Mémoire de l'Avenir ■ ■ ■ Memory of the Future

VIVA CITÉ

24.06 - 01.07.2016

ALLEMAGNE

TURQUIE

FRANCE

ISRAËL - PALESTINE

Chaque année, l'action et la réflexion de MDA s'oriente autour d'une thématique en particulier. Cette année, plus que jamais, nous avons eu envie de célébrer la diversité, la différence, ou encore la créativité: en un mot, la vivacité!

Dans son étymologie, la polis antique, la cité fait référence à la politique, à l'ensemble des citoyens libres et autonomes dans l'espace urbain. Elle introduit donc les notions de citoyenneté, de droits et de devoirs, égaux pour tous. Elle garantit ainsi la liberté et de respect de l'intégrité de chacun et de tous. Quant au terme « viva », il suggère des notions de célébration joyeuse, d'effervescence ou encore d'enthousiasme.

Dans cette vision positive, nous souhaitons encourager chaque personne à exploiter et exprimer son potentiel, et donc à apporter une plus-value à la société. L'homme possède des ressources et une expression créative infinie qui permet à chacun de jouer un rôle actif au cœur de la cité, et d'y trouver un épanouissement à tous niveaux : intellectuellement, affectivement, moralement et spirituellement.

Car la vivacité s'inscrit pleinement dans la perspective d'un développement responsable et éthique. C'est en nourrissant les liens qui nous unissent que nous pouvons espérer une dynamique sociale innovante, à partir de relations durables, basées sur le respect et la confiance mutuels.

Le dialogue ouvre à l'interaction, et donc à la possibilité de mieux se connaître pour mieux se comprendre. Le conflit, qui surgit parfois, est une opportunité car le véritable vivre ensemble est dynamique, mouvant, changeant. Il n'exclut personne.

C'est aussi en nous reliant à nouveau à la nature, aux plantes vivaces, et plus urgemment lorsque nous vivons en ville, où trop souvent nous asphyxions. Nous dépendons de notre environnement et nous avons la responsabilité de réinventer une relation avec celui-ci ; plus encore, il est nécessaire de penser et de bâtir la ville différemment.

En utilisant l'art et la culture comme support, nous proposons des outils éducatifs et pédagogiques qui valorisent la reconnaissance, l'insertion et l'intégration sociale. La culture est inséparable du développement ; elle est un investissement – ou plutôt un pari sur le futur. C'est elle, mémoire vivante de l'homme, qui donne sens et porte le monde. Soyons audacieux : osons la vivacité !

Each year, the actions and reflections of MDA are oriented around a particular theme. This year more than ever, we wanted to celebrate diversity, difference, and creativity: in a word, vivacity!

In its etymology, the ancient word “polis” (the city) refers to the policy and to all free and autonomous citizens in the urban space. It therefore introduces the concepts of citizenship, rights and duties, equality for all. It thus guarantees freedom and respect for the integrity of each and all. As for the term 'viva', it suggests happy, celebratory notions of excitement and enthusiasm.

In this positive view, we want to encourage each person to operate and express their potential, and therefore bring added value to society. Man has resources and infinite creative expression that allows everyone to play an active role in the heart of the city and seek development at all levels: intellectually, emotionally, morally and spiritually.

Vivacity is diversity and variation: without differences, we would be standardized. Therefore, everyone is required to form a plural unity in a city that looks like us and brings us together. Our differences enrich us, they are our cultural heritage.

The vivacity is fully involved in the perspective of a responsible and ethical development. It is in nourishing the links that unite us that we can expect innovative social dynamics, from sustainable relationships based on mutual respect and trust.

Dialogue opens to interaction, and therefore to the possibility to establish a stronger understanding. The conflict that sometimes arises is an opportunity. The true sense of “living together” is dynamic, shifting, changing. It excludes no one.

It is also by connecting us back to nature, to perrenial plants, and most urgently when we live in the city, where too often we suffocate. We depend on our environment and we have a responsibility to reinvent a relationship with it; even more, it is necessary to think and to build the city differently.

Using art and culture as medium, we offer educational and teaching tools that enhance the recognition, inclusion and social integration. Culture is inseparable from development; it is an investment - or a bet on the future. It’s the living memory of Man, who gives meaning and carries the world. Let us be bold: dare to live with vivacity!

FRANCE

PORTRAIT DE FAMILLE

Établissement
Collège Le Clos St Vincent Noisy Le grand
Groupe
Classes de 6e Segpa
Artistes
Isabelle Gozard, auteur
et Anne-Lore Mesnage, Photographe
Disciplines
écriture, enregistrements sonores, photographie

Atelier sur le thème de la famille, référence récurrente et importante pour les élèves. À partir d'une sélection de photographies de paysage et de leurs portraits, composent des histoires par images. Chacun des élèves a inventé un contexte visuel et sonore à associer à sa propre photographie. Au vidéo réalisé s'associe une histoire née d'un souvenir familial, personnel ou de pure invention.

FOODEMENT STREET

Établissement
Collège Robert Doisneau, Paris 20
Groupe
Classes de 6e Segpa
Artistes
Alexandra Roudiere
Disciplines
design culinaire

Comment l'expression du monde urbain peut redessiner, inventer des motifs culinaires ?
La musique, la danse, mais aussi la cuisine sont des expressions individuelles qui révèlent notre culture, prolongent notre état de résistance. Par ailleurs, elles donnent à voir, à goûter, à entendre notre envie d'exister, d'être là et de fédérer. L'atelier se positionne et propose de glisser du monde du street art vers un travail graphique et généreux questionnant des matériaux alimentaires. L'aliment comme un dessin se regarde mais aussi s'ingère !
Le matériau alimentaire devient le socle expressif et revendicatif, portant les promesses du partage et de l'échange. Du street art au street food seul le matériau change, la trame est à construire.

UN SEUL CŒUR DANS DES CORPS DIFFÉRENTS

Établissement
Maison pour tous Youri Gagarine, Champigny sur Marne.
Artiste
Brunehilde Yvrande
Disciplines
Chant et danse

L’artiste explore le mouvement corporel et l'expression vocale pour à la fois retrouver le singulier et l’unique de chaque personne. Par sa pratique elle essaie de trouver des points de reliure entre tous êtres humains.
C'est autour de ces thèmes que l’artiste accompagne les personnes au long de cette intervention, en utilisant la musique, le mouvement, la voix et l'expression spontanée.

L'OBJET DU BONHEUR

Établissement
Centre social André Malraux
Atelier de dialogue en temps scolaire
Groupe
Intergénérationnel
Artiste
Anaïs Pachabézian, Sonia Pastecchia
Disciplines
photographie, vidéo

Et si le bonheur était hors les murs, ou est-il à l'intérieur de soi, de son lieu de vie ? Peut-on le trouver dans l'espace urbain, dans la ville ? Ces questions sont à la base de ce projet d'atelier. L'idée est d'explorer ces notions à travers la photographie et la vidéo. Par objet du bonheur, nous entendons objet physique mais également une photo, une lettre, une chanson, quelque chose qui n'est pas forcément matériel. Ensuite, l'idée est d'inscrire l'objet dans un espace urbain que les participants aiment et qu'ils pourraient considérer comme un autre chez soi. Ce lieu sera choisi dans la ville de Villepinte. Puis les objets choisis seront mis en scène et en parole dans ces espaces.

Ibrahim

Mon objet du bonheur,
c'est un piano. J'aime bien jouer avec. Je ne sais pas vraiment mais je vais apprendre.

LES DEUX ROYAUMES

Établissement
Centre social La Maison du Bas de Belleville
Groupe
ASL, atelier socio-linguistique
Artiste
Baptiste Hersoc, dessinateur,
Aurore Nerrinck, médiatrice culturelle
Disciplines
dessin, médiation culturelle

Les deux royaumes, est un conte du Niger issue d'un recueil illustré par l'artiste Baptiste Hersoc. Il s'agit d'un conte exprimant l'idée du départ du pays d'origine et qui aborde notamment le thème de l'arbre, de la différence, de la communauté, du départ et du retour... Il y a donc une dimension importante de dialogue via la pratique artistique, basée sur des objets du quotidien dessinés, qui véhiculent une dimension culturelle, identitaire, symbolique. En termes techniques, il s'agit de travailler avec feutre sur papier, un médium artistique simple que l'on peut facilement s'approprier, rapidement opérationnel et pas intimidant.

Sympathique - d'amitié (love) bagage

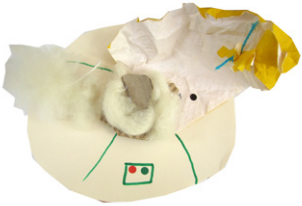
LES ÎLES

Établissement
Centre social La maison du Bas de Belleville
Groupe
Famille
Artistes
Florence Roullet Boyer, plasticienne, Laura Ancona, illustratrice
Disciplines
installation, dessin

L'île peut revêtir une dimension poétique ou métaphorique, questionner les origines, renvoyer au voyage, à l'intime ou à l'étranger... Elle interroge chacun sur son rapport au monde et à l'autre. Ce thème nous semble transversal à toutes les cultures, et facilement abordable pour parler aux petits de leur rapport à l'espace.
L'objectif a été de proposer dans un premier temps aux familles de travailler sur leurs îles respectives, favorisant les échanges parents/enfants : entraide, écoute et partage, pour exprimer au mieux les idées et désirs de chacun.
Dans un second temps, nous avons engagé une réflexion collective, pour rassembler les diverses îles, à la manière d'un archipel. Chaque création a pu ainsi s'enrichir d'une nouvelle dimension au contact de l'autre, favorisant les échanges entre les familles dans ce déploiement collectif : comment combiner, hybrider, créer du lien ?

La rose-l'île

L'île-volcan



L'île-plume

REFLETS AUTOMOBILE
AFORPA Projet

PROJET INVITÉ PAR MÉMOIRE DE L'AVENIR

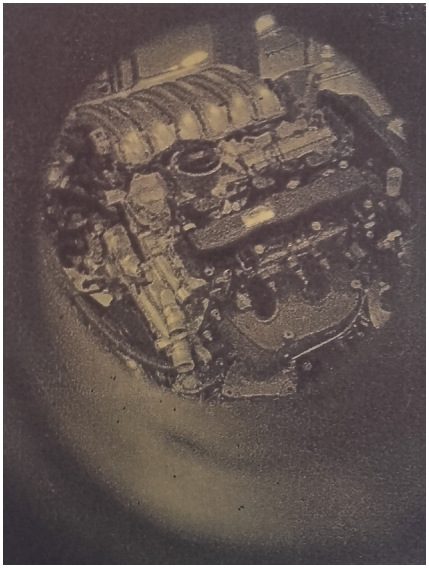
Établissement
Centre de Formation AFORPA
Groupe
Jeunes 2nde et C.A.P
Artiste
Emmanuel Gatti, plasticien
Disciplines
photogravure

L'automobile contribue de manière essentielle à l'industrie et à l'emploi dans des domaines très variés.
Les élèves du CFA AFORPA, qui se forment pour travailler dans cet univers, nous offrent à travers cette exposition photographique « Reflets Automobile », un regard personnel, sensible et créatif sur la voiture, sur la complexité et la beauté de sa mécanique, sur le statut social qu'elle véhicule, sur l'attention et l'affection qu'on lui porte, sur les prouesses sportives qu'elle permet, sur l'image de soi qu'elle révèle...
Ce projet à la fois artistique et pédagogique, mené par l'artiste plasticien
Emmanuel Gatti et l'équipe enseignante du CFA AFORPA, montre avec force, par sa qualité et son inventivité, l'importance de l'art et de la pratique artistique lors de l'apprentissage.

BARRÉ AURÉLIEN
Sans titre

Aile avant de voiture avec reflets du métal poncé et du mastic. Le filtre bleu vert renforce la dimension artistique de cette image d'une aile préparée pour être peinte. Pourtant, en regardant ce cliché, on pense au vide ou à un trou noir …

BATAILLARD ARNAUD
Entrailles



Moteur de voiture pris dans un tuyau à travers un filtre vintage. Montrer les entrailles d'une voiture de manière originale pour en voir la beauté intérieure.

PARCOURS DIALOGUE

STREET ART

Établissement : Collège Pierre Mendès France - Paris 20
Groupe : Classe de 3ème Segpa
Établissement : Centre André Malraux, Villepinte 93
Groupe : Intergénérationnel
Médiatrice culturelle : Margalit Berriet

Les thèmes abordés sont ceux de la liberté d'expression artistique, mais aussi des limites auxquels elle doit se soumettre dans l'environnement urbain contemporain. Ce parcours dans Belleville est l'occasion de traiter des droits et devoirs propres au respect de la ville et du vivre ensemble.

MUSÉE DE L'IMMIGRATION

Parcours dialogue Galerie des dons et exposition Frontière
Établissement : Maison du Bas de Belleville - Paris 20
Groupe : Famille, ASL
Établissement : Collège Robert Doisneau - Paris 20
Groupe : Classe de 5ème Segpa
Médiatrice culturelle : Aurore Nerrinck

Établissement : Centre André Malraux, Villepinte 93
Groupe : Intergénérationnel
Médiatrice culturelle : Margalit Berriet

Tout au long du parcours, nous abordons le thème de la migration, et notamment son rôle au sein de la société, l'évolution du statut des migrants ou encore l'acquisition des droits. Nous parlons aussi de la diversité, de l'altérité, du patrimoine commun et de sa réappropriation, de la colonisation, de l'intégration. En plus des œuvres d'art abordées, nous prêtons une attention particulière aux témoignages de la vie quotidienne, aux lieux de vie, aux objets, aux tenues, à l'alimentation, etc. En parallèle, nous développerons un second niveau de lecture consacré aux symboles. Ainsi les participants sont amenés à reconnaitre et à partager des symboles qu'ils connaissent.

MUSÉE DE L'HOMME

Établissement : Collège Robert Doisneau - Paris 20
Groupe : Classe de 5ème Segpa
Médiatrice culturelle : Aurore Nerrinck

Le parcours que Mémoire de l'Avenir se propose de mener au Musée de l'Homme s'oriente d'une part vers la mise en valeur de la diversité et du métissage en tant que leviers de l'évolution de l'espèce humaine. La variation fut et reste le moteur principal de l'évolution : l'hybridation est en effet une force évolutive puissante. Cette idée est importante aujourd'hui, car tandis que notre société actuelle ne cesse de stigmatiser les différences et de tendre à l'uniformisation, nous devons prendre conscience que c'est justement la confrontation à l'altérité et à la différence qui nous permet de nous enrichir (génétiquement comme culturellement), de nous diversifier, d'innover, d'inventer, et de poursuivre notre évolution. L'histoire de l'humanité est une histoire de la diversité. Pour cela, les hommes ont toujours voyagé : pour des raisons pratiques mais pas seulement, car le voyage, les migrations font partie de l'histoire de l'humanité. Enfin, au regard de l'histoire de l'humanité, les différences physiques que nous pouvons observer aujourd'hui – qui ont pour raison d'être une adaptation à l'environnement et au climat - sont extrêmement récentes et superficielles. Aussi, nous sommes tous faits d'identités multiples.

MUSÉE DU QUAI BRANLY

Établissement : Maison du Bas de Belleville - Paris 20
Groupe : ASL
Médiatrice culturelle : Aurore Nerrinck

Le parcours de médiation culturelle au Quai Branly de Mémoire de l'Avenir prend corps au sein d'une société (mé)tissée. Elle s'adresse notamment à des publics marqués par la différence culturelle et souhaite favoriser l'idée que, pour tout être humain, l'appartenance à des identités multiples constitue avant tout une richesse. Aborder l'art et plus spécifiquement le langage artistique permet aussi d'approcher la pensée symbolique, qui se construit à partir de la perception et du regard porté par les êtres humains sur leur environnement.

MUSÉE CARNAVALET

Établissement : Maison Youri Gagarine – Champigny sur Marne
Groupe : ASL
Médiatrice culturelle : Aurore Nerrinck et Margalit berriet

Nous nous concentrons essentiellement sur les 18ème et 19ème siècles, ainsi que sur la Révolution. Tout au long du parcours, nous aborderons le thème de la femme, et notamment son rôle au sein de la société, l'évolution de son statut, ou encore l'acquisition de ses droits. Nous prêterons une attention particulière à la vie quotidienne de la femme, au lieu de vie, aux tenues, aux parures.

En parallèle, nous développerons un second niveau de lecture consacré aux symboles. Nous allons en effet insister sur plusieurs symboles représentés, qui font référence à l'univers féminin et à sa complexité, tels que l'eau, le végétal, l'étoile, la couronne, la liberté ou encore le paon. Ce sera le cas par exemple de la façade du bâtiment, du jardin et ou encore des enseignes, particulièrement favorables à la lecture symbolique, mais aussi de nombreuses œuvres de la collection.

L'ARBRE DANS L'ART

Établissement : Collège le Clos Saint Vincent – Noisy le Grand
Groupe : Classe de 5ème Segpa
Médiatrice culturelle : Aurore Nerrinck

« Le thème de l'arbre est étroitement lié à la vie de l'homme, qui en exploite le bois pour construire et se chauffer, les fruits pour les il accueille à lui seul un véritable écosystème qui lui est propre, abritant différentes espèces animales.

L'arbre est représenté depuis l'art de l'Antiquité, comme élément de décor évocateur du paysage naturel, comme élément de narration et comme élément symbolique. Symbole de la nature, du cosmos, axe du Monde, lien entre terre et ciel, image du temps, habitat-refuge, métaphore de la vie humaine. L'arbre devient le témoin et le symbole de l'activité créatrice (sculpture, peinture, architecture, mythes, poésie) et destructrice de l'homme (préoccupations écologiques et références aux génocides). Le mythe de l'arbre inversé existe dans de nombreuses civilisations et est chez Platon une image de l'homme.
Il représente donc particulièrement l'idée de régénération ; de nombreuses sociétés ont planté un arbre à la naissance d'un enfant par exemple. Mais aussi l'idée des générations : on parle alors d'arbre généalogique… »

Vincent Van Gogh

LE BAGAGE

Établissement : Collège le Clos Saint Vincent – Noisy le Grand
Groupe **:** Classe de 5ème Segpa
Médiatrice culturelle : Aurore Nerrinck

Un bagage nous permet d'emporter des vêtements, objets et des effets personnels pour voyager ou se déplacer. Il accompagne donc le passage d'un lieu à un autre : lorsque l'on quitte un monde pour un autre, et que l'on passe d'un état à un autre, le bagage nous accompagne.
Le mot « bagage » prend aussi un autre sens ; il peut représenter un acquis professionnel (diplôme, formation, métier), intellectuel ou culturel ; l'ensemble des connaissances que possède une personne et qui l'accompagne dans le voyage de sa vie. Il faut donc avoir un « solide bagage ». Mais les bagages peuvent aussi nous encombrer. Dans ce cas, notre bagage contient trop de choses, de souvenirs, de peurs.

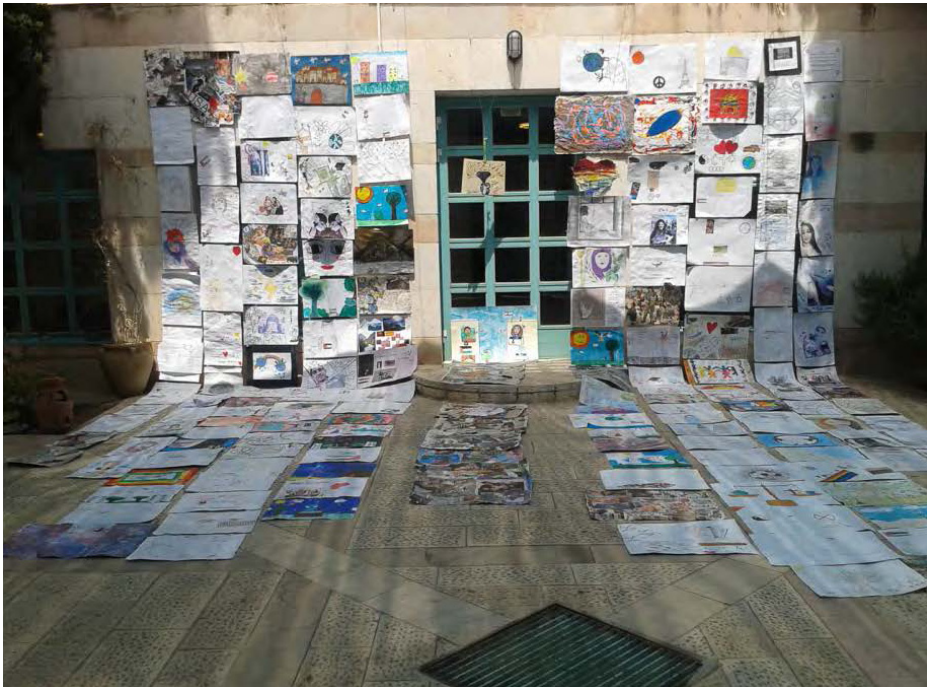
Barthélémy Toguo

INTERNATIONAL

ISRAËL / PALESTINE

SHARING INVENTORIES

Ce projet crée une plate-forme commune d'échange et de créativité chez deux cents élèves du secondaire. Les élèves explorent les différentes façons où chacun perçoit et produit des souvenirs, des histoires, des connaissances et des références. A partir d'histoire individuelles, ils produisent un portrait collectif de nos sociétés complexes, qui sont composées d'identités, de cultures, de religions et d'histoires multiples. Cette véritable voie du dialogue crée des ponts entre les différences personnelles, sociales, politiques et religieuses. L'installation murale offre une reconnaissance des différences et des diversités culturelles et humaines. Il souligne les similitudes et met l'accent sur les valeurs universelles. Il a pour but d'apporter un message d'ouverture au dialogue.



PROJECT 1 : ANKARA CITY BLANKET

Our little blanket covers you.
Our city Ankara covers you.
Do you feel the warmth coming from Ankara now?
Our little blanket covers you
Have you felt the golden touch of King Midas, the founder of Ankara?
Have you tasted the grapes in the basket of Satyr coming from Ankara wines?
Listen the lovely song from Pan.
Music coming from Ankara covers you.
Our little blanket covers you.
Our city Ankara covers you.
Running officers in tie in the morning,
High heel shoes on the streets,
Hot simit and tea in the breakfast cover you.
Swans in the park,
White Ankara cat,
Ankara Panther on forest covers you.
City of Prince Paris of Troy,
City of Republic,
City of Atatürk covers you.

Ankara Blanket
Mixed, 200x200cm, 2016
Children ages 6-14 and mothers
International child art association-Turkey

PROJECT 2 : ANKARA BOOOM!

Cities are not living creatures in the absence of humans who give them life. The parks, schools, hospitals, shops, streets and transportation systems of cities are living by means of the emergy humans supply to them. We could imagine this energy that circulates in the city as white balloon. Just as in any metropolis, our city Ankar lives with the energy it obtains from its habitants. Sometimes happy events enliven the city but sometimes sad events disrupt the flow of everyday life. Ankara has witnessed both sad and happy events in the past and continuing to do so today. In the “Viva City” project that is associated with the themes “My City” and “Long live the City” we display the good and bad events that get involved with the energy and the flow of the city

Ankara Booom!
video, 2016
Children ages 14 - 15
International child art association-Turkey

Reebok

Projects of Anna-Schmidt-Schule Frankfurt am Main, Germany Lead by Dorle Schmidt

UNESCO Art AG (14 to 19 years old, voluntary)

In December the art students of the Anna-Schmidt-Schule Frankfurt started to think about the new theme. After a short brainstorming they did sketches to make develop ideas.
The design of the heart beat pulsing around men saying architecture and life seemed to us like a logo for an event that is yet to be planned, something we want to perform in the city at unusual places.

The drawing of the red lines of public transport makes a vivid allusion to the living city as well because transport means movement and movement means life and vivacity.
So maybe there will be an event in the subway or on a bus? We have done an acting workshop but it turned out that the students wanted to do something else.

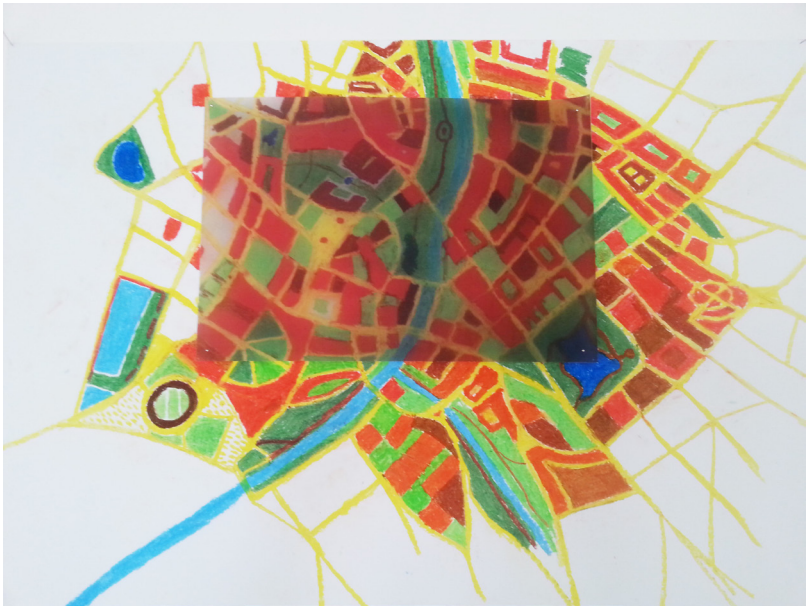
So we have came back to the idea of a map showing the streets as veins of a city and the growing of a living community with all its communal and private aspects.
Therefore we did an animation at school showing the growth of a city along a stream, as Paris and Frankfurt are cities that developed at the bank of a river. And we wanted to give it pulse by combining it with music as a symbol of the culture that is important and a kind of narrative accompanying the settlement. The drawing with oil pastels is the final frame of the film.

Kultur.Forscher! AG (8-11 years old, voluntary)

With the younger ones we have started to think about ideas and pictures that show the vivacity and liveliness of a city. And they have done little drawings that soon became too limited and we felt that we have to do an animated cartoon because it would give us the possibility to show what happens permanently in Frankfurt: the rise and fall of houses and the ever changing use and reorganisation of public space.

So the kids created backgrounds and drew elements that were important for them and did individual collage layouts for their ideas. With the help of the Deutsches Filmmuseum in Frankfurt we could use the paintings and drawings to show little stories that could happen in cities beside the building of skyscrapers: a circus is visited by a group of kids, a building site is controlled by a manager or a thief is followed by a police car…

The title “Die lebendige Stadt” is the german adequate translation of vivacity for kids and it was interesting to notice that they are able to see and acknowledge both sides, the positive cultural and the negative criminal aspects of a city life that is influenced by the huge differences between the poor and the rich.



Collective Book by classes 5-9 of the Anna-Schmidt-Schule Frankfurt (9-15 years old)

Thinking about the idea of „viva-cité“ I was curious about the inner pictures of the teenagers who represent the next generation that will have to form the city. So I used my presence in several classes to ask them for sketches of the living cities. And I was excited about the variety of ideas that came up, some of the fantastic and surreal like the living houses with arms and faces or the lights and contrast in the city that make it so bright and vivid.
So I packed all the originals and the colored copies into a book with the title “Vivacity 2016 / Visions of the Living City“.

Media-Class (15-17 years old)

With the older teens we have done weeks of examining photography and discussing the differences between documentary and digital imaging photography by looking at historical and contemporary examples. As part of their portfolio they were invited to take a series of photos that resemble the idea of vivacity. We were talking about several aspects of it like the liveliness and aesthetics of urban spaces and architecture or the impulse of masses of people with different ideas and backgrounds that come together and create a special city life. The works by Anton Neubert, Arvin von Salomon and Lars Nattermann are the best series that I have seen and I wanted to show them to you.

Dorle Schmidt

ANAÏS PACHABÉZIAN

Photographe auteur
Vit et travaille à Paris (France)

Anaïs construit depuis plus de dix ans un travail photographique autour de parcours de vie où se mêlent histoires individuelles et collectives. La migration et l'exil sont au cœur de ses projets (A Monea, ils comptent sur moi, En transit, Griottes en exil,…).
Puis, s'intéressant à la décennie noire en Algérie avec le travail À fleur de silence édité en 2011 aux éditions Barzakh et dernièrement avec Rwanda, des photos pour le dire, elle aborde la question du traumatisme et des séquelles résultant de conflits.
De la photographie, elle explore aujourd'hui également le son pour réaliser des installations, des diaporamas sonores, mais également la vidéo pour se tourner vers la réalisation documentaire. Son premier court-métrage coréalisé avec Carole Dieterich en 2014 s'intitule Sans papiers, Sans frontières une odyssée des temps modernes.
Actuellement, elle développe un projet de film documentaire et un travail photographique autour de ses origines arméniennes.
Parallèlement à ses travaux personnels, elle réalise des commandes pour la presse française et pour les services de communication des ONG françaises et internationales. Elle intervient également auprès de divers publics lors d'ateliers photographiques.
Durant deux ans (2012-2014), Anaïs a été en charge du projet Afriphoto au sein d'Africultures. Aujourd'hui, elle continue de collaborer à la rubrique éditoriale photo d'Africultures/Afriscope.

RWANDA DES PHOTOS POUR LE DIRE

[installation photographique, vidéo et texte, 2014]

1994. En moins de trois mois, plus de 800 000 Tutsi et des Hutu modérés ont été tués dans ce qu'on a appelé le dernier génocide du XXe siècle.
En juin 2013, me rendant dans ce pays, j'ai fait la connaissance d'Emilienne Mukansoro, psychothérapeute rwandaise, spécialisée dans le traumatisme. En m'invitant à rencontrer des femmes qu'elle suivait en psychothérapie collective, Emilienne m'a permis d'échanger avec elles. De ces rencontres très fortes est née l'envie de les associer à une production photographique. J'ai alors monté un projet d'atelier qui s'est déroulé sur cinq jours en mars 2014. Autour du thème « hier, aujourd'hui, demain » dix femmes ont participé, passant pour la première fois derrière l'objectif. Elles ont ainsi eu l'occasion de porter un regard sur leur propre histoire passée, présente et future et d'être elles-mêmes actrices d'une production artistique.
Le résultat présenté sous forme d'installation photographique, vidéo et sonore raconte par bribes leur vie, restitue cette expérience d'atelier et au delà, fait entendre des voix intimes et actuelles sur ce génocide.

ANNE-LORE MESNAGE

Photographe, est née en Normandie en 1982.
A travers une quête quotidienne des petits gestes qui traduisent le mouvement de transition vers lequel nous tendons, elle cherche à exprimer visuellement notre nature humaine...

Au début de l'année 2012, elle est conviée à réaliser sa première résidence d'artiste dans un lycée horticole du Calvados. L'occasion lui est offerte de créer autour de questions liées à l'écologie tout en partageant sa réflexion avec des jeunes, futurs acteurs de la nature en partage. Avec « Les Paysages d'Adonis », elle propose aux adolescents de se laisser partiellement intégrer par le végétal, une idée qui ne les effraye pas. Pour chaque portrait s'impose un contrepoint en paysage afin de mieux laisser l'humain et la nature se faire écho parce que faire dialoguer les images fait aussi partie de la démarche d'Anne-Lore Mesnage.

« Les Paysages d'Adonis », 2012

ISABELLE GOZARD

Auteur, comédienne

Depuis huit ans, Isabelle Gozard anime des ateliers de théâtre et d'écriture pour l'association Mémoire de l'Avenir, le Théâtre 71 de Malakoff, et la Cie Pièces montées. En 2014, avec la scénographe et metteur en scène Florence Evrard, elle prépare un projet autour de la peintre Vieira da Silva. Actuellement, elle travaille avec le dramaturge et metteur en scène argentin Lucas Olmedo sur sa dernière création Les canailles (Octobre 2013 : Théâtre de l'Epée de bois).

Inspiré de ses deux années passées au Vietnam, elle vient d'écrire Le pays de l'eau qu'elle interpréte à diverses occasions (Galerie Mémoire de L'avenir, galerie Julio Gonzalvez - Arcueil, Café Lomi, festival de l'eau en Limousin..).

Elle écrit régulièrement pour la revue transdisciplinaire franco-portugaise, Sigila.
Formée à l'école du Théâtre National de Chaillot dirigée par Antoine Vitez, elle sera son élève de 1986 à 1989. Avant de devenir comédienne, elle a travaillé un an dans la revue d'art contemporain Canal dirigée par Alain Macaire.

LAURA ANCONA

Illustratrice

Créer c'est inventer des liens
J'envisage la pratique du dessin comme un moyen d'avoir une prise sur le monde qui m'entoure. Créer une image c'est inventer des liens, des repères, dans ce que je perçois comme un chaos. Je ne cherche pas à retranscrire la réalité telle qu'elle est, mais à traduire ce qui me vient à l'esprit sans mots pour le dire, formuler des questions sans réponses. Je m'interroge sur ce qui anime l'homme, sur le lien ambigu entre animalité et humanité, naturel et artificiel.

Narrativité par l'image
Le dessin permet d'extraire des formes de leur contexte ou de leur dimension initiale, pour en faire des symboles équivoques. J'aime m'en emparer, les combiner, et faire naître de cette composition une narrativité. Elle se crée dans l'image :par association d'idées, analogie, lien ou rupture picturale. Ce langage autorise toutes les mutations, et me permet d'exprimer des sentiments ambivalents voire contradictoires au sein d'une même composition.

Appropriation et métamorphose
Ainsi sur le papier, le monde peut se transformer, les natures opposées se marier, les multiples facettes d'un sujet se révéler. Mon travail est d'ailleurs nourri par les thématiques du Carnaval, qui donne à voir un monde inversé. Le masque y révèle la face cachée de celui qui le porte, et toutes les valeurs établies sont transgressées dans un temps donné. Travestissement, métamorphose et déambulation sont
des attitudes et des motifs récurrents dans ma production. Je tente de livrer à travers eux une représentation personnelle du monde : composite, insaisissable.

BRUNEHILDE YVRANDE

Chanteuse, danseuse, poète et plasticienne, j'explore les chemins de la créativité depuis près de 20 ans, sur scène, sur disques, sur toiles et par écrit.
Mon parcours artistique n'a eu de cesse d'évoluer au fil de mes découvertes et s'est transformé pas après pas en une quête de liberté, de beauté et de sens, en un dialogue entre mon monde intérieur et le monde extérieur.

Je crée aujourd'hui mes oeuvres à partir du corps re-habité et me passionne pour la relation entre la danse et l'acte de création. Je développe actuellement un projet d'improvisation musicale en mouvement pour voix, instruments acoustiques et danseurs, et continue de peindre et d'écrire autour des archétypes du féminin et de la liberté créative.

En travaillant notamment avec Gabrielle Roth – Danse des 5 rythmes, Maud
Séjournant – Le cercle de vie, et MicheleTroise – Chanter autrement, et j'ai pu développer ma propre pédagogie de l'expression par le chant, la danse, le jeu, les contes et le travail sur la présence et l'attention.
J'ai rejoint en 2012 le collectif des Cosmic Cowgirls et me suis formée à la créativité intentionnelle et la peinture comme moyen de transformation et de bien-être.

Coach certifiée de la méthode Color of Woman de Shiloh Sophia McCloud et
Danse-thérapeute de l'école d'expression sensitive de Dominique Hautreux, je souhaite transmettre la flamme créative qui m'anime et l'envie de créer sous toutes ses formes, afin que chaque personne puisse exprimer sa liberté et faire de sa vie un art.

MARGALIT BERRIET

Présidente et fondatrice de l'association Mémoire de L'Avenir.
Née en 1958 à Tel Aviv (Israël-Palestine). Diplômée d'un master Beaux-Arts de l'Unviersité de New-York. Depuis 1988 elle habite et Travaille à Paris. Elle a exposée dans 26 expositions personnelles, et plus de 80 expositions de groupes. Elle était aussi initiatrice d'évènements en direction de l'art comme un moteur dans le processus de la cause humanitaire via toutes formes d'expressions. Elle travaille avec des musées et les groupes scolaires ou universitaires pour un apprentissage de la connaissance des cultures via l'art et l'éducation en permettant la compréhension et la réconciliation entre les groupes très différents socialement et ethniquement.

"Créer c'est voir, regarder et chercher de nouvelles manières de raconter. A travers la pratique artistique, nous pouvons illustrer un schéma général de communication qui transcende toutes les différences. Cela nous permet de comprendre que nous sommes tout différents, car nous sommes des individus uniques avec des capacités à produire des messages nouveaux, mais nous sommes tous similaires par la vertu de notre race humaine."

G.LOUISE COOPER

On a constant course of alternations between self-doubt and inspiration, I wanted to tie these fleeting phases down in a way.
The process of the work was a sort of catharsis.
The work became like meditation, and I allowed my mind to float in and out of the concepts at hand.
I spent two weeks writing the same words over and over again, and at the end each work was freed from its tense uniformity by being destroyed accordingly.
G. Louise Cooper is an performer, writer and artist from Detroit, MI, where she earned her BA in Theatre Performance from Oakland University. Living in Paris for the past two years, Cooper has explored beyond her traditional medium into performance art and multi-media projects.
She work as an internon the artistic projects at Mémoire de l'Avenir for 6 month in 2016

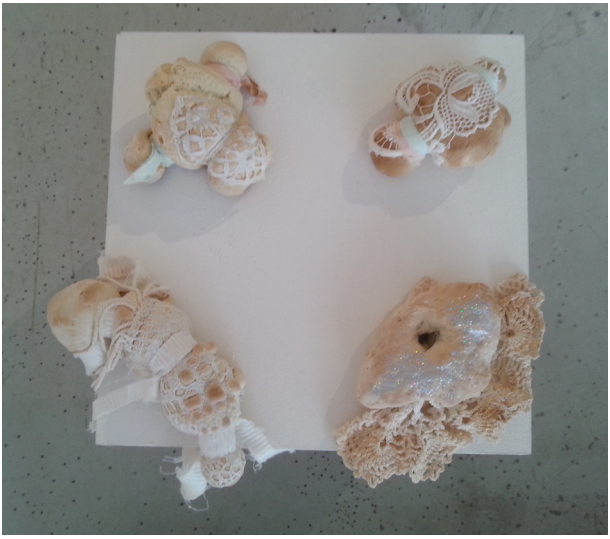
Cycles , 2016

ALEXANDRA ROUDIÈRE

Food design
Les matières alimentaires, espèces d'espaces!

Mon travail trouve ses sources d'inspirations à travers l'anthropologie culinaire, la matière alimentaire et la danse contemporaine.
J'interviens dans le champs de l'art et du design culinaire en développer un langage sensible et prospectif.
J'élabore des installations pluridisciplinaires comme des plateformes d'expérimentations où s'entrecroisent différents supports (vidéo, son, installations, cuisine, happening, dessins...).
Ainsi de nouvelles possibilités se façonnent pour investir d'autres champs d'actions. Le corps et sa gestuelle sont sollicités, ils se révèlent être lieu de mémoire, de transmission, ouverts sur des scénarios avant gardistes.

Mon intérêt pour le monde alimentaire est une expérience sensible comme un don de soi, cette approche sensorielle est à la croiser des mondes multiples qui il faut extraire avec prudence et exigence pour trouver la forme juste restituant une poésie spécifique.



SONIA PASTECCHIA

Actrice et réalisatrice
De rencontres en découverte, je tisse les fils qui composent le portrait de celui qui me tient à cœur : L'autre, dans toute sa poésie et sa lumière. Entre cinéma, théâtre et littérature, je voyage en choralité. Pour en savoir plus, tournez les pages, regardez les images ; Quelquefois, elles en disent plus long que les mots, même si elles sont juste des images et puis, juste des sons.

BAPTISTE HERSOC

Imagier (dessin, illustration, peinture, fresque, sérigraphie, affiche, graphisme). Professeur de croquis de nu à l'Atelier de Sèvres (Paris) depuis 2014 / Intervenant dans les écoles primaires et maternelles /Membre du collectif Aftermoon avec Élisa Felz et Marija Milutinovic /Professeur de dessin et croquis à LISAA (Paris) de 2010 à 2013 et e-artsup (Kremlin-Bicêtre) de 2011 à 2013.

FLORENCE ROULLET BOYER

Graphiste de formation, j'étudie la médiation artistique depuis deux ans au sein de l'Inecat à Paris, où je développe ma pratique artistique tout en me formant à l'accompagnement de personnes en difficulté via le processus de création.
Les arts plastiques sont mes relais dans ces échanges, je travaille avec la peinture, la terre et la dimension corporelle ("ateliers tactiles").
J'ai effectué un premier stage dans un EHPAD aux côtés d'une psychomotricienne, j'ai pu approcher des personnes handicapées lors d'un stage en MAS avec une art-thérapeute, et je débute un stage dans un IME auprès de jeunes autistes.
Je cherche également à développer des projets d'accompagnement en libéral auprès de publics variés (adultes, femmes et enfants), en utilisant toujours la matière comme point de rencontre.
L'exploration par le toucher de matériaux divers, l'usage de la terre, des tissus ou de la peinture permettent de redonner une place aux gestes, à l'expression personnelle, au corps en mouvement…
Je propose ensuite un travail individuel ou en petits groupes, et j'accompagne les personnes pour aboutir à une création collective.

EMMANUEL GATTI

artiste invité
graveur / plasticien

intervenant auprès des élèves du CFA AFORPA lors du projet Reflets Automobile

ARTISTES /AUTEURS INTERVENANTS

Isabelle Gozard (comédienne) / Anne-Lore Mesnage (photographe)/ Anaïs Pachabézian (Photographe) / Alexandra Roudière (food designer/ Laura Ancona (illustration)/ Baptiste Hesoc (plasticien)/ G.Louise Cooper (auteur / plasticienne / performer) / Florence Roullet Boyer / Margalit Berriet (Plasticienne) / Ligia Matani (plasticienne) /Ali Anati /Rula Totri /Victoria sarazin / Avishag Nun

PARTENAIRES FINANCIERS

Ministère des Affaires étrangères (Français et Israélien)/ DRJSCS / Région Île-de-France / Conseil Général de la Seine-Saint-Denis / Ville de Paris [DASCO - DGRI - DAC - DDCT] / Fondation SNCF / City hall Jerusalem / Group Affifi Nazareth / Naamat organization /

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Académie de Paris / Maison du Bas Belleville / Collège Le-Clos-Saint-Vincent (93) / Collège Pierre Mendès France (Paris 20e) / D'atelier (Turquie) / École d'Unesco Anna Schmidt -Frankfurt (Allemagne) / Lakia / Beth esther / Artists Museum - Doron Polak / IBDAA / Belleville En Vues / Centre Pompidou /Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris/ Musée Carnavalet / Petit Palais / Musée du Quai Branly / Musée de l'Histoire de l'Immigration/ Musée de l'Homme.

Nous remercions pour leur soutien tous nos collaborateurs, adhérents et partenaires 2015-2016

Couverture: projet "Objet du Bonheur" Anaïs Pachabézian et Sonia Pastecchia avec le centre André Malraux de Villepinte

MÉMOIRE
DE
L'AVENIR

@
Galerie Mémoire de l'Avenir
45/47 rue Ramponeau Paris 20 +33 9 51 17 18 75
M° Belleville [L2 - 11] - Ouvert: Lundi - samedi 11H-19H
Com/expo mc.berdaguer@memoire-a-venir.org
www.memoire-a-venir.org