

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

PLONGER
DANS LA
MATIÈRE,
ANIMER LES
FLUIDES

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

DU 1ER AU 8 OCTOBRE 2021
MENÉE PAR ARNAUD LOUSKI-PANE & ELISE VIGNERON
AU VÉLO THÉÂTRE, APT (84)

Une formation proposée par le THÉÂTRE DE CUISINE
en collaboration avec le THÉÂTRE DE L'ENTROUVERT,
l'association MAZETTE ! et le VELO THÉÂTRE

THÉÂTRE DE
L'ENTROUVERT

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

INTITULE DE LA FORMATION

PLONGER DANS LA MATIÈRE, ANIMER LES FLUIDES

menée par Arnaud Louski-Pane et Elise Vigneron

ORGANISME DE FORMATION

Théâtre de Cuisine

41 Rue Jobin, La Friche Belle de Mai - 13003 Marseille

Tél : 04 95 04 95 87

N° d'enregistrement auprès de la DREETS : 93131625413

N° de SIRET : 327167441 00069 - N° de licence : L-R-21-682 - Code APE : 9001 Z

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Durée : 7 jours soit 42 heures

Tarif : 866,67 euros HT // 1040 euros TTC

Dates : du vendredi 1er au vendredi 8 octobre 2021

[Off le mardi 5/10]

Présentation des travaux de recherche, le 8 octobre 2021

au Vélo Théâtre en ouverture d'un Bivouac Scientifique - Évènement gratuit ouvert au public rassemblant artistes et scientifiques.

Horaires : de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30

Lieu : Vélo Théâtre, scène conventionnée Théâtre d'objet,

Pépinière d'entreprise, 171 avenue Eugène Baudouin, 84400 Apt

Renseignements : auprès de Corinne Nobileau, coordinatrice

@ : thcuisine@free.fr - T : 04 95 04 95 87

Cette action de formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue prévue par l'article L.6313 - 1 de la sixième partie du Code du travail, à savoir «6°. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances».

PUBLIC CONCERNÉ

Public ciblé : Professionnels du spectacle vivant ou des arts plastiques - comédiens, marionnettistes, danseurs, conteurs, plasticiens, scénographe...

Pré-requis au moins 5 ans dans le domaine du spectacle vivant ou des arts plastiques

// Prise en charge individuelle AFDAS possible //

Nombre de participants : 15 stagiaires

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Inscriptions : envoyer CV et lettre de motivation

au Théâtre de Cuisine à thcuisine@free.fr - 04 95 04 95 87

Dates limites d'inscription : le 1er septembre 2021 dans le cas d'un financement par un opérateur de compétence ; le 14 septembre 2021 dans le cas d'un autofinancement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Explorer la relation du corps avec la matière
- Appréhender le langage et les contraintes techniques de différentes matières solides et volatiles.
- Mettre en scène les matières au service d'un langage métaphorique, sensible et poétique.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

L'animation de la matière nous place dans un monde organique en perpétuel mouvement.

Chaque matière porte un sens intrinsèque, un langage de manipulation propre, et des nécessités techniques. Nous comprendrons d'abord comment les matières réagissent dans l'espace, puis comment on peut les manipuler : en contact, à distance, avec le souffle, avec le temps, la chaleur...

Nous explorerons l'utilisation des fluides comme outil théâtral : le vent, la brume, la glace, l'air, les poudres, l'avalanche.

Ces matières, de par leur caractère atmosphérique, permettent des positionnements de jeu et de dramaturgie non anthropocentrés. Ils induisent une réception particulière : faire corps avec la matière, entrer en empathie, en éprouver sa métamorphose.

Après ces différentes phases d'expérimentation, nous mettrons en scène ces matériaux au service d'un langage métaphorique. Nous chercherons cette évidence, ce point d'équilibre entre la matière et sa poétique, ses états physiques et les émotions qu'elle procure, les souvenirs et le sens qu'elle convoque chez les spectateurs.

Arnaud Louski-Pane & Elise Vigneron

PROCESSUS PÉDAGOGIQUE

Après avoir abordé les aspects administratifs, techniques et organisationnels de la formation, les formateurs consacreront les 7 jours à aborder les 5 thématiques suivantes : Du corps vers la matière ; Les qualités physiques des matériaux ; Les principes de jeu ; Les dispositifs plastiques et scénographiques ; La mise en scène.

La formation se terminera par l'évaluation du stage et des acquis des stagiaires.

Du corps vers la matière

A partir d'échauffements physiques individuels et collectifs, nous affinerons notre perception corporelle afin de nous mettre à l'écoute de la matière.

Les exercices proposés sont inspirés de l'eutonnie, l'aïkido, la danse contact et les techniques de manipulation simples propres à la marionnette.

Ces outils nous amèneront à une exploration physique de matériaux bruts et organiques, à partir d'improvisations cadrées.

Les qualités physiques des matériaux

Nous partirons des caractéristiques de poids, de résistance, d'écoulement, de forme ou de durée, à partir des matières qui sont propres à nos travaux artistiques.

Ce sont principalement des matériaux éphémères, qui changent de forme ou de phase, qui disparaissent ou se désagrègent : la glace, l'air, la fumée, les poudres, la lumière.

Au plateau, nous construirons des équilibres, des relations de cause à effet, des espaces contraints, pour en déduire des principes de jeu.

A l'atelier, nous fabriquerons des dispositifs plastiques et scénographiques susceptibles de favoriser les changements d'états : chauffage, ventilation, moulage, suspension...

La mise en scène

Ce parcours nous mènera à construire une dramaturgie visuelle et de courtes scènes.

De brefs textes poétiques ou littéraires serviront de support et de matériau plastique.

Les matières et leur langage propre, leurs transformations, créeront un déroulement temporel.

L'espace scénographique permettra une bonne lecture théâtrale.

Et enfin, le manipulateur mettra tout cela en mouvement.

ÉVALUATION

Les acquis théoriques et pratiques feront l'objet d'un processus d'évaluation continue durant tout le déroulé de la formation et en lien avec les objectifs pédagogiques. Un regard attentif sera porté sur l'engagement du stagiaire tout au long du processus de travail. Des retours collectifs quotidiens seront effectués en fin de journée.

Un bilan pédagogique de la formation sera réalisé, le dernier jour du stage, avec l'ensemble des participants, les formateurs et, dans la mesure du possible, la coordinatrice de la formation.

Une grille d'évaluation permettra aux stagiaires d'exprimer leur satisfaction sur cette formation et de s'auto-positionner par rapport aux objectifs pédagogiques annoncés.

METHODE

Des matières à explorer

Nous demandons à chaque participant de venir avec un matériau brut avec lequel il a envie de travailler, sous forme de multiple. Quelque-chose qui peut faire un tas : papier, branches, cailloux, vêtements, fils, feuilles, terre, sable, pierres...

Les improvisations cadrées nous permettent de déterminer et nommer différents modes d'approche : corporel, anthropomorphique, scénographique, métaphorique.

Une dramaturgie visuelle

Que dit d'elle-même une matière quand elle bouge et se transforme ?

Inversement, comment en partant d'un texte mettre en scène par la matière ?

Comment et pourquoi une matière peut-elle impulser un discours ?

Une réflexion sur la réception du spectateur et sur l'espace

Quelle est la place du spectateur ?

Sa réception implique-t-elle des dispositifs et un rapport à l'espace particulier ?

Un processus organique

Les participants devront créer une forme individuelle ou collective (entre 1 et 4 personnes) présentée au public.

Une cartographie des projets regroupant les envies et intérêts des participants déterminera les groupes. Ces projets naîtront du processus de rencontre et d'expérience avec les matériaux plutôt que d'une thématique ou un support préalable.

PROGRAMME DÉTAILLÉ JOUR PAR JOUR

■ 1ER ET 2 OCTOBRE

-Le matin-

10h-11h Echauffement individuel

11h-12h Travail en groupe

12h -13h Exploration, improvisation

-L'après midi-

14h30 -16h30 Travail en demi-groupe avec chaque intervenant

16h30-17h30 Le groupe entier se retrouve

■ 3 OCTOBRE

-Le matin-

10h-11h Echauffement

11h -13h Travail en demi-groupe : Construction des dispositifs pour tester une matière en transformation

-L'après-midi-

14h30 -16h30 travail en demi-groupe : Construction des dispositifs pour tester une matière en transformation

16h30-17h30 Le groupe entier se retrouve

■ 4 OCTOBRE

-Le matin-

10h-11h Echauffement

11h-13h Expérimentation des dispositifs de manière individuelle

-L'après-midi-

14h30-16h30 Présentation aux autres participants

16h30-17h30 Cartographie pour déterminer des groupes de travail

■ 5 OCTOBRE

OFF

■ 6 OCTOBRE

-Le matin-

10h-11h Echauffement

Essai, expérimentation, travail sur l'espace par groupe ou seul sur le reste de la journée

16h30-17h30 Le groupe entier se retrouve

■ 7 OCTOBRE

-Le matin-

10h-11h Echauffement

Ecriture, travail de mise en scène par groupe ou seul sur le reste de la journée

16h30-17h30 Le groupe entier se retrouve

■ 8 OCTOBRE

-Le matin-

10h-11h Echauffement

Finalisation des scènes

Fin de journée : Présentation publique

LES FORMATEURS

Arnaud Louski-Pane

Fondateur du collectif Mazette!

Marionnettiste, scénographe, sculpteur, metteur en scène et formateur

Elise Vigneron

Directrice artistique du Théâtre de l'Entrouvert

Marionnettiste, scénographe et metteuse en scène

ARNAUD LOUSKI-PANE

Arnaud Louski-Pane est marionnettiste, scénographe, sculpteur et metteur en scène. Il collabore depuis 20 ans avec des compagnies de théâtre visuel, danse et théâtre, sur la dramaturgie de l'image et l'usage des objets en scène. Il crée des marionnettes, des objets et des formes animées.

Il a travaillé avec, entre autres, l'École Parallèle Imaginaire, les Cies Sans Souci, S'appelle Reviens, Là Où théâtre, le Théâtre de l'Entrouvert, le Théâtre du Phare, Luc Petton, le Royal de Luxe, sur plus de cinquante spectacles.

En 2013, il fonde Mazette!, compagnie de théâtre visuel et lieu de résidence à la campagne, avec laquelle il crée trois spectacles : *To Fall...*, *Marées* et *Les Hautes Herbes*. Son travail parle de la disparition, celle de l'individu, de la conscience, des corps ou du temps. Il manipule sur scène des fluides et des matériaux sans enveloppe.

Diplômé de l'ESNAM (Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette) et de l'Ensaama (Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art) en sculpture.

Arnaud Louski-Pane est formateur référent depuis 2012 au CFPTS du stage conception et construction de marionnettes, intervenant au Théâtre aux Mains nues sur le mouvement anthropomorphe (2021) et à la HMDK (Stuttgart) sur les matériaux atmosphériques (2020) et formateur en manipulation de marionnettes portées type Bunraku depuis 2003.

ELISE VIGNERON

Diplômée de l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières, Elise Vigneron crée la compagnie du Théâtre de l'Entrouvert en 2010. Ses créations sont le fruit d'un travail approfondi sur l'animation des matériaux éphémères, invitant les spectateurs à vivre une expérience physique. Elle co-crée avec Anne Nguyen Axis Mundi, la forme *Vive le Sujet !* pour le Festival d'Avignon 2019, marqueur fort du travail qu'elle mène avec la glace. Elle est lauréate du Prix Henry Bauchau, et du Prix Création / Expérimentation délivré par l'Institut International de la Marionnette. Elle obtient la bourse mobilité accordée par l'AVIAMA en 2020 pour un voyage d'étude au Japon.

En lien avec sa recherche artistique, Élise Vigneron mène un travail de transmission et d'expérimentation à travers des laboratoires, et des stages. Depuis 2017, elle enseigne à l'Université de Lettres d'Aix-en-Provence auprès des étudiants du Deust Théâtre, un atelier autour du jeu et de la marionnette. En 2020, elle intervient à l'école supérieure HMDK à Stuttgart pour un stage portant sur l'animation de la matière. Elle est actuellement artiste accompagnée par Les Théâtres, direction Dominique Bluzet à Marseille et Aix-en-Provence (13) et associée au Théâtre du Bois de l'Aune à Aix-en-Provence.

EQUIPEMENTS

- 2 salles de travail et de répétition

Grande salle disposant d'un gradin pouvant accueillir une 120 spectateurs
[espace scénique 10m de profondeur x 10m d'ouverture]

Petite salle sans gradin

[espace scénique 20m de profondeur x 6m d'ouverture]. Noir et grill sur une partie de la salle

- Atelier de bricolage, espace attenant au lieu de répétition pour de petits bricolages

- Une cuisine équipée

- Des loges

Ce lieu est habilité à recevoir du public et conçu pour accueillir les personnes à mobilité réduite.

**KATY DEVILLE
CHRISTIAN CARRIGNON**

THEATRE DE CUISINE

La Friche Belle de Mai
41 Rue Jobin - 13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 87
@ : thcuisine@free.fr
www.theatredecuisine.com

N° de déclaration d'activité : 93131625413
SIRET : 327 167 441 00069
APE : 9001Z - Licence : L-R-21-682