

Formations 24/25

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, Jules Monnier, Sarah Crépin, Cécile Theil-Mourad, Francisco Arboleda, Marine Combrade, Thumette Léon et Emmanuelle Pastureau

→ Module 1 : du lundi 09 au jeudi 12 décembre 2024

→ Module 2 : du jeudi 13 au vendredi 14 février 2025

→ Module 3 : du jeudi 27 au vendredi 28 mars

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

48 heures de formation

→ Tarif individuel : 300 euros les 8 jours (80€ à 160€ par module)

→ Tarif organisme : 900 euros les 8 jours.

→ Tarif Adami : 500 euros les 8 jours. En cas d'un seul module suivi le tarif appliqué restera le même, soit 500 euros.

Pour en savoir plus sur les tarifs par module : contacter Marie Bester
(masterclasses@atelierdeparis.org)

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·les 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, Centre de
développement chorégraphique national,
est une association loi 1901
subventionnée par :

Le programme de formation est
certifié et soutenu par :

L'Atelier de Paris propose chaque saison aux artistes chorégraphiques et professionnel·les du spectacle vivant une formation continue de haut niveau dispensée par les artistes les plus important·es 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 mener 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 d'Agathe Pfauwadel, Sarah Crépin, Cécile Theil-Mourad, Francisco Arboleda, Marine Combrade, Thumette Léon, Emmanuelle Pastureau

Claire Jenny

Chorégraphe de la compagnie Point Virgule, elle 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.

Marine Combrade

Danseuse contemporaine et spécialiste en Analyse Fonctionnelle dans le Mouvement Dansé, Marine enseigne la danse, l'analyse du geste et l'anatomie fonctionnelle pour divers publics en formation (Université de Lille, Studio de Formation Théâtrale, CND, CFDD, ...). Parallèlement, elle accompagne des projets scéniques en danse et en théâtre et conduit des ateliers pour la Cie Corps Magnétiques (Massimo Fusco).

Francisco Arboleda

Interprète de danses traditionnelles sud-américaines, de danse jazz et contemporaine, Francisco Arboleda est titulaire du diplôme d'état en danse jazz et contemporaine. Il travaille en tant qu'enseignant, Personne-ressource et intervient dans le domaine de la danse contemporaine, au CND, aux RIDC, au Centre Chorégraphique National de Roubaix ainsi qu'avec des diverses associations.

Co-fondateur de l'association « Pasos al Viento » avec Fiona Notaras, il a été le concepteur/coordonateur et le chorégraphe du projet de danse interlycée Franco-Colombien « Tracés de Lucioles » de 2010 à 2017.

Les motivations de sa démarche actuelle tiennent dans des raisons personnelles et dans différentes rencontres qui continuent, jusqu'à aujourd'hui, à faire mûrir ce projet ainsi qu'à structurer sa réflexion vis-à-vis de la transmission de la danse et des arts en milieu scolaire.

Cécile Theil Mourad

Interprète, chorégraphe et pédagogue depuis plus de 30 ans, elle continue à naviguer entre ces pôles en refusant de n'être définie que par une de ces missions. Elle se perçoit comme un être qui danse, qui souhaite voir le monde à travers ce prisme et partager cette vision avec le plus grand nombre.

Ses expériences de scène sont multiples et transversales (danseuse qui parle, comédienne qui danse ou danseuse qui chante ou joue d'un instrument). Elle transmet une danse contemporaine traversée par toute la diversité et toutes les contradictions de notre temps.

Associée dès le début de sa carrière à des projets en milieu scolaire, elle est intervenue dans de nombreux dispositifs depuis les années 90 : CND de Pantin, CCN de Roubaix, Musée du Louvre, Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, Le Prisme d'Élancourt, Danse au cœur à Chartres, l'Atelier de Paris/CDCN...

Emmanuelle Pastureau

Conseillère action culturelle et territoriale Paris – Seine-Saint-Denis
Référente politique de la ville

Sarah Crépin

Née en 1973 à Toulouse, elle passe une bonne partie de son enfance à incarner tous les personnages de ses mises en scène imaginaires et se passionne pour les kaléidoscopes. Après un cursus de danse classique et contemporaine elle est l'interprète de François Raffinot, Myriam Naisy, Joanne Leighton, Xavier Lot, Hervé Robbe, Fabrice Lambert, Razerka Ben Sadia Lavant...

En parallèle, elle mène un travail personnel et entame rapidement une collaboration avec Etienne Cuppens et c'est ensemble qu'ils créent La BaZooKa au Havre en 2002. Au sein de cette structure qui devient leur terrain de jeu et d'expérimentation, ils produisent des spectacles à caractère chorégraphique et des installations qui font écho à leurs imaginaires respectifs avec un goût prononcé pour la culture populaire, l'absurde et la libre association d'idée.

Dans leur travail ils revendiquent les directions suivantes :

Naviguer entre fiction et abstraction
Questionner les effets de communauté
Rechercher la légèreté

Agathe Pfauwadel

Interprète auprès de nombreux chorégraphes tels 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. Avec la Cie Pasarela, elle crée et coordonne le projet *Faire corps et rayonner*, laboratoire chorégraphique inclusif et ouvert qui déploie les potentiels créatifs, personnels et professionnels des personnes en institutions médico-sociales de Seine-Saint-Denis, et au-delà.

Jules Monnier

ATELIER DE PARIS / Centre de développement chorégraphique national
Cartoucherie · 2 route du Champ de Manoeuvre · 75012 Paris
+33 (0)1 417 417 07 · atelierdeparis.org

Organisme de formation 11753208575 · Siret : 398 640 938 00021 · APE 90007Z · No TVA Intra. : FR29398640938

Jules Monnier est un altiste français né à Paris en 1997. Il fait ses études successivement au Conservatoire de St Denis, au CRR de Paris, au CNSMD de Lyon où il obtient un Licence d'interprète ainsi qu'au Conservatoire d'Amsterdam où Il y termine ses études en étant diplômé en 2022 d'un Master d'interprète dispensé avec mention artistique particulière.

Interprète énergique et passionné, il oscille continuellement entre orchestre et musique de chambre, grand répertoire et création contemporaine, musique pure et projets transdisciplinaires. En plus de son activité d'interprète, il s'intéresse tout particulièrement à la composition, l'orchestration et l'arrangement. Il se questionne également sur les moyens de transmission de la musique et de l'art en général et intervient fréquemment en milieu sanitaire et socio-éducatif. Il enseigne aujourd'hui l'alto au Conservatoire de Bagneux.

Thumette Léon

Thumette Léon est une artiste chorégraphique spécialisée en danse contemporaine et en performance en langue des signes française (LSF). Après une formation en danse africaine, elle se tourne vers la danse contemporaine, notamment au conservatoire de Rennes, puis en suivant des masters class à Lyon, en France et en Belgique. Elle débute sur scène dès l'âge de 16 ans avec la compagnie Argiolas Doun Doun Ba.

Depuis 2011, elle développe un travail artistique varié alliant performance, danse, théâtre visuel et bilingue (français-LSF). Elle collabore avec des compagnies multidisciplinaires, notamment l'International Visual Theatre (IVT) de Paris et participe à divers projets artistiques, tels que *The Show Must Go On* de Jérôme Bel. Elle explore aussi la discipline du "Chorésigne", qui combine danse contemporaine et langue des signes, et collabore avec la compagnie Le Bruit du Silence.

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·les, professeur·es de conservatoire, enseignant·es du 1er et 2nd degré, professionnel·les des métiers de la culture (en particulier aux chargé·es des relations publiques et médiateurs), de l'éducation et du champ social, élu·es et autres professionnel·les susceptibles d'être prescripteur·rices d'action culturelle.

Modalités 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, le catalogue de la ville de Paris 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 : Marie Bester

masterclasses@atelierdeparis.org – 01 417 416 25

Modalités d'évaluation

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

Nombres de candidat·es

La formation s'adresse à 20 stagiaires maximum dont une partie des places sont réservées aux enseignant·es du 1er et 2nd degré et aux professeur·es de conservatoires.

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, Cécile Theil Mourad, Francisco Arboleda, Marine Combrade

Du lundi 9 au jeudi 12 décembre 2024 - 4 jours soit 24h - 10h/13h – 14h/17h

Durant ce temps de formation, Cécile Theil-Mourad et Francisco Arboleda partageront leurs expériences menées durant trois saisons dans le cadre d'un projet CREAC au lycée professionnel Louise Michel de Champigny-sur-Marne. Depuis de nombreuses années, ce dispositif de la région Ile-de-France qui s'adresse aux lycéens de la seconde à la terminale fait partie intégrante des projets d'Éducation Artistique et Culturelle de l'Atelier de Paris / CDCN. Les deux artistes associés vous proposeront d'expérimenter des propositions chorégraphiques (des entrées en danse, des outils et des imaginaires qui leurs sont propres) et les dispositifs impulsés par une thématique commune « Notre porosité au monde » qui ont été traversés par les lycéens. À partir de ce vécu physique, l'intervention de Cécile Theil-

Mourad et Francisco Arboleda sera aussi l'occasion de questionner ensemble les possibles modalités d'un projet partenarial en milieu scolaire. Ou comment la danse convoque et questionne une multitude de phénomènes relationnels ?

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 relation entre le développement psychomoteur de l'enfant et les objectifs de l'école, et en quoi ces dynamiques rencontrent des principes fondamentaux du mouvement dansé.
- Inscrire les projets d'EAC dans les contenus et enjeux de l'École, en adéquation avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ou dans le cadre professionnel des participant·es.
- Concevoir le partenariat entre artistes, structures culturelles et enseignant·es comme une base solide pour la réalisation de projets EAC en danse, tout en explorant comment ce partenariat peut nourrir une pédagogie de projet innovante et s'incarner dans divers dispositifs (Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle, Résidences territoriales d'artistes en milieu scolaire, Contrat Local d'Éducation Artistique, Ateliers artistiques, etc.)

Module 2 : La danse à la lisière des arts et des langages ?

Avec Claire Jenny et Sarah Crépin, Agathe Pfauwadel et Jules Monnier

Du jeudi 13 au vendredi 14 février 2025 - 2 jours soit 12h - 10h/13h – 14h/17h

Si on dansait ensemble ? Si on écrivait sur les murs ? Si on inventait des slogans ? Si on les chantait à tue-tête ? Si on s'offrait un peu de fantaisie ?

Si on cherchait à être libre ?

Durant ce temps de formation Sarah Crépin nous invitera à partager l'espace, le temps, le regard. Bouger sa peau, sa chair, son esprit, son point de vue, remuer tout ça, laisser reposer et en cueillir les fruits.

Elle appuiera son intervention sur des propositions menées par la BaZooKa en milieu scolaire notamment à l'occasion de dispositifs expérimentaux qui font dialoguer la danse avec d'autres médias qu'il s'agisse de la parole, du chant ou du graphisme.

De la musicalité intérieure au dialogue avec la musique.

Ensemble nous explorerons comment déployer des rencontres toujours renouvelées entre la danse et la musique. Par la présence d'un musicien aguerri à la rencontre avec la danse, nous susciterons le dialogue et l'autonomie précieuse de ces deux arts. Par des explorations sensibles nous affinerons la musicalité intérieure du danseur et jouerons à la faire converser avec des propositions musicales "live" pour enrichir la perception et colorer les échanges.

Agathe Pfauwadel

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 peuvent se croiser avec des processus créatifs issus d'autres disciplines artistiques.
- Explorer, à partir de ces convergences artistiques, comment elles se rejoignent, questionnent et enrichissent divers champs de la pensée et des savoirs, tout en intégrant les enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
- Interroger et partager les expériences et contextes professionnels de chacun pour élaborer collectivement des modalités de transmission de l'art chorégraphique dans les divers champs du sensible et de la pensée.
- Inscrire les projets EAC dans les objectifs pédagogiques de l'École et au-delà, en adéquation avec le socle commun de compétences et de culture, ou dans le cadre professionnel des participant·es.

Module 3 : Au-delà de l'école, la création partagée avec des publics spécifiques

Avec Claire Jenny, Thumette Léon

Du jeudi 27 au vendredi 28 mars 2025 – soit 12h - 10h/13h – 14h/17h

Ce module explore la création artistique dans le cadre de l'EAC auprès de publics spécifiques, ici des publics sourds et malentendants. Il vise à interroger comment les contenus chorégraphiques et les modalités de transmission peuvent être adaptés pour être pleinement accessibles à ces publics, avec un regard autour de la Langue des Signes Française. L'objectif est de comprendre comment la danse et le mouvement peuvent devenir un langage commun, en s'affranchissant des barrières auditives, et d'analyser la manière dont ces approches résonnent avec d'autres contextes et environnements.

Objectifs :

- Adapter les contenus chorégraphiques et les méthodes de transmission pour les rendre accessibles à des publics ayant un handicap sonore, tout en mettant en valeur la richesse de la communication non-verbale dans la danse.
- Concevoir des projets en partenariat avec des professionnels de la culture, de l'éducation, et des spécialistes de l'accessibilité, afin de garantir une transmission inclusive de l'art chorégraphique.
- Développer une réflexion collective et fonder un savoir partagé dans la conception et la conduite de projet EAC.
- Inscrire les projets EAC dans une logique d'inclusion et d'accessibilité, en intégrant les spécificités des différents milieux (écoles, structures spécialisées, hôpitaux, etc.).

Contact

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

Marie Bester – 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 :

ATELIER DE PARIS / Centre de développement chorégraphique national
Cartoucherie · 2 route du Champ de Manoeuvre · 75012 Paris
+33 (0)1 417 417 07 · atelierdeparis.org

Organisme de formation 11753208575 · Siret : 398 640 938 00021 · APE 90007Z · No TVA Intra. : FR29398640938