

L'art à la renverse

En Seine-Saint-Denis, la bien nommée La Renverse, une école d'art d'un genre nouveau, renverse l'ordre des choses en ouvrant grand les portes de la formation professionnalisante aux jeunes des quartiers populaires. Au programme de cette formation gratuite mais intense et exigeante : 10 mois de création, de partage et de rencontres artistiques pour transformer une passion en métier.

Pourquoi ?

Faute de connaissance des circuits de formation, de moyens financiers et de réseaux, peu de jeunes talents accèdent aux écoles d'art après avoir éclos dans les quartiers populaires. Du fait de ces barrières à l'entrée des filières de professionnalisation, leur pratique artistique reste souvent confidentielle et beaucoup finissent par abandonner. Installés en Seine-Saint-Denis à la frontière des communes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, les Ateliers Médicis combattent cette logique d'exclusion sociale en accueillant en résidence des jeunes artistes issus de milieux modestes pour les accompagner dans leurs projets. En 2022, cet Établissement public de coopération culturelle, parfois surnommé la "Villa Médicis des banlieues", s'est associé à l'École des Arts Décoratifs-PSL pour créer La Renverse : une école d'art pas comme les autres qui propose à des jeunes créatifs âgés de 18 à 25 ans, vivant dans des quartiers prioritaires d'Île-de-France, un cursus de mise à niveau et d'orientation en arts visuels et appliqués - dessin, design, mode, photo et vidéo.

Comment ?

La Renverse entend donner à chaque bénéficiaire les outils de l'autonomie dans son parcours artistique. La formation intensive se déroule sur 36 semaines à temps plein, avec des temps de pratique encadrée, des workshops avec des artistes extérieurs et un travail en continu avec les équipes pédagogiques sur le projet personnel. Les enseignements sont dispensés par d'anciens élèves de l'École des Arts Décoratifs. L'enjeu de la professionnalisation est au cœur de la démarche : les bénéficiaires sont suivis et guidés individuellement dans leur orientation puis dans la structuration de leur objectif professionnel. Aucun niveau d'études ou autre prérequis n'est exigé pour accéder à cette formation gratuite et non diplômante. Afin d'être accompagné au mieux lors de la formation, chaque étudiant se voit proposer une aide financière composée d'une bourse de vie mensuelle, d'un pass pour le réseau de transports en commun francilien et d'une dotation pour acheter du matériel. Après une année de préfiguration aux Ateliers Médicis, la Renverse et sa première promotion en vraie grandeur ont emménagé en 2023 dans un bâtiment scolaire de Saint-Ouen-

sur-Seine, dans l'attente de locaux plus définitifs.

L'engagement de la fondation ?

Rares sont les écoles d'art à afficher aussi clairement leur ambition de bousculer les codes et les usages, pour démocratiser l'accès aux métiers artistiques et permettre à tous les jeunes créateurs qui le souhaitent de vivre de leur passion. Grâce à leur ancrage et leur action territoriale, les Ateliers Médicis, porteurs du projet, s'inscrivent dans une démarche d'accompagnement personnalisé de long terme, depuis le repérage des candidats potentiels jusqu'au suivi de leur parcours de professionnalisation, au-delà même de l'année de formation. Un autre aspect innovant et disruptif est la mise en œuvre d'une "pédagogie inversée", conçue pour développer l'assurance et la confiance en eux des élèves, qui part des pratiques et de l'expérience de ces jeunes artistes en devenir. La Fondation a soutenu en 2023 le démarrage de l'école avec une dotation de 8000 € dédiée à l'achat de matériels pédagogiques.

Résultats et impact ?

La Renverse offre une rampe de lancement à celles et ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur projet artistique, en leur apportant des outils et un réseau. Trois cas de figure peuvent se présenter à l'issue du cursus : certains bénéficiaires intègrent une prépa ou une école supérieure artistique, d'autres s'engagent directement dans une pratique professionnelle – et l'école les accompagne dans cette orientation –, d'autres encore prennent une voie totalement différente en s'étant enrichis des rencontres et apports de la formation. D'une manière plus générale, en permettant à des talents des quartiers d'accéder aux circuits de la visibilité et de la reconnaissance, La Renverse favorise l'émergence de nouvelles voix et de nouvelles générations d'artistes dans le paysage culturel. Après avoir accueilli une quinzaine de participants lors de l'année de préfiguration, puis une promotion de 20 étudiants en 2023-2024, l'école prévoyait d'atteindre dès 2005-2006 un rythme de croisière avec deux groupes de 15 jeunes formés chaque année scolaire. L'installation dans ses nouveaux locaux, un espace de 5 000 m² aménagé sur le site des Ateliers Médicis, est programmée pour la fin de 2026 ou le début de 2027.

Chiffres clés

67 %

des jeunes ont repris des études dans le domaine artistique

70 %

des jeunes participants résident dans le 93

20

rencontres culturelles ont été organisées dans le cadre du parcours

Ils témoignent

.....

“ Beaucoup de jeunes des quartiers populaires ont des passions et des pratiques artistiques amateurs qu'ils vivent chez eux ou dans un cadre associatif. A La Renverse, c'est en s'appuyant sur ce qu'ils font, sur ces acquis, que l'on va pouvoir construire utilement une orientation en aidant chaque élève à élaborer son projet et à le réussir. Il s'agit d'amener chacun à reconnaître son travail et la légitimité de ses ambitions. C'est la pierre angulaire de notre école qui prend par là le contre-pied du modèle académique dominant en école d'art. ”

Mark Gore, directeur du Campus et de l'innovation sociale aux Ateliers Médicis

“ Démocratiser l'art et la culture, c'est la faire rentrer dans des territoires où l'offre est rare, la désacraliser en la débarrassant de son caractère élitiste, donner à ceux qui en sont éloignés les moyens d'en devenir des acteurs. Mais aussi, comme le fait La Renverse, amener celles et ceux qui ne croient pas en leurs chances à réaliser tout le potentiel que recèlent leurs pratiques artistiques spontanées. Leur montrer qu'il y a là un chemin possible. ”

Pauline Bardeau, directrice clients et marketing Transdev Île-de-France Nord, marraine de la Fondation Transdev

“ Après des études de graphisme, je cherchais une formation artistique dans laquelle les enseignants pourraient me donner un retour sur mon travail et m'aider dans mes projets., Je souhaitais aussi découvrir d'autres domaines, d'autres formes d'expression avant de choisir ma voie. Aujourd'hui je sais que je veux être designer textile. Grâce à La Renverse j'ai pu recentrer ma pratique autour de cette discipline, et préparer le concours d'entrée à une école où je suis admissible. ”

Oumou Marika, 21 ans, étudiante à La Renverse

Contacter l'association

.....

14 rue Alexandre Bachelet, 93400 Saint-Ouen

Tél : 06 27 38 29 24

Courriel : [larenverse@ateliersmedicis.fr](mailto:larenverse ateliersmedicis.fr)

Liens internet

<https://www.ateliersmedicis.fr/la-renverse>

<https://www.facebook.com/AteliersMedicis/>

<https://psl.eu/ecole-des-arts-decoratifs-paris-psl>