

TRAMER ET JOUER DANS L'ESPACE PUBLIC

AVEC PIERRE PILATTE
ET SOPHIE BORTHWICK

Cie 1 Watt

(DÉ)FORMATION
PROFESSIONNELLE

INFOS PRATIQUES

• LUN. 20/04/26
› VEN. 24/04/26

40 heures • réparties en 5 jours
9h › 13h / 14h › 18h

AMICALE LAÏQUE DE TARDY
86 Rue Vaillant Couturier
42000 SAINT-ÉTIENNE

Artistes de
diverses disciplines
curieux·ses
d'éprouver et
d'expérimenter
différentes
modalités de
présence et de jeu
dans l'espace public.

 SUPERSTRAT

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

L'enjeu principal de cette formation est de faire se rencontrer l'artiste et l'espace public à travers l'observation, l'écoute, les états du corps, l'agir pour trouver un équilibre entre d'une part une partition écrite et prévue, et d'autre part la composition instantanée inhérente à une proposition artistique dans l'espace public. Les intervenant.es auront recours à des outils techniques de jeu en lien avec soi-même, une présence sensible et agissante, avec le réel, le vivant, l'espace et celle et ceux qui l'habitent, le traversent.

La base de la pédagogie est de travailler un état de concentration de jeu où on se laisse traverser, sans être toujours dans le devoir de fabriquer. Être à l'écoute de ce qui nous arrive physiquement, émotionnellement et en même temps attentif aux circonstances, à ce que le quotidien nous offre dans l'espace de jeu. Tenter l'ouverture, le lâcher prise, la complicité, les états d'âme, le rythme, l'extravagance, l'idiotie. Se donner à voir et par la même occasion donner à voir la vie du dehors.

CONTENU DE FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES VISÉES

- Explorer la connaissance de soi et révéler sa singularité en travaillant sur ses états d'âmes, sa présence, son émotion, ses techniques de jeu
- Alimenter sa présence dans l'espace public : faire connaissance avec les lieux du dehors, comprendre leur influence, leur singularité et leurs contraintes, leurs humeurs, leurs énergies, l'instantané, l'immédiat.
- Acquérir des outils de jeu et d'improvisation en lien avec le réel, le vivant, l'espace et les personnes qui le traversent. S'immerger, arpenter, tâtonner, tenter. Éprouver physiquement le chaos vivifiant de l'espace commun.
- Se découvrir comme joueur dans et avec l'espace public. Y proposer sa matière artistique. Expérimenter les écarts entre fiction et réalité, entre présence fictionnelle et présence active, entre temps long et furtif, entre présence proche et paysagère, entre artiste et citoyen.
- Créer des parcours et des récits dans ces espaces, et les enrichir par ce qui arrive là tout de suite, nous traverse, nous transforme.

Lors de ce stage, les intervenant.e.s partageront leurs outils et expériences d'écriture pour l'espace public. Ils vous accompagneront dans la quête de ce que pourrait être votre écriture propre (qu'elle soit textuelle, visuelle, sonore, etc.)

PROCESSUS PÉDAGOGIQUE

Les journées se dérouleront sur un principe d'aller-retour en salle et en espace public, et s'adapteront en fonction des conditions météorologiques.

- Une première partie de la journée se déroulera en salle. Vous y mettrez le corps en jeu. Vous explorerez ce que chacun « figure ». Vous travaillerez l'ouverture, l'improvisation, la complicité, les états d'âme, le rythme, l'extravagance... La marche sera notre premier outil.
- La deuxième partie de la journée, en extérieur dans les rues de Saint-Etienne. Nous chercherons ensemble comment aborder un lieu, un contexte, un espace, comment s'y inscrire, y performer.
- Une troisième partie consistera en des temps d'échanges autour des questions de chacun·e concernant les enjeux de nos présences artistiques dans l'espace public
- > Chaque participant.e arrivera avec un texte d'une dizaine de ligne maximum (pas plus d'une page) qu'il.elle aime, qu'il.elle aura appris et aura en bouche, une tenue pour l'échauffement à l'intérieur et une tenue de ville dans laquelle il.elle se sent bien (pour pouvoir travailler dans d'autres vêtements que ceux de l'échauffement), des chaussures pour l'intérieur et pour l'extérieur, et un tapis de sol (type yoga).

DÉROULÉ JOUR PAR JOUR

—> JOUR 1 :

TEMPS D'INTRODUCTION

- Par Regards et Mouvements/Superstrat : Présentation de la formation ; Point sur les démarches administratives et l'organisation logistique de la formation ; Présentation du lieu qui nous accueille, de sa démarche et du partenariat
- Par les formateur·ices : Présentation des méthodes, du déroulé et de la progression pédagogique en corrélation avec les objectifs de la formation.
- Par les stagiaires : Présentation individuelle des stagiaires, de leur parcours, de leurs attentes et besoins.

SOI / L'ESPACE PUBLIC

Matin

- Chauffe – se mettre dans le corps – se nommer, se chauffer, s'oxygénier, sonner. La marche comme outil de jeu. Travail sur la présence, les rythmes, les états de corps de chacun. À l'écoute de l'intuition et des circonstances. Investir ce qui vous transforme, répéter refaire l'emmener ailleurs.
- Jeu : « On ne fait que passer ». Le temps de la présence.
- Jeu : proposition clownesque pour éveiller l'idiotie.

Après-midi :

- Chauffe Dehors : Nommer le lieu. Chacun nomme tout ce qu'il voit. Rentrer dans le détail des sensations, couleurs, textures... Jouer avec le volume, l'articulation, l'énumération, le ton, l'émotion.

Comment décrire quelque chose dont on ne connaît pas le nom ?

— Dehors #1 : Marcher dans les rues les places. Se laisser traverser, emporter par le lieu les espaces les temps.

— Dehors #2 : Parcours non spectaculaire. Construire, insuffler un parcours, approche sensible.

Temps d'échange

—► JOUR 2 : L'AGIR /DUO, L'ESPACE COMMUN

Matin :

— Chauffe corps, états, agir

— Reprendre la marche : Espace de pas, apparition – disparition, suspension, phrase de gestes.

— Jeu : proposition d'improvisation.

Après midi :

— Dehors#1 duo : arpenter un endroit, paysage, perspective ; trouver l'espace commun.

— Dehors#2 : l'exploration d'un lieu à deux, le choisir, l'habiter poétiquement

— Temps d'échange

—► JOUR 3 : L'IMITATION OUTIL DE JEU / ESPACES – PAYSAGE. Y POSER UN THÈME.

Matin :

— L'imitation, l'empathie, soi, le partenaire, la complicité à fleur de peau.

Après midi :

— Dehors#1 : proposition de jeu dans différents espaces : place publique, paysage.

— Dehors#2 : Proposition d'une thématique. Choisir un lieu pour le poser. Choix du rapport public.

— Temps d'échange

—► JOUR 4 : L'AVENTURE DU TEXTE / UN LIEU POUR DIRE – ESSAI DE MISE EN SCÈNE

Matin dedans :

— Chauffe : le corps de la voix. La voix du corps.

— Dire : la confiance au texte

— Marche et texte : comment l'aventure du texte nous traverse.

Après midi :

— Dehors#1 : Parcours libre collectif, apparition des textes.

— Dehors#2 : texte. Choisir un lieu pour le poser. Choix du rapport public. Essai de mise en scène

— Temps d'échange

—► JOUR 5 : UNE PLACE/ TEMPS LIBRE ET TEMPS D'ÉCHANGE

Matin :

— Dehors#1 : chauffe, arpenter une place : y mettre tout le corps

— Dehors#2 : Tramer une place, inventer des usages, y faire apparaître quelqu'un d'autre.

Après midi :

- Dehors : proposition libre des stagiaires
- Dehors – dedans : bilan actif du stage.
- Temps d'échange et bilan autour de la formation, la pratique proposée dans l'espace public par la compagnie 1 Watt et les projets des stagiaires, les envies que cela suscite.

INTERVENANT.ES

SOPHIE BORTHWICK

Metteuse en scène, comédienne et chanteuse (post)punk à ses heures perdues. Depuis 2004, elle dirige la compagnie 1Watt avec Pierre Pilatte.

- Collaborations : le cirque Gosh, le groupe punk Poppins, la compagnie Contre Pour, Los Galindos, Waves...
- Avec 1 Watt : Mises en scène de *Parfait état de marche*, *Le Mur*, *Beau Travail*, *Be Claude*, *Vague ou la tentative des Cévennes*. Comédienne dans *Comme un dimanche*, *Huître*, *Nouvelles de Noo/oo/ne*, Nous impliquer dans ce qui vient, *Dispositives #3 After Colapse* / Créations in situ : *Free Watt*, *Wozu*, *Balade spectacles...*
- Autre collaborations : Elle porte son regard sur des projets d'autres artistes (rue et cirque) : Olivier Debelhoir, Jörg Muller, les compagnies Libertivore, Muche Muche, Equidistante... Elle collabore ponctuellement avec le collectif Bruit du frigo.
- Recherche et transmission : Elle enseigne ou participe aux laboratoires : On aura l'occasion d'y revenir, Passim, l'atelier de OUFS, ESBAN (école de beaux-arts de Nîmes), workshop 3x3 avec Le Boulon CNAREP, le cirque Jules Verne Amiens et Le bord de l'eau...
- Formations : Elle s'est formée aux beaux-arts au Central school of art, London, en théâtre à l'École Internationale Jacques Lecoq, Paris, en mouvement avec Monica Pagneux, Paris, en clown avec Philippe Gaulier, Paris, en voix avec l'École Roy Hart.

PIERRE PILATTE

- Collaborations : Compagnie Extrêmement Prétentieuse et les Hommes en noir, le Fanfare Ballet et Delices Dada. L'essentiel de la pratique artistique de Pierre Pilatte est dans la rue : des canevas, des figures burlesques, des situations, des lazzis, la mise en perspective de ce qui se passe dans le moment, pour développer des histoires sensibles et parfois même impertinentes de par l'usage de la naïveté clownesque.
- Il accompagne également Gosh, Escarlata Circus, Musicabrass, Contre Pour, Cie Jeanne Simone, Komplex-Kapharnaum, Cie les Chercheurs d'Air, CirK Vost, Makadam Kannibal, association Micro... en tant que coach de jeu dans des espaces publics.
- Transmission : Pédagogue avec notamment Michel Dallaire entre 1995 et 2003, avec Laure Terrier et Didier Taudière dans le cadre du projet pédagogique de l'Atelline. Depuis 2019, seul ou avec Hélène Rocheteau ou Sophie Borthwick, rencontre entre l'artiste et l'espace public.
- Avec 1 Watt : L'équipe artistique écrit des spectacles qui se déplacent au milieu des gens, des dramaturgies qui s'adaptent aux lieux où ça se joue. Elle arpente, marche, déplie l'intérieur du temps, prend soin de l'espace, va là où il n'y a personne, rencontre le déséquilibre, l'accident, l'exubérance possible et jubilatoire dans l'espace de tout le monde. La liberté de faire n'importe quoi. Bien.

→ QUELQUES PROJETS

Comme un dimanche, duo absurde.

Dans ma Philosophie, l'histoire d'un mec submergé par une éponge.

Huître, histoire d'un couple de 10 millions d'années.

Parfait état de marche, Solo de rue dont l'idée principale est de gesticuler sans queue ni tête.

Le Mur, construction d'un mur et privatisation d'un bout d'espace public.

Beau Travail, un chantier collectif qui instillera de l'imprévu, du suspens, de l'ilarité...

Be Claude, de la volonté à l'extase en passant par l'accident et la part féminine.

Free Watt, des modules de création in situ ; 45 projets collectifs depuis 2013.

Wozu, présences non annoncées dans un quartier

Vague ou la tentative des Cévennes, explorations inspirées de Fernand Deligny.

Nouvelle de Noone, fragments de vécus sur un parcours électro.

Nous impliquer dans ce qui vient, (mise en scène) neuf femmes se mettent explorent des façons de se manifester

Dispositives, 3 projets qui explorent tout à la fois la fête et la lutte.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Ce stage s'appuie sur une transmission théorique, orale et pratique à partir d'exercices concrets. La méthode pédagogique dite « active » privilégient un apprentissage expérientiel. Il sera demandé aux stagiaires de se mettre en jeu en espace public.

Les outils pédagogiques transmis sont issus de l'expérience des intervenant.es développés à travers leurs créations artistiques au sein de la compagnie 1 Watt.

Chaque participant.e arrivera avec un texte d'une dizaine de ligne maximum (pas plus d'une page) qu'il.elle aime, qu'il.elle aura appris et aura en bouche, une tenue pour l'échauffement à l'intérieur et une tenue de ville dans laquelle il.elle se sent bien (pour pouvoir travailler dans d'autres vêtements que ceux de l'échauffement), des chaussures pour l'intérieur et pour l'extérieur, et un tapis de sol (type yoga).

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'EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

Chaque journée de formation se concluera par un temps d'échange collectif avec les formateur·rices afin de partager les attentes et les besoins des participant·es en lien avec la progression du contenu pédagogique.

Des bilans individuels peuvent être réalisés au besoin avec les formateur·trices et/ou l'organisme 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 aiguë 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 aux compétences visées 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 aux formatrices 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 des stagiaires : la conscience et donc l'assimilation ; du côté des intervenantes : l'accompagnement et non le jugement.

Une fiche d'évaluation à froid sera envoyée à chaque participant.e 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 <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. Cette présentation peut prendre une forme écrite ou vidéo. Si besoin, un entretien entre le candidat ou la candidate et les intervenantes peut avoir lieu.

PRÉ-REQUIS

Expérience professionnelle des stagiaires : deux ans d'ancienneté professionnelle.

EFFECTIF

12 personnes

ACCESSIBILITÉ

Nos formations sont accessibles à tou.tes. 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.

Contacter notre référente handicap, Marie-Irma Kramer – marie-irma@superstrat.fr

TARIFS ET FINANCEMENT

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

Autofinancement : 500 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

Les inscriptions pour chaque formation seront clôturées dès que le nombre de places disponibles sera atteint. Il est donc conseillé de vous inscrire le plus rapidement possible.

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

CONTACT

Marie Irma Kramer – responsable pédagogique

marie-irma@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

Tel fixe : 04 27 64 23 81

Assujettie à la TVA / TVA intracommunautaire : FR88411354004 / Non assujetti sur la formation professionnelle

Organisme de formation : N°82 42 01 03 842

N° Siret : 411 354 004 00029

Code APE (NAF) : 9001Z

SUPERSTRAT

PARCOURS D'EXPÉRIENCES ARTISTIQUES | LOIRE / HAUTE-LOIRE