

VERS DE NOUVELLES ÉCRITURES DRAMATURGIQUES OÙ MUSIQUE ET MOUVEMENT EXISTENT ENSEMBLE

AVEC JULIE MONDOR

(DÉ)FORMATION
PROFESSIONNELLE

INFOS PRATIQUES

• MERC. 08/01/25
› JEU. 16/01/25

56 heures • réparties en 8 jours
9h30 › 13h / 14h › 18h30
(susceptibles d'être modifiées)

ESPACE CULTUREL LA BUIRE
L'HORME (42)
Présentiel

Musicien·ne·s
improvisateur·rice·s,
circassien·ne·s, danseur·euse·s,
perfor-
meur·euse·s. Double-
profils possibles (pratique à
la fois de la musique et du
mouvement). Pratiques de la
voix possibles (chant, poésie
sonore...)

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Cette formation a pour objectif d'amener la rencontre entre circassien·ne·s, danseur·euse·s, performeur·euse·s, et musicien·ne·s improvisateur·rice·s pour explorer de nouvelles écritures dramaturgiques au travers d'improvisations structurées et de travaux de composition.

Il s'agit d'apprendre à se connaître, de mettre des mots sur la discipline de l'autre, de comprendre les réalités et les contraintes de chaque pratique afin de trouver un langage commun.

Nous sortirons de la simple juxtaposition du travail du mouvement et du travail musical, éviterons l'illustration musicale de la performance pour explorer d'autres formes de relations, l'interrelation, ainsi que de nouveaux équilibres sonores et physiques.

CONTENU DE FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES VISÉES

- Oser confronter musique et mouvement et découvrir ensemble de nouvelles dynamiques d'écriture
- Permettre l'élaboration de processus créatif
- Donner des clés et savoir sculpter l'espace de la performance : produire du mouvement, du son, de la géométrie
- Développer l'écoute et l'analyse du son : saisir la différence entre ouïr, entendre, écouter et percevoir.
- Rechercher la polyrythmie du son et du mouvement.

PROCESSUS PÉDAGOGIQUE

L'ensemble de ces journées se construiront autour de différentes méthodes pédagogiques en aller-retour et choisies en fonction de la composition du groupe et des avancées quotidiennes.

Un travail collectif des échauffements propres à chaque pratique, musicale et du mouvement est proposé chaque jour pour débiter la journée.

Plusieurs techniques musicales sont expérimentées en développant des habiletés de motricité globale et fine (souplesse, précision, coordination, rapidité du geste), des pratiques respiratoires et ainsi développer et créer une boîte à outil du performeur·euse. Les stagiaires alterneront entre travail collectif et recherche individuelle ou en binôme permettant à chacun.e un temps de partage de sa discipline avec les autres stagiaires.

Des aller-retour entre tentatives de plateau et analyse de l'intervenant seront imaginés tout au long de la formation. Ces aller-retour entre travail de plateau et analyse de l'intervenant favoriseront la démarche réflexion / action / évaluation.

Les séances de travail seront complétées par d'autres notions autour de la relaxation, du Qi cong, etc.

Les stagiaires exploreront le travail de conception, de composition et de mise forme d'une proposition entre écriture musicale et écriture du mouvement. Des propositions en groupe pourront être performées devant l'ensemble des stagiaires leur travaux suivi d'un travail de regards à partir d'outils pédagogiques.

Afin d'explorer de nouvelles écritures dramaturgiques, il s'agira de permettre la rencontre entre musicien.ne.s improvisateur.trice.s et artistes avec une partique de mouvements. Selon le profil des personnes, les approches seront différentes mais partagées :

- ▽ **Pour les personnes avec une pratique musicale (musicien·ne improvisateur·rice, pratique de la voix...)**
 - Développer de nouveaux liens entre le corps, l'instrument et la pratique pour éviter de se faire absorber par le visuel et de devenir absent à son propre corps et à l'espace.
 - Travailler sur la présence du corps et ce qu'elle permet comme écriture et comme dialogue avec l'autre.
 - Observer et prendre du recul sur sa posture habituelle liée à l'exigence technique.
 - Visiter et parcourir l'espace de jeu, de manière à s'ouvrir à d'autres possibles.
 - Se réapproprier sa présence pour donner à voir ce que l'on souhaite à travers sa corporalité.

- ▽ **Pour les personnes avec une pratique de mouvement (circassien·ne, danseur·euse, performeur·euse...)**
 - Mieux connaître le·la musicien·ne et son espace et tisser de nouveaux modes d'interaction. Quelles relations peuvent s'installer avant même que naissent le mouvement et la musique ?
 - Développer son écoute du son, sa texture, sa dynamique, ses couleurs et faire l'expérience des nouveaux chemins et des résonances que cela ouvre pour le corps.
 - Observer les gestes instrumentaux comme une nouvelle grammaire à partager ou à renverser pour construire un vocabulaire commun.
 - Intégrer la musique et le musicien comme point de départ d'une écriture au plateau.

Ce déroulé est communiqué à titre indicatif et pourra évoluer au cours du processus de travail. La formation se terminera par l'évaluation du stage et des acquis des stagiaires.

INTERVENANTE

Musicienne, classique de formation, violoncelliste, Julie Mondor joue aussi bien le répertoire baroque que la musique contemporaine. Poursuivant ce parcours de violoncelliste, avec de nombreux concerts, elle a initié un parcours dans le théâtre et le cirque contemporain depuis plus de 15 ans, au travers de différents spectacles en tant que comédienne, musicienne, compositrice et auteure.

C'est lors de différents stages sur le masque, le clown, le bouffon (A.Gautré ; Ecole Lecoq), qu'elle nourrie sa réflexion sur le corps de l'instrumentiste. De 2011 à 2013 elle se forme à la danse Butô avec Richard Cayre et la ligne de désir.

En 2005, elle co-fonde le collectif « La Scabreuse », et signe 3 spectacles (cirque-musique théâtre) : [TAÏTEUL] en 2006, et La mourre en 2009 et Secret Public (un solo) dans lesquels la question de la place de la musique sur scène et du corps est présente.

Elle obtient en 2016 un diplôme de composition électroacoustique au conservatoire de Pantin sous direction de C. Groult et Marco Marini et Jonathan Prager. Elle est lauréate en 2014 de la résidence de composition au centre d'art OMI (NY) aux USA.

Par ailleurs elle est formatrice à l'Académie Fratellini (depuis 2013) pour développer un travail de recherche et de réflexion autour du son et de la musique et pour développer de nouveaux rapports entre la musique et le plateau. Elle a également enseigné au CNAC et à l'ENACR.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De par leur essence, nos formatrices pratiquent une méthode pédagogique dite « active », et privilégient un apprentissage expérientiel où le stagiaire apprend en faisant. Il s'agira de permettre la rencontre entre musicien.ne.s improvisateur.trice.s et artistes de cirque dans le but d'élaborer de nouvelles écritures dramaturgiques.

La base du travail se fera à partir d'expérimentations et d'improvisations structurées, qui prendront en compte le corps, l'espace, le geste, l'autre, ou pas.

Il sera proposé de visiter le corps libre et le corps empêché de chacun.

Corps libre entendu comme le corps qui n'est pas dans l'action de « jouer » (instruments/agrès) ; Corps empêché étant toutes les contraintes physiques générées par les pratiques.

Les participants seront sollicités physiquement et scéniquement afin de chercher des écritures dramaturgiques nouvelles entre musique et mouvement.

OUTILS PEDAGOGIQUES ET MOYENS TECHNIQUES

- Envoi au préalable d'un livret d'accueil aux participant·e·s
- Supports fournis aux stagiaires : Ouvrages, cahier de note, accès à internet, feutres, paper board
- Mise à disposition d'un plateau technique équipé de matériel selon les besoins et exigences de la formation
- Espace de restauration et possibilité de réchauffer ses repas

MODALITES D'ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

Des bilans individuels peuvent être réalisés au besoin et/ou des bilans collectifs sont mis en place au cours de la formation et en fin de formation.

Un bilan final individuel et collectif sur l'ensemble du stage est organisé le dernier jour de formation en groupe entier, afin que chacun·e des stagiaires puisse partager l'expérience qu'il·elle retient de ce stage, faire part des acquis pour la suite du projet avec lesquels ils·elles ressortent.

Dans la pratique artistique, l'évaluation individuelle a pour but de mesurer la plus-value résultant de la mise en relation de points de compétences entre eux. Autrement dit permettre à l'individu d'avoir une conscience aigüe des mutations, de l'évolution, du renouvellement de sa pratique, à différentes échelles. Un regard attentif est porté sur l'engagement du stagiaire tout au long du processus de travail. L'intervenant prend des notes sur le parcours de chacun des stagiaires pour adapter ses outils pédagogiques au compétence visé par la formation.

Le bilan de fin de formation permet également d'apprécier l'adéquation de l'offre avec les besoins professionnels, vérifier l'adéquation des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés, apprécier les liens de conformité avec les objectifs de départ, relever les points forts et les points à améliorer sur les méthodes de travail utilisées, vérifier l'adéquation des moyens de communication avec les usages de la profession et vérifier la conformité du programme communiqué.

Une évaluation de la qualité de la formation est demandée aux stagiaires et au formateur en fin de formation. L'évaluation individuelle des acquis de la formation est réalisée par l'équipe pédagogique, selon la grille d'évaluation du centre de formation. La production d'un temps de parole collectif permet à chaque exposant, à tour de rôle et oralement, les réponses aux questions, permettant ainsi aux intervenants de réagir et compléter l'évaluation. Cette méthode a une double valeur ; du côté du stagiaire : la conscience et donc l'assimilation ; du côté des intervenants : l'accompagnement et non le jugement.

Une fiche d'évaluation à froid sera envoyée à chaque participant six mois après le stage dans l'objectif de préciser l'application professionnelle de la formation.

SUIVI DE L'ASSIDUITÉ ET EXÉCUTION DE LA FORMATION

- Signature des feuilles d'émergence par demi-journées par le stagiaire et le formateur·ice
- Convocation officielle
- Certificat de réalisation de l'action de formation

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DÉLAIS D'ACCÈS

Inscription en ligne sur <https://www.superstrat.fr/inscriptions-deformations-professionnelles/>

Les candidatures se font par l'envoi d'un document présentant votre expérience professionnelle et vos motivations pour le projet. Si besoin, un entretien entre le candidat et l'intervenante peut avoir lieu.

PRÉ-REQUIS

Expérience professionnelle des stagiaires : deux ans d'ancienneté professionnelle dans le champs du spectacle vivant

EFFECTIF

12 personnes

ACCESSIBILITÉ

Nos formations sont accessibles à tous. Si vous avez besoin d'un aménagement spécifique, vous pouvez contacter notre référente handicap qui vous mettra en place un entretien personnalisé, afin d'étudier votre projet de formation et les aménagements qui pourraient, dans la mesure du possible, être mis en place.

Contactez notre référente handicap, Lucie Lafaurie (en remplacement de Marie-Irma Kramer de septembre à décembre 2024) – administration@superstrat.fr

TARIFS ET FINANCEMENT

Prise en charge par l'Opérateur de Compétences et France Travail : sur devis
Autofinancement : 700 euros TTC (règlement possible en plusieurs échéances)

Les frais pédagogiques peuvent être pris en charge par les organismes financeurs de la formation professionnelle – OPCO (AFDAS et autres), par France Travail, par votre employeur dans le cadre du plan de développement des compétences. Après avoir reçu l'inscription au stage, Superstrat vous adressera un devis.

Les transports, l'hébergement et les repas sont à la charge du stagiaire

CLÔTURES DES INSCRIPTIONS

- ▽ 4 semaines avant le début de stage dans le cadre d'une prise en charge par l'OPCO.
- ▽ 2 semaines avant le début de stage dans les autres cas

Après clôture des inscriptions et suite à l'obtention d'accords de financement, l'intervenante procédera à la sélection des stagiaires.

Vous recevrez ensuite une confirmation par mail.

Superstrat se réserve le droit d'annuler un stage si le nombre de participants n'est pas suffisant.

CONTACT

Lucie Lafaurie (en remplacement de Marie-Irma Kramer de septembre à décembre 2024),
responsable pédagogique : administration@superstrat.fr

  @superstrat · www.superstrat.fr

ORGANISME DE FORMATION

Regards et Mouvements / Association Loi 1901

1 Route d'Augel, Espace Dechelette, 42380 Saint Bonnet le Château

Organisme de formation : N°82 42 01 03 842

N° Siret : 411 354 004 00029

Code APE (NAF) : 9001Z

Assujettie à la TVA

TVA intracommunautaire : FR88411354004 / Non assujetti sur la formation professionnelle

