

NOTE D'INTENTION

ÔDE AU VIVANT

Mars 2025

Association Juste Ici

Laura Tisserand

Depuis 2011, l'association Juste Ici porte des projets artistiques dans (et avec) l'espace public, majoritairement à Besançon. Elle développe depuis 2021 une permanence artistique dans les quartiers de Planoise et Clairs-Soleils grâce à l'embauche d'une artiste médiatrice qui vient compléter l'équipe.

C'est dans le cadre du Contrat de Ville que l'association mène des projets d'appropriation collective et créative des espaces publics répondant aux axes de travail définis par les politiques publiques locales.

LE PROJET

Nous qui avons appris à voir la nature comme une ressource, à exploiter ou protéger - ayant la main mise dessus - : comment pouvons-nous nous distancer de ce regard utilitaire sur le vivant ? Dans le contexte de massacre écologique dont nous vivons les répercussions, il semble nécessaire de porter un regard autre que capitaliste, sur le monde vivant.

Le quartier de Planoise voit tous les 2 ans les chèvres et brebis de la ville monter en direction du ciel, au fort de Planoise, pour une courte **transhumance**. Ainsi, le 18 mai, nous sommes tous^{es} conviés à marcher sur leurs pas.

Cette ascension est l'occasion d'une déambulation collective relevant à la fois du **carnaval**, de la **manifestation** et du **rituel de célébration du vivant**. Dans cette aventure magique, l'artistique proposera de donner une subjectivité aux animaux en valorisant leurs facultés singulières par des ateliers participatifs. Nous incarneront le patrimoine vivant par un regard magique où **costumes**, **mascotte**, **totems** et **banderoles** s'uniront dans une joyeuse parade. Les participant^{es} se feront porte-parole aux autres humains qui entendront alors les murmures des oiseaux, salamandres, arbres et fougères.

Ci-dessus: Toktok parade, ateliers participatifs de parade de printemps réalisés au Palais de Tokyo à Paris, par Célié Falières et Lou-Andréa Lassalle-Villaroya en 2024.

Ci-dessus: Images du projet Caylus Culture Club, réalisé par Lou-Andréa Lassalle-Villaroya entre 2012 et 2023. Il s'agit d'une identité fantasmée d'une culture secrète dans un village du Tarn et Garonne, Cayl

LE CONTEXTE

Aujourd'hui, de nombreux chercheurs et militants écologistes avancent que les dégâts environnementaux sont le fruit d'une vision séparant l'humain de la nature. En effet, ce regard n'est pas partagé par certains autres peuples, à la vision animiste où le vivant partage une sociabilité commune.

Par résilience, il semble nécessaire de porter d'autres récits que celui qui nous dissocie des autres espèces, de nos rivières et de nos montagnes. Là où protéger et utiliser la nature sont les deux faces d'une même pièce faisant de la nature un objet, il nous faut redonner une subjectivité, une intériorité et une voix aux êtres qui nous entourent.

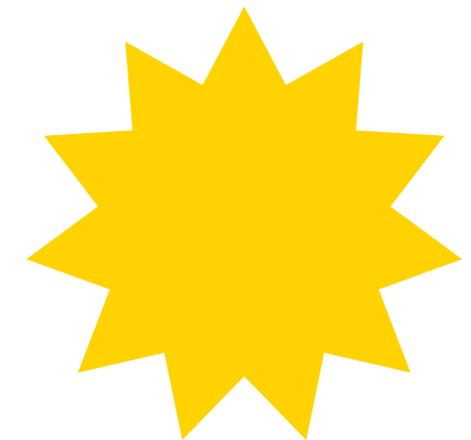
Pour inviter les plantes, les animaux et les milieux de vie à partager la sociabilité des humains. Non plus des objets à protéger, mais des êtres avec lesquels vivre en bonne entente, des interlocuteurs légitimes, dotés de leurs propres intérêts, désirs et perspectives sur le monde.

A. Pignocchi, *Ethnographie des mondes à venir*, entretiens avec l'anthropologue Philippe Descola, éditions Seuil.

POUR QUI

De nombreux temps de création participatifs seraient réalisés en amont du 18 mai, avec les habitants de Planoise et alentours.

La création artistique aurait la vocation de guider les participants à porter un regard respectueux sur le vivant par l'acquisition de connaissances sur les espèces locales du Fort de Planoise, la découverte d'espèces et leurs singularités, la création collective dans un militantisme en faveur de la biodiversité - de manière pacifique et joyeux -, et l'initiation à des pratiques artistiques.

CRÉATION COLLECTIVE

Longs ateliers

- 20 costumes représentant 4 espèces emblématiques du Fort de Planoise, à incarner

collage · dessin · couture · danse

Workshops de 2,5 jours x 4

- Mascotte-vouivre sur bâtons, représentant une chimère mêlant diverses espèces locales

collage · papier mâché · couture · écriture

Cinq ateliers de 2 heures

- Totems d'animaux locaux avec les classes de grandes sections des maternelles de Champagne, Cologne et Dürer

assemblage · collage · découverte animaux

3 ateliers de 1 heure par école

avec le parcours EAC · février - mars

Costume de l'outarde, oiseau menacé par le projet des mégabassines à Sainte-Soline. Costume réalisé par des membres du collectif des *Soulevements de la terre* à l'été 2023.

Courts ateliers · 2 heures

- Écriture et création de banderoles, messages poétiques et revendicatifs
écriture · typographie · couture · peinture

- Cessions de créations de masques aux visages de chèvres et brebis
collage · papier découpé · peinture

- Modelage d'instruments en argile pour accompagner la marche
collage · papier découpé · peinture

Mascotte réalisée avec des élèves du collège Diderot en novembre 2024, à l'occasion du défilé en musique de l'évènement *Village du Monde*, organisé à Planoise par l'association Miroirs du Monde.

4 ANIMAUX EMBLÉMATIQUES DE LA COLLINE DE PLANOISE

Oedipode rouge

Criquet de couleur gris-anthracite, chamarré de gris clair possédant des ailes en parties rouge-vifs uniquement visible en vol. Sa couleur lui permet de se camoufler sur les sols pierreux qu'il affectionne. On le retrouve en effet souvent sur les sols minéraux au sein de pelouses calcaires. Cette espèce est menacée du fait de la disparition des milieux très ouverts favorables à son développement.

Alouette lulu

Oiseau des pelouses et autres milieux très ouverts nichant au sol. Cette espèce est menacée par les activités agricoles intensives, la régression des milieux ouverts naturels et par le dérangement humain.

Couleuvre verte et jaune

Grand serpent noir parsemé de tâches jaunes fréquentant des milieux secs, chauds et ensoleillés menacé par la régression des milieux ouverts. L'espèce peut être agressive mais est inoffensive pour l'humain.

Petit murin

Espèce de chauve-souris d'environ 65 mm et d'un poids pouvant varier de 19 à 30 g avec un pelage gris-brun sur le dos et blanc sur le ventre. Elle chasse des insectes au-dessus des milieux ouverts la nuit et s'abrite dans les milieux souterrains naturels, artificiels et dans les bâtiments. L'hiver, elle hiberne également dans ce même type de cavité. La régression généralisée des milieux ouverts en France menace les populations de cette espèce.

Cette espèce n'a pas été observée sur la colline de Planoise mais son écologie correspond tout à fait au type de milieu que l'on retrouve sur la colline.

AUTRE ESPÈCE

Le lynx boréal

Le Lynx boréal a progressivement disparu du territoire français entre le 17ème et le début du 20ème siècle.

De retour dans les années 1970, le lynx est présent dans les massifs des Vosges, du Jura et des Alpes, mais la population nationale reste classée *en danger* selon les critères de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

Cette population continue à faire face à des menaces et à des freins à son développement sur le territoire national. L'espèce est aujourd'hui identifiée comme prioritaire pour l'action publique.

CRÉATION INDIVIDUELLE

- Scénographique
Incarnation des animaux, guider vers un regard magique et sensible
- Photographie
Réalisation de portraits des personnes incarnants les costumes et mise en scène
- Cartographie
Création d'une carte pour le tracé de la transhumance et du sentier de randonnée principal de la forêt du fort de Planoise, à l'allure lyrique
- Costume
Recherche dessinée de textures, costumes, symboles magiques liés aux animaux incarnés.
Création d'un costume.

Besoins

- Trouver un chorégraphe pour la répétition générale ?
- Trouver une chorale militante pour la déambulation ? (scops ?)
- Trouver des bustes ?

LA MASCOTTE VOUVIRE

· Mascotte-vouivre sur bâtons, représentant une chimère mêlant diverses espèces locales

collage · papier mâché · couture

Cinq ateliers de 2 heures

Une petite dizaine de participant·s : habitant·s de Planoise et autre

Ateliers pouvant être répartis entre avril et mai, en vacances scolaires ou semaine.

La mascotte prendrait l'allure des mascottes des danseuses de la danse du dragon dans le traditionnel nouvel an chinois. Elle serait donc potentiellement sur bâtons (bambou), légères, et portée par plusieurs personnes.

Mascottes réalisées lors des luttes contre le projet des mégabassines à Sainte-Soline à l'été 2023 ; construites par des manifestant·s à l'effigie d'espèces locales menacées.

Le projet d'atelier

Sur plusieurs séances de 1H30 à 2H, il s'agirait de construire et d'incarner une mascotte mêlant des animaux de la colline du fort de Planoise (*notamment, la couleuvre verte et jaune*).

Elle pourrait prendre les allures de la mythique **vouivre**, se réveillant pour donner une voie au vivant.

J'estime 5 séances avec un public (de préférence régulier), pour construire **collectivement** notre mascotte : conception de la mascotte, création du support, modelage en papier mâché et carton, mise en couleur, collages (tissus, papier), et création collective d'une démarche (manière de l'animer, de la faire danser).

Elle serait animée le 18 mai à 11H pour la transhumance, par le public qui l'a créée.

La couleuvre verte et jaune pourrait être l'animal de base de la mascotte.

BANDEROLES POÉTIQUES ET REVENDICATIVES

- Écriture et création de banderoles,
messages poétiques et revendicatifs
écriture · typographie · couture · peinture

Plusieurs ateliers seraient proposés, avec divers publics. Certains de ces ateliers peuvent être soit réservés au collectif Alternatiba, soit les membres volontaires seraient mélangés à d'autres publics.

Banderoles réalisés de manière participative pour le projet du *Programme du futur* de Camille Bondon, en 2019.

Le projet d'atelier

En une ou deux séances selon les participant^s, nous ferions la réalisations de **banderoles et drapeaux** en tissus pour donner la voix à des espèces locales. Ces drapeaux pourraient être ornés tantôt d'illustrations, tantôt de texte reprenant des slogans, des phrases poétiques, des messages en faveur du vivant.

Nous confectionnerons le message à porter, les portants de ces drapeaux (avec du bambou, des bâtons), le visuel/graphisme du message et la couture/attache au portant.

Ils seront portés pendant la déambulation du 18 mai, comme une manifestation pacifique et puissante du vivant qui s'adresse aux humains.

Banderoles et pancartes textiles réalisées pour le *Caylus Culture Club*, un projet de l'artiste Lou-Andréa Lassalle-Villaroya.

WORKSHOPS COSTUMES ET CHORÉGRAPHIE

- 20 costumes représentant
4 espèces emblématiques à incarner
collage · dessin · couture · danse
Workshops de 2,5 jours x 4

4 groupes de 5 personnes (environ).
Il n'est pas nécessaire de savoir coudre :
cela relèvera d'abord des arts plastiques.

Le projet d'atelier

Il y aurait 4 groupes de 5 personnes (environ) :
le groupe du **lynx**, le **groupe** de l'**œdipode rouge**, celui de l'alouette lulu et le groupe du **petit murin**.

Chaque groupe s'emparerait pleinement de l'imaginaire lié à l'animal, de sa forme, de sa magie pour le célébrer en des costumes à réaliser pour chacun des membres du groupe.

Nous prenions exemple sur des peuples au regard animiste (*les Achuars, les Inuits*) pour étayer notre pleine rencontre avec l'animal et l'incarner dans le respect et la curiosité, pour le célébrer dans une lutte joyeuse.

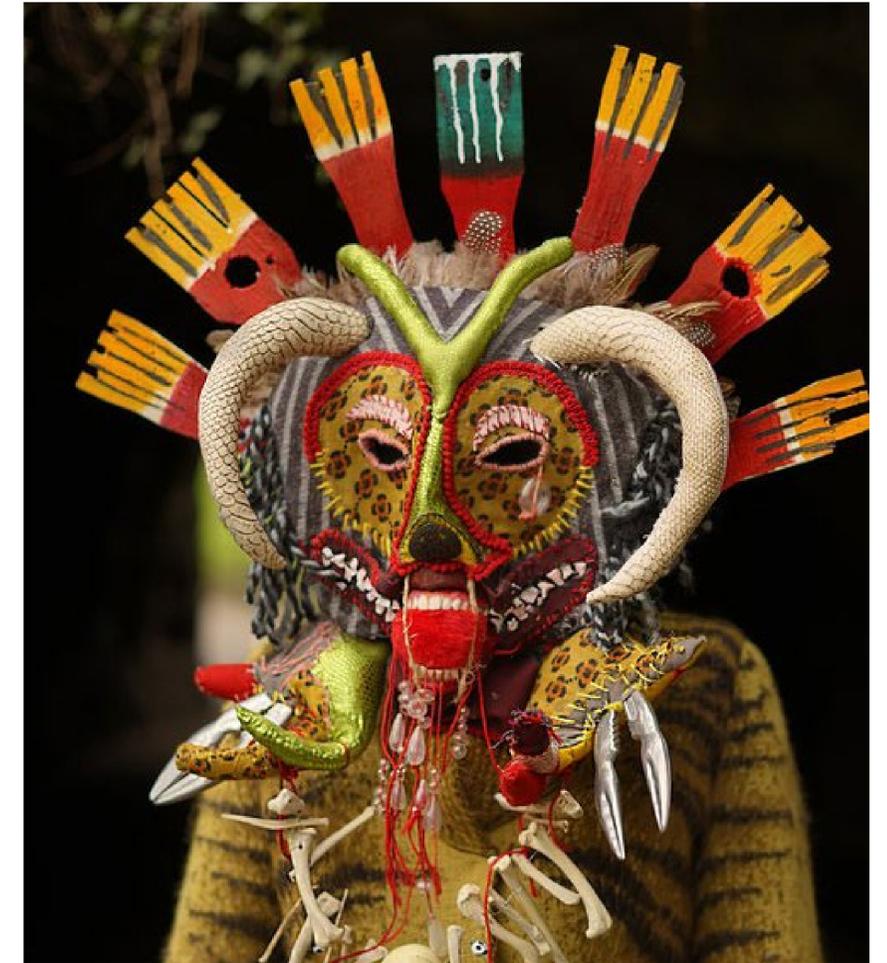
Déroulé

Le workshop pourrait se répartir sur plusieurs jours d'affilés, ou deux journées réparties sur deux weekends, ou sur plusieurs soirées.

Nous commencerions à prendre connaissance de recherches **factuelles** et **symboliques** sur l'animal, avant de lui donner une **personnalité**.

Nous créerions collectivement nos costumes pour devenir la **meute** de cet animal. Les costumes seraient réalisés en tissus assemblés, papier, matériaux récupérés, collage, carton, papier mâché.

Entre chorégraphie et mise en scène, nous trouverions une manière d'incarner ces animaux lors de la déambulation du 18 mai. Nous ferions une répétition collective avec les autres groupes dans l'heure avant la déambulation publique.

Masque et costume par l'artiste Jaky la Brune. La photo ci-dessus est une image de son projet de costumes réalisés pour *Ysée et la traversée du monde pointu*, un spectacle de Fanny Charmont, en 2024.