

FAI-AR | Formation supérieure d'art en espace public
Organisme de formation n° 93131151013

CNAC | Centre national des arts du cirque
Partenaire

Pôle de danse verticale | Compagnie Retouramont
Partenaires pédagogiques

Stage de formation professionnelle

Dossier pédagogique

Stage – La ville en trois dimensions

Durée	5 jours – 35 heures
Lieu	Cité des arts de la rue - Marseille
Période	du 4 au 8 avril 2022
Formateurs	Fabrice Guillot & Olivier Penel (Cie Retouramont)
Inscription	jusqu'au 4 mars 2022
Contact	Adil Afkir, formation.continue@faiar.org +33 (0)4 91 69 74 67

Présentation

Danse verticale en espace public : techniques de composition chorégraphique

En 2021, le partenariat entre la FAI-AR, le CNAC et le Pôle de danse verticale se matérialise à nouveau par ce stage sur la chorégraphie verticale en milieu urbain.

L'objectif est d'expérimenter les potentialités de la danse verticale offertes par l'architecture, permettant de voir et d'user de la ville autrement pour en faire un territoire ouvert à la chorégraphie. Nos lieux de vie étant essentiellement perçus par succession de paliers horizontaux, les murs apparaissent comme des frontières infranchissables.

L'inversion du rapport au plan constitue une transgression des règles administratives, physiques et d'usage, qui ouvre un nouvel espace d'exploration et de projection imaginaire. La danse verticale transforme notre relation à la ville qui devient un espace ouvert au désir, un agrès géant ou émergent de nouveaux possibles.

Le programme démarre par un travail au sol en studio pour le développement d'un rapport conscient à l'horizontalité. Il se prolonge par une bascule sur un mur d'escalade en intérieur pour déboucher sur des évolutions verticales dans l'environnement urbain.

Il s'agit de transmettre les techniques et le vocabulaire développés par la compagnie Retouramont avec une progression pédagogique qui vise à élargir les capacités d'expression des artistes dans l'espace urbain.

L'objectif est que chaque participant s'approprie des outils pour s'emparer de cet agrès géant en 3D qu'est la ville afin d'entrer dans une écriture chorégraphique.

Profil professionnel des participants

Public

Ce stage s'adresse à des artistes professionnel-le-s de différentes disciplines, souhaitant se former à la composition chorégraphique à la verticale et dans l'espace urbain :

- théâtre physique,
- cirque,
- danse,
- parkour, etc.

Prérequis

- être majeur-e et maîtriser le français
- avoir 2 ans d'expérience professionnelle
- être en bonne condition physique

Sélection et évaluation préalable

Examen du dossier d'inscription et entretien téléphonique avec le stagiaire en amont de la formation

Accessibilité / Handicap

La FAI-AR prend en compte les situations de handicap et fait tout son possible pour adapter les formations à vos besoins. Si vous avez besoin d'un aménagement (formation, horaire, équipement, personnel spécifique...), merci de contacter Chantal Vasseur, notre référente handicap à l'adresse suivante: accessibilite@faiar.org.

Effectif

Effectif minimum : 7 participants

Effectif maximum : 12 participants

Objectifs, compétences, contenus et programme pédagogique

Objectifs

- Appréhender le rapport au sol, à la surface, comme référence à renverser au mur,
- Développer un rapport visuel à l'architecture, à la lecture des bâtiments et du paysage,
- Élargir l'expérience physique de la ville comme mine d'agrès pour le circassien,
- Mettre en connexion plusieurs sites dans une image élargie à trois dimensions,
- Intégrer la géométrie du lieu dans l'exploration physique jusqu'au travail chorégraphique,
- Être sensibilisé-e au matériel, aux accroches possibles, à la sécurité et à la technique.
Cette sensibilisation à la sécurité ne constitue pas une formation professionnelle qualifiante.

Compétences visées

- Lire le paysage urbain et composer un cadre de jeu pour le danseur à partir de l'architecture des sites et des bâtiments,
- Créer des points de vue et composer une progression chorégraphique en trois dimensions dans l'environnement urbain,
- Se servir d'éléments urbains comme agrès pour le danseur ou le circassien,
- Identifier et savoir manipuler le matériel nécessaire à la déambulation en hauteur et être sensibilisé à la sécurité et à la technique,
- Se repérer dans l'évolution des formes de danse verticale en lien avec l'histoire de la composition chorégraphique de cette discipline nouvelle.

Déroulé des contenus pédagogiques

ÉTAPE 1

Développer un rapport conscient à l'horizontale

Travail au sol en studio : gestuelle et rapport à la matière.

Nous travaillerons la frontière entre sol et mur en développant un passage fluide de l'un à l'autre. Nous élargirons l'exploration à tous les murs et passerons indifféremment du sol au vide, d'un mur à l'autre, du sol au mur. Ainsi nous élaborerons un répertoire qui naît du studio pris comme agrès à explorer, où chaque particularité du lieu est une ouverture à l'invention chorégraphique.

ÉTAPE 2

Transposition à la verticale en milieu protégé

Travail sur mur d'escalade en intérieur : gravité et appréhension du matériel.

Nous prendrons l'architecture du mur d'escalade comme un volume qui propose ses surfaces, ses angles, ses arêtes, ses dimensions, sa texture à notre appétit d'espace. Nous partagerons quelques éléments de répertoire de Retouramont. Nous transposerons les éléments développés en studios au sol, à la verticale et chacun aura à inventer sa propre interprétation dansée de l'architecture choisie.

ÉTAPE 3

Évolutions verticales sur des bâtiments urbains et des arbres

Travail sur des façades de bâtiments : rapport à l'architecture, choix de points de vue, écriture de déambulations dans les espaces traversés.

Sur chaque site les stagiaires exploreront et ébaucheront de petites constructions chorégraphiques. Nous aborderons la notion de situation éloquente, ou comment une proposition physique en relation avec l'architecture ouvre sur une narration et comment s'en emparer pour construire une histoire inédite avec le site.

Programme prévisionnel

(susceptible d'évolutions)

JOUR 1

Le Studio – Danse et architecture

Matin

Accueil

Auto-évaluation par chaque participant de ses compétences au regard des objectifs de la formation

Échauffement dans le studio de danse

Premières explorations dans le studio au sol

Après-midi

Observation et explorations du studio au sol et dans le vide

Création en studio

Temps d'échange, retour sur les constructions

Initiation au matériel et connaissances générales - sécurité

JOUR 2

Salle d'escalade et cité des arts de la rue – Danse escalade

Matin

Échauffement dans le studio de danse

Observation du mur d'escalade

Premières explorations sur le mur d'escalade

Après-midi

Transcription des constructions en studio sur mur d'escalade

Création en adaptation à l'architecture

Temps d'échange, retour sur les constructions

Quelques techniques de mise en œuvre et exercice pratique – sécurité

JOUR 3

Un immeuble (ou espace intérieur en cas de mauvais temps) – Danse verticale

Matin

Échauffement dans l'espace d'exploration

Observation de l'espace

Premières explorations du site

Après-midi

Création sur site

Temps d'échange, retour sur les créations

Questionnements sur l'espace

JOUR 4

Un escalier extérieur et des piliers (ou espace intérieur en cas de mauvais temps) - Danse verticale

Matin

Échauffement dans l'espace d'exploration

Observation de l'espace

Premières explorations du site

Après-midi

Création sur site

Temps d'échange, retour sur les créations

Questionnement sur l'espace

JOUR 5

Au choix dans l'espace de la Cité des arts de la rue – synthèse de toutes les techniques

Matin

Échauffement dans l'espace d'exploration

Affinement de la construction en 3 dimensions et rapport à la dramaturgie

Après-midi

Répétition

Restitution

Bilan de la formation

Modalités d'acquisition des compétences

- Échauffements quotidiens,
- Mise en condition physique et mentale dans une relation forte à l'architecture, indispensable au mouvement,
- Ateliers pratiques d'initiation à la manipulation de l'équipement basique d'escalade (baudriers, mousquetons, nœuds, cordes, etc.),
- Partage de quelques éléments techniques de danse verticale sur les différents espaces choisis
- Exploration de différents types d'architecture,
- Exercices d'observation des constructions pour identifier les écritures possibles,
- Exercice final préparé en sous-groupes et présenté collectivement dans l'espace public permettant de contextualiser les différents points abordés et de mobiliser l'ensemble des apports de la formation.

Évaluation et appréciation des résultats

- Exercice final reprenant les différents éléments techniques, danse et architecture, danse escalade, et danse verticale. Ces éléments vont s'insérer dans une écriture des sites en 3 dimensions avec, en complément, un travail théorique qui élargit la proposition. Cette écriture inclura une facette dramaturgique,
- Présentation des résultats de l'exercice final auprès de l'équipe pédagogique et des autres participants. Une appréciation de ces résultats est formulée à la suite des présentations.
- Un bilan collectif et des retours individualisés permettent d'évaluer les résultats atteints en fin de formation.
- L'évaluation individuelle des acquis de la formation est réalisée par l'équipe pédagogique (formateurs et organisateur), selon la grille d'évaluation de la FAI-AR. Le résultat de cette évaluation détermine la délivrance d'une attestation d'acquisition de compétences.

Suivi de l'assiduité et exécution de la formation

- Des feuilles d'émargement, signées chaque demi-journée par les stagiaires et par les formateurs, permettent le suivi d'assiduité.
- L'annonce des objectifs quotidiens en début de journée et un bref bilan sur les éléments acquis et les questionnements soulevés en fin de journée, permettent le suivi de la progression pédagogique et de la réalisation du programme prévisionnel.

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Pédagogie

Dossier et programme pédagogiques remis aux stagiaires en amont du stage ; bibliographie, références internet, dossier sur la sécurité, dossier documentaire communiqué aux stagiaires en fin de formation

Technique

Équipement individuel à l'utilisation de matériel d'escalade (cordes, baudriers, mousquetons, etc.), salle de cours, salle d'échauffement, mur d'escalade, accès aux toitures et façades de bâtiments choisis dans l'enceinte de la cité des arts de la rue, espaces de repli en cas de mauvais temps.

Encadrement

L'équipe mobilisée sur la formation est constituée d'un formateur et d'un technicien responsable de la sécurité ; une responsable pédagogique (FAI-AR) ; un régisseur (FAI-AR).

Formateurs

Fabrice Guillot | Directeur artistique de la compagnie Retouramont

Depuis 30 ans au sein de la compagnie Retouramont, Fabrice Guillot s'est plongé dans la recherche d'une écriture chorégraphique singulière. Sa pratique de l'escalade à haut-niveau lui a ouvert l'infinie diversité des mouvements nés de l'adaptation au rocher. Parcourir une voie, c'est trouver les placements, les rythmes, l'état intérieur, la respiration...

Son écriture chorégraphique est empreinte de cette expérience transposée à la ville ouvrant sur lecture inédite des espaces dans lesquels il s'engage avec une recherche gestuelle liée une corporalité du mouvement utile.

Il rencontre Bruno Dizien et Laura de Nercy et devient interprète de la compagnie Roc In Lichen. Il accompagne ensuite Kitsou Dubois dans ses explorations chorégraphiques et collabore avec plusieurs artistes, notamment Antoine Le Menestrel, Ingrid Temin et Geneviève Mazin, Mourad Merzouki.

En tant que chorégraphe avec la compagnie Retouramont, il ouvre de multiples champs d'exploration : des espaces publics aux sites naturels, aux architectures contemporaines et patrimoniales... La notion d'invention d'agrès est la base du travail de Fabrice Guillot, qui l'amène à travailler en trois dimensions avec sculpteurs, danseurs et circassiens.

Olivier Penel | Directeur technique et regard extérieur scénographie - compagnie Retouramont

Passionné par l'escalade, il expérimente beaucoup le travail sur cordes. En 1992 il obtient un BESS d'escalade et travaille comme moniteur d'escalade et, occasionnellement, comme rigger pour la Cie Retouramont. Il devient chef d'équipe pour travaux sur cordes. En 2007, il obtient le diplôme d'architecte DPLG et exerce son métier en libéral. Depuis 2017 il intègre la Compagnie Retouramont pour laquelle il assure désormais le rôle de directeur technique. Son expertise dans l'installation scénique et en tant qu'architecte l'amène à jouer un rôle important dans la scénographie et la mise en scène de l'espace pour les spectacles de la compagnie.

Organisateur

FAI-AR | Formation supérieure d'art en espace public

Marseille www.faiar.org

Une structure de référence pour l'art en espace public

La FAI-AR est la formation artistique de référence dédiée à la création en espace public. Son cycle supérieur de 22 mois pour une promotion d'environ 15 personnes est destiné à de jeunes artistes qui souhaitent accroître leurs capacités à créer et diriger des productions artistiques en dehors des lieux culturels dédiés. Son offre de stages de formation continue, masterclasses et MOOC – par définition international – s'adresse à un public de créateur-trice-s, interprètes, professionnel-le-s de la ville, accompagnateur-trice-s de projets, qui souhaitent développer leurs compétences à la mise en œuvre de projets artistiques hors les murs.

Création, renouvellement esthétique et innovation

Formation innovante, la FAI-AR entend stimuler les écritures contemporaines, hybrides et transdisciplinaires. Grâce à sa dimension pratique et itinérante, et par l'espace de recherche qu'elle propose, elle place au cœur de sa démarche pédagogique la création. En développant un terrain d'expérimentations comme laboratoire où l'erreur et les tentatives artistiques sont permises, elle offre aux apprenti-e-s, accompagné-e-s individuellement tout au long de leur formation, les conditions pour affirmer leur démarche artistique.

Composer avec l'espace public

La démarche intégrée de la FAI-AR implique l'ensemble des dimensions paysagère, sociopolitique et symbolique des espaces, dans une définition ouverte de la notion d'espace public conçu à la fois comme espace géographique et relationnel.

Qu'il s'agisse de zones urbaines, péri-urbaines ou rurales, de paysages de ville, de littoral ou de campagne, les artistes composent avec les caractéristiques propres à chaque lieu investi. Le paysage participe à l'esthétique de l'œuvre mais l'intérêt du travail contextuel réside aussi dans les rencontres et la relation qui se tissent avec les habitants et les usagers. Pour les artistes sensibles au travail de proximité, d'échanges et de découverte de nouveaux horizons, la FAI-AR ouvre le champ de l'observation, de la compréhension, de la recherche et de la pratique.

Qualiopi
processus certifié

■ ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION

Partenaires

CNAC | Centre national des arts du cirque
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE — www.cnac.fr

Le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne est un établissement supérieur de formation et de recherche de référence internationale, créé en 1985 par le ministère de la Culture et de la Communication. Plus de 300 artistes en sont issus. Ils sont aujourd'hui des acteurs majeurs du cirque contemporain. Le Cnac a pour ambition d'être à la pointe de l'innovation pédagogique, artistique et technique, pour se mettre plus encore au service de ses étudiants, des chercheurs et professionnels du cirque et, plus largement, du spectacle vivant.

Les missions du Cnac :

L'école supérieure des arts du cirque délivre un diplôme national : le Dnsp (diplôme national supérieur professionnel), ainsi qu'une cellule d'insertion professionnelle avec le spectacle collectif de fin d'études et l'accompagnement personnalisé des étudiants sortants.

La formation tout au long de la vie (lifelong learning) avec la formation continue des professionnels du spectacle vivant, la formation de formateurs, le diplôme d'État de professeur de cirque et la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Un centre de documentation et de recherche, pôle associé de la Bibliothèque nationale de France/BnF, ouvert au public (professionnels, scolaires, chercheurs confirmés) disposant d'une unité de production audiovisuelle.

Pôle de danse verticale

CHARENTON-LE-PONT — www.retouramont.com/pole-de-danse-verticale/

Le pôle de Danse Verticale affirme son originalité en rassemblant dans un lieu unique toutes les disciplines innovantes en plus des ateliers de danse verticale. Il élargit aussi ses lieux de pratique avec les arbres du bois de Vincennes et des murs en extérieur pour explorer les altitudes. Fort de son expérience sur trois saisons, le pôle propose cette année de nouvelles disciplines émergentes de la verticalité, venant des États-Unis, de la Thaïlande, du Costa Rica...

Compagnie Retouramont

CHARENTON-LE-PONT — www.retouramont.com/la-compagnie-2/

Pionnière dans la pratique de la danse verticale, la compagnie Retouramont est reconnue par la profession comme la référence dans la discipline.

La compagnie ne s'arrête pas à une discipline, elle mêle des arts différents dans un territoire donné pour construire une œuvre singulière. La ville lui offre une variété incroyable de terrains de jeu et de création du mouvement. Elle s'empare de ses espaces et de ses bâtiments de manière chaque fois renouvelée. Des monuments historiques (église Saint-Eustache, abbaye du Mont-St-Michel, Château de Vincennes...) aux bâtiments les plus modernes (gratte-ciels de Singapour, tours d'habitations etc.), la compagnie sait s'adapter aux différents bâtiments et matériaux.

Grâce à son expertise et son espace de formation – lieu de résidence artistique « Le Pôle de Danse Verticale », elle conseille aujourd'hui des compagnies souhaitant intégrer de la verticalité dans leurs propositions artistiques.

Depuis 2014, elle est également leader du Vertical Dance Forum, un réseau composé de 7 chorégraphes spécialisés en danse verticale en Europe et au Canada. L'objectif : engager une réflexion sur la pratique de la danse verticale dans le but de renforcer leurs capacités et promouvoir la discipline auprès d'un large public et des institutions. Des rencontres thématiques, ateliers, colloques et recherches scientifiques sont menées par le réseau à travers l'Europe et le Canada. Ce projet est soutenu par Europe Créative, programme de l'Union Européenne (2017-2019).

Informations pratiques

Dates et lieux : du 4 au 8 avril 2022, à la Cité des arts de la rue : 225 avenue Ibrahim Ali, 13015 Marseille.

Durée : 5 jours | 35 heures

Coût du stage

Le coût du stage est de 925€ TTC par stagiaire.

Les frais pédagogiques peuvent être pris en charge par les OPCA (AFDAS et autres), Pôle emploi, le plan de formation d'employeur, etc.

Financement

Après avoir reçu votre pré-inscription, la FAI-AR vous adresse un devis de formation.

Pour prétendre à une prise en charge des frais pédagogiques :

- vérifiez vos possibilités de financement,
- retirez auprès de la FAI-AR les documents requis,
- constituez et déposez votre demande en veillant à respecter les délais.

Inscription

Pré-inscription en ligne jusqu'au 1er mars 2021

www.faiar.org/formation-continue/la-ville-en-trois-dimensions-duplicate-1/

L'inscription définitive est confirmée lorsque :

- l'équipe pédagogique a validé votre participation,
- l'accord de prise en charge a été communiqué à la FAI-AR,
- vous avez transmis à la FAI-AR : le devis de formation signé

Difficultés, réclamations :

Si le-la stagiaire rencontre des difficultés pendant le déroulé du stage, il-elle pourra solliciter la responsable pédagogique afin d'étudier ensemble la situation et permettre une résolution satisfaisante de la situation.

Contact : Camille Fourès - camille.foures@faiar.org

Contact

Equipe formation continue

formation.continue@faiar.org

+33 (0)4 91 69 74 97

Adil Afkir | suivi et accompagnement administratif des stagiaires

Astrid Durocher | chargée de production

Camille Fourès | responsable pédagogique

FAI-AR | Formation supérieure d'art en espace public

La Cité des arts de la rue, 225 av. Ibrahim Ali, 13015 Marseille | www.faiar.org