

Dossier artistique

Créations collaboratives

Estelle Henriot

1. La bohème
2. La bohème - version participative
3. Suivez-moi
4. Champ et sorcellerie
5. Plan en volume
6. Les uns, les autres
7. Vitruve

1. La bohème

Dessin associé à un nuancier et une édition, 2m30x1m70, 2019-20

Création menée avec le dispositif FoRTE de la Région Île-de-France, en partenariat avec le CENTQUATRE-PARIS et LJMTL éditions

Pour "La bohème", j'ai tenté de m'imposer le fonctionnement d'une machine en analysant ma vie et mon travail d'artiste. Après avoir noté pendant un semestre toutes mes activités par tranche minimum de 5 minutes, j'ai créé mes catégories, un nuancier adapté en crayons de couleurs, et dessiné un tableau à double entrée grand format.

Cette base de données artisanale se matérialise en un grand dessin abstrait, et constitue le socle d'un travail de recherches artistiques et sociologiques. L'ensemble de cette pièce a donné lieu à une édition d'artiste relatant les différentes étapes du projet.

2. La bohème - version participative

Dessins aux pastels et crayons, formats variables, 2020-24

Créations menées à partir du projet de "La bohème" dans une pluralité de formats

Inventer une journée de rêve, une semaine idéale, un mode d'emploi pour demain. Réfléchir à comment passe notre temps, à ce qui pourrait changer et ce qui doit rester. Dessiner chacun son idée puis l'exposer ensemble pour faire œuvre.

Ces trames se retrouvent dans tous les ateliers qui ont été menés pour La bohème, avec : la classe de CM1 de l'école Anatole France de la Courneuve, le public de l'ouverture de résidence au CENTQUATRE-PARIS et pendant l'exposition C' LE CHANTIER, le public des ateliers Capitaine Futur à la Gaîté Lyrique, une classe de 5ème du collège Seligmann, des abonnés instagram, une classe de DNMADE Horlogerie du lycée Diderot.

3. Suivez-moi

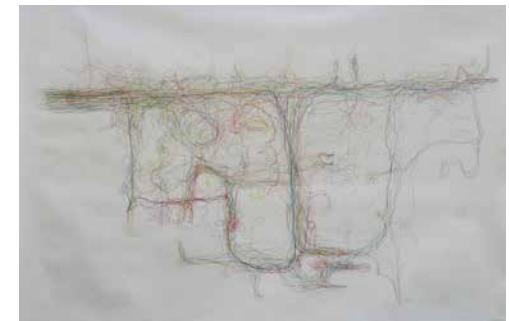
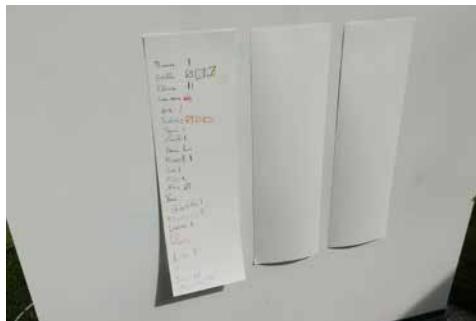
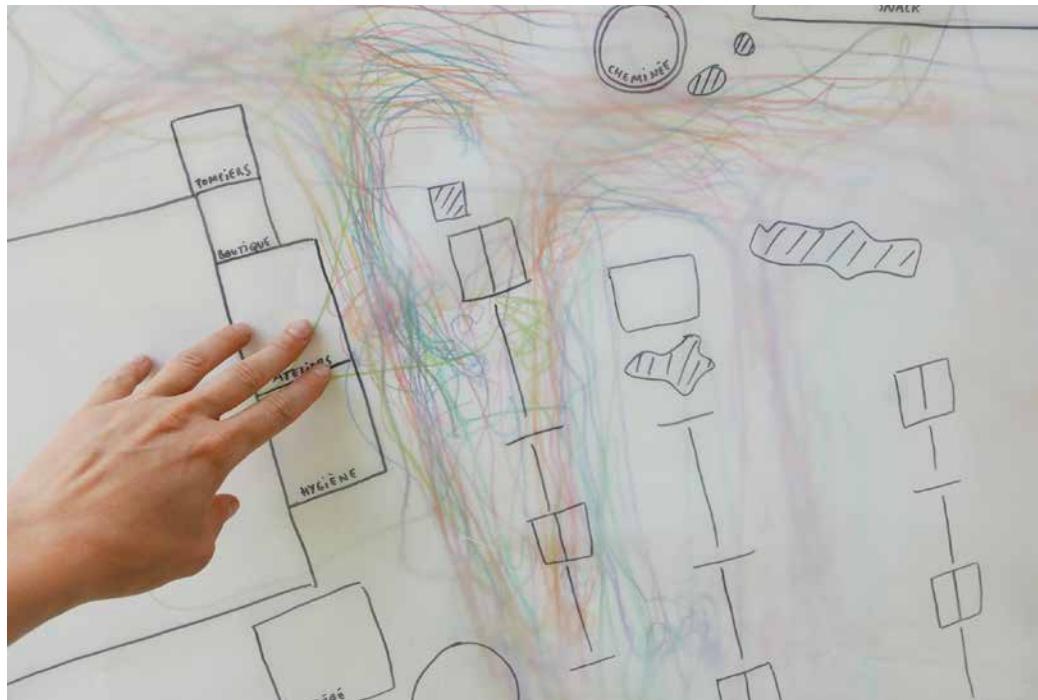
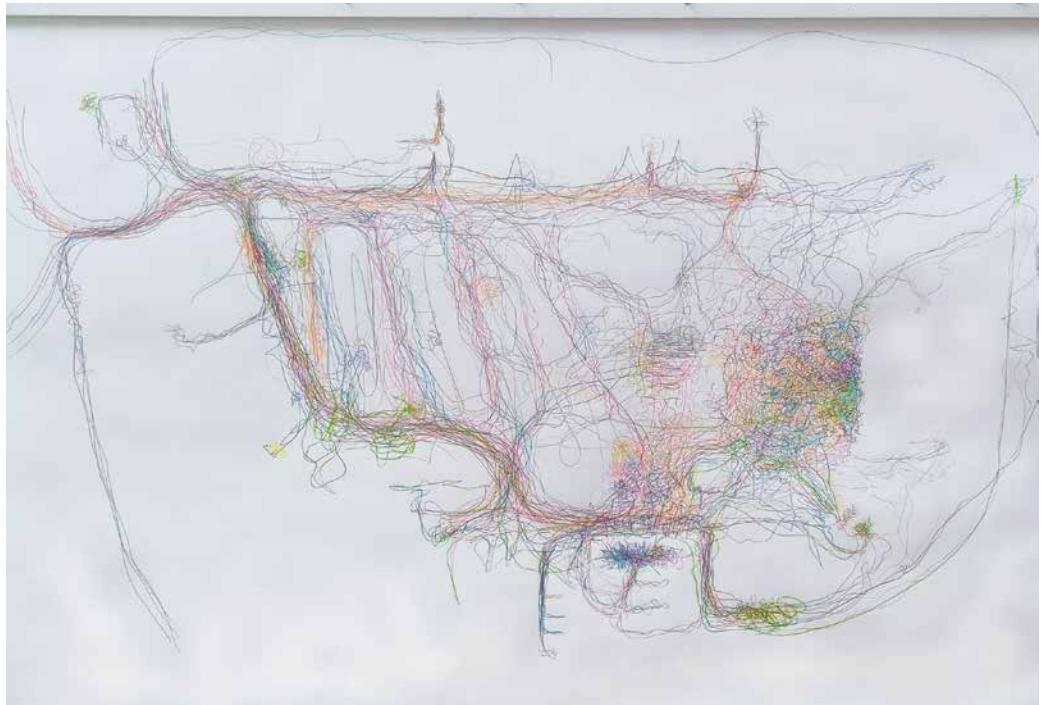
Dessins collectifs aux crayons, 2mx1m50, 2023-24

Création menée au sein du festival de la Fête de l'Art dans le village culturel de la Poèterie (89)

Le festival rassemble plasticiens et créations performatives ainsi que concerts et spectacles d'arts vivants. J'y ai proposé une œuvre participative, sous la forme d'un grand dessin représentant les déplacements de la foule.

Sur la lignée de Fernand Deligny, chaque participant·e est invité·e à tracer son propre chemin, ou celui d'une autre personne, avec la couleur de son choix. Les entrelacements de couleurs dessinent à la fois un tressage abstrait et une carte en creux par l'étude des déambulations.

L'œuvre collective qui en découle est finalement proposée à la vente aux enchères du site, avec une répartition au ratio du nombre de traits par co-artiste voulant demander sa part du prix de vente.

4. Champ et Sorcellerie

Livre-objet collectif, 15x15cm jusqu'à 1mx50cm, 2023

Création menée au sein du projet CLEA de Lucie DAS avec le centre de Loisirs des petits Larousses et la classe de SEGPA du Collège Pierre Larousse à Toucy (89)

Dans le cadre de la réalisation d'un court métrage avec les enfants, nous avons ouvert le format vidéo à la réalisation d'un livre objet collaboratif. Se basant sur des contes de Puisaye, choisis par les enfants, je leur ai proposé d'extraire des objets ou des personnages apparaissant dans l'histoire.

Ces éléments ont été interprétés en dessins, puis reliés ensemble. Le format de reliure permet, à la lecture, aussi bien un livre qu'une affiche, remettant chaque fois différemment en vis-à-vis les dessins. Les éléments de l'histoire associés racontent en images un scénario différent, rendant toutes les lectures uniques.

5. Plan en volume

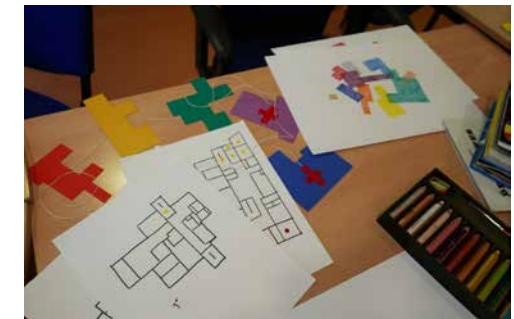
Fresque participative à la craie, 6mx2m, 2023

Création menée au sein de la crèche Archereau (75019) avec le CENTQUATRE-PARIS dans le cadre de la résidence Art pour Grandir

Quand on arrive à la crèche Archereau, on se perd vite dans ses espaces, ses recoins, ses couloirs; c'est une sorte de labyrinthe où de petits groupes d'enfants et adultes s'entrecroisent.

Partant de cette particularité de la crèche, nous avons développé un projet autour du plan, en s'interrogeant sur l'utilisation des espaces par chacun·e. Les formes que cette recherche a généré ont été déclinées en dessins, en mobiles, et en fresque participative.

Celle-ci est visible depuis le trottoir, rue Archereau.

6. Les uns, les autres

Dessin collectif aux feutres, 3mx60cm, 2024

Création menée au sein de l'école Estienne (75013) avec le CENTQUATRE-PARIS dans la classe de DSAA Design et création numérique

Les diplômes de DSAA sont imaginés en petits groupes de recherche, et les mémoires gérés individuellement. Nous sommes partis d'une étude des interactions sociales possibles pour aboutir sur un grand dessin de situations relationnelles.

Celui-ci fonctionne comme un cadavre exquis : après avoir établi une charte graphique commune, chacun se place à un endroit du dessin. Il y crée la silhouette d'un premier personnage, puis change de place, pour cette fois répondre au bonhomme devant lui. La création collective finale génère aussi bien des duos que des manifestations, faisant penser à un jeu de "cherche et trouve", où pourrait se situer charlie ou n'importe qui.

7. Vitruve

Dessins collectifs aux feutres, 2mx3m, 2023-25

Création menée au sein du lycée professionnel Jenatzy (75018) avec le CENTQUATRE-PARIS, puis au sein du Centre Pompidou pendant une formation d'enseignants avec le Musée des Arts et Métiers

La norme collective permet de mettre d'accord une pluralité d'individus mais n'efface pas la vérité de la mesure de chacun. Nous sommes partis des différentes utilisations des mesures corporelles et de leurs différences dans l'objectif de créer un dessin presque enfantin.

On commence par détourer sa main, puis la main de l'autre, les visages... pour finalement montrer l'ensemble de la silhouette de chaque participant allongé. Chaque volontaire s'allonge en prenant la pose de son choix et s'accorde une pause méditative, attendant les yeux clos que le groupe ait pris soin de son contour. Les humains dessinés avec un centre commun donnent à voir un dessin à échelle un.

