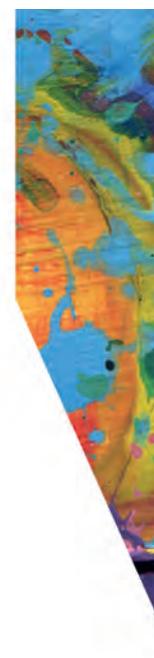

UTOPIKA

Projet Kakémono

Paroles de jeunes autour
d'un lycée Utopique

UTOPIKA
PROJET KAKÉMONO

PAROLES DE JEUNES AUTOUR
D'UN LYCÉE UTOPIQUE

SOMMAIRE

Introduction	3
Les étapes du projet	5
Les réalisations Kakémonos	9
Clinique de Saumery	11
Chiaki Miyamoto	19
Lycée Balzac - Club photo	21
Lycée Arsonval - ARTP FLS	23
Lycée Descartes - Arts Plastiques	25
Lycée Vaucanson - Première 612 STI	29
Lycée Paul-Louis Courier - Première STMG classe 613	31
Lycée Grandmont - Arts Plastiques	33
Lycée Balzac - Théâtre	35
Lycée Vaucanson - Première générale 602	39
Bts Arsonval - BTS ERA	41
Anagramme Jacques Perry-Salkow	43
Remerciements	45

JOUER

cohésion

qualité

professeur

مدرسة

RESPECT

SOLIDARITÉS

Élite

brevet

devoir

matériel

B

P

مدرسة

R

INTRODUCTION

Le projet Kakémono est la rencontre entre le Groupe de Travail Coopératif (GTCoo) Consultation Jeunes et un appel à Projet Grandir en Culture de la Fondation de France... mais, comme dans toutes les histoires... peut-être faut-il remonter un peu plus loin pour mieux en comprendre la genèse.

Il était une fois un groupe de personnes, professionnels du monde éducatif, médico-social et culturel... soucieux de l'avenir de la société et des jeunes en particulier, ayant l'idée de fonder un dispositif expérimental lycéen public et un tiers lieu éducatif pour les adultes qui les accompagnent.

Nous avons souhaité que ces deux projets soient conçus sur le principe coopératif et en particulier sur les pratiques de l'institutionnel issues de la pédagogie et de la psychothérapie institutionnelle. L'idée étant que pour « soigner » l'individu, il faut agir sur le milieu et inventer des institutions qui permettent de nouer le collectif et l'individuel.

Citons dès lors **Pierre DELION** : *« Pas question de baisser la garde et de se laisser gagner par un quelconque désespoir. Les temps actuels commandent au contraire de tenir bon, assis sur les épaules de nos pères, et de faire fructifier notre héritage, c'est-à-dire clairement de créer de nouveaux concepts, de nouveaux dispositifs pour protéger de la déréliction les personnes en souffrance psychique, leurs familles et tous les professionnels qui en prennent soin. »*

in **Créativités et inventivité en institution**, Erès, 2014.

Dès lors, pour faire écho aux propos de **Fernand OURY** « *Ne rien dire que nous n'ayons fait* », nous avons choisi de travailler en Groupes de Travail Coopératifs : les GTCoo autour de 13 thèmes de travail (Numérique, citoyenneté, art et culture, expérience, oser la pédagogie institutionnelle, prof, devenir étudiant, économie sociale et solidaire...). Chaque groupe avait pour mission de produire un événement de son choix (conférences, expérimentations pédagogiques, formations, exposition...). Il s'agit là de la véritable innovation du projet : mettre les adultes en situation de coopérer et faire de l'association un véritable laboratoire d'expérimentation des pédagogie cooperativess et institutionnelles.

L'un des groupes, dit « Consultation Jeunes » avait pour objectif de recueillir la parole des jeunes autour du lycée utopique. L'idée d'écouter ce que les premiers concernés ont à dire sur leur établissement, en passant par un médium artistique, nous a paru pertinent.

En répondant à l'appel à projet « Grandir en culture » de la Fondation de France, avec le projet Kakémono, nous n'aurions jamais pensé en être Lauréat. Nous étions également loin d'imaginer toute la richesse qui a émergé lors de ces quelques mois, y compris pendant le confinement de mars 2020.

Les 10 groupes de jeunes, issus d'horizons différents, accompagnés de leurs adultes tuteurs, avec des médiums aussi divers que la photo, le théâtre, l'architecture, la technologie, les arts visuels et les anagrammes... ont su inventer un lycée où il fait bon apprendre et enseigner... ou tout simplement vivre en harmonie pour grandir... en culture.

**Morgane Bariou, Anne-Virginie Brotons, Agnès Chardac,
Dominique Jacquot, Andréa Mahoudeau, Anne Pouchelle**
Membres du **GTCoo Consultation Jeunes**.

LES ÉTAPES DU PROJET

De nombreuses réflexions ont eu lieu au sein du groupe de travail de l'association car toute aventure inédite se prépare en amont. Celle du projet d'un Lycée utopique imaginé par les jeunes et son exposition finale ont nécessité plusieurs réunions qui ont conduit à l'organisation de divers événements préalables. Le projet dans toute sa temporalité a été suivi, saisi par un documentariste, témoin de cette aventure humaine.

MARDI 8 OCTOBRE 2019

Première rencontre au lycée Paul Louis Courier des référents groupe.

Nous étions plus de 20 personnes réunis ce soir-là pour saisir la teneur et l'ambition du projet. Faire connaissance, créer un collectif avant de repartir dans nos groupes respectifs, étaient le garant de la participation à une exposition qui sera une œuvre commune tout en cultivant la singularité de chacun.

MARDI 5 NOVEMBRE 2019

**Conférence « La Page Blanche :
une voie vers l'autre... »**

L'une des interrogations a porté sur les processus de création imaginative et donné lieu à une conférence réunissant trois artistes : **Muriel Barbery**, écrivain (auteur de *L'élégance du hérisson* et plus récemment *Un étrange pays*, *Une rose seule*), **Chiaki Miyamoto**, illustratrice en résidence d'artiste à *Livre Passerelle* (Tours), et **Lilou Scheele**, jeune écrivain (auteur de *L'Archipel Sacré* et de *Trazéléria*).

Le titre de la conférence, « **La Page Blanche... une voie vers l'Autre** », évoque la situation dans laquelle se trouve tout artiste juste avant d'engager un processus de création, face à une page blanche qui recueillera bientôt un premier mot, un premier trait, une première couleur.

Les trois artistes ont pu répondre aux questions concernant leur manière propre de faire œuvre de créativité, de donner libre cours à leur imaginaire, voire à leur inconscient, de gérer le surgissement inattendu d'images, de personnages, à intégrer dans l'œuvre en devenir.

Elles ont également décrit la relation spécifique qu'elles entretiennent avec leur œuvre terminée et parlé de l'avenir de celle-ci. D'une « voie vers l'Autre », la page, les pages, désormais écrites ou peintes s'offrent à la lecture d'un Autre, livrant leur message ou suscitant une nouvelle interprétation créative.

**JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 « Utopika#1 »
« Quel est pour vous le lycée utopique ? »**

Telle est la question posée par le groupe de travail Consultation Jeunes aux différents groupes de lycéens, retenus pour cette expérience en veillant à l'hétérogénéité des profils.

Pour y répondre, chaque groupe a fait le choix de son médium artistique (écriture, dessin, peinture, architecture, théâtre, photo...). Si toute liberté a été laissée pour livrer leur vision d'un lycée utopique, l'objectif final était de présenter le résultat sous forme de kakémono.

À l'origine, en Chine, le kakémono était un rouleau de papier permettant de conserver des textes bouddhistes afin d'en faciliter la lecture. L'affichage vertical a été adopté au Japon par les peintres et les calligraphistes pour présenter leurs œuvres.

En novembre 2019, à la Maison des Adolescents d'Indre et Loire, l'engagement dans ce projet s'est concrétisé par une exposition de 20 kakémonos blancs, moment symbolique fort intitulé « Utopika#1 ». Les jeunes ont été invités à décrocher leur page blanche, gabarit aux dimensions exactes du kakémono final (200cm x 80cm) pour l'emporter dans leur propre espace de création.

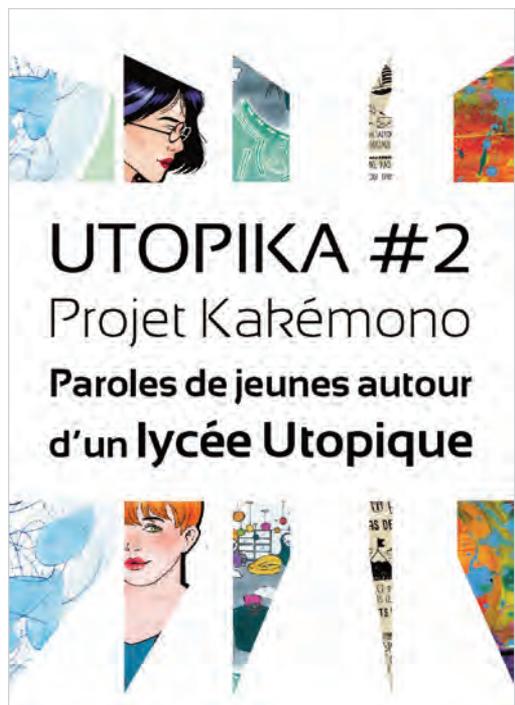
Plusieurs mois de travail ont été ensuite nécessaires à l'élaboration d'une réponse à la question posée. La réflexion en collaboration, les propositions, les idées, les doutes, ont pris forme au fil des jours. Les jeunes ont fait preuve d'une belle créativité tant sur la forme que sur le fond, aidés en cela par des adultes référents et par un graphiste professionnel.

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 « Utopika#2 »

Moment très attendu et émouvant, celui de l'exposition « Utopika#2 » dans le péristyle de l'Hôtel de Ville de Tours des 18 kakémonos réalisés. Durant une semaine (17 au 23 octobre 2020), il a été possible de voir, de lire, le travail des jeunes et de deux artistes, Chiaki Miyamoto et Jacques Perry-Salkow.

Le « Lycée utopique » pensé par les jeunes lycéens est apparu dans toute sa diversité, témoignage d'un potentiel créatif indubitable. Mots, couleurs, textes, dessins, peintures, photos, autant de médiums au service d'une création riche, étonnante et inattendue.

Plusieurs établissements ont pris ensuite le relais et accueilli l'exposition « Utopika#2 » dans leurs locaux afin de partager cette vision plurielle d'un « Lycée Utopique ». Ce fut le cas de la Maison des Adolescents (Tours) en mars 2021, du lycée Descartes (Tours) en avril 2021 et du Lycée Vaucanson en mai 2021 (Tours). D'autres pourront suivre cette initiative.

VENDREDI 11 JUIN 2021

Conférence « Médiations artistiques et institutions », témoignages et documentaire de Sans Canal Fixe

À Saumery, quelque chose a eu lieu.

Pour mettre en valeur cet engagement provoqué autour du projet Kakémono par les Saumerois (jeunes et soignants de la clinique de Saumery), il a semblé important de leur consacrer un temps de parole lors d'une conférence dédiée au projet.

Un premier temps de témoignages a rendu compte de l'apparition du projet où il s'agit de penser librement avec l'autre, quitte à se confronter à l'inconnu et au flottement, condition première du processus de création jusqu'à l'émergence d'un désir collectif donnant lieu à une institution surprenante.

Les idées se décuplent dans une effervescente créativité alors que le confinement de mars 2020 est décrété. Elles ont été saisies par **Franck Wolff**, documentariste de Sans Canal Fixe : Projection inédite du documentaire « Utopies à Saumery » (40 minutes environ).

Le deuxième temps des Saumerois a évoqué les émergences dans l'après coup du projet, l'influence des réflexions survenues via la création artistique sur la collectivité, jusqu'au projet de « l'appart-école » largement inspiré des réflexions du lycée utopique.

L'équipe a mentionné également la transformation interne des postures professionnelles par ces pratiques de l'institutionnel.

Témoignages et documentaires ont été mis en perspective par **Pierre Laffitte**, enseignant-chercheur et sémiologue (Laboratoire Experice - Paris 8 - www.sensetpraxis.fr). Ses travaux croisent sciences du langage, sémiotique, pratiques institutionnelles en pédagogie et psychiatrie, et pratiques artistiques. Celui-ci accompagne l'association depuis le début de son aventure.

Les Conférences de l'Association Coopérer pour L'Autre.Lycée
Vendredi 11 juin 2021 de 14h à 17h

Médiations Artistiques et Institution...

Conférence de Pierre Laffitte
Témoignages Histoires d'Utopie à Saumery
Documentaire de Franck Wolff (Sans Canal Fixe)
Expo Utopika#2

Amphithéâtre Senghor - 3 bis rue de la Préfecture - Tours Du Hôtel Merveux - Tours Nord

Inscription obligatoire Informations www.lautrelycee.fr

Voici ce que Lycée j'aurais voulu utopique? vivre...

Utopique, pas impossible, simplement atypique!

Le lycée utopique : Des le début, une école de la vie
continuité de l'école utopique. où chacun grandit,
Ça ne commence pas maintenant, sourit
ca commence déjà avant! et s'épanouit.

Des enseignants formés solidement en pédagogie, didactique et
psycho pour accueillir au mieux l'enfant et l'ado, ayant aussi
travaillé sur eux-mêmes afin que tous s'aiment.

« Professeurs ! Comment comprendre
Instituteurs ! les mécanismes comportementaux
si en vous c'est encore
le chaos ? »

Ajustons l'enseignement au cas par cas : Même valeur pour chaque être humain ;
manuel, intellectuel, transmettre et apprendre quelque soit
tout le monde a ses droits. son profil, sa discipline et son parfum !

Considérer chacun dans sa singularité Que le collectif aide chaque
grâce à une classe apprenti de la vie
allégée. qu'il soit grand
ou petit. Écoute, patience, présence
et disponibilité : conscience de
nos possibilités, capacités,
sensibilité et créativité.

Des besoins différents pour chaque adulte, en
chaque élève ; tenir compte, ça
nous élève :

Temps de repos, de sommeil, d'intégration
Vitesses d'apprentissage, de mémorisation et interiorisation
Jeu, mouvement, chant et autres sensorialités
Goûts et champs d'intérêts selon nos Temporalités!

Dissociation refusons la nos Contactons
erreurs sévérité paliers, nos doutes,
de la fautes et acceptons nos fragilités
de nous tromper, arrêts. et éprouvons
notre vulnérabilité.

Par notre humilité, reprenons confiance avec ce qui nous traverse :
notre hu-ma-ni-té.

Source d'isolement, sortons du jugement, de la comparaison et de
la compétition.

Éliminons les notes et retrouvons l'esprit de coopération,
de communion.

En quête d'humanité, favorisons exigence et encouragement dans
la bienveillance.

Reconstituons le respect mutuel Apprenons
en bannissant en pleine conscience Ainsi,
cette despotique et respectons étudier aura du
obéissance la différence. sens

Émotionnelle, relationnelle et intuitive, dans la convivialité et
même urgence et importance, l'hospitalité, jardinons toutes
nos formes d'intelligences.

Pratiquons la Communication par le discernement et empathie l'expérience
Non Violente et vivons de la respiration,
méditation,
aisivité et serein.

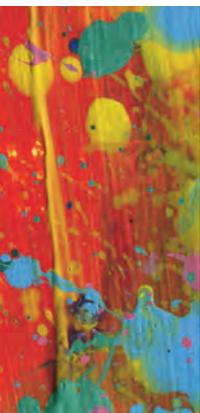
Respect du corps, de l'autre comme de tout être vivant,
souveraineté nous que dans la vie tout est mouvement.

Intégration de notre juste place dans la nature,
abreuvons-nous d'art, de culture comme d'une saine nourriture.
Capacité à communiquer, partager et se relier.

Vivre ensemble dans l'Essentiel et Être en toute liberté.
Alors lâchons prise sur nos vieux schémas et ouvrons notre cœur
pour tout remettre à plat. Par nos choix, devenons

créateurs de paix et compositeurs de joie!

CLINIQUE DE SAUMERY

En Septembre 2019, est lancée l'idée du projet Kakémono. Mais comment susciter un investissement collectif? Comment donner envie de s'engager dans un projet sans imposer ni se substituer au désir du collectif? Comment soutenir un projet tout en laissant la liberté à chacun de se l'approprier, de le faire sien? C'est bien là une des questions centrales du lycée utopique!

L'idée nous vient d'un « *Apéro utopique* », rendez-vous hebdomadaire, ouvert à tous, convivial, où nous pouvons débattre, réfléchir, créer, ou ne rien faire du tout. Sur l'initiative de quelques-uns, des affiches sont placardées partout dans le château : « *Rendez-vous tous les lundis à 17h pour l'apéro utopique, lieu de réflexion libre autour du lycée utopique* ».

L'apéro utopique se met en place, accompagné d'un succulent fondant au chocolat confectionné par nos soins. D'abord quelques participants, puis le groupe intrigue les passants, chacun s'arrête, reste ou repart, écoute ou réagit. Ainsi, la liberté laissée à tous de s'engager ou non, de venir ou non, a porté ses fruits.

Après quelques semaines, se constitue une troupe d'habitues du lundi, qui s'approprient le projet et en font un véritable terreau de lien entre eux. Nous échangeons d'abord avec émotion sur nos expériences personnelles : l'angoisse, la sensation d'être incompris ou non considérés par les professeurs, le rejet par les autres, le vécu d'injustice, et l'ennui ! **L'ennui !** Le manque d'apprentissages de la vie, le manque de plaisir, de créativité... Alors fleurit peu à peu, au sein du groupe, une créativité enthousiaste autour du projet, **un cri de liberté !**

Ce sont plus de questions que de réponses qui nous viennent et une idée jaillit : « *Et si on allait interviewer les premiers concernés : les lycéens ?* ». Et le projet « **micro-trottoir** » est né.

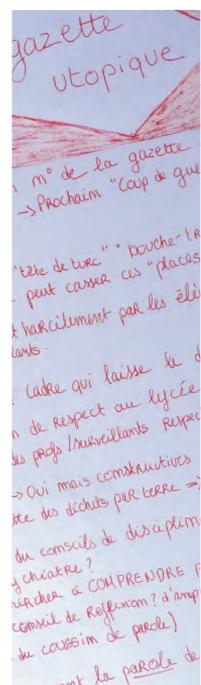
Nous voulons aussi écrire, chanter, danser, nous mettre en scène, nous montrer, nous sublimer ! Alors **Aurore** propose d'écrire un texte sur le lycée utopique et **Gaëlle, Arba, Dimitri, Théo, Sébastien, Margaux, Morgan**, de chanter et slamer ce texte. Nous nous retrouvons dans la salle de musique, bouillonnants. Le trac laisse vite la place à la joie et nous improvisons en chœur sur le texte d'Aurore.

L'enthousiasme collectif amène même à des ambitions de **clip musical** : nous répétons régulièrement en vue d'un enregistrement sonore, nous prenons des vidéos ici et là dans la clinique, de moments de vie en collectivité, de moments de débat, de moments de rien...

Ces images et prises de sons resteront inexploitées pour le projet Kakémono (faute de temps et conséquence des réaménagements obligés en raison de la crise sanitaire). Néanmoins, elles n'auront pas été sans effet. Nous écoutons et visionnons tous ensemble ces captures d'instant et réalisons peu à peu dans quel mouvement nous sommes : nos réflexions sur le lycée utopique s'étendent à la question du soin ; la clinique devient un terrain d'expérience de l'utopie : la pédagogie utopique, le soin utopique, la collectivité utopique...

L'arrivée du confinement, qui nous oblige à fermer les portes de la clinique, amène une véritable effervescence autour de ces questions.

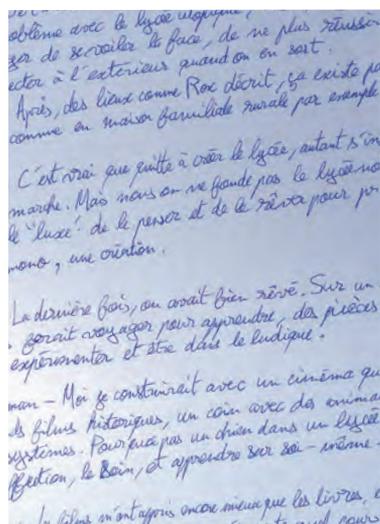
Notre communauté devient un vase clos et il nous faut vivre ensemble. Nous nous retrouvons de plus en plus souvent, l'après-midi dans l'herbe, le soir autour d'une tisane, à discuter du fonctionnement institutionnel, à re-questionner la place de chacun, les rôles, les statuts, la co-responsabilité dans le soin, la « distance soignant-soignés », la hiérarchie...

Les questions qui nous avaient tant animés lors des apéros utopiques nous ont ainsi amenés à repenser l'organisation du soin.

Au fil des apéros, notre cahier étoilé se constelle de gribouillis, de croquis, de dessins, en même temps qu'une question émerge : nos mots, nos émotions, nos idées, comment les communiquer ? **Comment exprimer ce qui se partage ici ?**

L'idée du **dessin collectif** apparaît.

On organise **des journées fresque** où chacun peut aller et venir, regarder, discuter, déposer une idée, et surtout, peindre ou dessiner. Les envies s'entrecroisent, un texte se calligraphie pendant que plusieurs petites mains en reproduisent la conclusion en grandes lettres, Roxane ressert du thé tandis qu'une participante plonge dans l'encre de chine, en même temps qu'un arbre séculaire avec des racines et des branches fleurit en yin-yang...

Les arbres sont d'ailleurs de plus en plus nombreux sur la fresque, portant des espoirs et des pensées, des songes qui se disent -ou pas- autour de la table, et les débats continuent : *quid de cette baleine bibliothécaire, laissée anonymement pour rejoindre le travail collectif?* La fresque se dessine autant qu'elle se rêve, et c'est autant de discussions que de co-créations qu'elle se fait le support et le prétexte.

Mais alors, comment rassembler toutes ces propositions graphiques amenées par une bonne trentaine de participants au fil des journées ? Un fond abstrait sur lequel assembler nos itérations figuratives remporte les suffrages, et dès lors, une attente en rollercoaster émotionnel : celle du beau temps, qui n'a décidément pas envie d'être de la partie...

Et finalement, le voilà ! On le surprend à passer entre les épines des séquoias de la cour ! Ni une ni deux, on se rassemble pour aider les ouvriers de la clinique à sortir de quoi tenir les feuilles à la verticale. Un groupe de valeureux porteurs de peintures achemine le matériel, les cuisiniers donnent des blouses jetables, Roxane débauche les bronzeurs pour rassembler des verres de la salle à manger qui serviront de godets, les Dames de Service nous confient sacs poubelles et vieilles toiles cirées. *Parés ?*

La réponse ne se fait pas attendre : le fond de la fresque autant que les frimousses qui émergent des blouses plastiques se retrouvent rapidement éclaboussés, brossés, tachés, mouchetés de couleurs qui jaillissent aussi bien des mains des jeunes que des moins jeunes, des pensionnaires que des soignants.

Ça rit, ça se poursuit, ça court dans les couloirs pour ramener ceux qui faisaient encore la sieste dans leur chambre : rêver un lycée utopique, ça peut être très physique !

Finally, comes the crucial moment : *comment positionner chaque participation sur ce fond à nos couleurs ?* Autour de la table, ça discute, ça déplace, et même, ça se dispute un peu : l'utopie, c'est pas toujours simple... À force de discussions, des compromis se trouvent, et c'est dans le salon du château que, au jour le jour, le collage se fait, puis se conclut, en même temps qu'on vote pour le lieu où la fresque sera affichée.

Sur son mur, on regarde la fresque, et peut-être qu'elle nous regarde un peu aussi : *Et pour toi alors, ce serait quoi, un lycée utopique ?*

Accompagné par :

Anne-Gael Matagne, Alice Rousseau, Antoine Fontaine.

un lycéen ou des gens ont des yeux
cassés, pour qu'il aille les yeux aux yeux.

on était tous rieurs à son moment donné

l'horre le régime du bolot
mais avec zéro participation

NOS EXPÉRIENCES DE L'ÉCOLE

ça pousse un peu
dans un peu d'années dans la classe,
dehors en lycée

MICRO-TROTTOIR

comprend historiquement, plus on peut se comprendre

"les profs sont pas joueurs de faire cours"
"faudrait apprendre en s'amusant"

ET AILLEURS COMMENT FONT-ILS ?

LE DROIT DE CRÉER

Prof seulement, autorisés mais voudraient se
just exister, aussi

le construit avec un scénario qui passe des
grands thèmes historiques ou une sorte de scénario et des
problèmes

les notes c'est le problème

DE BOUGER, DE DANSER

si ça peut faire ça à "pas
de bouger pour bouger, ça se vider pas, ça se vider
la boue pour bouger à volonté"

se donner le droit
de danser, avec de la musique, le droit de jouer et de courir

Après quelques, au sein
c'est peut-être un petit
projet

L'UTOPIE SE CONSTRUIT, COMME DANS CE PROJET, OÙ CHACUN PARTICIPE

- Il faudrait des classes normales, on a un bus
musique - camp de base - et on ferait pour aller au gîte
de ce qui on étudie.

EMBARQUEZ DANS L'UTOBUS !

Après l'école, il faut
la centrale, bouger, avec
nos amis ! Mais de rien
travailler et l'histoire ça aide
tout le monde à se faire
comprendre, à se construire

Pas dans le lycée, faudrait
changer la société
→ "à l'inverse ?"

Un modèle éducatif qui prépare au monde
extérieur, et qui permette de rendre les jeunes meilleurs
à rendre meilleurs, à sentir qu'un lycée est plus

Intervention du graphiste :

Les participants ont vécu la démarche au travers d'échanges, de rencontres et de performances.

Les affiches témoignent de ces événements.

La troisième affiche a été pensée comme "*l'affiche du film*", en imaginant que cette aventure ait donné lieu à un film.

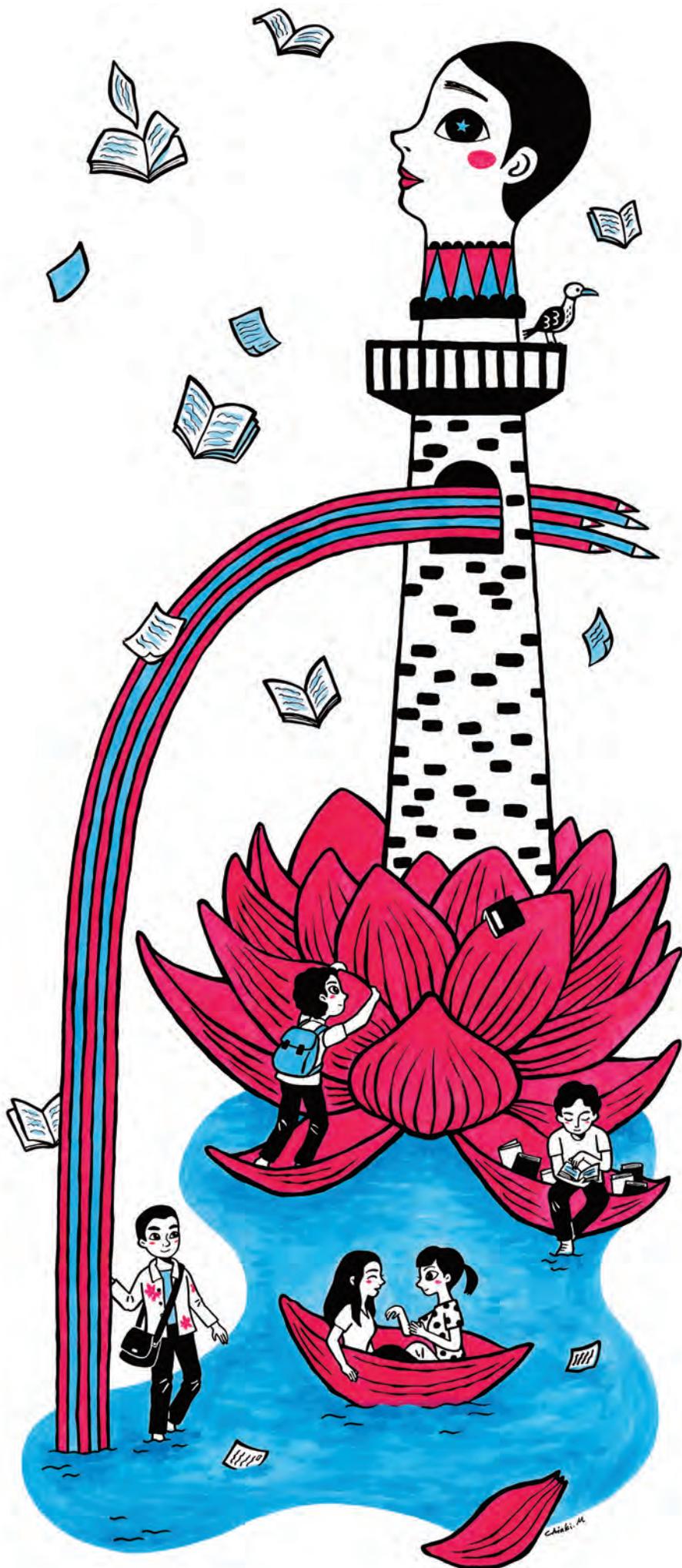
Une des idées ayant émergé lors de nos échanges était de partir à la rencontre du monde tout en étudiant, à bord d'un "bus camp de base".

Les images prises au cours de l'expérience y sont accompagnées de graphismes inspirés de véhicules des années 50 aux formes joviales. Des citations tirées des entretiens ponctuent les images.

Les couleurs vives, les superpositions et les contrastes, sont destinés à évoquer leur vive implication.

Eutopie, comme un réactif, révélait leurs attentes.

CHIAKI MIYAMOTO

« Le lycée existe pour favoriser l'amitié, approfondir l'intérêt et la connaissance pendant les études, se connaître mieux soi-même pour bien grandir et rêver comme une grande fleur épanouie. L'utopie va y naître dans le cœur des jeunes qui regardent l'avenir avec espoir. »

Chiaki MIYAMOTO, Septembre 2020

Depuis 1998, l'association **Livre Passerelle** fait le pari de la rencontre avec la langue du récit pour lutter contre l'échec scolaire, l'illettrisme, toute forme d'isolement, et permettre à chacun d'occuper une place.

Le livre et la lecture à voix haute sont au cœur de l'action de l'association, qui crée et multiplie toutes les occasions de prendre le temps d'une histoire.

Depuis 2009, l'équipe accueille un.e auteur.trice ou illustrateur.trice en résidence pendant 4 mois.

Une résidence ancrée sur un territoire depuis plus de dix ans...

Une routine ? un confort ? une installation monotone ?

... en aucun cas...

Chaque résidence est l'occasion d'une rencontre singulière avec un.e artiste à l'histoire, au profil et à la démarche à chaque fois différents. Auteur.e.s, illustrateur.rice.s, nous ouvrent leur atelier de travail, font découvrir leurs techniques narratives et graphiques ; nous font part de leurs envies, de leurs craintes. Ils.elles sont immergé.e.s dans le projet, lui aussi singulier, de l'association à la rencontre de gens bien différents, accompagnés par les histoires dans un quotidien parfois chahuté.

Chiaki MIYAMOTO a été la 10ème artiste accueillie.

Chaque résidence est aussi l'occasion de consolider des partenariats sur le territoire. La rencontre avec le projet de l'Autre Lycée a bien entendu résonné pour les animatrices de livre passerelle.

*Illustration offerte par
Chiaki MIYAMOTO, auteure
et illustratrice japonaise
en résidence d'artistes à
Livre Passerelle en 2019.*

Intervention du graphiste :

Numérisation de l'œuvre, équilibrage des couleurs, conformité technique.

CLUB PHOTO LYCÉE BALZAC

Notre Club Photo n'est qu'un Club qui, une fois par semaine, réunit quelques élèves au sein de la grande machine du lycée. Le temps lui est donc compté. De plus, sa spécificité - s'exprimer par image photographique - le conduit à préférer n'utiliser ni écritures ni dessins. C'est dans ce contexte de fortes contraintes que les membres du Club élaborèrent leur projet de Kakémono.

Or, le lycée idéal ne pouvait se définir qu'à partir de l'existant : *que fallait-il transformer pour que l'actuel lycée que tous s'accordaient à trouver imparfait, devint un lycée qui satisfît les aspirations de tous et de chacun ?*

Cela imposait de rendre visibles les deux aspects, l'imparfait, par définition critiquable, et l'idéal, épanouissant.

Les discussions firent très rapidement émerger deux préoccupations que tous semblaient partager et qu'ils exprimaient à l'aide de mots bien dans l'air du temps : *"pression"* pour ce qui était vécu et *"diversité"* pour ce qui était souhaité. Il nous fallait donc les mettre en images dans l'espace du kakémono, de manière à ce que le spectateur pût les appréhender, les ressentir sans que cela ne lui fût explicitement signifié. Il fallait produire une sorte de métaphore visuelle du passage à l'idéal.

Deux images recueillirent alors l'approbation de tous. Le vieux papier peint aux teintes passées, aux rayures vieillottes garnies de guirlandes de fleurs ou de feuillages, tel qu'on en trouve encore dans les anciennes demeures, s'imposa comme symbole du passé et les guirlandes de feuillages furent vite remplacées par des guirlandes d'instruments de pression, règles, entonnoirs, marteaux, serre-joints... A l'inverse, la montgolfière devint l'instrument grâce auquel le lycée, le nôtre, s'élèverait vers l'idéal, une montgolfière aux couleurs qu'adopte pour tous aujourd'hui la diversité.

Et, bien évidemment, c'était en crevant le vieux papier peint, en creusant une brèche dans le vieux monde, qu'on pourrait apercevoir la renaissance de notre lycée...

Accompagné par : Pascal Plagnard

Intervention du graphiste :

Mise en conformité technique et de résolution des divers éléments selon la maquette finalisée par le groupe.

Achat d'arts : Istock et Freepik (Designed by denamorado)

ARTP FLS LYCÉE DES MÉTIERS D'ARSONVAL – JOUÉ-LÈS-

TOURS

L'Action de *Re-mobilisation à Temps Plein Français Langue Seconde* accueille un groupe de 16 élèves allophones de plus de 16 ans. Pendant un an, les élèves travaillent tant sur l'apprentissage de la langue française et la remise à niveau de la langue française que sur leur projet professionnel.

Le projet kakemono a été mené en partenariat avec le CDNT Olympia (centre dramatique national de Tours) représenté par Léa TOTO et la calligraphe enlumineuse Aline CRIQ-BESANCON.

A la question posée par l'association Coopérer pour l'Autre Lycée "Quel serait pour vous le lycée utopique ?" les élèves ont répondu par une autre question : "Quel est notre lycée idéal ?"

A partir d'abécédaires sur le champ lexical de l'école, lieu d'apprentissage et lieu de vie, les élèves de l'ARTP FLE ont retenu 20 mots marquant, résumant, symbolisant ce qu'était pour eux le LYCEE IDEAL.

La mise en forme du kakemono a représenté la plus grande part du travail qui a suivi : choix des polices, disposition, couleurs. L'art, les conseils et la technique tant d'Aline CRIQ-BESANCON que de Frédéric VIGOUROUX le graphiste qui est intervenu pour l'association Coopérer pour l'Autre Lycée, ont été nécessaires pour faire apparaître ce qui n'était souvent qu'une idée assez floue dans l'esprit de nos élèves.

Il n'est que de voir les expressions des visages d'élèves devant les propositions de M. VIGOUROUX, graphiste, pour réaliser à quel point ce qu'ils imaginaient était devenu réel.

Accompagné par : Edouard Girault

Intervention du graphiste :

La composition a été préfigurée à échelle 1 par le groupe. J'ai proposé d'organiser les éléments afin d'accentuer l'effet de profondeur tout en créant des alignements. La grille des lettres issues des alphabets divers, l'organisation sur une trame, visent à évoquer l'enrichissement que chaque culture peut apporter aux autres.

LYCÉE DESCARTES

A Tours, c'est une classe de première option Arts plastiques qui a travaillé, ils étaient 19 élèves. Tout a commencé par des discussions ouvertes, des échanges sur le lycée utopique, comment chacun l'imaginait ou le rêvait. C'était le début d'un travail de groupe au cours duquel, l'écoute de chacun a été essentielle.

Très vite, quelques idées sont revenues et ont donné envie à la classe de se projeter. Le groupe a souhaité mettre l'accent sur *l'aspect humain, les échanges entre élèves mais aussi entre adultes et élèves.*

Au sein du groupe, une notion s'est renforcée de séance en séance, c'était l'envie de montrer *la mixité* du lycée utopique, un lieu de tolérance, de partage, d'échange, d'acceptation de l'autre quel que soit sa nationalité, son orientation sexuelle, son handicap...

Le rôle de l'oral était privilégié pour son aspect dynamique et spontané. Ces échanges renforçant la notion d'égalité ; les élèves ont cherché à faire ressortir l'absence de compétition, l'entraide. Ils ont tous évoqué une mise à plat de la hiérarchie prof – élève et souhaité évoquer un enrichissement mutuel.

A partir de ces idées, les élèves de première ont tous fait des croquis. Lors de chaque mise en commun des résultats, toutes les idées étaient disponibles pour tous. Aussi, un élève pouvait s'appropriier les trouvailles de son voisin et susciter à son tour la curiosité d'un autre. Tout a été remis à plat à chaque fois.

Les trois kakémonos imprimés témoignent d'une seule et même idée, seule la technique change, elle est produite par un seul élève mais le processus inclut le travail de tous. Les corps se mêlent, les mains se tendent, l'entraide est visible, chacun accueille l'autre, l'encourage, le guide, personne n'est seul, une foule unie, nombreuse, suggère un hors champ, une communauté de pensée. La couleur vient elle, rappeler la diversité, la richesse de tout un chacun.

Au final et avec quelques mois de décalage, la classe de première nous montre une proximité aujourd'hui impossible, des gestes entre-temps interdits, une mixité qui s'est tarie...

bref, il me semble que *l'utopie du lycée du futur, AUJOURD'HUI... ce serait déjà de pouvoir retrouver le lycée du passé...*

Accompagné par : Christine Scheele

Intervention du graphiste :

Numérisation des originaux colorimétrie retouche et conformité technique.

Emploi du temps quotidien

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
7:30	Arrivée des élèves	Arrivée des élèves			Arrivée des élèves
8:00	Petit déjeuner	Petit déjeuner			Petit déjeuner
8:30					
9:00					
9:30					
10:00	Sport				
10:30					
11:00	Cours au choix Général ou Techno	Cours au choix Général ou Techno			
11:30					
12:00	Manger	Manger			
12:30					
13:00	Sieste ou Soutien	Sieste ou Soutien			
13:30					
14:00	Cours au choix Général ou Techno				
15:00					
15:30					
16:00	Goûter	Goûter			
16:30	Départ des élèves	Départ des élèves	Départ des élèves	Départ des élèves	Départ des élèves

Discours d'accueil au lycée UDT

Bonjour à Toi mon nouveau camarade !
Bonjour à Toutes et à Tous
Bienvenue au Lycée Ultrapopulaire !
Tu es ici et Tu te demandes sûrement pourquoi ce lycée porte ce nom, n'est-ce pas ?
1. Ce lycée va être un nouveau tournant dans Ta vie.
2. C'est un incroyable centre d'éducation, la priorité de notre établissement est avant tout le confort de l'élève.
3. C'est très simple : ici Tu peux oublier tous tes préjugés et toutes les manières d'apprendre d'un lycéen ordinaire.
4. Car, même si Tu es ici pour travailler, eh oui, Vous êtes ici pour travailler, Tu vas découvrir une nouvelle facette de la scolarité, sans pression, sans stress environnemental, bref tout ce qu'il faut pour réussir. Mais les examens ne sont pas comme ça ! Tu fais bien de venir dans ce lycée que certains qualifient d'Ultrapopulaire.
5. Dans ce lycée qui n'a absolument rien de normal, comme Tu le verras, Tu pourras suivre un cursus scolaire qui en apparence paraît sensible, ordinaire, mais laire qui en apparence paraît sensible, mais laire qui en apparence paraît très vite que tout cela est nouveau pour Toi.
6. Tu vas pouvoir choisir et associer Tes cours avec Tes activités préférées, tout ça dans la bonne harmonie

7. Ton emploi du temps Te laissera des temps de pauses et la fin de Tes cours ne sera pas trop tard.
8. Dans ce lycée voici la journée type :
- Tu peux arriver entre 7:30 et 8h.
- Le petit déjeuner sera servi de 8h à 9h.
- Début des cours à partir de 9h jusqu'à midi pour laquasi-déjeuner elle dure 2 heures.
- Plus sieste ou soutien jusqu'à 14h.
- Reprise des cours de ton choix de 14h à 15h puis goûter et fin des cours à 16h.
- Un goûter est mis à disposition tous les jours et le repas du midi est très varié !!!
Je pense que tu as rejoint notre lycée pour le créneau de 2 heures de self par jour
9. Nous avons décidé d'apporter beaucoup de sport pour que les élèves se défoulent et puissent moins sentir la pression. L'emploi du temps est donc très varié, car les élèves décident des thèmes et matières sur certains cours.
10. Maintenant je vais Te faire visiter notre lycée :
11. Nous avons notre grand complexe sportif accessible à tous les élèves de lycée à tout moment de la journée, lorsque l'on n'a pas cours.

12. Nous avons une grande salle avec un parc informatique exceptionnel, où les ordinateurs sont connectés aux machines, robots et imprimantes 3D pour créer et expérimenter à volonté, développer notre créativité.
13. Au centre, sous le dôme, se trouve le réfectoire : il est éco-responsable, en verre pour laisser passer un maximum de lumière, et couverts de micro-capteurs solaires pour fournir l'énergie renouvelable nécessaire au lycée.
14. J'espère que vous réussirez toutes vos années au sein de notre établissement et que nous pourrions au moins vous intégrer dans la société.
15. Tu fais bien de venir dans ce lycée que certains qualifient d'Ultrapopulaire, consacré au Design et au Top de la Technologie.
16. Tu verras que d'autres surprises encore t'attendent. Cet établissement est différent, son espace et son esprit.
Je te souhaite une bonne intégration et que tu réussisses tout au long de ton parcours au lycée UDT.
Nous sommes heureux de t'accueillir dans cet établissement exceptionnel pour développer le meilleur de Toi-même.
Les anciens élèves

LYCÉE VAUCANSON

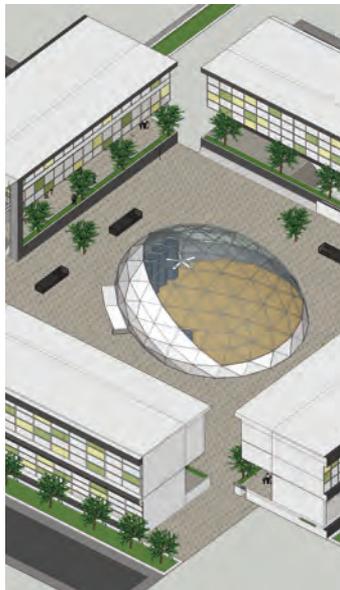
PREMIÈRE 612 — STI

SCIENCES & TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

[2D (DÉVELOPPEMENT DURABLE) / 2E (ENERGIE & ENVIRONNEMENT)

SIN (SYSTÈME D'INFORMATION & NUMÉRIQUE)]

La classe est composée de 33 élèves – 2 filles, 31 garçons. Nous nous retrouvons le vendredi matin, sur l'heure de Vie de classe, de 9h à 10h. Sur cette heure de quinzaine, le projet prend des directions variées ; nous travaillons en commissions de réflexion, afin d'être en groupes à effectifs réduits.

1ère commission : l'espace

Concevoir la topographie du Lycée Utopique, les lieux de travail et de détente. Mais aussi, soucieux de l'environnement, avec les spécialités Énergie & Environnement ainsi que Développement Durable, concevoir un lycée écoresponsable. Pour passer à la réalisation, utiliser les outils technologiques dont les élèves ont la pratique en cours de techno.

2ème commission : l'emploi du temps

Quelle journée ? quelle semaine ? quelle année au lycée utopique ? Le besoin de liberté se dégage immédiatement.

3ème commission : les matières – quels enseignements ?

Le besoin de bouger est une revendication majeure.

4ème commission : les personnes – quels adultes ?

Profs ou autres ? quels élèves ? La voie technologique appelle une ouverture différente sur le monde, notamment industriel.

Vient une séance particulière : après un déjeuner décevant au lycée, les élèves réclament d'être *mieux nourris*...

Puis arrive le confinement et l'incertitude de la fin de l'année ! C'est à distance qu'un petit noyau dur accepte de jouer le jeu jusqu'au bout, et propose alors un discours d'accueil à tout nouvel arrivant dans ce Lycée Utopique.

Ce Kakémono reflète la somme des personnalités (Rémi, Matthieu, Romain, David & Co) et la diversité des outils utilisés en STi.

Accompagné par : Laurent Coste

Intervention du graphiste :

Les éléments de cette recherche sont pensés sous la forme d'un cahier des charges. "Nourrir les corps, les esprits, le cœur" tel était le concept. Emploi du temps, discours d'accueil, maquette 3D de l'établissement préfiguré, entourent une réflexion détaillée, captifs du centre de gravité "nourrir". Les graphismes sont tirés de la maquette, œuvre issue du groupe.

Diversité
Identité
Français
Fraternité
Égalité
République
Ensemble
Nation
Communauté
Echange
Solidarité

Atelier d'écriture
Lycée Paul-Louis Courier
Tours 37000

relâchement
Harcèlement
réel méchant
marche lente

Tolérance

égalité

Solidarité

Diversité

TOLÉRANCE

Tolérance

DISCRIMINATION

Discrimination

DIFFÉRENCE

TOLÉRANCE

Solidarité

DIFFÉRENCE

DIFFÉRENCE

Tolérance

Sale crime
il se crame
Le racisme
rime à sec

Tolérance

Égalité

DI
VER
SITÉ

Dis
cri.
mi
.na
tion

Soli
darité
Égalité

La tolérance
Ô le clan raté

Diversité

ON VOUDRAIT :

Illimité
Différence
Égalité
Amitié
Laitité

- Des distributeurs dans tous les couloirs
- Des vacances de 3 mois
- Plus de terrains de sport et d'activités sportives
- Au moins une fois par semaine, pouvoir débattre, s'exprimer
- Pas de discrimination
- De la communication
- Pas de jugements entre nous
- La laïcité
- De la tolérance
- Avoir au moins 6h de sport
- Ne pas avoir de mathématiques
- Des cours choisis
- Ne pas commencer avant 9h
- Ne pas finir après 16h
- Une tenue libre
- L'exclusion définitive du lycée pour n'importe quel acte ou parole raciste
- Porter les vêtements qu'on veut
- Pas de discrimination, tout le monde s'habille comme il veut
- La diversité
- La mixité

F
RÉVER
A
LIBERTÉ
E
RÉVER
N
I
É
ÉGALITÉ
É

DISCRIMINATION

Solidarité
Différence
Égalité
Tolérance
SOLIDARITÉ
DIVERSITÉ
ÉGALITÉ

LYCÉE PAUL-LOUIS COURIER

Le Lycée de la TOLÉRANCE, au sens de Voltaire, de l'acceptation des différences, quelles qu'elles soient ; le lycée de la diversité culturelle et humaine, de l'égalité, de la solidarité, du débat régulier d'idées, de la sérénité : voici le lycée utopique que les élèves de 1ère STMG de la classe 613 du Lycée Paul-Louis Courier de Tours ont imaginé l'an passé.

Des mots uniques qui claquent, qui cloquent, qui marquent, qui choquent... sans violence bien sûr ; des mots denses, soucieux d'une écoute de l'autre, qui frappent les consciences et encensent. Des jeux de mots aussi : des anagrammes, à la manière de **Jacques Perry-Salkow**, venu soutenir la créativité des adolescents ; des acrostiches qui percutent et défrichent ; des mots croisés qui pavoisent.

Et surtout, au centre de l'affiche, un dessin, celui d'Ozlem, consensuel, essentiel au message à transmettre.

La mixité, la beauté, le mélange, la paix et l'échange, comme incarnés par les personnages, aussi différents physiquement les uns que les autres.

Des couleurs vives, multiples, franches, chatoyantes et des courbes douces, s'interpénétrant.

Un travail collaboratif de longue haleine, mené semaine après semaine, dans la joie comme dans la peine, avec plusieurs enseignants et M. Frédéric Vigouroux, pour représenter avec force mais sans agressivité aucune, *Le Lycée idéal des 613*.

Accompagné par :

Virginie Fourneret, Anne Grandet, Anne Latour, Anne Piquet.

Intervention du graphiste :

Le groupe voulait mettre en avant les valeurs qu'ils espèrent pour la vie au Lycée. Ils désiraient s'exprimer avec des notions positives, citant *la joie*, *l'optimisme* et *l'amour* comme guides.

En suivant leurs instructions, j'ai proposé cette composition avec un souci de clarté de lecture, un choix de couleurs et de dessin des polices visant à évoquer l'énergie et la bienveillance que j'ai ressenties au cours de nos échanges.

Le dessin des personnages, œuvre originale d'une élève de la classe, a été redessiné à l'identique pour répondre aux exigences techniques.

FAITES NOUS **REVER**
d'un lycée
PARFAIT

Activités Pédagogiques

LYCÉE GRANDMONT

ARTS PLASTIQUES

Kakemono à Grandmont : Une expérience partagée

Au-delà de sa réalisation finale, ce Kakemono réalisé avec les élèves de première option facultative Arts Plastiques du lycée Grandmont est avant tout la conclusion d'un long travail d'expression et d'échanges.

Les élèves ont librement discuté pendant deux séances sur ce qui ne leur convenait pas au lycée Grandmont, puis ont élaboré dans trois groupes des propositions à apporter pour améliorer la vie des lycéens, sans limites de faisabilité : une véritable utopie.

- **L'esthétique du lycée**
- **L'ouverture culturelle**
- **La vie lycéenne**

Suite à leurs présentations et discussion avec les autres groupes, ils ont réalisé des images et une maquette, par groupes ou individuellement.

Puis l'assemblage de l'ensemble des propositions imaginées a été réalisé avec l'aide de M. Vigouroux sur le kakemono, pour garder les trois dimensions de recherche, tout en cherchant une unité, une interaction.

Juste avant la fermeture du lycée pour confinement.

Enfin, les élèves, maintenant en terminale, ont participé à l'accrochage de l'exposition.

Accompagné par : Sébastien Lemale

Intervention du graphiste :

Le groupe avait une idée claire de la structure de la présentation. De nos échanges a émergé cette organisation en trois zones principales, ainsi que la présentation photographiée du modèle architectural. Le logo-slogan, également réalisé par eux, est venu parachever le tableau.

Il m'a semblé important de présenter chaque production au plus proche de l'original, les retouches n'étant requises que pour l'unité d'ensemble.

楽

« Vous êtes ici et
ici chez vous » -
« Rien ne va plus
plus »

Kanji optimiste - plaisant - agréable
TANO amusant - confortable - à l'aise - musical

éducation
permettant aux
élèves de devenir
des adultes instruits
épanouis et
heureux

ÉPANOUISSEMENT

les élèves sont
pleinement
investis dans leurs
études car ils
aiment ce qu'ils
font

PÉDAGOGIE

éducation impliquant
des méthodes ludiques, de
la pratique, du dynamisme
donnant aux élèves
l'envie d'apprendre

liberté

d'apprendre,
de s'exprimer,
de se mouvoir
dans le lycée

**suivi
personnel**

accompagnement et adaptation
du système éducatif
à l'élève et non
l'inverse

SÉCURISÉ

environnement protégé
et inspirant la confiance
au sein de l'établissement
harcelement n'
existe pas

**ESPACE
DETENTE**

permettant aux
élèves de se
reposer après le
séjour ou au
cours de la
séance

CULTURE

valorisation grâce
à un meilleur accès
elle n'est pas
"barbare" mais
source de
richesse

LYCÉE BALZAC

THÉÂTRE

OPTION FACULTATIVE THÉÂTRE - TERMINALES

Le groupe était constitué de 10 élèves (8 filles, 2 garçons) de séries différentes : littéraire, économique ou scientifique.

Nous nous retrouvions le mercredi après-midi, sur l'horaire du cours, de 15h à 18h. Sur ces 3 heures, la 1ère était consacrée à la partie théorique : autour de textes théoriques et de spectacles vus ; les deux suivantes réservées à la pratique, au jeu et à la mise en scène d'un texte.

C'est sur la 1ère heure que nous avons mis en place la réflexion autour du Kakémono et du lycée utopique, une fois par mois environ. Cette réflexion était en lien avec la pièce que nous aurions dû présenter en juin, à la salle Thélème : *L'histoire du communisme racontée aux malades mentaux*, de **Matéi VISNIEC**, héritier d'**Eugène IONESCO** ; cette pièce mène une réflexion sur l'Utopie, plus particulièrement sur l'utopie communiste, par le biais de l'absurde.

Le groupe s'est emparé du thème et du carnet de bord du projet. Chacun a pris le carnet à tour de rôle, pour y amener sa vision du lycée utopique, en lien avec le projet théâtral. C'était pour eux le lieu pour exprimer librement leurs visions en mettant en œuvre leurs compétences singulières : graphisme, poésie, réflexions philosophiques. On retrouve ainsi sur leur kakémono un kanji japonais : **Tano** signifiant agréable, plaisant, élaboré par **Axelle** ayant vécu un an au Japon, des citations de la pièce choisies collectivement, le plan intrigant d'un lycée utopique vu par **Éloi**, l'acrostiche de **Lou** ou encore l'arbre de **Wayan**.

Chacun des éléments présents sur le Kakémono s'y trouve avec l'assentiment du groupe. Il rappelle la formule de la Comédie Française : *Simul et singulis – être ensemble et rester soi-même*

Accompagné par : Laurent Coste.

Intervention du graphiste :

Les trois kakémonos dont été imaginés en cours et préfigurés sous forme de maquettes.

J'ai recherché des styles graphiques qui accentuent ou soutiennent les effets que produisent les citations mises en exergue.

Être lycéen dans un lycée utopique, C'est

Être **heureux.se**

Être **beaucoup**

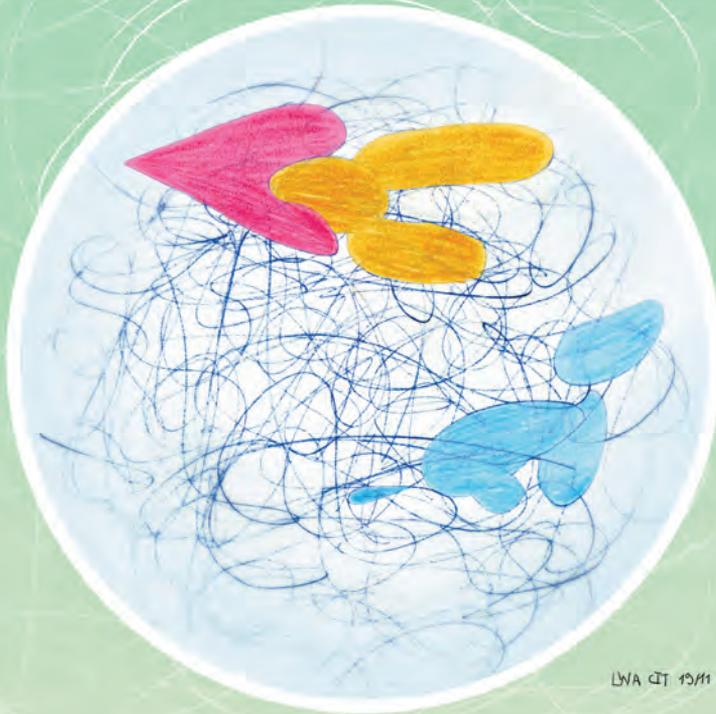
Être **épanoui.e**

Être **en vie**

Être **En recherche**

Ne pas être lycéen **aujourd'hui**

Essai sur la forme du lycée utopique

LWA CT 19/11

ワヤシヒラニ

Acrostiche utopi(que)

Un lycée qui n'est pas
Tout le monde (y) rêve
On (le) pense, et (l'écrit) - les cris des
Poètes, (romanciers), peintres, comédiens
Imaginent ce lieu avec leurs vœux, avec leurs yeux
Enfantins.

Un rien idéal,
Tours, L'oisir & (des) Tours
Où tout n'est qu'ordre et beauté
Pour courir (dans) les songes et veiller
Il existe & (où ?) n'existera pas
Enfoui dans nos espoirs les plus luxueux

« Une utopie, c'est lorsqu'on est dans
la merde et qu'on veut en sortir. »
« Tu ne peux sortir de la merde
qu'avec les camarades qui sont avec
toi dans la merde. »
« Et ils se sont unis, et ils se sont
donné la main, et ils ont fait un effort,
et ils sont sortis de la merde. »¹

Verre ou pilate ?

À Matel VISNIEC

L'écrivain conta l'histoire d'une utopie
Après des heureux et passionnés malades
La vraie histoire de leur plus grand camarade
Qui sculpta son pays comme sa rêverie.

« Camarade Louri Petrovski, une question...
Ses yeux, ils étaient comment ses yeux, dites-moi...
Uuuu... Uuuu... Uuuu... Utopie...
Remplissez vos poumons... »

Ils l'admiraient lui, mais une utopie, c'est quoi ?
Une utopie, c'est lorsqu'on est dans la merde et
Qu'on veut en sortir ; qu'on veut être libre, unis ;
Un monde parfait comme dans les livres qu'on lit.

L'image émotive d'un monde parfait,
Celle d'un réel irréel paradis.
Alors pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une utopie ?

ワヤンセフエ

« La pensée peut guérir la pensée. »
« Et l'art, la littérature ont un rôle
immense dans
la transformation de l'homme. »
« Click, clac, plouf ! »

LYCÉE VAUCANSON

PREMIÈRE 602

PREMIÈRE GÉNÉRALE - RÉFORME DU LYCÉE 2019

La classe est constituée de 35 élèves : 11 filles, 24 garçons. Classe résultant de la Réforme du Lycée : 35 élèves qui passent leur temps à se croiser, ne constituant plus un groupe homogène que dans trois matières, le Français, l'Histoire-Géo et l'EPS. Ailleurs, ils sont systématiquement dispersés selon les spécialités de chacun.

Utopie de l'individualisation des parcours ou éclatement de toute cohésion solidaire ?

Mars 2020 : confinement – chaque élève rentre chez lui
Continuité pédagogique via la classe virtuelle...

Puis, le 28 mai, après deux mois d'impatience et de confinement, le couperet tombe :

l'oral du bac de Français, prévu au mois de juin, n'aura pas lieu !

Il reste un mois à travailler avec des élèves de Première, qui n'auront plus de Français l'année suivante : *comment les motiver, les mobiliser, les préparer pour la suite, notamment à la philosophie ?*

Et que tirer de l'expérience singulière du confinement et de l'enseignement à distance ?

Un noyau solide et motivé se constitue, autour du projet de lycée utopique : *rêver son lycée, après avoir été enfermé... quelle voie vers le bonheur ?*

On utilise la classe virtuelle pour se donner rendez-vous, faire des groupes de discussions sur des points essentiels qui émergent : *un lycée utopique, pour quoi faire ? Une journée utopique au lycée ? Qu'y mangerait-on ? Comment baptiser ce lycée ? Quelle devise ?*

Et puis, surtout, être un élève et un adulte dans un lycée utopique : *à quelle charte devrait-on adhérer ?*

Le tableau de la classe virtuelle devient l'espace d'un véritable **brainstorming** où tous participent. Ainsi est né le Kakémono des 602.

Accompagné par : Laurent Coste

Intervention du graphiste :

Nous avons convenu de présenter le brainstorming sous la forme d'un tableau de réflexions dessinées (design thinking), pour lequel j'ai imaginé ces styles de typographies et organisé les dessins.

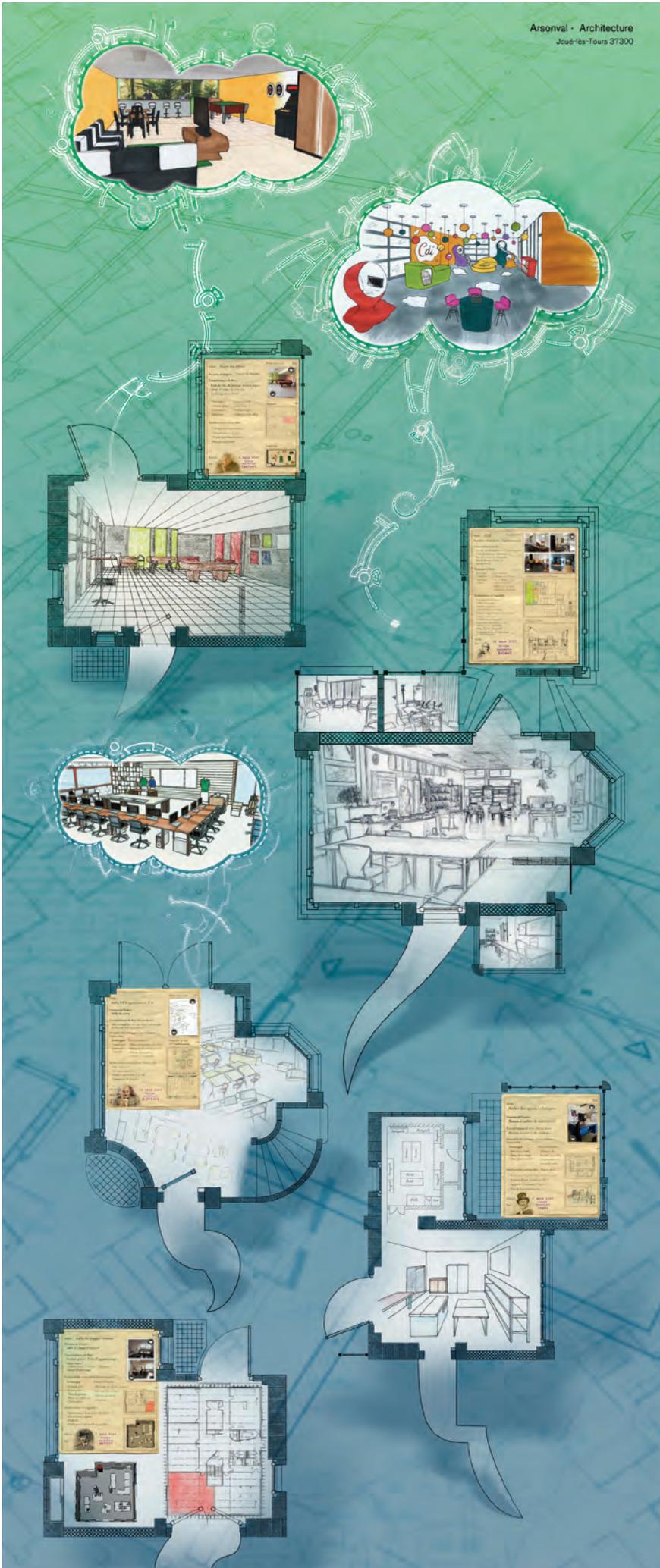
La vivacité et les sentiments positifs étaient des guides évidents pour soutenir les propositions de la classe 602.

Logo hippocampe: Classe 602- Illustrations Bukhavets Mikhail, Frédéric Vigouroux

PROF QUI SAIT FAIRE
ET CE QU'IL NOUS DEMANDE
AUSSTI EXPLIQUER SIMPLEMENT
ET CLAIEMENT

LYCÉE D'ARSONVAL

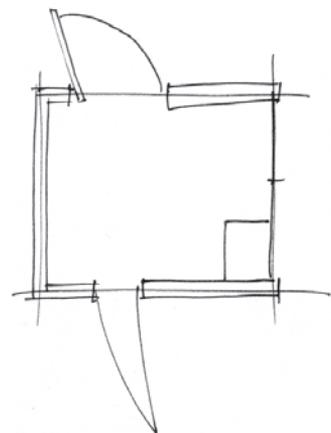
BTS ERA

(ETUDE ET RÉALISATION D'AGENCEMENT) - 1ÈRE ANNÉE

“ Des espaces qui rêvent d'espaces ”

Nous sommes 15 étudiants de première année de BTS ERA (Etude et Réalisation d'Agencement) du Lycée d'Arsonval provenant de différentes filières telles que Bac Pro, général ou technologique.

Cette diversité a contribué à un apport de réflexion ainsi que d'idées nous ayant aidés tout au long du projet, de la réflexion première jusqu'à la production sur le kakémono.

Présentation du projet :

Dans le cadre du projet Lycée utopique, nous avons été sollicités afin d'œuvrer à une réalisation de conception spatiale présentée sur un kakémono.

Suite à une concertation au sein de notre classe, nous avons opté pour structurer notre réflexion de la manière suivante :

- Questionnaires
- Cartes d'identités (étude des lieux au travers d'enquêtes auprès des utilisateurs)
- Plans des lieux / Photographies de l'existant
- Réflexions sur le vécu des occupants
- Perspectives des lieux débouchant sur une idée de notre lycée utopique « rêvé »

Transformation d'un lieu en un espace où il ferait bon vivre, un espace agréable... ...un espace rêvé.

Accompagné par : Alain Aubert

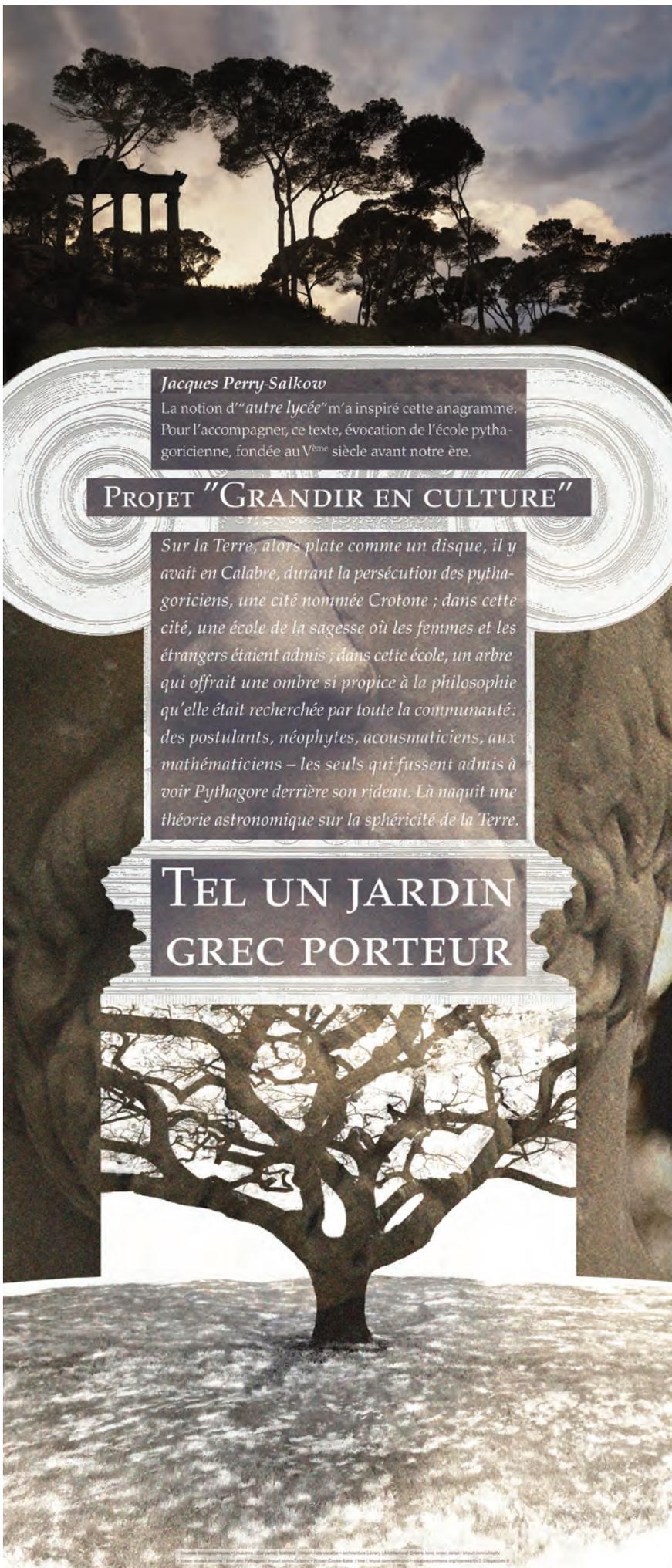
Intervention du graphiste :

Ce projet a été construit selon une démarche conceptuelle. Sur le registre de l'enquête policière, il fut entrepris de décrire des espaces existants en leur imaginant des évolutions utopiques. Le résultat devant figurer “des espaces qui rêvent à d'autres espaces”, ou “des espaces qui se rêvent eux-mêmes”.

Le principe de maquette a été préfiguré par le groupe. Des phylactères construits à partir d'éléments de plans, expriment les pièces à conviction de l'enquête. D'autres bulles, “rêvent” l'aboutissement de la démarche.

Les personnages, finalement retirés du projet, étaient destinés à personnaliser les enseignements dédiés pour chaque espaces.

Jacques Perry Salkow

La notion d' "autre lycée" m'a inspiré cette anagramme. Pour l'accompagner, ce texte, évocation de l'école pythagoricienne, fondée au Vème siècle avant notre ère.

PROJET "GRANDIR EN CULTURE"

Sur la Terre, alors plate comme un disque, il y avait en Calabre, durant la persécution des pythagoriciens, une cité nommée Crotoné ; dans cette cité, une école de la sagesse où les femmes et les étrangers étaient admis ; dans cette école, un arbre qui offrait une ombre si propice à la philosophie qu'elle était recherchée par toute la communauté : des postulants, néophytes, acousmaticiens, aux mathématiciens – les seuls qui fussent admis à voir Pythagore derrière son rideau. Là naquit une théorie astronomique sur la sphéricité de la Terre.

TEL UN JARDIN GREC PORTEUR

JACQUES PERRY-SALKOW

ANAGRAMME

OFFERTE À L'ASSOCIATION DANS LE CADRE DU PROJET KAKÉMONO

Depuis qu'il est enfant, **Jacques Perry-Salkow** a une touche avec une machine à écrire. Devenu pianiste de jazz et jongleur de mots, il a commis plusieurs livres malicieux dont :

- *Les Dessous des mots d'amour* (Points, 2012),
- *Anagrammes renversantes* (Flammarion, 2013),
- *Anagrammes pour lire dans les pensées* (Actes Sud, 2016),
- *Sorel Éros. Palindrome* (Rivages, 2020),
- *Anagrammes dans le boudoir* (Actes Sud, 2020)

La notion d'«*autre lycée*» m'a inspiré cette anagramme. Pour l'accompagner, ce texte, évocation de l'école pythagoricienne, fondée au Vème siècle avant notre ère.

On a déroulé un écran pour la projection de diapositives.

Chacune d'elle propose une figure de style.

Mais il revient aux élèves de décrire ce qu'ils voient.

Ici, c'est un palindrome : *Ésope reste ici et se repose*. Je leur demande d'observer attentivement les lettres. « *Réfléchissez bien.* »

Là, c'est un extrait de *La Disparition* de Georges Perec. Idem.

« *Que voyez-vous ? Ou plutôt que ne voyez-vous jamais ?* »

Viennent ensuite toutes sortes de « *grammes* » : calligramme, ambigramme, pangramme...

Chaque fois, il s'agit de tester la sagacité de mes Sherlock Holmes en herbe. Ils ont le goût de l'énigme, assurément. Bientôt, aucune figure ne leur résiste. Et pour celles et ceux qui ne trouvent pas, quel étonnement ! Et quel plaisir pour moi d'avoir partagé ma passion des lettres.

Pour finir, nous faisons des anagrammes. C'est un jeu plaisant, lié à la révélation. Le soleil commence à décliner avec le jour finissant. Et *Paul-Louis Courier* de prendre une couleur soupirail ! Ils viennent de faire un geste poétique.

Intervention du graphiste :

J'ai relevé dans le texte de Jacques Perry-Salkow l'idée d'un enseignement qui se fonde sur le partage du savoir par un maître, semblable à un édifice enraciné qui s'élève, ouvre des perspectives. Un enseignement qui n'est pas subit mais recherché, suscitant le plaisir d'apprendre.

L'illustration recherche à soutenir ces notions par des éléments de l'antiquité grecque, ombres et lumières, sens en éveils et la silhouette bienveillantes des arbres.

Iconographie : Unukorno / Canyamel, mallorca / tinyurl.com/vboe5je
Architecture Library / Architectural Orders: Ionic order: detail / tinyurl.com/u5tqdfx • Vasse Nicolas, antoine / Mon ami Pythagore / tinyurl.com/w7p3pm4 • Robert Caouse-Baker / tree / tinyurl.com/wfnmpkd • creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode.fr

REMERCIEMENTS

ORGANISMES PARTENAIRES

Fondation de France
Sans canal Fixe
Région Centre Val-de-Loire
Ville de Tours
Cohésion sociale
Apajh 37
Fespi
Livre passerelle
Maison des adolescents

IMPLICATIONS INDIVIDUELLES

Jeunes et accompagnants des lycées d'Arsonval, Balzac, Descartes, Paul-Louis Courier, Grandmont, Vaucauson, ARTP / MLDS Arsonval et de la Clinique de Saumery.

ARTISTES

Chiaki Myamoto
Jacques Perry-Salkow
Lilou Scheele
Muriel Barbery
Léa Toto
Aline Criq-Besançon

