

Programme pédagogique

INTITULE DU CHANTIER NOMADE

Action artistique – Enjeux et outils de méthodologie
Dirigé par : Jean-Yves Ruf & Laurent Crovella

ORGANISME DE FORMATION

Chantiers Nomades :

4 Ave Charles De Gaulle - 38800 Le Pont de Claix

Tél. : 04 76 25 21 95

N° d'enregistrement à la Préfecture de Région 82380421938

N° siren : 501 087 076 000 37 – NAF 8559 B

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

- Comédien.ne.s, danseur.seuse.s et circassien.ne.s professionnel.le.s ayant plus de deux ans dans l'interprétation engagés ou souhaitant s'engager dans des actions artistiques

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Dates : 20 septembre au 2 octobre 2021

Durée hebdomadaire : 42 heures

Durée totale : 84 heures – 12 jours

Horaires prévisionnels : 10h - 13h & 14h -18h

Effectif maximum : 15

Lieu de formation : région Grand Est

Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Estelle Pantalone

Tél. : 04 76 25 21 95 * **E.mail :** com@chantiersnomades.com

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

L'action artistique et culturelle bénéficie aujourd'hui d'une mise en lumière particulière par la multiplicité des dispositifs portés ou accompagnés par l'Etat, les Régions ou les Départements, et ouvre de nouvelles portes d'intervention et de visibilité aux artistes. La mise en œuvre de projets d'action artistique n'est pas chose aisée et demande des outils de méthodologie et un véritable investissement de la part de toutes les parties.

Compétence visée :

Concevoir et mettre en œuvre un projet d'action artistique.

Objectifs du stage :

- Connaître le contexte historique et politique du développement des dispositifs d'action artistique.
- Connaître les dispositifs en Grand Est (à titre d'exemple qui permettra aux artistes d'autres régions d'avoir des bases utiles aux démarches qu'ils effectueront sur leurs territoires), les interlocuteurs, la réglementation.
- Etre capable de construire un projet d'action artistique en fonction du temps imparti et du public donné.
- Etre capable de le mettre en œuvre.

Noms :	Identité professionnelle :
Jean Yves Ruf	<p>Metteur en scène, comédien, pédagogue Après une formation littéraire et musicale, il intègre l'Ecole nationale supérieure du TNS (1993-1996) puis l'Unité nomade de formation à la mise en scène (2000), lui permettant notamment de travailler avec Krystian Lupa à Cracovie et avec Claude Régy. Son travail de metteur en scène prend des formes très différentes : textes classiques, écritures contemporaines, opéras (dernièrement <i>La Finta Pazza</i> de Francesco Saccati à l'Opéra de Dijon), dramaturgies plurielles : <i>Chaux Vive</i>, <i>Silures</i>, <i>Jachère</i>. En 2018, il met en scène un diptyque formé de deux pièces en un acte, l'une de Joseph Conrad, l'autre d'Eugène O'Neill, Maillon-Wacken. En 2019, il monte <i>La vie est un songe</i> de Pedro Calderón de la Barca au Théâtre du Peuple à Bussang et avec Lilo Baur <i>En se couchant il a raté son lit</i> d'après les textes de Daniils Harms au TGP à Saint Denis. En 2020, il écrit et met en scène <i>Il va où le blanc de la neige quand elle fond</i>, créé au Petit Théâtre de Lausanne et adapte, avec Jean-Christophe Cochard <i>J'ai saigné</i> d'après Blaise Cendrars créé à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône.</p> <p>Parmi les rôles qu'il interprète au théâtre, citons Benedict (<i>Beaucoup de bruit pour rien</i>, Shakespeare), Lopakhine (<i>La Cerisaie</i>, Tchekhov, Théâtre du Peuple/Bussang), ou encore Traps (<i>La Panne</i>, Dürrenmatt, Théâtre de Carouge. En 2017, il joue également dans <i>Le zoophile</i>, un solo d'Antoine Jaccoud mis en scène par Emilie Charriot au théâtre de Vidy et dans <i>Tarkovski, le corps du poète</i> mis en scène par Simon Delétang et créé au TNS.</p>
Laurent Crovella	<p>Comédien, metteur en scène, directeur artistique et porteur de projets Après des études de Lettres modernes et d'études théâtrales à l'Université de Strasbourg, il joue dans une dizaine de créations comme comédien, puis comme assistant de mise en scène (notamment pour la Cie Anne Torrès). Il dirige de nombreux ateliers de jeu, principalement en direction des adolescents.</p> <p>En 2004 il fonde et met en scène tous les spectacles de la Cie Les Méridiens, installée à Strasbourg. Le travail de la Cie repose sur deux axes : la création de textes d'auteurs contemporains et la conduite d'actions artistiques en direction des publics là où la Cie a été en résidence longue : au Théâtre de Haguenau, au Nouveau-Relax à Chaumont, au Théâtre d'Auxerre et à La Comédie de l'Est-CDN d'Alsace. Dans chacun de ces lieux de résidence la Cie a inventé des actions artistiques dans et hors les murs.</p>

PROGRAMME

Présentation du stage :

Programme :

En coopération avec les institutions artistiques ou culturelles, les dispositifs d'action artistique engagent enseignants, équipes pédagogiques, animateurs, professionnels issus du milieu de la santé, du milieu carcéral, etc, et bien sûr artistes. Si des constats très positifs sont faits, tant du point de vue de l'enseignant ou de l'encadrant que de celui des artistes intervenants, c'est du côté du public concerné que l'enthousiasme est le plus frappant.

Les premiers témoignent d'enrichissement personnel, d'incidences sur leurs pratiques professionnelles, de plaisir du travail en commun (équipes encadrantes, relation enseignant-artiste,...), et de modifications sensibles des comportements des publics concernés dans l'appréhension de leur travail, projets d'avenir, etc. Ils parlent de plaisir, d'imagination, d'émotion, d'enrichissement des connaissances, d'ouverture sur le monde, de confiance en soi.

Il n'en reste pas moins que la mise en œuvre de projets d'action artistique n'est pas chose aisée et demande des outils de méthodologie et un véritable investissement de la part de toutes les parties.

Les artistes sont au cœur des dispositifs. Ils participent à la démocratisation de la culture par une sensibilisation et une éducation à l'art et à la création. Dans un récent ouvrage¹ Marie-Christine Bordeaux rappelle que « réduire l'expérience esthétique à l'émotion, aux sensations et à l'imagination passe sous silence le fait, pourtant essentiel, que l'expérience esthétique est une expérience cognitive, qui met aussi en jeu l'intelligence et la raison ». C'est dire si les enjeux sont de taille.

¹ Marie-Christine Bordeaux, François Deschamps, *Education artistique, l'éternel retour ? Une ambition nationale à l'épreuve des territoires*. Editions de l'Attribut, Toulouse. 2013.

Les contours de l'action artistique sont de plus en plus vastes, le champ d'action s'est considérablement élargi ces dernières années. Les théâtres ont de plus en plus de missions. Ils se doivent d'aller à la rencontre de nouveaux publics : On parle de plus en plus de publics au pluriel. Alors que dans nos salles, lors des représentations, on continue de parler du public au singulier. Les publics ce sont : les scolaires (de la maternelle à la faculté), ce sont encore les publics dont on dit qu'ils sont éloignés (par la distance ou le milieu social), empêchés (sous-main de justice, par le handicap, dans les hôpitaux). Mais comment s'adresser à tel ou tel ? N'y-a-t-il qu'une manière de faire de l'action artistique ou des approches différentes et adaptées ? Quels sont les partenaires sur qui s'appuyer pour construire un projet d'action artistique ?

En lien étroit avec leurs processus de création, les artistes s'engagent dans des projets et se confrontent à un certain nombre de problématiques. Nous souhaitons, à travers ce stage dans le cadre des « Chantiers du Grand Est », proposer aux artistes professionnels un temps de définition des principes fondateurs de l'action artistique puis, en lien avec l'état de leur réflexion et des difficultés rencontrées dans leur pratique, apporter un certain nombre de propositions.

Au regard des retours d'expériences d'artistes, ce chantier sera construit autour de deux grands axes :

Un premier temps de travail sera consacré à l'état des lieux des dispositifs et des interlocuteurs ainsi qu'aux problématiques de la présence de l'artiste en milieu scolaire, périscolaire ou institutions relevant plus généralement de l'action sociale. Quels sont les enjeux pour le public donné ?

Un deuxième temps de travail, plus long, permettra une approche pratique des enjeux artistiques. Par le biais d'études de cas, les stagiaires, accompagnés d'intervenants expérimentés, aborderont les questions relatives à la préparation des séances, à la mise en application et à l'autoévaluation. Des rencontres avec des personnes impliquées dans ces processus seront organisées, artistes, encadrants, responsables politiques. Le but étant d'être au plus près de la réalité du terrain, et de nourrir de manière efficiente une réflexion globale sur les problématiques actuelles de l'action artistique.

Seront abordés les points suivants : A quel stade du travail artistique envisager la relation avec le public, quels enjeux pour l'artiste (collecte de matériau, nouveaux protocoles d'écriture, interactivité pendant le spectacle, implication d'amateurs sur scène, enrichissement du spectacle,...) ?

Processus Pédagogique :

La formation se composera de quatre parties. La première sera consacrée à la présentation du stage, la seconde à des interventions magistrales relatives aux enjeux de l'action artistique, aux dispositifs et interlocuteurs potentiels, aux retours d'expériences. La troisième partie permettra par dispositif d'études de cas, de mettre en pratique au plateau les enjeux relevés dans la deuxième partie du stage. La formation se terminera par l'évaluation du stage et des acquis des stagiaires.

I) Présentation du stage (une demi-journée)

Présentation de la formation par les Chantiers Nomades, Jean-Yves Ruf et Laurent Crovella. Ils introduiront le sujet en présentant leurs parcours d'artiste et les intervenants invités. Seront rappelées les raisons d'une telle formation, l'état de la réflexion menée par les services de la Région du Grand Est au regard des témoignages et besoins repérés et les réponses pouvant être apportées dans le cadre de la formation des artistes.

Ils exposeront le déroulé et la progression pédagogique en corrélation avec ses objectifs ainsi que la perspective de simulation de mise en pratique par le biais d'études de cas permettant l'évaluation des acquis.

Ils reviendront sur le but du stage : Concevoir et mettre en œuvre un projet d'action artistique.

Présentation des stagiaires.

Présentation du lieu.

II) Interventions magistrales relatives aux enjeux de l'action artistique, aux dispositifs et interlocuteurs potentiels, aux retours d'expériences (5 jours)

- L'action artistique : Contexte historique et politique.
- Les enjeux de la participation du public dans le spectacle d'aujourd'hui.
- Le paysage institutionnel : les interlocuteurs (état, collectivités territoriales, éducation nationale, institutions).
- Les dispositifs en vigueur.
- La réglementation.
- Le rôle de l'institution culturelle. Quelle initiative ? Quel accompagnement pour les artistes ? La place et le rôle de l'artiste au sein des dispositifs mis en place par les institutions.
- La relation artiste/public donné.
- La relation artiste/encadrants.

III) Approche pratique (6 jours)

Par le biais d'études de cas proposées par les intervenants, les stagiaires aborderont les questions relatives à la préparation des séances, à la mise en application et à l'autoévaluation.

Par l'intermédiaire de « jeux de rôles », seront également abordés les points suivants : A quel stade du travail artistique

envisager la relation avec le public, quels enjeux pour le public et pour l'artiste (collecte de matériel, nouveaux protocoles d'écriture, interactivité pendant le spectacle, implication d'amateurs sur scène, enrichissement du spectacle,...). Des rencontres avec des personnes impliquées dans ces processus seront organisées, artistes, encadrants, responsables politiques. Le but étant d'être au plus près de la réalité du terrain, et de nourrir de manière efficiente une réflexion globale sur les problématiques actuelles de l'action artistique.

Cette phase de travail va permettre aux stagiaires une mise en pratique des notions qui auront été abordées en deuxième partie de stage. La présence de deux artistes-intervenants pouvant témoigner d'un long parcours d'action artistique permettra d'apporter, in situ, des réponses aux questions non résolues.

IV) L'évaluation (une demi-journée)

Les acquis théoriques et pratiques (application au plateau) 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 et des stagiaires, d'au moins deux heures, sera réalisé le dernier jour du stage, avec l'ensemble des participants, les intervenants et les Chantiers Nomades.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

- Interventions magistrales de spécialistes
- Exercices de mise en pratique
- Bilan et retours sur les notions non acquises ou non comprises après chaque module
- Analyses des intervenants après chaque exercice en sollicitant la capacité de discernement et de commentaires des stagiaires.

Supports fournis aux stagiaires :

Rapports, ouvrages, textes de référence
Carnet de notes, stylo

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Salle de travail