



**THÉÂTRE
DE CUISINE**
PÔLE THÉÂTRE D'OBJETS

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

INTITULÉ DE LA FORMATION :
BRICOLUMINOLOGIE,
POÉTIQUE EMPIRIQUE DE L'OMBRE ET DE LA LUMIÈRE

Menée par **Philippe Lefebvre**
alias **Flop** et **Julie Dumons**

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 : 6 jours soit 42 heures

Tarif : 1260 € TTC / 1050 € HT

Dates : Du lundi 25 au samedi 30 septembre 2023

Horaires : de 10h à 18h

Lieu : Vélo Théâtre, Pépinière d'entreprises, 171 A Avenue Eugène Baudouin, 84400 Apt

Renseignements : auprès de Gatien Raimbault, coordinateur
thcuisine@free.fr /// 04 95 04 95 87

// Prise en charge individuel **AFDAS** possible //

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 – comédien.ne.s, danseur.seuse.s, marionnettistes, conteur.euse.s, circassien.ne.s, performeur.seuse.s, technicien.ne.s et tou.te.s praticien.ne.s de la scène. Nous espérons un groupe pluridisciplinaire.

Nombre de participants : 10 stagiaires

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Inscriptions : Envoyer un CV et une lettre de motivation au Théâtre de Cuisine.

Dates limites d'inscription : Le 4 septembre 2023 dans le cas d'un financement par un opérateur de compétence; le 11 septembre 2023 dans le cas d'un autofinancement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Explorer des manières permettant d'éclairer un objet, une silhouette, un corps.
- Faire avec peu, parvenir à créer des scènes poétiques lumineuses en mouvement, sans utiliser la vidéo ou le cinéma
- Découvrir une approche artisanale, simple et légère de création d'ombres et images projetées et de mise en mouvement de la lumière.
- Donner un mouvement à la lumière et impliquer le corps et l'objet.
- Créer une situation poétique en ayant une attention particulière à l'ombre ou aux reflets qui en émaneront.
- Explorer, improviser à partir du paysage lumineux que l'on a créé. Prendre le temps de développer une situation en laissant la place à l'imprévu, l'éphémère, le fugace, le changeant.

PROCESSUS PÉDAGOGIQUE

Cette semaine d'échanges est une invitation à prendre le temps de regarder et de contempler. Elle vise à partager avec les participants une manière de voir, d'interroger et de renverser une situation grâce à la lumière qui agit comme un filtre poétique. Celle-ci, selon son utilisation, va générer ombres, reflets, tâches mais aussi révéler détails, grossissements et focus qui sont de potentielles portes ouvertes vers la poésie, l'étrange ou encore l'abstrait.

Ce sont ces accidents que nous allons entretenir, sans esprit logique, afin de faire émerger ce qui est caché.

Pour ce faire, nous découvrirons et utiliserons différents outils et principes simples et légers que l'on pourra manipuler ou installer à vue et qui permettront de créer des images fragiles et éphémères en combinant un ou plusieurs objets, des matières, en utilisant également notre corps... et en partant des spécificités de chacun.e.

En effet, que l'on danse, joue, conte, sculpte, sonne ou manipule, la lumière posera ses photons en mouvement sur ce qui se produira, en révélera l'invisible et nous emmènera sans aucun doute ailleurs. C'est précisément cette rencontre que nous souhaitons impulser.

MODALITÉS D'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.

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, le coordinateur 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.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Cette semaine d'expérimentations propose d'explorer la lumière, l'ombre et le mouvement en les considérant comme les révélateurs poétiques d'un objet, d'une situation, d'une scène ou d'un moment et comme les leviers possibles pour une bascule dans l'imaginaire.

À un moment où les moyens techniques tels que la vidéo ou maintenant l'imagerie en 3d permettent de s'approcher au plus près d'une réalité, nous tenterons d'aller à l'encontre de cette recherche pour nous concentrer d'avantage sur l'intention, sur la perception, sur la représentation, sur l'essence et sur le ressenti tout en créant une situation poétique.

Nous inventerons des « tableaux vivants » en ayant recours à un minimum de moyens et peu de filtres technologiques. Outils artisanaux, lumière légère et principes optiques simples seront au service des tentatives, des accidents, maladresses, flous et autres imprécisions projetées sur différents écrans.

Le processus de fabrication et le dispositif de présentation seront tout aussi importants que l'image obtenue sur l'écran. La lumière, manipulable à vue, viendra interroger objets, matières et corps et donnera à voir le mystère du monde à partir de sa réalité même. Reflets, transparences, ombres ou diffractions lumineuses composeront les tableaux, témoins de la rencontre des différents participants, de leurs pratiques artistiques avec la lumière.

Cette formation s'inscrit dans un événement proposé par le Théâtre de cuisine et organisé au Vélo Théâtre sur le thème de l'écoute et du vivant.

TRAVAIL DE PRÉPARATION

Apporter deux objets différents qui pourraient être les déclencheurs d'une transition onirique. Qu'ils produisent un reflet particulier, une forme particulière, une ombre ou une couleur, ces objets pourront être le point de départ d'une exploration par la lumière afin de les découvrir autrement. Ils seront peut être le prétexte à une bascule poétique. Ils peuvent aussi être choisis tout simplement par attachement.

Apporter aussi une lumière légère (lampe de poche, veilleuse, bougie, lampe de bureau, luciole, téléphone, ampoule, ...) qui pourrait trouver sa place et son sens dans cette semaine.

Déroulé pédagogique

1 - Exploration des outils disponibles

Différents types de torches, lampes et leurs particularité, lentilles, reflets, mouvements et moteurs, ombres, écrans fixes ou mobiles, projecteurs diapositives bricolés, reflets, réflecteurs, miroirs et mirolèges, papiers réfléchissants et transparents.

2 - Sensibilisation aux différentes techniques possibles

Sous forme de petits jeux, se familiariser avec la manipulation des lampes légères et mobiles et des différents types d'ombres obtenues.

Aborder le flou, le net, le micro, le macro, les filtres, la couleur, le détail, les réflecteurs et les différents miroitements de lumière qui font vibrer les ombres les rendant ainsi vivantes.

Donner un mouvement à la lumière et impliquer le corps.

3 - Improvisations et explorations dans l'espace

Dans l'obscurité, face ou derrière des écrans de tissus et à l'aide d'objets ayant pris place dans l'espace, exploration seul.e ou à plusieurs.

Ces improvisations comme premiers germes d'envies et idées.

A la recherche de détails qui pourraient devenir le point de départ d'un théâtre d'ombre.

4 - Construction de tableaux vivants et éphémères

Par petits groupes construction d'un paysage, d'une scène de vie quotidienne, d'un objet qui se métamorphose.

Recherches de matériaux, d'objets et expérimentations avec la lumière.

Constructions d'outils spécifiques en atelier.

Mise en son (ou en silence) de ces tableaux.

5 - Restitution publique

La restitution publique est une étape importante puisqu'elle générera une fragilité supplémentaire qui amènera de probables et bienvenues surprises. Elle a d'autant sa place dans cette semaine qu'elle marquera le début d'un évènement, «Sur l'écoute du vivant», organisé au Vélo Théâtre.

Organisation dans l'espace et dans le temps de ce que pourront être des scènes, installations, moment de contemplations....

Planning de travail

Le planning est ici présenté par séquences.

Nous avancerons en étant attentifs à ce qui émerge et ce qui se vit tout en respectant l'ordre des séquences proposées ci-dessous. Indépendamment de celles-ci, chaque journée commencera par un temps d'échange et d'échauffement partagé, sera ponctuée de petits jeux d'écoutes et de manipulation de la lumière et se terminera par une visite du « chantier empirique poétique » en cours ainsi que la mise en forme du programme du lendemain en fonction des différentes pistes explorées.

Séquence 1 – Familiarisation avec les outils et les différentes techniques proposées

Présentation générale des différents outils, des effets obtenus ainsi que des supports possibles de projections.

Exploration et utilisation des outils dans l'espace et sur les différents écrans installés pour l'occasion.

Mise en espace et dans la lumière de notre corps, notre silhouette.

Exploration par la lumière d'un objet choisi, d'une matière, d'une partie de son corps afin d'imaginer autrement ce que l'on croit avoir déjà vu ou reconnu.

Ces moments d'expérimentation donneront lieu à des premiers tableaux, improvisations, gestes qui pourront être les déclencheurs d'envies futures.

Séquence 2 – Manipulations / recherches / jeux d'écoute / glanage de matériaux et d'objets

Petits jeux d'écoute avec lampes de poches, morceaux de miroirs, lentilles... dans l'espace de jeux. En fonction des affinités de chacun.e avec les outils proposés, temps d'expérimentations personnels et/ou collectifs

Exploration du lieu dans lequel la formation se déroule et en donner une nouvelle lecture grâce à la lumière.

Séquence 3 – Elaboration et construction de tableaux vivants et éphémères.

Le tableau vivant est une image mise en scène ou le dispositif est aussi important que le résultat projeté sur l'écran. Ce n'est pas une image statique. Elle respire.

Idée de la surprise, de l'apparition, de l'émergence d'une image (et donc d'un moment) poétique à partir d'une situation ne laissant pas forcément présager de celle-ci.

Si besoin, collecte de sons, bruits, mots, phrases musicales, qui pourraient rentrer en résonance avec les tableaux.

Si besoin encore, petites constructions d'outils spécifiques en atelier.

Séquence 4 – Ecriture Collective

Organisation et écriture collective dans l'espace et dans le temps en vue d'une restitution publique. Cette-ci pourra être constituée de scénettes, d'improvisations, de démonstrations, d'installations... Celle-ci reste ouverte et fidèle à ce qui ce sera vécu durant la semaine.

Séquence 5 - Restitution publique et retours

La restitution publique apporte une fragilité supplémentaire qui est bienvenue.

Elle induit de nouveaux questionnements intéressants à partager.

LES FORMATEURS

■ FLOP

Philippe Lefebvre dit «Flop» est un artiste pluridisciplinaire, bricoleur ingénieux capable de faire naître des scénettes lumineuses oniriques à partir d'objets communs associés à la lumière, à des lentilles optiques, à de petits moteurs...

Son œuvre se nourrit du cinéma, de la photographie, de la peinture, du théâtre, de la sculpture. Il ne cesse d'explorer au gré de ses collaborations avec des compagnies de théâtre ou dans son travail personnel l'infinie puissance poétique de la lumière et du mouvement.

En 1983 il entre à l'école des Beaux arts d'Angers et crée avec ses compères le Groupe Z.U.R. (Zone Utopiquement Reconstituée), près de 40 ans après ils prennent toujours plaisir à inventer des formes faisant se rencontrer la peinture, le cinéma, le jeu, le son, la lumière, la danse, en élaborant des installations et spectacles éphémères ou pérennes.

Parallèlement à cet engagement fidèle, Flop poursuit ses recherches en collaborant étroitement avec des groupes et des compagnies tel que Vélo Théâtre, Phénomène Tsé Tsé, Théâtre Manarf, L'illustre famille Burattini, Opus, Skappa, Les souffleurs de rêves, Lili désastres, Gruppe 38, Abens Dans...sur des scénographies, des spectacles et des dispositifs ayant souvent comme point commun la présence de la lumière, de l'ombre et de l'image en mouvement.

Selon les projets et les demandes, il développe peu à peu un art du bricolage qu'un bon ami a nommé « bricologie » et qui s'est transformé avec l'omniprésence de la lumière en « bricoluminologie ». Peu à peu, et comme en écho à une évolution technologique toujours plus vertigineuse, son travail s'épure et il a recours à des matériaux de plus en plus simples, fragiles voire désuets.

Depuis une 15e d'années, il partage en parallèle de ce travail des ateliers d'exploration de la « bricoluminologie » qui sont à chaque fois des moments de rencontres riches. De tous ces échanges fructueux est en train de naître un projet hybride nommé « Cheminements », projet plus collaboratif qu'il construit avec Julie Dumons, au fur et à mesure des rencontres, du temps qui passe et des idées qui l'animent. Il est actuellement artiste associé au THV de Saint Barthélemy d'Anjou.

■ Julie Dumons

Eclairagiste autodidacte, Julie s'intéresse à la lumière comme expression et non comme technique. Dans son métier, elle est poussée par le désir de comprendre le monde et les vivants et de les mettre en valeur. Pour se faire, elle aime écouter, enregistrer et éclairer.

Née en 1976 à Montpellier, elle grandit en ville, entre Tours et Montpellier. D'une enfance passée dans le béton des cités elle conserve la joie de se mélanger, mais aussi le besoin de poésie et la nécessité pour chacun d'approcher le vivant.

Régisseuse en accueil dans diverses salles parisiennes (le point virgule, l'étoile du nord...), puis en tournée avec des compagnies (Cie l'hyperbole à 3 poils, cie les uns et les autres, cie passages...), des seuls en scènes (Luc Antoni, Didier Porte,...) et des groupes de musique (la crevette d'acier...). Elle entame ensuite des collaborations artistiques de longue durée, en création lumière et régie de tournée, avec la cie Ostéorock, Titi Zaro, Christophe Belloeil, Camille Saglio, la cie Skappa...

Parallèlement, sa collaboration avec Flop la mène depuis plus de 10 ans vers d'autres formes lumineuses. En plus de l'installation d'expositions, le séquençage et la programmation, elle y développe un travail de son, sous forme de « capsules sonores ».

■ Le binôme Flop / Julie

Ce binôme est actif depuis une dizaine d'année. Ensemble tous deux montent les différents dispositifs et spectacles et mènent différents ateliers sur la lumière, l'ombre et la mise en mouvement de celles-ci guidés par l'envie de partage et d'échanges de compétences.

Parfois sous forme d'exploration courte de 2h, d'autre fois sur toute une semaine, ces ateliers permettent aux enfants et adultes de s'aventurer dans la construction d'un univers poétique en ayant recours à un minimum de moyens.

Alors que Flop partage ses « secrets et astuces de bricoluminologie », Julie prend le relais en assistant les manipulations et contribue à ce qu'un travail sonore vienne s'insérer dans les images créées. Au fur et à mesure de leur collaboration s'est ainsi installée une complémentarité technique et sur l'attention aux autres, la relation humaine, le regard sur ce qui se passe ainsi que sur le déroulement des ateliers.

<http://www.groupe-zur.com>

<http://www.floplefebvre.fr>

LE LIEU

Vélo Théâtre, Pépinière d'entreprises, 171 A Avenue Eugène Baudouin, 84400 Apt

- 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.

Nos formations sont ouvertes aux personnes en situation d'handicap. Si vous êtes dans cette situation, il convient de prendre contact avec notre référent handicap qui évaluera avec vous vos besoins et les moyens spécifiques à mettre en œuvre pendant votre séjour.

Coordonnées du référent Handicap : Gatien Raimbault

04-95-04-95-87 / thcuisine@free.fr



THÉÂTRE DE CUISINE

PÔLE THÉÂTRE D'OBJETS

THEATRE DE CUISINE

La Friche Belle de Mai
41 Rue Jobin - 13003 Marseille
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