

PORTER L'ENCRE ET LA PEINTURE

Sarah VENTURI - Projet de création pour le Centre Pénitentiaire de Marseille Baumettes

« Il ne s'agit pas de peindre la vie, mais de rendre la peinture vivante. » (Pierre Bonnard)

« Le chemin est le but » (Chögyan Trungpa)

Projet soutenu par :

Ministère de la justice – DPSP (Direction de l'Administration Pénitentiaire et du Service Pénitentiaire d'Insertion) et le **SPIP** (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation) des Bouches du Rhône
(AAP 2023 DAP – Egalité femmes-hommes)

Partenaires associés

- **Centre pénitentiaire de Marseille**
- **Compagnie Balkis Moutashar**, en la présence de **Bertrand Lombard** (danseur): collaboration sur 6 ateliers en préparation de la performance du 27/04/23
- **La Compagnie, Marseille** : mise à disposition d'un espace d'exposition du 8 au 24 juin 2023
- **Musée de la Mode, Château Borély, Marseille** en la présence de **Laurence Donnay**, assistante de conservation: mise à disposition d'une documentation visuelle des collections en lien au projet
- **Canal Vidéo Interne -Lieux fictifs** : réalisation de 2 vidéos – documentation des ateliers + performance du 27/04/23
- **Christiane Vollaire, philosophe** : écriture d'un texte lu lors de la Table ronde du 15/06/2023

Le projet réalisé, en bref :

Porter l'encre et la peinture est un projet au croisement des arts plastiques, de l'écriture, de la mode et de la performance. Créé initialement pour un groupe de vingt-quatre détenu.es femmes et hommes. Huit femmes et huit hommes y ont participé.

Ce projet s'inscrit dans la suite du projet *Porte mots*, réalisé au Centre pénitentiaire de Marseille en 2021 et dans la suite de travaux plus personnels¹. La proposition était de s'emparer une nouvelle fois du vêtement comme support de peinture, d'écriture et d'action.

Porter l'encre et la peinture a démarré par un workshop de création plastique et performative du 29/03 au 27/04/23 - sept ateliers de création plastique pour chacun des groupes femmes et hommes séparés, trois ateliers de création performative en mixité, une séance – performance, restitution 1 du projet, en mixité.

Le workshop s'est déroulé en détention avec d'abord la création d'une série de peintures (encre de Chine et peinture acrylique) sur des vêtements recyclés, sous la forme de trois collections :

¹ *Porte mots*, 2021 : une résidence de recherche « Rouvrir Le monde » à Coco Velten, partenariat DRAC PACA et Yes We Camp ; un workshop dédié à un groupe de détenus hommes, Centre pénitentiaire de Marseille Baumettes, collaboration FRAC PACA. *Porte mots* participe de mes recherches picturales sur des textiles de la consommation courante recyclés, dont le vêtement (ex : séries *Tenues de combat*, *Collection rayures*, *Mouchoirs rieurs*), et plus largement d'une recherche d'« écriture plastique » qui évolue depuis plusieurs années à travers différents médiums – la peinture, la performance, l'écriture de partitions de musique, principalement.

Collection Rayures (En lien à mon travail - *Collection rayures*, depuis 2021) :

Code couleur : noir (sur textile blanc)

Détournements de la rayure, en écho au motif de rayures dans l'histoire du vêtement et dans l'histoire du costume pénitentiaire.

Aussi, dans le langage, on trouve :

Français : barrer – barreau ; rayer = corriger, supprimer, exclure

Anglais : *stripe* = rayure textile ; *to strip* = dévêtir

Italien : *striscia* = rayure ; *stringere* = serrer ; *costringere* = contraindre

Allemand : *streifen* = rayer ; *strafen* = punir

Protocole : j'écris (je peints) tout ce qui me dérange, m'importune, toutes les choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, et je les raye.

Collection Moitié moitié

Code couleur : libre

Une face du vêtement est réalisée par une personne du groupe hommes, l'autre face est réalisée par une personne du groupe femmes.

Le groupe femmes intervient sur une face des textiles, le groupe hommes sur l'autre face des textiles.

Protocole : je suis paysage, je donne à voir ce paysage par l'écriture et/ou des images peintes. Comment me représenter comme paysage ?

Collection One day

Code couleur : noir + 1 couleur au choix si besoin (sur textile blanc)

Protocole : sur le principe du journal de bord, je fais le récit d'une journée allant du réveil au coucher.

Le récit est libre - actions, visualisations, rêveries, émotions, images mentales, pensées, réflexions, descriptions d'espaces, ce qui m'entoure, ce que j'entends, gestes et « rituels » du quotidiens, rencontres, échanges etc...

Possibilité aussi de coudre et/ou coller des images, photos... ou autres effets personnels au vêtement.

La seconde phase du workshop a été consacrée à l'activation des peintures réalisées, jusqu'à la réalisation d'une performance collective dans la salle de spectacles du Centre pénitentiaire de Marseille le 27/04/23.

Les deux groupes femmes et hommes se sont rencontrés dans ce temps de recherche collective. Les vêtements peints ont été mis en commun et nous avons travaillé sur comment donner à voir les vêtements peints en mouvement, à un public avec l'idée principale d'animer les peintures par le biais des corps et de les faire circuler dans l'espace.

La performance, de même que les ateliers, ont été documentés par deux vidéos réalisées par deux stagiaires du Canal Vidéo Interne (CVI, Lieux fictifs), avec les contraintes importantes liées à toute documentation visuelle réalisée en détention.

Une exposition restitution du workshop a été présentée pendant un mois dans la bibliothèque du centre pénitentiaire, du 02/05 au 02/06/2023.

Le projet a évolué avec une seconde exposition en dehors du milieu carcéral, à La Compagnie à Marseille, du 08/06 au 24/06/2023. Toutes les œuvres des participants n'ont pas été autorisées à y participer – deux participantes n'avaient pas eu le temps de signer le contrat de cession de droits à l'image ; les œuvres d'une

participante ont été censurées, de même que la vidéo de la performance où elle apparaissait de nombreuses fois.

Une table ronde, initialement prévue à la Compagnie (annulée faute de détenu.es permissionnables, de même que la journée de sortie prévue pour un groupe de participant.es), s'est déroulée à la bibliothèque du Centre pénitentiaire des Baumettes le 15 juin 2023. J'ai été pour cette dernière la seule intervenante extérieure, la philosophe Christiane Vollaire ayant dû annuler sa venue deux jours avant, pour cause de décès familial.

Cette table ronde a été proposée pour échanger sur le projet, l'expérience collective qu'il a suscitée auprès de ses participants et des publics, et pour créer au-delà, un espace de pensée ouvert, dans lequel aborder notamment, concernant le milieu carcéral, les problématiques de l'égalité Femmes-Hommes et de la mixité, de la représentation de soi (se représenter et être représenté) et de l'art comme espace de liberté.

Programme de la table ronde du 15/06/23:

I. LECTURE DU TEXTE DE CHRISTIANE VOLLAIRE

II. HISTOIRE DE LA MIXITÉ ET PROBLÉMATIQUE DE L'ÉGALITÉ FEMMES HOMMES, EN DÉTENTION

1. Sous l'Ancien régime, à la veille de la Révolution
2. Après la Révolution et le premier Code pénal en 1791
3. Mixité et non-mixité au service de l'égalité des sexes en prison aujourd'hui
4. Questions, débat

III. ÉGALITÉ FEMMES HOMMES ET REPRESENTATION DE SOI EN DÉTENTION - SE REPRESENTER, ETRE REPRESENTÉ, SOUS L'ANGLE DU PROJET

1. Le workshop et la performance - Projection des vidéos « Atelier » et « Performance » du CVI
2. Les expositions – en détention : bibliothèque du CP + en dehors de la détention : La Compagnie – projection photos La Compagnie

Porter l'encre et la peinture #2, Marseille, bibliothèque du CP, 02/05-02/06/23

Porter l'encre et la peinture #3, Marseille, La Compagnie, 08-24/06/2023 + action *Échos* / Sarah

CONCLUSION – BILAN - L'ART COMME ESPACE DE LIBERTE EN DETENTION, DU POINT DE VUE DES PARTICIPANTS ET DE L'ARTISTE ?