MATOX : La Symphographie

Manuel de formation à la médiation artistique et à l'exploration du geste.

Gemini Notebook

Les 3 Piliers de la Transmission

L’œuvre comme source.

Pas un modèle à copier.
Elle permet d'identifier des décisions plastiques et des tensions.

La traduction graphique.

Pas une imitation littérale.
Le participant explore un principe pour produire une création singulière.

Le respect de la personne.

Pas un test psychologique.
Une production n’est ni un diagnostic ni une preuve de l’état émotionnel.

Gemini Notebook

Anatomie d'une Symphographie

Le Geste Continu

Évolution du calligraffiti, le trait explore la trajectoire sans interruption.

L'Écriture Asémique

Un système graphique inventé, suggérant la lecture sans imposer d'alphabet.

La Superposition Spatiale

Des relations complexes où une seconde couche perturbe ou renforce la structure initiale.

Gemini Notebook

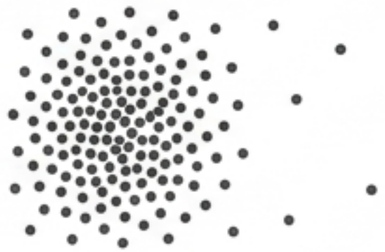
Le Vocabulaire Plastique : 10 Axes d'Observation

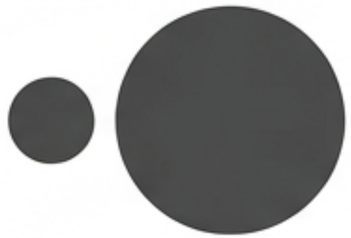
Ligne & Geste
Continu, fragmenté, rapide, lent

Rythme
Répétition, accélération, rupture

Densité
Accumulation vs zones ouvertes

Échelle
Microgestes vs mouvements amples

Orientation
Convergences, directions dominantes

Superposition
Couches, recouvrements, arrière-plan

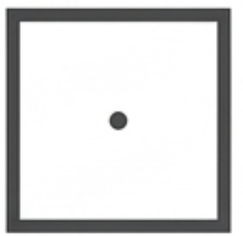
Relation
Détail vs composition globale

Lisibilité
Écriture ouverte, illisibilité

Support & Matière
Trace fine, large, sèche

Vide & Limites
Marges, cadrage, espace non tracé

Gemini Notebook

Observer en Pratique

Ligne et Trace

L'observation des coulures verticales contrastant avec le trait blanc continu et rapide.

Rythme et Lisibilité

L'apparition de répétitions et de boucles horizontales structurées sur un fond uni, évoquant une écriture.

Densité et Espace

La coexistence de figures blanches fortement accumulées et d'espaces laissés ouverts et respirants.

Gemini Notebook

La Posture : Décrire sans Interpréter

Médiation Artistique (À faire)

Observation factuelle.

- Les traits se concentrent dans la partie supérieure.
- Plusieurs lignes se croisent dans cette zone.
- Comment as-tu choisi d'organiser cet espace ?

Interprétation Clinique (À éviter)

Diagnostic psychologique.

- Ce dessin montre que tu es anxieux.
- Le noir révèle une dépression.
- Ton inconscient s'exprime ici.

Gemini Notebook

La Ligne Rouge dans les Contextes de Santé

Ce que garantit le formateur (Le Cadre)

Liberté totale de participation ou de retrait.

Le droit absolu au silence (aucun partage oral obligatoire).

La confidentialité et le respect strict du droit d’auteur.

Ce que l’artiste/médiateur NE FAIT PAS (Les Limites)

Ne diagnostique aucune pathologie.

N’exige jamais le récit d’un traumatisme personnel.

Ne promet aucune amélioration médicale (se réfère à l’équipe soignante si détresse).

Gemini Notebook

L’Anatomie d’une Séance (60 Minutes)

0-5 min : Accueil

Présentation du cadre et des choix de participation.

5-10 min : Observation

Description d'une œuvre MATOX à partir de faits visibles.

10-15 min : Démonstration

Montrer une opération plastique (sans imposer de modèle).

15-35 min : Création

Exploration autonome d'une consigne ouverte.

35-45 min : Variation

Invitation à modifier un paramètre (densité, outil, rythme).

45-60 min : Clôture

Retour descriptif facultatif ; chacun décide de montrer ou garder son travail.

Gemini Notebook

Fiches Pratiques : 3 Approches Fondamentales

Continuité & Rupture (Fiche 1)

Objectif : Explorer la pause et la reprise du geste.

Action : Tracer en continu (60s), puis introduire des pauses volontaires. Varier l'amplitude.

Écriture Asémique (Fiche 5)

Objectif : Inventer un système sans message lisible.

Action : Créer 5 signes, les répéter, les transformer et les associer en composition.

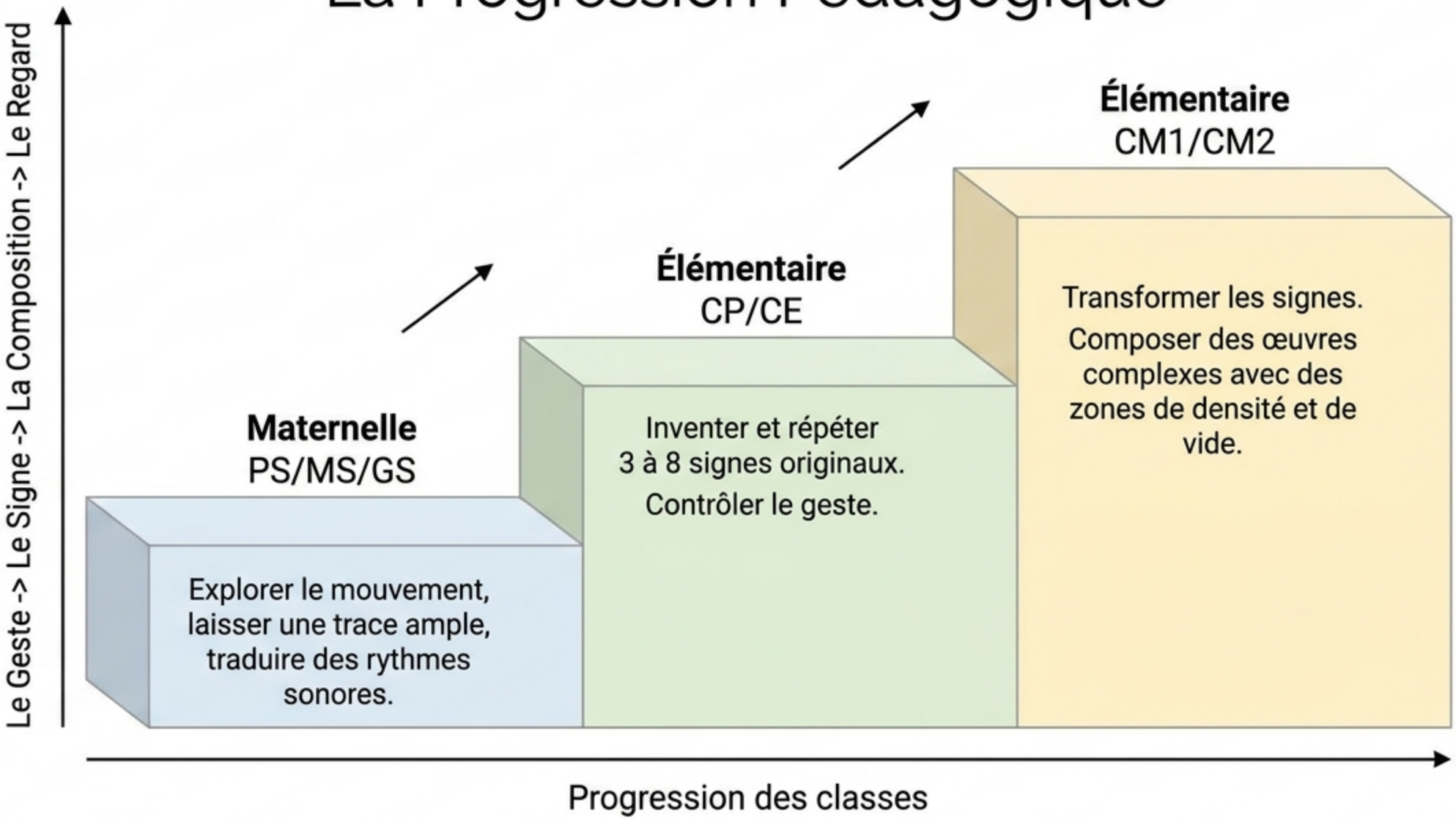
Superposition (Fiche 6)

Objectif : Modifier une structure par une seconde couche.

Action : Réaliser une passe, puis ajouter une strate qui renforce, déplace ou perturbe la base.

Gemini Notebook

Déploiement Scolaire : La Progression Pédagogique

Gemini Notebook

Et si nos gestes laissaient une trace comme une musique ?

Focus Maternelle (3-6 ans) : Traces et Rythmes

La Démarche (35-45 min)

1. **Éveiller le geste** : Tracer dans l'air (tourner, glisser, sauter).

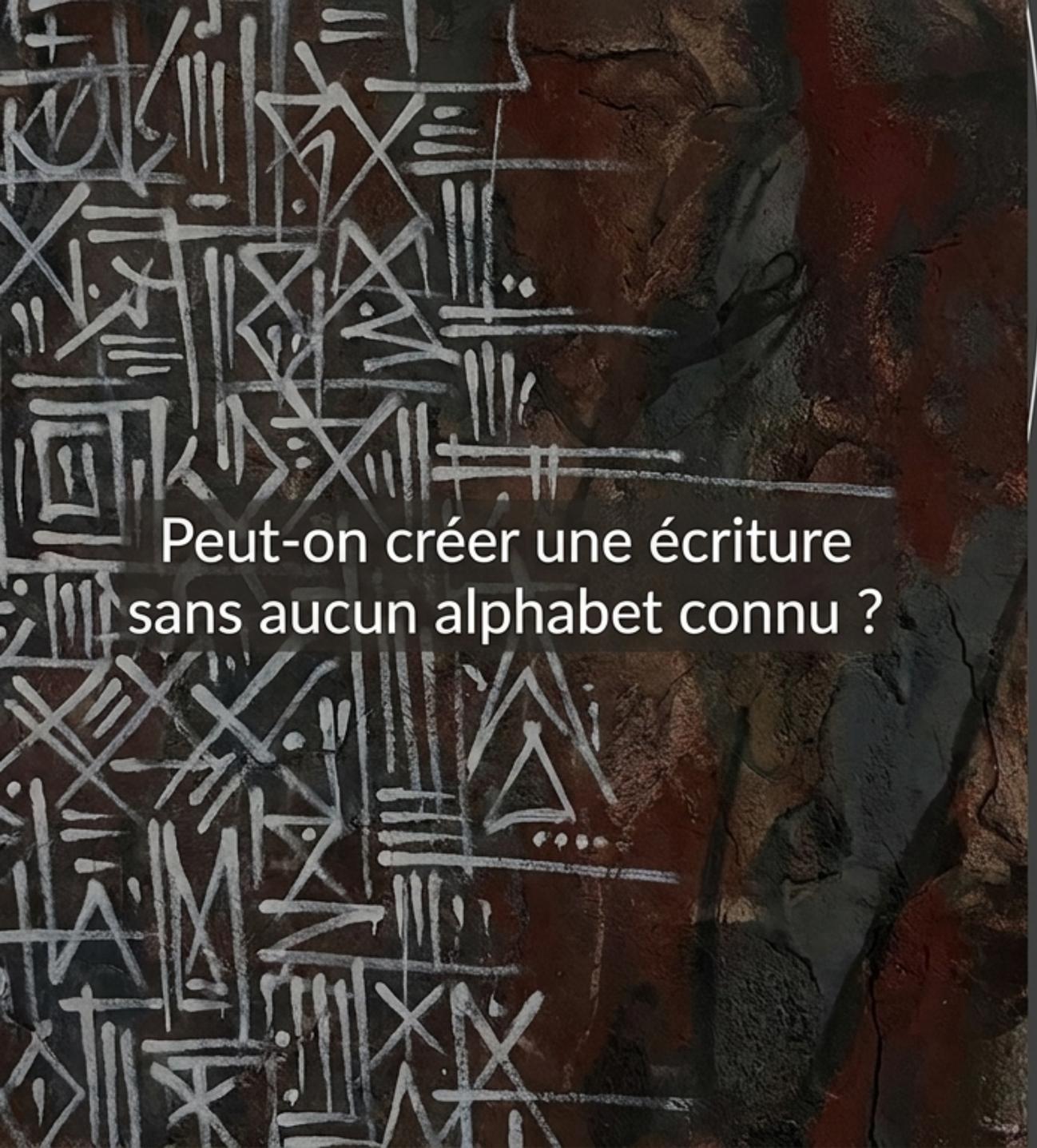
2. **Apparition** : "Fais une trace qui court, une trace qui danse."

3. **Rythme** : Traduction graphique de rythmes sonores frappés dans les mains.

4. **Fresque collective** : Regroupement des traces en respectant l’espace de l’autre.

Règle d’or : Aucune évaluation sur la beauté ou la ressemblance figurative.

Gemini Notebook

Focus Élémentaire (CP-CM2) : Le Système de Signes

La Démarche (60-75 min)

1. **Observation stricte** : Analyser les croisements et les vides chez MATOX sans chercher à lire.
2. **Invention** : Créer 5 à 8 signes personnels (anguleux, courbes, interrompus).
3. **Transformation** : Agrandir, étirer ou incliner le signe choisi.
4. **Symphographie** : Organiser l'espace A3 avec une zone dense, une zone aérée et une transition.

Gemini Notebook

Le Parcours de Formation MATOX

Jour 1 : Lire & Concevoir

- Observation formelle des œuvres (les 10 axes).
- Expérimentation du geste.
- Transformer un principe plastique en consigne ouverte.

Jour 2 : Faciliter & Transmettre

- Micro-animations en groupe.
- Gestion des situations délicates (refus, émotion forte).
- Adaptation au contexte d'accueil.

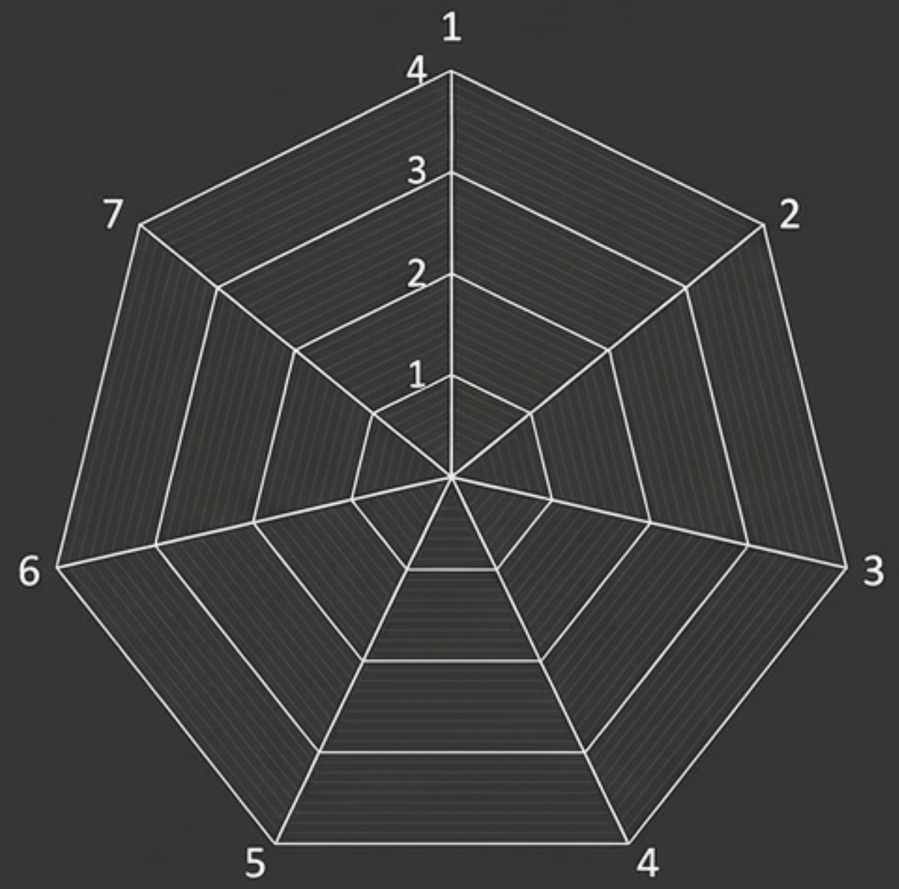
Post-Formation : Déploiement

- Mise en pratique supervisée dans la structure (4-8 semaines).
- Rédaction d'un compte rendu pédagogique anonymisé.

Gemini Notebook

L’Évaluation des Compétences du Formateur

Le Principe : L’évaluation porte strictement sur l’animation, jamais sur la qualité artistique des productions.

Les 7 Compétences Cibles

- 1. Observation formelle (Description sans psychologie).
- 2. **Qualité de la consigne** (Claire, réalisable, ouverte).
- 3. **Respect** du consentement (Choix explicites).
- 4. **Facilitation** (Soutien sans diriger excessivement).
- 5. **Adaptation** (Ajustement du matériel et du rythme).
- 6. **Éthique** (Maintien des limites professionnelles).
- 7. **Réflexivité** (Capacité à s’auto-évaluer).

Gemini Notebook

Une méthode transmissible sans réduire l'œuvre.

La symphographie de MATOX n'est pas un modèle à copier, mais une source inépuisable d'opérations plastiques. En traduisant ces gestes — de la maternelle aux structures de soin — le formateur offre un espace de création autonome, protégé par un cadre éthique rigoureux.

Gemini Notebook