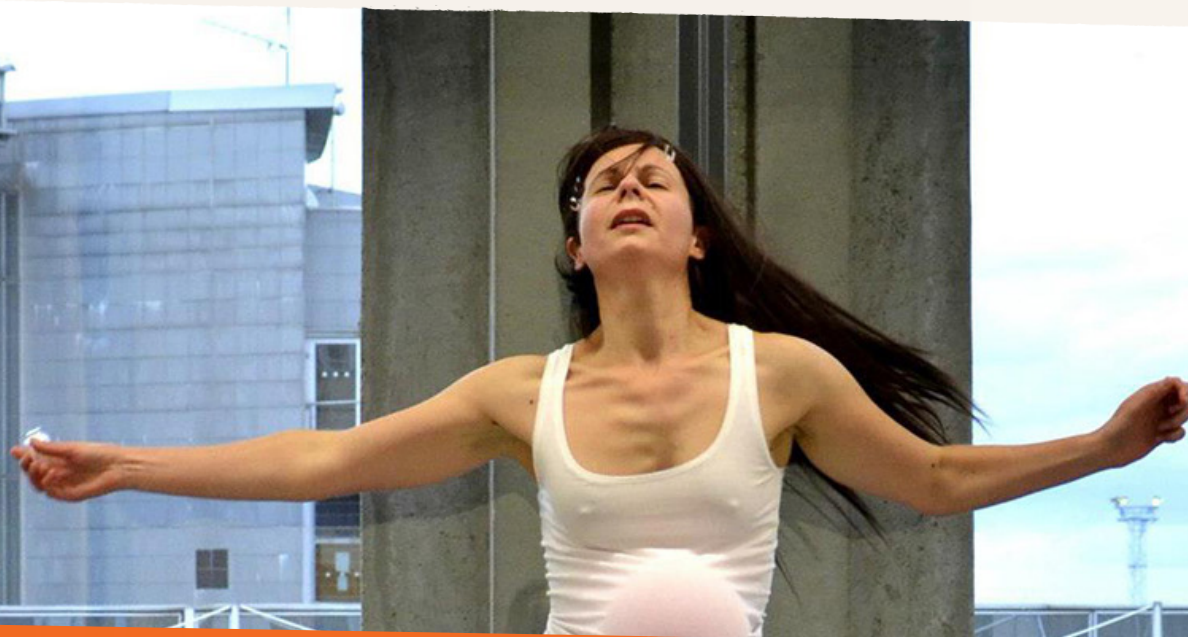

LA CRÉATION PERFORMATIVE

(DÉ)FORMATION
PROFESSIONNELLE

AVEC STÉPHANIE LUPO

INFOS PRATIQUES

· MAR. 24/09/24
› SAM. 02/10/24

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

COLONIE BERNADETTE
Le Bourg
42440 SAINT PRIEST LA VÊTRE

Professionnel·le·s des arts
scéniques, acteur·ice·s,
danseur·euse·s, des
circassien·ne·s qui souhaitent
intégrer une dimension
performative à leur
pratique, performer·euse·s
qui souhaitent revisiter et
enrichir leur pratique de
nouveaux outils de réflexion
et de création.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

8 jours pour se plonger dans les différentes facettes de la création performative et pour laisser germer les contours d'un futur projet qui vous appelle.

La notion de création performative propose de questionner un endroit des arts scéniques où se rencontrent des formes de théâtre, de danse ou de performance à caractère hybrides ou bien des formes de créations scéniques où la dimension de l'acte et de l'engagement (humain, corporel, émotionnel) sont centraux quelque soit le médium utilisé (danse, théâtre, cirque, performance).

Le but de la formation est de proposer plusieurs pistes d'exploration concrètes autour de la création performative. Elle s'intéresse à des formes qui utilisent autant les langages du texte, du corps, de la présence, de l'univers sonore ou de l'image scénique visuelle ou plastique. Elle concerne des travaux hybrides, aux frontières entre théâtre, devised ou physical theater, danse, danse théâtre ou performance.

L'axe de travail se base tout d'abord sur une méthode rigoureuse qui cherche la dimension organique, libre, créatrice et engagée de l'interprète : l'art du processus vivant et la connaissance des lois de l'action scénique ou performative qui sous tendent toute proposition.

Parallèlement à cet enseignement, la formation vise à aborder le performatif comme une manière de créer et de se positionner en tant qu'artiste de la scène, autour des notions de forte présence, d'acte authentique et modificateur, d'individualité créatrice pleinement déployée, de transgression, d'audace, aussi bien sur le plan de l'engagement intérieur que sur l'aspect du sujet abordé.

« Le «performatif» dans mon travail se vit depuis l'essence et non la forme. Il fait référence à une forme d'engagement intérieur envers soi et le monde. Je transmettrai des aspects de cette pratique qui combine également une recherche profonde au coeur du processus de création avec une haute idée de l'art.

Ce travail exigeant, cherche la verticalité, la dimension alchimique et la beauté en même temps que la dextérité concernant la conduite organique de la dramaturgie, de la présence et de l'action. »

Stéphanie Lupo

CONTENU DE FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES VISÉES

- Donner des outils de pratique concrets pour la création scéniques performative
- Apporter une vision exhaustive de la pratique performative et de ses enjeux artistiques
- Se confronter à plusieurs vecteurs de transmission et d'action à travers le corps, la parole et la vie émotionnelle de l'interprète ainsi qu'à partir de la création d'images plastique nées de la présence magnifiée de l'interprète.
- Apprendre à convoquer l'état de présence et agir à partir de cet endroit d'être authentique et de rayonnement.

- Apprendre à conduire l'action de manière authentique et agissante en suivant un processus vivant
- Apprendre à créer une image scénique qui utilisant un langage symbolique peut être une narration en soi et un acte
- Envisager un projet de création qui a une dimension à la fois personnelle et transpersonnelle.
- Envisager la création en y incluant la dimension de « l'acte ».
- S'initier à des éléments de dramaturgie de solo en suivant un fil d'actions organiques

PROCESSUS PÉDAGOGIQUE

— ▽ Jour 1 · La dimension performative au sein de sa pratique. De quoi parlons-nous ?

Lors de cette première journée nous essaierons de définir les contours de ce à quoi nous faisons référence lorsque nous parlons de dimension performative. Ce sera une introduction aux notions importantes qui vont être abordées au cours de la formation.

Nous en parlerons davantage depuis l'essence que de la forme. Nous essaierons de définir en quoi ce terme de performatif, apporte un éclairage supplémentaire à la création scénique, dans quelle direction elle l'oriente. Nous aborderons notamment les notions d'engagement à la première personne, intime, individuel et collectif. Nous aborderons la notion « d'acte » autant pour l'artiste que pour le public témoin. Nous présenterons également la notion de processus vivant et créateur qui permet de générer une présence authentique et rayonnante et également de construire une dramaturgie organique et vivante. Nous ferons référence à de grandes sources d'inspiration (Alexandro Jodorowski, Anatoli Vassiliev, Anna Halprin, Jesery Grotowski...).

Nous définirons les bases de ce que nous pouvons appeler « agir » et « transmettre au moyen de l'action ».

Nous verrons que la dimension performative se distingue de l'interprétation notamment par le fait que l'interprète ou le performer, se mobilise, s'engage et se rend sensible à un sujet précis qui le ou la touche et qu'il/elle souhaite transmettre au moyen de sa personne et de son art.

— ▽ Jour 2 · Etre vivant au sein de sa proposition.

Savoir générer en soi l'énergie nécessaire à l'action. Se mobiliser et s'engager intérieurement. La présence. La frontalité, l'intensité et le rayonnement comme moyen de transmission.

Nous mettrons ici l'accent sur le socle de la formation : être vivant et agissant au sein de sa proposition. Savoir générer en soi l'énergie nécessaire à l'action et conduire une dramaturgie active, vivante et porteuse de sens.

Puis nous travaillerons sur les notions de présence, d'intensité, de mobilisation intérieure et de rayonnement.

— ▽ Jour 3 · L'action physique : Agir par le moyen de l'action physique et du corps dansé

Nous verrons ici la spécificité de l'action physique, à travers également la mise en danse du corps.

— ▽ Jour 4 · L'action verbale : Agir à travers la parole active et vivante.

Nous éprouverons ici les différences entre parole quotidienne, parole narrative, et parole affirmative active et vivante comme moyen de transmission de l'action.

Jour de Pause et travail personnel

— ▽ **Jour 5 : Dimension performative et image visuelle scénique.**

La dimension esthétique, plastique et symbolique au service d'une action à visée transformatrice. Durant cette journée nous allons nous intéresser à l'expression performative qui se traduit par le biais de la création d'une image visuelle à caractère plastique qui porte une forte dimension transformatrice et symbolique.

— ▽ **Jour 6 : « L'acte »**

La dimension de l'acte est certainement le motif central de la création performative. Nous éluciderons ce thème et nous le pratiquerons en lien avec les propositions de chaque participant.

— ▽ **Jour 7 et 8 Un projet de création performative qui vous appelle**

Afin que chacun puisse s'approprier ce qui a été transmis en lien avec un projet personnel idéal, en germe ou déjà avancé, chacun pourra s'exprimer sur son désir de projet et sera invité à le mettre en lien avec les différents enseignements reçus durant les jours précédents de formation.

INTERVENANTE

Stéphanie Lupo travaille comme metteuse en scène, actrice, performeuse, autrice, dramaturge et pédagogue.

Elle est titulaire d'un Doctorat en Etudes Théâtrales de la Sorbonne, d'un diplôme professionnel d'Art dramatique et de Mise en scène de l'ENSATT à Lyon et d'un Diplôme de recherche approfondie en Philosophie, Esthétique et Sciences de l'art.

Après une formation professionnelle de type danse étude, elle se forme à l'art dramatique et à la mise en scène dans la méthode de l'école russe d'acteurs aux côtés du metteur en scène chercheur et pédagogue de renommée Anatoli Vassiliev. Sur près de dix ans, elle étudie et pratique avec lui dans l'esprit du théâtre laboratoire les fondements de l'art du processus vivant, créateur, libre et authentique de l'interprète. Elle apprend simultanément les lois du jeu, de la mise en scène et de la dramaturgie. Elle est initiée à une méthode rigoureuse de travail et à une haute conception de l'art directement héritée des grands préceptes du Théâtre d'Art de Moscou.

Ce travail la sensibilise à la notion d'engagement, de « travail sur soi », et d'acte. Elle poursuit par la suite son apprentissage de l'art du jeu avec Thomas Ostermeier, Meredith Monk, Nathalia Zvereva, Jan Lauwers, Yoshito Ohno et Krzysztof Warlikowski, tout en s'intéressant vivement à une forme performative des arts vivants qu'elle met au point à partir de ses divers apprentissages.

Elle développe une pratique entre danse, théâtre et performance basée souvent sur ses propres écrits. Elle met également en scène des textes de Henri Miller, Oscar Wilde, Heiner Muller, Julian Beck, Marguerite Duras, Lalla Dev, Falk Richter, Alejandro Jodorowski... Comme interprète, elle a collaboré notamment avec Anatoli Vassiliev, Alexandra Badea, Yves Noel Genod, Krzysztof Garbaczewski, Cristian Soto, Fiorenza Menini, Chantal Ysermans...

Elle s'intéresse à l'art scénique comme lieu de connaissance, de transformation, de communication authentique et de guérison, à l'art de l'interprète en scène comme processus créateur, aux liens entre art et vérité, à la rencontre entre plasticité des corps, geste créateur et acte authentique à travers une forme de scénographie de l'espace et des corps éclairée par une forte présence artistique et une vérité scénique.

Sa pratique fait se rejoindre les langages du théâtre, de la danse et de la performance à travers la notion d'un acte scénique qui convoque une dimension transformatrice, parfois magique et sacrée. Son travail vise à réveiller le mouvement intérieur des interprètes à un haut niveau d'exigence à travers la libération et l'expression d'une grande vitalité. Il vise l'authenticité du vivant sur scène à travers un corps pleinement incarné qui porte également une dimension fortement esthétique et symbolique.

Elle est autrice de plusieurs ouvrages dont un de référence sur la recherche théâtrale d'Anatoli Vassiliev, *Au cœur de la pédagogie théâtrale, rigueur et anarchie*, qui a reçu le prix du meilleur ouvrage de théâtre l'année de sa publication. Un de ses textes dramatiques, *Je veux parler de la jeunesse qui tombe* (l'Arche éditeur), a fait partie des textes au concours d'entrée des monologues de l'école du Théâtre National de Strasbourg.

La transmission fait partie de son héritage et de sa passion. Elle enseigne une pratique éclectique qui a pour fondation les enseignements hérités de l'école russe d'acteurs (processus vivant, authenticité, développement de la personnalité créatrice de l'interprète, parole et corps vivants en scène, improvisations visant à révéler l'action et le mouvement intérieur organique de l'interprète....), enrichi d'une pratique qui intègre le corps et la danse, ou des propositions de performance. Elle transmet en France et en Europe en hautes écoles d'art professionnelles (Ecole de Lacambre, TNB, ENSATT, Accademia Dimitri, EDT91, Conservatoire de Genève...) et dans plusieurs masters universitaires (Metz, Montpellier, Besançon, Poitiers...).

Elle accompagne également de nombreux artistes professionnels sur des projets de spectacle à la dramaturgie, au jeu, à la danse et à la mise en scène ou sur des projets de création de solo. Elle les accueille également dans le cadre d'une structure indépendante sur un endroit qui conjugue coaching, art et thérapie.

« Au cœur du travail théâtral se trouve la notion d'acte et de présence authentique. L'idée d'engagement de l'acteur, à la frontière de la personne qu'il est réellement. À travers l'expérience sensible du plateau, explorer l'être essentiel, libre, créateur, qui dans la vie quotidienne attend enfoui, conditionné. Déjouer les masques, déposer la matière brute et confuse. Transformer le plomb en or. Écrire pour le plateau. Prendre la parole. Pousser l'écriture et le jeu hors de leurs gonds. Retrouver une vérité «nue».

Jouer. Performer. Comme un acte de conscience. Le faire sans filet, comme un poète dont le fait de prendre la parole en public est porté par une profonde et ineffable nécessité. » Stéphanie Lupo

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Le travail est axé sur l'apprentissage des lois de la présence organique et vivante.

Il vise au développement des facultés créatrices de chaque participant, au sein d'une exploration des formes, des enjeux, et d'outils pratiques favorisant d'éclosion de langages scéniques innovants sur un socle de méthode rigoureux.

Des repères esthétiques, historiques ou philosophiques pourront être partagés afin de contextualiser les outils pratiques proposés.

Nous aborderons également des notions de dramaturgie vivante.

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 d'hébergement
- Espace de restauration et possibilité de réchauffer ses repas

MODALITES D'EVALUATION 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 sera 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 stagiaire 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 envoyé 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'émargement 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 superstrat.fr

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·e et l'intervenante peut avoir lieu.

PRÉ-REQUIS

Expérience professionnelle des stagiaires : deux ans d'ancienneté professionnelle ou lettre motivant la demande.

EFFECTIF

12 personnes

ACCESSIBILITÉ

Nos formations sont accessibles à toutes et 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, Marie-Irma Kramer – marie-irma@superstrat.fr

TARIFS ET FINANCEMENT

Frais pédagogiques

Prise en charge par l'Opérateur de Compétences et France Travail : sur devis

Autofinancement : 800 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.

Les hébergements sont proposés sur place à partir du lundi 23 septembre jusqu'au jeudi 3 octobre matin. Un devis sera envoyé au candidat.e après réception de la candidature.

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

Marie Irma Kramer -- responsable pédagogique et référente pour
les personnes en situation d'handicap

marie-irma@superstrat.fr

  @superstrat · www.superstrat.fr

(DÉ) FORMATION
PROFESSIONNELLE

ORGANISME DE FORMATION

Regards et Mouvements / Association Loi 1901

1 Route d'Augel, Espace Dechelette

42380 Saint Bonnet le Château

Tel fixe : 04 27 64 23 81

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

