

**ATELIERS ROCAMBOLESQUES
DE JUDITH CHOMEL**

Judith Chomel propose de nombreux ateliers orientés à la fois vers des univers narratifs et graphiques. Ces temps de pratiques artistiques, ludiques et sensibles proposent de faire découvrir l'univers de la narration en prenant la place du créateur.

Dans ses ateliers, Judith Chomel utilise ces albums jeunesse comme médiums pour développer l'esprit critique, la curiosité, l'imaginaire, prendre confiance en soi et travailler collectivement en s'écoutant.

Ces moments de création se veulent joyeux et enthousiasmants, mobilisateurs de publics et d'énergies, propices au développement des sensibilités, de l'écoute, de l'ouverture, à l'expérimentation, à la poétisation à l'enchantement, voire au ré-enchantement du quotidien.

Dans les différents ateliers menés différents publics, il est question d'affabulation, de créations d'univers loufoques et lâcher-prise avec le réel.

LES ENJEUX PÉDAGOGIQUES

Faire découvrir et expérimenter différentes pratiques artistiques : ateliers de collages, de dessin, d'écriture, etc.

Faire découvrir le processus de création d'un livre jeunesse de l'idée naissante, de la conception à la réalisation technique.

Inviter les participants à s'amuser ressentir, écouter, s'ouvrir, s'exprimer et à jouer avec la réalité en s'amusant à la réinventer.

Contribuer au développement de l'esprit critique, de la curiosité et de l'imaginaire.

Contribuer à la prise de confiance en soi en se sentant créateur et en racontant des histoires.

Travailler collectivement en apprenant à s'écouter et en développant la collégialité : quelque soit le rendu proposé, chacun a sa place.

Participer, de manière concrète et sensible, à la mise en oeuvre de parcours d'éducation artistique et culturelle cohérent sur un territoire

10 ANNÉES D'ATELIERS

Nourrie par l'enthousiasme et la créativité des personnes qu'elle rencontre, Judith Chomel propose un travail ambitieux, original et profondément participatif, sollicitant chez chacun la capacité d'imagination, de fiction et d'invention d'histoires oniriques ou rocambolesques.

Ses projets hybrides s'inscrivent dans des démarches croisées de collectage, réinterprétation d'archives, collage, écriture, correspondances intergénérationnelles, cartographies sensibles, et autres formes narratives où le réel dialogue avec l'imaginaire. Ils sont conçus sur mesure selon les publics et selon les temps dans résidence dans chaque structure.

Depuis 2015, Judith Chomel mène chaque année de nombreux ateliers dans des contextes très variés : en milieu scolaire (de la maternelle au collège), en EHPAD, à l'hôpital (services gériatriques et psychiatriques), en médiathèques, au sein d'associations d'insertion, en milieu carcéral, dans des Centres de Demandeurs d'Asile, dans le cadre de salons du livre, dans les Instituts Médicaux-Educatifs, etc..

Dans le cadre des résidences du Centre National du Livre, elle a réalisé cinq projets ambitieux auprès d'enfants du CE1 à la 5e : création de livres, réalisation de maquettes, fabrication d'archives, etc... En impliquant les élèves à chaque étape – conception, écriture, recherches graphiques, fabrication – elle leur offre une vision complète, concrète et enthousiasmante de la chaîne du livre.

Lors de collaborations avec des lieux de spectacle vivant (Centre culturel de la Ricamarie, Scène nationale de Sète), elle conçoit également des ateliers de préparation artistique aux spectacles, invitant les participant·es à entrer dans les univers scéniques par la pratique plastique et l'imaginaire.

Parallèlement, elle développe régulièrement de grands projets de territoire Culture et Santé et EAC en coordonnant des projets d'actions culturelles d'envergure. En 2025, elle pilote ainsi deux projets majeurs :

Yssingaux, Cité de Bord de Mer (Haute-Loire)

> réunissant 275 participant·es

Là où la mer dormait (Cantal)

> rassemblant 450 participant·es

En 2026, Judith Chomel travaille avec La Communauté de Commune du Roannais autour d'un grand projet de création d'une encyclopédie secrète et ébouriffée d'un territoire.

ATELIER # 1 IMAGINER UN LIVRE : CRÉATION D'UN RECIT ROCAMBOLESQUE

Dans cet atelier court imaginé pour tous les publics, des enfants aux personnes âgées, les participants sont invités à créer un objet artistique autour de l'invention d'un récit rocambolesque.

À l'image du livre, cet atelier questionne la frontière étroite entre la réalité et l'imaginaire en invitant les participants à reprendre des anecdotes vécues pour les réinventer, les étoffer, les embellir, les exagérer et les rendre trépidantes.

Cet atelier se déroule autour de 3 axes distincts :

- ◆ Atelier d'exploration de l'univers graphique de Judith Chomel
- ◆ Atelier d'invention d'un récit rocambolesque inspiré des images fournies
- ◆ Atelier de pratique artistique : illustration du récit avec de la matière apportée par l'auteure

L'atelier de création graphique décortique le livre-support puis s'en affranchit : dans un premier temps les participants étudient le processus éditorial, examinent les planches existantes, questionnent le livre sous tous les angles (le récit, la technique, les enjeux d'éditions, etc.) puis créent à leur tour une illustration de leur récit en explorant différentes possibilités graphiques lors de temps concrets d'expérimentation (dessin, collage, peinture).

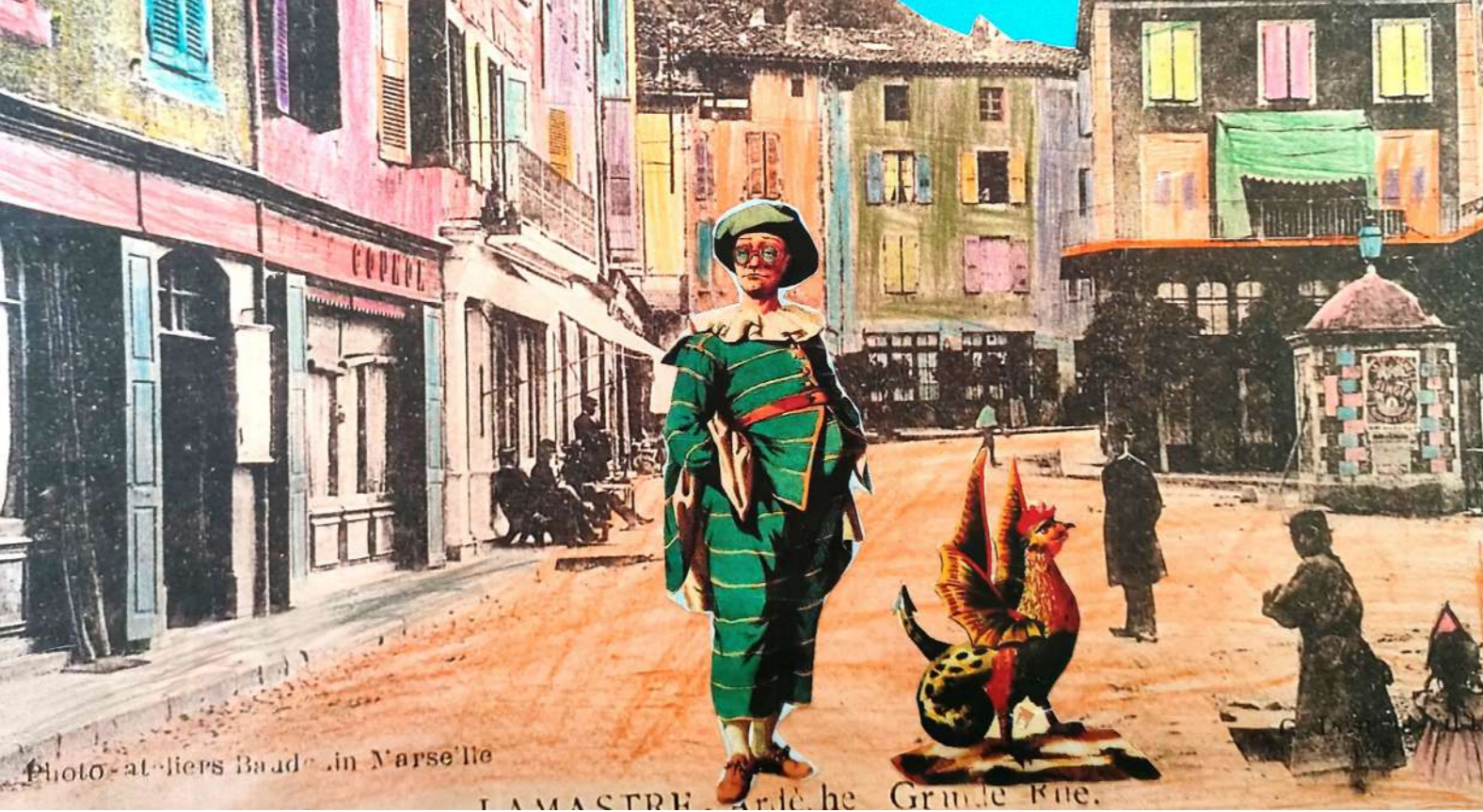
Public : Tout public

Durée de l'atelier : 1h30

Nombre de participants : 1 classe / 1 groupe constitué par atelier

Exemples de collages rocambolesques réalisés en classes de CE2.

ATELIER # 2 REINVENTER UN TERRITOIRE : IMAGES ANCIENNES ET ICONOGRAPHIE LOUFOQUE

Dans cet atelier imaginé dans le cadre d'une résidence plus longue, Judith Chomel propose de mener un travail autour des images d'archives des lieux dans lesquels se situent l'intervention.

Les participants sont invités à redécouvrir de l'iconographie ancienne de leur ville puis de se les réapproprier de manière créative : ils recolorent, détournent, recourent, associent les images en y ajoutant des éléments insolites. En imaginant un récit rocambolesque au sein de leur quartier, j'invite les élèves à questionner et à réinventer un lieu familier : leur ville va se peupler de personnages, d'animaux et de plantes exotiques pour devenir le cœur d'un récit onirique.

Les participants sont ensuite invités à écrire une lettre dans laquelle ils racontent leur histoire. Cette deuxième étape permet de découvrir l'univers épistolaire, de questionner notre rapport à l'écriture manuelle, le plaisir de recevoir du courrier et de donner l'envie d'écrire.

Lorsque cela est possible, ces ateliers sont accompagnés d'une visite du quartier avec un guide du service Ville d'Art et d'Histoire de la Ville dans laquelle l'élève est invité à découvrir son quartier autrement et à se positionner en tant qu'explorateur, à déplacer son regard.

Public : Tout public

Temps de résidence : 1 semaine

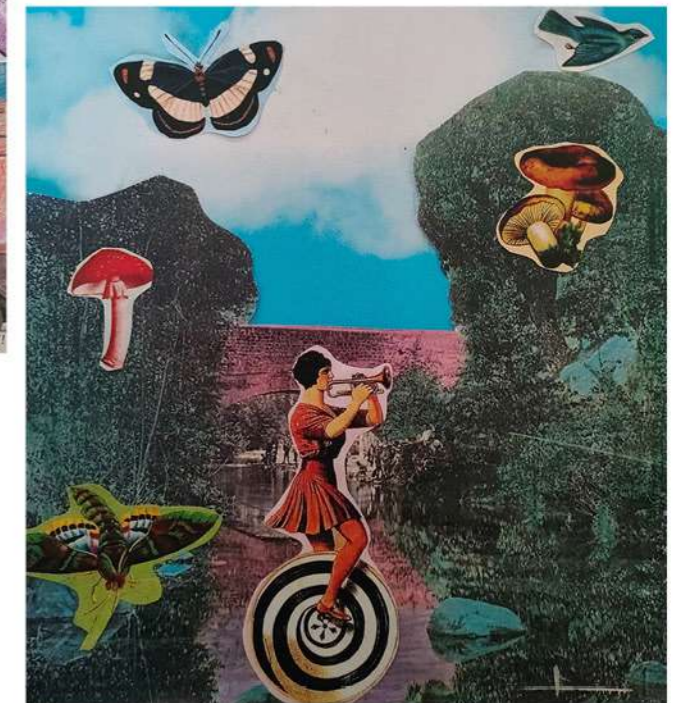
Nombre de participants : 1 classe / 1 groupe constitué par atelier

Ma chère Immie,
Comme tous les matins, je t'écris depuis la rue.
Ce matin ce que j'ai à te raconter est extraordinaire...
En rentrant dans charcuterie Jaustran (celle qui est au bout de la rue), j'ai vu des circassiennes danser sur le comptoir en buvant un café au caramel. Je n'avais vu la charcuterie en fête, c'était incroyable. J'ai cligné des yeux et elle disparurent soudainement. Au milieu des saucisses, il ne restait plus que leurs chaussures. Je ne sais pas si j'ai rêvé ou si le monde est devenu fou.
Bisous mamounette, je t'aime.
Méline qui te fait de gros bisous. CM2

Cher mamie,
ma mamie que j'aime tant, tu ne me croiras jamais, je le sais. Tu vois, Le Barattero de Lamastre, comme toujours, je passais devant ce restaurant en l'admirant. Mais, hier, je n'ai pas bougé de la maison juste à côté du Barattero, impressionnée par le bruit à l'extérieur ! Tous ces cris, ces chants, ces musiques, mes oreilles bourdonnaient et mes orteils tremblaient. C'était la première fois que je voyais un musicien avec des ailes de papillon et toutes les femmes le regardaient. Il y en avait une avec une robe en épis de maïs, une qui jouait de la trompette sur le toit, une avec une robe rose qui devient violette grâce à la lumière du soleil et une qui faisait une danse mexicaine. Je suis descendue devant le restaurant, j'ai demandé au musicien ce qu'il se passait et je crois qu'il me répondit en espagnol. Il me dit un truc comme Buenos dias nina. J'étais incroyablement surprise de me retrouver en plein milieu d'une fête mexicaine !
Et puis, en un clin d'œil, j'aperçus une nouvelle personne. Là c'est bon j'en pouvais plus ! Elle était aussi belle qu'un cochon (ça veut dire moche, ultra moche). J'aperçu enfin l'affiche d'un œil dessiné dessus qui cligna (sa pupille devint ultra fine.) Évidemment personne ne l'avait vu. J'ai l'impression que tous les personnages apparaissaient et disparaissaient grâce à cette affiche magique ! Cette fois, j'ai vraiment fait demi-tour et je suis rentrée chez moi. Je vais aller me coucher, je crois que ça ira mieux demain !
Gros bisous mamie.
Élisa. CM2

Chère Mamie,
J'espère que les fleurs qu'on avait planté il y a 4 ans ont bien poussé, en tout cas moi les fleurs et les champignons ont très bien poussé. J'espère que chez toi il se passe beaucoup de choses extraordinaires. Car moi il m'est arrivé quelque chose d'incroyable ! Cette après-midi je suis retournée à la gare pour manger de la salade, tu ne me croiras jamais mais j'ai mangé de la salade ! Et tout à coup j'ai vu un très très gros œuf de dinosaure avec une couronne de fleur devant la gare de Lamastre. Peut-être qu'il est tombé du ciel ou bien d'un train. Papa m'a aidé à le mettre dans le coffre de la voiture et on l'a emmené au musée de Lamastre.
Bonne journée, bise chère mamounette.
Erin. CP

Cher papi,
J'espère que tu vas bien. Est ce que Paris te plait ? Tu n'imagineras jamais ce qu'il m'est arrivé ! Alors que j'allais pêcher avec un copain, il s'est passé quelque chose d'incroyable au bord de la rivière. J'ai vu sur l'eau, un troubadour sur une roue qui jouait de la trompette. La musique faisait pousser des champignons dans les arbres ! Vous ne me croirez jamais mais il y avait aussi des poissons qui volaient.
C'était beau mais étrange. Je me suis peut-être endormi au bord de la rivière, je ne sais plus si tout cela est un rêve ou la réalité. Tu en penses quoi ?
A bientôt,
Samuel. CP

ATELIER # 3 CREER UNE MAQUETTE COLLECTIVE

.....

Dans cet atelier imaginé dans le cadre de rencontres en petits effectifs (15 personnes au maximum), Judith Chomel propose de créer une grande maquette collective réalisée en papier découpé.

Les ateliers maquette animés par Judith Chomel invitent les participants à laisser libre cours à leur imagination en créant une fresque tridimensionnelle loufoque et colorée. À partir d'éléments graphiques originaux et vibrants, chacun construit une maquette luxuriante en papier découpé, peuplée de formes et de structures étonnantes. Au fil de cet univers en relief, les participants sont encouragés à inventer des histoires abracadabrantesques où tout devient possible.

Quand les conditions le permettent, un second artiste intervient pour enrichir l'expérience sonore : bruitages, enregistrements de textes et habillages musicaux donnent vie à la maquette et prolongent la créativité dans une ambiance immersive et collective.

.....

Public : Tout public dès 7 ans

Temps de résidence : 2h30

Nombre de participants : 1 groupe constitué par atelier

Pour cet atelier, il est demandé un budget supplémentaire de 50€ pour l'achat du matériel.

Maquette intergénérationnelle réalisée à la médiathèque de Saint-Just-Saint-Rambert en 2024.

Maquette du centre ville d'Yssingaux imaginé comme ville de Bord de mer, réalisé en EPHAD en mai 2025.

ATELIER # 4 SE REPRESENTER

Les ateliers Autoportrait en collage proposés par Judith Chomel invitent les participants à explorer de manière sensible, ludique et décalée la question de la représentation de soi. À partir de leurs propres photographies et d'une collection d'images loufoques, poétiques ou inattendues, chacun est encouragé à créer un autoportrait qui dépasse l'apparence pour révéler d'autres facettes de son identité.

Entre jeu et introspection, l'atelier s'inspire de l'esprit du portrait chinois : Si j'étais un animal ? Une couleur ? Un objet ? Un paysage ? Autant de pistes qui permettent de se dévoiler autrement, de se réinventer, ou au contraire de se cacher derrière des symboles, des textures ou des fragments d'images. Le collage devient ainsi un terrain de liberté où l'on assemble, découpe, transforme, masque ou amplifie des traits pour composer un autoportrait singulier, drôle ou mystérieux.

Par cette approche plastique et narrative, les participants expérimentent une manière nouvelle de parler de soi : une image hybride, à la fois intime et imaginaire, qui raconte ce que l'on est, ce que l'on rêve d'être ou ce que l'on préfère taire. Un moment créatif permettant d'interroger notre rapport au regard, à l'identité et aux multiples façons de se montrer au monde.

Public : Tout public dès 7 ans

Temps de résidence : 1h30

Nombre de participants : 1 classe / 1 groupe constitué par atelier

Exemple d'ateliers réalisés pendant trois jours avec 150 enfants, organisé par le Pays Lecture du Haut-Lignon en avril 2024.

ATELIER # 5 VIBRER DEVANT UN SPECTACLE

Dans ces ateliers de pratique artistique, Judith Chomel propose une nouvelle forme d'accompagnement des publics et de médiation théâtrale à travers l'échange et la pratique artistique. Le spectacle vu dans le cadre de la classe, est un point de départ pour s'exprimer autour d'une proposition artistique, développer sa créativité et découvrir un univers de manière approfondie. Les ateliers préparatoires (en amont de la représentation) auront pour objectif de stimuler la curiosité des élèves et de les préparer doucement à ce qu'ils vont découvrir sur scène tandis que les ateliers retour (après le spectacle) participeront à l'élaboration d'une réflexion sur les thèmes abordés, la forme et les enjeux du spectacle qu'ils et elles auront vu.

Ces ateliers d'échange et de création graphique décortiquent les spectacles vus en classe puis s'en affranchissent : avant et après la représentation, les participants étudient et questionnent le spectacle sous tous les angles puis créent à leur tour une illustration de leur propre spectacle en explorant différentes possibilités graphiques lors de temps concrets d'expérimentation (dessin, collage, peinture).

AVANT LE SPECTACLE, Judith Chomel propose des ateliers imaginés à partir des éléments de communication fournis par la compagnie programmée (teaser, affiche, dossier de production, note d'intention, etc.). Ensemble ils imaginent des affiches, des costumes, la scénographie, etc.

APRES LE SPECTACLE, les ateliers imaginés concernent la remémoration des éléments découverts sur scène. C'est aussi un temps d'échange pour reparler des problématiques soulevées par le spectacle, etc.

Public : Tout public dès 7 ans

Temps de résidence : 1h30

Nombre de participants : 1 classe / 1 groupe constitué par atelier

Dossier complet de présentation de cet atelier disponible sur demande.

Exemple d'atelier réalisé avec une classe de CP autour du spectacle Obstiné.es de la Cie Concordance programmé dans le cadre de la saison du Théâtre Molière de Sète - Scène Nationale. 2022.

ATELIER # 6

REINVENTER UN TERRITOIRE : CRÉATION DE FAUX DOCUMENTS AUTOUR D'UNE HISTOIRE IMAGINAIRE

Yssingeaux, cité de Bord de mer

Un projet Culture et Santé
pour repenser le territoire sous le prisme de l'imaginaire

- 4 artistes intervenants
- 90 heures d'ateliers
- Financement tripartite (Hôpital, Ville, Région)

250 Bénéficiaires :

- résidents d'un EPHAD et personnel hospitalier
- 4 classes d'écoles primaires
- 1 classe SEGPA et 1 classe de Lycée agricole
- Usagers de la mission locale et de la médiathèque

Restitution :

- correspondance intergénérationnelle
- exposition itinérante
- série de portraits photographiques
- collectage sonore
- petite édition
- visite guidée théâtralisée de la ville
- plateau radio avec tous les participants

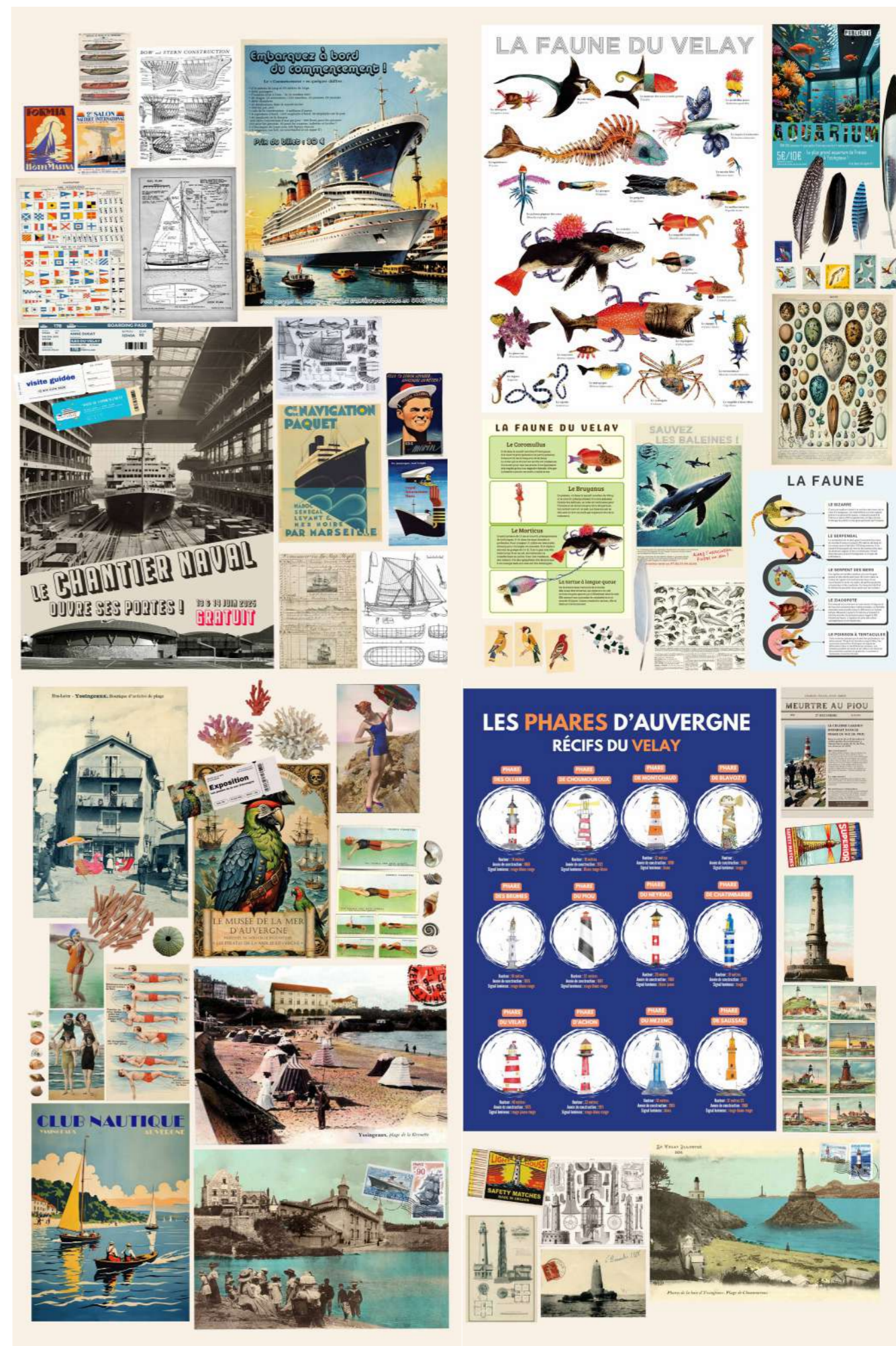
Ce projet autour d'un territoire fantasmé prend comme point de départ le collectage de matière au cœur du territoire d'Yssingeaux, en Auvergne.

Pour relater l'histoire de ce territoire, nous partons de clichés pris par nos soins et d'images anciennes collectées (nourries par les archives locales) avec leur caractère pittoresque, la mémoire collective et l'émotion qu'elles véhiculent afin de créer une grande base de données iconographique qui sert de point de départ pour les récits collectés et inventés. Ces reproductions anciennes sont revisitées et servent de catalyseur pour l'imaginaire, de point d'ancrage pour l'émotion.

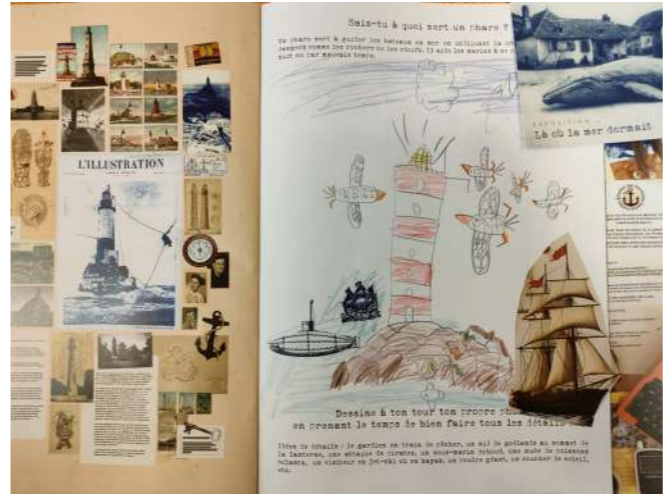
Notre souhait ici consiste à emprunter les détours de l'imaginaire et de l'humour pour créer les conditions d'un dialogue fécond avec les personnes rencontrées et créer collectivement et de manière participative, un récit imaginaire s'inspirant du livre « Les îles d'Auvergne ».

En 1993, l'auteur Imago Sekoya publie « Les îles d'Auvergne », un incroyable carnet de voyage imaginaire en Auvergne après la montée des eaux. On y découvre les îles de la Chaise Dieu, la Baie du Vivarais, le parc sous-marin du Velay, le phare du Pertuis, le Golfe des Limagnes ou encore les Fjords d'Ardèche. Ce carnet regorge de croquis, de cartes, d'anecdotes, d'articles de presse et de documents en tous genre qui apparaissent comme autant de preuves factives de l'existence de ce territoire imaginaire. Le lecteur est plongé dans un univers où l'imaginaire et la réalité s'entrecroisent intimement dans un récit à la fois loufoque et étonnamment plausible. A l'image de cet ouvrage, pour ce projet sur Yssingeaux, nous questionnons cette frontière ténue entre le réel et l'imaginaire, entre le récit de vie et l'affabulation.

Nous créons une oeuvre collective loufoque et décalée avec un récit foisonnant d'informations techniques, d'anecdotes impossibles, d'illustrations et de photographies afin de questionner la frontière étroite entre la réalité et l'imagination dans l'objectif de semer le doute sur la présence passée d'un océan sur les terres d'Yssingeaux.

Exemples de Faux articles de presses et documents créés avec 4 classes de CM1 en décembre 2024.

ATELIER # 7 REINVENTER UN TERRITOIRE : LE CARNET DE VOYAGE IMAGINAIRE

Dans le cadre d'une résidence de territoire menée sur la Communauté de communes Sumène-Artense (Cantal), l'autrice-illustratrice Judith Chomel a animé une vingtaine d'ateliers auprès de publics variés. Pour accompagner ces rencontres, elle a conçu un carnet de création graphique spécialement imaginé pour le projet : un outil ludique et poétique invitant chacun à explorer son imaginaire, à observer le réel autrement et à expérimenter de multiples techniques artistiques.

Au fil des séances, les participants ont été amenés à écrire une bande dessinée, à dessiner une maison de capitaine, à inventer des chimères marines en collage, à imaginer un phare, ou encore à travailler la couleur, le trait, la composition et la narration visuelle. Autant de propositions qui permettent de traverser un large éventail de pratiques – dessin, écriture, collage, illustration, arts graphiques – tout en nourrissant une réflexion sur ce que signifie regarder, transformer et raconter le monde.

Ce parcours de création permet également de mieux comprendre l'exposition conçue par Judith Chomel et son acolyte pour ce projet, Marine Delcroix : un univers où se tissent paysages réels et fictions maritimes, architectures rêvées et fragments d'histoires. Les ateliers deviennent ainsi une porte d'entrée sensible dans leur démarche artistique, offrant à chacun l'occasion d'inventer, de s'exprimer et de voyager par l'image.

