

FAi - A²

Formation supérieure d'art
en espace public

Bilan d'activité

2023

"Une arrivée pour les

C'est cette première image qui m'a accompagné lors de ma prise de poste effective au mois de mai dernier. C'est un drôle de moment, celui de la fin du cursus de deux années de la formation supérieure, pour regarder partir la promotion en cours ; voir comment ces artistes s'affirment et prennent leur élan pour cette nouvelle phase de leur vie artistique et professionnelle. Et c'est un beau moment également pour commencer à déployer les questions qui m'ont accompagné lors de cette prise de poste.

Et si la promotion 9 terminait son cursus de la formation supérieure par les Esquisses présentées au mois de juin à la Cité des arts de la rue, elle marquait ainsi son entrée dans le dispositif d'insertion professionnelle mis en place par la FAI-AR de façon systématique depuis la précédente promotion. Cette nouvelle phase de deux années complémentaires a démarré par une série de rencontres professionnelles, de présentations des Projets Personnels de Création à l'occasion de festivals ou en ligne. Ce dispositif accompagnera au plus près chaque apprenti·e notamment par les bourses de compagnonnage. De premiers partenariats ont déjà pu être initiés.

Une arrivée est également des démarrages : ma prise de poste à été rythmée par de nouveaux partenariats et le lancement de nouveaux projets. Une masterclass avec Nolwenn Peterschmitt, chorégraphe invitée pour l'occasion à présenter son spectacle dans le cadre le Festival de Marseille, a été organisée avec Lieux Publics. Au sein de la Cité des arts de la rue, de premières conventions ont abouti ou sont en cours de définition. Une a été signée avec les ateliers Sud Side pour permettre plus de perméabilité entre nos deux structures au profit des apprenti·e·s et, à terme, de l'ensemble des stagiaires de nos formations. Le partenariat avec le réseau IN SITU a permis le démarrage de la production d'un nouveau module venant compléter le MOOC "Create in public space", il s'agit de permettre aux artistes de mesurer l'enrichissement que peuvent apporter les droits culturels à la création en espace public. Cette même approche est le fil rouge d'un laboratoire de recherche organisé pour la nouvelle promotion avec Lieux Publics, permettant de creuser les cadres de créations dits "projets de territoire".

Et le départ d'une promotion signifie qu'une nouvelle arrive.

L'écriture du programme pédagogique puis sa rencontre avec les nouveaux et nouvelles apprenti·e·s a donné une dynamique forte, de nouveaux champs artistiques à explorer et de nouvelles sensibilités. Et plusieurs nouvelles orientations se dégagent pour cette nouvelle promotion avec notamment le

regarder partir"

démarrage d'un cycle de recherches personnelles, où les apprenti·e·s devront poser, conduire et mettre en partage des recherches personnelles sur lesquelles un temps dédié non négligeable leur est consacré.

L'année 2023 a également été celle de la préparation de la nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs. Basée sur mon projet de candidature et enrichie de ces premières semaines d'expériences, elle doit donner la ligne de conduite sur les quatre prochaines années. Au-delà de sa rédaction, l'enjeu est également de poser le cadre d'un développement de la FAI-AR dans le sillage d'autres écoles supérieures artistiques telles que le Centre national des arts du cirque, l'Institut international de la marionnette ou encore le Fresnoy.

D'autres départs et arrivées encore, le Conseil d'administration d'automne a permis le renouvellement de plusieurs de ses membres avec l'arrivée de Peggy Donck, directrice du CNAC, nommée par l'État comme personnalité qualifiée, marquant ainsi le rapprochement de la FAI-AR avec cette grande école d'art. Claudine Dussollier et deux nouvelles représentantes des apprentis·e·s ont fait également leur entrée au sein du Conseil d'administration.

Enfin, d'autres départs et arrivées ont marqué la FAI-AR cette année. Ce fut le cas au niveau de son équipe elle-même faisant suite à une année compliquée et la vacance du poste de direction. À l'automne plusieurs départs se sont produits avec celui d'Hugo Perineau, Patrick Weiler et enfin Charlotte Mouchette. Le recrutement et la réorganisation de l'équipe ont eu une certaine incidence sur l'activité comme sur les choix d'organisation de l'école. Je ne pensais pas qu'arriver pour les regarder partir irait jusqu'à une partie de l'équipe elle-même. Il est maintenant temps d'accueillir Aline, Joffrey, Cléo et Sara qui composent avec les autres la nouvelle équipe de la FAI-AR, pour regarder et prendre part ensemble aux missions et développement de cette école unique en son genre.

Par Loïc Magnant

Directeur de la FAI-AR

Sommaire

Edito	4
Formation supérieure : promotion Massimo Furlan	9
Promotion 9	11
Grille des enseignements	12
Les intervenant·e·s	14
Focus sur les enseignements	16
Formation supérieure : dixième promotion	29
Recrutement de la promotion	30
Grille des enseignements	35
Les intervenant·e·s	36
Focus sur les enseignements	38
Insertion professionnelle	47
Le dispositif d'insertion	48
Bilan	49
Formation continue	51
Les stages	52
Les masterclasses	68
Partenariats et ressources	73
Conseil scientifique et pédagogique	74
Les partenariats	76
La Cité des arts de la rue	79
Le MOOC	80
Ressources pédagogiques	82
Fonctionnement	85
Projet et CPO	86
Gouvernance	86
Ressources humaines	87
Locaux et matériel	88
Qualiopi	88
Communication	90
Calendrier	95

Formation supérieure

Promotion Massimo Furlan (2021-2023)

DEFENSE DE COURIR SUR LES PLAGES

Promo

Massimo Furlan

Finalisation et bilan

Ce dernier semestre de la neuvième promotion a constitué pour les apprenti·e·s la transition entre l'école et l'insertion professionnelle. Pédagogiquement il s'est articulé en majeure partie autour du développement et du suivi des Projets Personnels de Création, envisagés à la fois comme un terrain de recherche artistique pour les apprenti·e·s et comme le support d'un parcours appliqué en gestion de projet.

À l'issue de cette deuxième année de formation, douze des quatorze apprenti·e·s ont validé un Master arts : arts et scènes d'aujourd'hui, délivré par Aix-Marseille Université. Gaétan Ranson n'a pas souhaité valider le master car il avait déjà obtenu un diplôme équivalent dans son cursus antérieur. Et Samer Sarkis, avait fait le choix de quitter la formation en 2022.

Eve Ganneau

Léa Good

Juliette Hecquet

Mathilde Malan

Olga Mathey

Cilio Minella

Mouïñ Moumni

Pauline Murriss

Pierre-Benjamin Nantel

Ana Laura Nascimento

Zoé Pannier

Gaétan Ranson

Samer Sarkis

Luana Volet

Grille des enseignements

Promotion 9 - Semestre 4

28 H ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

28 h Atelier d'expression orale

404 H RECHERCHE ET CRÉATION

35 h Direction de projet avec collaborateurs et collaboratrices #1 - Outillage

70 h Direction de projet avec collaborateurs et collaboratrices #2 - Mise en oeuvre

192 h Résidence de création du PPC (4 semaines + 1 semaine de préparation des Esquisses)

35 h Accompagnement technique et production du PPC

1 h Dramaturgie de projets personnels (accompagnement individuel)

10,5 h Retours sur les résidences et temps de coordination du PPC

60,5 h Temps de travail individuel

272,5 H MODULES DE PROFESSIONNALISATION

10,5 h Anglais professionnel

23,5 h Rencontres de professionnel·le·s

7 h Connaissance des institutions et des réseaux culturels #2

21 h Comprendre les requis d'un dossier artistique

36 h Ecrire son dossier artistique

17,5 h Présenter son projet artistique

1 h Suivi de budget appliqué au PPC

3,5 h Rétroplanning du PPC

7 h Construire une stratégie et choisir des outils de communication

7 h Introduction aux responsabilités du·de la porteur·euse de projet

21 h La diffusion de projets en espace public

105 h Stage de collaboration artistique #2

3,5 h Retour sur les stages

9 h Tutorat de professionnalisation

83,5 H ORGANISATION PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION

13,5 h Temps de rangement de la FAI-AR

8 h Bilans individuels et bilan collectif

21 h Temps FAI-AR

1 h Jury de dossiers artistiques et présentation de projets

40 h Esquisses des Projets Personnels de Création

4H RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET MÉMOIRE

4h Introduction et suivi du mémoire

792 H TEMPS TOTAL DE FORMATION (SEMESTRE 4)

+35 H MODULES POST-FORMATION

Les intervenant·e·s

Kohndo ASSOGBA

Rappeur - La Cliqua

Atelier d'expression orale

Céline BERTHOUMIEUX

Co-directrice - Zinc+Seconde Nature

Présenter son projet artistique

Paco BIALEK

Chargé de production et diffusion

Écrire son dossier artistique

Yannick BUTEL

Professeur des universités et directeur de revue scientifique

Méthodologie de la recherche

Arnaud CHURIN

Metteur en scène - La Sirène Tubiste

Atelier d'expression orale

Jérôme COFFY

Récitant, vidéaste, technicien - Collectif Balle Perdue

Rencontres de professionnel·le·s

Léa DANT

Metteuse en scène, directrice artistique - Cie du Voyage Intérieur

Direction de projets avec collaborateur·rice·s

Agathe DELAPORTE

Directrice de production - Akompani

Introduction aux responsabilités du·de la porteur·euse de projet

Louis DIEUZAYDE

Maître de conférence - Aix-Marseille Université

Introduction et suivi du mémoire universitaire

Périne FAIVRE

Metteuse en scène - Les arts oseurs

Dramaturgie des projets personnels

Alix GODFREË

Professeure d'anglais - English on Mars

Anglais professionnel

Nicolas HEREDIA

Metteur en scène, directeur artistique - La Vaste Entreprise

Dramaturgie des projets personnels

Anyssa KAPELUSZ

Maîtresse de conférence en études théâtrales - Aix-Marseille Université

Introduction et suivi du mémoire universitaire

Sophie LAURENT

Directrice - Scopie

La diffusion de projets en espace public

Benjamin LENGAGNE

Directeur de la communication - Lieux Publics

Construire une stratégie et choisir ses outils de communication

Marlène LLOP

Metteuse en scène, directrice artistique - Collectif Balle Perdue

Rencontres de professionnel·le·s

Magali LOCHON

Scénographe associée au Master Arts et Scènes d'aujourd'hui - AMU

Comité pédagogique des Esquisses

Maëva LONGVERT

Directrice artistique - Cie Nyctalope

Rencontres de professionnel·le·s

Laetitia MADANCOS

Autrice, metteuse en scène et performeuse - Cie L'Entaille

Rencontres de professionnel·le·s

Anne MAGUET

Coordinatrice de l'association des CNAREP

Connaissance des institutions et des réseaux culturels #2

Julien MARCHAISSEAU

Metteur en scène - Cie Rara Woulib

Direction de projets avec collaborateur·rice·s

Dimitri MESSU

Architecte constructeur - Association Bureau d'action urbaine

Direction de projets avec collaborateur·rice·s

Christophe MODICA

Faiseur de sons et chercheur en dramaturgie sonore

Bilans individuels et collectifs

Elodie MOLLÉ

Responsable communication et relation presse - La Garance, SN de Cavailon

Rencontres de professionnel·le·s

Céline NAJI

Acrobate, danseuse, comédienne

Direction de projets avec collaborateur·rice·s

Alexis NYS

Directeur - Lieux Publics

La diffusion de projets en espace public

Christophe PARIS MARTY

Administration, production, diffusion - J'aime beaucoup ce que vous faites

Jury de dossiers artistiques et présentation de projets

Gaëtan PARSEIHIAN

Chercheur en acoustique et compositeur - Deletere

Présenter son projet artistique

Dominique PRANLONG-MARS

Co-directeur - In'8 Circle

*Comprendre les requis d'un dossier artistique
Tutorat de professionnalisation*

Elodie PRESLES

Directrice - Théâtre Durance

Jury de dossiers artistiques et présentation de projets

Anne ROSSIGNOL

Co-directrice - In'8 Circle

Tutorat de professionnalisation

Elodie SANNIER

Responsable de développement - Lieux Publics

Présenter son projet artistique

Adelin SCHWEITZER

Artiste pluridisciplinaire - Deletere

Accompagnement technique du PPC

Pascal SERVERA

Directeur - Le Citron Jaune

Présenter son projet artistique

Et l'équipe FAI-AR

*Accompagnement technique et production du PPC
Retours sur les résidences et temps de coordination PPC
Suivi des budgets PPC
Retroplanning du PPC
Retours sur les stages
Temps FAI-AR
Bilans individuels et collectifs
Esquisses de PPC*

Focus sur les enseignements

Vue d'ensemble et bilan du semestre

Les enseignements artistiques

Dramaturgie des projets personnels

1 heure

de à
déc mars
2022 2023

INTERVENANT·E·S Périne Faivre
Metteuse en scène
Nicolas Heredia
Metteur en scène

LIEU FAI-AR

Nouveauté pour cette promotion, les apprenti·e·s ont bénéficié d'un accompagnement individualisé sur la dramaturgie de leurs projets, échelonné entre décembre 2022 et mars 2023. Assuré par les artistes et metteur·euse·s en scène Périne Faivre et Nicolas Heredia, cet accompagnement a pris la forme de rendez-vous individuels réguliers.

INTERVENANT·E·S	Léa Dant <i>Metteuse en scène</i> Julien Marchaisseau <i>Metteur en scène</i> Dimitri Messu <i>Architecte constructeur</i> Céline Naji <i>Acrobate, danseuse et comédienne</i>
LIEU	Marseille
PARTENAIRES	Coco Velten Théâtre Joliette FRAC PACA KLAP La Friche la Belle de Mai Le Museum d'Histoire Naturelle La Piscine St Joseph Le Pôle Nord Le Centre social Del Rio Le Couvent Levat La Cité des arts de la rue Le Pôle des arts visuels

Autre nouveauté pour cette promotion : la mise en place des "Essais de direction avec collaborateur·rice·s", au mois de janvier 2023.

Encadrés par quatre intervenant·e·s, ces Essais ont pris la forme de résidences de création tutorées : chaque apprenti·e disposait d'un terrain d'expérimentation en espace public et d'un lieu de repli à Marseille, d'une équipe constituée de bénévoles sollicité·e·s en amont par la FAI-AR et de matériel technique. Pendant ces six jours de résidence les intervenant·e·s se relayaient sur chaque projet en tant que regards extérieurs des travaux en cours.

En amont et en aval de ces temps de résidence, les apprenti·e·s bénéficiaient d'un accompagnement spécifique en termes de direction d'acteur·rice·s et de mise en espace.

Bilan

Ce module a nécessité un travail de préparation conséquent pour l'équipe de la FAI-AR, tant en termes pédagogiques qu'en termes logistiques et techniques.

Malgré sa lourdeur, le bilan de ce module est largement positif à plusieurs égards :

- il a permis de nouer des partenariats avec 11 structures culturelles marseillaises, contribuant à renforcer le lien au territoire de la FAI-AR,
- l'appel à bénévoles a donné l'opportunité aux apprenti·e·s de rencontrer des collaborateur·rices potentiel·le·s pour leurs futurs projets,
- pédagogiquement, il offre l'opportunité rare de pouvoir bénéficier de quatre regards extérieurs sur un processus de travail en cours, offrant aux apprenti·e·s un condensé d'expérience largement souligné lors du bilan final.

Tutorat des Projets Personnels de Création

28 heures

entre et
oct juin
2022 2023

Comme traditionnellement, chaque apprenti·e a été accompagné·e par un·e tuteur·rice artistique, missionné·e pour l'accompagner sur les aspects artistiques, stratégiques et professionnels pendant son parcours à la FAI-AR.

Le cahier des charges incluait la présence du·de la tuteur·ice à une réunion de lancement en plénière en 2022 ainsi que sur, a minima, un temps de résidence de l'apprenti·e accompagné·e, un rendez-vous à mi-parcours avec la responsable pédagogique de la FAI-AR, et une présence pendant la semaine des Esquisses, du 5 au 9 juin 2023.

En 2023, deux rendez-vous intermédiaires entre tuteurs·rices leur ont été proposés en sus, comme des espaces de partage d'expériences et de réflexion entre elles et eux. Enfin, chaque tuteur·rice a été invité·e à prendre part aux retours formulés sur les Projets Personnels de Création d'au moins un·e autre apprenti·e.

Ce système de tutorat confirme d'année en année sa pertinence, tant du point de vue des apprenti·e·s qui trouvent en ce tiers un appui précieux dans leur démarche, que de celui des tuteurs·rices qui souvent découvrent par ce biais la FAI-AR et la spécificité de sa démarche pédagogique.

Les tuteur·rice·s

Mathias BEYLER
Metteur en scène
Tuteur de Cilio MINELLA

Jeanne BROUAYE
Metteuse en scène, chorégraphe
et plasticienne
Tutrice de Zoé PANNIER

Caroline CANO
Metteuse en scène
Tutrice de Léa GOOD

Gabriella CSERHATI
Metteuse en scène en
espace public
Tutrice de Mouïn MOUMNI

Léa DANT
Metteuse en scène
Tutrice de Pauline MURRIS

Mathilde DELAHAYE
Metteuse en scène
Tutrice de Olga MATHEY

Jane FOURNIER
Chorégraphe
Tutrice de Luana VOLET

Fanny IMBER
Directrice artistique et metteuse
en scène
Tutrice de Juliette HECQUET

Mathilde MONFREUX
Danseuse et performeuse
Tutrice de Eve GANNEAU

Céline NAJI
Acrobate, danseuse et comédienne
Tutrice de Mathilde MALAN

Ana PI
Chorégraphe
Tutrice de Ana Laura NASCIMENTO

Corinne PONTIER
Directrice artistique et metteuse
en scène
Tutrice de Pierre-Benjamin NANTEL

Johnny SEYX
Metteur en scène
Tuteur de Gaétan RANSON

Résidence de création du PPC

192 heures

entre et
mars mai
2023 2023

Chaque apprenti·e a bénéficié en 2023 de quatre semaines de résidence de création, plus une cinquième semaine dédiée à la préparation des Esquisses (Cf. page 23). L'ambition d'un tel découpage était d'encourager les apprenti·e·s à se saisir des semaines de résidence comme d'espaces de recherche laissant place à la prise de risque et à l'expérimentation plutôt que comme des résidences de création entièrement ciblées vers la présentation des Esquisses.

Il incombait aux apprenti·e·s d'identifier des lieux d'accueil et de négocier les conditions de leur prise en charge. Toutefois, la FAI-AR a fait le choix de négocier en direct quatorze semaines de résidence avec le réseau professionnel afin d'optimiser les mises en réseau favorables à l'insertion professionnelle des apprenti·e·s. Ce procédé est également une façon d'entretenir les relations de l'équipe de la FAI-AR avec le réseau professionnel, alors que l'arrêt des Panoramas des Chantiers a entraîné une baisse relative de notre visibilité.

Par ailleurs, les apports de ces partenaires ont permis d'augmenter le montant des bourses mises à disposition des apprenti·e·s de 13 800€, soit en moyenne 1 060€ par apprenti·e.

Accueils en résidence

2R2C - Coopérative de rue et de cirque
Paris

Animakt
Saulx-les-Chartreux

Avant-Scène
Cognac

Centre Culturel Cucuron Vaugin
Cucuron

Duncan Dance Research Centre
Athènes

Espace Péripérique
La Vilette - Paris

Extrême jonglerie
Marseille

FRAC PACA
Marseille

L'Usine - CNAREP
Tournefeuille

La Virevolte
Lyon

Le Bord de l'eau
Margny les Compiègne

Le Boulon - CNAREP
Vieux-Condé

Le Citron Jaune - CNAREP
Port-Saint-Louis-du-Rhône

3bisF
Aix-en-Provence

L'Atelline
Juvignac

Boom'Structur
Clermont-Ferrand

Le Couvent Leuat
Marseille

Le Moulin Fondu - CNAREP
Garges-lès-Gonesse

Le Nid de Poule
Lyon

Les Ateliers Frappaz - CNAREP
Villeurbanne

Les Laboratoires d'Aubervilliers
Aubervilliers

Lieux Publics - CNAREP
Marseille

La Maison du Conte
Chevilly-Larue

Montevideo - La Cômérie
Marseille

POLAU - Pôle des arts urbains
Saint-Pierre-des-Corps

Scopie
Frontignan

Sur le Pont - CNAREP
La Rochelle

Théâtre La Joliette
Marseille

Vélo Théâtre
Apt

GMEM
Marseille

Théâtre du Briançonnais
Briançon

Esquisses des Projets Personnels de Création

40 heures

du 5
Juin
2023

au 9
juin
2023

D'un point de vue pédagogique, l'enjeu des Esquisses pour les apprenti·e·s est de savoir prendre du recul sur un travail en cours, de présenter un projet ou une recherche en cours. L'exercice rejoint le format de nombreuses sorties de résidence en contexte professionnel. Il contribue à désamorcer l'enjeu des Esquisses comme aboutissement d'un parcours de création, pour laisser autant de place que possible à l'expérimentation et la prise de risque artistique.

L'esquisse est définie comme :

- une présentation d'un travail en cours,
- d'une durée de vingt à trente minutes,
- à la Cité des arts de la rue, pour minimiser les coûts financiers et logistiques et offrir une équité de conditions à tou·te·s les apprenti·e·s,
- face à un public d'environ quatre-vingt personnes composé de l'équipe pédagogique de la FAI-AR, des tuteur·rice·s des Projets Personnels de Création, du Conseil scientifique et pédagogique de la FAI-AR, du comité pédagogique des Esquisses, des équipes de bénévoles et des invité·e·s personnel·le·s et professionnel·le·s des apprenti·e·s.
- un format libre, réparti entre des temps de monstration et un temps de parole, visant à présenter de la façon la plus juste et la plus claire possible un travail en cours : donner à voir et sentir les outils, la sensibilité déployée, mais aussi la forme artistique projetée. Ainsi que donner à comprendre une démarche et le statut de ce qui est donné à voir.

Bilan

Malgré tous les questionnement partagés par les apprenti·e·s en amont de ces Esquisses et notamment la frustration de ne pas pouvoir déployer des projets en espace public à l'issue de la formation, le bilan de cette semaine d'esquisses est largement positif.

Le format a permis de saisir l'état de la recherche des apprenti·e·s et les directions souhaitées en termes de création

Le public présent, mixte dans sa composition, rompt avec la "pression commerciale" qui marquait les Panoramas des Chantiers. D'un commun accord avec l'équipe pédagogique, les apprenti·e·s étant autorisés à inviter cinq personnes. Certain·e·s ont fait le choix d'inviter quelques partenaires rencontrés pendant leur parcours de résidence. Cette façon de réintégrer une présence professionnelle choisie a semblé particulièrement pertinente et pourra être approfondie sur les prochaines promotions. De plus, le site unique à la Cité des arts de la rue, malgré ses contraintes évidentes, permet aux apprenti·e·s d'assister à leurs présentations respectives, ce qui est susceptible d'agir en faveur de collaborations futures entre ancien·ne·s membres de la promotion.

Les enseignements de professionnalisation

Comme évoqué plus haut, les Projets Personnels de Création sont aussi le support d'un travail appliqué sur la conduite de projets artistiques. Les enseignements afférents, listés dans la grille pédagogique partagée plus haut dans ce bilan, accompagnent les apprenti·e·s dans leur réflexion stratégique et leur posture professionnelle : gestion et suivi budgétaire, stratégies de communication et de diffusion, mise en forme de dossiers artistiques et présentation orale de projets... L'accompagnement sur ces différents plans est assuré pour partie par l'équipe de la FAI-AR, fortement impliquée, et par des artistes ou professionnel·le·s en structures de création/diffusion expertes des problématiques liées.

Stage de collaboration artistique #2

105 heures

du 13 au 03
fév mars
2023 2023

Un stage de trois semaines en compagnie était proposé aux apprenti·e·s pour leur donner l'opportunité d'observer une compagnie au travail, dans une phase où eux·elles-mêmes étaient engagé·e·s dans un processus de création. Certain·e·s se sont saisi·e·s de cette opportunité pour réaliser plusieurs stages et au total, pour un total de vingt-deux structures d'accueil pour les treize apprenti·e·s.

Les structures ayant accueillies un·e apprenti·e en stage :

- 1Watt
- Cie 23 chemins
- Cie Adhok
- Cie L'autre Maison
- Cie le désordre des choses
- Cie Les Fugaces
- Cie Les Oiseaux Perchés
- Cokot
- Collectif La Mèche
- Collectif Xanadou
- Fédération nationale des arts de la rue
- GK Collective
- Gruppenfonction
- Il faut toujours finir ce qu'on a commencé
- KMK
- L'apprentie cie
- Les armoires pleines
- Myriam Van Im Shoot
- Ohtliprod
- Planning familial
- Rara Woulib
- Urban Dig Project

Les enseignements de recherche

Introduction et suivi du mémoire universitaire

4 heures

en et
mars juin
2023 2023

INTERVENANTS

Louis Dieuzayde
*Maître de conférence -
Aix-Marseille Université*
Anyssa Kapelus
*Maîtresse de conférence,
responsable pédagogique
du Parcours Arts et Scènes
d'aujourd'hui - Master ARTS -
Aix-Marseille Université*

Entre octobre 2022 et juin 2023, les apprenti·e·s ont été accompagné·e·s par l'équipe pédagogique d'Aix-Marseille Université pour la préparation et la rédaction de leurs mémoires de fin de master. Ce travail, mené en parallèle de la recherche artistique, permet une prise de recul sur les projets personnels en visant à la fois les processus de travail à l'œuvre, les corpus bibliographiques et l'analyse esthétique de leurs productions.

Douze des treize apprenti·e·s ont rédigé et soutenu leur mémoire à l'issue des deux années de formation supérieure, le treizième ayant déjà validé un master équivalent dans son cursus antérieur. Ils et elles ont obtenu des notes comprises entre 12/20 et 17/20

Formation supérieure

Dixième promotion (2023-2025)

Recrutement de la promotion 10

Concours d'admission

Le concours d'admission à la dixième promotion de la FAI-AR a été ouvert en septembre 2022 et a donné lieu au dépôt de quarante-huit candidatures recevables. Ces candidatures ont fait l'objet de deux étapes de sélection :

- une pré-sélection sur dossier du 24 au 27 janvier 2023,
- des épreuves orales composées d'une audition artistique suivie d'un entretien, tenues du 6 au 10 mars 2023.

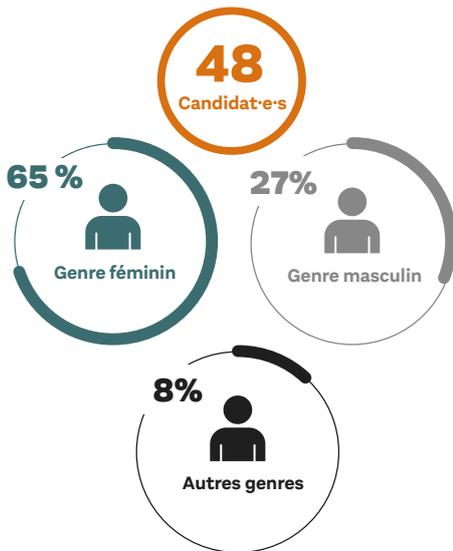
Le jury sur dossier était composé de :

- Anne Maguet, **coordinatrice de l'association des CNAREP,**
- Jeanne Moynot, **artiste et intervenante FAI-AR,**
- Arnaud Pirault, **artiste et intervenant FAI-AR,**
- Elodie Sannier, **responsable du développement, Lieux Publics,**
- Patrick Weiler, **directeur par intérim, FAI-AR.**

Le jury des auditions était composé de :

- Camille Fourès, **responsable pédagogique, FAI-AR,**
- Anyssa Kapelusz, **responsable pédagogique du Parcours Arts et Scènes d'aujourd'hui, Master ARTS, Aix-Marseille Université,**
- Loïc Magnant, **directeur, FAI-AR,**
- Dimitri Messu, **architecte constructeur, Association Bureau d'action urbaine,**
- Christophe Modica, **créateur sonore et intervenant pédagogique à la FAI-AR,**
- Céline Naji, **artiste et intervenante FAI-AR,**
- Patrick Weiler, **directeur par intérim, FAI-AR.**

Profil des candidatures

Si l'on observe une certaine continuité dans la répartition par genre par rapport au concours d'admission précédent, on peut souligner :

d'une part une **baisse du nombre de candidatures complètes** (quarante-huit contre soixante-cinq en 2021), atténuée par un pic de candidatures observé en 2021 par rapport aux promotions précédentes, explicable dans le contexte des suites de la crise sanitaire.

D'autre part **une baisse de la portée internationale des candidatures** en proportion et en nombre (passant quinze à sept nationalités représentées), qui peut sans doute s'expliquer par le même contexte et par une moindre activité du MOOC Create in public space que sur la période en 2020-2021.

Les apprenti·e·s de la dixième promotion

Quinze apprenti·e·s ont été sélectionné·e·s à l'issue de ce processus de sélection. Cependant, une apprentie ukrainienne sélectionnée n'a finalement pas souhaité intégrer la formation, pour des raisons personnelles impactées par la guerre.

La dixième promotion est donc composée de douze femmes et deux hommes, originaires d'Écosse, du Brésil, d'Espagne, d'Argentine et de France. Il et elles sont rodé·e·s au théâtre, à la danse, au cirque, à la musique, aux arts appliqués, à la scénographie.

Ils et elles ont entre vingt-sept et trente-six ans, pour une moyenne d'âge de trente ans contre vingt-huit ans pour la promotion précédente lors de leur entrée en formation. Leur entrée à la FAI-AR fait suite à trois ans d'études post-bac en moyenne, soit des niveaux d'études comparables avec ceux de la promotion précédente. Quatre sont titulaires d'un diplôme de niveau M2.

Huit d'entre elles et eux ont suivi un parcours de formation supérieure artistique avant leur entrée à la FAI-AR, avec une prédominance théâtrale.

Ines Benkhicham

Ariane Chapelet

Noemie Herubel

Louis Lubat

Juliette Maricourt

Lou Montézin

Azucena Moya Morcillo

Ana Gabi Novais

Emmy Ols

Eva Ordonez

Aram Pou Clavell

Poemma Pourcheron

Lily Carmen Smith

Anissa Zerrouki

Grille des enseignements

Promotion 10 - Semestre 1

106,25 H ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

- 8,25 h Arts et espaces
- 18 h Arts et transversalités
- 21 h Esthétique générale
- 24 h Espaces institutionnels
- 14 h Panorama historique des arts de la rue et de l'espace public
- 21 h Introduction à la recherche artistique

197 H ENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- 3 h Bases de technique sonore
- 59 h Atelier : artivisme
- 28 h Atelier d'écriture
- 14 h Introduction à l'usage des outils électroportatifs
- 42 h Atelier : se mettre en jeu en espace urbain
- 51 h Essais de direction #1 : fondamentaux de mise en scène en espace public

28 H ENSEIGNEMENTS DE RECHERCHE

- 28 h Définir ses enjeux artistiques : faire manifeste

49 H MODULES DE PROFESSIONNALISATION

- 14 h Connaissance des institutions et des réseaux culturels
- 14 h Rencontres de professionne-le-s
- 7 h Marseille : arpentage des quartiers Nord
- 7 h Marseille : arpentage de la ville
- 7 h Formation aux premiers secours

91 H ORGANISATION PÉDAGOGIQUE ET BILANS

- 10,5 h Temps FAI-AR et temps de régulation de groupe
- 3,5 h Présentation des services du CROUS
- 56 h Séminaire d'intégration
- 13 h Organisation et rangement des espaces
- 1 h Bilans individuels
- 7 h Bilan collectif

471 H TEMPS TOTAL DE FORMATION (SEMESTRE 1)

Dont 71 heures dispensées en direct par Aix-Marseille Université

Les intervenant·e·s

Yannick BUTEL

Professeur des universités et directeur de revue scientifique

Arts et espaces
Esthétique générale

Lucile CHESNAIS

Chargée de l'accueil des professionnel·le·s - Festival Chalon dans la rue
Connaissance des institutions et des réseaux culturels

Gabriella CSERHATI

Metteuse en scène - GK Collective

Définir ses enjeux artistique : faire manifester

Alain DAMASIO

Écrivain

Séminaire d'intégration

Léa DANT

Metteuse en scène, directrice artistique - Cie du Voyage Intérieur

Essais de direction #1 : fondamentaux de mise en scène en espace public

Julie DE MUER

Activiste aux grandes oreilles - Bureau des guides

Marseille : arpentage des quartiers Nord

Périne FAIVRE

Metteuse en scène - Les arts oseurs

Introduction à la recherche artistique

Fabien FAURE

Maître de conférence - Aix-Marseille Université

Arts et espaces

Isabelle FRÉMEAUX

Membre fondatrice du Laboratoire d'Imagination Insurrectionnelle

Atelier : artivisme

Géraldine GARNIER

Adjointe à la direction artistique et responsable communication - Régie culturelle Scènes et Cinés

Espaces institutionnels

Anna GUILLO

Artiste et professeure des universités - Aix-Marseille Université

Arts et transversalités

Jay JORDAN

Membre fondateur du Laboratoire d'Imagination Insurrectionnelle

Atelier : artivisme

Anyssa KAPELUSZ

Maîtresse de conférence en études théâtrales - Aix-Marseille Université

Arts et transversalités

Laetitia LAFFORGUE

Khta Compagnie

Panorama historique des arts de la rue et de l'espace public

Julien MARCHAISSEAU

Metteur en scène - Cie Rara Woulib

*Introduction à la recherche artistique
Marseille : arpentage de la ville*

Caroline MELON

**Metteuse en scène, directrice
artistique - de Chair et d'OS**

Introduction à la recherche artistique

Christophe MODICA

**Faiseur de sons et chercheur
en dramaturgie sonore**

Bilans individuels et collectif

Antoine MOUTON

Écrivain

Atelier d'écriture

Céline NAJI

Acrobate, danseuse, comédienne

Atelier : se mettre en jeu en espace urbain

Ariane TILLENON

Artiste chercheure - Aix-Marseille Université

*Arts et espaces
Arts et transversalités*

Prosper WANNER

Maître de conférence - Aix-Marseille Université

Arts et transversalités

Et l'équipe FAI-AR

*Bases de technique sonore
Introduction à l'usage des outils électroportatifs
Temps FAI-AR et temps de régulation de groupe
Séminaire d'intégration
Bilans individuels et collectif*

Focus sur les enseignements

Vue d'ensemble et bilan du semestre

Séminaire d'intégration

56 heures

du 12 au 14
sept sept
2023 2023

INTERVENANT·E·S Alain Damasio
Écrivain
Équipe FAI-AR

LIEUX École des vivants, Poisy
FAI-AR
Cité des arts de la rue

L'accueil de cette nouvelle promotion a pris la forme de trois journées d'immersion à l'école des vivants, lieu d'expérimentation sociale et de formation créée par Alain Damasio dans les environs de Sisteron.

Ces journées sont toujours un moment clé dans la rencontre entre tou·te·s les apprenti·e·s de la nouvelle promotion et l'équipe de la FAI-AR. Elles permettent des présentations individuelles approfondies, le partage d'une base de références et de fonctionnement commune, ainsi que la présentation du programme pédagogique à venir.

Elles ont aussi été l'occasion pour les apprenti·e·s de suivre un premier atelier d'écriture prospective, mené par Alain Damasio.

Le temps de l'immersion a continué à la suite de ces trois jours, par une série d'intervention liées à la mise en place du fonctionnement à la FAI-AR et à la Cité des arts de la rue : distribution de matériel, prise de possession des espaces, rencontre des structures de la Cité et tirage au sort de parrains et marraines, salarié·e·s des structures habitantes de la Cité volontaires pour être référent·e·s d'accueil d'un·e apprenti·e pendant ses deux ans à la FAI-AR.

Atelier : artivisme

59 heures

du 03 au 13
oct oct
2023 2023

INTERVENANT·E·S Isabelle Frémeaux
*Membre fondatrice du
Laboratoire d'Imagination
Insurrectionnelle*
Jay Jordan
*Membre fondateur du
Laboratoire d'Imagination
Insurrectionnelle*

LIEUX FAI-AR
Cité des arts de la rue

Ce premier atelier portait un questionnement et une mise en pratique autour des notions d'artivisme et de l'engagement militant de l'artiste. Il mettait également l'accent sur les techniques de prise de décision collective par consensus. Encadré par Isabelle Frémeaux et Jay Jordans, deux membres et fondateur-riche-s du Laboratoire d'Imagination Insurrectionnelle, il s'est conclu le 13 octobre par une restitution publique pendant la fête des quarante ans de Générrik Vapeur, sous forme d'entresorts offerts à un public de près de 1 500 personnes.

Malgré un cumul d'objectifs difficile à tenir - rencontre d'un groupe au travail, expérimentation de modèles de prise de décision, réflexion collective et individuelle sur le rôle sociétal de l'artiste et enjeu d'une restitution dans le cadre d'une fête programmée en amont - le bilan de ce workshop s'est avéré très positif, posant les bases d'une relation de travail riche et féconde entre les apprenti·e·s de cette nouvelle promotion.

Atelier : se mettre en jeu en espace urbain

42 heures

du 23 au 28
oct oct
2023 2023

INTERVENANTE Céline Naji
*Acrobate, danseuse,
comédienne*

LIEUX Friche La Belle de Mai
et ses alentours

Cet atelier a amené les apprenti·e·s à expérimenter en centre-ville de Marseille une série de techniques d'intervention dans l'espace public. L'enjeu était de permettre à chacun·e de nourrir un vocabulaire d'interventions en espace public et d'amorcer une réflexion collective sur la place de l'artiste en espace public.

Déjà expérimenté sur la promotion précédente, ce workshop a permis aux apprenti·e·s de se confronter très rapidement après leur entrée en formation aux espaces publics marseillais. Son bilan pédagogique est néanmoins mitigé, appelant à repenser ce contenu pour la prochaine promotion.

Atelier d'écriture

28 heures

du 27 au 30
nov nov
2023 2023

INTERVENANT Antoine Mouton
Écrivain

LIEU FAI-AR

Ce troisième atelier, dédié à l'écriture, a été mené par l'écrivain Antoine Mouton avec comme objectifs d'accompagner chaque apprenti·e dans l'expérience de fabrication d'un texte, le déploiement d'une langue originale et le développement d'un esprit critique et réflexif sur son propre texte et ceux des autres. Le bilan de ce workshop, déjà rodé lors de la promotion précédente, a été particulièrement positif.

Essais de direction #1

51 heures

du 06 au 10 du 21 au 23
nov nov nov nov
2023 2023 2023 2023

INTERVENANTE Léa Dant
*Metteuse en scène, directrice
artistique de la Cie du Voyage
Intérieur*

LIEUX FAI-AR
Cité des arts de la rue

Un premier essai de direction a eu lieu dès ce premier semestre, échelonné sur huit jours pendant le mois de novembre. Accompagné par Léa Dant dans le cadre protégé de la Cité des arts de la rue, il a permis à chaque apprenti·e d'expérimenter la mise en scène d'une proposition en une journée de travail, auprès d'une équipe constituée des autres apprenti·e·s, à partir d'un "inducteur" fourni par l'intervenante. Ces essais de direction, reposant sur l'apprentissage par la pratique et l'analyse de la pratique, sont l'un des marqueurs forts de la pédagogie de la formation supérieure.

Qu'est-ce que les Essais de direction ?

Les Essais de direction, programmés en alternance avec les semaines de recherche personnelle, mettent les apprenti·e·s en situation de direction sur des temps de travail limités avec des objectifs de restitution. Variant les contextes, les équipes et les enjeux, ils ont pour ambition d'accompagner les apprenti·e·s dans la définition de leur méthodologie de travail en équipe et dans l'organisation de séquences de travail.

En les amenant à se mettre au service les un·e·s des autres, ils sont également un espace de transmission intra-promotion. Enfin, en créant des croisements avec les étudiant·e·s d'écoles partenaires, ils ouvrent des opportunités de rencontres interdisciplinaires, qui pourront être valorisées dans la suite des parcours professionnels.

Introduction à la recherche artistique

21 heures

du 05 au 07
déc déc
2023 2023

INTERVENANT·E·S Périne Faivre
*Metteuse en scène - Les arts
oseurs*
Julien Marchaisseau
*Metteur en scène - Cie Rara
Woulib*
Caroline Melon
*Metteuse en scène, directrice
artistique - de Chair et d'OS*

LIEU FAI-AR

Trois journées d'introduction à la recherche artistique ont permis de poser les objectifs et bases méthodologiques du parcours de recherche à venir. Elles ont été accompagnées par les trois intervenant·e·s référent·e·s sur la recherche personnelle engagés sur la première année de la promotion 10 : Périne Faivre, Julien Marchaisseau et Caroline Melon, tou·te·s trois représentatif·ve·s d'esthétiques et de démarches de recherche complémentaires. Pendant ces journées il s'est agi de mettre des mots sur les outils, les processus, les démarches qui peuvent participer d'une recherche artistique, de commencer à dresser un état des lieux des envies, besoins et ambitions puis de cartographier les expériences de recherche déjà expérimentées par les apprenti·e·s.

Première édition d'un tel module, ces journées avaient initialement été pensées comme un séminaire réflexif sur les enjeux de la recherche artistique. Le travail de co-construction mené avec les intervenant·e·s nous a plutôt amené·e·s à en faire un temps opérationnel et réflexif, de plongée individuelle et collective dans le parcours de recherche à déployer sur le deuxième semestre de formation.

Définir ses enjeux artistiques : faire manifeste

28 heures

du 11 au 14
déc déc
2023 2023

INTERVENANTE Gabriella Cserhati
*Metteuse en scène - GK
Collective*

LIEU FAI-AR

Pendant quatre jours, la metteuse en scène Gabriella Cserhati a accompagné chaque apprenti·e vers la formulation d'un premier "manifeste artistique", posant les bases de sa nécessité et d'une direction de recherche. Ce manifeste, qui aura vocation à évoluer au fil du travail, ouvre la première page d'un cahier de recherche personnelle amené à constituer au fil des semaines la trace d'un parcours, et un endroit de dialogue avec les intervenant·e·s.

Lancement de l'accompagnement à la recherche personnelle

Les parcours de recherche personnelle des apprenti·e·s, amenés à se déployer pleinement au deuxième semestre de la formation, ont été amorcés dès le mois de décembre par ces deux interventions. Complémentaires, ces deux semaines ont permis d'amorcer la recherche personnelle qui sera déployée de janvier à juin 2024 et au cours de laquelle chaque apprenti·e sera accompagné·e dans le déploiement d'un parcours singulier de recherche et d'expérimentation artistique. Ils correspondent à un désir fort de la FAI-AR d'offrir aux apprenti·e·s de la formation supérieure un cadre de recherche artistique privilégié et délié au maximum des enjeux financiers et de production traversant le secteur professionnel.

Insertion professionnelle

Le dispositif d'insertion

Le cursus de la formation supérieure intègre un dispositif d'insertion professionnelle à l'issue des deux années pour permettre aux apprenti·e·s de déployer les acquis de la formation et d'être accompagné·e·s dans leur structuration professionnelle.

Dès la 4ème promotion de la FAI-AR (2011-2013), un premier dispositif d'accompagnement individuel a été proposé en collaboration avec la maison de production In'8 Circle. Puis, à partir de la promotion Nathalie Pernette (2019-2021) un dispositif consolidé a été mis en place avec le soutien financier du Ministère de la Culture et de la Ville de Marseille.

Fort de cette expérience et de l'implication des partenaires professionnels, le dispositif d'insertion a été reconduit pour la promotion Massimo Furlan qui est sortie en juin 2023.

Le dispositif mis en place en 2023-2025 se déploie autour de deux axes :

- des mesures transversales s'adressant à l'ensemble des apprenti·e·s,
- des mesures individuelles incitatives visant à favoriser l'accompagnement des apprenti·e·s et de leur projet de création par des structures professionnelles de production et diffusion.

Les mesures transversales :

- un accompagnement personnalisé à la structuration professionnelle assuré par les maisons de production Akompani et Scopie et par la chargée de production de la FAI-AR,
- la mise en place d'une semaine de regroupement à Marseille en octobre 2023 sous forme d'apports théoriques et de mise en pratique tutorée autour de la notion de porteur·euse·s de projets (structuration, administration et production). Cette temporalité a été pensée pour favoriser l'assimilation par les apprenti·e·s de ces aspects opérationnels,
- la mise en place d'un dispositif privilégié de rencontre avec des professionnel·le·s bienveillant·e·s autour des projets artistiques au travail par les apprenti·e·s dans leur phase d'écriture. Ils et elles ont ainsi pu bénéficier de temps de visibilité à l'occasion du festival Chalon dans la rue en juillet 2023 et les rencontre FRESH - Circostrada à Paris en septembre 2023,
- un soutien à la visibilité professionnelle passant par un partenariat privilégié avec ARTCENA, le centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre, notamment via le dispositif des petit-déjeuners en ligne en novembre 2023 ainsi que par la production et la diffusion d'une documentation numérique sur les projets des ancien·ne·s apprenti·e·s.

Un accompagnement par le réseau professionnel au travers de mécanismes de soutien financier :

Le compagnonnage de production est un accompagnement fort d'une structure professionnelle d'un projet porté par un·e apprenti·e, se traduisant par un apport en coproduction, des accueils en résidence, une aide à la mise en réseau, un apport en compétences et un engagement en diffusion.

Bilan

Depuis son lancement en juillet 2023, pour la promotion 9, cinq projets sont suivis en compagnonnage avec une structure culturelle d'envergure régionale ou nationale :

- Pauline Murriss avec le projet *Se Sauver*, accompagnée par Lieux Publics, CNAREP, Marseille,
- Gaétan Ranson avec le projet *La Création*, accompagné par Le Citron Jaune, CNAREP, Port-Saint-Louis-du-Rhône,
- Juliette Hecquet avec le projet *JOUIR*, accompagnée par Le Moulin Fondu, CNAREP, Garges-lès-Gonesse,
- Pierre-Benjamin Nantel avec le projet *Paysage Caviardé*, accompagné par Boom'Structur, pôle chorégraphique, Clermont-Ferrand,
- Léa Good avec le projet *60 ans d'écoute (titre provisoire)*, accompagnée par Animakt, Saulx-les-Chartreux.

Un compagnonnage est en cours de contractualisation :

- Zoé Pannier avec le projet *K.O. - s p o r t* accompagnée par Format Danse, Aubenas.

Un lancement positif

L'engagement du réseau professionnel et sa réactivité à accompagner la dernière promotion sortante prouvent la pertinence du dispositif déployé. Parmi les cinq structures culturelles à s'engager dans le dispositif dès son lancement, trois sont d'anciens compagnons, acquis au dispositif lors des années précédentes ; deux d'entre-elles sont de nouveaux partenaires. Cela montre une capacité de ce dispositif à fidéliser tout en permettant de convaincre de nouveaux partenaires. Cela laisse présager de belles associations d'ici à la fin du dispositif d'insertion en cours pour la promotion Massimo Furlan, celui-ci ne s'arrêtant qu'en juillet 2025.

Formation continue

Les stages

Les stages réalisés

Dramaturgie de projet en espace public

1ère session

du 13 au 17
fév fév
2023 2023

2nd session

du 24 au 28
avril avril
2023 2023

FORMATRICE Marie Reverdy
dramaturge

LIEU Cité des arts de la rue

DURÉE 5 jours - 35 h
+ 1 module d'enseignement
à distance extrait du MOOC
Create in public space
+ 3 séances de suivi
personnalisées post formation (à
distance)

PARTICIPANT·E·S artistes de diverses disciplines
porteur·euse·s d'un projet de
création destiné à l'espace
public en phase d'écriture

**NOMBRE DE
PARTICIPANT·E·S** 1ère session : 8 personnes
2nd session : 6 personnes

OBJECTIFS

- acquérir des bases solides pour la conception dramaturgique d'un projet de création,
- comprendre l'influence du lieu sur le sens de l'œuvre,
- approfondir l'expression de ses intentions artistiques
- élaborer la trame dramaturgique d'un projet en début de création,
- établir un plan de travail dramaturgique pour mener à bien la réalisation du projet.

CONTENUS

Plusieurs candidat·e·s stagiaires au stage prévu au mois de février étant resté·e·s sur liste d'attente, le choix a été fait de reconduire ce stage pour une deuxième édition au mois d'avril 2023. Le bilan mené auprès des stagiaires a une fois de plus confirmé la pertinence de ce stage, qui répond à un manque dans le paysage de la formation en espace public à l'échelle nationale.

Conçue en 2019, cette formation répond au besoin d'accompagnement dramaturgique des artistes auteur·rice·s en espace public. Elle propose un format innovant combinant enseignements distanciel et présentiel, avant et après la formation.

TAUX DE RECOMMANDATION : 87 %
Note attribuée par les stagiaires

“ Des ouvertures conceptuelles et linguistiques qui renforcent les sens et les gestes de ma démarche en tant que conceptrice de spectacles vivants en espace public, et qui m'outillent également pour accompagner à mon tour des projets portés par d'autres artistes. ”

Albane, 2023

Danser en espace public

Improviser, traverser

du 11 au 15
avril avril
2023 2023

FORMATEUR·RICE·S	Anne Le Batard Jean-Antoine Bigot <i>danseur·se·s et chorégraphes,</i> <i>co-directeur·rice·s de la Cie</i> <i>Ex Nihilo</i>
LIEU	Centre-ville de Marseille
DURÉE	5 jours - 35 heures
PARTICIPANT·E·S	professionnel·le·s de la danse, du cirque, de la performance ou du théâtre ayant une pratique physique intense et souhaitant approfondir leur capacité d'improvisation dans l'espace public.
NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S	5 personnes

OBJECTIFS

- aborder la danse comme un dialogue avec l'espace,
- appréhender la danse en espace public comme une expérience relationnelle.

CONTENUS

Continuant la collaboration avec la compagnie Ex Nihilo, cette formation propose de travailler les techniques d'improvisation corporelle permettant d'identifier les lieux qui pourraient porter une chorégraphie éphémère ou inspirer une performance. Déployée dans des espaces urbains de diverses typologies, elle prépare au travail d'exploration et de composition in situ : définir et choisir un lieu, repérer des espaces et s'y installer, mesurer ce qui se met en jeu : improvisation, partage, friction, négociation.

TAUX DE RECOMMANDATION : 100 %

Note attribuée par les stagiaires

“ Beaucoup de pistes évoquées et pratiquées très enrichissantes. Des improvisations guidées et proposées au service du développement de sa danse et de sa présence (en solo et au sein d'un groupe) pour gagner en impact dans l'espace public et vis à vis des passants publics ou pas. Très pertinent ”

Karine, 2023

La ville, un espace scénique en 3D #1

Danser l'espace vertical de la ville

du 24 au 28
avril avril
2023 2023

FORMATEURS	Fabrice Guillot <i>directeur artistique</i> Olivier Penel <i>directeur technique</i> <i>Cie Retouramont</i>
LIEU	Cité des arts de la rue
PARTENAIRES	CNAC – Centre National des Arts du Cirque, Châlons-en-Champagne Pôle de danse verticale, Charenton-le-Pont
DURÉE	5 jours - 35 heures
PARTICIPANT·E·S	artistes professionnel·le·s de diverses disciplines, en bonne condition physique : danse, cirque, parkour, théâtre physique, etc.
NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S	12 personnes

PÔLE
DE DANSE
VERTICALE

“ Équilibre juste entre théorie, dramaturgie, pratique, information technique ”

Valérie, 2023

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·la circassien·ne,
- intégrer la géométrie du lieu dans l'écriture et le travail dramaturgique,
- être sensibilisé au matériel, aux accroches possibles, à la sécurité et à la technique.

CONTENUS

Le partenariat entre la FAI-AR, le CNAC et le Pôle de danse verticale de la Cie Retouramont s'est concrétisé en 2023 par deux stages d'une semaine qui se distinguent et se complètent, sur deux lieux différents : l'un à la FAI-AR, l'autre au CNAC.

Pour expérimenter la verticalité en mouvement dans le milieu urbain, les participant·e·s ont eu la possibilité de choisir le parcours dans son intégralité ou sur l'une des deux semaines au choix.

Pour ce premier stage prévu à Marseille, l'objectif était 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. 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 étant que chaque participant·e·s s'approprient des outils pour s'emparer de cet agrès géant en trois dimensions qu'est la ville afin d'entrer dans une écriture chorégraphique.

TAUX DE RECOMMANDATION : 93 %

Note attribuée par les stagiaires

La ville, un espace scénique en 3D #2

Mettre en oeuvre un projet artistique

du 22 au 26
mai mai
2023 2023

FORMATEURS	Fabrice Guillot <i>directeur artistique</i> Olivier Penel <i>directeur technique</i> <i>Cie Retouramont</i>
LIEU	CNAC - Châlons-en-Champagne
PARTENAIRES	CNAC – Centre National des Arts du Cirque, Châlons-en- Champagne Pôle de danse verticale, Charenton-le-Pont
DURÉE	5 jours - 35 heures
PARTICIPANT·E·S	artistes professionnel·le·s de diverses disciplines, en bonne condition physique : danse, cirque, parkour, théâtre physique, etc.
NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S	3 personnes

PÔLE
DE DANSE
VERTICALE

OBJECTIFS

- identifier les contraintes propres à un projet en trois dimensions (accroches et matériel, réglementations, formations techniques, démarches administratives) et les responsabilités de chacun.e,
- connaître les étapes nécessaires à la réalisation d'un projet artistique en trois dimensions en espace public,
- entrer dans l'écriture collective d'un projet in situ : concept et chorégraphie, restitution de projets.

CONTENUS

Pour sa première édition, ce stage a été porté administrativement par le CNAC, partenaire pédagogique, qui l'a également accueilli à Châlons-en-Champagne. Pensé comme la suite du stage "danser l'espace vertical", cette semaine proposait de détailler les étapes de la mise en place concrète d'un projet artistique en 3 dimension : depuis étapes administratives de gestion des impondérables, liés au temps et à l'espace jusqu'aux axes de création des espaces urbains pour aboutir à la réalisation d'une maquette.

Le bilan de cette première édition test a permis d'affiner les enjeux et la construction de ce stage pour sa deuxième édition en 2024.

Le son dans la création en espace public

du 06 au 10
nov nov
2023 2023

FORMATEURS	Michel Risse <i>créateur sonore et directeur artistique - Cie Décor sonore</i> Renaud Biri <i>ingénieur du son et musicien - Cie Décor sonore</i> Olivier Brun <i>créateur lumière et technicien</i>
LIEU	Cité des arts de la rue
DURÉE	5 jours - 35 heures
PARTICIPANT·E·S	technicien·ne·s et régisseur·euse·s son dans des compagnies souhaitant créer en espace public
NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S	10 personnes

OBJECTIFS

- comprendre l'influence que peut avoir le son sur la mise en scène d'un projet artistique en espace public,
- favoriser les passerelles et compréhensions entre désirs artistiques et possibilités techniques,
- connaître les différentes installations sonores possibles en fonction des contextes,
- questionner le son en mouvement dans une proposition artistique et/ou électroacoustique,
- avoir des clés techniques pour intégrer le son dans une proposition en mouvement,
- connaître les principes de base de l'alimentation électrique de systèmes de sonorisation mobiles.

CONTENUS

Après une annulation en 2022 suite à un nombre insuffisant de demandes, le contenu et la communication autour du stage a été revu. Un webinaire a d'ailleurs été organisé en amont, ce qui a galvanisé les candidatures.

Conçu en connivence avec Laurent Martin, directeur technique du festival Coup de chauffe à Cognac, ce stage aborde la question du son dans la création en espace public. Artistiquement, il propose de traverser et (re)découvrir les places possibles du son dans la création. Techniquement, il offre les clés techniques pour penser et intégrer le son dans une proposition en mouvement.

TAUX DE RECOMMANDATION : 80 %

Note attribuée par les stagiaires

“ Je repars avec **BEAUCOUP** de nouveautés. Les apports théoriques étaient très conséquents et variés. Les trois intervenants qui se complètent est une vraie force dans cette formation ”

Clément, 2023

Mettre en scène hors-les-murs

Premiers essais

du 04 au 15
déc déc
2023 2023

FORMATRICE	Léa Dant <i>comédienne, metteuse en scène et pédagogue</i>
LIEUX	Cité des arts de la rue et Friche la Belle de mai, Marseille
DURÉE	10 jours - 70 heures
PARTICIPANT·E·S	artistes professionnel·le·s du spectacle vivant souhaitant acquérir les bases de la mise en scène dans des lieux atypiques, hors les murs ou dans l'espace public. Artistes, interprètes et jeunes metteur·se·s en scène, performeur·se·s, scénographes, plasticien·ne·s
NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S	12 personnes

OBJECTIFS

- mettre en lien les enjeux artistiques, dramaturgiques, techniques, spatiaux, de direction d'équipe et de relation au public d'un projet de création hors les murs,
- intégrer la singularité d'un lieu à investir dans l'écriture, le travail dramaturgique et les répétitions,
- appréhender les enjeux de transposition d'un projet hors les murs vers d'autres espaces,
- préciser son positionnement de metteur·se en scène et porteur·se de projet : forces, fragilités, atouts, originalité. Comment traduire cette singularité en choix et en actes dans un processus de mise en scène ?
- identifier les pièges et difficultés inhérents à une création dans des espaces non-dédiés.

CONTENUS

Ce stage est conçu comme une introduction pratique et analytique aux spécificités de la mise en scène en espace public. Il vise à l'acquisition de repères, outils et méthodes pour mener à bien une mise en scène hors les murs. Chacun·e apprendra ce faisant à découvrir le·la metteur·e en scène singulière qu'il et elle est dans sa vision, son rapport à son projet et sa manière d'envisager sa relation à l'autre au sein d'une équipe.

Les stages à l'étranger

Suite au partenariat réussi en 2022 avec le Regroupement des Arts de Rue du Québec (RAR) et concrétisé par l'accueil de deux stages de formation professionnelle, ce partenariat a été reconduit sur l'année 2023. Deux stages en dramaturgie, adaptés du stage Élaborer la dramaturgie de son projet en espace public, ont donc été planifiés en février 2023, devant se tenir à Montréal et Québec. Cependant, des fragilités du partenaire local identifiées très tardivement ont mené à l'annulation du premier stage faute de participants. Le second stage a quant à lui été réadapté sur le vif en fonction des possibilités d'ajustement proposées sur place. 5 stagiaires ont ainsi bénéficié d'un accompagnement privilégié et individuel de la part de la formatrice Marie Reverdy.

Conséquence de cette situation, le RAR n'a pas été en mesure de prendre en charge les frais logistiques sur lesquels ils s'était engagé. En bonne intelligence un plan de remboursement sera échelonné entre 2023 et 2025, au rythme des prochaines collaborations.

Dramaturgie de projet en espace public

1ère session à Québec

du 23 au 27
jan jan
2023 2023

2nd session à Montréal

du 30 au 03
jan fév
2023 2023

FORMATRICE Marie Reverdy
dramaturge

LIEUX Montréal, Québec - Canada

DURÉE 5 jours - 35 h
+ 1 module d'enseignement
à distance extrait du MOOC
Create in public space
+ 3 séances de suivi
personnalisé post-formation (à
distance)

PARTENAIRE Regroupement des arts de rue
du Québec

PARTICIPANT·E·S artistes de diverses disciplines
porteur·euse·s d'un projet de
création destiné à l'espace
public en phase d'écriture

**NOMBRE DE
PARTICIPANT·E·S** 1ère session : annulation
2nd session : 5 personnes

OBJECTIFS

- acquérir des bases solides pour la conception dramaturgique d'un projet de création,
- comprendre l'influence du lieu sur le sens de l'œuvre,
- approfondir l'expression de ses intentions artistiques,
- élaborer la trame dramaturgique d'un projet en début de création,
- établir un plan de travail dramaturgique pour mener à bien la réalisation du projet.

Histoire 30m breuist
BFB
Petite J
Carron
Smart

PRGU
GAINES

Les stages annulés

Deux stages ont été annulés en 2023, détaillés ci-après.

Le premier, De l'idée à la maquette, a été annulé faute du manque de candidatures. Des discussions sont engagées avec les Ateliers Sud Side pour remanier la proposition de stage en 2025.

Le second, Initiation aux effets spéciaux, pour des raisons logistiques. Suite à la fusion de l'APCAR et de Lieux publics,

mais aussi du fait d'une forte augmentation des propositions d'ouverture au public de la cité des arts de la rue, les règles d'accès aux espaces partagés ont évolué. Pour ce stage en particulier, qui engage des effets pyrotechniques avec de potentiels risques pour un public non averti, nous ne sommes pas parvenus à combiner les impératifs d'espace de travail et de disponibilité des intervenants.

De l'idée à la maquette

du 21 au 30
mars mars
2023 2023

FORMATEURS Alain Arraez,
Raphaël Joffrin
constructeurs Sud Side

PARTICIPANT·E·S Constructeur·rice·s,
scénographes, porteur·euse·se
de projets artistiques
impliquant de la construction

LIEU Cité des arts de la rue

DURÉE 8 jours - 56 heures

OBJECTIFS

- être capable de concevoir un objet scénographique à partir d'un cahier des charges artistique,
- appréhender les besoins d'un projet et savoir adapter les solutions techniques et opérationnelles en matière de construction,
- savoir planifier et mettre en oeuvre le projet de fabrication,
- pratiquer et savoir articuler différents procédés techniques de construction.

L'eau, l'air, le feu

Initiation aux effets spéciaux pour le spectacle vivant, la publicité ou le cinéma

du 03 au 12
oct oct
2023 2023

FORMATEURS Polo Loridant &
Fabien Coulombier
*directeurs des effets spéciaux
Cie La Machine*
Pierre Bellivier
constructeur

PARTICIPANT·E·S technicien·ne·s du spectacle
vivant, de l'évènementiel, de
la publicité ou du cinéma ;
régisseur·se·s généraux·ale·s
et régisseur·se·s techniques ;
agent·e·s techniques des
collectivités

LIEU Cité des arts de la rue

DURÉE 9 jours - 56 heures

OBJECTIFS

- s'initier à la mise en oeuvre des principaux effets spéciaux utilisés dans le spectacle, l'évènementiel, la publicité ou le cinéma,
- se sensibiliser aux risques, à la réglementation et aux procédures de sécurité,
- découvrir une grande variété d'effets spéciaux dans des registres variés,
- créer une scène catastrophe de manière autonome et en sécurité,
- partager l'expérience de responsables effets spéciaux expérimentés.

Les masterclasses

Les masterclasses sont un moyen privilégié de donner à voir la pédagogie de la FAI-AR sur un temps restreint et dans un format accessible à tou-te-s, tout en expérimentant de nouvelles collaborations avec des artistes ou des lieux partenaires.

Deux masterclasses ont eu lieu cette année, à Marseille et à Paris.

Masterclass avec Nolwenn Peterschmitt

le 07
juil
2023

INTERVENANTE	Nolwenn Peterschmitt <i>Danseuse, chorégraphe</i>
LIEU	Cité des arts de la rue, Marseille
DURÉE	1 jour - 7 h
PARTENAIRE	Festival de Marseille et Lieux Publics
PARTICIPANT·E·S	11 personnes

Lieux Publics

DÉROULÉ

Cette masterclass a été l'occasion de découvrir le travail de Nolwenn Peterschmitt, co-directrice artistique du Groupe Crisis, autour de sa pièce UNRUHE. Cette création a pour sujet initial la danse de Saint Guy, une épidémie de danse qui contamina des habitant·e·s de la ville de Strasbourg en 1518.

La journée a été rythmée par plusieurs temps de découvertes et d'expérimentations autour de la danse et du lâcher-prise corporel et mental.

L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ?

le 22
nov
2023

INTERVENANT	Nicolas Heredia <i>Metteur en scène, directeur artistique - La Vaste Entreprise</i>
LIEU	La Villette, Paris
DURÉE	1 jour - 7h
PARTENAIRE	L'Espace Périphérique
PARTICIPANT·E·S	14 personnes

DÉROULÉ

Derrière ce titre emprunté à Robert Filliou, il s'agissait pendant cette Masterclass, de porter une attention à l'ordinaire, au quotidien. Observer les espaces traversés, leurs détails. Se saisir de leur banalité pour imaginer des dispositifs artistiques possibles, rêvés.

Partage d'expériences et de questionnements, observations et essais in situ ont été les ingrédients de cette journée passée avec Nicolas Heredia.

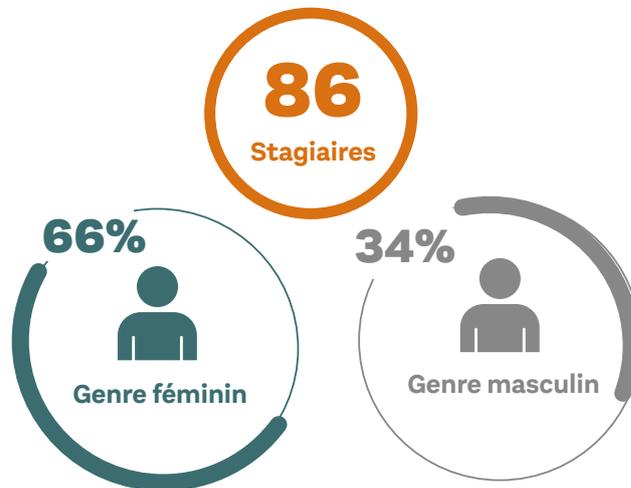
Quelques chiffres de la formation continue

12 Formations prévues

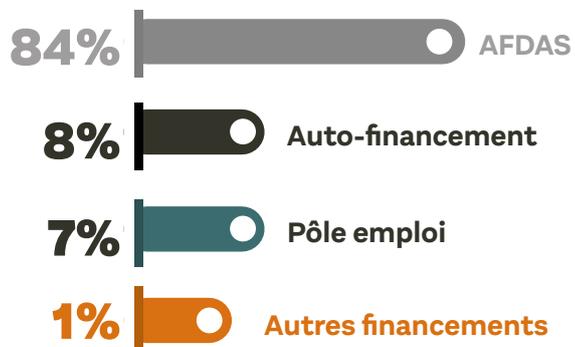
- 8 Stages
- 2 Masterclasses
- 2 Formations à l'étranger

11 Formations réalisées

- 7 Stages
- 2 Masterclasses
- 2 Formations à l'étranger

Répartition des financements (hors masterclasses, et formations à l'étranger)

Partenariats et ressources

Conseil scientifique et pédagogique

En mai 2022, après les années covid, le Conseil scientifique et pédagogique (CSP) de la FAI-AR avait repris ses réunions, avec une composition renouvelée par Jean-Sébastien Steil et dans un cadre clarifié de mandats de trois ans (chaque membre étant libre d'en sortir de sa propre initiative).

Le CSP s'est réuni sur deux jours complets, les 20 et 21 novembre 2023.

Constitution du CSP

Loïc Magnant a souhaité poursuivre le travail avec les contributeur·rice·s précédent·e·s. Deux changements sont cependant survenus : le départ d'Anne Maguet et l'arrivée de Pascal Servera.

Le CSP est donc aujourd'hui composé des personnalités du secteur professionnel de la formation, de la culture, d'artistes et des proches collaborateur·rice·s de la FAI-AR suivantes :

- Marie Antunes, directrice de l'Atelline,
- Gabriella Cserhati, directrice artistique de GK collective,
- Claudine Dussollier, conseillère éditoriale,
- Anyssa Kapelus, maîtresse de conférence à Aix-Marseille Université, responsable pédagogique du Master Arts et scènes d'aujourd'hui,
- Christophe Modica, artiste musicien, créateur sonore, artiste embarqué de la FAI-AR,
- Aurélie Mouton-Rezzouk, enseignante-chercheuse à l'Institut d'études théâtrales de Paris 3,
- Frédéric Remy, directeur du CNAREP Le Parapluie, Aurillac,
Marie Reverdy, dramaturge,
- Pascal Servera, directeur du CNAREP Le Citron Jaune, Port-Saint-Louis-du-Rhône,
- Marine Thévenet, directrice du CIFAS, Bruxelles.

Statut de la FAI-AR et positionnement dans le paysage professionnel

Claudine Dussollier a présenté un historique de la FAI-AR dans le contexte des arts de la rue et des arts en espace public des années 1970 à aujourd'hui.

À partir de cet éclairage a été questionné le statut de la FAI-AR et de sa possible évolution : sa création était en marge d'un schéma institutionnel, elle délivre aujourd'hui un diplôme d'établissement.

Si la notion de “centre de formation” privilégie l’approche professionnelle voire technique, aller vers le statut d’école lui permettrait de se rattacher au réseau des écoles supérieures d’arts, quand la dénomination “d’institut” à l’instar de l’Institut International de la Marionnette à Charleville-Mézière permet d’agréger les missions d’enseignement supérieur et de formation continue avec le volet recherche et ressources.

Focus sur la question de la ressource

Partie intégrante du projet de direction de Loïc Magnant, la notion de ressource correspond à la volonté d’être au service de celles et ceux qui ont besoin de connaissances et d’outils pour se former à la création artistique en espace public. Bien au-delà de l’objectif d’archivage ou de répertoire, il s’agit de fournir des matières et méthodes.

Comment la FAI-AR peut-elle produire et diffuser des ressources depuis la Cité des arts de la rue, en collaboration avec ses habitant·e·s, tout en s’appuyant sur les réseaux européens et internationaux existants ?

Comment peut-elle devenir référente pour les autres formations supérieures artistiques en proposant des modules dans leur cursus ?

Questions découlant du constat de l’appétence toujours grandissante pour la création en espace public chez les étudiant·e·s en art plastiques et dramatiques, en architecture et urbanisme...

Différents chantiers à mener ont été nommés :

- recensement des ressources existantes, avec ARTCENA, mais aussi dans les CNAREP et autres structures s’y intéressant, certaines depuis des décennies,
- spécification des différents publics à qui la FAI-AR peut s’adresser, (professionnel·le·s, néophytes, apprenant·e·s, enseignant·e·s, élu·e·s...),
- approfondissement des différentes sources de production de ressources : le MOOC bien sûr, des rencontres, colloques, des commandes d’édition...

Prochaines étapes pour le CSP

Défini comme un endroit de réflexion et de consultation circulaire, il doit continuer à apporter des regards diversifiés et informés sur l’activité de la FAI-AR. Le souhait est de s’attacher en 2024 aux deux axes ci-dessus, sous forme de groupes de travail.

Les présentes et présents ont souligné leur plaisir à participer à ces échanges, formels et informels.

Les partenariats

La FAI-AR continue à développer des partenariats à géométrie variable, qui se déploient à l'échelle du territoire français et international, selon des modalités correspondant à la nature des activités mises en œuvre.

On peut distinguer :

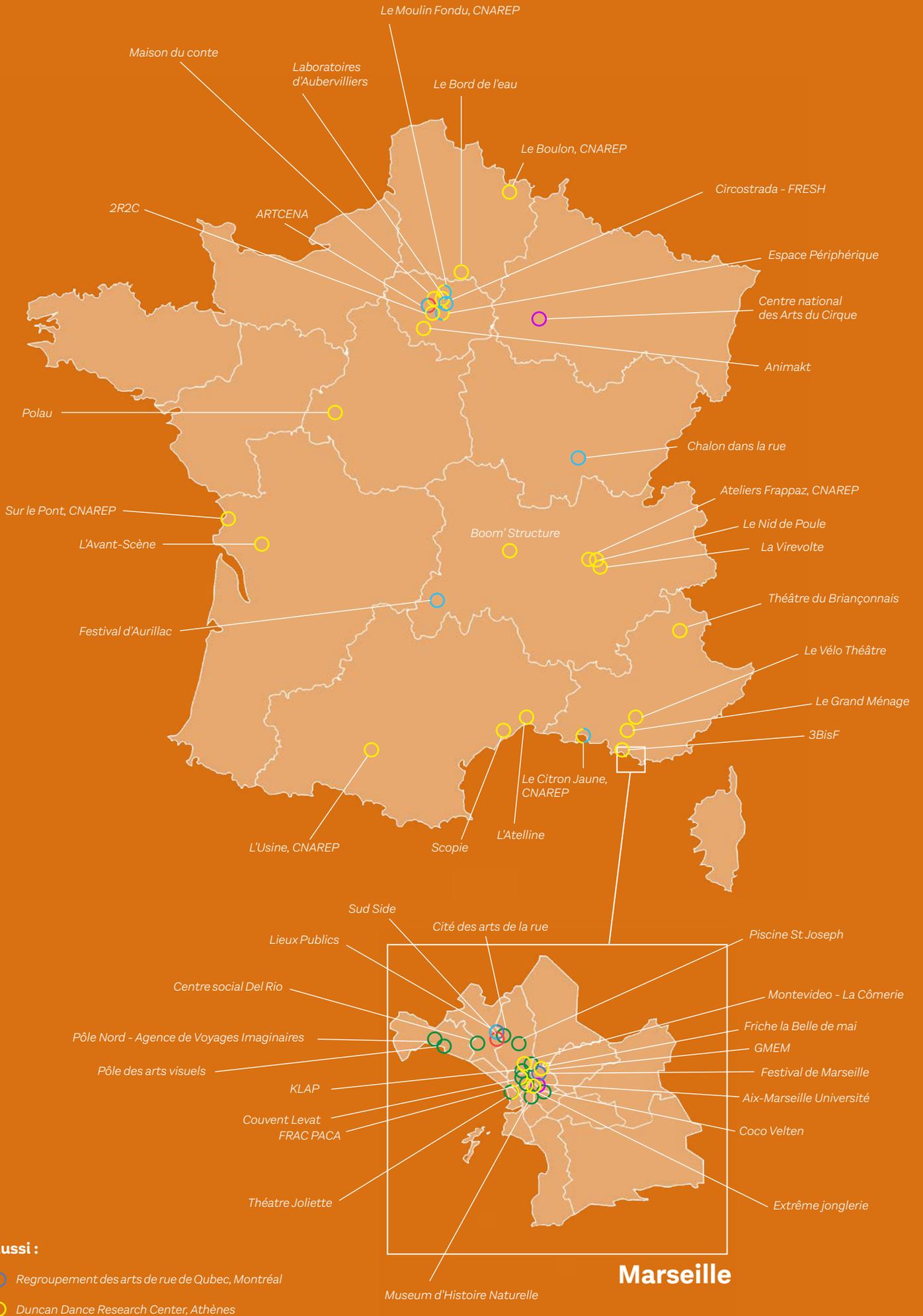
- des partenariats pédagogiques au long cours reposant sur des échanges de pratique et la mise en commun de module de formation, comme c'est le cas avec Aix-Marseille Université,
- des partenariats institutionnels spécifiques se traduisant par des collaborations annuelles comme c'est le cas avec ARTCENA,
- des partenariats ponctuels qui accueillent des modules de formation et qui s'inscrivent néanmoins dans la durée du fait de temps de préparation s'étalant souvent sur plusieurs mois en amont,
- des mises à disposition d'espaces de travail,
- des partenariats mis en place dans le cadre d'un accompagnement individuel d'apprenti·e·s : stages, résidences, dispositif d'insertion.

La carte ci-après, permet une visualisation géographique de ces divers partenariats.

En voici la légende :

- Des partenariats pédagogiques au long cours
- Des partenariats institutionnels au long cours
- Des partenariats pédagogiques ponctuels
- Accueils ponctuels
- Accompagnement des apprenti·e·s dans le cadre du dispositif d'insertion professionnelle
- Accompagnement des apprenti·e·s dans le cadre des résidences de création

Deux autres partenariats sont également en cours avec IN SiTu et Réseau Culture 21 dans le cadre du développement du MOOC.

La Cité des arts de la rue

Avec l'arrivée de Loïc Magnant à la FAI-AR et celle d'Alexis Nys à Lieux Publics, se tissent de nouvelles relations au sein de la Cité des arts de la Rue. La fusion-absorption de l'ApCAR au sein de Lieux Publics change la gouvernance. La dimension collective entre structures se réinvente progressivement.

Au niveau de la gouvernance, Loïc Magnant a été élu comme l'un des quatre représentant·e·s des structures de la Cité au sein du CA de Lieux Publics.

Au niveau de l'activité, la FAI-AR a initié une série de partenariats inter-structures. Une première convention a été signée en 2023 entre la FAI-AR et les ateliers Sud Side afin de permettre une plus grande fluidité des ateliers et savoir-faire avec les apprenti·e·s de la formation supérieure.

D'autres partenariats sont en cours d'élaboration dans cette même dynamique, notamment avec Générik Vapeur, avec qui des formes de transmissions informelles doivent désormais être mieux reconnues et décrites afin d'anticiper le départ annoncé de la compagnie et l'écriture d'un nouveau projet.

Enfin, plusieurs collaborations ont été initiées entre Lieux Publics et la FAI-AR sur plusieurs domaines, pour une mise en place en 2024 :

- organisation d'un laboratoire de recherche pour les apprenti·e·s avec les artistes Zelda Soussan et Guillaume Derieux,
- la réalisation d'un module complémentaire au MOOC portant sur les droits culturels au regard de la création artistique en espace public, avec IN SITU,
- l'organisation d'un workshop avec le festival Parallèle et l'École des Beaux-Arts de Marseille,
- le lancement d'actions s'inscrivant sur la production et la diffusion de la ressource dans la perspective de l'anniversaire conjoint des deux structures, qui aura lieu le 22 mars 2024, et permettant de croiser les équipes de Lieux Publics et de la FAI-AR autour d'un même événement.

Le MOOC

Create in public space

En 2023, la FAI-AR a poursuivi le développement du MOOC Create in public space par la mise en chantier d'un nouveau module de formation autour des questions de l'enrichissement des processus de création en espace public avec les droits culturels.

Pour la création de cette extension, la FAI-AR s'est associée au réseau IN SITU dans le cadre de son programme IN SITU (UN)COMMON SPACES et au Réseau Culture 21.

Il sera disponible dès courant juin 2024.

Objectifs et intentions

Ce nouveau module sera une ressource pour les artistes, producteur-riche-s et organisateur-riche-s de formes artistiques en espace public pour s'appuyer sur les droits culturels pour construire, analyser et faire évoluer leurs démarches liées à la création en espace public.

Les espaces publics ne sont jamais neutres ou dénués de sens : les récits ou représentations que l'on prête à ces lieux ou aux personnes qui y vivent, les normes sociales, de genre ou culturelles, les rapports de force qui se jouent entre certains groupes de personnes ou au niveau politique ont des effets sur les usages et appropriations possibles de ces espaces.

Des frontières, physiques ou symboliques, peuvent entraver ou contraindre les mobilités et l'accès à certains lieux, comme les possibilités d'interaction et d'interconnaissance entre les personnes. Les acteur-riche-s de la création artistique en espace public sont aussi concerné-e-s par ces questions. Ce MOOC a donc pour ambition de les ouvrir à des problématiques qui dépassent le champ de la création artistique, afin qu'ils et elles puissent prendre part à ces espaces publics en ayant conscience des enjeux plus larges qu'ils recouvrent.

Structure, contenus et formats

Ce nouveau module sera disponible, comme l'est la version actuelle, en français et en anglais. Avec le soutien du réseau IN SITU, les récits d'expériences seront pour moitié non français. Il sera structuré en 8 chapitres d'une vingtaine de minutes chacun.

Qu'est-ce que Réseau Culture 21 ?

Réseau Culture 21 est une association créée en 2009 qui inscrit ses travaux dans la promotion de la diversité et des droits culturels dans l'ensemble des politiques publiques en s'appuyant sur l'Agenda 21 de la culture et la Déclaration de Fribourg.

Elle conduit de nombreuses formations auprès de collectivités, anime des conférences et groupes de réflexion et mène depuis 2020 une recherche-action "habiter l'espace public" dont la matière nourrira notre module.

Contenus du MOOC

Prologue

Présentation de Réseau Culture 21

Chapitre 1

Le premier chapitre introduira de grandes notions pour l'approche des droits culturels :

- ☞ une rapide histoire des droits culturels
- ☞ les huit piliers des droits culturels
- ☞ pourquoi, en tant qu'artiste ou acteur artistique en espace public, s'intéresser aux droits culturels ?
- ☞ notre parti pris : faire résonner droits culturels, vie des espaces publics et création en espace public

Chapitre 2 à 8

Les chapitres 2 à 8 seront structurés selon un rythme récurrent adapté à la forme "MOOC"

- ☞ une introduction sous forme de capsules principalement sonores
- ☞ la leçon développant la thématique
- ☞ des récits d'expériences sous forme de deux interviews d'artistes et opérateurs culturels ayant mis en pratique les droits culturels dans l'espace public
- ☞ un contenu textuel "pour aller plus loin" avec des ressources complémentaires

Les chapitres seront construits autour des sept thématiques identifiées par Réseau Culture 21, dans le cadre de sa recherche-action "Habiter l'Espace Public" : appropriations licites et illicites / commande politique et participation citoyenne / représentations et rapports de force / cohabitations et conflits d'usage / frontières et mobilités / récits fiction et réel / articulations et gouvernance.

Ressources pédagogiques

L'Environnement Numérique de Travail (ENT)

Durant l'année 2022, l'équipe pédagogique de la FAI-AR a travaillé à la mise en place d'un Environnement Numérique de Travail (ENT). Cette plateforme en ligne vise à faciliter les échanges entre les apprenti·e·s, les stagiaires de la FAI-AR et l'équipe pédagogique.

Cet ENT offre une gamme variée de fonctionnalités, notamment un agenda, le partage de ressources pédagogiques, le suivi des absences, un service de messagerie, ainsi que le partage et le stockage de documents.

À long terme, cet outil vise à améliorer l'accompagnement administratif des promotions d'apprenti·e·s et des stagiaires.

Après quelques mois d'ajustements en interne lors du premier semestre 2023, l'ENT a été ouvert à tous·tes les apprenti·e·s de la formation supérieure et les stagiaires de la formation continue en septembre 2023.

Pour ces quelques mois d'utilisation, les retours des utilisateur·rice·s sont plutôt positifs :

- centralisation des ressources : toutes les ressources pédagogiques, supports de formation, feuilles de route etc., sont centralisés en un seul endroit,
- gestion administrative simplifiée : il permet de gérer facilement le calendrier, le suivi des absences, et le partage des documents administratifs,
- accès à distance : les apprenti·e·s et stagiaires peuvent accéder à l'ENT de n'importe où,
- sécurité des données.

L'adoption d'un ENT a permis de renforcer l'efficacité de l'équipe de la FAI-AR quant à la transmission des informations pédagogiques et de simplifier la gestion administrative des stages de la formation continue.

Le centre de documentation

Comme les années précédentes, la FAI-AR poursuit sa pratique de documentation, incluant la prise de photos et de vidéos, lors de la plupart des modules pratiques de la formation supérieure et de toutes les formations courtes. Cette démarche répond à trois objectifs principaux :

- documenter et conserver une trace en interne des activités de formation,
- partager les photos et vidéos avec les apprenti·e·s et les stagiaires afin qu'ils puissent les utiliser à des fins personnelles et comme supports pédagogiques,
- communiquer en externe sur les activités de la FAI-AR, notamment en les diffusant sur le site Internet et les réseaux sociaux.

NON
SUS
SOMMES
S
PARTOUT

Fonctionnement

Projet et CPO

La rédaction du projet de Convention Pluriannuelle d'Objectifs (CPO) a été lancé à la rentrée de septembre 2023. Cette CPO a pour ambition de déployer le projet avec lequel Loïc Magnant a été nommé par la Ministre de la Culture en mars 2023. Le projet porte sur le renforcement des axes de la formation (supérieure et continue), de la ressource et la recherche. La CPO porte également un objectif de meilleur arrimage de la FAI-AR au sein du réseau national d'enseignement artistique.

Le travail avec l'État et les partenaires se poursuit avec un objectif de signature de la CPO en 2024. Lors du CA de décembre 2023, un mandat a été voté au président afin de valider en cas de besoin, les documents nécessaires à sa présentation

Gouvernance

Au cours de l'année 2023, plusieurs mouvements ont eu lieu au niveau du Conseil d'administration de la FAI-AR.

- Claudine Dussollier, qui siégeait déjà, représente désormais le Conseil scientifique et pédagogique, suite à la démission d'Anne Maguet,
- nomination de Peggy Donck (directrice du CNAC, Châlons-en-Champagne) au titre de la personnalité nommée par l'État en remplacement de Claudine Dussollier arrivée en fin de mandat,
- annonce faite par Didier Julien, trésorier, de ne pas se représenter au terme de son mandat arrivant courant 2024,
- annonce faite par Laurent Dréano, président, de se représenter au prochain CA au titre de président, son actuel mandat arrivant à terme en 2024.

Ressources humaines

L'année 2023 a été marquée par de nombreux changements dans l'équipe :

- janvier 2023 : retour de Camille Fourès à son poste de responsable pédagogique à l'issue de son congé maternité,
- mars 2023 : Loïc Magnant a commencé à prendre progressivement ses fonctions à la direction de la FAI-AR pour une prise de poste à temps plein en mai,
- novembre 2023 : départ de Patrick Weiler, directeur adjoint, parti pour prendre le poste d'administrateur de Lieux Publics et de Hugo Perineau, régisseur, qui a souhaité partir travailler au service d'autres compagnies et structures,
- décembre 2023 : Charlotte Mouchette, assistante à la coordination pédagogique a quitté son poste fin décembre au terme d'une rupture conventionnelle.

Ces mouvements nous ont amenés à repenser l'organisation de la FAI-AR. Il s'agit principalement de la montée en responsabilité d'Adil Afkir au poste de responsable administratif et financier, de la création d'un poste de secrétaire générale et de la création d'un poste de régisseur de production.

En prévision des mouvements d'équipes prévus en 2024, les annonces de recrutement d'un·e responsable pédagogique en CDD pour pourvoir au remplacement du congé maternité de Camille Fourès, prévu en avril 2024, ainsi que le recrutement d'un·e assistant·e administratif·ve et pédagogique ont été lancés en fin d'année 2023.

Locaux et matériel

Cette année encore, des problèmes de chaleur se sont fait ressentir dans l'ensemble des locaux.

Un pendrillonnage a été installé au plateau des apprenti·e·s afin de couper le rayonnement.

Un système d'arrosage goutte à goutte programmable permet maintenant garantir le bon développement des plantes dans les jardinières du patio des studios et ainsi apporter un peu de fraîcheur aux habitant·e·s.

La cuisine des apprenti·e·s résidant dans les studios a été rénovée. Le sol en béton brut est maintenant parfaitement lisse et un meuble évier solide et adapté à la collectivité a été créé. L'ensemble du mobilier en bois a été poncé et huilé

La FAI-AR a continué de consolider son parc de matériel afin de rendre les projets en itinérance, dans des espaces non dédiés, plus ambitieux. Une batterie portable et facile à utiliser permet maintenant aux apprenti·e·s de brancher du matériel n'importe où. La création sonore étant régulièrement au cœur des projets, la FAI-AR a fait l'acquisition de la licence Ableton Live et a renforcé les solutions de sonorisation sans fil.

En ce qui concerne le matériel pédagogique, la FAI-AR a assumé seule l'acquisition et le renouvellement partiel de son parc. Aucune subvention d'investissement n'a été accordée en 2022-2023.

Qualiopi

Dix mois après le premier audit qui avait rendu possible l'octroi de la certification qualité Qualiopi à la FAI-AR, un audit intermédiaire de vérification s'est tenu le 7 avril 2023. Il a permis de confirmer la conformité de la FAI-AR aux exigences de ce référentiel, prolongeant ainsi la certification jusqu'en juin 2024.

Communication

Stratégie de communication globale

Le site Internet et les réseaux sociaux

En plus des initiatives de communication spécifiques évoquées précédemment, la FAI-AR a poursuivi ses efforts pour renforcer sa visibilité à travers divers canaux de communication tels que son site Internet, Facebook, Instagram et la presse écrite (Mouvement, La Scène).

Des améliorations ont continué à être apportées à certaines pages du site afin de fluidifier la navigation et de faciliter l'accès à des informations clés telles que la formation continue, les masterclasses et la page d'accueil.

La stratégie de communication sur les réseaux sociaux s'est également développée avec des tentatives de nouveaux formats de diffusion afin de s'adapter aux évolutions de ses réseaux et de ses publics.

Ces efforts sont cruciaux pour diffuser des informations pertinentes sur la formation supérieure, ainsi que sur l'offre de formation continue et des masterclasses.

Captations vidéos et photos

En 2023, les formations (formation supérieure, stages et masterclasses) ont été documentées par de nombreuses prises de photos.

Ces photos sont toutes partagées aux apprenti·e·s et aux intervenant·e·s qui peuvent s'en servir comme ils et elles le souhaitent. Une sélection est également faite par l'équipe pour être diffusée en ligne.

Des vidéos ont été réalisées dans le cadre :

- des Esquisses de la promotion 9 en juin 2023,
- du workshop artivisme en octobre 2023,
- du stage Danser en espace public : improviser, traverser, en avril 2023,
- du stage La ville, un espace scénique en trois dimensions : danser l'espace vertical, en avril 2023
- du stage Élaborer la dramaturgie de son projet pour l'espace public, en avril 2023.

En plus de leur valeur documentaire indéniable pour la FAI-AR et les apprenti·e·s, ces supports s'avèrent également extrêmement utiles dans la communication digitale menée sur les divers réseaux. Les photos et vidéos capturées offrent une représentation claire des modules de formation, mettant en lumière l'atmosphère, la pédagogie et les retours des formateur·rices et des apprenti·e·s.

Communication

Autour du dispositif d'insertion professionnelle

Le dispositif d'insertion professionnelle (Cf. page 46) mis en place dès la sortie de formation de la promotion Massimo Furlan (promotion 9), a proposé un accompagnement spécifique en communication pour chaque apprenti·e.

2023 : le retour du carnet de route

Après une édition totalement numérique en 2021 pour la promotion Nathalie Pernette, la FAI-AR a souhaité le grand retour de son Carnet de route en version papier pour accompagner la sortie de formation de la promotion Massimo Furlan.

De nombreuses rencontres professionnelles étant prévues pour les apprenti·e·s sortant·e·s durant l'été et l'automne 2023, il semblait nécessaire d'éditer un outil de communication qui permettrait de rassembler les informations concernant chacun de leurs projets. Un objet papier offert aux partenaires et aux professionnel·le·s présent·e·s à ces rencontres.

Pour l'occasion, la FAI-AR a souhaité un format original et une charte graphique qui sortait de celle utilisée habituellement dans ses supports de communication. Une commande a donc été faite auprès du studio graphique Aéro Club.

En ce qui concerne le contenu, chaque apprenti·e a été interviewé·e par Julie Bordenave, qui a ensuite retranscrit ces discussions pour les intégrer dans le Carnet de route..

Chaque double page dédiée à un·e apprenti·e contient une biographie, l'interview, une photo illustrative ainsi qu'un QR code menant vers une vidéo de présentation.

Des vidéos de présentation de chaque projet

Afin de compléter le Carnet de route, des vidéos de présentation de chaque apprenti·e et de son projet ont été réalisées. Elles sont toutes disponibles sur la chaîne Vimeo de la FAI-AR, ainsi que sur les pages de présentation des apprenti·e·s sur www.faiar.org.

Chaque vidéo est construite autour d'une interview de l'apprenti·e, accompagnée d'images de son projet, tournées lors de la présentation de son Esquisse.

L'ensemble des rushs vidéos et des vidéos finalisées ont été entièrement mis à disposition des apprenti·e·s pour qu'ils et elles puissent les réutiliser à leur guise.

Des temps de rencontres sur les festivals et en ligne

Pour compléter ces outils de communication papier et numérique, la FAI-AR s'est associée à plusieurs partenaires afin de proposer des rencontres professionnelles :

Juillet 2023

Présentation de projets lors du festival Chalon dans la rue

Août 2023

Apéritif organisé lors du festival d'Aurillac

Septembre 2023

Présentation de projets lors des rencontres FRESH - Circostrada à la Villette, Paris

Novembre 2023

Présentation de projets lors des petits-déjeuners en ligne organisé avec ARTCENA

Chacune de ces rencontres a permis aux apprenti·e·s qui le souhaitent, de présenter oralement son projet en cours de création et ses besoins pour de futures collaborations.

JEUX DE BALLE
INTERDITS

Calendrier

Calendrier 2023

- Organisation pédagogique
- Enseignements pratiques
- Stage et masterclass
- Organisation interne
- Enseignements théoriques
- Recherche et création
- Concours
- Recherche universitaire et mémoire
- Modules de professionnalisation
- Dispositif d'insertion

JANVIER		
Formation Supérieure	Formation Continue	Autres
1		
2	La diffusion de projets en espace public #1	
3	Atelier d'expression orale	
4		
5		
6		
7		
8		
9	Temps FAI-AR	Comprendre les enjeux d'un dossier artistique
10	Comprendre les enjeux d'un dossier artistique	Suivi du budget appliqué au PPC
11	Responsabilités du de la porteur.euse de projet	
12	Retours budgets PPC	
13	Rencontre de professionnel.le.s	Concours : date limite de candidature
14		
15		
16		
17	Direction de projet avec collaborateur.rice.s #1 - Outillage	
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24	Direction de projet avec collaborateur.rice.s #2 - Mise en œuvre	Dramaturgie de projets en espace public Québec
25		Concours : jury dossiers
26		
27		
28		
29		
30	Direction de projet avec collaborateur.rice.s #2	Dramaturgie de projets en espace public Montréal
31		

FÉVRIER		
Formation Supérieure	Formation Continue	Autres
1		
2	Direction de projet avec collaborateur.rice.s #2 - Mise en œuvre	Dramaturgie de projets en espace public Montréal
3		
4		
5		
6	Retroplanning PPC	Temps de travail personnel
7	Tutorat de professionnalisation	Temps de travail personnel
8	Temps FAI-AR	Rencontre de professionnel.le.s
9	Temps FAI-AR	Rencontre de professionnel.le.s
10	Stratégie et outils de communication	
11		
12		
13		
14	Stage de collaboration artistique #2	Dramaturgie de projets en espace public Marseille
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22	Stage de collaboration artistique #2	
23		
24		
25		
26		
27	Stage de collaboration artistique #2	
28		

MARS		
Formation Supérieure	Formation Continue	Autres
1		
2	Stage de collaboration artistique #2	Séminaire équipe FAI-AR
3		
4		
5		
6		
7		
8	Vacances	Concours : jury audition
9		
10		
11		
12		
13	Ecrire son dossier artistique	
14		
15	Tutorat de professionnalisation	Suivi de mémoire
16	Temps FAI-AR	Retour sur stages
17	Retour sur stages	Accompagnement dramaturgique
18		
19		
20		
21		
22	Résidence de création PPC #1	Annonce sélection P10
23		
24		
25		
26		
27	Résidence de création PPC #2	
28		
29		
30		
31		CA FAI-AR

JUILLET		
Formation Supérieure	Formation Continue	Autres
1		
2		
3		
4	Vacances	
5		
6		
7		
8		Masterclass Nohwen Petershmitt
9		Cratère surface - Aïes
10		
11		
12	Vacances	
13		
14	Férié	
15		
16		
17		
18		
19	Vacances	DIMP Chalon dans la rue
20		Chalon dans la rue
21		Séminaire équipe FAI-AR
22		
23		
24		
25		
26	Vacances	
27		
28		
29		
30		
31	Vacances	

AOÛT		
Formation Supérieure	Formation Continue	Autres
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23	Vacances	Festival d'Aurillac
24		
25		
26		
27		
28		
29	Vacances	
30		
31		

SEPTEMBRE		
Formation Supérieure	Formation Continue	Autres
1	Vacances	
2		
3		
4		
5		
6		
7	Vacances	
8	Accueil administratif	Visite des locaux et de la Cité
9		
10		
11	Espaces institutionnels	
12		
13	Séminaire d'intégration	
14		
15	Esthétique générale	Arts et transversalités
16		
17		
18	Panorama historique des arts de la rue et de l'espace public	
19	Marseille : arpentage des quartiers Nord	
20	Marseille : arpentage de la ville	DIMP Fresh - Cirostrada Paris
21	Esthétique générale	Arts et transversalités
22		
23		
24		
25	Rencontre de professionnel.le.s	Espaces institutionnels
26	Temps FAI-AR	Préparation rencontre Cité
27		
28	Séminaire d'intégration : photos	
29	Esthétique générale	Arts et espaces
30		

AVRIL		
Formation Supérieure	Formation Continue	Autres
1		
2		
3		
4		
5	Accomp. technique, prod PPC	
6	Anglais professionnel	Audit QUALIOPi
7		
8		
9		
10	Féris	
11	Ecrire son dossier artistique	
12	Temps FAI-AR	Rencontre de professionnels
13	Retour sur les résidences	Temps de coordination PPC
14	Ecrire son dossier artistique (temps de travail individuel)	Danser en espace public - Improviser, Traverser Marseille
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

MAI		
Formation Supérieure	Formation Continue	Autres
1		Féris
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		Féris
9	Temps FAI-AR	Rencontre de professionnels
10	Temps de travail individuel	
11	Rencontre de professionnels	
12	Présenter son projet artistique	
13		
14		
15	Repérage technique PPC	Prod PPC
16	Retours sur les dossiers de création	
17	Retours sur les résidences	
18		Féris
19		
20		
21		
22	Connaissance des institutions et des réseaux culturels #2	
23	Présenter son projet artistique	La ville, un espace scénique en 3D #2 Mettre en oeuvre un projet artistique CNAC Chalons en champagne
24		
25	Temps de travail individuel	
26		
27		
28		
29		Féris
30		
31	Résidence de création Préparation des Esquisses	

JUN		
Formation Supérieure	Formation Continue	Autres
1	Résidence de création Préparation des Esquisses	
2		
3		
4		
5		
6		
7	Esquisses des Projets Personnels de Création	
8		
9		Uzès Danse
10		
11		
12		
13		
14	Temps FAI-AR	Présentation DIMP
15	Tutorat de professionnalisation	
16	Bilans individuels	
17	Rendu dossiers artistiques	
18		
19	La diffusion de projets en espace public #2	
20		
21	Temps de travail individuel	
22	Jury de dossiers artistiques et présentation de projets	
23		
24		VivaCité Sotheville-les-Rouen
25		
26	Suivi du mémoire	
27	Temps de rangement FAI-AR	
28		
29	Bilans individuels	
30	Bilan collectif	

OCTOBRE		
Formation Supérieure	Formation Continue	Autres
1		
2	Rencontre avec la Cité	Espaces institutionnels
3		
4		
5		
6	Esthétique générale	Arts et transversalités
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		40 ans Générisk Vapeur
14		
15		
16	Présentation des services CROUS	Espaces institutionnels
17	Bilan Atelier : artivisme	
18	Introduction à l'usage des outils électroportatifs	DIMP - Module complémentaire
19		
20	Esthétique générale	Arts et transversalités
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31	Vacances	

NOVEMBRE		
Formation Supérieure	Formation Continue	Autres
1		Féris
2		
3	Esthétique générale	Arts et transversalités
4		
5		
6		
7		
8	Essais de direction #1 : fondamentaux de mise en scène en espace public	Le son dans la création en espace public Marseille
9		
10		
11		Féris
12		
13	Temps FAI-AR	Espaces institutionnels
14	Formation premiers secours	
15	Connaissance des institutions et des réseaux culturels	
16		
17	Bases de technique scénique	Espaces institutionnels
18		
19		
20	Rencontre de professionnels	Espaces institutionnels
21		
22	Essais de direction #1 : fondamentaux de mise en scène en espace public	Masterclass Nicolas Heredia
23		
24	Temps de régulation de groupe	Arts et transversalités
25		
26		
27		
28		
29		
30		DIMP - Petit-déjeuner en ligne #3

DECEMBRE		
Formation Supérieure	Formation Continue	Autres
1	Temps de travail personnel	Arts et transversalités
2		
3		
4	Temps de régulation de groupe	Espaces institutionnels
5		
6	Introduction à la recherche artistique	Mettre en scène hors-les-murs - Premiers essais Marseille
7		
8	Rencontre de professionnels	Arts et transversalités
9		
10		
11		
12	Définir ses enjeux artistiques : faire manifeste	Mettre en scène hors-les-murs - Premiers essais Marseille
13		DIMP : commission #1
14		
15		
16		
17		
18	Rencontre de professionnels	Espaces institutionnels
19	Rangement des espaces	
20	Bilans individuels	
21	bilan collectif	
22	Vacances	
23		
24		
25		Féris
26		
27		
28		
29		
30		
31		

FAi-AR

Formation supérieure d'art
en espace public

es RUE INTÉRIEURE

RÉSIDENTS

La Cité des arts de la rue

225 avenue Ibrahim Ali, 13015 Marseille - France

+33 (0)4 91 69 74 67

infos@faiar.org

www.faiar.org

Soutenu
par

VILLE DE
MARSEILLE

(Aix+Marseille)
université

