

ATELIER D'ARTS VISUELS

Des morceaux de morceaux, Théâtre de la Bastille / Paris / juin 2018

Après un D.U.T en Carrières Sociales à Bordeaux (1999) et diverses expériences professionnelles dans ce secteur, j'étudie la scénographie à l'école des Arts Décoratifs de Strasbourg (2005).

Se dessine, au fil des ces 17 dernières années, une collaboration élective avec musiciens (Ensemble baroque Amarillis, Le concert d'Astrée, Les ombres), comédiens (collectif l'Avantage du doute), danseurs (Rémy Héritier, Arantxa Martinez, Karine Vayssettes, Blanca Li), metteurs en scène (Denis Podalydès, Christian Hecq, Valérie Lesort, Marielle Pinsard), scénographes (Eric Ruf, Pierre Attrait), concepteurs lumière (Mathilde Chamoux, Danielle Milovicz, Nathalie Perrier), costumiers (Christian Lacroix, Marta Rossi), vidéastes (Charles Carcopino, Etienne Aussel), techniciens, constructeur (Patrick Laganne, Olivier Berthel, Julien Fleureau).

Je compose mes espaces en textile, en couleur, en objet, en musique, en sautant du coq à l'âne et en privilégiant l'emprise des sens sur l'emprise du sens. Le format de mes réalisations varient de l'ex-voto de poche à la scénographie de spectacle en passant par la peinture, l'installation, l'image et le costume.

Mes ritournelles sont rythmées d'effets spéciaux traditionnels, empiriques. Pour fabriquer mes haïkus d'espace, je rassemble tous les éléments tels que l'objet, le sensoriel, le vernaculaire, l'artifice, le mouvement, le burlesque, le rituel, l'archaïque, la musique. Mon approche du monde est instinctive et stimulée notamment par l'oeuvre de J.S Bach et la musique en général.

Depuis que je suis artiste, je propose des ateliers d'arts visuels auprès de publics variés en collaboration avec des professeurs, des éducateurs, des musiciens, des comédiens. J'y trouve un équilibre évident et vivant, la possibilité de continuer à ricocher entre mes deux métiers, un terrain de rencontre, de créativité, de transmission.

CATALOGUE des ATELIERS

Je propose 2 formats d'intervention.

D'autres sont à imaginer en fonction de vos projets.

Format Ateliers : école, institut, hôpital, association, centre social.
(à partir de 5 ans et sans limite d'âge ni de public)

Lors de ces séances dont la durée varie en fonction du projet, nous sommes les mains dans la matière et la couleur. Sous forme de peinture, de sculpture ou de maquette individuelles ou collectives. Nous fabriquons des paysages, des micro-histoires, des architectures, des lieux, des objets et des personnages grâce à nos imaginaires romanesques. Selon la thématique et les supports pédagogiques et éducatifs que nous choisirons, je propose un atelier adapté au public désigné qui viendra faire échos et compléter votre domaine.

Ces ateliers sont des espaces temps destinés à la contemplation, à la jubilation de créer, à l'analyse (texte, image, discussion, etc...), à la rencontre avec la matière et les outils adéquats, à la réalisation d'une forme quelle qu'elle soit. C'est un temps pour apprendre, pour chercher, pour sentir et pour être vivant depuis un autre endroit de soi.

Format Rencontre / Discussion : école, institut, hôpital, association, centre social, université.
Mon intervention aborde le champ professionnel de la scénographie et des accessoires.

- présentation de mon parcours
- présentation des outils du scénographe (carnet de croquis, et de recherche, technique, plans, matériaux, budget, conception artistique, travail d'équipe)
- présentation de mes méthodes de travail (carnet de travail à l'appui)
- présentation de mes diverses scénographies (en image) et des choix dramaturgiques
- échanges, questions avec les participants.
- possibilité de participer à une répétition ou à un service technique si l'un de mes spectacles se jouent dans la région. (sous condition et acceptation du théâtre)

DES MORCEAUX DE MORCEAU (œuvre collective)

J'ai réalisé cet atelier au théâtre Le Quai à Angers, au théâtre de la Bastille, à la Grande Halle de la Villette à Paris, en regard du spectacle jeune public La caverne écrit et mis en scène par le collectif L'avantage du doute et pour lequel j'ai imaginé la scénographie et les accessoires.

Le principe de l'atelier :

- **composer, sur plusieurs jours, à partir d'une collecte de matériaux de recyclage, un paysage en réalisant un tableau sculpté à plusieurs mains, sédimenté de tous les imaginaires des participants.**
- **donner une autre finalité de recyclage aux objets.**
- **imaginer et réaliser ensemble.**
- **développer un imaginaire et un savoir-faire manuel.**
- **apprendre à la fois le lâcher prise dans la créativité et la rigueur dans la fabrication.**

C'est une sorte de grand collage dada travaillé sur des panneaux verticaux et horizontaux. Chaque groupe complètera la proposition artistique de l'autre. Chaque participant dépose son imaginaire et le met en résonance avec l'ensemble du paysage composé et à venir au cours de cette semaine d'atelier.

Il s'agit pour chaque participant de composer une petite palette de matériaux qui sera partagée le jour de l'atelier en sauvant au moins 5 éléments de l'abandon et/ou du tri sélectif (carton, papier, plastique, divers emballages, bouts de tissu, de ficelle, de bois, de métal, figurine de jouet à jeter, bouton, tube, tuyau, etc). Dimension maximale de chaque objet 50cm. La chose est choisie pour sa couleur, sa matière, sa forme, ou par hasard en l'imaginant au cœur d'une œuvre collective et évolutive. Un morceau de poésie visuelle de chacun donné aux yeux de tous.

Voie lactée, ciel, forêt, montagne, ville, campagne, sous-sol, océan constitueront ce grand panorama. Libre à vous, en amont, de rassembler des images de paysages issues de l'histoire de l'art, de photos personnelles, de films ou autre supports qui deviendront source d'inspiration pour le groupe.

Durée minimale de l'atelier : 2 heures par séance sur 3 jours, sur un trimestre ou sur l'année. (ampleur et suivi du projet à définir par l'équipe pédagogique)
Maximum 15 participants selon les âges / à partir de 5 ans

Les participants se sont très vite appropriés la proposition. La seule règle étant d'intervenir sur des panneaux de contre plaqué en enrichissant et amplifiant les réalisations des autres groupes. Il s'est dégagé une forte stimulation sur la durée de chaque cession, peut être, parce qu'il s'agissait de ricocher entre le jeu, l'imaginaire, l'intuition, la fabrication collective. Ils ont jonglé avec la superposition et la juxtaposition libre, la fulgurance de l'idée et son immédiate réalisation. Ils ont collaboré aux objets des autres, se sont aidés, se sont influencés dans leur choix. Ils étaient comme dans une transe de création : vivants, joyeux, excités et appliqués. Il y avait dans leur gestes quelque chose de vital et de solaire.

MAQUETTES D'HISTOIRES

En 2013, j'ai réalisé cet atelier au collège de Feurs (42) en regard du spectacle jeune public La fable du monde écrit et mis en scène par l'ensemble de musique baroque Les Ombres et pour lequel j'ai imaginé la scénographie, les accessoires et les costumes.

Le principe de l'atelier :

- **apprendre à extraire l'essence d'une image ou d'un texte de référence (conte, scène d'une pièce de théâtre, fable, chanson, oeuvre picturale ou autre).**
- **imaginer un décor à partir de ce document.**
- **fabriquer une maquette pour y inscrire l'interprétation de cette histoire.**
- **travailler en groupe (3 à 4 participants par maquette) / maximum 4 groupes par séance.**
- **sensibilisation à la prise de parole en public en présentant chaque maquette et son déroulé.**

En amont, vous choisissez un(e) ou plusieurs images ou textes de référence en lien avec votre problématique éducative. Dans un premier temps, nous décortiquerons ce qui est visible, mais aussi le hors champ, le sens du texte, les éléments de l'image. L'idée est de faire un état des lieux descriptif et sensoriel.

La 2ème étape est de mettre en espace ce document de référence. Il s'agit de lui trouver un lieu (bâtiment, environnement, espace onirique ou réaliste) dans lequel l'inscrire formellement. Nous constituons des groupes. Chaque groupe travaille avec la même matière première à savoir des morceaux de sucre, du papier, de la gouache. Le sucre un élément basique, économique et qui offre beaucoup de facilité et de possibilités pour fabriquer une maquette d'une dimension au sol égale à un format A3 environ. Chaque membre du groupe se retrouve dans la posture du scénographe/décorateur et se voit échanger, argumenter, imaginer et mettre en oeuvre la maquette.

En fin de séance, chaque groupe présente sa maquette au groupe.

Pour information, ce n'est pas une maquette dite de décor mais je la considère comme une phase de recherche en volume. Une étape de travail en 3D, une ébauche un peu abstraite de l'espace. Dans mon métier de scénographe, je fabrique cette pré-maquette avant de finaliser la maquette réelle du décor dont les éléments sont beaucoup plus précis dans les matériaux, les dimensions, les couleurs.

**Durée minimale de l'atelier : 3 heures par séance sur 2 jours, sur un trimestre ou sur l'année. (ampleur et suivi du projet à définir par l'équipe pédagogique)
Maximum 15 participants selon les âges / à partir de 8 ans**

SCULPTER LA MUSIQUE

Depuis deux ans, je propose cet atelier dans les classes de CM1- CM2 dans le cadre d'un dispositif municipal de la ville d'Orléans appelé « un artiste dans ma classe ».

Le principe de l'atelier :

- **chercher, choisir, sentir, douter, persévérer, écouter, partager ses idées.**
- **apprendre à extraire l'essence d'un texte et en restituer une interprétation visuelle, formelle, plastique.**
- **passer de l'écoute musicale (chanson choisie) à la 2D (dessin, photo etc) puis à la 3D (maquette, sculpture d'espace).**
- **développer, stimuler un imaginaire et un savoir-faire manuel.**
- **(se) raconter une histoire à travers l'espace, les matières, la couleur.**
- **mettre en place les réalisations et leurs sources d'inspiration en vue d'une exposition.**

Le projet « sculpter la musique » consiste à fabriquer la maquette d'un décor ou une sculpture d'espace inspirée d'un morceau de musique préalablement choisie par chaque participant. Pour se laisser guider par la musique, en amont de la réalisation, nous dessinons en expérimentant des méthodes ludiques (les yeux fermés, debout etc). Puis, chaque enfant travaille en même temps dans la même salle. Je circule de projet en projet pour les accompagner. Ainsi chacun observe ce qui se construit à côté de lui ; l'idée est de partager également une stimulation réciproque, une effervescence commune.

En fin de séance, chaque groupe présente sa maquette, sa sculpture au groupe.

Durée minimale de l'atelier : 2 à 4 heures par séance sur 4 jours, sur un trimestre ou sur l'année. (ampleur et suivi du projet à définir par l'équipe pédagogique)
Maximum 20 participants selon les âges / à partir de 6 ans

LA SOURCE ■ Initiative originale en CM1 et CM2 à l'école Kergomard

Les écoliers ont... sculpté la musique

Des élèves de CM1 et CM2 ont « sculpté la musique », en créant une œuvre individuelle en 3D à partir de leurs émotions, après avoir choisi un style de musique particulier.

Les élèves de la classe de CM1 et CM2 de Rachel Conseil, enseignante à l'école Kergomard ont participé à un projet, intitulé « Sculpter la musique », avec la scénographe Delphine Sainte-Marie, dans le cadre du programme de la mairie d'Orléans, « Un artiste dans ma classe ».

Pendant cinq jours consécutifs, ces jeunes se sont immergés : « de 10h30 à 16h30 pour écouter différents styles de musique, comme la variété, le classique, la pop, en fonction de leurs origines. Et chacun d'entre eux a choisi sa musique préférée », précise l'enseignante.

Épuisés et frustrés...

De ce fait, chaque élève a créé sa propre œuvre en fonction de ses émotions et de ses sensations : « les enfants ont trouvé cette démarche épuisante et surtout frustrante, car certains n'ont pas pu terminer leur réalisation, tant

FIERTÉ. Les enfants sont fiers de montrer leurs œuvres.

ils s'étaient investis », a constaté Rachel Conseil.

Parmi ces jeunes, Omeyna, 10 ans, s'est inspirée de l'introduction d'un dessin animé japonais, « L'escalier de vie » : « j'aime beaucoup toutes sortes de musique, mais j'ai eu envie de confectionner l'escalier de la vie en écoutant le son augmentant petit à petit et j'avais l'impression d'affronter les

problèmes de toute une vie ».

De même, Younes, 11 ans, a sélectionné de la pop : « j'ai fabriqué un volcan car cet air était vraiment très dynamique ».

Nursena, 11 ans, aime beaucoup la pop et notamment le titre Toi d'Eva Queen : « c'est l'histoire de l'amitié entre deux filles et j'ai fabriqué un petit man-

nequin féminin avec de beaux vêtements, qui représentaient les paroles de la chanson ».

Enfin, Youssa, 11 ans, est aussi charmée par le rap : « sur le support en bois avec des objets de récupération, j'ai voulu faire un cœur brisé par l'éclair car j'ai voulu parler d'amour. J'ai beaucoup réfléchi et surtout je suis très fière car j'ai réussi à terminer ma sculpture ». ■

TABLEAU MUSICAL

C'est un projet duo d'éveil artistique. Les participants sont sensibilisés, à la fois, à une écoute singulière de l'œuvre des 4 saisons de Vivaldi ainsi qu'à la pratique de la peinture et du dessin libres. Cet atelier fut amorcé en février 2020 à Hirson dans l'Aisne et interrompu par la pandémie. Il regroupait 3 musiciens du concert d'Astrée, le centre social d'Hirson, la fondation Savart, les écoles et moi-même.

Le principe de l'atelier :

- **assister à une petite conférence sur les 4 saisons de Vivaldi.** Les musiciens se proposent de décrypter en mots et en musique les différents instants fugaces et émotions qui structurent les 4 saisons.
- **se laisser envahir par la musique et déposer ces instants sur le papier librement.**
- **développer, stimuler son imaginaire.**
- **(se) raconter une histoire à travers l'espace, les matières, la couleur, la musique.**

Il s'agit donc de peindre en musique. L'idée est d'exprimer, en peinture, les images et les sensations ressenties et inspirées par les 4 saisons et son propre imaginaire. De laisser danser ses mains, ses pinceaux sur le papier au gré des mélodies. Librement sans contrainte technique ou connaissance artistique.

Les peintures pourront être ensuite imprimées sur textile et accrochées ici et là (lieu à définir) ; comme des cartes postales flottantes au gré des saisons du territoire d'intervention. Ces peintures sont une sorte de topographie sensorielle, imagée et musicale.

Durée minimale de l'atelier : 3 heures par séance sur 4 jours, sur un trimestre ou sur l'année. (ampleur et suivi du projet à définir par l'équipe pédagogique)
Maximum 20 participants selon les âges / à partir de 4 ans

INTERVENTION (classe de terminale, option théâtre)

Mon intervention s'est déroulée dans une classe de terminale en option théâtre en vue de la préparation de leur épreuve de Bac et dans le cadre du dispositif régional Centre de Val de Loire « Aux arts lycéens ». (30h réparties sur le trimestre)

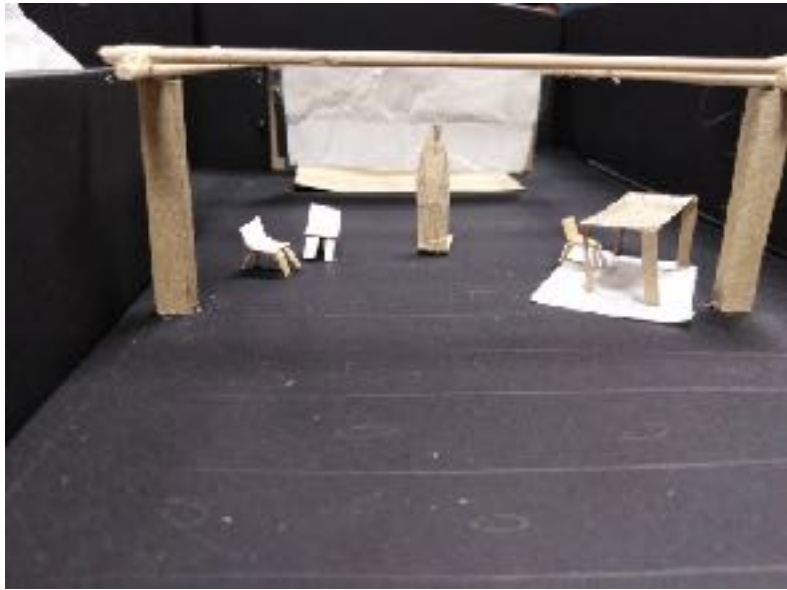
Nous avons travaillé sur l'analyse et 2 mises en espace de la pièce « Tous des oiseaux » de Wajdi Mouawad, au programme du Bac 2021.

Le principe de l'atelier :

- **présentation de mon parcours.**
- **présentation des outils du scénographe** (carnet de croquis et de recherche, technique, plans, matériaux, budget, conception artistique, travail d'équipe).
- **présentation de mes méthodes de travail** (carnet de travail à l'appui).
- **présentation de mes diverses scénographies** (en image).
- **échanges, questions avec les participants.**
- **analyse de la pièce de théâtre à étudier.**
- **conception en groupe de la scénographie** (travail en équipe, recherche, croquis, référence, échange, présentation à l'oral au groupe).
- **réalisation de la maquette de chaque scénographie** (carton plume).
- **possibilité de participer à une répétition si l'un de mes spectacles se jouent dans la région** (sous condition et acceptation du théâtre).

Durée minimale de l'atelier : 2 à 4 heures par séance, sur un trimestre ou sur l'année. (ampleur et suivi du projet à définir par l'équipe pédagogique)

Maximum 20 participants selon les âges / à partir de 12 ans

+33 (0)6 61 98 85 25
delphinesaintemarie@gmail.com
<http://delphinesaintemarie.wix.com/delphinesaintemarie>

THÉÂTRE

Scénographie *Emoi*, TIPHAINE GUITTON / LA PETITE CIE (théâtre de la tête noire, 2022)

Assistante scénographe *Visites*, JP MURA / THÉÂTRE DU NONDE (théâtre des bords de Seine, 2022)

Technicienne plateau (Scène Nationale d'Orléans, CDNO, CCNO, 2021/22)

Régisseuse d'extérieur , court métrage THOM MONCKTON / JOS HOUBEN / New studios(Orléans, 2021)

Scénographie *La caverne*, NADIR LEGRAND / L'AVANTAGE DU DOUTE (théâtre de Nîmes, 2018)

Scénographie-costume-sculpture-régie plateau *Amour amor, Le dernier regard d'Eurydice, Méchatmorphoses, Les caprices de l'univers*, ensemble baroque AMARILLIS (Grand théâtre d'Angers, 2008-20)

Scénographie *Manifestement*, MARIELLE PINSARD / PHILIPPE MACASDAR (théâtre Bonlieu, Annecy 2017)

Scénographie *Au nom du père, du fils et des J.M Weston*, JULIEN MABIALA BISSALA (Le Tarmac, 2015)

Assistante scénographe d'ERIC RUF, *Le mental de l'équipe, Le cas Jekyll, Le bourgeois gentilhomme, L'homme qui se hait, La demoiselle qui songeait, 20000 lieues sous les mers*, DENIS PODALYDÈS, J-Y RUF, CHRISTIAN HECQ et VALÉRIE LESORT (MCamiens, Chaillot, Bouffes du Nord, Vieux Colombier, 2007/16)

Scénographie *De l'influence des rayons gamma*, ISABELLE CARRÉ (théâtre de l'Atelier, Paris, 2015)

Assistante accessoire-costume-son *Othello*, LÉONIE SIMAGA (Vieux-Colombier, Paris, 2014)

Scénographie *Les méfaits du tabac*, DENIS PODALYDÈS (Bouffes du Nord, 2014)

Scénographie-costume *La fable du monde*, ensemble baroque LES OMBRES (Opéra théâtre Saint-Etienne, 2013)

Scénographie *C'est la guerre*, MANUEL WÉBER (Musée de la résistance, Paris, 2011)

Scénographie-costume-régie plateau *Diptyque Musset*, FRÉDÉRIQUE PLAIN (Espace des arts, Chalon/Saône, 2011)

Conception vidéo *Trahisons*, LÉONIE SIMAGA (Grand théâtre d'Angers, 2008)

Assistante scénographe *Elisavieta bam*, ALEXIS FORESTIER / LES ENDIMANCHÉS (les Bernardines, Marseille, 2007)

DANSE CONTEMPORAINE

Scénographie *Syndrome de la vie en rose*, KARINE VAYSSETTES (TGP, Orléans 2021)

Regard scénographique *Samsara*, JANN GALLOIS (Chaillot 2019)

Assistante scénographe de PIERRE ATTRAIT *Solstices*, BLANCA LI (Chaillot 2017)

Diverses collaborations artistiques, ARANTXA MARTINEZ (2002/09)

Costumes *Atteindre la fin du western*, RÉMY HÉRITIER (Le Vivat, Armentières, 2007)

Chef déco / accessoires *Blind Questions*, STEFANI THIERSCH (La Ferme du buisson, Noisiel, 2008)

Assistante artistique / chef déco (film) *Le Sacre du printemps*, VALÉRIE GABAIL (Turku, Finlande, 2011)

Assistante accessoire / performeuse *Tu montes?*, NADIA LAURO (la Ménagerie de verre, Paris, 2002)

DIVERS

Régie générale/déco (court-métrage) *Ascend*, THOM MONCKTON/JOS HOUBEN, New Studio, (2021)

Intervenante arts visuels et scénographie (cours élémentaire, collège, lycée, IME, centre social) (2007-21)

Assistante d'exposition *Indigo* CATHERINE LEGRAND / ALICE GEOFFROY (musée du vieux Nîmes, 2016)

Technicienne en montage d'exposition (Gd Palais, Musée des arts Décoratifs de Paris, Le Louvre 2005-07)

Expositions personnelles (Bordeaux, Agen, Montpellier, Douala, Ziginshor Sénégal, Orléans, 1998-2020)

Décoratrice d'intérieur GALERIE FLAK (arts primitifs, Paris, 2007)

Animatrice (centre social, centre de loisirs, périscolaire avec les gens du voyage, 1996 à 1999)

D.N.S.E.P. de scénographie, Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, 2000-2005

D.U.T. animation socio-culturelle, I.U.T carrières sociales de Bordeaux, 1997-1999

MOLIÈRES du meilleur spectacle visuel *20000 lieues sous les mers*, la Comédie Française/ le Vieux colombier 2016

Anglais/espagnol lu et parlé (niveau débutant)

Permis B

Logiciel vector works

Delphine Sainte-Marie
artiste scénographe

0033 6 61 98 85 25

453, rue du Faubourg Bannier 45000 Orléans

delphinesaintemarie@gmail.com

<http://delphinesaintemarie.wix.com/delphinesaintemarie>