

De l'art chorégraphique à l'innovation de projet d'Éducation Artistique et Culturelle

Une formation conçue et menée par Claire Jenny
avec Agathe Pfauwadel, Fabrice Ramalingom, Arielle Chauvel-Levy, Bertrand Brie, Alvaro Morell
et Jacques Bret

- Module 1 : du lundi 25 au jeudi 28 octobre 2021
- Module 2 : du samedi 20 au dimanche 21 novembre 2021
- Module 3 : du samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021

→ 8 jours de formation · 10h/13h – 14h/17h
48 heures de formation

→ Tarif individuel : 200 € les 8 jours
Tarif organisme : 750 euros les 8 jours

Pour en savoir plus sur les tarifs par module : contacter Juliette Mareschal

L'Atelier de Paris, Centre de
développement chorégraphique national,
est une association loi 1901,
subventionnée par :

Le programme de formation est
certifié et soutenu par :

* Île de France

Atelier de Paris / CDCN

L'Atelier de Paris / CDCN est une structure culturelle - association loi 1901 - dont l'objectif est d'agir pour le développement de l'art chorégraphique en faveur des professionnel·le·s et des publics. L'Atelier de Paris met en œuvre son projet tourné vers des activités de formation, de création, de production et de diffusion.

L'Atelier de Paris propose chaque saison aux artistes chorégraphiques et professionnel·le·s du spectacle vivant une formation continue de haut niveau dispensée par les artistes les plus important·e·s de la scène nationale et internationale. Ce plan de formation favorise la rencontre avec un·e chorégraphe, le perfectionnement des artistes chorégraphiques et leur insertion professionnelle.

De l'art chorégraphique à l'innovation de projet d'Éducation artistique et culturelle

Ouverte à tout public, cette formation propose une réflexion sur la conception et les modalités de transmission de l'art chorégraphique dans le cadre de projets d'Éducation artistique et culturelle (EAC) au sein de l'école et de milieux spécifiques.

Au travers de temps pratiques, réflexifs et méthodologiques se nourrissant de la rencontre des expériences et des vécus de chacun·e, cette formation veut fonder un savoir partagé, actif et évolutif et apporter des clés pour penser, construire, élaborer et réaliser des projets EAC dans le partenariat entre tous les acteurs impliqués.

Composée de trois modules, tout à la fois complémentaires et indépendants, la formation est conçue et menée par Claire Jenny accompagnée de collaborateur·rice·s :

· Claire Jenny chorégraphe de la compagnie Point Virgule déploie un questionnement sensible sur les enjeux de la construction/reconstruction de l'individu quels que soient les contextes de ses projets. Personne Ressource pour l'Éducation Artistique et Culturelle, elle est reconnue pour son expertise dans la conception et la réalisation de créations partagées en milieu carcéral. Elle est co-auteure du livre *Chairs incarcérées : une exploration de la danse en prison*. Les aller-retours permanents entre ses projets professionnels et les accompagnements artistiques des publics fondent sa démarche artistique.

· Agathe Pfauwadel est interprète auprès de nombreux·ses chorégraphes tel·le·s que Odile Duboc, Georges Appaix et Alban Richard. Elle développe également de nombreux projets d'Éducation Artistique et Culturelle en milieu scolaire. Parallèlement, après s'être formée en psychomotricité, elle mène des actions de formation et de sensibilisation à la danse auprès de personnes en situation de handicap et dans diverses structures de santé.

· Fabrice Ramalingom Fabrice Ramalingom étudie de 1986 à 1988 au Centre national de danse contemporaine à Angers puis débute sa carrière de danseur-interprète au Centre chorégraphique national de Montpellier. Il y travaille avec Dominique Bagouet et Trisha Brown. En 1993, il devient un des membres fondateurs des carnets Bagouet, une cellule de réflexion et de transmission des oeuvres du chorégraphe disparu. Parallèlement, il co-fonde avec Hélène Cathala la Cie La Camionetta et expérimente le collectif en s'associant à deux metteurs en scène et deux chorégraphes pour créer et diriger *Changement de Propriétaire*, lieu alternatif de production et de création.

En 2006, il fonde la compagnie R.A.M.a.. Les quinze pièces qu'il y signe sont autant d'espaces où il questionne les paradoxes qui lui sont chers, tels l'homme/l'animal, l'individu/la communauté, la présence/l'absence, les générations... En 2005, il est conseiller artistique pour la formation EX.E.R.CE du Centre chorégraphique national de Montpellier.

· Bertrand Brie intègre, en 2013, un double-diplôme en lettres modernes et sciences sociales à Sciences Po et à la Faculté des Lettres de la Sorbonne. Après une année à l'« University of Toronto », il revient à Paris pour entamer un master en politiques et administration culturelles à Sciences Po. Il étudie également au sein du master de recherche en études théâtrales de l'Université Paris-Nanterre. En parallèle, il a également organisé le Festival Écartés deux années durant, au Théâtre de la Bastille et au Théâtre de la Cité Internationale et fut responsable « spectacle vivant » du magazine des arts de Sciences Po pendant 4 ans. Il travaille pendant un an au sein des services des relations publiques et de la communication du Théâtre national de la Colline jusqu'en juillet 2018, avant de reprendre ses études et d'intégrer l'association Os en janvier 2019, au terme de son parcours dans le supérieur. Il y travaille depuis comme chargé de production et de coordination des activités connexes.

· Arielle Chauvel-Lévy étudie les Lettres Modernes à Paris puis s'installe à Berlin et se forme à la danse contemporaine. En parallèle de sa formation et depuis, elle participe à de nombreux workshop de composition instantanée. Elle collabore avec de jeunes chorégraphes en France et en Allemagne, Foteini Papadopoulo, Olivia Lioret, entre autres. Elle danse dans deux créations de Roméo Castellucci et Cindy Van Acker, *Moses und Aron* et *Tannhäuser*, à l'Opéra de Paris, le Teatro Real de Madrid, le Bayerische Staatsoper de Munich et le NHK de Tokyo. En 2017, elle se forme à la pédagogie au CN D et sort diplômée du DE de danse contemporaine. Depuis, elle mène des ateliers au sein de différentes compagnies : *Présomptions de présences*, *Ulysse* et *Ernest*, asaprod. Elle est interprète dans la pièce *The world was on fire* de Nina Vallon. Depuis, elle continue cette collaboration en tant qu'assistante pour la pièce *Le lapin et la reine* et responsable des actions artistiques pour la compagnie.

· Alvaro Morell travaille depuis 1984 comme interprète auprès de nombreux·ses chorégraphes et metteur·se·s en scène. Il est également titulaire du diplôme d'État en danse contemporaine ainsi que d'un D.U en art-thérapie à Paris V. Depuis 2013 il intervient auprès des patients du Centre hospitalier des Murets (La Queue-en-brie).

· Jacques Bret est professeur agrégé de sciences de la Vie et de la Terre. Après avoir suivi de nombreux stages en éducation artistique et culturelle et danse organisés par la DAAC de Versailles, il se forme en danse verticale auprès des chorégraphes Bruno Dizien et Laura de Nercy de la compagnie Roc in lichen et exécute des croquis de corps en mouvement au cours des répétitions de cette compagnie puis de bien d'autres. Parallèlement, il suit le travail en nature de la chorégraphe Armelle Devigon au sein de la compagnie LLE où il assure bientôt, en fonction des circonstances, les rôles de regard extérieur, d'assistant ou d'interprète avant d'en devenir le président. En résonance avec son travail de biologiste, cette approche artistique de la nature l'amène à créer des projets pédagogiques arts et sciences en partenariat avec les chorégraphes Luc Petton, Kitsou Dubois... Il rejoint la DAAC (délégation académique à l'action culturelle) de Versailles en 2015 dont il est conseiller danse, culture scientifique et technique, développement durable et arts du goût.

Conditions de participation – prérequis

Ce plan de formation est destiné à toute personne désirant mener des projets d'Éducation Artistique et Culturelle en danse : artistes chorégraphiques professionnel·le·s, professeur·e·s de conservatoire, enseignant·e·s, professionnel·le·s des métiers de la culture (en particulier aux chargé·e·s des relations publiques et médiateurs), de l'éducation et du champ social, élu·e·s et autres professionnel·le·s susceptibles d'être prescripteur·rice·s d'action culturelle.

Modalité d'inscription :

Pour candidater : envoyez votre dossier (CV, lettre de motivation) à masterclasses@atelierdeparis.org.

Cette formation peut être prise en charge par l'Afdas, votre OPCA ou l'Adami dans le cadre des « Bourses Adami » sous certaines conditions.

Il est possible de s'inscrire aux modules 1 et/ou 2 et/ ou 3.

Pour tout renseignement : Juliette Mareschal masterclasses@atelierdeparis.org – 01 417 416 25

Modalités d'évaluation

Auto-évaluation via deux questionnaires qui vous seront transmis à l'issue de la masterclass et en fin de saison.

Nombres de candidat·e·s

La formation s'adresse à 15 stagiaires maximum.

Programme et objectifs de la masterclass

Module 1

De la définition de contenus artistiques à leur partage, leur transmission à l'école

Avec Claire Jenny, Agathe Pfauwadel, Fabrice Ramalingom et Jacques Bret

Du lundi 25 au vendredi 28 octobre 2021 · 4 jours soit 24h · 10h/13h – 14h/17h

A l'appui de leurs vécus artistiques personnels et diversifiés et de leurs potentielles expériences de transmission, les stagiaires cernent leurs essentiels au sein des démarches artistiques éprouvées dans leur parcours personnel et professionnel et créent des enjeux et des modalités de transmission de l'art de la danse.

Sous forme d'atelier d'exploration, porté par Agathe Pfauwadel les stagiaires testeront les dimensions biologiques, physiques, sociales et émotionnelles dont le tissage porte le développement humain.

Avec Fabrice Ramalingom, ils·elles questionneront l'enjeu de la pièce jeune public *My (petit) Pogo* : interroger l'idée d'être ensemble ou "comment danser ensemble avec nos différences?". À l'appui du processus de création de cette pièce, le chorégraphe puisera des procédés, jeux et principes chorégraphiques, qu'il réactivera avec les stagiaires participants afin de leur faire éprouver, goûter, apprécier les liens que l'on peut construire avec l'Autre, les autres dans l'espace/temps dansé.

Objectifs :

- Appréhender les fondamentaux de la danse et leurs mises en jeu dans des identités artistiques singulières pour interroger la manière dont celles-ci impulsent différentes modalités de transmission
- Explorer la manière dont le développement psychomoteur de l'Enfant et les prérogatives de l'école rencontrent des enjeux fondamentaux du mouvement dansé
- Placer les projets EAC dans les contenus, les prérogatives et les enjeux de l'École, du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et/ou de son contexte professionnel
- Penser le partenariat – artiste·s, structure culturelle, enseignant·e·s – comme un socle dans la conception d'un projet d'Éducation Artistique et Culturelle en danse et explorer comment ce partenariat nourrit une pédagogie de projet, innovante et prend forme dans divers dispositifs (Parcours d'Éducation Artistique et Culturel, Résidences territoriales d'artistes en milieu scolaire, Contrat Local d'Éducation Artistique, Ateliers artistiques...)

Module 2 ·

La danse à la lisière des arts et des langages ?

Avec Claire Jenny, Agathe Pfauwadel, Arielle Chauvel-Lévy et Bertrand Brie

Du samedi 20 au dimanche 21 novembre 2021 · 2 jours soit 12h · 10h/13h – 14h/17h

À l'appui de contenus artistiques et culturels mettant en jeu la notion de *la danse à la lisière des arts et des langages*, les stagiaires issu·e·s de divers contextes professionnels questionnent ce qui les rassemble versus ce qui les distingue, notamment dans les langages qu'ils maîtrisent. Ensemble, ils-elles cernent divers enjeux et modalités de projets d'Éducation Artistique et Culturelle en danse qui croisent divers langages.

Arielle Chauvel-Lévy partagera son expérience : de la conception partenariale jusqu'aux premières expérimentations menées dans le cadre d'une Résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire au sein de l'école maternelle Longues Raies (Paris 13e). Ou comment un processus de création, ici la pièce jeune public *Le Lapin et la Reine* de Nina Vallon pour enfants sourds et entendants déplace les prérogatives de l'école, ou comment les enjeux de l'école nourrissent une démarche artistique ?

Bertrand Brie proposera aux participant.e.s de découvrir le travail de Gaëlle Bourges et de l'association Os, la relecture critique de l'histoire de l'art qu'il engage à l'aune des pensées féministes, décoloniales... et la multiplicité d'approches qui s'y articulent, à travers une sélection choisie de documents, extraits de pièces, photos et images. On s'attachera ensuite à comprendre, à partir de là, comment se déploient les projets connexes aux spectacles, en explorant entre autres le projet *replacer*, mené avec un groupe de femmes accueillies au centre d'hébergement Emmaüs Solidarité le Bois de l'Abbé et une classe de CM2 de l'école Jean Perrin à Grigny.

Atelier de découverte d'un corps sensible et musical avec Agathe Pfauwadel. Par ce travail, les stagiaires tenteront de développer leurs états de corps à partir d'imaginaires variés, où les corps sont pensés comme des textures, des densités, des rythmes, pour que la danse naisse dans l'instant.

Objectifs :

- Situer la création chorégraphique dans un contexte pluriel à la croisée des langages, des arts et des savoirs
- Comprendre comment des démarches de créations chorégraphiques croisent des processus issus d'autres champs artistiques
- Explorer à partir de ces croisements artistiques, comment ces derniers se rejoignent, questionnent et nourrissent différents champs de la pensée et des savoirs, ainsi que « le socle commun de connaissances, de compétences et de culture »
- Interroger et partager les expériences et contextes professionnels de chacun·e afin d'élaborer en commun des modalités de transmission de l'art chorégraphique dans les divers champs du sensible et de la pensée
- Placer les projets EAC dans le contenu, les prérogatives et les enjeux du socle commun de connaissances de de l'École et au-delà, de compétences et de culture et/ou de son contexte professionnel

Module 3

Au-delà de l'école, la création partagée avec des publics spécifiques

Avec Claire Jenny, Agathe Pfauwadel et Alvaro Morell

Du samedi 4 au dimanche 5 décembre 2021 · 10h/13h – 14h/17h

Au-delà de l'école, en explorant de nouveaux contextes et publics ce module se propose d'interroger diverses expériences de projets d'Éducation Artistique et Culturelle, notamment en milieu carcéral et hospitalier.

Comment les contenus et les modalités de transmissions et de créations dansées imaginés au sein de l'école résonnent avec d'autres contextes ? Comment le partenariat se joue-t-il alors ? Avec qui ? Comment et pourquoi ?

Parler de public spécifique est trop souvent réducteur... Pour Agathe Pfauwadel il semble plus éclairant de solliciter l'échange physique et artistique avec un groupe d'enfants danseurs de l'IME Itard. Les inviter à partager avec les stagiaires leurs liens à la danse et faire un pas de côté pour accueillir cette singularité artistique.

Depuis de nombreuses années, Alvaro Morell mène des projets au sein d'un centre hospitalier en banlieue parisienne avec des personnes atteintes de pathologies psychiques, chroniques pour certains et passagères pour d'autres. Dans un premier temps, les stagiaires partageront un atelier de pratique pour explorer différents facteurs qui entre en jeu lorsque nous déployons ici l'art du mouvement. Ils-elles aborderont également une des spécificités de ces projets qui mettent en convergence le mouvement dansé d'un côté et l'image de l'autre au travers de la photo. Enfin, ils-elles questionneront ensemble comment et pourquoi ces projets s'inscrivent dans un contexte particulier très souvent en lien avec d'autres institutions : qui en sont les partenaires ? Comment co-construire un projet partenarial dans ce cadre ?

Objectifs :

- Interroger les différentes modalités d'un projet EAC, contenus et pratiques de transmission, au sein de divers contextes avec des publics variés
- Mettre en perspectives divers contenus et modalités de transmission de l'art chorégraphique qui s'élaborent à l'école et en milieux spécifiques
- Construire un projet en partenariat avec divers professionnel·le·s issu.e.s de champs d'interventions variés
 - Développer une réflexion et fonder un savoir partagé dans la conception et la conduite de projets EAC
 - Inscrire les projets EAC dans le contenu et les prérogatives de son milieu (école, hôpitaux, ESAT, prisons, etc.

Contact

Pour toutes informations sur le contenu de la formation professionnelle, sur les modalités d'inscription et les possibilités de financement :

Juliette Mareschal – chargée des relations publiques et masterclasses

masterclasses@atelierdeparis.org

01 417 416 25

L'Atelier de Paris, Centre de développement chorégraphique national, est une association loi 1901, subventionnée par :

Le programme de formation est certifié et soutenu par :

