

Outsiders

*Personnes enfermées, vulnérables, précaires, handicapées,
de l'atelier au chantier de création*

Dirigé par : **Jean-Pierre Chrétien-Goni & Hélène Labadie**

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

- Artistes du spectacle vivant (interprètes, metteur.euse.s en scène, auteur.rice.s) et des arts visuels professionnel.le.s ayant plus de deux ans d'expérience dans leur pratique souhaitant approfondir leur réflexion et faire évoluer leurs pratiques professionnelles dans leurs actions hors du champ des espaces culturels traditionnels : lieux d'enfermement, prisons, hôpitaux, foyers de migrants lieux du grand-âge, du handicap, etc...

Effectif maximum : 15

DATE – DUREE - LIEU

Dates : du 17 au 22 avril / 2j en mai / et du 5 au 9 juin 2023 **Durée totale** : 92 heures – 13 jours

Lieu de formation : Le Vent se Lève !, Paris (Ile-de-France)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

Comment mener un travail artistique, susciter des gestes de création avec des personnes qui ne sont plus ou n'ont jamais été invitées à la fête de l'art et de la culture ? Depuis de nombreuses années, les artistes ont tenté des constructions créatives avec elles - au moins depuis Armand Gatti. Presque en même temps, les institutions sociales, médico-sanitaires, éducatives, ont ouvert des ateliers de pratique culturelle et / ou artistique, en les alignant comme ils pouvaient avec leurs missions spécifiques. Les artistes doivent répondre à ces demandes « d'intervention » en s'efforçant d'articuler leur savoir-faire avec les réalités de mondes complexes et au contact de personnes qui ne les attendaient pas.

Compétence visée :

- Être en mesure de mener un travail artistique, susciter des gestes de création avec un public éloigné du champ des espaces culturels traditionnels⁽¹⁾ en mobilisant, dans ces pratiques, une réflexion active sur nos parcours humains et artistiques, et en conséquence de mettre en place de nouveaux schémas d'action pour nos créations, dans ces espaces ou dans d'autres.

Objectifs du stage :

- Connaître les spécificités du cadre d'intervention d'un projet (quel public, quel environnement administratif, quels interlocuteurs, ...).
- Approcher les grandes thématiques qui permettent de saisir les enjeux esthétiques, humains, socio-politiques, de ces chantiers de création.
- Être capable, d'être dans un esprit d'écoute et d'investigation (sans être absorbé dans l'idée d'un résultat anticipé) afin de trouver les chemins les plus propices aux personnes impliquées, au contexte, aux désirs manifestés ; savoir partager en coopération avec l'ensemble des partenaires.
- Savoir maintenir les exigences du geste artistique.

ORGANISME DE FORMATION

Chantiers Nomades 4 Av. Charles De Gaulle - 38800 Le Pont de Claix - www.chantiersnomades.com

Siret : 501 087 076 000 37 – NAF 8559 B N° d'enregistrement à la Préfecture de Région 82380421938 ° Certifié Qualiopi

Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Estelle Pantalone

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

(1) lieux d'enfermement, prisons, hôpitaux, foyers de migrants, lieux du grand-âge, du handicap, etc...

Présentation du stage :

Comment mener un travail artistique, susciter des gestes de création avec des personnes qui ne sont plus ou n'ont jamais été invitées à la fête de l'art et de la culture ? L'art brut désigne par le terme « Outsider », toutes ces personnes sur le côté, dans la marge, jamais favorisées dans la grande course sociale et qui pourtant sont des sujets porteurs d'imaginaires et possiblement inventifs, parfois au-delà de toute attente. Depuis de nombreuses années, les artistes ont tenté des constructions créatives avec eux - au moins depuis Armand Gatti. Presque en même temps, les institutions sociales, médico-sanitaires, éducatives, ont ouvert des ateliers de pratique culturelle et/ou artistique, en les alignant comme ils pouvaient avec leurs missions spécifiques. Les artistes ont répondu à ces demandes « d'intervention » en s'efforçant d'articuler leur savoir-faire avec les réalités de mondes complexes et au contact de personnes qui ne les attendaient pas.

Notre projet consiste à emmener les participants vers un ensemble de lignes de travail et de recherche afin d'explorer toutes les dimensions singulières de ces pratiques « hors-champ ». Comment ne pas savoir à la place de l'autre ? Comment aborder le « non-désir » ? Comment mettre en travail la précarité ? Comment respecter les droits culturels de chacun ? Comment maintenir les exigences du geste artistique ? Comment se décaler par rapport à son champ disciplinaire, pour mettre en œuvre les objets multidimensionnels que suscitent ces pratiques et qui nous obligent aux croisements et aux porosités ? Comment accepter de questionner nos histoires et d'entendre celles de ces autres afin de réaliser ce que nous faisons ensemble ? Voilà quelques-unes de nos pistes de décollage, en voyages aller-retour entre la pensée et la production.

La formation se déroulera en trois temps : une première semaine d'investigation des différentes dimensions précédemment évoquées, après délimitation des pratiques pertinentes pour les participants, ateliers pratiques en lien avec les chantiers (*le terme chantier désigne ici les terrains de travail et les dispositifs de création partagée du Vent se lève !*) que nous menons tout au long de l'année, rencontres concrètes, micro-expérimentations. La semaine verra chaque participant.e choisir une expérience en cours ou attendue pour elle ou lui, qui fera l'objet de sa recherche personnelle.

La deuxième phase se déroulera lors de regroupements régionaux, au cours desquels nous viendrons travailler avec les participants sur leurs thématiques spécifiques. Le troisième temps rassemblera tous les participant.e.s dans l'élaboration de traces communes, à partir des expériences traversées dans le temps 2, au regard des interrogations du temps 1.

Rencontres avec des spécialistes (autour des thématiques de la précarité, de l'art brut, etc...)

Processus Pédagogique :

La formation se déroulera autour de cinq éléments définis ci-dessous.

L'apport théorique, la rencontre avec la recherche et le processus de création des intervenants seront développés tout au long du stage. Ce déroulé est communiqué à titre indicatif et pourra évoluer au cours du processus de travail. La formation se terminera par l'évaluation du stage et des acquis des stagiaires.

1) Présentation du stage

Présentation de la formation par les Chantiers Nomades et les intervenant.e.s.

Point sur les démarches administratives et l'organisation logistique de la formation.

Présentation du lieu qui nous accueille, de sa démarche et du partenariat avec les Chantiers Nomades.

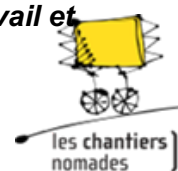
Les intervenant.e.s introduiront le sujet en présentant leur parcours et les raisons qui les poussent, par le biais de la transmission, à partager leur réflexion et leur pratique.

Ils exposeront le déroulé et la progression pédagogique en corrélation avec ses objectifs. Ils mettront l'accent sur les productions réalisées dans le stage par les participants (au plateau, numériques, etc...). Ces dernières contribueront à l'évaluation des acquis.

Ils reviendront sur les enjeux du stage.

Présentation des stagiaires.

Note : dans ce qui va suivre nous utilisons le terme chantier pour désigner nos terrains de travail et nos dispositifs de création partagée.

Le stage sera fondé sur quelque principes fondamentaux :

1- Les droits culturels humains, au sens de la Déclaration Fribourg de 2007, constituent un horizon éthique incontournable des pratiques mises au travail dans le stage.

2- Une approche théorique pure est totalement insuffisante pour appréhender ces travaux, et seule la confrontation à l'expérience concrète, articulée à la réflexion évidemment, est apprenante. Nous proposerons un voyage le plus approfondi possible au cœur de nos expériences et en contact avec elles et les personnes concernées. Les participant.e.s seront invité.e.s à faire état des leurs, passées ou attendues.

3- Notre protocole pédagogique s'appuiera sur une élaboration avec les participant.e.s « d'espaces de biographisation » de leurs réflexions. Nous faisons l'hypothèse de l'étroite intrication des parcours artistiques et des parcours humains. Les expérimentations dans les créations « Hors-champ » de l'art ré-interrogent sans cesse ces articulations profondes entre, pour le dire vite, « ce que l'on fait et ce que l'on est ». Chacun.e, en même temps qu'il ou elle traverse les réflexions et les expériences, sera invité.e, à « mettre en fabrication », avec les formes artistiques qui sont les siennes ou qu'il/elle désirera mobiliser pour l'occasion, quelque chose de cette « trame » biographique, fût-elle d'ailleurs fictionnelle. Des temps seront aménagés sur le plateau de notre espace de travail, ou dans notre studio numérique. Ce temps de formation est donc un temps de production et de création en lui-même, à partir de l'exploration des pratiques qui font l'objet du stage.

II) Investigation

La première phase de travail permettra d'explorer toutes les dimensions singulières de ces pratiques « hors-champ » et d'acquérir un socle de connaissances et une terminologie commune.

Jour 1

Matin : Accueil et présentations réciproques

Après-midi : La méthodologie du stage ; présentations de nos dispositifs et expériences

Jour 2

Matin : Introduction aux Droits Culturels Humains ; expérience d'un jeu collectif sur le sujet

Après-midi : Déplacement collectif vers un de nos chantiers ; rencontres (UPHV ou Fleury-Mérogis)

Jour 3

Matin : Les problématiques de l'Art Brut étendues ; nombreuses illustrations, lectures partagées

Après-midi : Première séance pour l'espace biographique (scène ou studio)

Jour 4

Matin : publics et institutions

Après-midi : Second déplacement collectif sur un autre chantier ; rencontres (EHPAD Louise Michel ou ESRP Aubervilliers)

Jour 5

Matin : les problématiques du Soins

Après-midi : Seconde séance pour l'espace biographique (scène ou studio)

Jour 6

Matin : Forum des questions ouvertes sur le contenu de la semaine

Après-midi : préparation des séances en régions ; retour sur l'espace biographique (scène ou studio)

III) Accompagnement des projets individuels

Durant la formation des journées seront exclusivement consacrées à l'analyse et l'accompagnement de la recherche des stagiaires. Concrètement, après avoir défini deux ou trois lieux de regroupement en région (en fonction de l'origine des stagiaires), les intervenants se déplaceront, à raison de deux jours par site, afin de travailler plus spécifiquement sur l'objet de recherche du ou des stagiaires concernés.

Seront accompagnés les projets individuels en cours, et/ou en immersion au sein d'un de nos chantiers.

IV) Approfondissement et élaboration de traces communes

Le contenu de cette semaine sera élaborée avec les participants au regard des accompagnements en région et des questions majeures soulevées. On reviendra sans doute sur quelques points précis abordés lors de la première semaine, en lien avec les pratiques réelles.

Chaque après-midi sera consacrée à une approche collective des éléments produits par chacun à partir des espaces biographiques : fragment théâtral ? Dansé ? Production photo ou vidéo ? Texte en écriture ? etc... Cette mise en commun tentera une forme artistique où chacun expérimentera la porosité des disciplines et tentera de façonner à multiples voix, un récit transmissible de ce qui aura été exploré dans le stage.

Par ailleurs en fonction des thématiques mises en évidence, des « témoins » seront invités à rencontrer les participants (par exemple, Benoît Labourdette, Nicolas Roméas, Antony Quenet, Sophie Bocquet, Aïcha Sangaré, Joël Kerouanton, Jeanne Poitevin, Emmanuelle Jouet... avec qui nous sommes en lien de travail).

V) L'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 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. Il sera composé de deux phases détaillées dans les modalités d'évaluation.

FORMATEUR.RICE.S

Jean-Pierre Chrétien-Goni

Metteur en scène, anthropologue, ingénieur des Mines, docteur en philosophie, auteur

Il fonde et dirige trois compagnies successives à partir de 1987, le Théâtre Clair, la Cie Arcadin, le Cercle de Craie-laboratoire de théâtre. Il est metteur en scène en résidence à l'Hôpital Psychiatrique de Ville Evrard, au Centre Culturel du Lièvre d'Or en Eure et Loir et au Théâtre de l'Institut Marcel Rivière, successivement jusqu'en 2010. Il travaille essentiellement sur les thématiques de l'enfermement : prisons, hôpitaux psychiatriques, ghettos, foyers de migrants, et tous les espaces de la désolation sociale. Ce qui le conduit à explorer, naturellement, toutes les formes d'explosions et de sorties imaginaires qui y naissent. Fermement convaincu de la nécessité pour la création d'investir tous ces « hors-champs » de l'art et de la culture, il cherche à inventer « avec » et pas seulement « pour » les publics. Il met en scène une soixantaine de spectacles y embarquant souvent des passagers insolites de l'art, que ce soit sur une scène perdue au cœur d'un établissement carcéral ou au Cirque d'Hiver. Après avoir travaillé avec des auteurs comme Sylvie Péju, Karine Halpern, Véronique Estel et d'autres, il écrit ses propres textes de théâtre et les porte en scène : *Le Déluge, Aux Armes, etc...*, *Les Enfants du Chaos* (7 pièces), *Grotesques, D'aucun humain le pays, Mélange Instable, La théorie des cordes, à propos d'Unica Zurn, Ici Bas, Inferno, Faust Rouge*, pour les principaux.

En 2008, il ouvre, avec un collectif d'artistes, une « zone libre d'art et de création : « Le Vent se Lève ! » dans le 19ème arrondissement de Paris, où tente de s'élaborer l'utopie d'une création partagée et d'un art ouvert. Il crée et anime la Cie IPQR, résidente permanente dans ce lieu et y fabrique plus de dix spectacles mêlant artistes professionnels et personnes « traversantes », pour désigner ceux et celles qui se trouvent « décalés » du monde, déplacés ou enfermés, toutes avec leurs parts de vulnérabilité.

Le Vent se Lève ! oeuvre aussi « hors ses murs », en détention (Maison d'arrêt de Villepinte), dans des Foyers de travailleurs migrants, et auprès de personnes exilées.

Il est directeur artistique de différents évènements, dont les CultureLabs de la Fédération Nationale des Centres Sociaux, à Dunkerque et à Reims en 2018 et 2019, la Caravane Babouillec en Essonne depuis 2020.

Il est l'auteur d'ouvrages et d'articles sur l'anthropologie de l'art et de la culture, ainsi que sur des questions de philosophie politique (CNRS, Christian Bourgois, revue *Cassandra*, le *Sujet dans la Cité*, etc...). Il enseigne l'anthropologie de la culture, les théories de l'action artistique, le théâtre, comme Maître de Conférences au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris. Il accompagne des collectivités territoriales (l'Essonne, le

Val d'oise, la Seine et Marne...) et plusieurs Fédérations d'Éducation Populaire sur la mise en oeuvre de leurs politiques culturelles. Collabore au Réseau Culture 21 sur la mise en oeuvre des Droits Culturels Humains.

Il fait partie depuis 2020, d'Art-Lab, groupe d'expertise, créé par l'UNESCO et le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme.

Hélène Labadie

Metteuse en scène, comédienne.

Elle est co-directrice artistique au « Le Vent se lève ! » (Paris 19), et partage les mises en scène sur les spectacles, installations et performances de Jean-Pierre Chrétien-Goni (auteur et metteur en scène), avec entre autres :

- En Essonne, *Babel Reverse (2021)*, *l'Étonnant Voyage de Margot (2022)*, *Portrait de moi (2021)*, diverses installations et performances (plastiques, audio-visuelles et théâtrales, productions La caravane Babouillec /Le Vent se lève !. Elle est co-directrice artistique du projet sur le département de l'Essonne.

- Au sein de foyers de travailleurs migrants (*Vies migrantes, un musée éphémère* à Chevilly-Larue, *Rêves migrants*, Aubervilliers, *Un si long Voyage*, Festival C'est pas du Luxe, Avignon, 2018).

- Créations dans différentes Maisons d'Arrêt (*Petites pièces radiophoniques (2019)*, *Richard III à Fleury (2022)*, maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, *Faust Rouge, 2017-18*, maison d'arrêt de Villepinte.

Elle anime depuis 2013, la Cie des Créatifs Chroniques, Le Vent se lève !

Elle est chargée de cours au Conservatoire National des Arts et Métiers (Saint-Denis) : « Théâtre et parole » depuis 2018.

Elle est chorégraphe et danseuse du « mouvement dansé », Compagnie OKA, Clamart, Centre d'accueil de jour, Neuilly, Asnières (92) 2019.

Elle est comédienne & co-metteuse en scène avec Marjolaine Aizpiri Compagnie Melody Nelson, Clamart 2003 et participe aux créations collectives Théâtre et handicap, Conservatoire de Clamart en 2006.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

Travail « à la table » : interventions magistrales, investigation, analyse, commentaires

Travail « au plateau » : élaboration de traces numériques du travail réalisé

Supports fournis aux stagiaires : Documentation, carnet de note et stylo

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Plateau, outils numériques de récit multimédia