

FORMATIONS 2015

DATES	INTITULÉ/CONTENU	NOMBRE D'HEURES	LIEUX	PARTENAIRES	PUBLICS	NBRE DE PERSONNES
14/01/2015 et 18/03/2015	Ecole du spectateur autour de "La Grâce" de Michael Lewis MacLennan, m.e.s Jean-Marc Eder	12	La Fabrique de Théâtre, Strasbourg	Le TAPS, la Ville de Strasbourg	enseignants de collège et de lycée	17
23 et 24/01/2015	Ecole du spectateur autour de "En attendant Godot" de Samuel Beckett, mise en scène Laurent Vacher	6	Théâtre Jean Arp de Clamart	Réseau ticket théâtre	Relations publiques	15
5 ou 6/02/2015	Les écritures dramatiques enfance et jeunesse : "quelles pratiques, quels partages ?" autour de ces écritures	9	Théâtre Am Stram Gram à Genève	Théâtre Am Stram Gram	enseignants, bibliothécaires en collèges, acteurs culturels, compagnies théâtres amateurs	20
10 et 12 /02/2015	Ecole du spectateur autour de "Les deux bossus et la Lune" de Richard Demarcy	6	Le Théâtre du Beauvaisis	La Belle Saison dans l'Oise	enseignants 1er et 2d degré inscrits à La Belle Saison	30
12 et 13/02/2015	"Le numérique en scène" Grands enjeux de la création contemporaine	6	MGI	Rectorat de Paris MGI	enseignants Ville de Paris	23
14 et 15/04/2015	Ecole du spectateur autour de "Georges Kaplan" de Frédéric Sonntag	7	L'Hectare - Scène conventionnée de Vendôme	L'Hectare, Éducation nationale	Enseignants du 2d degré	20
21/04 et 7/10/2015	Lire pour jouer: une démarche, dédramatiser l'acte de lecture	12	Médiathèques de Vernou et de Meaux	La Belle Saison dans l'Oise	Acteurs éducatifs enfants, jeunesse (animateurs, bibliothécaires)	25
15 au 18/08/2015	Avignon – session 1 Séminaire annuel des adhérents	30	Conservatoire d'Avignon	Festival d'Avignon La Chartreuse	adhérents de l'Anrat	40
20 au 24/08/2015	Avignon – session 2 Séminaire annuel des adhérents	35	Conservatoire d'Avignon	Festival d'Avignon La Chartreuse	adhérents de l'Anrat	40
28 et 29/09/2015	Ecole du spectateur	12	Théâtre du Beauvaisis	La Belle Saison dans l'Oise	enseignants 2d degré inscrits à La Belle Saison	15
06/10/2015	Rencontres départementales "Jouer pour lire: une démarche"	7	Médiathèque de Meaux		Acteurs éducatifs enfants, jeunesse	18
19 au 23/10/2015	« La pluridisciplinarité en prise directe et en questions » : spectacle, expo, ateliers de pratiques pluridisciplinaires, plénière...	40	Maison du Geste et de l'image, palais de Tokyo	MGI et FAP	Public relais : médiateurs, animateurs, étudiants, enseignants...	40
04/11/2015	Panorama de l'EAC, comment accompagner les publics jeunes au spectacle vivant	9	Théâtre de la Ville	Théâtre de la Ville, DASCO	animateurs de la Ville de Paris	17
19 et 20 novembre	Ecole du spectateur autour d'Onomatopées	3	Bois de l'Aune, Aix en Provence	Bois de l'Aune, rectorat d'Aix- Marseille	enseignants	20
24 et 25/11/2015	thématique : Théâtre et Citoyenneté - processus participatifs, 1ère partie autour du Noshow - préparation au spectacle outils d'accompagnement et atelier de pratique	3	Théâtre Paris-Villette	Rectorat de Paris	enseignants et personnels de dir de la Ville de Paris	28
20 ET 27/11/2015	la médiation culturelle : rencontre avec MGI et Théâtre de la Ville	6	MGI et Théâtre de la Ville	ESPE de Versailles	étudiants en master médiation culturelle	20
28/11/2015	Analyse chorale	4	Fumel	Fumel- Communauté	Enseignants	15
TOTAL		195				403

2015 - La Belle Saison dans l'Oise

DATES	INTITULÉ/CONTENU	NOMBRE D'HEURES	LIEUX	PARTENAIRES	PUBLICS	NBRE DE PERSONNES
06 et 08/01/2015	Analyse chorale de « Un jardin extraordinaire » de Jacques Haurigné	12	Collèges et primaires d'Oise	La Belle Saison dans l'Oise, Théâtre du Beauvaisis	1 classe de primaire et une classe de collège	78
15 et 16/01/2015	Analyse chorale de « El Cid ! » d'après Corneille, m.e.s. Philippe Car	6	Primaires d'Oise	La Belle Saison dans l'Oise, La Faïencerie	2 classes de primaire	50
19 et 23/01/2015	Analyse chorale de « El Cid ! » d'après Corneille, m.e.s. Philippe Car	6	Collèges et primaires d'Oise	La Belle Saison dans l'Oise, La Faïencerie	1 classe de primaire et une classe de collège	50
22/01/2015	Analyse chorale de « Les frères Schoum » Odysée et cie	12	Collèges et primaires d'Oise	La Belle Saison dans l'Oise, le Théâtre du Chevalet	2 classes de primaires et 2 classes de collège d'Oise	120
6 et 10/02/2015	Analyse chorale de "Trois contes" Théâtre impérial de Compiègne	12	écoles et collèges de l'Oise	La Belle Saison dans l'Oise	élèves de CM2 et 6ème	72
16 et 17/04/2015	Analyse chorale et formation des enseignants	12	Collèges et primaires d'Oise	La Belle Saison dans l'Oise	élèves de CM2 et 6ème et enseignants	100
8, 9, 12, 13/10 2015	Analyses chorales	12	Théâtre, collège et lycées du Beauvaisis	La Belle Saison dans l'Oise	élèves	125
05/10/2015	Analyse chorale du Crocodile Trompeur	2	Lycée de Chantilly	La Belle Saison dans l'Oise	élèves	30
17/11/2015	Analyses chorales du Dibbuk	6	Collège de Beauvais	La Belle Saison dans l'Oise	élèves	50
TOTAL		62				675

Bilan des formations

« Analyse de la représentation théâtrale - École du spectateur »

Avignon 2015

I - Informations générales

SESSION 1 : du 15 au 18 juillet 2015, Conservatoire d'Art dramatique

- Équipe de formation :
  - **Olivia Burton** (dramaturge)
 et
  - **Anne-Frédérique Bourget** (comédienne, metteuse en scène Compagnie Maskantête)
  - **Pascale Curnier** (enseignante)
  - **Sandrine Froissart** (enseignante)
  - **Romain Labrousse** (professeur de lettres modernes au lycée Jules Ferry de Versailles)
  - **Joël Paubel** (formateur design et arts plastiques, responsable du master médiation culturelle de l'ÉSPÉ de Versailles)
  - **Katell Tison-Deimat** (animatrice pédagogique nationale Arts-Culture OCCE)
- 30 heures de formation, sur 4 jours
- montant des frais pédagogiques : 60 euros (individuel) – 200 euros (structure)
- spectacles :
  - *Et Les Poissons partirent combattre les hommes*, d'Angelica Liddell, cie Maskantête (Théâtre de l'Alizée)
  - *Fugue*, de Samuel Achache (Cloître des Célestins)
  - *Richard III*, de William Shakespeare, mise en scène Thomas Ostermeier (Opéra-Théâtre)
  - *Dinamo*, de Claudio Tolcachir (Gymnase du lycée Mistral)

SESSION 2 : du 20 au 24 juillet 2015, Conservatoire d'Art dramatique

- Équipe de formation :
  - **Yannic Mancel** (conseiller artistique et littéraire, professeur d'histoire du théâtre et de la dramaturgie à l'Université Lille III)
 et
  - **Marie Bernanocce** (Professeur des Universités, Littérature et Etudes théâtrales, Grenoble)
  - **Romain Labrousse** (professeur de lettres modernes au lycée Jules Ferry de Versailles)
  - **Serge Lipszyc** (acteur et metteur en scène)
  - **Joël Paubel** (formateur design et arts plastiques, responsable du master médiation culturelle de l'ÉSPÉ de Versailles)
  - **Katell Tison-Deimat** (animatrice pédagogique nationale Arts-Culture OCCE)
- 35 heures de formation, sur 5 jours
- montant des frais pédagogiques : 70 euros (individuel) – 230 euros (structure)
- spectacles :
  - *Et Les Poissons partirent combattre les hommes*, d'Angelica Liddell, cie Maskantête (Théâtre de l'Alizée)
  - *Retour à Berratham*, de Laurent Mauvignier, chorégraphie Angelin Preljocaj (Cour d'Honneur du Palais des Papes)
  - *Quando Vuelva a Casa - Quand je rentrerai je serai un autre*, de Mariano Pensotti (La FabricA)
  - *La Trilogie du Revoir*, de Botho Strauss, mise en scène Benjamin Porée (Gymnase du lycée Aubnanel)
  - *Meursaults*, d'après Kamel Daoud, mise en scène Philippe Berling (Théâtre Benoît XII)

II - En quelques chiffres

SESSION 1

- 39 participants, dont :

Éducation nationale	Culture	Étudiants
53,9 %	33,3 %	12,8 %

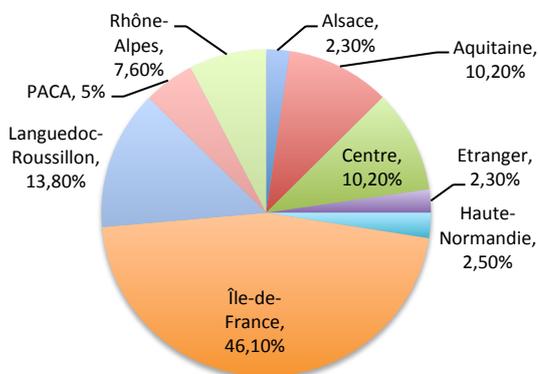
- **21 représentants de l'Éducation nationale** : 1 proviseure, 1 enseignante d'ESPE, 19 enseignants : 9 lycée, 8 collège, 1 primaire, 1 à l'université (Lettres, Théâtre, Anglais, documentalistes/ 3 CHAT/option)

- **13 représentants de la Culture** : 3 relations publiques, 2 collectivités, 1 animatrice d'ateliers, 2 représentants d'assoc. 4 comédiennes-metteuses en scène, 1 professeure d'art dramatique

- **5 étudiantes de l'ESPE de Versailles** (Lettres)

- 74% des inscrits participaient à la formation pour la première fois (29 personnes)
- 90% des inscrits étaient des femmes (35 personnes)

- **Répartition géographique des participants :**

SESSION 2

- 39 participants, dont :

Éducation nationale	Culture	Étudiants
69,2 %	15,4 %	15,4 %

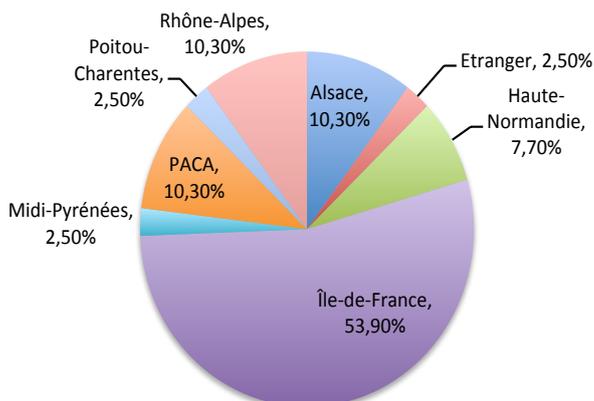
- **27 représentants de l'Éducation nationale** : 2 formatrices d'ESPE, 1 chargée de mission théâtre au rectorat, 24 enseignants : 10 lycée, 8 collège, 1 primaire (Lettres, Théâtre, EPS, philosophie, Arts plastiques)

- **6 représentants de la Culture** : 3 RP, 1 collectivité, 1 animatrice, 1 auteure

- **6 étudiantes** : 4 de l'ESPE de Versailles (Lettres) et 2 de SciencesPo

- 74% des inscrits participaient à la formation pour la première fois (29 personnes)
- 95% des inscrits étaient des femmes (37 personnes)

- **Répartition géographique des participants :**

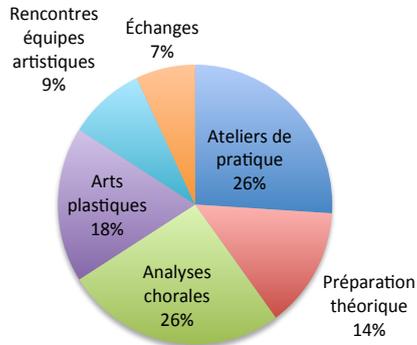

III - Contenu

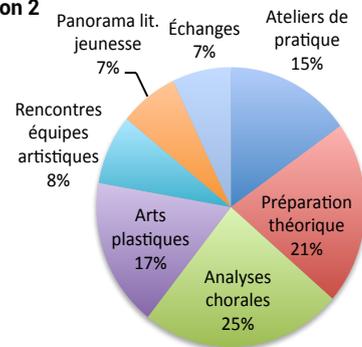
Les deux temps de formation de 4 et 5 jours ont pour objectif de proposer et de réfléchir à des démarches d'accompagnement des élèves au spectacle vivant. Ils abordent l'analyse et la lecture de spectacles, la place du théâtre à l'école, les formes d'interventions partenariales auprès des élèves, par la théorie ainsi que par la pratique, les liens et ponts entre les différents arts. Chaque journée de la formation est structurée autour d'un spectacle du festival d'Avignon.

Répartition des contenus :

Session 1

Session 2

Travail en amont et description chorale des représentations (en groupe entier)

Olivia Burton pour la première session et Yannic Mancel pour la seconde, accompagnés de Romain Labrousse, ont pris en charge les préparations en amont des spectacles, ainsi que les analyses chorales en aval. Les préparations aux spectacles offrent aux stagiaires des informations sur l'auteur, le metteur en scène, le contexte historique, artistique et esthétique de l'œuvre. L'analyse chorale facilite la remémoration collective des éléments de la mise en scène par la description la plus objective possible : espace et scénographie (décor), costumes, objets, lumières, univers sonore, distribution des rôles et jeu de l'acteur. Cette objectivation des éléments concrets de la représentation est l'occasion de partager un vocabulaire précis pour parler de la réalité scénique du théâtre et de dépasser les appréciations abruptes du type «j'aime / j'aime pas».

Cette année, deux rencontres avec des équipes de création ont pu avoir lieu la première semaine : Anne-Frédérique Bourget pour *Et Les Poissons partirent combattre les hommes* et Uli Menke, traducteur et responsable du surtitrage pour la compagnie de Thomas Ostermeier.

Et deux autres la seconde semaine : Anne-Frédérique Bourget, et Philippe Berling pour *Meursaults*.

Des ateliers de pratique (en demi-groupe)

Katell Tison-Deimat a proposé des mises en situations pratiques en tout début de chacune des deux formations afin de constituer le groupe.

SESSION 1

Sandrine Froissart et Pascale Curnier ont mis les stagiaires en mouvement par des exercices et des jeux à faire faire aux élèves en amont d'une représentation. Elles sont parties d'extraits de textes des spectacles.

Anne-Frédérique Bourget a dirigé un atelier de pratique théâtrale, offrant des clés de travail à mettre en oeuvre avec un groupe : prise de conscience et mise en confiance des corps.

SESSION 2

Serge Lipszyc de l'ARIA a mené un atelier de lecture à voix haute et de masques.

Une conférence

Marie Bernanocce a proposé une conférence de deux heures autour des écritures à destination de la jeunesse aux stagiaires de la deuxième session.

Résonance avec les arts plastiques (en demi-groupe)

La visite de la Fondation Lambert (exposition autour de Patrice Chéreau et collection permanente) a été programmée, afin de mettre en perspective arts plastiques et scénographie. Joël Paubel et Romain Labrousse ont apporté un éclairage particulier sur certaines œuvres sélectionnées, et leur lien avec les spectacles choisis.

Avec comme support les affiches et flyers du Festival d'Avignon, un workshop animé par le même binôme a permis aux participants d'aborder des notions liées à la lecture d'images.

IV - Évaluation

● Attentes des stagiaires

Les stagiaires participent à ces formations avec des objectifs professionnels, et personnels.

Ils recherchent avant tout des outils reexploitables auprès de leurs publics, de nouvelles pistes de travail, des idées d'exercices et d'ateliers. Ils ont envie de découvrir ce qu'offre l'école du spectateur : l'analyse chorale, les jeux de plateau à réinvestir, les préparations aux spectacles...

À titre personnel, ils viennent s'ouvrir à diverses esthétiques, rencontrer d'autres professionnels avec qui partager et débattre, réfléchir aux enjeux et aux dispositifs d'éducation artistique et culturelle, et s'interroger sur le théâtre et sa transmission pédagogique

● Modifications des pratiques suite aux stages

Il apparaît clairement que ce stage met en confiance les participants. Nombreux sont ceux qui s'empareront des outils proposés, pour les adapter auprès des enfants, notamment la description collective qui permet de structurer la réflexion. Beaucoup indiquent également qu'ils mettront en pratique la lecture d'image. Ils ont le sentiment d'être plus à l'aise pour faire évoluer leur pédagogie. Ils intégreront d'avantage de pratique, de jeu avec les élèves, dans leur enseignement.

Il est à noter que tous prennent réellement conscience de la juste place de chacun, et comprennent mieux les enjeux, les obstacles et les problématiques de leurs partenaires (enseignants, RP, médiateurs...).

● Les points positifs

Les retours des stagiaires sur la formation sont globalement positifs. La richesse des intervenants, le choix des spectacles, les analyses chorales, les ateliers de pratiques et workshops ont été très appréciés.

Les participants ont insisté sur le fait que les ateliers de pratique et la mise en lien avec les arts plastiques constituaient une réelle valeur ajoutée. Les mises en pratiques variées, le passage par la réception sensible, la diversité des entrées leur ouvrent d'intéressantes perspectives.

En ce qui concerne l'analyse chorale, les stagiaires ont régulièrement souligné la bienveillance et l'intelligence des animateurs. Ils ont réussi à s'en emparer et se sentent prêts à l'essayer en classe.

L'articulation entre les trois pôles du référentiel de l'éducation artistique et culturelle : spectacle-pratique-réflexion est équilibrée.

Les formations permettent une prise de conscience de l'importance du travail en amont et en aval des spectacles, et de tous ses possibles.

● Les points à améliorer

Les stagiaires sont assez unanimes sur le fait qu'il faudrait plus d'ateliers de pratique et de rencontres avec les équipes artistiques.

En ce qui concerne l'analyse chorale, certains déplorent qu'il n'y ait pas de place laissée au partage d'interprétation, de critique et de point de vue en fin de séance.

Un temps formel d'échange entre participants est souhaité.

Enfin, la demande récurrente de matériel écrit est à prendre en compte. Aussi bien pour la préparation au spectacle, que sur les retours possibles, les stagiaires voudraient repartir avec des documents, qui leur serviraient de supports.

● Suggestion de contenu supplémentaire

Les participants proposent d'autres types d'ateliers : critique, écriture, création d'affiche, création d'un outil et mise en situation pédagogique...

Une ouverture sur le spectacle jeune public est demandée.

La volonté d'une conférence introduisant des repères précis sur l'histoire du théâtre et de la dramaturgie, et des outils de lecture dramaturgique (type de jeu, scénographie...) est à prendre en considération.

● Organisation

Les participants ont trouvé les stages bien organisés et bien orchestrés.

La première session de quatre jours a semblé trop courte. Il faut rester sur une proposition de cinq jours, qui permet un contenu plus important et offre la possibilité de voir plus de spectacles.

L'intégralité des Résultats du dépouillement des questionnaires remplis en fin de formation est disponible sur demande.

V - Témoignages

Désormais je suis consciente d'être une spectatrice plus active et d'avoir des clefs d'interprétation.

MERCI À OLIVIA POUR SON ÉCOUTE, SA BIENVUEILLANCE SA CULTURE AUSSI DU PLATEAU, À JOËL ET À ROMAIN POUR LEURS INTELLIGENCES COLLECTIVES.

J'ai beaucoup aimé le passage à la pratique avec des intervenants qui nous ont vraiment mis en confiance.

L'idée de mêler les arts plastiques et le travail sur les affiches m'a donné de nouvelles idées d'approche sur les spectacles.

Mention spéciale à Yannic Mancel toujours disponible, bienveillant et respectueux des artistes, d'une grande clarté et qui témoigne d'un goût pour le partage très motivant pour les plus jeunes.

J'ai puisé au sein des ateliers, des spectacles et des échanges de nombreuses pistes d'actions pédagogiques à mener.

J'ai particulièrement apprécié la rencontre avec Anne-Frédérique Bourget, pour sa simplicité, son enthousiasme, sa générosité et son regard, son engagement pour l'éducation artistique.

... richesse des analyses chorales par l'intelligence collective, la prise de parole et la profondeur des remarques et des références.

... les questionnements des participants dont les expériences résonnaient, au profit des projets pour les jeunes.

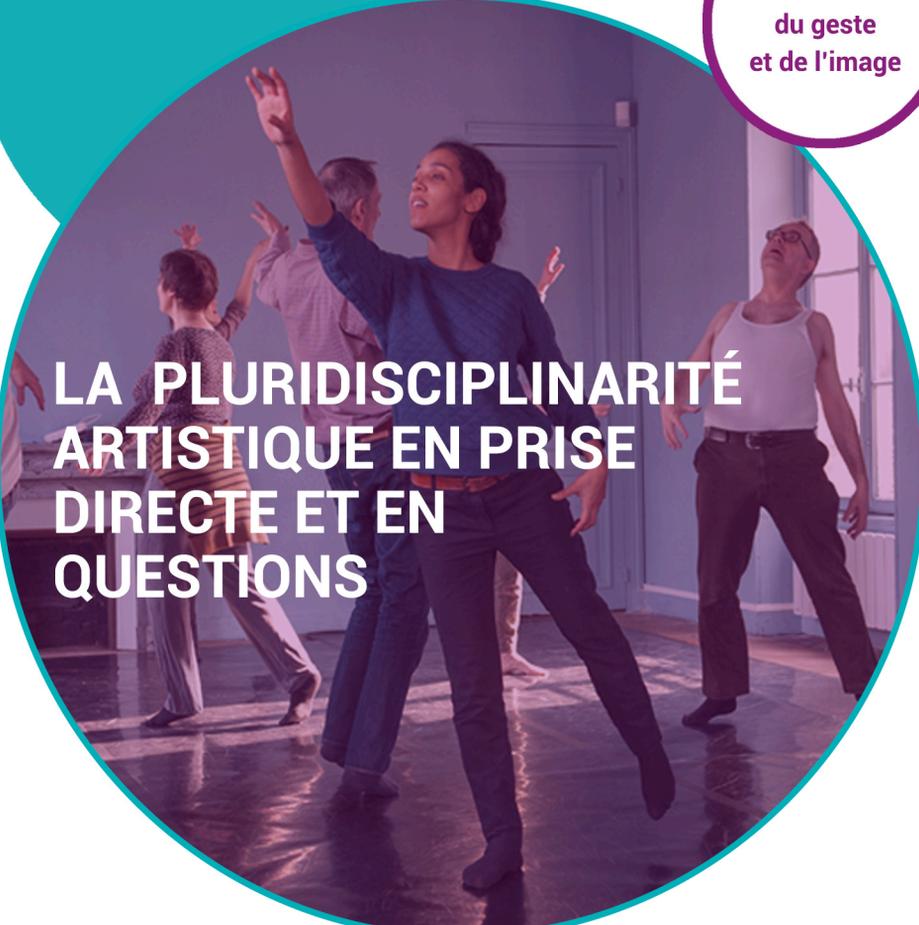

L'ANRAT, la Maison du Geste et de l'Image et le Festival d'Automne à Paris présentent

(DÉ)FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

19 >> 23
octobre
2015

À la Maison
du geste
et de l'image

LA PLURIDISCIPLINARITÉ
ARTISTIQUE EN PRISE
DIRECTE ET EN
QUESTIONS

Formation gratuite

Seules les places de spectacles sont
à la charge des participants (39€).

 ANRAT
Théâtre & éducation

 **FESTIVAL
D'AUTOMNE
À PARIS**
44e édition

 moji

Maison du geste et de l'image
Centre de recherche et d'éducation artistique

5 JOURS...

>> Pour appréhender la façon dont tous les domaines artistiques entrent en résonance les uns avec les autres

>> Pour découvrir la création contemporaine, son accessibilité, et la diversité de ses approches

---

SÉANCES PLÉNIÈRES

Regard / transmission / médiation : Marie-Christine Bordeaux et Jean de Loisy (sous réserve)

L'artiste et le pédagogue : Emmanuel Demarcy-Mota et Jean-Claude Lallias

Programmation et transmission : Hortense Archambaut et Jean-Noël Bruguière

ATELIERS DE PRATIQUES

Simon Backes, Jean-Noël Bruguière, Florence Chantriaux, Güldem Durmaz, Sokina Guillemot, Joël Paubel, Marie Piemontese, Frédérique Ribis, Florent Trochel,...

GRAND TÉMOIN

Jean-Claude Lallias

REGARDER, ÉCOUTER, METTRE EN PRATIQUE, ÉCHANGER...

La formation propose d'expérimenter la pluridisciplinarité artistique à partir de la programmation du Festival d'Automne à Paris.

POUR QUI ?

Les acteurs de la transmission artistique et culturelle auprès de différents publics : relais associatifs, travailleurs sociaux, médiateurs dans différents lieux (hôpitaux, villes, départements, régions), instances (PJJ, réinsertion, développement local) ou dispositifs, animateurs, amateurs, étudiants en médiation, enseignants, bibliothécaires...

COMMENT ?

Alterner séances de réflexion et ateliers de pratique, exposition et théâtre, rencontrer des artistes et des « passeurs » ou des « amplificateurs » de curiosité, faire ensemble pour parler ensemble, donner son avis, écouter celui des autres.

Pour s'inscrire et recevoir le programme complet de la formation :
anrat.formation@gmail.com

Maison du Geste et de l'Image - 42 rue Saint-Denis - 75001 Paris
www.mgi-paris.org / www.anrat.net / www.festival-automne.com

LA PLURIDISCIPLINARITÉ ARTISTIQUE

Formation proposée par L'ANRAT, la Mgi et le Festival d'Automne à Paris

Du 19 au 23 octobre 2015 à la Maison du geste et de l'image

LA PLURALITÉ ARTISTIQUE POUR UN ÉTONNEMENT JOYEUX...

Une formation en prise avec la programmation d'un des plus grands festivals de création contemporaine fait nécessairement le pari de l'aventure et de la surprise. Elle essaiera de créer les conditions pour que chacun, quels que soient son espace d'activité et son champ d'action, puisse être ensuite à son tour transmetteur d'une attitude d'ouverture et de curiosité à la diversité des croisements artistiques. Car derrière les *a priori* et les inhibitions (« ce n'est pas pour moi ») ou les clichés (« c'est réservé à une élite »), la mixité des formes et des expériences artistiques d'aujourd'hui appelle chacun à regarder le monde à partir de petits ou de grands décalages qui ébranlent les certitudes et les conformismes... Tout ce qui évite la sclérose et la simple consommation répétitive du « déjà connu » !

Il s'agira donc de partager tous ensemble des questionnements, de faire un parcours aventureux à travers quelques propositions et rencontres, de traverser des moments de créativité en ateliers. Pour qu'au-delà de la déception ou du contentement devant une œuvre, chacun trouve en soi l'étonnement joyeux. Ce plaisir nécessaire pour rompre l'inertie et la routine, cette étincelle de vie que chante le poète René Char pour nous mettre en mouvement : « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience ».

Jean-Claude LALLIAS

DES CRÉATIONS ET DES ARTISTES DE TOUS LES HORIZONS

À chaque rentrée, le **Festival d'Automne à Paris** nous propose un éventail de spectacles, d'expositions, de concerts ou de films glanés en cours d'année à travers le monde. Sélectionnés pour leur originalité, leur audace, leur professionnalisme, les artistes ne sont pas forcément connus du grand public qui perçoit parfois cette programmation comme réservée à une élite culturelle habituée des cercles et des lieux de diffusion artistique.

DES ENFANTS ET DES JEUNES INVENTIFS ET CURIEUX

Pourtant, depuis une dizaine d'années, le Festival mène une action culturelle qui donne des résultats tout aussi surprenants que les œuvres présentées. Les jeunes et les très jeunes élèves entrent en dialogue avec les artistes et les œuvres, leur répondent avec une spontanéité et une fraîcheur dénuées d'*a priori*, en toute liberté comme en témoignent leurs productions de fin d'année accueillies par la Mgi.

DES « CICERONE » QUI OUVRENT LA VOIE

C'est dans cet esprit de « Re-Création » - nom du parcours culturel proposé aux jeunes publics par le Festival d'Automne – que nous souhaitons ouvrir cette semaine de formation, de rencontres, d'échanges.

« Dé former », pour « re former », « re formuler » les propositions, les aborder par le jeu, la parole, l'image, de façon ludique et créative.

La pluridisciplinarité, la pluralité des formes, offrent de multiples opportunités d'expérimentation. À chacun de construire son parcours, comme le propose l'**ANRAT (l'Association Nationale de Recherche et d'Action Théâtrale)** dans le cadre de son projet TRANSVERS'ARTS : professeurs, artistes intervenants, formateurs, animateurs, participants... sont invités à se plonger dans une diversité d'univers, à les mettre en débat, en travail, au sein du groupe, à en proposer des lectures ou des relectures parfois très éloignées de l'original, encouragés qu'ils sont par les adultes qui les accompagnent.

L'équipe de la **Maison du geste et de l'image (Mgi)**, dont la mission est de mettre en œuvre et d'accompagner des partenariats pluridisciplinaires entre artistes et enseignants ou animateurs, entre établissements scolaires et structures artistiques... se réjouit d'accueillir et de copiloter avec l'ANRAT et le FAP, cette semaine de propositions qui ne demandent qu'à être nourries de celles des participants.

L'équipe de la **Maison du geste et de l'image**

CALENDRIER DE LA FORMATION

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2015

Spectacle ou exposition
Lectures, analyses et ateliers
autour des œuvres

Atelier
Plurimédia jeu son image
ou dramaturgique
accompagné par des artistes

Conférence
Séance plénière

Lundi 19	De 10h à 13h		De 14h30 à 17h30		
	<p>«LE REGARD, LA TRANSMISSION, LA MÉDIATION» Marie-Christine Bordeaux et Tristan Trémeau Modérateur : Jean-Claude Lallias</p> <p><i>(plénière à la Mgi)</i></p>		<p>ATELIERS PLURIMÉDIA JEU SON IMAGE Simon Backès et Güldem Durmaz ou Marie Piemontese et Florent Trochel ou Frédérique Ribis et Stéphane Schoukroun</p> <p><i>(en sous-groupes à la Mgi)</i></p>		
Mardi 20	<p>ATELIERS PLURIMÉDIA JEU SON IMAGE Simon Backès et Güldem Durmaz ou Marie Piemontese et Florent Trochel ou Frédérique Ribis et Stéphane Schoukroun</p> <p><i>(en sous-groupes à la Mgi)</i></p>		14h30-16h	16h-17h30	19h30 ou 20h
	<p>«L'ARTISTE ET LA MÉDIATION» Entretien entre Emmanuel Demarcy-Mota et Jean-Claude Lallias</p> <p><i>(plénière à la Mgi)</i></p>		<p>PRÉPARATION AUX SPECTACLES avec Florence Chantriaux et Jean-Noël Bruguière</p>		<p>«L'ORIGINE DU MONDE» Spectacle à 19h30 à la Colline-théâtre national - «ONOMATOPÉE» Spectacle à 20h au Théâtre de la Bastille</p>
Mercredi 21	<p>«ATELIERS DU LENDEMAIN» Retour sur les spectacles Florence Chantriaux et Jean-Noël Bruguière</p> <p><i>(en demi-groupes à la Mgi)</i></p>		<p>ATELIERS PLURIMÉDIA JEU SON IMAGE Simon Backès et Güldem Durmaz ou Marie Piemontese et Florent Trochel ou Frédérique Ribis et Stéphane Schoukroun</p> <p><i>(en sous-groupes à la Mgi)</i></p>		
	<p>«L'ORIGINE DU MONDE» Spectacle à 20h à la Colline-théâtre national - «ONOMATOPÉE» Spectacle à 20h au Théâtre de la Bastille</p>				
Jeudi 22	<p>DÉCOUVRIR ET TRAVAILLER AVEC LES AUTEURS D'AUJOURD'HUI : COMMENT APPRÉHENDER LES JEUNES DRAMATURGIES ? Module théorique et atelier Carole Drouelle et Michel Cochet du collectif À MOTS DÉCOUVERTS</p> <p><i>(en demi-groupes à la Mgi)</i></p>		<p>AU PALAIS DE TOKYO Sarah Clément-Colas et Florence Chantriaux</p>		
	<p>«BONJOUR» Performance <i>(en demi-groupes)</i></p>		<p>«i LOVE JOHN GIORNO» Rétrospective <i>(en demi-groupes)</i></p>		
Vendredi 23	<p>ATELIER AUTOUR DU COSTUME Sokina Guillemot et Joël Paubel</p>		14h-15h	15h-17h	
	<p>RETOURS SUR LES ATELIERS BILAN <i>(plénière à la Mgi)</i></p>		<p>«DE LA PROGRAMMATION À LA TRANSMISSION» Hortense Archambault et Jean-Noël Bruguière Modérateur : Jean-Claude Lallias <i>(plénière à la Mgi)</i></p>		

PROGRAMMATION ARTISTIQUE

Une sélection du Festival d'Automne à Paris

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

Sarah Clément-Colas, Jean-Noël Bruguière et Florence Chantriaux

Mardi 20 à 16h, mercredi 21 à 10h, jeudi 22 à 14h30

L'Origine du monde. Portrait d'un intérieur.

De Lucia Calamaro

Mardi 20 à 19h30 et mercredi 21 à 20h à la Colline-
théâtre national

15 rue Malte Brun, Paris 20e - Métro Gambetta

Onomatopée

De Tg STAN, de KCE, Dood Paard
et Maatschappij Discordia

Mardi 20 à 20h et mercredi 21 à 20h au Théâtre de la
Bastille

76 rue de la Roquette, Paris 11e - Métro Bastille

I love John Giorno

Rétrospective imaginée par Ugo Rondinone

Jeudi 22 à 14h30 au Palais de Tokyo

13 avenue du Président Wilson, Paris 16e - Métro Iéna,
Alma-Marceau

Bonjour

De Ragnar Kjartansson

Jeudi 22 à 14h30 au Palais de Tokyo

13 avenue du Président Wilson, Paris 16e - Métro Iéna,
Alma-Marceau

Après des études cinématographiques à l'Université de Paris 8, à l'Université de Concordia de Montréal et après avoir été assistante réalisatrice, assistante monteuse, directrice de casting pendant une dizaine d'années, **Sarah CLEMENT-COLAS** réalise son premier long-métrage documentaire en 2004. Depuis 6 ans, elle est médiatrice du projet d'éducation artistique en direction des arts plastiques intitulé Cours de Re-création. Aujourd'hui, elle poursuit sa démarche «d'éducation à l'image», tantôt muséale, tantôt cinématographique, pour différentes institutions et structures dans le milieu culturel, tout en continuant à réaliser des courts et longs-métrages documentaires.

Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Montpellier, **Jean-Noël BRUGUIÈRE** s'oriente vers l'enseignement et la pédagogie. Passionné de théâtre, il devient administrateur du théâtre de la Clairière, compagnie engagée dans des recherches théâtrales en direction des jeunes spectateurs. Militant de l'éducation nouvelle, il devient Responsable National des activités dramatiques des CEMEA (Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active) où il crée et dirige le département Pratiques Culturelles. Parallèlement, il est directeur de l'association Centres de Jeunes et de Séjour du Festival d'Avignon, association fondée par les CEMEA et le Festival d'Avignon qui propose des séjours culturels éducatifs aux jeunes et aux adultes à l'occasion de chaque festival. En 2011 il fonde avec Florence Chantriaux l'association *Allons prendre l'art* dont l'objet est centré sur une médiation culturelle active en direction des jeunes et des adultes.

Diplômée en psychomotricité et en psychologie clinique, formée parallèlement à diverses pratiques artistiques dont la danse contemporaine, le maquillage et le masque dans les cultures du monde, **Florence CHANTRIAUX** s'est spécialisée dans le domaine de l'éducation par l'art et la culture. Depuis 1987, elle met en place dans diverses structures des ateliers centrés sur la pratique et l'expression personnelle : arts plastiques, danse, théâtre, pédagogie du regard au musée et ateliers du lendemain autour du spectacle vivant...

LE REGARD, LA TRANSMISSION, LA MÉDIATION

Marie-Christine Bordeaux et Tristan Trémeau

Modérateur : Jean-Claude Lallias

Lundi 19 de 10h à 13h

À la Mgi dans le studio

Maître de conférences à l'Université Stendhal de Grenoble et chercheur au Gresec, **Marie-Christine BORDEAUX** est également chargée de mission pour la culture et la culture scientifique à l'Université de Grenoble. Après une première carrière au Ministère de la Culture entre 1981 et 2000, où elle s'est essentiellement consacrée au développement de l'éducation artistique et culturelle en DRAC, elle a ensuite été consultante, notamment auprès de l'Observatoire des politiques culturelles, et a réalisé différentes études territoriales dans ce domaine. Ses recherches portent sur les mutations des politiques culturelles des collectivités publiques, la médiation artistique, culturelle et scientifique, l'éducation artistique et culturelle, les publics dits « spécifiques », les amateurs et plus largement sur les formes et les enjeux contemporains de la démocratisation et de la démocratie culturelles.

Tristan TRÉMEAU est critique d'art, docteur en histoire de l'art et commissaire d'expositions. Professeur d'histoire et théories des arts à l'École supérieure d'art de Tours (Epcc Esba TALM) et à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles (ARBA-ESA), il enseigne aussi l'histoire des expositions à l'Université Paris 1 - Sorbonne dans le cadre du Master 2 pro Sciences et techniques de l'exposition.

Il a publié depuis vingt ans de nombreux articles dans la presse artistique française, belge et canadienne : *Artpress*, *Ddo*, *L'art même*, *ETC*, *Art 21*, *La Part de l'Œil*, *Esse arts + opinions...* En 2011 a paru aux éditions Al Dante / Aka son premier livre, *In art we trust. L'art au risque de son économie*. Il achève un nouveau livre, *Agents doubles. Art, artistes et politiques urbaines*, à paraître aux éditions *Les prairies ordinaires* en 2016. Des archives de ses écrits sont consultables sur son blog : <http://tristantremeau.blogspot.com>

L'ARTISTE ET LA MÉDIATION

Entretien entre Jean-Claude Lallias et Emmanuel Demarcy-Mota

Mardi 20 de 14h30 à 16h

À la Mgi dans le studio

Jean-Claude LALLIAS est professeur agrégé de Lettres et diplômé d'Études Théâtrales, Conseiller pour le Théâtre à la délégation Arts et Culture (réseau-canopé, Ministère de l'Éducation nationale).

Il a été conseiller pour le Théâtre auprès de Jack Lang à La Mission Arts et Culture (2000-2002). Après avoir été professeur de Lettres en collèges et lycées pendant plus de dix ans, il a enseigné les Lettres à l'École normale puis à l'IUFM de Créteil, tout en étant consultant auprès du Ministère de l'Éducation nationale pour l'Action culturelle Théâtre.

Il a publié plusieurs ouvrages et articles sur les pratiques artistiques du théâtre dans l'enseignement et sur la pédagogie de la lecture. Il est co-auteur de plusieurs films documentaires pour la télévision consacrés au théâtre et à sa transmission.

Il est membre de l'ANRAT (Association nationale de recherche et d'action théâtrale) et du Collectif *Pour l'Éducation, par l'Art*.

À dix-sept ans, **Emmanuel DEMARCY-MOTA** fonde la troupe des Millefontaines avec ses camarades du lycée Rodin et poursuit cette aventure alors qu'il est étudiant à La Sorbonne. Il reçoit en 1999 le Prix de la révélation théâtrale de l'année. Nommé en 2001 directeur de la Comédie de Reims, il inaugure une politique culturelle très active, en créant un Collectif artistique et un centre de recherches européen. Nommé directeur du Théâtre de la Ville en septembre 2008, il renforce la diversité de la programmation avec une tonalité plus internationale, une ouverture au théâtre en langue étrangère et un parcours destiné à la jeunesse. Il fonde la Troupe du Théâtre de la Ville. En juin 2011, il est nommé directeur du Festival d'Automne à Paris. Depuis 2008, il est président de l'ANRAT.

BILAN/RETOUR SUR LES ATELIERS

Avec tous les intervenants

Vendredi 23 de 14h à 15h

À la Mgi dans le studio

DE LA PROGRAMMATION À LA TRANSMISSION

Hortense Archambault et Jean-Noël Bruguière

Modérateur : Jean-Claude Lallias

Vendredi 23 de 15h à 17h

À la Mgi dans le studio

Après des études d'histoire et un DESS de gestion des institutions culturelles, **Hortense ARCHAMBAULT** intègre une première fois en 1994, l'équipe du Festival d'Avignon. En 1995, elle est administratrice de la compagnie du Théâtre de l'Opprimé d'Augusto Boal puis elle rejoint pendant 4 ans l'aventure du Parc et de la Grande Halle de la Villette. En 1999, elle revient à Avignon comme administratrice du Festival. En 2002, Hortense Archambault présente avec Vincent Baudriller un projet pour le Festival d'Avignon, notamment articulé autour de l'idée d'artiste associé à chaque édition. Nommés à sa tête, ils le codirigent de l'édition 2004 à celle de 2013. Elle réalise ensuite plusieurs missions dont celle de concertation sur l'intermittence du spectacle mise en place par le premier Ministre. Elle est directrice de la MC93 Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis à Bobigny depuis août 2015.

Jean-Noël BRUGUIÈRE Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier, il s'oriente vers l'enseignement et la pédagogie. Passionné de théâtre, il devient administrateur du théâtre de la Clairière, compagnie engagée dans des recherches théâtrales en direction des jeunes spectateurs. Militant de l'éducation nouvelle, il devient Responsable National des activités dramatiques des CEMEA (Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active) où il crée et dirige le département Pratiques Culturelles. Parallèlement il est directeur de l'association Centres de Jeunes et de Séjour du Festival d'Avignon, association fondée par les CEMEA et le Festival d'Avignon qui propose des séjours culturels éducatifs aux jeunes et aux adultes à l'occasion de chaque festival. En 2011 il fonde avec Florence Chantriaux l'association *Allons prendre l'art* dont l'objet est centré sur une médiation culturelle active en direction des jeunes et des adultes.

ATELIERS THÉÂTRE SON VIDÉO

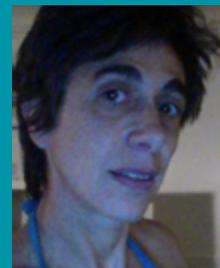
1 Marie Piemontese et Florent Trochel

Lundi 19 de 14h30 à 17h30 ou

Mardi 20 de 10h à 13h ou

Mercredi 21 de 14h30 à 17h30

À la Mgi salle Sébastopol

Marie PIEMONTESE est une collaboratrice artistique et actrice référente de la cie Louis Brouillard-Joël Pommerat. Depuis 2010 elle est auteure et metteuse-en-scène au sein de la cie Hana San Studio. Ses travaux comptent la pièce *Génération*, la suite de portraits-vidéo *Nous sommes tous des personnages de théâtre*, l'écriture et la mise en scène de *Phèdre le matin* (édition Les Cercopes). Elle prépare actuellement *Qui déplace le Soleil / Les lignes imaginaires*, deux projets en écho sur la notion de frontière, qui réinterrogeront aussi la manière d'approcher l'espace scénique.

Auteur, réalisateur et metteur en scène, **Florent TROCHEL** a été formé au Fresnoy. Directeur artistique de la compagnie Hana San Studio, il crée des formes hybrides où se croisent le spectacle vivant et le théâtre, comme *Démangeaisons de l'oracle*, *Montagne 42* ou *Trois Bonheurs*, et crée actuellement *Nourrir la lune* à partir d'une performance montrée au Théâtre de la Ville pour Danse Elargie 2014. Artiste associé en 2012-2014 à MA - scène nationale de Montbéliard, il prépare une exposition d'œuvres vidéo à la Commanderie des Templiers de la Villedieu où il devient associé en 2016. Réalisateur de plusieurs films montrés à la Mostra de Sao Paolo, au Grand Palais ou encore à la Villa Médicis, il est aussi l'auteur de créations de spectacles pour la chaîne de télévision ARTE.

© Philippe Savoir

ATELIERS THÉÂTRE SON VIDÉO

② Frédérique Ribis et Stéphane Schoukroun

Lundi 19 de 14h30 à 17h30 ou

Mardi 20 de 10h à 13h ou

Mercredi 21 de 14h30 à 17h30

À la Mgi dans la salle Fontaine

Frédérique RIBIS travaille depuis des années dans trois domaines apparemment très différents, le spectacle vivant, les grandes entreprises et le secteur jeunesse. Après des études cinématographiques en réalisation, à la FEMIS en 1996 et la réalisation de courts-métrages qui ont participé à de nombreux festivals, elle a tourné pour la télévision un reportage de 26 minutes dans le cadre du magazine Zone Interdite. Mais elle abandonne vite le reportage télévisuel au profit de la danse contemporaine et de la liberté d'expression. Les collaborations avec Thierry Thieu Niang, Lionel Hoche, Olivia Grandville, Clara Cornil ou l'Ensemble Musical International Hiatus lui offrent de nouveaux horizons artistiques : performances filmées, installations nomades, interactions audiovisuelles éphémères avec pour seule contrainte : devoir se renouveler chaque saison. Dans le milieu des grandes entreprises et depuis 2015, elle travaille aussi aux côtés d'hommes qui prônent un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Des ateliers avec le secteur jeunesse viennent compléter ou croiser ces deux domaines.

Au théâtre, **Stéphane SCHOUKROUN** participe aux créations de Frédéric Ferrer, Ariel Cypel, Gaël Chaillat, Eli Commins, Christophe Lemaître, Alexandre Zloto, Luc Clémentin, Jacques Descordes, Marie-Pierre Bésanger... Il joue dans *Des nouvelles du futur* de Gianina Carunariu, *la Mouette* et *Trois Sœurs* de Tchekhov mis en scène par Christian Benedetti. Au cinéma, il a tourné avec Peter Watkins, Siegrid Alnoy, Dominique Cabrera, Brahim Fritah, Xavier Legrand... Depuis plus de dix ans, il travaille avec différentes populations, adultes, adolescents, handicapés et patients en hôpital psychiatrique. En 2011, il engage une série de spectacles documentaires, *Villes/Témoins*, sur le rapport à la ville et aux territoires. Alfortville, Guyancourt, Naves et Uzerche en Corrèze, l'échangeur autoroutier de Bagnolet et le Parc de la Villette sont les étapes d'une recherche sur notre capacité à habiter l'endroit où nous nous trouvons. Cette investigation se poursuit cette saison à la Maison des métallos.

ATELIERS THÉÂTRE SON VIDÉO

③ Simon Backes et Güldem Durmaz

Lundi 19 de 14h30 à 17h30 ou

Mardi 20 de 10h à 13h ou

Mercredi 21 de 14h30 à 17h30

À la Mgi dans le Studio

Simon BACKES est né en France en 1972.

Diplômé de l'INSAS (Bruxelles), section réalisation, en 1999, il a réalisé des courts-métrages de fiction et des films expérimentaux (souvent en collaboration avec l'artiste belge Loïc Vanderstichelen), des clips (Mano Solo, Cafeneon) et des installations vidéo pour le théâtre.

Depuis quelques années, il s'est principalement consacré à l'écriture et à la réalisation de documentaires : *Stolen Art - une collection particulière* (2008), un long-métrage sélectionné dans plus de 20 festivals à travers le monde, des épisodes de la collection anthropologique *Arts du Mythe* pour Arte, ou encore *J.R.R. Tolkien, des mots, des mondes* (2014), un long-métrage documentaire pour Arte, consacré à l'auteur du *Seigneur des Anneaux*.

Il prépare actuellement un double portrait de Buster Keaton et Charlie Chaplin pour la collection Duels de France 5.

Güldem DURMAZ (née en 1971) vit et travaille entre Bruxelles, Istanbul, et Paris.

Sa pratique inclut, et parfois mixe réalisation de films, installations vidéo et performances live. Elle a d'abord réalisé des courts-métrages de fiction, comme *Soför/Chauffeur* (2001) et *Koro* (le chœur, 2002), qui ont été sélectionnés et primés dans de nombreux festivals (Locarno, Venise, Saint-Petersbourg, Washington DC...).

Elle mène également des workshops à Paris et à Bruxelles.

Après avoir présenté, notamment au MuCEM et à la Gaîté Lyrique, son film *Ben/O (I/him)*, un documentaire expérimental en split-screen (écran-divisé) consacré à l'artiste et militante transsexuelle kurde Esmeray, elle travaille actuellement à un projet transdisciplinaire qui inclut un long-métrage, *Kazarken (en creusant)*, et une série d'installations.

Son travail explore les liens entre la mémoire, le langage et l'identité culturelle ou transculturelle qu'elle expérimente avec des acteurs et des non-acteurs, des langues secrètes ou inventées, des espaces et des situations réels ou rêvés.

DÉCOUVRIR ET TRAVAILLER AVEC LES AUTEURS D'AUJOURD'HUI : COMMENT APPRÉHENDER LES JEUNES DRAMATURGIQUES ?

Module théorique et atelier

Carole Drouelle et Michel Cochet

Jeudi 22 de 10h à 13h

À la Mgi dans le studio et la salle basse

Carole DROUELLE et **Michel COCHET** sont metteurs en scène dramaturges, responsables des projets artistiques de l'association À Mots Découverts.

L'association **À MOTS DÉCOUVERTS** regroupe un collectif d'artistes comédiens, metteurs en scène et auteurs réunis autour de la découverte et de l'expérimentation de l'écriture théâtrale d'aujourd'hui. Son objectif est d'offrir aux auteurs une expertise dramaturgique ainsi qu'un espace d'accompagnement critique où l'écriture se questionne et s'éprouve en lien avec l'acteur et le plateau, en amont de la création : comité de lecture, séances de travail à la table, chantiers d'écriture et résidences d'auteurs accompagnées, modules de formation, lectures et manifestations publiques, en partenariat avec théâtres et lieux de création en Île-de-France. L'association À Mots Découverts est soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication et par la Région Île-de-France.

a.mots.decouverts.free.fr

ATELIER AUTOUR DU COSTUME

Sokina Guillemot et Joël Paubel

Vendredi 23 de 10h à 13h

À la Mgi en salle Fontaine et dans le studio

Diplômée des Arts Appliqués Duperré, spécialisée dans le dessin textile, la plasticienne **Sokina GUILLEMOT** a commencé par voyager très loin, puis est revenue pour trouver l'ailleurs juste là, en bas de chez elle.

Après un court passage dans le textile d'intérieur de luxe, ses rencontres l'ont guidées vers des collaborations plus libres, avec des créateurs sonores, le Musée National de l'Immigration, la Maison de l'Enfance d'Orly, la ville de Gennevilliers... Sa pratique artistique textile, mode et papier questionne le portrait, l'identité, le déplacement du regard, l'héritage culturel, le rapport à l'étranger, au langage, au corps.

Ses œuvres sont des instantanés de rencontres, de voyages ou de scènes du quotidien. Mais aussi des workshops, des moments de créations collectives, de la mutualisation de ressources personnelles au service d'œuvres communes. Ses œuvres sont sonores, photographiques, textiles... Elles sont polymorphes et surprenantes, la vie aussi.

Plasticien et enseignant en arts appliqués, **Joël PAUBEL** est chargé d'initier les étudiants de l'Institut d'Études Politiques – SciencesPo – de Saint Germain-en-Laye à l'art contemporain et de préparer les étudiants en master Médiation culturelle de l'ÉSPÉ (École supérieure du professorat et de l'éducation) de Versailles aux Nocturnes du Louvre.

Formateur à l'ANRAT, il contribue à l'analyse des spectacles sous l'angle du design et des arts plastiques.

Membre du collectif de recherche ECARTS (École, culture(s), arts : patrimonialisation, médiation et autres transmissions) de l'Université de Cergy-Pontoise, il a créé le master Médiation culturelle de l'ESPE de l'académie Versailles.

Ses installations dans des lieux patrimoniaux (Le Mont Saint-Michel, Le Musée de l'Éducation, La Cité Internationale Universitaire, La Conciergerie, Le Monastère royal de Brou, Le Potager du Roi) participent de la médiation.

Entrée libre sur inscription à anrat.formation@gmail.com

Seules les places de spectacles et d'exposition sont à la charge des participants, soit 39 € en tout.

Association indépendante, fondée en 1983 et soutenue par les Ministères de l'Éducation nationale et de la Culture, L'ANRAT rassemble des artistes et des enseignants qui sont engagés dans des actions d'initiation, de formation et d'accompagnement des jeunes aux pratiques théâtrales principalement au sein de l'école, mais également hors temps scolaire.

01 49 88 66 30
anrat.info@gmail.com
www.anrat.net

Théâtre, musique, danse, arts plastiques, cinéma... Le Festival d'Automne à Paris est voué aux arts contemporains et à la rencontre des disciplines. Chaque année une quarantaine de lieux partenaires accueille sa programmation, permettant aux artistes de présenter leurs œuvres à un large public. Depuis plus de dix ans le Festival d'Automne développe des actions en direction d'élèves âgés de 4 à 18 ans.

01 53 45 17 00
info@festival-automne.com
www.festival-automne.com

Centre de Recherche et d'éducation artistique subventionné par la Mairie de Paris – Direction des Affaires Culturelles, la Mgi est une association de loi 1901 qui propose aux établissements scolaires de Paris et de la Région Île-de-France des parcours artistiques encadrés par des enseignants et des artistes professionnels de toutes disciplines.

01 42 36 33 52
info@mgi-paris.org
www.mgi-paris.org

Maison du geste et de l'image (Mgi) - 42 rue St-Denis Paris 1er - Métro Châtelet

(Dé) Formation artistique et culturelle

La pluridisciplinarité artistique en prise directe et en questions

Du 19 au 23 octobre 2015, à la Maison du geste et de l'image

BILAN DE LA FORMATION

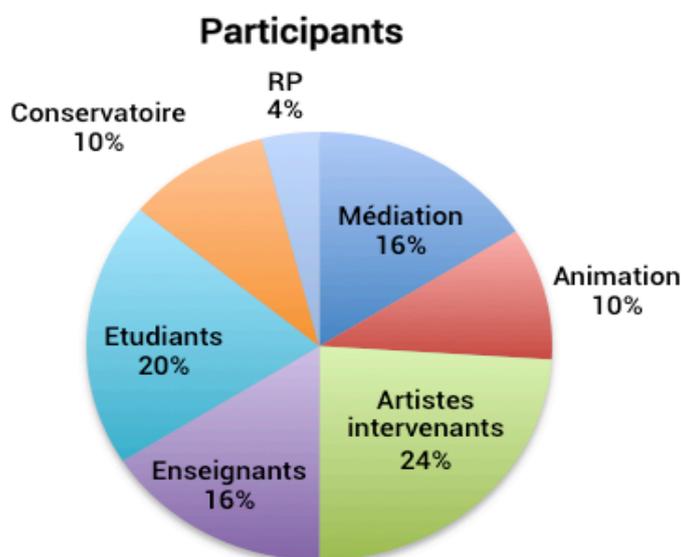

I - Informations générales

- Intitulé de la formation : « La pluridisciplinarité en prise directe et en questions »
- Dates et lieu : du 19 au 23 octobre 2015, à la Maison du geste et de l'image
- Équipe de formation :
  - Plénières :
    - Hortense Archambault
    - Marie-Christine Bordeaux
    - Jean-Noël Bruguère
    - Emmanuel Demarcy-Mota
    - Jean-Claude Lallias
    - Tristan Trémeau
  - Ateliers :
    - Marie Piemontese et Florent Trochel
    - Frédérique Ribis et Stéphane Schoukroun
    - Güldem Durmaz et Simon Backès
    - Florence Chantriaux et Jean-Noël Bruguère
    - Carole Drouelle et Michel Cochet
    - Sarah Clément-Colas et Florence Chantriaux
    - Sokina Guillemot et Joël Paubel
- Organisation / coordination : Evelyne Panato – Myriam Cassan – Laurent Geniller (MGI), Pascale Tabbart (Festival d'Automne à Paris), Marie Stutz – Constance Reygner (ANRAT).

II - En quelques chiffres

- **49 participants, dont :**
  - **8 coordinateurs de projets de médiation / médiateurs** : Association de prévention, maison hospitalière, Môm'artre, centre social, EHPAD...
  - **5 représentantes de l'animation** : 4 animatrices, 1 directrice de centre
  - **11 artistes intervenants**
  - **8 représentants de l'Éducation nationale** : 6 enseignants (3 en lycée, 2 en collège, 1 en primaire), 1 documentaliste, 1 chargée de mission théâtre au rectorat
  - **10 étudiants** : 1 Paris I – Métiers des Arts et de la Culture / 1 IRTS – Éducation spécialisée / 8 Université de Cergy – Médiation culturelle (Master 1 et 2)
  - **5 représentants de Conservatoire** : 4 élèves et 1 professeure
  - **2 relations publiques de théâtres**

- 32 heures de formation sur 5 jours
- formation gratuite, seules les places de spectacles restaient à la charge des participants (39€)
- 90% des inscrits étaient des femmes
- 82% des inscrits étaient franciliens
- 7 personnes avaient déjà participé à une formation ANRAT
- 10 personnes ont obtenu l'accord de leur employeur pour participer à la formation sur leur temps de travail.
- **Répartition des contenus :**

Séances plénières	Ateliers	Expositions	Échanges
21,7 %	65 %	10 %	3,3 %

III - Contenu

Cette formation de cinq jours, destinée à tous les acteurs de la transmission artistique et culturelle, a proposé d'expérimenter la pluridisciplinarité artistique à partir de la programmation du Festival d'Automne à Paris. Il s'est agi d'appréhender la façon dont tous les domaines artistiques entrent en résonance les uns avec les autres et de découvrir la création contemporaine, son accessibilité et la diversité de ses approches.

Elle s'est principalement articulée autour de deux axes : séances plénières et ateliers.

Séances plénières (en groupe entier)

- « le regard / la transmission / la médiation »
Marie-Christine Bordeaux et Tristan Trémeau – modérateur : Jean-Claude Lallias
- « l'artiste et la médiation »
Entretien entre Jean-Claude Lallias et Emmanuel Demarcy-Mota
- « de la programmation à la transmission »
Hortense Archambault et Jean-Noël Bruguière, modérateur : Jean-Claude Lallias

La captation de ces séances plénières est disponible sur le site de la Maison du geste et de l'image : www.mgi-paris.org

Ateliers (en demi-groupe)

1/ Ateliers plurimedia jeu-son-image / retours des intervenants

- **Frédérique Ribis et Stéphane Schoukroun**

« Avec trois groupe d'une quinzaine de personnes nous avons réalisé, en trois sprints de trois heures, trois mini performances utilisant la vidéo, le son off et le corps. Le temps très restreint a participé à l'obligation pour chacun de s'investir rapidement sans trop réfléchir et a donc été un très bon moteur de travail. Par contre, le nombre important de participants par groupe, ne nous a pas permis de rencontrer chaque personne. Mieux connaître les participants, permettrait de les entrainer un peu plus loin dans leur créativité, en les accompagnant plus personnellement et en

pouvant mettre en perspective nos propositions artistiques avec leur propre expérience. Mais moins de participants par groupe implique plus de groupes, donc peut-être une quatrième session. En tout cas, les groupes arrivaient avec une bonne énergie qui permettait de se mettre au travail très rapidement.

Les participants étaient prêts à agir, inventer, jouer, sûrement portés par les séances auxquelles ils avaient participé dans la semaine. La dynamique générale était donc une vraie réussite et cela s'est senti à chaque séance de travail. » Frédérique Ribis

« Séance un peu courte, il aurait peut-être fallu une séance supplémentaire avec les trois groupes pour voir le travail de chacun et en débattre.

Une plus grande circulation entre les ateliers aurait put être intéressante, je ne sais pas de quelle façon, peut-être simplement en allant voir à la fin de chaque séance ce que les autres ont fait.

L'organisation et le soutien de la mgi étaient parfaits, une nouvelle fois...

L'expérience vraiment passionnante ! » Stéphane Schoukroun

1 suite / Ateliers plurimedia jeu-son-image / retours des intervenants

● Güldem Durmaz et Simon Backès

● Marie Piemontese et Florent Trochel / Cie Hana San Studio

« Le cadre de la semaine de recherche et de l'intervention pour nous était la pluridisciplinarité. Et sa transmission. En tant qu'artistes de « pluri-media » créateurs de spectacles hybrides mêlant le travail sur les présences vivantes et les technologies audio-visuelles, nous étions conviés à partager un moment de notre pratique avec les participants. Plutôt que d'emmener les participants à un moment d'atelier habituel, nous nous sommes dit « nous allons les inviter à entrer dans notre laboratoire de recherche ». Dans la salle qui nous était attribuée, nous avons mis en place un dispositif qui, quoique simple, construisait un espace multiple et diffracté, mixant l'acoustique et le sonorisé,

le in situ et le projeté, le dedans et le dehors de la salle, avec différents champs de lumières.

Nous avons cherché à travailler les corps dans ce dispositif, avec et sans texte ; nous avons quêté la justesse des déplacements, des rapports au public, de la prise de parole quand il y en avait, de la chorégraphie de plusieurs personnes en scène en même temps, du lien à la musique diffusée et aux images projetées, dans un souhait d'harmonie et d'unité à trouver, tous ensemble. C'était ça notre pluridisciplinarité.

Nous avons proposé de chercher avec l'exigence d'une mise en abîme immédiate dans un univers d'artistes. Et les participants ont joué le jeu, malgré l'impression pour certains de faire un grand saut dans le vide. Ce que nous n'avions pas prémédité à ce degré, c'est que la pluridisciplinarité, nous l'avons éprouvée aussi dans la diversité des participants, de leurs parcours et de leurs attentes. La richesse de cette multiplicité a alimenté des moments d'échanges et de pratiques très intenses. Cette variété d'origines et d'horizons, nous

l'avons accueillie du mieux que nous pouvions. Sans doute si une nouvelle édition devait avoir lieu, nous saurions mieux la considérer en la posant comme une donnée dont nous acceptons les possibles et les contraintes, pour nous enrichir respectivement. En réalisant mieux le contexte, chacun peut mieux s'y abandonner, pour finalement constater que le seul risque à courir est celui de la rencontre. »

2/ Visite et atelier autour de deux expositions au Palais de Tokyo

Par Sarah Clément-Colas et Florence Chantreaux : restitution d'un groupe à l'autre des expositions- expérience de Cours de Re-création

Bonjour, de Ragnar Kjartansson et *I Love John Giorno*, rétrospective imaginée par Ugo Rondinone

3/ Préparation aux spectacles et ateliers du lendemain / retours des intervenants

Les spectacles sélectionnés :

L'Origine du monde. Portrait intérieur, de Lucia Calamaro, à La Colline

Onomatopée, de tg STAN, De Koe, Dood Paard, Maatschappij Discordia, au Théâtre de la Bastille

● Jean-Noël Bruguière et Florence Chantriaux

« L'intention annoncée était la suivante : impliquer chaque participant dans un processus d'échange et de réflexion sur une production artistique. Il est proposé :

- D'explorer physiquement, émotionnellement, intellectuellement ce que le spectacle a laissé comme traces en chacun.

- De partager l'émergence de ces ressentis et de ces paroles au sein du groupe de spectateurs afin d'élaborer un « écho » nourri par la diversité des réactions.

- Cet écho qui prend diverses formes (images corporelles, textes, jeu, installations...) est transmis aux artistes lors de la rencontre d'après spectacle et constituera une sorte d'introduction sensible au débat qui suivra.

Bilan du déroulé des ateliers : dans chacun des 2 groupes de stagiaires, notre proposition a rencontré une belle adhésion. Écoute attentive, implication et partage ont permis de construire une réflexion critique éclairant les 2 spectacles qui ont servis de support.

La restitution de ces échos aux artistes dans les 2 groupes a constitué un moment fort pour les participants et pour les artistes invités - grande émotion exprimée par les artistes à l'issue de la restitution et aussi grand intérêt de leur part à recevoir des retours nourrissons de leur public. Les échanges qui ont suivi furent intenses et francs du collier !! »

4/ Atelier autour des auteurs / retours des intervenants

« Découvrir et travailler avec les auteurs d'aujourd'hui : Comment appréhender les jeunes dramaturgies ? »

● Carole Drouelle et Michel Cochet / Collectif À Mots Découverts

1. Quelle place pour les auteurs actuels dans le paysage culturel français ? statut ; parcours individuels des auteurs ; rapport à l'institution ; dispositifs pour les auteurs (résidences, formations initiales et continues).
2. Le dispositif d'accompagnement des auteurs d'À Mots Découverts : comité de lecture, séances de travail avec les auteurs, « encres fraîches », résidences, formations et festivals.
3. Les lieux ressources pour trouver les textes et découvrir les auteurs actuels.
4. Les lignes de forces des nouvelles dramaturgies : présentation des mouvements forts repérés dans les dramaturgies actuelles à travers les pièces accompagnées par À Mots Découverts.

Atelier en demi-groupes : lecture d'extraits et analyse

Découverte de 12 auteurs : Aurianne Abécassis, Jacques Albert, Julie Aminthe, Hakim Bah, Tristan Choisel, Solenn Denis, Jérémie Fabre, Vincent Farasse, Mariette Navarro, Pauline Peyrade, Sabine Revillet, Clémence Weill.

5/ Atelier costumes

- Sokina Guillemot et Joël Paubel

La scénographie, les objets, la lumière, les vêtements, la typographie, sont autant d'éléments incontournables dans l'approche et l'analyse d'un spectacle.

Pour cet atelier, les stagiaires ont été amenés à se vêtir suivant des propositions plastiques, corporelles, littéraires... Pour ce faire, une importante collection de vêtements et d'accessoires a été mise à leur disposition.

Des contraintes ont été imposées : couleur, matière, notion, détournement, verbe, jeu... Cet atelier a eu lieu en partenariat avec l'Emmaüs de Neuilly-sur-Marne.

IV - Évaluation

● Attentes des stagiaires

- découvrir de nouvelles pratiques artistiques et culturelles, se former à la médiation autour de spectacles ;
- rencontrer des personnes de divers horizons professionnels, être dans le partage et l'échange sur les pratiques ;
- acquérir des outils, des clefs, et des méthodes de travail ; découvrir de nouvelles approches ;
- s'interroger sur la médiation et la transmission ; interroger la pluridisciplinarité ;
- adapter les projets d'intervention à différents types de publics ;
- mettre en perspective l'artistique et la pédagogie.

● Modifications des pratiques suite aux stages

- volonté de mettre en place des ateliers avec leurs publics : théâtre, vidéo, costumes, atelier du lendemain ;
- utilisation et réappropriation des outils transmis, des idées innovantes ;
- s'investir différemment, ouvrir son champ des possibles, explorer de nouvelles pistes ;
- impression que le monde de la culture est finalement accessible ;
- aller plus loin dans la transmission ; continuer à se former sur la médiation ;
- développer des partenariats.

● Les points positifs

- rencontre avec de nombreux professionnels venus de divers horizons ;
- enrichissement des pratiques ;
- découverte de nouvelles méthodes et d'outils facilement réutilisables ; envie de mettre en pratique tout ce qui a été proposé ;
- grand apport de connaissances ;
- choix des spectacles et médiation autour de ces derniers ;
- grande complémentarité entre plénières et ateliers ;
- rencontre avec les artistes spectacles ;
- richesse, intelligence, bienveillance des intervenants, qui n'étaient pas dans la démonstration, mais dans la transmission riche et pure ;
- redéfinition des enjeux de l'éducation artistique et culturelle ;
- vivre directement les expériences artistiques permet une projection avec d'autres publics ;
- une fraternité évidente entre les participants.

● Les points à améliorer

- parler plus de la médiation, de ses enjeux et de l'éducation populaire ;
- manque d'un cas pratique de montage de projet en médiation ;
- temps de plénières parfois trop courts ;
- manque de temps d'échanges entre les participants, pour parler de leurs pratiques, les obstacles qu'ils rencontrent, et leurs propositions pour les surmonter ;
- avoir des outils pédagogiques destinés à des publics très éloignés de la culture ;
- une orientation vers d'autres disciplines : musique, arts plastiques...

● Suggestion de contenu supplémentaire

- aborder d'autres disciplines connexes : musique, danse, photo, marionnettes, arts plastiques...
- moment d'échange / de mutualisation sur les pratiques de chacun ;
- approfondir le côté technique lors des ateliers vidéo, et aborder l'utilisation des média ;
- un atelier sur les structures, pépinières, réseaux...
- un module pratique sur la médiation – création d'un projet / mise en situation ;
- un axe théâtre jeune public et l'accompagnement du public adolescent ;
- un module sur l'éducation populaire : historique, pratiques...
- un module sur la politique dans la médiation : quels enjeux aujourd'hui ?
- plus d'explications sur les démarches pédagogiques.

● Organisation

Les participants ont trouvé le stage bien organisé et bien orchestré. Il est à noter que certains trouvent l'emploi du temps trop dense.

L'intégralité des résultats du dépouillement des questionnaires remplis en fin de formation est disponible sur demande.

V - Témoignages

Merci pour tout, c'était vraiment un grand moment.

(...) les ateliers proposés lors du stage de formation, aussi bien que les conférences auxquelles nous avons eu la chance d'assister, m'ont définitivement fait comprendre que j'étais tout simplement passé à côté d'un univers extraordinaire (...)

Je compte aujourd'hui « rattraper le retard » et souhaite continuer d'explorer les possibilités de médiation dans ce domaine, transmettre à mon tour cet émerveillement au jeune public, réfléchir aux outils de médiation les mieux à même de susciter l'émotion esthétique.

Grâce à vous, votre énergie positive et créatrice, la qualité de votre engagement professionnel et humain, toujours disponible pour donner plus, je suis sortie de la semaine pleine d'espoir et confiante que le travail que nous faisons dans le domaine artistique a un vrai sens humain et riche de potentiel pour l'évolution et la liberté d'être.

La société actuelle a besoin de cette nouvelle approche de l'art et de la culture, une approche variée qui convoque différents domaines. Le terme de déformation prend alors tout son sens, nous avons aujourd'hui besoin de nouvelles pratiques de médiation. Comme l'a si bien dit Jean-Claude Lallias, ce fut une réelle aventure, pleine de (bonnes) surprises.

Merci à toutes les équipes emmêlées, démenées, surmenées qui nous ont emmenés, embarqués à bord de cette superbe aventure qui a commencé par un accueil serein, doux et convivial... S'est poursuivie avec une organisation et des propositions sans défaut, toujours rassurantes, amusantes, interrogantes pour nous déposer ce vendredi soir, pour la plupart des chanceux du voyage, le cœur plein d'amitié et de partage, l'esprit pétillant et l'envie débordante d'essaimer et de s'aimer plus fort encore, transmetteurs de passion et de doutes, d'interrogations, de turbulences qui rendent vivants, ici et maintenant !

MERCI BEAUCOUP POUR CETTE GRANDE OUVERTURE, CELA CHANGE BEAUCOUP MA PERCEPTION DE LA MÉDIATION ET L'ENRICHIT ÉNORMÉMENT !

BILAN TRANSVERS'ARTS
SAISON 2014-2015

I - En chiffres

Transvers'Arts 2014-2015, c'est :

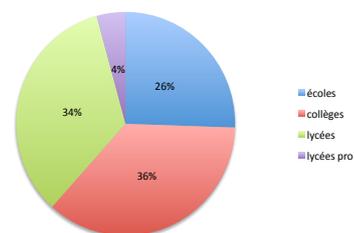
Des classes participant au projet :

72 classes ou groupes, soit **1900 élèves** (environ) qui ont vu **116 spectacles**, soit un total de 197 représentations.

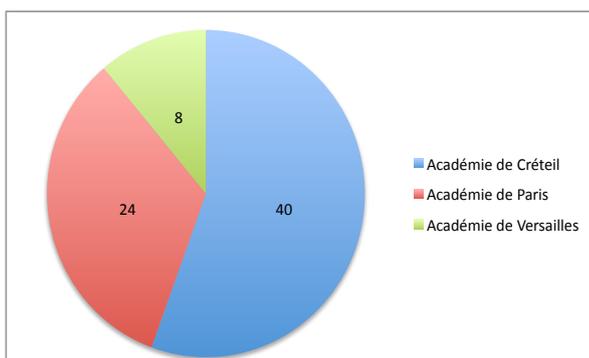
écoliers	401
collégiens	665
lycéens	797
lycéens pro	50

Ces élèves ont bénéficié d'environ 60 parcours différents (tous niveaux confondus).

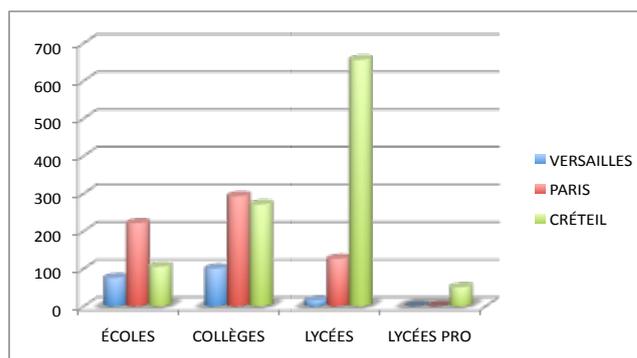
Répartition par niveau scolaire :

Répartition géographique :

Répartition par académie et par niveau scolaire :

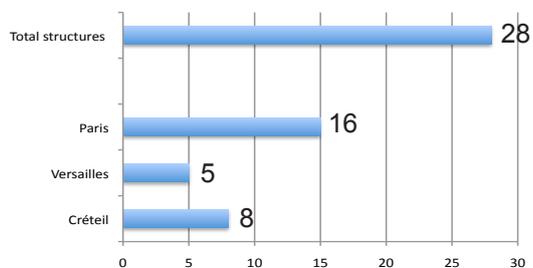
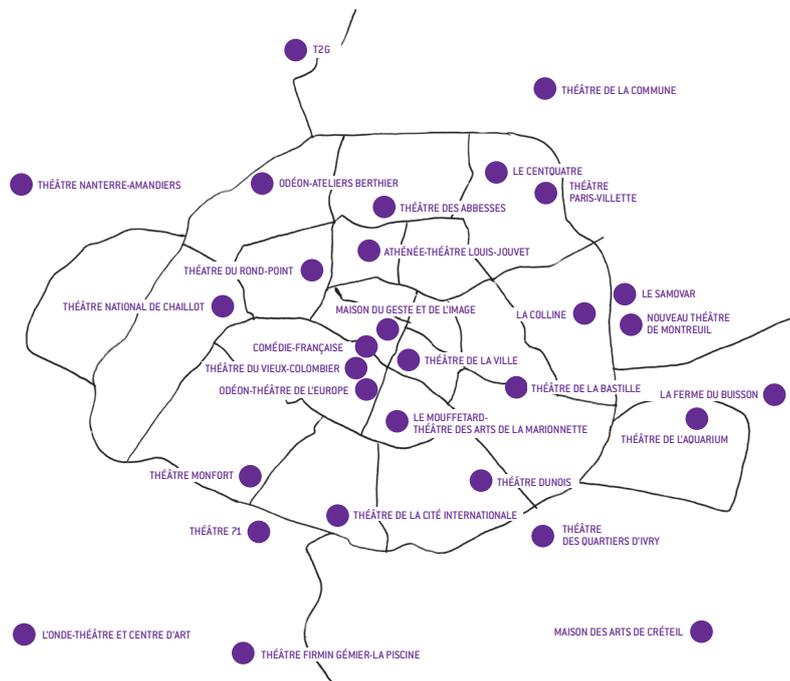

Des structures participantes au projet :

Mon parcours géographique

LES THÉÂTRES DANS LESQUELS JE SUIS ALLÉ-E // Je relie les points de mon parcours

TRANSVERS

Structures accueillants les parcours	Nombre spectacles
THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT	11
ODÉON-Théâtre de l'Europe	3
THÉÂTRE MONFORT	6
LE CENTQUATRE	7
L'ONDE	4
THÉÂTRE DU ROND-POINT	7
THÉÂTRE DE LA VILLE-ABBESSES	7
THÉÂTRE DE L'AQUARIUM	2
NANTERRE-LES AMANDIERS	5
LA FERME DU BUISSON	2
MAC CRÉTEIL	5
MOUFFETARD	5
ATHÉNÉE	3
LA COMÉDIE-FRANÇAISE	3
TCI	5
THÉÂTRE DE LA BASTILLE	5
THÉÂTRE DE LA COMMUNE	6
THÉÂTRE DUNOIS	5
La Cie RABEUX	1
THÉÂTRE F. GÉMIER-LA PISCINE	2
THÉÂTRE 71	4
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL	6
THÉÂTRE PARIS-VILLETTE	6
THÉÂTRE DES QUARTIERS D'IVRY	5
LA COLLINE THÉÂTRE NATIONAL	0
T2G	1

- Une compagnie
- La Maison du geste et de l'image, lieu de formation qui intervient pour des ateliers
- 26 théâtres ou lieux de diffusion (dont trois ont intégré le dispositif en 14-15)

Des accompagnements :

Des formations à destination des enseignants : près de 200 participants

En partenariat avec un certain nombre de lieux partenaires, des formations ouvertes conjointement aux enseignants et aux personnels des théâtres (relations publiques, services éducatifs).

Ces formations se décomposaient en 2014-2015 :

- trois journées de préparation / analyse de spectacles, selon la méthode de l'analyse chorale ; dont une avec une ouverture aux arts plastiques au Centre Pompidou (une demi-journée de préparation en amont) ;
- deux ateliers de pratique (danse, théâtre) ;
- une formation méthodologique à l'usage du carnet de spectateur en primaire ;
- deux visites d'ateliers de construction ou de fabrication (décors, costumes) ;
- deux conférences sur des dramaturges, leurs esthétiques (Odéon-Théâtre de l'Europe).

Des actions de médiation à destination des élèves : 250 accompagnements organisés au cours de la saison 14-15 (visite de théâtre ; rencontre avec l'équipe artistique ; atelier de pratique)

Suites aux attentats de janvier 2015, les interdictions de sorties scolaires ont pris des formes bien différentes d'un établissement à l'autre (durée, zones géographiques concernées).

Ces chamboulements ont rendu difficile l'évaluation des actions de médiation (pour certaines reportées ou annulées). A minima, chaque parcours a bénéficié de deux accompagnements.

Des outils pédagogiques à destination des élèves :

- 25 fiches pour les élèves de primaire ;
- 43 fiches « parcours » pour les élèves de collèges/lycées ;
- 47 fiches « après la représentation » pour les élèves de collèges/lycées.

Les fiches-parcours sont transmises aux élèves sous forme imprimée dans une pochette, permettant à ceux-ci de ranger leurs fiches et de les conserver, et le cas échéant d'y insérer d'autres documents concernant leur parcours de spectateur. Les fiches pour les écoles élémentaires contiennent des cartes postales que l'élève peut envoyer ou conserver pour coller dans un cahier.

Ces fiches sont également mises en ligne sur le site <https://transversarts.wordpress.com>. Les fiches « après la représentation » sont envoyées aux enseignants au format .pdf, et mises en ligne sur le blog.

II - Focus sur une formation « enseignante »

Le 18 mars 2015, la comédienne Sophie Daull conduisait un atelier théâtre auprès des enseignants inscrits dans le dispositif Transvers'Arts au Théâtre Paris-Villette.

Témoignages des participants :

« Un vrai bonheur cet après-midi [...] Sophie Daull nous a amenés dans des endroits du jeu que nous ne soupçonnions pas en nous-mêmes notamment grâce au riche travail sur les éléments : eau, terre, feu et air. J'avoue que je ne savais pas combien ils étaient importants pour construire un personnage. Les explorations des jeux en collectif ont permis de belles propositions individuelles. J'ai hâte de ré-exploiter tout cela avec mes élèves, entre autres les phrases sonores chorégraphiées. » Jonathan.

« J'ai beaucoup apprécié cet atelier intéressant, qui nous permet d'arriver jusqu'au texte en passant par le corps à travers des improvisations ludiques. Ce passage par le corps est pour moi la composante essentielle permettant l'incarnation organique d'un texte. » Fabienne.

« [...] Une rencontre brève mais intense. Des participants enthousiastes et une « animatrice » bienveillante [...]. Cette parenthèse chorale et corporelle a été un chouette moment de partage. » Marc.

« Ce moment était très vivifiant, tant d'un point de vue personnel que dans l'optique d'un réinvestissement avec les classes. J'ai retenu de nombreuses idées pour amener un groupe à se constituer et pour lever certains freins. L'approche du passage au texte par le biais du patchwork ou centon avec contraintes corporelles imposées par les camarades de jeu, les proférations en marchant : j'essaierai à l'occasion avec mes élèves ! » Anne-Laure.

III- Zoom sur les actions de médiation à destination des élèves

Ces actions de médiation comprennent :

Une visite d'un théâtre : afin que les élèves découvrent l'envers du décor, les différents corps de métiers du spectacle vivant.

Une rencontre avec un membre de l'équipe artistique, technique ou du théâtre : pour permettre aux élèves de rencontrer un des acteurs de la création, de la production ou de la diffusion du spectacle vivant et préparer leur venue au spectacle ou bien répond à leurs interrogations à l'issue de la représentation.

Un atelier pratique : initiation à une pratique artistique en arts de la scène (pratique du jeu théâtral, découverte de la danse contemporaine, hip-hop, manipulation de marionnettes...).

Retour en images sur un atelier de pratique à la MGI

Initiation à la technique (lumière, son, vidéo), à la mise en scène et à la scénographie, en janvier 2015, dans le cadre de leur parcours Transvers'Arts et après avoir travaillé autour d'extraits de textes de *La place royale* de Corneille avec leur enseignante, les élèves de seconde du lycée Eugénie Cotton de Montreuil ont eu l'occasion de participer à un atelier encadré par l'équipe de la Maison du geste et de l'image.

IV- Évaluation du dispositif par les partenaires

Les Enseignants :

Les enseignants ont connaissance du dispositif : par le bouche à oreille (les collègues) ; par les académies (réseaux sociaux, stage, animations pédagogiques) ; par les RP des structures culturelles

Ils choisissent leur parcours en fonction de : la thématique ; le transport (éloignement géographique) ; dates de stage des élèves pour les lycées pro et certaines journées compliquées (mercredi ou vendredi soir) ; pour les établissements éloignés, possibilité de passer une journée sur place pour une meilleure rentabilisation du temps ; le coût du parcours est également évoqué.

Quelques découvertes heureuses dans les parcours : atelier son / poésie sonore avec le Nouveau théâtre de Montreuil : atelier pratique et théorique très appréciés des élèves ; les ateliers à la MGI ; atelier avec l'assistant de José Montalvo ; visites des théâtres : Chaillot, Comédie-Française... ; les échanges avec les artistes, pendant la rencontre, mais également après car certaines classes leur ont envoyé leurs travaux ; les spectacles ; le Panorama de la danse proposé par Chaillot ; très bon accueil et suivi du Cent-quatre et du T2G.

Le projet Transvers'Arts a été financé : par la participation des familles et/ou par l'établissement. Il n'est que rarement fait allusion à des aides du rectorat ou des collectivités territoriales.

Les difficultés rencontrées :

- **le plan vigipirate** mis en place suite aux attentats de janvier a entraîné des difficultés de plusieurs ordres : annulation de sorties et d'accompagnement. Il a ensuite été compliqué pour les structures culturelles de proposer systématiquement d'autres spectacles ou actions complémentaires. Cela a parfois été fait, mais certains enseignants n'ont finalement eu aucun accompagnement de tout leur parcours (50%) ;
- **processus de paiement** très différents entre les structures culturelles et les établissements scolaires : par exemple la régie des collèges ne paie qu'une fois l'action passée, alors que les structures culturelles souhaitent un paiement en amont ;
- **d'autres points** : la réticence des familles (46%) ; le coût et le temps des transports (31%) ; le manque d'intérêt des élèves (23%).

Le travail des enseignants avec leurs élèves autour du spectacle :

- le carnet du spectateur pour les primaires fonctionne très bien, les cartes postales aussi ;
- en amont : lecture de textes de différents auteurs, lecture d'images, mises en voix ;
- en aval : ateliers d'écriture, atelier d'invention, mises en voix ; beaucoup d'enseignants pratiquent l'analyse chorale avec leur classe.

La participation à Transvers'Arts a changé le comportement des élèves en général (76%) et l'ambiance dans la classe (62%).

Les formations : très variées, utiles, proposant des outils réutilisables en classe ;

Il est dommage qu'elles ne soient pas intégrées au PAF, ou aux heures pédagogiques : les enseignants doivent y aller sur leur temps libre (Dans l'Académie de Créteil, une formation de 6h peut être effectuée sur le temps de travail de l'enseignant, grâce à l'envoi d'une convocation) ; elles ont un coût : transport, spectacle, repas...

Les enseignants ayant participé aux formations : ce qui leur semble le plus utile c'est : la rencontre avec les équipes artistiques (86%) ; les ateliers de pratique (81%) ; l'analyse chorale (67%).

Les fiches élèves :

- Les fiches parcours sont plébiscitées dans l'ensemble : très utiles (offrent quelques éléments d'informations sur les spectacles, donnent envie sans tout révéler, le focus propose quelques pistes de travail intéressantes), leurs seuls points un peu faibles seraient (en moyenne, sur tous les niveaux...) la difficulté de lecture pour les élèves.
- Les fiches aval arrivent trop tardivement ....

Éloges du dispositif et sa philosophie : « ça aura été une année dense en émotion, inoubliable... Ces sorties représentent un moment de liberté et de joie collective, elles redonnent le goût de l'époque ».

On note aussi plusieurs interventions sur l'importance des ateliers de pratique.

Les structures culturelles :

Les structures culturelles participent au programme : par conviction idéologique (engagement envers l'EAC, mission de service public...), mais aussi pour élargir leur public, moins quantitativement que pour se faire connaître au-delà de leur territoire habituel. Presque toutes constatent que le programme leur a permis de connaître de nouveaux enseignants.

Les structures sont pour l'essentiel : satisfaites de leur relation avec les enseignants et les élèves (aucun « très insatisfait »), et davantage encore du travail de l'ANRAT (96% de satisfaits ou très satisfaits sur la moyenne des items).

Les actions d'accompagnement proposées par les structures sont :

Dans 75% des cas des rencontres avec les artistes ;

Dans 58% des visites du théâtre ;

Dans 37% des ateliers de pratique ;

Dans 32% des rencontres avec l'équipe du théâtre.

250 accompagnements proposés : les difficultés pour organiser ces actions sont l'éloignement géographique, et le manque de disponibilité des artistes en tournée. Certaines structures sont souvent incapables de connaître trop en amont, quels accompagnements proposer sur les spectacles de leur propre saison. Il est donc compliqué de l'imaginer pour les deux autres structures d'un parcours.

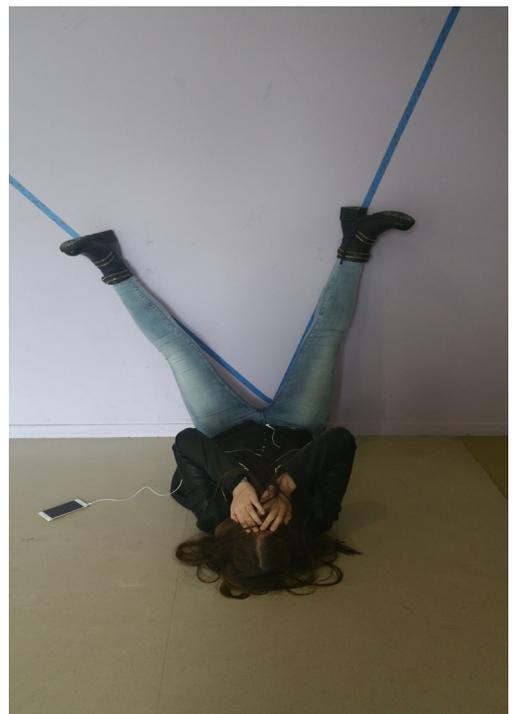
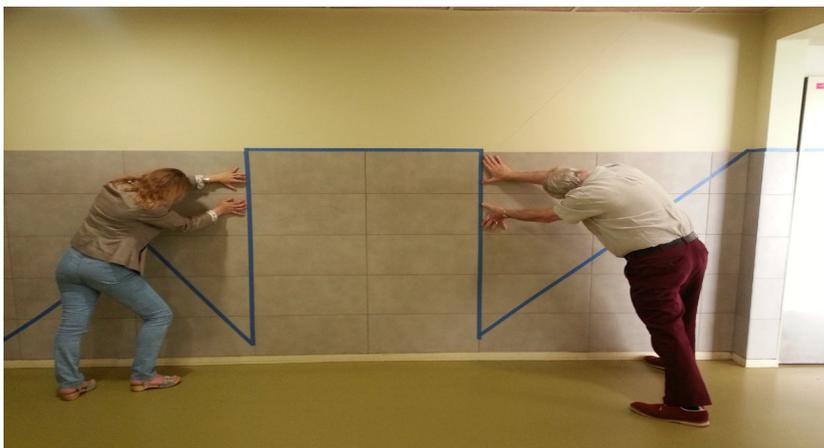
Les formations : très intéressantes, variété des thématiques (ateliers, visites, conférences) ; peu de participants RP cette année : il est malheureusement compliqué de dégager du temps, notamment auprès de sa direction pour y participer.

Les souhaits :

- travailler davantage en concertation avec les autres théâtres du réseau Transvers'Arts, avoir plus de rapports avec les rédacteurs de fiches, être invité à venir rencontrer les RP du théâtre un certain temps avant la représentation (répétitions ouvertes, maquettes etc) ;
- trouver un moyen (qui pourrait être un blog...) de connaître, et de mutualiser les retours des élèves sur les spectacles qu'ils ont vus, le lien s'arrêtant actuellement deux heures après la fermeture du rideau.

V - Zoom sur un prolongement de Transvers'Arts

Dans le prolongement du parcours Transvers'Arts **Alors on danse !**, le projet graphique « Now on Trace » a été réalisé par les élèves de Terminale « Électrotechnique Énergie et Équipements Communicants ». Initiée par l'artiste Anne Brochot et avec le soutien de leur professeure d'arts appliqués Carole Baliki, cette installation visuelle reliait les deux lycées de la cité scolaire Samuel de Champlain de Chennevières-sur-Marne.

Le projet « Now on trace » s'enracine dans la découverte du spectacle *Now* de Carolyn Carlson et s'appuie sur des croisements entre différents arts : poésie, photographie, danse, sculpture, graphisme ainsi que sur un atelier chorégraphique animé par Wu Zheng, danseur de la Compagnie.

Le projet Circul'actions poétiques : des arts en mouvement associe le parcours Transvers'Arts à un atelier de pratique en arts visuels « Now on trace » animé par l'artiste Anne Brochot. Il est ponctué par des visites d'expositions articulant arts visuels, pratique artistique autour de l'engagement du corps, rencontres préparatoires avec les médiateurs et techniciens des structures partenaires et avec les artistes présents dans ce parcours.

Le corps s'inscrit alors dans la ligne graphique qui matérialise la mémoire des spectacles vus pendant l'année à travers un geste qui fait sens. Invités à déplacer leur centre de gravité en entrant en relation avec la ligne, les participants perdent un court instant quelques repères habituellement associés au mouvement du corps et explorent une qualité de mouvement différente au sein d'une écriture spatiale. Entre espace fictif et espace réel, les corps construisent une figure symbolique à partir de nouveaux points d'appui, ouvrent un espace de représentation poétique et écrivent un autre type de relation à l'autre.

Dans sa phase finale, le projet investi par les élèves de la classe, est étendu à tous les élèves des deux lycées professionnel, général et technologique ainsi qu'au personnel de l'établissement et « contamine » alors la cité scolaire Samuel de Champlain. [...]

Relayée par l'équipe pédagogique et les élèves, l'action est ensuite développée par d'autres enseignants auprès de leurs classes [...]. Le mode de restitution du projet fait écho aux flux de fréquentation des espaces et à l'architecture du lieu en proposant une promenade qui invite à une circulation inhabituelle.

Issu d'une classe de terminales [...] qui se préoccupe de questions liées au transport des flux et au stockage de l'énergie, le projet prend également sens dans l'unité spatiale du lieu et la liaison opérée entre les deux lycées [...]. Le geste et la participation au projet sont ici fédérateurs d'un engagement au sein d'un tissu social.

Carole Baliki, professeure d'Arts appliqués à l'initiative du projet.

VI - Transvers'Arts 2015-2016 en quelques mots, en quelques chiffres, c'est :

Une équipe de :

- 25 rédacteurs
- 2 graphistes
- une stagiaire (20h/semaine sur 3 mois)
- un bénévole (ponctuel mais fidèle)
- une coordinatrice (à temps plein)

Des partenaires :

- **30 structures** : 28 lieux de diffusion ou de création ; 1 compagnie ; 1 lieu de formation : la MGI (Paris)
- **80 enseignants répartis sur 49 établissements scolaires d'Île-de-France** (dont **9 établissements situés en grande couronne**, soit 18% d'entre eux et représentant 14 groupes sur les 82 inscrits - tout niveau confondu - à ce jour, soit 17%, mais **23% des parcours collèges et lycées**)

Une typologie des enseignants : des professeurs des écoles (maternelle et primaire), des enseignants de Lettres (collège, lycée). Ces deux catégories restent majoritaires. Toutefois, il est bon de noter la présence de plus en plus significatives des professeurs de : EPS, Histoire-Géographie, Langues (Espagnol, Italien), Économie, Lettres/Histoire-Géo, Arts appliqués et Philosophie.

Des élèves et des parcours : 82 groupes (72 parcours différents)

	Maternelle	Primaire	Collège	Lycée	Lycée Pro	Total
Créteil	0	1	12	21	5	
Paris	2	15	11	10	0	
Versailles	0	3	2	0	0	
TOTAL	2	19	25	31	5	82

À noter la participation d'un groupe de 10 adultes en reconversion professionnelle (CAP petite enfance) qui suivent un parcours « maternelle », une classe de primo-arrivants et deux classes prépa-Lettres.

Le nombre d'élèves touchés par le projet Transvers'Arts : on peut l'estimer à ce jour à **2300 élèves** tout niveau confondu.

Des accompagnements :

- Des fiches pédagogiques à destination des élèves :

30 fiches primaires

59 fiches parcours

10 fiches «aval» d'ores et déjà en ligne : cette année, a minima, une fiche sur l'un des trois spectacles du parcours sera proposée aux élèves.

- Des formations à destination des enseignants :

9 formations (séquençables en demi-journée ou module) ont été proposées : ateliers de pratique (danse, théâtre, cirque), analyses chorales, apports théoriques (L'adaptation du conte au théâtre ; Shakespeare ; la scénographie...). À ce jour, 60 enseignants ont au moins participé à une session de formation.

- Des actions de médiation :

Elles ont autant que possible été maintenues (aux dates prévues ou reportées).

Les attentats de novembre dernier ont eu diverses conséquences sur le dispositif : du dysfonctionnement de la coordination, aux annulations définitives de certains parcours, en passant par la suppression (reports non envisageables) de certains spectacles ou de l'accompagnement. Il est encore prématuré pour en évaluer l'ampleur des retombées. L'interdiction de prendre les transports en commun doit nous interpeller quant à notre participation et notre engagement à un apport financier, une aide aux transports, inscrite dans le projet, plus importante.