023) :

- Ecole primaire Daubié - Module 3 petite résidence - réalisation d'illustrations (forme finale : kamishibais) à partir des écrits des enfants.

- Ecole primaire Jaurès - Module 3 petite résidence - réalisation d'une fresque "à histoires" à partir de productions écrites et plastiques des élèves.

Indiquez si une structure culturelle est associée au projet (exemple : musée Fabre, FRAC, Théâtre Jean Vilar CCN ...)

Indiquez la personne référente de la structure culturelle partenaire (Nom, fonction, téléphone et email)

Quelles sont les ressources sollicitées auprès de la structure culturelle associée au projet (fonds permanent, exposition temporaire, évènement...)?

Quelles sont les modalités de restitution dans le lieu culturel partenaire ? (A titre indicatif : à préciser ultérieurement avec l'enseignant de la classe)

Dans le cadre d'une résidence, présentez son impact et son rayonnement sur l'ensemble de l'école.

La présence d'un artiste à l'école pendant une durée prolongée peut avoir un impact fort et durable sur les élèves. Ils créent des œuvres grâce à l'intervention de l'artiste mais la voient au travail et ils suivent le processus de création du début à la fin, et pas uniquement l'objet fini. Ils peuvent mieux mesurer le temps de création mais aussi les aléas et obstacles, les ratés et les recommencements : une œuvre, une illustration, une peinture, un projet artistique ne se réussit pas parfaitement du premier coup !

De plus, ils peuvent grâce à la présence de l'artiste sur plusieurs jours/semaines, concevoir l'art et l'illustration comme un véritable travail, un métier que l'on peut apprendre comme tout autre.

Enfin, les créations réalisées dans le cadre d'une résidence impliquent une forte mobilisation des élèves de l'école, qui s'investissent ensemble pour un projet commun. Le temps passé en amont, pendant la présence de l'artiste et ensuite lors des temps de restitution en font un projet qui dure sur plusieurs mois et marque l'année scolaire. La ou les créations ont une trace durable sur l'école, qu'il s'agisse d'une fresque ou d'un album illustré.

Formes de réinvestissement dans les classes (à titre indicatif : à préciser ultérieurement avec l'équipe enseignante)

Les réinvestissements dans les classes dépendent du projet choisi et des thèmes abordés. Ils peuvent rester dans le domaine artistique : le carnet de croquis par exemple est gardé par les élèves et réutilisé régulièrement en classe, soit pour y réaliser des œuvres dans un format et sur un support qui varient du format papier habituellement affiché, soit pour en faire un carnet "botanique", "scientifique" (dessins de l'évolution d'un élevage dans la classe par exemple) ou "de voyage" qui accompagnera les sorties scolaires. Il peut être conservé d'une année sur l'autre et suivre la scolarité de l'élève à l'école primaire.

Si une fresque a été réalisée, je peux proposer tout ou partie de celle-ci à reproduire en classe par les élèves en réutilisant la technique du quadrillage, et/ou en exploitant d'autres techniques comme l'aquarelle, les crayons aquarellables, la gouache... Si un mur a été peint, les classes peuvent réfléchir à la continuité de l'œuvre sur d'autres murs ou par des affichages...

Ils peuvent aussi être en lien avec d'autres domaines d'enseignement : EMC, découverte du monde, lecture et écriture...

Si l'école tient un blog ou un journal, il pourra être alimenté durant toute la durée de la résidence d'artiste et au-delà, voire en amont selon la participation des classes à la genèse du projet artistique. Un "reportage" filmé ou photographié peut aussi s'envisager pour garder une trace du projet dans son ensemble.

Formes d'installation ou de présentation des travaux de l'artiste/de l'auteur et de ceux des élèves (à titre indicatif : à préciser ultérieurement, avec l'équipe enseignante)

La réalisation elle-même du projet peut se faire dans un espace dédié (salle, préau, cour) ou dans les classes de l'école. La présentation des travaux finaux peut se faire, selon le projet, sous forme de :

- Objet livre donné aux élèves et/ou numérique projeté en présence des parents. Peintures originales affichées dans l'école et présentées telles une exposition, avec éventuellement des brouillons, esquisses, travaux d'écriture relatant tout le processus de création jusqu'à l'objet final, ainsi que photos ou film montrant les ateliers de la réalisation de celui-ci.

- Fresque présentée lors d'un vernissage et accompagnée d'une exposition des créations des élèves associées à celle-ci, des dessins préparatoires, des nuanciers et de photos prises lors de la réalisation et de la participation des élèves.
- Carnets de croquis gardés par les élèves à l'école, présentés aux parents lors d'une exposition, présentation d'un film ou de photos montrant les ateliers de la réalisation de celui-ci et des croquis en eux-mêmes.

Mouvements artistiques ou œuvres mis en regard de ces pratiques (A titre indicatif : à préciser ultérieurement avec l'équipe enseignante)

Livre : Selon le thème et les sujets abordés, d'autres œuvres pourront être étudiées ou exploitées. Des artistes exploitant l'aquarelle de façon très différente pourront être découverts pour voir toutes les variétés d'expression qu'un même medium peut engager.

Le cas échéant, quels sont les besoins spécifiques en matériel, en espace, en accessibilité... ?

Livre : papier épais, palettes d'aquarelle, pinceaux pour la partie illustration ; au moins un vidéoprojecteur qui peut se déplacer de classe en classe - ou dans une pièce où des groupes d'élèves peuvent se déplacer - pour la partie numérisation (je possède déjà le reste du matériel nécessaire) ; frais liés à l'éventuelle impression du livre.

Fresque : peinture acrylique et matériel associé (pinceaux, ruban de masquage, bâche de protection...), escabeau ou échafaudage selon la taille du mur.

Carnet de croquis : papier aquarelle (assez épais pour supporter d'être peint des deux côtés) en grande quantité (12 à 16 feuilles A4 par élève), papier de couleur, fil pour la fabrication du carnet (je possède déjà le reste du matériel nécessaire, tel que les aiguilles spécifiques et les pinces pour maintenir le papier). Crayons, pinceaux, palettes d'aquarelle pour la partie croquis.

Pour l'exposition finale, impression éventuelle de photographies couleur grand format.

Si vous êtes déjà intervenus en Petite résidence dans les écoles de Montpellier, merci de le préciser (lieu, date) :

Ecole primaire Diderot (juin 2022) : voir plus haut

Ecole primaire Marc (mars 2021) : réalisation d'une fresque "à histoires" à partir de productions écrites et plastiques des élèves.

Projets PACE en cours (année 2023) :

- Ecole primaire Daubié : réalisation d'illustrations (forme finale : kamishibais) à partir des écrits des enfants.

- Ecole primaire Jaurès : réalisation d'une fresque "à histoires" à partir de productions écrites et plastiques des élèves.

Consultez le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève :

<https://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html>