

Théâtre & éducation

ANNEXES

AU PROJET DE RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016

Voté en Assemblée générale du 19 avril 2017

Axe 1 et 2 : Annexes réseau et formations

- Liste de l'ensemble des formations de l'année
- Bilan des journées interdépartementales des ADDA d'Occitanie – février 2016
 - Bilan du stage organisé avec la MGI et l'OCCE / Théâ – avril 2016
 - Bilan du stage d'Avignon organisé par l'ANRAT – juillet 2016
 - Bilan du stage organisé avec la MGI et le FAP – octobre 2016
- Bilan du WE organisé par l'ANRAT à Beaubourg – novembre 2016
 - Présentation du stage du 4 WE de novembre 2016 – avril 2017

Axe 3 : Annexes Transvers'Arts

- Liste des formations Transvers'arts
- Bilan de 5 ans de Transvers'Arts

FORMATIONS 2016

DATE	INTITULÉ/CONTENU	NB D'HEURES	LIEU	PARTENAIRES	PUBLIC	NB DE PERSONNES
03/02/16	Ecole du spectateur <i>Dans ma maison de papier...</i>	3	Théâtre du Beauvaisis	La Belle Saison dans l'Oise, Le Théâtre du Beauvaisis	Enseignants 1er degré inscrits à La Belle Saison	12
4/02/2016	Ecole du spectateur <i>Dans ma maison de papier...</i>	3	Collège Michelet - Beauvais	La Belle Saison dans l'Oise, Le Théâtre du Beauvaisis	Enseignants 2nd degré inscrits à La Belle Saison	10
4/02/2016	Ecole du spectateur <i>Dans ma maison de papier...</i>	3	Collège Michelet - Beauvais	La Belle Saison dans l'Oise, Le Théâtre du Beauvaisis	Enseignants 2nd degré inscrits à La Belle Saison	10
12 et 13/02/2016	Atelier de pratique	2	Toulouse	ADDA du Tarn, du Lot...	Enseignants, artistes	34
	Présentation de l'ANRAT animation table ronde	2				11
19/02/2016	Analyse de spectacle et jeux <i>Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin</i>	3	Théâtre de la Ville	Théâtre de la Ville DACSO	Animateurs ARE	18
18 et 19/02/16	Théâtre et Citoyenneté - processus participatifs, <i>2ème partie - Ça ira(1) Fin de Louis</i>	7	La Ferme du Buisson	Rectorat de Paris	Enseignants et personnels de direction de la Ville de Paris	14
22 et 23/02/16	Aborder des sujets sensibles avec son public <i>La solitude d'un acteur de peep show (...)</i>	16	Maison des Métallos	Maison des Métallos, ANI	Enseignants, animateurs, travailleurs sociaux	17
24, 25 et 26/02/16	Accompagner une pratique théâtrale dans et hors l'école	9	Théâtre de la Fatencerie	La Belle Saison dans l'Oise	Enseignants et animateurs	16
18 et 19/04/16	Découvrir les écritures théâtrales contemporaines à destination de la jeunesse	16	MGI	MGI, OCCE THÉA	Enseignants, conservatoires, bibliothécaires, animateurs, RP, comédiens, auteurs	30
07/05/16	EAC théâtre : historique, enjeux et ressources	3	Université Paris 3	Université Paris 3	Etudiants Master 2 production théâtrale	30
11, 12, 13, 14 et 15/07/2016	stage Ecole du spectateur, analyse de la représentation théâtrale	40	Avignon	Le Festival d'Avignon La Chartreuse	Adhérents de l'Annat	34
19, 20, 21 et 22/10/2016	« La pluridisciplinarité en prise directe et en questions » : spectacle, expo, ateliers de pratiques pluridisciplinaires, plénière...	32	MGI	Festival d'Automne à Paris MGI	Acteurs de la transmission artistique et culturelle	27
5 et 6/11/2016	Le Centre Pompidou : à la découverte d'un équipement pluridisciplinaire	24	Beaubourg	Centre Pompidou	enseignants, artistes, intervenants théâtre	10
26 et 27/11/2016	Formation : expérimenter des outils d'analyse du spectacle vivant. Module 1 : quels outils pour quels spectacles ?	9	Théâtre Nanterre-Amandiers		enseignants, artistes, intervenants théâtre, RP	9
08/12/16	Analyse chorale autour du spectacle "Suzette" de Fabrice melquiot	3	Théâtre de la Ville		Animateurs de la Ville de Paris	16
TOTAL	TOTAL	172				268

**PLAN DE FORMATION
INTERDEPARTEMENTAL
ADDA(S) MIDI-PYRÉNÉES
BILAN THEATRE 2015-2016**

1/ Organisation du stage

Dates : vendredi 12 et samedi 13 février 2016 - 2 jours -

Lieu : Toulouse Espace Roguet et Théâtre Jules Julien

Public : Enseignants, artistes intervenants en milieu scolaire

Intervenants :

- Modérateur : Emile Lansman, éditeur
- Pascal Papini, directeur du secteur théâtre C. R. Régional et du théâtre Jules Julien Caroline Bertran-Hours.
- Luc Tartar, auteur invité de la journée
- Sébastien Joanniez, auteur invitée de la journée
- Pascale Grillandini, Postures
- Sylviane Fortuny, metteuse en scène
- Marie Stutz directrice de l'ANRAT et Dominique Mercier comédienne et formatrice de l'ANRAT;
- Alain Kerlan, philosophe, directeur de l'Institut des Sciences et des Pratiques d' Education et de Formation (ISPEF).
- Les services de la DAAC – Rectorat de Toulouse : Mireille Valls, chargée de formation au rectorat et Julien Botella
- Xavier Rabay –CP art et culture en Tarn-et-Garonne

2/ Les stagiaires

Nombre de participants : 175, soit 45 stagiaires et 130 personnes à la conférence.

Artistes : 11 soit : 2 du Lot, 6 de Haute Garonne, 3 du Tarn

Enseignants : 34 soit 5 de l'Aveyron , 3 du Gers, 5 du Lot, 5 du Tarn, 5 du Tarn-et-Garonne, 11 de la Haute Garonne

Refus de 31 demandes pour les ateliers (invitées pour la conférence)

Public présent lors des conférences : **130 personnes**

3/ Le contenu

Jour 1 : Dramaturgie / "Des écritures pour jouer". Théâtre autour de l'écriture dramatique jeunesse

Ateliers

- Présentation des 2 jours de formation avec les partenaires
- Présentation des auteurs invités, lectures d'extraits des œuvres : Luc Tartar et Sébastien Jouanniez
- Travail en ateliers séparés 2 groupes, deux ateliers de pratique avec un auteur
- Atelier sur le jeu des écritures, ce qu'elles portent en elles, donner du corps au texte, du volume, de la résonance. Savoir entendre ce qui est dit.
- Restitution des ateliers, chaque groupe présente le travail réalisé, textes, lectures à haute voix.

Table ronde : « Les questions que pose l'écriture jeune public aujourd'hui ». Ouvrir sur le fond et la forme de l'écriture jeune public. Pourquoi travailler ces textes-là avec des enfants ? Qu'est-ce que cela apporte ? Question de l'évolution des écritures contemporaines jeune public ?

Jour 2 : Education artistique / théâtre et éducation. « Eduquer au théâtre, éduquer par le théâtre » : La question du binôme artiste-enseignant

Introduction d'Alain Kerlan et Julien Botella sur « l'éducation artistique et culturelle : travailler le théâtre à l'école, avec le binôme artiste/enseignant »

Ateliers sur le binôme artiste/enseignant

- Atelier 1 : animé en binôme par Dominique Mercier (de l'ANRAT) et Xavier Rabay CP art et culture du T&G
- Atelier 2 : animé en binôme par Caroline Bertran-Hours du CRR et Mireille Valls
Témoins des ateliers : Alain Kerlan et Julien Botella (chacun dans un atelier)

1e partie : échanges : Questions Artistes /enseignants : quelles relations ? quelle représentation de chacun ? À partir des représentations du travail en binôme : comment dépasser l'imaginaire de chacun ? Quelles sont les interrogations de chacun, les peurs, les attentes ?

2e partie : pratique et méthodologique sur l'atelier de théâtre à l'école « en duo » : qu'est-ce que c'est ? Comment mener un atelier en duo ? Qu'est-ce qu'il s'y fabrique, s'y joue, s'y transforme ? Comment créer une réelle synergie entre deux professionnels ? Comment les compétences de chacun se conjuguent et s'enrichissent mutuellement ?

Les missions de l'ANRAT : Présentation de l'ANRAT par Marie Stutz, Directrice

Conférence : « Du binôme artiste/enseignant aux enjeux du théâtre à l'école » par **Alain Kerlan**, philosophe, professeur des universités et **Julien Botella** avec paroles et témoignages des intervenants du matin et des témoins des ateliers.

4/ Les bilans

Bilan des intervenants :

- > Ravis de la qualité du contenu de cette formation et de l'implication des participants
- > Belles rencontres et dialogues pertinents entre auteurs et stagiaires.
- > Tous les participants ont joué le jeu et se sont donné avec enthousiasme aux divers jeux d'écritures proposés.

Binôme artiste/enseignant : rappel des grandes lignes :

- > Chacun doit rester à sa place et travailler en complémentarité : l'artiste apporte sa propre démarche artistique, chaque art a sa pédagogie, l'enseignant apporte son savoir faire en pédagogie. Bien s'entendre sur le rôle de chacun dans une même temporalité.
- > Ne pas arriver avec des idées arrêtées, tout doit pouvoir évoluer, s'adapter. Les élèves sont captifs, émotionnellement et intellectuellement dans l'action. Il faut savoir s'adapter au groupe, aux relations qu'ils ont entre eux.
- > Savoir aussi laisser la place à l'erreur, ne pas s'attendre forcément à un résultat (spectacle) mais travailler dans la démarche et analyser le chemin parcouru ensemble.
- > L'artiste doit prendre le temps de donner des consignes précises à l'enseignant pour que celui-ci prenne le relais et continu à travailler sans lui.

Bilan des participants sur le stage :

- > Stage très enrichissant dans divers domaines
- > Belle rencontre avec les intervenants et grande qualité de discours et de contenu
- > Plusieurs pistes de travail apportées
- > Enseignants et artistes ont su se dire les choses avec des mots précis à travers divers jeux d'expressions
- > La confiance et le respect de chacun ont été entendus, vécus et partagés.

Objectifs

Initié dans le cadre de la Belle saison pour l'enfance et la jeunesse, le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse se pérennise en un rendez-vous annuel pour donner lieu à une mise en lumière de la diversité de ces écritures sur l'ensemble du territoire. En amont de cette manifestation, L'ANRAT, l'OCCE via THEA et la Mgi proposent une formation pour :

- susciter le désir d'aborder ces textes
- initier des actions et former des relais

Axes et contenus

Deux jours de formation pour voyager, s'informer, lire, écrire, écouter, partager... les 18 et 19 avril 2016 à la Mgi :

Modules théoriques et conférences :

- panorama de la littérature théâtrale pour la jeunesse
- projection de films documentaires sur des auteurs
- table ronde ponctuée de bulles de lecture : de la commande d'écriture à la diffusion, animée par Dominique Bérody.

Ateliers pratiques :

- manipulation et appropriation de textes publiés de théâtre
- ateliers d'écriture et de lecture à voix haute
- exploration des ressources sur les écritures théâtrales
- partage d'expériences et construction collective d'un répertoire d'éducation artistique et culturelle

Publics visés

Professeurs des écoles et enseignants des établissements scolaires de 1er et 2nd degré, responsables et chargé-e-s des relations aux publics, comédiens et auteurs, bibliothécaires. Limité à 30 pour les «ateliers», le nombre de participants pourra être supérieur lors des plénières.

Intervenants

Ateliers :

Fanny Carel - Compagnie La Vagabonde
Dominique Paquet, auteure et actrice
Katell Tison-Deimat, coordinatrice nationale OCCE-THÉÂ

Séances plénières :

Dominique Bérody, délégué générale jeunesse et décentralisation en Yvelines, Théâtre de Sartrouville
Pauline Bureau, auteure, metteuse en scène, Cie La part des anges
Philippe Dorin, auteur
Claudine Galea, auteure
Sybille Lesourd, docteure en littérature
Sylvain Levey, auteur

Outils d'évaluation

Fiche bilan à remplir par chaque participant
Bilan collectif en séance plénière

Frais pédagogiques et inscription

Formation gratuite. Verserment par les participants d'une caution de 50 €, rendue à l'issue de la formation.

Information et inscription

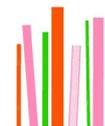
Djamela Isbikhene, chargée de formation et communication
formation@anrat.net 01 49 88 66 50

Bulletin d'inscription à télécharger sur notre site Internet

Les écritures théâtrales jeunesse Quelle famille !

DES ÉCRITURES
THÉÂTRALES
JEUNESSE

Formation proposée par l'ANRAT, la Maison du geste et de l'image et OCCE-THÉÂ

Association fondée en 1983 et soutenue par les Ministères de l'Éducation nationale et de la Culture, l'ANRAT rassemble des artistes et des enseignants engagés dans des actions de formation et d'accompagnement des jeunes aux pratiques théâtrales adans et hors l'école. Elle a contribué au développement des enseignements optionnels et pour une prise en compte des écritures contemporaines dans l'enseignement et la pratique dramatique.

Contact :
formation@anrat.net
01 49 88 66 50

www.anrat.net

Parmi les actions de l'Office Centrale de Coopération à École, THÉÂ est une action nationale d'éducation artistique. THÉÂ favorise la rencontre entre les écritures théâtrales jeunesse d'auteurs vivants et les enfants et adolescents : lire, voir, mettre en voix, mettre en jeu... THÉÂ travaille en complicité avec des auteurs, et en partenariat avec des artistes et des théâtres.

Contact :
thea@occe.coop
01 44 14 93 43

<http://www.occe.coop/thea>

Centre de Recherche et d'éducation artistique subventionné par la Mairie de Paris - Direction des Affaires Culturelles, la Maison du geste et de l'image 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.

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

www.mgi-paris.org

A la Maison du geste et de l'image - 42 rue Saint-Denis Paris 1er - M° Châtelet - 01 42 36 33 52 - info@mgi-paris.org

Les écritures théâtrales jeunesse, quelle famille !

Les 18 et 19 avril 2016, à la Maison du geste et de l'image

BILAN DE LA FORMATION

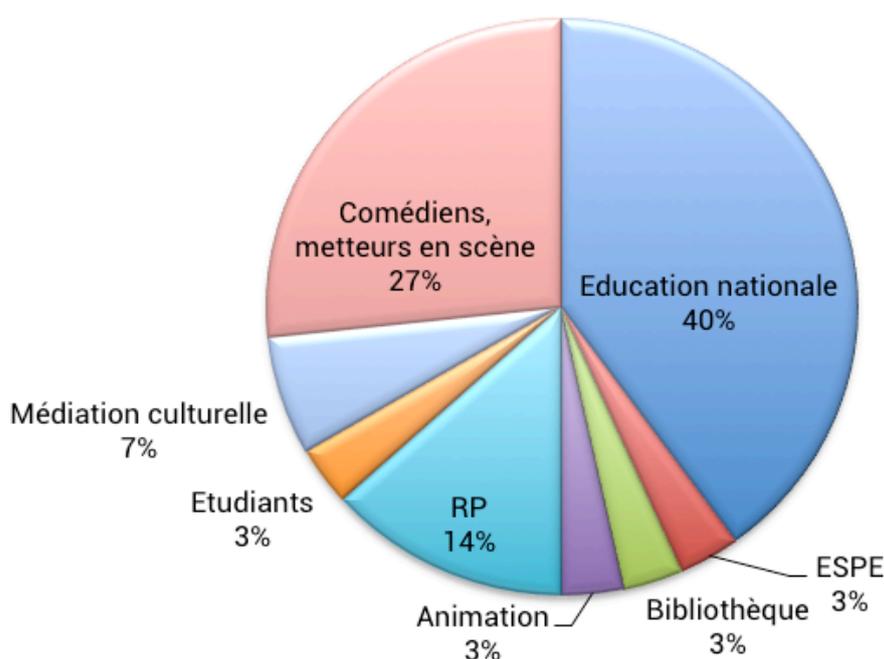
I - Informations générales

- Intitulé de la formation : « Les écritures théâtrales jeunesse, quelle famille ! »
- Dates et lieu : les 18 et 19 avril 2016, à la Maison du geste et de l'image
- Équipe de formation :
 - Sophie Caffarel (comédienne)
 - Sybille Lesourd (docteure en littérature comparée)
 - Dominique Paquet (actrice, auteure, chargée de cours, co-directrice du groupe 3/5/81, déléguée générale des EAT)
 - Katell Tison-Deimat (coordinatrice nationale Arts-Culture à l'OCCE)
- Intervenants table-ronde :
 - Dominique Bérody (délégué général jeunesse et décentralisation en Yvelines, Théâtre de Sartrouville)
 - Pauline Bureau (auteure)
 - Claudine Galea (auteure)
 - Sylvain Levey (auteur)
- Lecture publique :
 - Philippe Dorin (auteur)
- Partenaires : formation proposée dans le cadre du 1er juin des Écritures Théâtrales Jeunesse et portée par :
 - La Maison du geste et de l'image
 - THÉÂ pour l'OCCE
 - L'ANRAT

II - En quelques chiffres

- 30 participants, dont :
 - 12 représentants de l'Éducation nationale : 11 enseignants (7 en primaire, 3 en collège, 1 en lycée), 1 CEP
 - 1 formatrice ESPE
 - 1 bibliothécaire
 - 1 animatrice
 - 4 relations publiques de structure culturelles
 - 1 étudiante
 - 2 médiatrices culturelles
 - 8 comédiens, metteurs en scène, intervenants théâtre

Participants

- 12 heures de formation sur 2 jours
- formation gratuite
- 93% des inscrits étaient des femmes
- 93% des inscrits étaient franciliens
- 77% des inscrits n'avaient jamais participé à une formation ANRAT, MGI ou THÉÂ
- Répartition des contenus :

Ateliers de pratique	Panorama littérature jeunesse	Projection	Atelier lecture à voix haute	Atelier d'écriture	Partage d'expérience	Table-ronde	Lecture publique
13 %	10 %	10 %	20 %	20 %	7 %	13 %	7 %

III - Contenu

Initié dans le cadre de la Belle saison pour l'enfance et la jeunesse, le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse se pérennise en un rendez-vous annuel pour donner lieu à une mise en lumière de la diversité de ces écritures sur l'ensemble du territoire. En amont de cette manifestation, L'ANRAT, l'OCCE via THEA et la Mgi ont proposé cette formation pour : susciter le désir d'aborder ces textes, initier des actions et former des relais.

Deux jours pour voyager, s'informer, lire, écrire, écouter, partager...

Modules théoriques et conférences

- Conférence : panorama de la littérature théâtrale pour la jeunesse – Sibylle Lesourd

- Conférence lecture : Dans la vie aussi il y a des longueurs – Philippe Dorin

- Table-ronde : de la commande d'écriture à la diffusion
Animée par Dominique Bérody, avec Pauline Bureau, Claudine Galea et Sylvain Levey

captation audio de ces séances sur le site de la MGI

Partage

- Arpentage des ressources - Katell Tison-Deimat

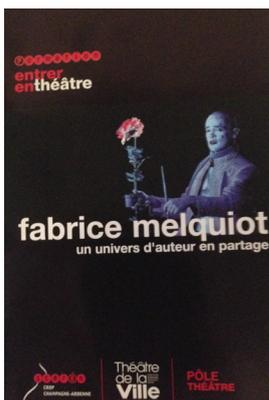
Un nombre de ressources écrites sont à la disposition des participants : articles, bilan, contributions, dossiers, DVD, expositions, fiches, listes, livres.

Chaque personne est invitée à choisir une ou plusieurs ressources et à lire individuellement. Puis retour en cercle et échange.

- Échanges de pratiques et constitution d'un répertoire d'actions

En sous-groupes, chacun partage ses pratiques, ce qui marche ou non, ou ce qu'il aimerait tenter. Puis mise en commun et échange.

L'intention est de constituer un répertoire d'actions pour le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse.

- Projection : conversations d'élèves avec les auteurs Fabrice Melquiot et Nathalie Papin

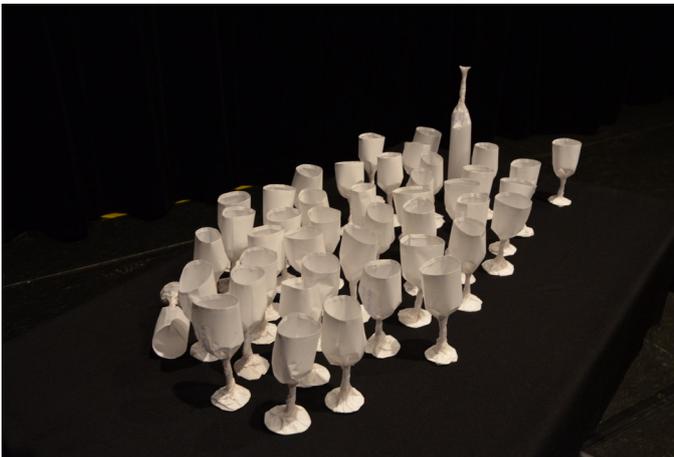
Découverte des manières d'explorer l'écriture théâtrale contemporaine dans les classes : au Centre national des arts du cirque, dans une classe de première professionnelle et dans le cadre de l'action nationale THÉÂ de l'OCCE lors des stages nationaux pour enseignants, dans les classes coopératives associant metteurs en scène, comédiens, marionnettistes et chorégraphes.

Ateliers de pratique

- Entrer en réceptivité - Katell Tison-Deimat
Des mises en situation pratiques pour se présenter et créer une cohésion de groupe : le cercle des prénoms, la marche, les boulettes, le cercle des regards, le jeu des souffleurs.

- La grande valise des thextes de théâtre - Katell Tison-Deimat
Au sol, quelques dizaines d'œuvres publiées de théâtre pour la jeunesse. Les participants marchent entre les livres et volent des mots : arrêt, restitution à haute voix...
Auteurs sélectionnés : Jean Cagnard, Jean-Pierre Cannel, Philippe Dorin, Claudine Galea, Jean-Claude Grumberg, Stéphane Jaubertie, Joël Jouanneau, Suzanne Lebeau, Sylvain Levey, Fabrice Melquiot, Nathalie Papin, Dominique Paquet, Karin Serres, Dominique Richard, Catherine Zambon.

- Atelier de lecture à voix haute – Sophie Caffarel
Propositions : Exercices d'appropriation de l'espace / Seul sur le plateau : un corps assis dans l'espace / Seul sur le plateau : un corps debout dans l'espace / De l'importance de la pensée, du silence et du rythme / Qui écoute ?

- Atelier d'écriture – Dominique Paquet

IV - Évaluation

● Satisfaction

	Très satisfait	Satisfait	Peu satisfait	Pas satisfait
Manipulation et appropriation des textes	20	5	1	
Projection	13	13		
Atelier d'écriture	11	11,5	3,5	1
Atelier pratique : lecture à voix haute	14	11		
Panorama de la littérature théâtrale pour la jeunesse	20	5		
Exploration des ressources sur les écritures théâtrales	14	11	1	
Partage d'expériences et construction d'un répertoire	16,5	7	1,5	

● Modifications des pratiques suite au stage

- Appropriation et mise en œuvre des jeux / exercices / dispositifs théâtraux, notamment les livres au sol, le soufflement des phrases à l'oreille.
- Explorer les pièces, lire de nouveaux auteurs, les travailler avec les enfants.
- Mettre en place des ateliers d'écriture.
- Participer à COLLIDRAM/INEDITHEATRE, monter une classe à PAC en maternelle, construire des projets avec les autres participants.
- Essayer d'intéresser les collègues.

● Les points positifs

- Organisation : bon découpage temporel, juste ce qu'il faut pour générer l'enthousiasme et l'envie d'approfondir ; organisation maîtrisée, accueil sympathique.
- Rythme : agréable, réflexion-action permanente.
- Contenu : thème abordé dans toutes ses dimensions, grande diversité, richesse qui ouvre l'imagination et l'espace des possibles, mises en situation formatrices, manière adéquate de se familiariser avec les textes.
- Intervenants : professionnels, richesse dans la diversité, cohésion de l'équipe des formateurs, rencontres avec les auteurs et paroles d'artistes très appréciées.
- Échanges : groupe plein de diversité, croisement des regards, partage des pratiques.
- Ressources : outils précis, bons supports, exercices réappropriables, découverte d'auteurs.
- Atmosphère : dynamisme, ambition, propice à la rencontre et à l'échange.
- Propositions les plus citées : atelier de lecture à voix haute, panorama de la littérature jeunesse, rencontre avec les auteurs.

● Les points à améliorer

- Organisation : trop de participants, ateliers trop courts (peut-être diminuer le nombre de proposition mais rallonger chaque atelier), stage trop court, envoyer à chacun les coordonnées des participants et des formateurs.
- Contenu : plus d'échanges et de débats entre les participants, aborder les techniques d'écriture, définir les spécificités de chaque maison d'édition, proposer en amont de la formation une liste de textes à lire aux participants afin que chacun puisse proposer des exercices et s'exprimer sur sa transmission autour de ces textes, un temps d'échange sur des idées de mises en scène / en espace d'extraits de textes (diagnostic théâtral à l'aveugle).
- Atelier d'écriture : pas adapté au public, aucune transmission possible, manque de contraintes pour permettre l'écriture, déception de n'avoir pu lire les écrits et en avoir un retour, manque de temps.
- Atelier de lecture à voix haute : déterminer les enjeux en amont.

● Suggestion de contenu supplémentaire

- Ressources : une bibliographie, une présentation structurée du corpus de textes.
- Ateliers :
 - o un travail plus conséquent sur la lecture oralisée, une mise en voix des textes écrits en atelier,
 - o un atelier mise en scène, un atelier pour expérimenter l'écriture au plateau,
 - o un atelier avec des enfants afin d'avoir leur regard sur les textes,
 - o un atelier sur la construction de partenariat.
- Réflexion :
 - o comment aborder le travail d'écriture avec différents publics ?
 - o comment proposer une lecture théâtralisée avec un grand groupe ?
 - o quelles sont les différences entre écritures tout public et écritures jeunesse ?

C'est trop court, on en veut plus !

Je vais lire les auteurs vers lesquels je ne suis pas encore allée spontanément. Je vais reprendre mes tentatives d'écriture avec les éléments pertinents transmis.

Belle rencontre, ludique et pédagogique, qui replace le texte comme partenaire de jeu à part entière.

Formation formidable qui donne envie de mettre en place des actions de découverte ou de pratique auprès des jeunes.

écriture
+
pratique
+
enseignement
+
supports
=

+++++

Le niveau de professionnalisme des intervenants est remarquable, la variété des situations appréciable et enrichissante !

Merci ! Mille fois et bravo pour votre action. J'ai derrière moi 20 ans d'exercice professionnel, c'est la meilleure formation à laquelle j'ai participé.

Quelle richesse... qui ouvre encore l'imagination et l'espace des possibles !

Depuis 2003, l'ANRAT permet à ses adhérents, militants du Théâtre / Education, de se retrouver pour partager des expériences sensibles à l'occasion du Festival d'Avignon.

Plus qu'une formation, ce séminaire est un temps dédié à la mise en commun de réflexions et d'outils pour appréhender le théâtre dans toutes ses dimensions et dans ses relations avec les autres arts.

Objectifs pédagogique

Il s'agit de renforcer l'appareil critique des stagiaires sur une programmation de spectacles, et les rendre autonomes dans une pratique de passeurs du théâtre auprès des publics jeunes.

Axes et contenus

Chaque journée est articulée autour d'un spectacle, et met en perspective spectacle vivant, écritures théâtrales et arts plastiques :

- préparation et descriptions chorales de spectacles
- ateliers d'écriture et de pratiques artistiques : voix et texte
- workshop arts plastiques et création d'une performance
- visite de La Collection Lambert, musée d'art contemporain
- journée à la La Chartreuse : découverte du Centre national des écritures du spectacle, lecture et découverte des écritures théâtrales contemporaines
- éducation artistique et culturelle : actualités, retour d'expérience, partage d'outils et de ressources
- débat « *Quand l'auteur arrive en classe* » en partenariat avec l'association Postures et la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)

Public concerné

Tous les adhérents de l'ANRAT ayant une vocation de transmission et de médiation de l'art et de la culture auprès des jeunes : artistes, professionnels du monde de l'éducation, de la culture et du champs social.

Intervenants et encadrants

- Anne-Frédérique Bourget, metteuse en scène
- Olivia Burton, dramaturge
- Romain Labrousse, professeur de Lettres modernes
- Joël Paubel, formateur design et arts plastiques
- Katell Tison-Deimat, coordinatrice nationale OCCE-THÉÂ
- Marie Stutz, directrice de l'ANRAT

Frais pédagogiques

- Frais pédagogiques : 70 € (particuliers), 230 € (structures)
- Adhésion ANRAT (obligatoire) :
Individuels : 25 €
Structures : tarif A : 50 € - tarif B : 100 € - tarif C : 200 €
voir tous nos tarifs sur notre site Internet
- Spectacles et exposition à la charge des participants

Dates et lieux

- **Date** : 11 au 16 juillet matin 2016
Demi-journée optionnelle le 16 juillet : temps de partage des projets, des outils et des ressources
- **Lieu** :
Conservatoire d'art dramatique d'Avignon
La Chartreuse, Centre national des écritures du spectacle

Modalités d'inscription

- **Bulletin d'inscription** et fiche descriptive d'un de vos projets
- Chèque de caution : 200 € (100 € pour les étudiants).
Restitué à l'issue de la formation, il garantit votre présence continue tout au long du stage.

Outils d'évaluation

- Fiche bilan à remplir par chaque participant
- Bilan collectif en séance plénière

TÉMOIGNAGE DES PARTICIPANTS EN 2015

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

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

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

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

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

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

Anne-Frédérique Bourget

Metteuse en scène de la Cie Maskantête, Anne-Frédérique Bourget se tient au bord du plateau pour que « ça joue » entre les corps et les mots. Curieuse des textes qui ont la saveur d'une langue et la force d'un propos, elle défend un théâtre contemporain pour tous qui, s'il ne change pas le monde, le met en forme(s). *Et les poissons partirent combattre les hommes* d'Angélica Liddell a reçu un très bel accueil public et critique au festival d'Avignon 2015.

La Cie Maskantête développe des actions de contamination massive au théâtre contemporain en proposant des laboratoires de création, des ateliers... avec les habitants en partenariat avec les enseignants, les associations, les soignants.

Olivia Burton

Agrégée de lettres modernes, elle a travaillé comme assistante à la mise en scène auprès de Giorgio Strehler, Gildas Bourdet, Didier Bezace et Alain Ollivier. Elle est devenue ensuite dramaturge au sein de la Comédie de Béthune : elle y collaborait aux spectacles de Thierry Roisin, sur la mise en scène et des travaux d'adaptation. Elle était aussi en charge de la programmation du CDN et des actions culturelles. Elle est aujourd'hui conseillère dramaturgique pour différentes compagnies, dont le Turak théâtre. En parallèle de ses activités théâtrales, elle a réalisé deux documentaires (*Les Mains bleues*, 2002 - Contrejour, 2006) et écrit une bande dessinée (*L'Algérie c'est beau comme l'Amérique*, ed. Steinkis, 2015).

Romain Labrousse

Enseignant de Lettres modernes. Son goût pour le théâtre naît sans doute de deux événements initiatiques qui se sont déroulés dans un théâtre, en 2003 : *Hamlet* par Peter Brook et *L'Opéra de quat'sous* par Christian Schiaretti. Après une formation en classe préparatoire littéraire, il a mené des recherches en Master I et II sur *Antonin Artaud dans le théâtre de Jean Genet*, puis sur *André Antoine, Aurélien Lugné-Poe et Jacques Copeau, critiques dramatiques* à l'Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle de 2006 à 2008. Il participe régulièrement à l'élaboration de documents pédagogiques à destination de classes, dans le cadre du dispositif Transvers'Arts, et anime des analyses chorales.

Joël Paubel

Plasticien et enseignants en arts appliqués, Joël Paubel initie à l'art contemporain les étudiants de l'Institut d'Etudes Politiques de Saint-Germain-en-Laye, et prépare aux Nocturnes du Louvre les étudiants en Master médiation culturelle de l'ESPE (Ecole supérieure du professorat et de l'éducation de Versailles). Membre du collectif de recherche ECARTS (Ecole, culture(s), arts : patrimonialisation, médiation et autres transmissions) de l'Université de Cergy-Pontoise, il a créé le Master médiation culturelle. Au sein de l'ANRAT, il contribue à l'analyse des spectacles sous l'angle du design et des arts plastiques. Ses installations dans des lieux patrimoniaux (le Mont Saint-Michel, la Conciergerie...) participent de la médiation.

Marie Stutz

Après trois ans au Conseil d'administration (et au bureau) de l'association, Marie Stutz est nommée directrice de l'ANRAT en novembre 2013. Militante de l'éducation populaire, diplômée en sciences politiques et en gestion des organisations culturelles, elle impulse depuis de nombreuses années des projets qui visent la participation des bénéficiaires à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques dans l'éducation et la culture. Elle oeuvre à la mise en partage des intelligences par l'organisation d'événements co-construits et par la mise en lien artistes-enseignants au coeur du projet de l'ANRAT.

Katell Tison-Deimat

Formatrice et coordinatrice nationale Art et Culture à l'Office Central de la Coopération à l'École (OCCE), Katell Tison-Deimat développe des projets d'éducation artistique en réseau, au sein de groupes de réflexion-action avec des enfants, et en connivence de travail avec des enseignants, des artistes, des auteurs et des structures culturelles. Dans le domaine Théâtre-Education, elle coordonne THÉÂ, action de l'OCCE, qui favorise depuis douze ans la rencontre entre les écritures théâtrales jeunesse, les enfants et les adolescents. Vice-présidente de l'ANRAT, elle s'appuie sur sa pratique antérieure d'enseignante et de directrice d'école, fondée sur la pédagogie coopérative et les problématiques actives entre art et éducation.

ANRAT - Association fondée en 1983, soutenue par les Ministères de l'Education nationale et de la Culture, l'ANRAT accompagne les enseignants, artistes et autres professionnels de la transmission et de la médiation du théâtre dans et hors l'école. Elle impulse, construit et encourage les dynamiques de partenariat entre artistes et enseignants. Centre de ressources, lieu de débats et de réflexions sur les pratiques du théâtre et du spectacle vivant, l'ANRAT est également un lieu de formations et d'expérimentation à travers notamment son dispositif Transvers'Arts.

Information et inscription

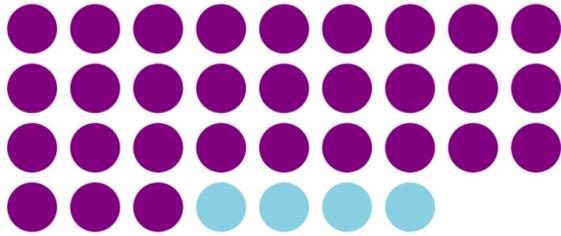
Djamela Isbikhene, chargée de développement
Formation - Communication
formation@anrat.net - 01 49 88 66 50
70 rue Douy Delcupe 93100 Montreuil

www.anrat.net

INTRODUCTION

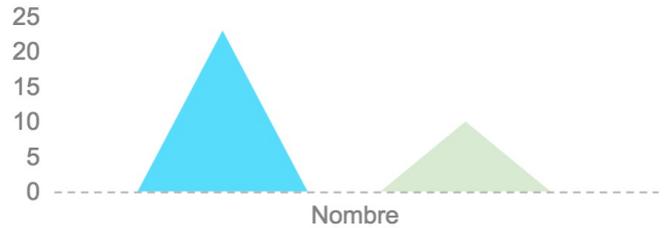
- Pour qui ?** Tous les adhérents de l'ANRAT ayant une vocation de transmission et de médiation de l'art et de la culture auprès des jeunes : artistes, professionnels de l'éducation, de la culture et du champs social.
- Quand ?** Lundi 11 au samedi matin 16 juillet (matinée optionnelle samedi)
- Par qui ?** Équipe de formateurs pluridisciplinaires :
Anne-Frédérique Bourget, metteuse en scène
Olivia Burton, dramaturge
Romain Labrousse, professeur de Lettres modernes
Joël Paubel, formateur design et arts plastiques
Katell Tison-Deimat, coordinatrice nationale OCCE-THÉÂ
Marie Stutz, directrice de l'ANRAT
- Quoi ?** Renforcer l'appareil critique des stagiaires sur une programmation de spectacles, et les rendre autonomes dans une pratique de passeurs du théâtre auprès des publics jeunes.
- Comment ?** Chaque journée est articulée autour d'un spectacle, et met en perspective spectacle vivant, écritures théâtrales et arts plastiques :
- préparation et descriptions chorales de spectacles
 - ateliers d'écriture et de pratiques artistiques : voix et texte
 - workshop arts plastiques et création d'une performance
 - visite de La Collection Lambert, musée d'art contemporain
 - journée à la La Chartreuse
 - éducation artistique et culturelle : actualités, retour d'expérience, partage d'outils et de ressources
 - débat « Quand l'auteur arrive en classe » en partenariat avec l'association Postures et la SACD
- Spectacles** Karamazov - m.e.s Jean Bellorini
Les Damnés - m.e.s. Ivo Van Hove
Lenz - m.e.s. Cornelia Reiner
La Rive dans le Noir - Pascal Quignard et Marie Vialle
Het Land Nod - m.e.s. FC Bergman
- Expositions** Au coeur, scénographiée par Claude Levêque
Amos Gitai, chronique d'un assassinat annoncé
Andres Serrano, Torture
Christophe Gin, prix Carmignac du photojournalisme
Abel Abdessemed, Coup de tête

EN QUELQUES CHIFFRES

femmes(88.24%) Hommes(11.76%)

Nombre de stagiaires : 34

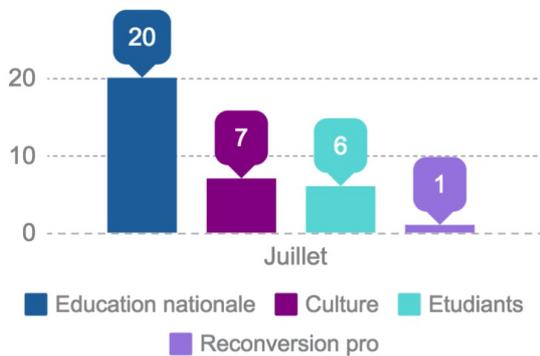
Nouveau Ancien

Inscription

Auvergne-Rhône-Alpes(8.82%) Centre-Val-de-Loire(8.82%) Grand-Est(17.65%) Hauts-de-France(5.88%)
Île-de-France(44.12%) PACA(2.94%) Etranger(11.76%)

Origine géographique

Profil des stagiaires

Éducation nationale : 1 enseignante d'ESPE, 19 enseignants (12 lycées ; 5 collèges ; 1 primaire), 1 animatrice en BCD. Anglais, lettres, théâtre, documentation.

Secteur culturel : 6 relations publiques, 1 metteure en scène, 1 blogueur théâtre

Etudiants : 4 Espé Versailles, 1 étudiante de Lille 3, 1 étudiante IEP Strasbourg

CONTENUS - Esprit collectif, préparations et analyses de spectacles

Atelier constitution groupe

Animé par Katell Tison-Deimat, cet atelier vise à créer un esprit de groupe à travers des mises en situation pratiques.

Préparation au spectacle

Animé par Olivia Burton et Romain Labrousse, cet atelier documente les stagiaires sur l'auteur, le metteur en scène, le contexte historique, artistique et esthétique de l'œuvre.

Analyse chorale

Sous la houlette d'Olivia Burton, l'analyse chorale facilite la remémoration collective des éléments de la mise en scène par une description objective de la représentation (espace et scénographie, costumes, objets, lumières, univers sonore, distribution des rôles et jeu de l'acteur), l'acquisition du vocabulaire spécifique du théâtre, et le dépassement des appréciations du type "j'aime /j'aime pas".

Cette année, a pu avoir lieu une rencontre avec le comédien Jacques Hadjaje (Karamazov m.e.s. Jean Bellorini)

CONTENU - Ateliers de pratiques artistiques

Théâtre

Atelier théâtre et voix animé par la metteuse en scène Anne-Frédérique Bourget

Écriture

Atelier d'écriture avec l'auteure Catherine Anne dans la cour intérieure du Conservatoire du Grand Avignon

Plusieurs nouveautés ont marqué cette édition 2016.

En partenariat avec l'association Postures et de la SACD, les stagiaires ont participé à des ateliers d'écriture sous la houlette des auteur.e.s Catherine Anne, Sébastien Joanniez, Dominique Richard et Estelle Savasta.

La même journée, les stagiaires ont assisté au débat intitulé Quand l'auteur arrive en classe..., en présence des auteur.e.s et de Patrick Laudet, Inspecteur Général de l'Éducation nationale - groupe Lettres.

CONTENUS - Quand les arts plastiques croisent le théâtre

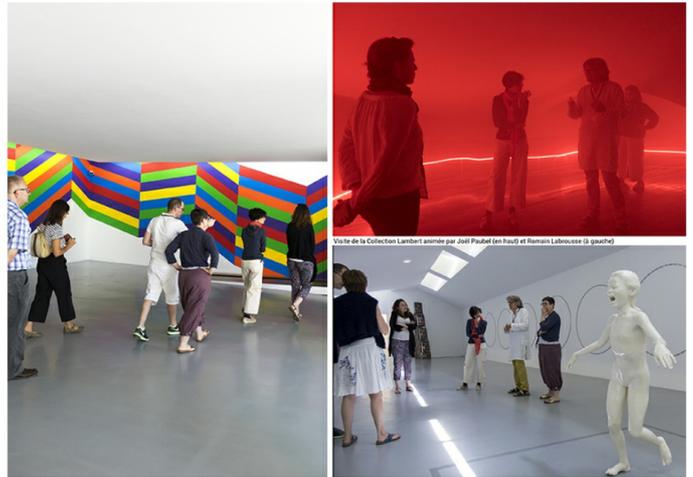
Workshop

Workshop : lecture de l'image, couleur, graphisme... animé par Joël Paubel (en haut) et Romain Labrousse

Le Séminaire de l'ANRAT a également pour vocation de croiser les arts. Imaginé par Joël Paubel et Romain Labrousse, le Workshop Arts plastiques se veut une initiation au graphisme, à la symbolique des couleurs et à la communication visuelle, et comprend également la visite des expositions de la Collection Lambert.

Visite de la Collection Lambert animée par Joël Paubel (en haut) et Romain Labrousse (à gauche)

Performance

Prenant appui sur les flyers des spectacles, le workshop s'est concrétisé en performance dans les rues d'Avignon, sous la direction d'Anne-Frédérique Bourget et de ses complices, Joël Paubel et Romain Labrousse.

CONTENUS - Visite et lecture à La Chartreuse

La Chartreuse

Autre nouveauté : l'équipe de La Chartreuse, Centre national des écritures du spectacle, a offert un bel écran aux participant.e.s pour poursuivre préparations de spectacles et analyses chorales.

Surtout, elle a concocté une visite du monument, dévoilant les richesses de son patrimoine matériel et immatériel, notamment grâce à sa grande table tactile qui retrace les périodes de construction et de transformation de La Chartreuse du Val de Bénédiction en centre culturel.

Dans ce lieu dédié à l'accueil d'artistes en résidence et aux écritures théâtrales, les stagiaires ont découvert le texte *Los Niños* de l'auteure Sabine Tamisier, dans le cadre d'*Un jour, Un auteur, lu par* Sabine Tamisier, Adeline Arias et Frédéric Richaud.

Après l'accueil de Catherine Dan, directrice de La Chartreuse, visite des trésors du lieu par Quentin Carrissimo Bertola et Catherine Gilly-Corre. En haut : dans une des salles multimédias ; à gauche et en dessous : Chapelle-fresques.

EVALUATION

Présentation du stage et constitution de groupe	 81,9 %	 13,6 %		
Présentation méthodologique analyse chorale	 63,6 %	 22,7 %	 9 %	
Préparer un groupe à aller voir un spectacle	 31,8 %	 50 %	 9 %	
Description chorale	 22,7 %	 59 %	 13,6 %	
Atelier pratique artistique	 95,4 %	 4,5 %		
Atelier affiche/chorégraphie	 72,7 %	 18,8 %		
Workshop arts plastiques	 59 %	 40,9 %		
Collection Lambert	 95 %			
Atelier d'écriture	 77,3 %	 22,7 %		
Débat quand l'auteur arrive en classe	 4,55 %	 18 %	 31,8 %	 40,9 %
Visite La Chartreuse	 95,45 %	 4,55 %	 4,55 %	
Lecture et rencontre avec l'auteur	 27,27 %	 36,36 %	 13,64 %	 4,55 %
Performance	 50 %	 18,8 %		
Matinée samedi matin	 45,5 %	 27,3 %		

EVALUATION - Les points forts de la formation

Attentes comblées... 95 % la conseilleraient à leurs collègues

Diversité des activités des interventions, des approches, des spectacles, des lieux : alternance de temps de pratique et temps de réflexion

Ateliers de pratique : théâtre, écriture, arts plastiques

Richesse de la programmation, des choix des spectacles; Formateurs.trices et intervenant.e.s (qualité des contenus, professionnalisme et humanité).

La Chartreuse

Les analyses chorales

La Collection Lambert

Performance

Diversité et motivation des stagiaires dans le groupe

Disponibilité de l'équipe et des formateurs.trices

Organisation générale et communication

Souci évident d'apporter le plus d'éléments

Réinvestissement des acquis :

Allez-vous réinvestir vos nouvelles compétences acquises lors de la formation dans vos pratiques ?

100 %

"Ces deux stages (Avignon 2015 et 2016 m'ont servi de "eye-opener" pour vouloir partir d'une représentation théâtrale quand je construis un projet avec mes classes".

"Je développerai désormais mes relations avec les chargé.e.s des relations publiques !"

Evaluation : points à améliorer

Gestion du temps

Journées très denses.

Formation trop courte par rapport aux contenus. Le manque de temps conduit parfois à un manque d'approfondissement surtout lors des analyses chorales.

Analyses chorales

Manque de temps.

Gestion de la parole et de l'écoute, discipline.

Approche arts plastiques

Manque de ressources pour se préparer aux activités d'arts plastiques

Meilleure mise en lien avec le contenu du festival

Approfondir l'approche plastique (lecture d'images, de photos de spectacles, analyse des affiches et flyers, de la scénographique, des costumes...)

Davantage d'apports théoriques sur les arts appliqués

Directives contradictoires par rapport à la collecte d'affiches (parfois difficiles à trouver)

Conférence

Intervention trop envahissante de l'Inspecteur général, d'où la réaction des enseignants, d'où le peu de marge pour les écrivains et la découverte de leur travail.

Organisation et information

Formation trop centrée sur les formateurs.trices, trop théorique et trop cadrée.

organisation parfois un peu trop directive et autoritaire mais le manque de temps peut l'expliquer.

Eviter de faire émarger deux fois par jour.

Pas assez d'information en amont de la formation sur les ateliers d'écritures et les auteurs.trices les animant ou faisant la lecture.

Suggestions des stagiaires

GESTION DU TEMPS / ORGANISATION :

Formation plus longue ou plus courte mais avec moins d'activités.

Alléger l'emploi du temps (ex. pause plus longue le midi), notamment pour débriefer entre participant.e.s.

Faire un trombinoscope des participants.

Créer un espace numérique commun et privé du groupe (développe la cohésion du groupe, prolonge la dynamique ; permet de réutiliser et faire foisonner les rencontres).

APPROCHE ARTS PLASTIQUES :

Fournir des ressources pour se préparer aux activités.

Davantage d'apports théoriques sur les arts appliqués.

ANALYSES CHORALES

Diviser en sous-groupe pour que tout le monde puisse plus facilement accéder à la parole.

Présenter d'autres méthodologies d'analyses chorales.

RENCONTRE AVEC LES EQUIPES ARTISTIQUES

En organiser davantage.

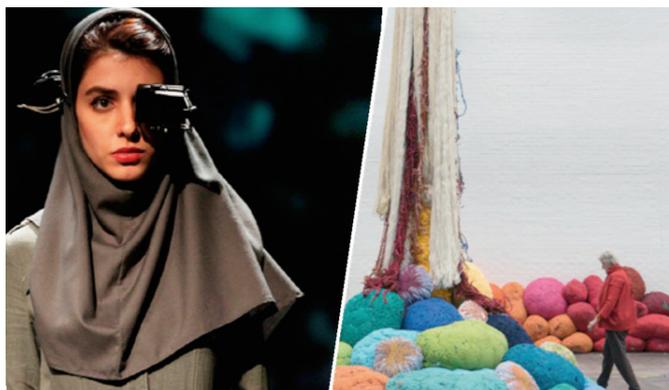

PREPARATION AUX SPECTACLES

Avoir davantage de références sur les spectacles, auteurs, scénographies...

Et pour terminer...

Très nombreux remerciements !
Bonne ambiance, convivialité des échanges informels
Une belle semaine, riche !
Satisfaction par rapport à la formation, aux activités proposées et à la qualité des échanges.

Objectifs

4 jours du 19 au 22 octobre 2016 au pour explorer la création contemporaine, son accessibilité, la diversité de ses approches... Expérimenter des outils pour se les approprier et les réinvestir... En favorisant les échanges entre les participants

Axes et contenus

Conférences ouvertes au public :

- L'art comme déplacement ou réinventer la médiation
Avec Lionel Arnaud, Dominique Bérody et Christine Bolze.
Modératrice : Rafaëlle Jolivet-Pignon
- Art et territoires - atelier de réflexion
Avec Jean-Noël Le Chapelain, Philippe Quesnes.
Modérateur : Jean-Claude Lallias

Ateliers de pratiques artistiques :

- Ateliers du lendemain : sur la perception des spectacles
- Atelier théâtre déplacé : atelier théâtre et vidéo
- Tisser des liens, une expérience textile : atelier costumes à partir du travail de Sheila Hicks

Spectacles et expositions :

- *Hearing* - Amir Reza Koohestani - Théâtre de la Bastille
- *Danse de Nuit* - Boris Charmatz - Musée du Louvre
- *Apprentissage* - Exposition de Sheila Hicks

Publics visés

Les acteurs de la transmission artistique et culturelle auprès de différents publics : enseignants.tes, artistes, étudiants.tes en médiation, bibliothécaires, chargés.es ou responsables d'actions culturelles, médiateurs.trices et animateurs.trices dans différents secteurs (hôpitaux, villes, départements, régions, protection judiciaire de la jeunesse, réinsertion, développement local), relais associatifs, travailleurs.ses sociaux.

Intervenants

Ateliers :

- Jean-Noël Bruguière, co-fondateur *Allons prendre l'Art*
- Florence Chantriaux, co-fondatrice *Allons prendre l'art*
- Sokina Guillemot, plasticienne et spécialiste du dessin textile
- Joël Paubel, plasticien et enseignant en arts appliqués
- Marie Piemontese, auteure et comédienne
- Florent Trochel, auteur, réalisateur et metteur en scène

Conférences :

- Lionel Arnaud, chercheur à l'Université Toulouse 3
- Dominique Bérody, délégué jeunesse Théâtre de Satrouville
- Christine Bolze, consultante et enseignante à l'Université
- Rafaëlle Jolivet-Pignon, docteure en études théâtrales
- Jean-Joël Le Chapelain, directeur de l'Apostrophe
- Philippe Quesnes, directeur du Théâtre Nanterre-Amandiers
- Jean-Claude Lallias, conseiller théâtre - réseau Canopé

Outils d'évaluation

Fiche bilan à remplir par chaque participants
Bilan collectif en séance plénière

Frais pédagogiques et inscription

- Formation gratuite, sous réserve de la remise d'un chèque de caution de 100 € (restitué à l'issue de la formation, il garantit votre présence continue tout au long du stage).
- Billets de spectacle à la charge des participants
- Information et inscription : Djamel Isbikhene
01 49 88 66 50 - formation@anrat.net
ANRAT c/o F93 - 70 rue Douy Delcupe 93100 Montreuil

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 et 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 oeuvre, chacun trouve en soi l'étonnement joyeux. Ce plaisir nécessaire pour rompre l'inertie et la routine, cette étincelle de vie que change 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

Association fondée en 1983 et soutenue par les Ministères de l'Education nationale et de la Culture, l'ANRAT rassemble des artistes et des enseignants engagés dans des actions de formation et d'accompagnement des jeunes aux pratiques théâtrales dans et hors l'école. Elle a contribué au développement des enseignements optionnels et pour une prise en compte des écritures contemporaines dans l'enseignement et la pratique dramatique.

Contact :
formation@anrat.net
01 49 88 66 50

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 oeuvres 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.

Contact :
info@festival-automne.com
01 53 45 71 00

www.festival-automne.com

Centre de Recherche et d'éducation artistique subventionné par la Mairie de Paris - Direction des Affaires Culturelles, la Maison du geste et de l'image 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.

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

www.mgi-paris.org

A la Maison du geste et de l'image - 42 rue Saint-Denis Paris 1er - M° Châtelet - 01 42 36 33 52 - info@mgi-paris.org

BILAN

(DE)FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE #2

Transmission et déplacement

19 au 22
octobre
2016

Riche de l'expérience d'une première collaboration, l'ANRAT, le Festival d'Automne à Paris et la Maison du geste et de l'image proposent d'articuler l'édition 2016 autour des notions de transmission et de déplacement.

Déplacement, autrement dit aller à la rencontre des propositions pluridisciplinaires du Festival d'Automne en se rendant dans différents lieux de diffusion ou en parcourant les rues de la ville à la recherche de vitrines hébergeant des œuvres artistiques... et se constituer un répertoire d'outils pour appréhender au mieux la transmission auprès des publics.

Quoi ?

- Explorer la création contemporaine, sa diversité, son accès
- Expérimenter des outils pour se les approprier et les réinvestir

Comment ?

Ateliers :

- Atelier d'ouverture
- Préparation aux spectacles en demi-groupe
- Ateliers du lendemain en demi-groupe, puis présentation du travail en séance plénière et en présence des équipes artistiques
- Atelier théâtre déplacé ou atelier théâtre et vidéo
- Tisser des liens, une expérience textile : atelier costumes à partir du travail de Sheila Hicks

Tables-rondes :

- L'art comme déplacement ou réinventer la médiation
- Arts et territoires

Spectacles et expositions :

- Hearing d'Amir Reza Koohestani - Théâtre de la Bastille
- Danse de nuit de Boris Charmatz - Musée du Louvre
- Apprentissage de Sheila Hicks - Vitrines de Paris

Pour qui ?

Toutes les personnes ayant une mission de transmission et de médiation de l'art et de la culture : artistes, professionnels de l'éducation, de la culture et du champ social.

Par qui ?**Ateliers :**

Jean-Noël Bruguière, co-fondateur d'Allons prendre l'Art
Florence Chantriaux, co-fondatrice d'Allons prendre l'Art
Sokina Guillemot, plasticienne et spécialiste du dessin textile
Joël Paubel, plasticien et enseignant en arts appliqués
Marie Piemontese, auteure et comédienne
Florent Trochel, auteur, réalisateur et metteur en scène
Katell Tison-Deimat, Coordinatrice nationale Arts-Culture à OCCE-THÉÂ

Conférences :

Lionel Arnaud, sociologue à l'Université Toulouse 3
Dominique Bérody, délégué jeunesse Théâtre de Sartrouville
Christine Bolze, consultante et enseignante à l'Université
Rafaëlle Jolivet-Pignon, docteure en études théâtrales
Philippe Quesne, directeur du Théâtre Nanterre-Amandiers

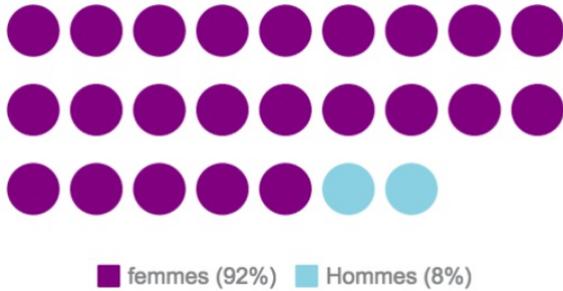
Quand ?

4 jours du mercredi 19 au samedi 22 octobre 2016

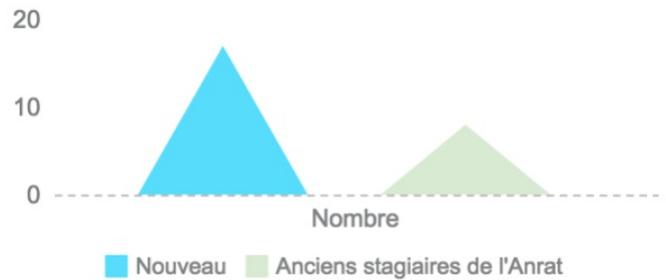
Où ?

Maison du geste et de l'image
42 rue Saint-Denis 75001 Paris

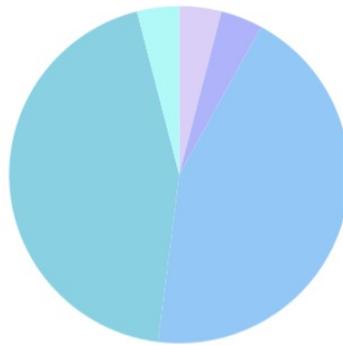
EN QUELQUES CHIFFRES

25

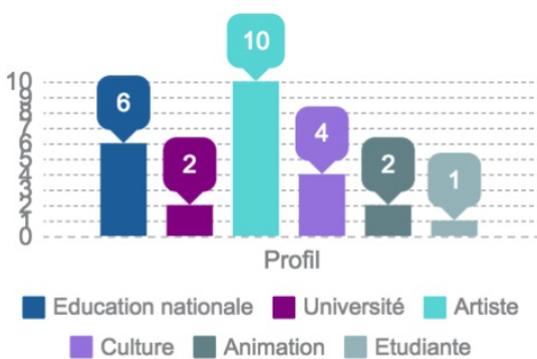

Inscription

■ Grand-Est (4%) ■ Hauts-de-France (4%) ■ Paris (44%) ■ Île-de-France (hors Paris) (44%) ■ Occitanie (4%)

Origine géographique

Profil des stagiaires

Éducation nationale, Université, Animation lecture : 2 universités, 6 lycées (Français langue étrangère, philosophie, français, option théâtre, philosophie).

Secteur artistique : 2 auteure comédienne et metteure en scène, 2 comédiens et metteurs en scène, 2 metteures en scène, 2 comédiennes, 1 plasticienne, 1 actrice et réalisatrice,

Culture : 2 chargés des relations avec les publics, 1 bénévole d'association culturelle de quartier,

Animation : 1 OCCE, 1 BCD, 1 centre d'action sociale

Etudiante : éducatrice spécialisée

CONTENUS

Esprit collectif, préparation au spectacle et atelier du lendemain

Atelier constitution groupe

Animé par Katell Tison-Deimat, cet atelier est un temps pour se présenter, se découvrir, se rencontrer à travers de courtes mises en situation actives.

Préparation au spectacle

Animé par Jean-Noël Brugière et Florence Chantriaux, cet atelier vise, à travers des exercices pratiques, à se mettre dans la posture du spectateur-médiateur.

Atelier du lendemain

Objectif : réinvestir les acquis du spectacle vu la veille et en rendre compte collectivement par une pratique encadrée par Jean-Noël Brugière et Florence Chantriaux. Cet atelier aboutit à la présentation d'une forme de spectacle construit à partir de l'oeuvre vue devant les artistes.

Théâtre déplacé

Animé par Marie Piemontese et Florent Trochel, il s'agit d'explorer les espaces de jeux et les zones sensibles révélées par les moyens actuels d'extension de la scène (sonorisation, vidéo).

Une expérience textile

Sokina Guillemot et Joël Paubel ont proposé un atelier en rapport avec le travail de Sheila Hicks. Il s'est agi de créer une courte performance, un geste théâtral ou dansé, à partir d'une grande quantité d'écheveaux de fils colorés.

Table-ronde - L'art comme déplacement : réinventer la médiation

Avec Lionel Arnaud, Dominique Bérody et Christine Bolze
Modératrice : Rafaëlle Jolivet-Pignon

Accueillir des artistes dans sa classe ou au sein d'un groupe, les inviter à aller à la rencontre d'œuvres contemporaines ou patrimoniales, programmer ces œuvres dans des lieux ou des espaces inhabituels pour décaler le regard et engager à une approche singulière sont des démarches mises en œuvre par les artistes, les enseignants ou animateurs comme par les programmeurs.

Quel est l'enjeu de ces démarches qui tendent à se généraliser ? S'agit-il d'un objectif en soi ou plus simplement de mettre l'art au contact d'un public toujours plus large en le rendant plus accessible ? S'agit-il de le questionner les œuvres elles-mêmes en provoquant la surprise, le contraste, ou de questionner les lieux qui les accueillent et ceux qui les fréquentent ? S'agit-il de remettre à plat des savoir-faire pour nouer ou renouer les fils d'un dialogue, d'une curiosité émoissée par une multitude de sollicitations toujours plus innovantes ?

Pour les relais, les "passeurs" culturels que nous sommes, le questionnement reste permanent : comment créer le lien entre les propositions et les attentes, comment éveiller à l'inattendu, comment "réinventer la médiation" pour l'adapter aux nouvelles propositions tout en prenant en compte les publics ?

Table-ronde : Art et territoire

Débat avec Philippe Quesne animé par Rafaëlle Jolivet-Pignon

Quels rôles peuvent jouer les artistes, les œuvres, les programmations en fonction de leur implantation sur le territoire national ? Y a-t-il des stratégies particulières en fonction des spécificités territoriales et des attentes des institutions ? Entre liberté de création et adéquation avec des contextes sociaux divers, est-il nécessaire d'arbitrer ?

Souvent pressés de répondre à des contraintes sociales et à des besoins exprimés par la population, les responsables de structures et de projets artistiques s'efforcent d'être des catalyseurs de missions souvent contradictoires, parfois fertiles en créativité.

Respecter la liberté de création des artistes, privilégier le caractère universel des œuvres et les différentes lectures auxquelles elles peuvent donner lieu, sont des impératifs qui ne doivent rien céder à l'adresse à un large public, en particulier sur le territoire concerné.

Comment les responsables de structures conçoivent-ils leur mission ? Comment conjuguent-ils les impératifs artistiques et sociaux selon les territoires et leurs habitants ? Le témoignage de Philippe Quesne nous donnera des pistes de réflexion.

EVALUATION

Présentation du stage et constitution de groupe	 68,4 %	 31,6 %		
Atelier de pratique d'ouverture	 73,7 %	 21,5 %		
Carnet de route et d'observation : à la découverte de Sheila Hicks	 15,8 %	 42,1 %	 94 %	
Promenades urbaines : à la découverte des œuvres de Sheila Hicks	 15,8 %	 36,9 %	 26,3 %	
Atelier préparation aux spectacles	 42,1 %	 42,1 %	 5,3%	
Atelier Théâtre déplacé	 73,7%	 21,5 %		 5,3 %
Atelier du lendemain	 94,7 %	 5,3 %		
Restitution groupe 1	 63,2 %	 31,6 %		
Restitution groupe 2	 57,9 %	 36,9 %		
Atelier tisser des liens	 68,4 %	 26,3 %	 31,8 %	
Atelier mise en commun : temps d'échanges sur l'expérimentation en groupe	 36,8 %	 36,8 %		 10,5 %
Table-ronde : l'art comme déplacement ou réinventer la médiation	 47,3 %	 42,1 %	 5,3 %	
Table-ronde : Arts et Territoires	 21,05 %	 10,5 %	 5,3 %	

EVALUATION - Les points forts de la formation

Attentes comblées.

La formation a répondu partiellement aux attentes d'une personne. Toutefois, 100 % des stagiaires la conseilleraient à leurs collègues.

La diversité des approches et la pluridisciplinarité des ateliers pratiques.

Très grande qualité et compétences de l'ensemble des intervenants. La dimension non verbale des ateliers (arts plastiques, théâtre) et le travail effectué sur l'après spectacle qui passe d'abord par le corps, puis par la parole.

Diversité des profils des participants et les rencontres entre stagiaires : écoute et bienveillance ; ouverture ; liens créés.

La qualité des différents participants a permis une richesse dans les points de vue échangés et une ouverture dans les débats.

La mise en pratique de la mémoire d'un spectacle comme fondement d'un partage et poursuite de l'acte créateur.

La transmission d'outils, les pistes de réflexion, les frottements et liens entre des participants aux profils variés.

La cohérence de la formation : un espace de rencontre et de réflexion, un creuset d'expérimentation.

Réinvestissement des acquis :

Allez-vous réinvestir vos nouvelles compétences acquises lors de la formation dans vos pratiques ?

100 %

"Je vais mettre en place l'atelier théâtre déplacé dès la reprise des cours en novembre avec mes élèves. Tout comme le travail de création de costume avec les écheveaux de fils"

" Dans le cadre de la formation de professeurs pour la DAAC de Strasbourg, et en complément de l'analyse chorale, je pense réinvestir notamment les ateliers avant et après spectacles, et également avec mes élèves de théâtre pour diversifier les approches".

Evaluation : points à améliorer

🔍 Gestion du temps

Le temps des interventions empiète parfois sur le temps de pause, et empêche parfois de prendre du recul.
Le temps consacré à l'atelier de mise en commun (temps d'échanges sur l'expérimentation en groupe) est trop court.

🔍 Approche théorique

Les stagiaires souhaiteraient davantage d'éléments théoriques sur les ateliers, et de temps d'analyses des spectacles.

🔍 Paroles entre participants

Il faudrait revoir les modalités de la prise de parole et favoriser sa circulation.

🔍 L'art comme déplacement

"Quel art serait à transmettre ? Les "publics populaires" ne sont pas forcément dénués d'art. Pourquoi médiatiser l'art ? Pour quels objectifs ? Pourquoi ne pas transmettre d'abord le goût de la création ? " Parole d'une étudiante en éducation spécialisée

🔍 Organisation et information

Assister aux 2 spectacles proposés.
Information préalable sur le contenu insuffisante : "je ne savais pas où j'allais, et c'est dommage, car ça vaut vraiment le coup !" Parole d'un comédien professionnel.

Et pour terminer...

Merci pour cette formation si riche, pour toutes ces rencontres, pour ces conditions de travail ! Merci pour la gratuité de la formation en ces temps de consumérisme effréné !

Merci pour l'accueil, l'ouverture, l'enrichissement !

Je suis partante pour le stage en Avignon et je viens d'inscrire mon fils au stage théâtre organisé par la Mgi.

Objectifs

Composée de plusieurs modules et croisant les arts, cette formation vise à faire découvrir l'offre culturelle pluridisciplinaire du Centre Pompidou aux participants susceptibles de l'utiliser comme outil de travail à destination de leur propre public. Il s'agira également de renforcer l'appareil critique des stagiaires en prenant appui sur un spectacle.

Déroulé de la formation des 5 et 6 novembre

Samedi 5 novembre 2016 :

09h15-09h30 : accueil des participants (salle Triangle)
09h30-11h00 : visite conférence de l'exposition temporaire *Magritte, La trahison des images*, commissaire Didier Ottinger
11h00-12h30 : visite des collections du Musée national d'art moderne commentée par Joël Paubel
12h30-13h30 : déjeuner libre
13h30-16h30 : atelier préparatoire au spectacle avec Rafaëlle Jolivet-Pignon (salle triangle)
17h00-18h30 : spectacle *La posibilidad que desaparece frente al paisaje* d'El Conde de Torreñiel
18h45-19h45 : rencontre avec l'équipe artistique

Dimanche 6 novembre 2016 :

10h00-13h00 : atelier du lendemain avec Rafaëlle Jolivet-Pignon
13h00-14h00 : temps de restauration et du bilan
14h00-14h35 : présentation de l'offre culturelle et pédagogique du Centre Pompidou
14h30 : visite libre de la Bibliothèque Publique d'Information

Publics

Réservé aux adhérents de l'ANRAT et du Centre Pompidou. Enseignants et personnels encadrant de l'Éducation nationale, professionnels du secteur du spectacle vivant (chargés et responsables des relations avec les publics, médiateurs), ainsi qu'aux professionnels du champ social et de l'animation.

Support de formation

Fiche pédagogique «Avant la représentation» portant sur *La posibilidad que desaparece frente al paisaje* d'El Conde de Torreñiel.

Intervenants

Rafaëlle Jolivet-Pignon, docteure en études théâtrales
Joël Paubel, plasticien et enseignant en arts appliqués

Evaluation

Fiche bilan à remplir par chaque participant
Bilan collectif en séance plénière

Frais pédagogiques et inscription

- Formation gratuite, sous réserve de la remise d'un chèque de caution de 70 € (restitué à l'issue de la formation, il garantit votre présence continue tout au long du stage).
- Adhésion à l'ANRAT : 25 €
- Billets de spectacle à la charge des participants
- Information et inscription : Djamela Isbikhene
01 49 88 66 50 - formation@anrat.net
ANRAT c/o F93 - 70 rue Douy Delcupe 93100 Montreuil

Intervenants

Rafaëlle JOLIVET-PIGNON

Rafaëlle Jolivet Pignon est docteure en études théâtrales et collabore à de nombreuses créations théâtrales, en tant que dramaturge ou collaboratrice artistique. Chargée de cours à l'Université Paris 3, elle a également longtemps enseigné en option théâtre dans le Val-de-Marne. Elle a écrit *La Représentation rhapsodique*. Quand la scène invente le texte paru aux éditions de l'Entretiens, 2015, et publié différents articles sur le théâtre contemporain, notamment sur la question des écritures de plateau. Elle participe en ce sens aux activités du groupe de recherche Poétiques du drame moderne et contemporain à l'Université Paris 3.

Joël PAUBEL

Plasticien et enseignant en arts appliqués, Joël Paubel est chargé d'initier les étudiants de l'Institut d'Études Politiques –Sciences Po- de Saint-Germain-en-Laye à l'art contemporain et de préparer les étudiants en master Médiation culturelle de l'ÉSPÉ de Versailles aux Nocturnes du Louvre. Formateur au sein de 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.

La poeta ucraïana Olga Shevchenkova,
ha llegado a la ciudad para visitar a su familia.

© Ainara Pardal

La posibilidad que desaparece frente al paisaje

El Conde de Torrefiel

Texte Pablo Gisbert

« La vérité n'intéresse plus. Quand je vois une catastrophe, un massacre ou un abus dans la même journée, cela me pousse à ne plus donner aux choses l'importance qu'elles ont. Je pense que deux vérités à la suite, l'une après l'autre, s'annulent et disparaissent immédiatement. On ne devrait pas en savoir autant sur le monde. Curieusement, la surinformation nous paralyse et nous fascine à la fois. »

« AVANT LA REPRESENTATION »

© Claudia Pajewski

L'OEUVRE

L'écriture scénique de *La posibilidad que desaparece frente al paisaje* entrecroise théâtre, chorégraphie, littérature, musique et arts plastiques dans une proposition qui ne cesse de solliciter l'imaginaire du spectateur. Le spectacle est proposé comme une expérience à partager : un tour d'Europe en dix villes, choisies en fonction de l'imaginaire qu'elles sont susceptibles de véhiculer : Madrid, Berlin, Marseille, Lisbonne, Kiev, Bruxelles, Thessalonique, Varsovie, Lanzarote et Florence.

Sur scène, quatre interprètes (un acteur, un danseur, un poète et un musicien) et une voix off viennent peupler ces dix paysages, multipliant les points de vue sur l'Europe d'aujourd'hui et sur l'histoire dont elle est chargée. La narration fragmentaire et discontinue creuse peu à peu le paysage : à partir d'images, de corps et de textes, elle fait que s'entrechoquent des réalités contemporaines sombres et nos envies de distraction. Mais que se cache-t-il derrière le paysage que nous contemplons ? Peu à peu la barbarie enfouie sous la beauté se révèle à nos yeux, notre passivité comme excusée par la frénétique activité de nos vies quotidiennes est alors mise en cause par cette archéologie du regard.

Le spectacle est conçu de manière collective dans la mesure où il s'écrit en relation étroite avec le choix et les propositions de ses interprètes. Le travail commence par une exploration du langage corporel sur le plateau, les références visuelles et textuelles sont autant de signes adressés à des figures majeures et icônes de notre époque (Michel Houellebecq, Spencer Tunick, Paul B. Preciado, Zygmunt Bauman...). Le monde est un grand vortex où l'effet de mondialisation multiplie les points de vue sur une même réalité.

FOCUS : L'écriture de plateau

L'écriture de plateau qui consiste à élaborer un spectacle à partir des constituants scéniques (acteurs, scénographie, vidéo, musique, etc.) et non à partir d'un texte écrit au préalable est un geste de création qui varie en fonction de l'artiste mais aussi en fonction de la spécificité propre à chaque projet.

Cette pratique bouleverse une longue tradition du théâtre « à deux temps » (celui de l'écriture dramatique puis de sa mise en scène) mais bouleverse également la notion d'« auteur » puisque le texte a souvent le statut de matériau au même titre que les autres constituants visuels ou sonores et que les acteurs/danseurs/performers sont également des auteurs-interprètes.

Cette écriture au plus près de la performance est ainsi souvent traversée par les bruits du monde, par le parfum de notre époque. Le spectateur y a alors une place centrale puisqu'il est sollicité comme témoin et déchiffreur d'une vision du monde donnée en partage.

LE METTEUR EN SCENE

Tanya Beyeler (née en Suisse en 1980) et Pablo Gisbert (né en Espagne, en 1982) ont une formation théâtrale et philosophique mais s'intéressent également à la musique, à la danse contemporaine et à la vidéo. Ils fondent la compagnie El Conde de Torrefiel en 2009 à Barcelone pour déployer leur univers inter-artistiques qui prend son ancrage dans une réflexion sur notre monde contemporain. Ils explorent aussi bien le langage que les images pour questionner la relation qui existe entre intime et politique et plus particulièrement les nouvelles formes de totalitarisme, de l'aliénation intellectuelle et celles de responsabilité et de liberté individuelle.

Les spectacles de la compagnie sont présentés dans de nombreux festivals en Espagne (le Mercat de les Flors de Barcelona, le Festival d'Automne au Printemps de Madrid, le Festival Temporada Alta de Girona...), mais également au-delà, en Europe, en France, en Angleterre, au Chili, au Mexique, au Venezuela, en Équateur, au Paraguay, et au Brésil.

L'AUTEUR

Pablo Gisbert écrit un texte à partir du travail de plateau et en étroite collaboration avec les propositions des interprètes. Le texte arrive donc *in fine*. Il est traversé de nombreuses influences liées à notre époque mais il est totalement inventé. La création artistique ne cherche pas à passer pour documentaire.

EXTRAIT

L'art endort la révolution parce qu'il la suggère et la diffère, l'imaginaire mais la retarde. Chaque livre dont je commence la lecture est une nouvelle excuse que je bâtis pour me protéger des autres. Je fais comme les autruches. J'aime beaucoup lire, mais lire entraîne deux choses : d'un côté je me rapproche du monde, et de l'autre je me détache des gens. C'est une sensation très étrange. On répète constamment que l'art est nécessaire au monde, et on dit même qu'il est nécessaire aux gens, comme si l'on savait – et c'est une attitude fasciste – quel était le meilleur avenir pour chacun. Avant on disait que la religion était l'opium du peuple, à présent je pense que l'art, réduit au simple divertissement, est l'ibuprofène du peuple.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les échos référentiels dans le spectacle:

- Zygmunt Bauman : [cliquer ici](#)
- Michel Houellebecq, *La Carte et le territoire*, 2010
- Entretien avec Michel Houellebecq : [cliquer ici](#)
- Site du photographe Spencer Tunick : [cliquer ici](#)
- Paul B. Preciado : [cliquer ici](#)

BILAN

Formation : Le Centre Pompidou

**5 et 6
novembre
2016**

L'ANRAT et le Centre Pompidou s'associent pour faire découvrir ce haut lieu de l'art et de la culture à des stagiaires susceptibles de l'utiliser comme outil de travail à destination de leurs publics respectifs. Dans cette optique, l'ANRAT conduit des modules de formation, s'appuyant sur l'offre artistique et culturelle du Centre Pompidou.

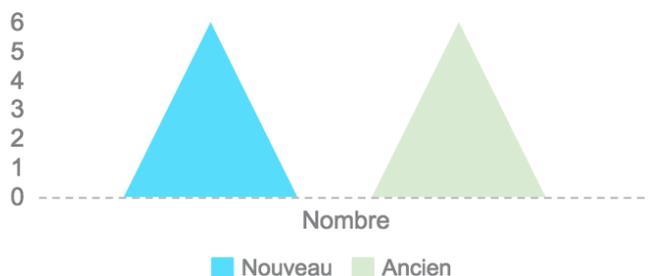
- Quoi ?** Faire découvrir l'offre culturelle pluridisciplinaire du Centre Pompidou.
Utiliser le Centre Pompidou comme outil de travail à destination des publics.
Renforcer l'appareil critique des stagiaires en prenant appui sur un spectacle.
- Comment ?** Ateliers :
- Atelier théorique et pratique préparatoire au spectacle
- Rencontre avec l'équipe artistique à l'issue du spectacle
- Atelier du lendemain et exercices pratiques
- Spectacles et expositions :
- Visite-conférence de l'exposition Magritte, La trahison des images
- Visite guidée des collections du Musée national d'art moderne
- Spectacle : La posibilidad que desaparece frente al paisaje
- Pour qui ?** Enseignants et personnels encadrant de l'Éducation nationale, professionnels du spectacle vivant, du champ social et de l'animation.
Nombre de stagiaires : 15 maximum
- Par qui ?** Formateurs de l'ANRAT :
Rafaëlle Jolivet-Pignon, docteure en études théâtrales
Joël Paubel, plasticien et enseignant en arts plastiques
- Conférencier du Centre Pompidou :
Olivier Font

EN QUELQUES CHIFFRES

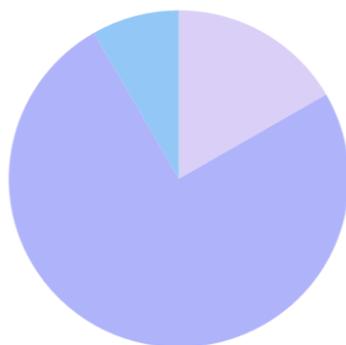

■ femmes (100%) ■ Hommes (0%)

Nombre de stagiaires : 12

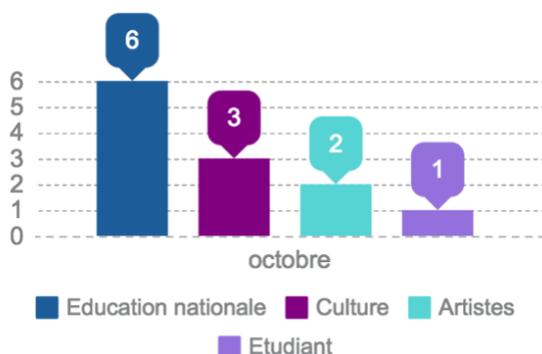

Inscription

■ Auvergne-Rhône-Alpes (16.67%) ■ Ile-de-France (75%) ■ Nouvelle Aquitaine (8.33%)

Origine géographique

Profil des stagiaires

Éducation nationale : 1 université (professeur de FLE), 1 collège (professeur de français), 1 lycée (enseignante de français option théâtre), 2 écoles élémentaires (animatrice-lecture), 1 formatrice-référente français

Secteur culturel : 1 responsable des relations publiques, 1 artiste intervenante en théâtre, 1 formatrice en milieu hospitalier et associatif (adolescent)

Secteur artistique : 1 metteuse en scène et scénographe, 1 artiste-plasticienne

Etudiant : 1 Master en études de genres (Paris VIII)

EVALUATION

Visite-conférence Magritte	 100 %			
Visite-guidée MNAM	 63,6 %	 36,4 %		
Atelier préparatoire au spectacle	 95 %		 5 %	
Rencontre avec équipe artistique	 5 %	 95 %		
Atelier du lendemain	 90 %	 5 %	 5 %	
Présentation de l'offre culturelle du Centre Pompidou	 5 %	 90 %	 5 %	
Matériel mis à disposition	 100 %			
Durée de la formation	 80 %	 20 %		
Information préalable sur le contenu	 100 %			

EVALUATION - points forts et axes d'amélioration

Points forts

Exercices pratiques qui permettent de mettre en place de véritables outils transposés à d'autres contextes.

Le parcours réflexif sur les mots et les images.

Les nombreuses activités proposées par Rafaëlle que nous pouvons nous approprier et retravailler à notre façon avec nos élèves.

Le nombre réduit de participants.

Le travail avant/après spectacle.

La visite de l'exposition Magritte, la mise en perspective avec les problématiques artistiques contemporaines.

La richesse de l'analyse collective.

Une très bonne progression des exercices de travail qui permettent de réfléchir sur les étapes d'une création. La rencontre avec la metteuse en scène était très intéressante dans sa réflexion sur les choix et partis pris.

Axes d'amélioration

Prévoir un temps de mise en pratique d'ateliers préparés par les participants.

La proposition de l'offre culturelle du Centre Pompidou aurait mérité d'être davantage détaillée. Une présentation de la programmation spectacle aurait permis de faire le lien entre les différents pôles de la structure.

Faire moins d'activités pour mieux les savourer et se les approprier.

Présentation des participants.

Réinvestissement des acquis :

Allez-vous réinvestir vos nouvelles compétences acquises lors de la formation dans vos pratiques ?

"Le format actuel des propositions au sein de l'Opéra de Limoges ne permet pas pour l'instant de réinvestir les acquis de cette formation, mais je songe à faire des propositions à ma direction".

"Je travaillerai sur les concepts mots/images à travers plusieurs supports, et peut-être dans le but d'emmener ma classe à l'exposition Magritte. Je pense également retravailler certaines activités proposées par Rafaëlle.

"Je souhaite partir des questionnements du public pour créer des parcours avec eux".

"Tout est réutilisable et réadaptable pour amener des individus à créer et à mieux comprendre des spectacles d'arts vivants."

"Je prévois d'emmener un groupe d'apprenant visiter l'exposition Magritte"

Laboratoire d'idées

Objectifs

Dans le prolongement des stages de l'ANRAT sur la médiation culturelle en partenariat avec le Festival d'Automne à Paris et la Maison du Geste et de l'Image, ou encore avec le Centre Pompidou, l'ANRAT propose d'approfondir, d'expérimenter et de s'approprier des méthodes d'analyse de formes artistiques contemporaines dans différentes disciplines (théâtre, danse, arts plastiques).

Déclinée en 4 modules, cette formation poursuit deux objectifs :

- Faire laboratoire avec un petit nombre de stagiaires pour renforcer des compétences acquises lors des stages de l'ANRAT et mettre en pratique des outils de médiation pour une meilleure appropriation de ces outils par les stagiaires
- Constituer au fur et à mesure du parcours une banque d'outils d'analyse qui auront été produits et expérimentés par le groupe

Déroulé de la formation

MODULE 1 : QUELS OUTILS POUR QUELS SPECTACLES ?

Around du spectacle *La Nuit des Taupes* de Philippe Quesnes

Ce module vise à questionner la méthodologie des outils (sensibles et analytiques) à mettre en oeuvre en fonction de l'objet artistique : l'outil doit en effet s'adapter à son objet artistique et c'est celui-ci qui en détermine l'approche proposée.

- Comment construire et organiser un « avant » ? Un « après » ? Y a-t-il des prérequis nécessaires ? Toutes ces questions serviront de socle au laboratoire pédagogique d'analyse et d'expérimentation collective.
- En pratique : travail collectif autour de l'avant spectacle

Dates et lieux :

Samedi 26 novembre 2016 à Théâtre Nanterre-Amandiers
Dimanche 27 novembre à l'ANRAT

MODULE 2 : LA DRAMATURGIE RHAPSODIQUE

Around du spectacle *Donnez-moi donc un corps !* de Sarah Oppenheim

Ce module vise à questionner une création de plateau à partir d'une dynamique dramaturgique :

- Comment construire l'accompagnement autour d'une écriture de plateau ?
- Qu'est-ce qu'une dramaturgie scénique ?
- En pratique : atelier de pratique artistique animé par la metteuse en scène Sarah Oppenheim en amont du spectacle, et travail collectif autour de l'après spectacle

Dates et lieux :

Samedi 28 janvier au Théâtre du Soleil
Dimanche 29 janvier à l'ANRAT

MODULE 3 : VERS DE NOUVEAUX PROCESSUS D'ÉCRITURE

Around de *Tumultes* de Marion Aubert (éditions Actes Sud-Papiers), mise en scène de Marion Guerrero

Ce module vise à questionner l'écriture dramatique contemporaine et ses nouvelles pistes dramaturgiques au plateau. Comment écrire pour le théâtre (à destination du jeune public) aujourd'hui ?

- Comment écrire à trois mains une pièce de théâtre ? L'approche du processus de création originale du spectacle.
- En pratique : rencontre avec une partie de l'équipe artistique

et atelier d'écriture individuelle et collective dans l'espace et avec des objets : écrire la grande Histoire à partir de la petite (avant/après).

Dates et lieux :

Samedi 4 mars au Théâtre Pairs-Villette

Dimanche 5 mars à l'ANRAT

MODULE 4 : DANS LA TÊTE DU SPECTATEUR

Autour de *Théâtre conçu par Macus Borja*

Ce module vise à questionner la réception et l'imaginaire du spectateur confronté à une proposition immersive. Qu'est-ce qui se construit en moi, spectateur ?

- Comment interroger son expérience de spectateur et construire une restitution sensible et analytique de manière chorale ?
- En pratique : rencontre avec Marcus Borja et travail collectif autour de la conception d'expériences sensorielles (snores).
- Bilan de la formation

Dates et lieux :

Vendredi 28 avril à 18h ou à 21h : spectacle Théâtre au Théâtre de la Cité Internationale

Samedi 29 avril au Théâtre de la Cité Internationale

Dimanche 30 avril à l'ANRAT

Publics

Adhérents de l'ANRAT qui souhaiterait poursuivre une formation continue (une fois tous les deux mois sur un week-end) : artistes, professionnels de l'éducation nationale, des arts vivants, de la médiation et de l'animation et du champ social.

Les stagiaires doivent avoir déjà participé à un stage d'une journée au moins sur l'accompagnement à la réception des oeuvres de spectacle vivant.

Bilan

Le bilan de la formation sera intégré au dernier module de la formation.

Intervenante

Rafaëlle JOLIVET-PIGNON

Docteure en études théâtrales, auteur et dramaturge, Rafaëlle Jolivet-Pignon collabore à de nombreuses créations théâtrales au sein de différentes Compagnies.

Chargée de cours à Paris 3, elle a également longtemps enseigné en option théâtre dans le Val-de-Marne. Elle a écrit *La Représentation rhapsodique. Quand la scène invente le texte* paru aux éditions de l'Entretemps, 2015, et publié différents articles sur le théâtre contemporain, notamment sur la question des écritures de plateau. Elle participe en ce sens aux activités du groupe de recherche Poétiques du drame moderne et contemporain à Paris 3.

Elle rédige par ailleurs régulièrement des dossiers pédagogiques pour CANOPE et anime des stages de formation aux pratiques théâtrales et à l'accompagnement du spectateur à l'intention des enseignants.

Frais pédagogiques et inscription

Attention : Les stagiaires s'engagent à participer à l'ensemble des modules.

- Tarif : 40 € par module (dont les billets de spectacles)
- Adhésion à l'ANRAT obligatoire
- Information et inscription : Djamel Isbikhene
01 49 88 66 50 - formation@anrat.net
ANRAT c/o F93 - 70 rue Douy Delcupe 93100 Montreuil

Théâtres partenaires

2016- Formations Transvers'Arts

DATES	INTITULÉ/CONTENU	SPECTACLE	NOMBRE D'HEURES	LIEUX	PARTENAIRES	PUBLICS	NBRE DE PERSONNES
13/01/2016	Module Shakespeare partie I : Introduction à Richard III et à Roméo et Juliette Découvertes des projets pédagogiques de l'École 42 (École de Condé), du projet "transmedia" R3m3	Richard III - Shakespeare Thomas Jolly	3	Odéon - Théâtre de l'Europe	Odéon - Théâtre de l'Europe Transvers'Arts	Enseignants et RP inscrits à Transvers'Arts	19
28/01/2016	Préparation en amont du spectacle : lien arts visuels/arts de la scène		2	Centre Pompidou			12
05/02/2016	Analyse chorale Psychose	4.48 Psychose Sarah Kane Sara Llorca	3	Théâtre de l'Aquarium	Centre Pompidou, Théâtre de l'Aquarium, Transvers'Arts	Enseignants et RP inscrits à Transvers'Arts	18
05/02/2016	Atelier de pratique : danse		3	Théâtre de l'Aquarium			18
03/02/2016	Accompagner les élèves aux spectacles : des pistes en amont et en aval		3	Tarmac	Tarmac, Transvers'Arts	Enseignants et RP inscrits à Transvers'Arts	10
20/02/2016	Initiation aux arts du cirque Conférence : portrait complet sur la discipline avec ouverture vers le théâtre, la danse, la musique	CNAC "...avec vue sur la piste"	6	La Villette	La Villette, Transvers'Arts	Enseignants et RP inscrits à Transvers'Arts	12
09/03/2016	Séance théâtre plurimédia avec des outils tels que la vidéo, la photographie, le son...	autour du texte de Pinocchio de Joël Pommerat	3	MGI	MGI, Transvers'Arts	Enseignants et RP inscrits à Transvers'Arts	13
11/05/16	Module Shakespeare partie II :	Roméo et Juliette	3,5	La Comédie-Française	La Comédie-Française, Transvers'Arts	Enseignants et RP inscrits à Transvers'Arts	33
18/05/16	Analyse chorale et conférence	Le Vide - essai de cirque	6	Le Montfort	Le Montfort, Transvers'Arts	Enseignants et RP inscrits à Transvers'Arts	11
23/11/16	Atelier autour de la transdisciplinarité : Tisser des liens		3	MGI	MGI, Transvers'Arts	Enseignants et RP inscrits à Transvers'Arts	17
07/12/16	Séance théâtre plurimédia avec des outils tels que la vidéo, la photographie, le son...		3	MGI	MGI, Transvers'Arts	Enseignants et RP inscrits à Transvers'Arts	20
TOTAL			38,5				183

Association Nationale de
Recherche et d'Action Théâtrale

Transvers'Arts

Expérimentation d'éducation artistique et culturelle
Des arts de la scène

Initiée et coordonnée par l'ANRAT

Bilan 2011-2016 – 28 mai 2016

L'Association Nationale de Recherche et d'Action Théâtrale – ANRAT – centre de ressources pour l'éducation par le théâtre, a été à l'initiative de la Charte Nationale de l'École du Spectateur¹, signée en 2009 par de nombreuses personnalités du monde du spectacle vivant. En 2011, l'ANRAT met en place une expérimentation - Transvers'Arts - qui concrétise cette Charte.

Cette expérience constitue un exemple de projet que les ministres de la Culture et de l'Éducation nationale réunies à Malakoff le 11 février 2015 appelaient de leurs vœux dans leur feuille de route conjointe sur l'éducation artistique et culturelle.

Dès 2011, l'ANRAT proposait des parcours qui engageaient les enseignant.e.s et leurs élèves – de la maternelle à la terminale – à vivre, sur une année, des expériences esthétiques (voir les oeuvres), symboliques (comprendre et réfléchir à leur sens) et artistiques (pratiquer). Les parcours thématiques, géographiques, et poétiques, construits à partir des propositions des théâtres partenaires doivent permettre la circulation des jeunes dans les différents lieux pluridisciplinaires de production et de diffusion du spectacle vivant.

Le dispositif offre un mode de gouvernance partagé avec un comité de pilotage comprenant les institutions, D.A.A.C. et partenaires financiers, et deux réunions annuelles, l'une de bilan, l'autre de lancement, avec les enseignants et les structures partenaires.

A QUELS BESOINS CE DISPOSITIF RÉPOND-IL ?

Depuis 30 ans observatoire des pratiques d'éducation théâtrale en milieu scolaire, l'ANRAT recense les besoins des acteurs culturels et éducatifs en la matière. Transvers'Arts répond à un besoin de renforcer les liens Culture / Éducation au niveau d'une région et de structurer des parcours d'éducation artistique et culturelle pour les élèves de la maternelle à la terminale, conformément aux priorités gouvernementales et aux textes légaux qui en découlent ².

DES OBJECTIFS À FAIRE CONVERGER

Du point de vue des lieux culturels, l'enjeu est double.

- Il s'agit pour chaque structure de bâtir, avec d'autres, une politique culturelle commune, tout en affirmant au sein de cette construction son identité originale et son histoire ;
- Ce projet offre également à chaque lieu l'opportunité d'une véritable diversification des publics puisqu'il rompt avec la logique de l'abonnement et permet aux jeunes de traverser plusieurs territoires culturels et géographiques.

Pour l'enseignant.e, une telle démarche se relie aux axes centraux de son travail pédagogique,

- Il répond aux exigences des programmes par une pédagogie « du détour », en préservant sa liberté de construire les liens thématiques et les prolongements concrets du parcours qu'il choisira ;
- Il peut s'inscrire dans une logique de projet d'établissement et permettre un travail avec ses collègues d'autres disciplines ³ et favoriser des logiques de création collectives de savoirs à travers la pratique et la fréquentation des arts de la scène.

¹ La Charte de l'École du Spectateur est un texte rédigé à l'initiative de l'ANRAT en 2009 et co-signé par une vingtaine de personnalités du spectacle vivant. Cf. en annexe.

² Cf. La circulaire du 3 mai 2013 et l'Arrêté du 7 juillet 2015

³ Les enseignants pourront se saisir des EPI dans la réforme du Collège qui entre en vigueur à la rentrée 2016. Ces EPI permettront qu'un travail en transversalité sur plusieurs disciplines puisse être réalisé, les textes de théâtre, leur lecture, leur mise en scène, permettant d'aborder des points de programme de plusieurs disciplines.

BILAN DES CINQ PREMIÈRES EDITIONS DE 2011-12 à 2015-16

LA MISE EN ŒUVRE

Cette expérimentation a suivi un **mode opératoire innovant** qui vise à mettre en lien les structures culturelles et les enseignant.e.s, les enseignant.e.s et les œuvres dans une optique pédagogique, les élèves et les œuvres dans une optique de démocratisation culturelle, les élèves et les équipements culturels de proximité dans une optique de familiarisation, les élèves et la pratique artistique dans une optique de découverte.

L'organisation, **portée par l'ANRAT**, comprend les **phases suivantes** :

- construction des parcours en mai sur la base des éléments de programmation proposés par les services des relations publiques des théâtres ;
- campagne d'inscriptions dès la mise en ligne des parcours (communication des D.A.A.C.) en amont de la réunion structures / enseignants du mois de juin et pendant l'été ;
- temps de rencontre structure / enseignants au mois de juin ;
- suivi et coordination renforcés tout au long de l'année scolaire ;
- alimentation et l'animation d'un blog ressources ;
- organisation de formations tout au long de l'année, entre octobre et avril, dans et avec les structures partenaires (y compris Compagnie J.-M. Rabeux et Maison du geste et de l'image). Les formations proposées : trois modules "école du spectateur" et six modules complémentaires de découverte ou de pratique ;
- organisation et suivi de la production de fiches à destination des élèves, avec les rédacteurs/trices, la graphiste, l'imprimeur, envoi par courrier dans les classes.

UN PROTOCOLE - DES ENGAGEMENTS. Un certain nombre d'**engagements** sont pris de part et d'autre pour garantir le bon fonctionnement de l'expérience, qui figurent dans un document transmis à chaque partenaire au moment où il souhaite entrer dans le dispositif (*cf. Dossier de présentation de Transvers'Arts, Protocole pour les structures et Mode d'emploi pour les enseignants en annexe*).

RÉSULTATS QUANTITATIFS

1) LES BÉNÉFICIAIRES

- Les structures culturelles partenaires

Les structures franciliennes partenaires n'ont pas cessé d'augmenter depuis la saison 2011-2012. Treize au démarrage, elles sont actuellement **29**, auxquelles s'ajoutent la Compagnie Jean-Michel Rabeux et la Maison du geste et de l'Image. *Cf. tableau 1 : Les structures partenaires.*

- Les élèves bénéficiaires

En 5 éditions, ce sont près de **8 000** enfants et jeunes qui ont été bénéficiaires de Transvers'Arts. En 2015-2016, ils étaient **2286**, de la maternelle au lycée. *Cf. tableau 2 : Les élèves bénéficiaires.*

2) LES ACCOMPAGNEMENTS

- Pour les élèves :

- La plupart des parcours ont été conçus autour de thématiques, d'autres ont répondu à la diversité des écritures scéniques. Chaque parcours a ainsi favorisé la sensibilisation à l'identité artistique de plusieurs lieux et de plusieurs esthétiques ou registres. En 5 ans, **292** parcours ont été proposés aux élèves.

- Trois temps d'accompagnement au bénéfice des élèves ont été mis en place autour de chaque parcours : la visite d'un lieu culturel, la rencontre avec une équipe artistique, un atelier de pratique artistique de 2 ou 3 heures soit avec l'une des équipes artistiques, soit en partenariat avec la Maison du geste et de l'image. En 5 ans, **449** ateliers ont été dispensés aux élèves.
- Des fiches d'accompagnement : L'outil « fiche » permet de créer un « horizon d'attente », de préparer les élèves en « amont » des spectacles. La fiche « aval » permet un cadre pour parler du spectacle après la représentation. Les deux dernières années, des fiches thématiques par parcours ont été rédigées. En 5 ans, ce sont **378** fiches qui ont été rédigées (**4 000** imprimées). Cet outil consolide l'appareil critique dont peuvent se saisir les enseignant.e.s pour aider leurs élèves à appréhender les œuvres explorées.

Cf. tableau 3 : les accompagnements pour les élèves

- Pour les enseignant.e.s : des temps de formations de plus en plus nombreux et variés

Les enseignant.e.s bénéficient de temps de formation pour favoriser l'appropriation de la démarche d'éducation artistique et culturelle et réinvestir le dispositif avec leurs élèves. **Vingt-cinq** temps de formation ont été proposés aux enseignants. Pour les deux dernières éditions, **dix** modules ont été organisés sur l'année scolaire, trois principaux et sept complémentaires.

Leur contenu : analyses de spectacles, découverte et ateliers de pratique : visite des ateliers de costumes de la Comédie-Française, visite des ateliers de construction de décors de l'Odéon (ateliers Berthier) ; ateliers de théâtre, danse et cirque, utilisation des fiches enfants école primaire et enfin, des apports théoriques autour d'esthétique ou d'auteur, par exemple Shakespeare, l'adaptation du conte au théâtre, la scénographie... En 5 ans, près de **200** enseignants ont bénéficié de ces temps. *Cf. tableau 4 : Les formations*

RÉSULTATS QUALITATIFS

Synthèse des bilans successifs de cinq éditions.

Les impacts observés :

- Le succès du dispositif se traduit d'abord par une augmentation chaque année des effectifs, avec des reconductions d'engagement et l'arrivée de nouveaux enseignants, de nouveaux élèves, de nouveaux partenaires.
- Le développement territorial en Île-de-France participe à une démocratisation de l'accès aux équipements et aux créations présentées. Une bonne circulation du centre à la périphérie de l'Île-de-France : les élèves de la petite et grande couronne viennent à Paris, et les élèves parisiens se rendent dans les théâtres des autres départements franciliens.
- Le dispositif répond aux enjeux de découverte des esthétiques et des disciplines artistiques (théâtre, danse, cirque, marionnettes), du répertoire classique à la découverte des écritures contemporaines, des reprises comme des créations...
- Transvers'Arts a permis l'inscription dans le temps des relations entre les équipes artistiques et les équipes pédagogiques, ce qui permet à chacun de prendre des habitudes et de rendre cette éducation artistique et culturelle plus « naturelle », de devenir une pratique plus courante, et d'autonomiser les enseignant.e.s et leurs élèves.

Il ressort de ces bilans annuels une fonction dominante de ce dispositif : celle de créer du lien, entre les équipes et les enseignant.e.s, entre les personnels des théâtres en charge des relations publiques, entre les enseignant.e.s dans le cadre des formations, et dans les classes engagées, dans les établissements. Transvers'Arts contribue aux objectifs définis par les ministères invitant les acteurs sociaux et culturels à **construire du « vivre ensemble »**.

Transvers'Arts met en lumière un réel besoin des enseignant.e.s et des professionnel.le.s des arts de la scène d'être accompagné.e.s et encadré.e.s dans une démarche concrète d'éducation artistique et culturelle qui peut s'avérer complexe à mettre en œuvre de façon isolée. Une fois les enseignant.e.s formé.e.s à l'exercice de la sortie et à ses accompagnements, il / elle entraîne des collègues, inscrit son parcours et sa démarche dans le projet d'établissement, et c'est ainsi que d'une année sur l'autre nous rencontrons des enseignant.e.s qui ne seraient pas venu.e.s vers nous sans leurs pairs.

L'apport de l'ANRAT :

L'initiative de l'ANRAT s'inscrit dans les missions qui sont les siennes depuis sa création : ouvrir des espaces de réflexion, en s'appuyant sur des réalisations concrètes, pour la transmission du théâtre à l'école. Avec Transvers'Arts, elle facilite la rencontre des élèves avec les oeuvres et des enseignant.e.s avec les artistes et la création.

La réalisation d'outils d'accompagnement par des enseignant.e.s experts, militant.e.s de longue date du Théâtre Éducation à l'ANRAT (et pour certains rédacteurs/trices des *Pièces démontées* pour CANOPE), la mise en lien entre des professionnel.le.s dont les compétences, les objectifs et les contraintes sont différentes et éloignées en terme d'éducation artistique et culturelle vers des objectifs communs relèvent de la seule compétence de l'ANRAT.

Les formations ouvertes aux enseignant.e.s comme aux professionnel.le.s des théâtres permettent de renforcer les liens et le partage d'une culture commune entre les professionnel.le.s de l'éducation et les professionnel.le.s de la culture, voire les artistes dans les temps de pratique. Elle permettent aussi de renforcer l'appareil critique des enseignant.e.s sur les spectacles, de renforcer leurs compétences en terme de méthodologie de montage de projets, leur connaissance des métiers du spectacle vivant (visites d'ateliers, de théâtres...), et leur capacité à prolonger la rencontre de leurs élèves avec l'oeuvre et les artistes.

La synthèse des bilans avec les partenaires confirment la nécessité d'une structure experte et ressource telle que l'ANRAT pour porter, coordonner et déployer ce type d'expérimentations complexes, pour offrir une approche complète et approfondie de l'éducation au théâtre et par le théâtre. La réussite de ce dispositif repose sur la capacité de l'ANRAT à inclure toutes les dimensions nécessaires à l'expérimentation avec une démarche partenariale volontaire et inclusive, un bénéfice direct auprès des enseignant.e.s, des équipes artistiques et des élèves, un accompagnement pédagogique et artistique approfondi.

L'ANRAT prétend - grâce à ce dispositif - répondre à un réel besoin de soutien à une politique culturelle à l'échelle d'une Région, par l'accompagnement des enseignant.e.s et des structures culturelles, à se rencontrer sur des objectifs qui ont du sens pour chacun.e et pour tou.te.s.

L'ÉDITION 2016 – 2017 - POURSUIVRE L'EXPERIMENTATION

Le format inédit de parcours artistique et culturel offert par « Transvers'Arts » a été depuis cinq ans largement éprouvé. Il est particulièrement adapté aux enjeux nationaux actuels de l'éducation artistique et culturelle et répond globalement aux ambitions des ministères qui nous soutiennent, en favorisant la découverte et la pratique artistique et de spectateur/trices, en familiarisant les jeunes franciliens aux équipements culturels de leur région œuvrant dans le champ de la création et de la production artistiques.

Compte tenu de ses moyens financiers en baisse, l'ANRAT a aujourd'hui atteint un seuil. Sans un soutien renforcé des collectivités territoriales, elle n'est pas en mesure aujourd'hui de répondre au besoin de développement du dispositif en direction d'un nombre de bénéficiaires croissants.

Les conclusions de l'évaluation menée par le laboratoire EMA (rattaché à l'E.S.P.E. de Versailles) vont permettre de repenser collectivement le dispositif avec nos partenaires et intégrer de nouveaux modes opératoires et de nouvelles pistes d'expérimentation.

En matière d'amélioration du dispositif, l'ANRAT vise à un meilleur équilibre géographique et des publics avec l'implication de nouveaux partenaires culturels, de nouveaux territoires, et le développement de nouveaux bénéficiaires.

L'ANRAT compte reconduire l'ensemble des principes du dispositif qui ont fait leur preuve : proposer aux élèves des parcours intégrant les étapes suivantes : voir trois œuvres des arts de la scène, visiter un lieu, rencontrer une équipe artistique, expérimenter une pratique artistique.

Le succès de l'opération repose sur l'appropriation, l'accompagnement et la formation en lien avec l'esprit de la charte de l'École du Spectateur et de ses trois piliers. De nouvelles dimensions viendront enrichir le dispositif à l'issue de son évaluation par des universitaires, et notre réflexion collective en lien avec l'ensemble des partenaires culturels et de l'éducation fédérés autour de notre projet.

Tous les parcours seront prévus autour de thématiques ou de cohérences esthétiques. Les parcours spécifiques 2016-2017 sont en cours de construction : un comité interne à l'ANRAT composé d'enseignant.e.s des trois académies, de formateurs/trices et rédacteurs/trices se réunit en mai à cette fin. Les inscriptions débiteront ensuite selon le calendrier habituel.

Une campagne d'adhésion de l'ANRAT en direction des établissements scolaire pourra permettre de faire connaître le dispositif au-delà des établissements actuellement concernés et attentifs aux informations données par les DAAC.

Une réunion de bilan / perspective de l'édition précédente a eu lieu le 8 juin 2016 à Paris (cf. compte rendu en annexe), afin d'identifier les marges d'amélioration possibles pour les enseignant.e.s d'une part et les chargé.e.s de relations publiques de l'autre.

Une synthèse des questionnaires envoyés aux enseignants, structures et élèves en mai 2016 est en cours de rédaction.

Les parcours constitués pour 2016-2017 ont été proposés aux enseignant.e.s sur le site internet de Transvers'Arts dès le 1er juin, afin d'être « choisis » par les enseignant.e.s le 8 juin.

Compte tenu du contexte financier, il a été décidé de réduire le nombre de parcours à 60 maximum, quitte à développer l'accompagnement sur chacun de ces parcours.

Les fiches sont également en cours de remaniement afin de correspondre de mieux en mieux aux attentes et besoins des enseignant.e.s et des élèves.

Nos partenaires culturels prévisionnels

En vue de la saison 2016-2017, plusieurs structures culturelles ont sollicité l'ANRAT pour intégrer le dispositif et plusieurs établissements scolaires.

Lieux partenaires reconduits, 30 théâtres d'Île-de-France dont deux tiers d'établissements parisiens, la Compagnie Jean-Michel Rabeux et la Maison du geste et de l'image.

Perspectives d'évolution

1- Le numérique: L'ANRAT a amorcé une révolution en faisant progressivement entrer ses outils dans l'ère du numérique. L'accès à des captations d'œuvres, des entretiens, des images de répétitions, à un ensemble de moyens permet que les traces de la représentation et du processus de création fassent irruption dans la classe (ou dans la vie des élèves avec les formes de pédagogie inversée qui s'inventent aujourd'hui). D'autres expérimentations sur les usages de ces sources, sur leur place dans un parcours d'initiation avec les élèves s'offrent à nous collectivement. Dans le cadre de Transvers'Arts, l'ANRAT prévoit de s'emparer de cette nouvelle dimension. Par ailleurs, l'ANRAT envisage, notamment dans le cadre de Transvers'Arts, de travailler sur la définition des démarches et des usages possibles dans les classes (et plus largement dans les groupes s'initiant au théâtre) pour que les sources numériques soient inductrices de pratiques nouvelles de plateau ou sources de prolongements et d'enrichissement de l'expérience de spectateur/trice.

2- Une contractualisation avec les équipements partenaires et possiblement avec les enseignant.e.s pourrait être envisagée, afin de renforcer la responsabilité de chacun dans les engagements pris pour le bon fonctionnement du dispositif.

3- Des moyens seront recherchés auprès des collectivités territoriales pour financer les transports, afin que ceux-ci ne constituent pas des freins insurmontables pour les enseignant.e.s quand ils sont éloignés des équipements culturels, ou du fait du prolongement de l'interdiction de prendre les transports pour des raisons de sécurité (vigipirate).

4- Le travail avec les DAAC et les autres partenaires institutionnels, notamment pour communiquer auprès des enseignant.e.s de lycées professionnels se poursuivra, afin de permettre à d'autres jeunes, y compris les lycées professionnels et les établissements en zone rurale, de bénéficier du dispositif.

Les réorientations plus structurelles auront lieu suite à l'évaluation en cours dont le laboratoire EMA - ESPE rendra ses conclusions définitives en décembre 2016 et qui nous permettront de construire de nouvelles pistes pour l'année scolaire / saison 2017-2018.

TRANSVERS'ARTS - BILAN QUANTITATIF

1) Les structures partenaires

Académie	DPT	Structure	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
P	75	THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT	1	1	1	1	1
P	75	ODÉON-Théâtre de l'Europe	1	1	1	1	1
P	75	THÉÂTRE MONFORT	1	1	1	1	1
P	75	LE CENTQUATRE	1	1	1	1	1
P	75	THÉÂTRE DU ROND POINT	1	1	1	1	1
P	75	THÉÂTRE DE LA VILLE-ABBESSES	1	1	1	1	1
P	75	THÉÂTRE DE L'AQUARIUM	1	1	1	1	1
P	75	MOUFFETARD - THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE	1	1	1	1	1
P	75	ATHENEE - THEATRE LOUIS JOUVET	0	1	1	1	0
P	75	LA COMÉDIE-FRANÇAISE	0	1	1	1	1
P	75	THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE	0	1	1	1	1
P	75	THÉÂTRE DE LA BASTILLE	0	1	1	1	1
P	75	THÉÂTRE DUNOIS	0	1	1	1	1
P	75	THÉÂTRE PARIS-VILLETTE	0	0	0	1	1
P	75	LA COLLINE THEÂTRE NATIONAL	0	0	0	1	1
P	75	LE TARMAC	0	0	0	0	1
P	75	LE PARC DE LA VILLETTE	0	0	0	0	1
Académie de Paris		17	8	13	13	15	16
		50%	62%	59%	57%	58%	57%
C	77	LA FERME DU BUISSON - scène nationale	1	1	1	1	1
C	77	La Cie LA MEZZANINE	0	1	0	0	0
C	93	THÉÂTRE GÉRARD PHILIPPE	1	1	0	0	0
C	93	LA MC93	0	1	1	0	0
C	93	THÉÂTRE DE LA COMMUNE - AUBERVILLIERS	0	1	1	1	1
C	93	NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL - CDN	0	0	1	1	1
C	93	LE SAMOVAR	0	0	0	1	0
C	94	MAC CRÉTEIL	1	1	1	1	1
C	94	THÉÂTRE DES QUARTIERS D'IVRY	0	0	0	1	1
C	94	LA SCÈNE WATTEAU	0	0	0	0	1
Académie de Créteil		10	3	6	5	6	6
		29%	23%	27%	22%	23%	21%
V	95	THÉÂTRE PAUL ÉLUARD DE BEZONS	0	1	1	0	0
V	78	L'ONDE	1	1	1	1	1
V	78	THÉÂTRE DE SARTROUVILLE	0	0	0	0	1
V	92	NANTERRE-LES AMANDIERS	1	1	1	1	1
V	92	THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER-LA PISCINE	0	0	1	1	1
V	92	THÉÂTRE 71- Malakoff	0	0	1	1	1
V	92	T2G - Gennevilliers	0	0	0	1	1
Académie de Versailles		7	2	3	5	5	6
		21%	15%	14%	22%	19%	21%
Total par année			13	22	23	26	28
Total structures			34				

Autres partenaires	Maison du Geste et de l'Image (Paris)	1	1	1	1	1
	Compagnie Jean-Michel Rabeaux (Paris)		1	1	1	1

Total partenaires		14	24	25	28	30
--------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TRANSVERS'ARTS - BILAN QUANTITATIF des 5 éditions 2011-2016

2) ELEVES BENEFICIAIRES : nombre de groupe par niveau scolaire, par année scolaire, par académie et département

	2011-12				2012-13				2013-14				2014-15				2015-16			
	école	collège	lycée	lycée Pro	école	collège	lycée	lycée Pro	école	collège	lycée	lycée Pro	école	collège	lycée	lycée Pro	école	collège	lycée	lycée Pro
75																				
Paris	4	3	5	0	11	5	5	1	7	4	2	0	9	11	4	0	17	11	10	0
77	4	3	5	0	11	5	5	1	7	4	2	0	9	11	4	0	17	11	8	1
93	0	1	5	1	0	5	18	0	0	2	8	0	0	3	9	1	0	2	4	3
94	2	2	4	0	0	3	2	2	0	2	0	0	1	6	8	0	0	6	8	1
Créteil	1	0	1	1	1	1	4	0	1	3	2	1	3	3	5	1	1	4	8	2
78	3	3	10	2	1	9	24	2	1	7	10	1	4	12	22	2	1	12	20	6
91	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0
92	0	0	1	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
95	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0
Versailles	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	3	0	3	0	1	3	4	0	1	2	2	0	3	4	1	0	3	2	0	0
	10	6	18	2	13	17	33	3	9	13	14	1	16	27	27	2	21	25	28	7
	36				66				37				72				81			
	28%	17%	50%	6%	20%	26%	50%	5%	24%	35%	38%	3%	22%	38%	38%	3%	26%	31%	35%	9%

2) ELEVES BENEFICIAIRES : nombre d'élèves par niveau scolaire, par année scolaire, et par académie

	2011-2012				2012-2013				2013-2014				2014-2015				2015-16								
	école	collège	lycée	Totaux	école	collège	lycée	Totaux																	
Créteil	80	72	268	32	452	25	159	755	36	975	28	168	312	32	540	105	271	656	50	1082	27	290	663	114	1094
Paris	90	140	90	0	320	298	130	172	22	622	176	146	52	0	374	221	293	126	0	640	437	281	341	0	1059
Versailles	75	0	96	0	171	25	72	109	0	206	27	58	52	0	137	75	100	15	0	190	80	53	0	0	133
TOTAL	245	212	454	32	943	348	361	1036	58	1803	231	372	416	32	1051	401	664	797	50	1912	544	624	1004	114	2286
	total				7995				7995				7995				7995								

TOTAL d'élèves bénéficiaires du dispositif sur 5 éditions : 7995

TRANSVERS'ARTS - BILAN QUANTITATIF des 5 éditions 2011-2016 EN IDF

3) LES ACCOMPAGNEMENTS : FICHES (nombre de fiches)

		2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	TOTAUX
Quantité produite	AMONT+AVAL	12	2				14
	AMONT		17	45	1		63
	AVAL		8	38	48	21	115
	PARCOURS				43	59	102
	PRIMAIRE	8	9	12	25	30	84
Total de fiches rédigées		20	36	95	117	110	378
Quantité imprimée primaire (en volume)		749	790	740	1650	2160	6089
Quantité imprimée collège/lycée (en volume)		1179	2485 (dont fiches aval et doubles fiches)	2235	3100 (dont fiches aval)	3065	6479
Quantité distribuée primaire		586	512	526	1260	1586	4470
Quantité distribuée collège/lycée		957	2231	1620	2310	1943	9061
Quantité fiche aval diffusée sous format numérique				1205	1440	1318	3963

NB :

Chaque rédacteur et chaque structure reçoivent une fiche (fiche parcours x 3 pour les structures).

Cinq exemplaires sont archivés.

Entre 3 et 5 fiches sont envoyées en plus dans chacune des classes.

Une dizaine d'exemplaires est conservée pour diffusion (formations, partenaires institutionnels, comité de pilotage de Transvers'Arts, rencontres...)

3) LES ACCOMPAGNEMENTS : ATELIERS

	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016*	Total
MGI	2	4	2	6	8	22
Visites théâtres	NR	NR	15	41	57	113
Ateliers de pratiques (marionnettes, théâtre, écriture, danse, bruitage...)	NR	NR	15	34	71	120
Rencontre avec équipe artistique ou l'équipe du théâtre	NR	NR	27	78	89	194
Total	2	4	59	159	225	449

NB : Il n'y a aucune données pour deux premières années

* encore en cours pour 2015-2016

TRANSVERS'ARTS - BILAN QUANTITATIF des 5 éditions 2011-2016

4) FORMATION : nombre de formation par type de contenu

Type de formation	Nb de formations par années									
	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	Nb	Nb d'heures	Nb	Nb d'heures	Nb	Nb d'heures	Nb	Nb d'heures	Nb	Nb d'heures
Ecole du spectateur	3	18	2	15	3	15	3	19	3	13
Atelier théâtre							1	3	1	3
Atelier danse							1	6	1	3
Atelier cirque									1	6
Atelier plurimedia									1	3
Outils pédagogiques							1	4	1	3
Modules auteur, créateur...							2	5	1	4
Visite ateliers							2	6	1	4
TOTAL	3	18	2	15	3	15	10	43	10	39

Nombre total de formations : 28

Nombre total d'heures de formation : 130

4) FORMATION : nombre de participants par année

Type de formation	Nb de participants par années				
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Ecole du spectateur	54	43	33	61	52
Atelier théâtre				12	30
Atelier danse				25	15
Atelier cirque					12
Atelier plurimedia					13
Outils pédagogiques				10	7
Modules auteur, créateur...				68	20
Visite ateliers				40	28
TOTAL	54	43	33	216	177
Total sur 5 ans	523				

4) FORMATION : nombre d'intervenants sollicités

Type de formation	Nombre d'embauches									
	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	Intervenant	Dont artiste	Intervenant	Dont artiste	Intervenant	Dont artiste	Intervenant	Dont artiste	Intervenant	Dont artiste
Ecole du spectateur	2	1	2	1	2	1	3	1	2	1
Atelier théâtre							2	1	3	2
Atelier danse							2	1	2	1
Atelier cirque									2	1
Atelier plurimedia									2	1
Outils pédagogiques							2	1	2	1
Modules auteur, créateur...							2	1	2	1
Visite ateliers							2	1	2	1
TOTAL	2	1	2	1	2	1	13	6	17	9

Nombre total de formateurs (enseignants, dramaturges, critiques, artistes) :

36

TEMOIGNAGES

TRANSVERS'ARTS

Par Danièle Girard et Céline Paringaux, enseignantes et membres du conseil d'administration de l'ANRAT

En octobre 2011, au Théâtre de la Ville, eut lieu le lancement des Parcours Transvers'arts avec 13 théâtres partenaires. L'objectif prioritaire était d'encourager et de développer l'accompagnement des élèves aux arts de la scène de la maternelle au BAC.

Le dispositif correspond à une expérimentation concrète de la Charte de l'École du spectateur initiée par l'ANRAT en 2009 en accord avec le Ministère de l'Éducation Nationale et le Ministère de la Culture. Cette action constitue un acte fédérateur en faveur de l'éducation artistique et culturelle pour tous les élèves à travers le spectacle vivant et cela dans un mode de développement nouveau.

La rencontre avec les œuvres ne se décrète pas, elle se construit dans le pas à pas et l'exigence, entre le monde de l'école et le monde de l'art, en situant l'élève au cœur du projet. Transvers'arts a pour objectif de penser et de promouvoir des rencontres sensibles avec les œuvres afin de faire découvrir, en créant des horizons d'attente, la diversité des lieux culturels et la singularité des esthétiques sur un territoire donné.

L'itinéraire est conçu autour de trois œuvres appartenant au spectacle vivant pour développer l'écoute, le regard, la parole et la capacité d'analyse. Le parcours encourage l'accession au symbolique tout en valorisant l'expérience du sensible et de l'émotion. Dans la progressivité et le plaisir, les jeunes spectateurs seront en mesure d'acquérir des références, se familiarisant avec la variété des arts de la scène, en établissant des liens entre les arts fraternels, arts plastiques, musique, cirque, cinéma. Les élèves saisissent ce que signifie la notion de transversalité des arts dans une « école » créative. Saisir la diversité des esthétiques et circuler entre les lieux culturels constituent des conditions nécessaires à l'éveil de la curiosité et de l'esprit critique.

Il est à noter que ce dispositif s'attache particulièrement à prendre en compte les spécificités des territoires et tient à s'inscrire dans la durée. C'est dans une démarche partenariale qu'enseignants et responsables culturels bâtissent des parcours de qualité, afin de permettre à un maximum d'élèves de devenir des citoyens éduqués. L'objectif vise à offrir à chacun une égalité dans la découverte du spectacle vivant et plus largement de la culture.

Depuis 2011, pédagogues et professionnels de la culture ont tissé des liens qui, avec le temps, se sont renforcés et enrichis. L'expérimentation Transvers'arts a rencontré un beau succès et c'est avec de nouvelles structures partenaires (Le Tarmac, l'Établissement Public de la Grande Halle de la Villette, le CDN de Sartrouville et le Théâtre Jean Vilar d'Ivry) qu'elle s'est poursuivie pendant la saison 2015 / 2016, touchant un public de 2300 élèves. Ces derniers reçoivent des fiches d'accompagnement en amont et en aval des spectacles ; il s'agit d'introductions aux problématiques du parcours de trois œuvres et de guides pour aiguïser leur regard de spectateur, et pour construire une interprétation raisonnée des spectacles tant sur la scénographie que sur la mise en scène. Les fiches dramaturgiques sont rédigées par un volant d'adhérents de

l'ANRAT, enseignants, doctorants et étudiants en études théâtrales. Elles sont pensées autour d'une thématique et remises à chaque élève, constituant des traces mémorielles originales, attrayantes et de qualité, associant textes et images. Les concepteurs des fiches interrogent en permanence les formes d'accompagnement possibles du jeune spectateur, car la fréquentation seule du spectacle demeure bien insuffisante. Le partenariat avec les structures culturelles considère en effet les élèves comme des spectateurs en formation et s'avère particulièrement précieux pour cette raison.

Les enseignants qui inscrivent leurs classes au dispositif Transvers'arts bénéficient eux-mêmes de formations au fil de l'année, formations comportant une école du spectateur, un travail d'analyse de spectacle et un temps de pratique artistique. Cette expérience en trois temps correspond à celle de leurs élèves lors de leur parcours annuel. Il est à souligner que, de plus en plus, les équipes enseignantes s'engageant dans Transvers'arts travaillent en interdisciplinarité. Le théâtre se diffuse ainsi par des approches variées et amène différentes disciplines scolaires à dialoguer et à inventer ensemble de nouvelles approches pédagogiques. Transvers'arts propose un dispositif qui stimule une interdisciplinarité demandée par les instances de l'Éducation Nationale.

Aujourd'hui, le temps de cette première expérimentation est terminé. La pertinence du dispositif amène celui-ci à devoir évoluer pour continuer à essaimer toute la valeur ajoutée qu'il apporte aux jeunes dans le cadre scolaire. D'une part, une plus grande diffusion du dispositif en direction des élèves de lycées professionnels a déjà été mise en place pour répondre à la fois à une demande et à un besoin de culture sur ce terrain. D'autre part, une extension du modèle Transvers'arts en région paraîtrait pertinente : si le maillage des structures culturelles est particulièrement dense en Île-de-France, il n'en est pas moins dynamique en région où la demande de diffusion culturelle auprès des élèves est également très forte. Il paraît en effet important que l'action de l'ANRAT se déploie dans une logique nationale. Un Transvers'arts décliné à l'échelle du territoire national pourrait d'ailleurs donner lieu à des rencontres entre jeunes de différentes régions, autour des expériences vécues dans l'année. Par ailleurs, dans une dynamique de dialogue entre les arts, il paraîtrait pertinent d'intégrer des musées et des sites patrimoniaux à la démarche de partenariat déjà en place entre théâtres et établissements scolaires. Il est à noter enfin qu'une équipe de recherche de l'ESPE de Versailles a commencé à défricher la matière produite depuis 2011 pour évaluer le dispositif en Ile-de-France sur l'année 2015-2016. De nouvelles pistes seront donc à explorer à l'issue de cette étude, pour créer d'autres itinéraires et emmener les élèves vers de nouveaux territoires.

Paris, le 20 mai 2016