

Une idée d'action en milieu carcéral

8 participants - 8 séances de 2h.
3 intervenants - 1 spectacle - 4 musiciens

Ce projet a été imaginé suite à une commande de l'ensemble Les Cris de Paris pour une action culturelle à la Maison d'Arrêt de Reims. Le cahier des charges impliquait de s'inscrire dans les projets d'action culturelle des Cris de Paris, centrés autour de la collecte de chants du monde entier.

Nous sommes donc partis de ce patrimoine transmis oralement dans l'idée de non seulement continuer à transmettre ces chants dont certains tombent dans l'oubli, mais aussi de les rendre vecteurs d'expression. Cette expérience s'est avérée très féconde et a été très bien reçue par les personnes détenues comme par le personnel de la prison, nous avons donc hâte de la renouveler.

Stimuler l'expression et la réflexion

- Donner envie d'écrire et dessiner au sein et en dehors des séances.
- Transmettre des outils d'expressions variés.
- Découverte ou redécouverte musicale et littéraire.

Développer l'estime de soi

- Utiliser les oeuvres des participants comme matière principale d'un spectacle.
- Valoriser l'expression de soi.

Faire vivre le lieu

- Créer du lien dans la prison.
- Proposer des activités originales.
- Ouvrir la représentation aux autres détenus et au personnel de la prison.

En amont

- **Rencontre avec le personnel** de l'administration pénitentiaire et les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) pour préparer les interventions, mieux connaître les détenus inscrits et, le cas échéant, les précautions d'usage spécifiques à l'établissement et aux participants.

Intervention 1 | présentation

2h • 3 intervenants

- **Présentation atelier**, écoute des musiques choisies, petit questionnaire sur les chants.
- **Petits exercices au choix, de dessin et d'écriture.**

Intervention 2 | dessin en musique

2h • 2 intervenants

- **Présentation de différentes techniques et outils de dessin**, gouache, fusain, crayon, encre... calques... pratique des techniques.
- Dernière demi-heure: choix d'un des chants présentés et dessin libre pendant l'écoute avec une technique choisie.

Intervention 3 | texte en musique

2h • 2 intervenants

- **Présentation de différentes techniques littéraires**, des formes plus classiques comme la poésie en vers, en prose, le sonnet, l'alexandrin, le haïku, et propositions d'exercices ludiques autour de ces techniques.
- Dernière demi-heure: choix d'un des chants présentés et écriture libre pendant l'écoute avec une technique choisie.

**Interventions 4 à 6 | dessin en musique
ou écriture en musique**

2h • 2 intervenants

Intervention 7 | préparation de la restitution

2h • 3 intervenants

- Préparation de l'exposition
- Choix des pièces pour la restitution
- Répétition des musiciens, calage des textes et scénographie par la projection de dessins.

Intervention 8 | restitution

2h • 7 intervenants

- Spectacle mêlant les textes rédigés et les oeuvres réalisées par les participants pendant les ateliers, aux musiques sur lesquelles ils ont travaillé, réalisées en live en par 4 musiciens.
- Spectacle ouvert aux autres détenus et personnels de la Maison d'Arrêt
- Présentation du livre

Une oreille attentive pour chaque participant

Le rapport humain et l'écoute sont au centre de notre démarche, laquelle vise à donner l'envie de dessiner et d'écrire et à apporter des connaissances, mais aussi à toujours rester le plus possible en lien avec la culture musicale et littéraire des personnes détenues.

Pour faciliter leur expression, **nous leur proposons des techniques artistiques variées** afin que chacun puisse trouver celle avec laquelle il est le plus à l'aise. Les productions issues de ces ateliers deviennent ensuite matière première de l'exposition/concert de restitution. **Le spectacle appartient ainsi aux personnes détenues** : il contient leurs textes lus par les musiciens, et leurs tableaux utilisés comme décors.

Ayant constaté l'immense richesse artistique produite lors de ces ateliers, nous proposons également **l'édition d'un livre** permettant à chacun, intervenant et participant, d'en garder un témoignage incitatif et encourageant.

Un cadre musical

- Dix chants du monde, issus de la musique traditionnelle de différents continents, sont sélectionnés pour être diffusés grâce à un baladeur MP3, une enceinte portable ou un casque selon les moments de la séance.
- La musique a ici pour fonction de poser un cadre, de donner une autre résonance à la salle d'accueil des ateliers - souvent une salle polyvalente vide de la prison, pouvant servir au culte religieux comme au tennis de table -, de **créer une atmosphère propice au calme, à l'écoute et à l'introspection**. Ces chants traditionnels, simples, tantôt émouvants, tantôt amusants, suscitent d'emblée des réactions et leur aspect viscéral, très humain, les rend accessibles sans être forcément consensuels .
- Puis, nous répondons ensemble à des questions simples à propos de chacun des chants écoutés, pour **stimuler l'intérêt et la curiosité** : qui chante ? des hommes ? des femmes ? combien de voix ? de quel pays ou région du monde provient ce chant ? quelle serait sa fonction ? une berceuse ? un chant pour faire tomber la pluie ? un chant de guerre ?
- Chaque participant sélectionne ensuite un ou deux chants par séance : il s'en servira comme **source d'inspiration pour écrire ou dessiner**.

Écrire pour révéler sa créativité

Plusieurs modes d'écriture sont proposés au fur et mesure des séances pour permettre aux participants d'exprimer, au plus juste, ce qu'ils ressentent en écoutant ces chants. Ces techniques leur sont présentées de la plus simple à la plus complexe.

- L'écriture automatique : **les participants notent sur leur carnet tous les mots, toutes les idées que leur inspire la musique qu'ils écoutent**. Cette démarche peut être approfondie en associant à ces premières idées, déjà écrites, d'autres mots qui leur viennent spontanément. On obtient alors **un ensemble de mots et d'idées** qui peuvent servir de **matière à la réalisation d'un texte en prose**.

Par la suite, des formes plus complexes leur sont présentées :

- Différentes formes de vers (parfois en prenant pour exemple des chansons de culture urbaine).
- Des formes modernes comme la poésie en prose.
- Des formes traditionnelles comme le quatrain et le sonnet.
- Le haïku, version japonaise méditative.

Cette présentation est propice au débat avec les participants, amenés à considérer que **ces contraintes, envisagées de manière ludique, s'avèrent d'excellents guides pour gagner une grande liberté** : celle de communiquer, de s'affirmer par la création artistique et **réévaluer ainsi sa capacité créatrice, sa personnalité, la perception de soi-même**, de son histoire, de l'art et du monde en général.

Une variété de techniques d'expressions plastiques

Des techniques variées sont là aussi proposées (fusain, encre, crayon, gouache), toujours dans l'idée que chacun s'approprie celle qui lui convient le mieux.

- Première étape en dessin libre : on laisse sa main tracer des formes, des points, des traits, sans autre but que de connecter sa main et son oreille, **dessiner ce qu'on entend...**
- Ce dessin est ensuite retravaillé avec une ou plusieurs des techniques choisies.
- **Le lien entre les séances de dessin et d'écriture** est ensuite approfondi, par exemple par l'écriture d'un poème à partir d'un dessin du détenu ou l'illustration d'un texte personnel.

Le carnet de bord

Chaque participant reçoit un carnet dans lequel il peut travailler pendant les séances et entre les séances. Outil de suivi pour les intervenants, le carnet, qui peut être ainsi être présenté à chaque nouvel atelier, permet aux détenus de **prolonger leur pratique de l'expression écrite et plastique une fois les ateliers terminés.**

Le livre

L'idée du livre a germé lorsque nous avons constaté l'immense richesse artistique produite lors ces ateliers, où musique, textes et chants s'imbriquent naturellement. Intervenants et participants peuvent ainsi disposer d'**un témoignage incitatif et encourageant de ces moments de créativité.**