

interpréter, c'est être auteur de son geste

DE L'INTERPRÈTE À L'AUTEUR

formation supérieure pour artistes/danseurs

*Si comprendre, c'est enclencher une puissance d'agir,
- adjoindre à l'éclat de son intuition une effectivité,
une poussée dans la matière ouvrant de nouveaux possibles,*

ce pourrait être, également, une expérience de la perte.

*Car autant la compréhension, par son mouvement de saisie,
renforce l'acuité d'un corps à s'inscrire tout entier dans sa réalité vivante,
autant, elle enclenche le détachement de nombreux appuis ou petites cales,
qui bien souvent ne supportent que d'épaisses illusions.*

*Une perte qui pourrait rejoindre la césure
qui se manifeste dans le jaillissement de toute intuition,
tant celle-ci interrompt le flux des évidences hâtivement devenues évidentes.*

il s'agira dans ce temps de l'apprentissage, d'ouvrir

un temps d'étude qui exclut le résultat immédiat au profit d'une immersion par le décryptage - une recherche, une posture active où l'aventure près des saillies et des cavités développe un sens aigu de l'attention, un mouvement mettant au jour l'émancipation dans ce qu'elle fait changer de main l'appropriation des choses,

un espace d'exploration destiné à des artistes/danseurs sortant de cursus initiaux ou de premières expériences, et désirant approfondir les questions soulevées par le travail du plateau, non pas à partir de pourquoi, mais de comment

comment être dans le présent d'un processus de création ?

comment être sur un plateau ?

comment être par la présence ?

comment être / faire / composer / recomposer sans cesse avec ce qui entoure ?

...

un temps d'immersion, de 9 mois (d'octobre 2010 à juin 2011) pour approfondir les questions liées à l'interprétation, pour tenter de mieux saisir qu'interpréter, *c'est être auteur de son geste*, autrement dit que *l'interprétation est acte et processus de création*.

Un cheminement porté par une mise en jeu totale du corps, à travers l'exploration du mouvement, du jeu d'acteur, du rythme, de la voix et de la musique mais aussi par le biais d'approches réflexives pour questionner son rapport au sensible.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

CADRE

Lancée depuis octobre 2007, par le Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape/Cie Maguy Marin et l'Université Lumière Lyon 2, avec le soutien de la Région Rhône-Alpes,

"De l'interprète à l'auteur" s'adresse à des danseurs désirant s'immerger dans un temps d'étude, singulier et diplômant, axé autour de l'interprétation vue comme acte et processus de création.

Inscrite en 3ème année de Licence

dans le cadre d'une Licence professionnelle au sein de l'Université Lumière Lyon 2
rattachée à la Faculté des Lettres Sciences du Langage et Arts /Département Arts de la Scène, de l'Image et de l'Ecran
et associée à la Faculté d'Anthropologie et de Sociologie /Département d'Anthropologie

cette formation se propose de construire une exploration singulière,
afin que se pratiquent, se saisissent et se questionnent les modulations, les transformations
ou les états que le geste artistique prend à bras le corps dans la retranscription inventive du tumulte
- que compose le vivant -

Cheminement également approfondi par les dimensions critique et anthropologique,
dans ce qu'elles ont de sensible, de relationnel et de politique,
afin de saisir davantage la construction des champs actuels de l'art.

LIEU(X)

L'ensemble de la formation se déroule au ccn de Rillieux-la-Pape, où sont mis à disposition des espaces de travail adéquats :

- . studio (130m²)
- . vestiaire
- . espaces de travail
- . foyer (pour les déjeuners)
- . outils de consultation (documents écrits et audiovisuels, consultations internet, ...)

adresse . 30 ter, avenue Général Leclerc
69140 Rillieux-la-Pape
Tél/fax. 04 72 01 12 30 (31)
accès . bus 59 ou 58 arrêt "les Verchères"

Toutefois au cours de l'année universitaire, les danseurs/étudiants sont également amenés à se rendre sur le Campus de Bron de l'Université Lumière Lyon 2, pour suivre certains cours. Site où ils pourront avoir accès à l'ensemble des services universitaires :

- . fonds de la bibliothèque universitaire
- . librairie
- . restaurant universitaire
- . services culturel, sportif, informatique libre accès ...

Vie pratique campus Porte des Alpes (Bron)
accès . tramway T2, bus 81 et 26
Centres de documentation
Bibliothèque universitaire
Bibliothèque interfaculté, bât. L 3e étage

LES ÉTUDIANTS/DANSEURS

Cette formation accueille 14 danseurs/étudiants, français ou étrangers, âgés de plus de 18 ans.

Les étudiants devront avoir eu un apprentissage conséquent des fondamentaux de la danse

- soit au sein :
- . de conservatoires nationaux de région ou supérieurs
  - . d'écoles conventionnées ou privées
  - . d'expériences autodidactes
  - . d'un parcours danse-études à l'université

et amorcé une réflexion active sur leur engagement artistique.

- Ils pourront être
- . titulaires des deux premières années de la licence d'art du spectacle ou d'anthropologie
  - . titulaires de tout diplôme de niveau bac +2 jugé équivalent par la commission pédagogique
  - . ou justifier d'une expérience professionnelle et/ou personnelle jugée équivalente par la commission pédagogique*

* Commission pédagogique se réunissant lors des sélections de candidature
(sélection sur dossier et entretiens)

MODALITÉS D'INSCRIPTION

. **admission** . elle est déterminée par une commission et se déroule en 2 temps

. **sur dossier envoyé au ccn** . seuls les dossiers complets sont examinés

- . la fiche informative d'inscription universitaire *
- . 1 photo d'identité récente
- . 1 curriculum vitae dactylographié
- . 1 lettre de motivation
- . 1 photocopie de la carte d'identité ou passeport
- . les photocopies des diplômes
- . 1 certificat médical justifiant une bonne aptitude physique
- . 2 enveloppes libellées et timbrées (*à votre nom et adresse*)

. **puis sur entretien-audition au ccn** . sur une journée

- . 1 cours d'échauffement collectif (1h30')
- . 1 entretien individuel (20')
- . 2 monologues à présenter (+/- 2' chaque monologue)
pour l'un des monologues, langue d'origine possible pour les étrangers
- . 1 composition personnelle ou contribution singulière (+/- 2')
*différents moyens d'expressions scéniques peuvent être utilisés
ou d'autres formes de proposition*

. **tarif après admission** . sera demandée aux admis, une inscription universitaire de +/- 200 euros (sans la sécurité sociale)

. **pour les étrangers désirant venir étudier en France** . il est impératif de faire, en parallèle des démarches décrites ci-dessus, une demande de pré-inscription auprès de Campusfrance. Pour connaître les démarches spécifiques mises en place selon le pays d'origine, il est nécessaire de se connecter sur www.campusfrance.org.

*Dossier de candidature - fiche informative d'inscription - à retirer :

sur les sites : www.compagnie-maguy-marin.fr ou www.univ-lyon2.fr/ARTI2/0/fiche___formation/

ou auprès du ccn de Rillieux-la-Pape/cie Maguy Marin ou de l'Université L. Lyon 2 - Secrétariat A.S.I.E - Bâtiment B, Campus Porte des Alpes

CONTENU ABRÉGÉ

Conçue autour de plus de 1100h déployées sur deux semestres universitaires (semestres 5 et 6 de Licence) cette formation propose de travailler une mise en jeu du corps dans sa totalité :

- . par l'exploration du corps en jeu**

travail des fondamentaux du corps, de techniques de langages gestuels et dansés spécifiques, du jeu d'acteur, de la voix, de l'oralité, de l'écoute musicale, du rythme et de la musicalité.

- . par une approche active et réflexive portant sur l'expérience sensible**

travail réalisé à partir de regards sur des pensées et des œuvres, par le biais d'approches anthropologiques, historiographiques ou philosophiques ; mais aussi au cœur d'une pratique d'ateliers d'écriture pour explorer la traduction des sens et des perceptions. Cette approche réflexive est complétée par l'appréhension d'outils liés aux projets de création (politiques culturelles, gestion, juridique et espace scénique).

- . par la découverte et la rencontre d'artistes invités**

une plongée avec un artiste (une fois par mois à partir de décembre) pour permettre de se frotter directement à différentes démarches contemporaines.

Tout au long de l'année, au cœur même des séances d'études, les danseurs/étudiants sont amenés à mettre en œuvre et à partager des travaux, tant corporels qu'écrits ou oraux. Enfin, la validation des acquis s'opère par le biais de contrôles continus et de rendus permettant d'évaluer la manière dont les danseurs/étudiants arrivent à faire le lien entre les différentes matières, à les composer et recomposer.

Langages du corps et techniques dansées	
fondamentaux du corps	p.9
explorations des langages gestuels et techniques	p.9
Mise en jeu	
cours de jeu	p.10
Approches vocales et rythmiques	
rythme et musicalité	p.11
VOIX /pratique collective et individuelle	p.12
oralité et musicalité d'une langue étrangère (sur un semestre)	p.12
Approches réflexives	
anthropologie de la culture /regards - pensées - agencements	p.13
esthétique /regards - pensées - œuvres	p.13
ateliers d'écriture	p.14
politique et analyse du champ artistique (sur un semestre)	p.14
Outils administratifs et techniques	
outils de gestion, approches administratives et juridiques (sur un semestre)	p.15
techniques du spectacle (sur un semestre)	p.15
Parcours artistiques /stages	
artistes invités /démarches - processus (sur un semestre)	p.16

LANGAGES DU CORPS ET TECHNIQUES DANSÉES

Cette unité repose sur deux axes : une approche corporelle des fondamentaux du corps et une exploration de langages gestuels et techniques spécifiques, ayant comme perspective commune d’approfondir la compréhension des pratiques corporelles.

. fondamentaux du corps

Approcher le mouvement à partir d’autres principes que ceux de la danse à proprement parler, par des techniques privilégiant certains aspects du mouvement comme le poids, les appuis, la respiration, les coordinations, l’alignement, etc.

Pratiquées lors d’une longue séance, des disciplines telles que le taïso, le Qi Gong, le Yoga ou les méthodes corporelles comme celles de Feldenkrais et de Matthias Alexander, permettent aux danseurs/étudiants de s’exercer à saisir l’ensemble des pré-mouvements qui compose l’état de tension du corps et définit la qualité et la couleur spécifique de chaque geste.

. explorations des langages gestuels et techniques

Approfondir les acquis des danseurs/étudiants dans les différentes techniques de danse, notamment dans les langages contemporains complétés par d’autres formes de danses comme la danse classique ou les danses provenant d’autres cultures ... mais aussi des apprentissages autour de techniques circassiennes, etc.

Ainsi exercer le corps, à partir de langages spécifiques, à percevoir ses “possibles” à travers une multiplicité de démarches, d’engagements et de cultures.

Une mise à l’épreuve technique toujours renouvelée afin d’enrichir les acquis d’une disponibilité et d’un constant élargissement des connaissances.

MISE EN JEU

Cette unité propose de travailler l'intériorité de l'action, et ce, à partir de cours de jeu à proprement parler.

. cours de jeu

Cet enseignement constitue le lieu de convergence qui met en jeu l'écoute, l'espace, le mouvement, le rythme et la voix, au travers d'un travail d'acteur.

Comment créer l'action existante sur le plateau ?

Par quoi la parole devient-elle action ?

Comment composer une action dramatique ?

Comment stimuler et soutenir cette recherche par une confrontation à des textes d'une puissante théâtralité ?

L'ensemble des éléments traversés dans les autres cours de la formation est, ici, mis en relation par l'improvisation et la composition pour développer la capacité de chacun à créer des séquences et à manier des rythmes.

Un lieu d'observation, d'analyse, de confection, de réflexion et d'action pour composer et recomposer sans cesse son rapport à ce qui entoure. Travailler à être auteur de son geste, tenter de comprendre comment un contexte agit sur la manière de saisir et de réagir au monde.

“Chanter ou composer, écrire, danser n'ont peut-être d'autres buts que de déchaîner des devenir.” Gilles Deleuze, *Mille plateaux*

APPROCHES VOCALES ET RYTHMIQUES

Cette unité propose de prolonger la mise en jeu du corps à travers le rapport au rythme, à la musicalité et à la voix.

. rythme et musicalité

Pratiquer le rythme, c'est appréhender d'arriver juste à temps, dans un présent immédiat, et d'arriver à jouer des anticipations et des retards.

C'est aussi apprendre à respirer, à expirer, à organiser le temps primordial de la tension et de la détente. Pensée comme une pratique technique très physique mettant en action les muscles, les os, le poids, la sueur, le rythme est le lien évident qui existe entre la danse et la musique mais aussi entre tous les arts.

Le premier réflexe du nouveau-né est d'inspirer, c'est le premier geste de la vie.
Celui qui s'y oppose est l'expiration, le dernier geste au moment de la mort.
Tout est rythme.

En complément au travail rythmique proprement dit, est abordé un travail d'écoute et d'analyse musicale pour explorer la composition, le contexte historique et géographique mais aussi étudier l'inscription d'une musique (préexistante ou non) dans des compositions chorégraphiques, théâtrales, cinématographiques...

Il s'agit par là d'aborder comment se poser sur la musique pour savoir en sortir.

. VOIX /pratique collective et individuelle

La pratique vocale est une expérience fondamentale pour tous ceux qui s'exercent à l'engagement du corps.

Point de synergie entre des données musicales et corporelles, elle permet de travailler la relation entre les appuis et les souffles, les écoutes et les espaces, les rythmes et les actions.

Cet enseignement se propose d'expérimenter l'engagement du corps à travers la voix, par différents exercices techniques : de la découverte de sa propre voix, parlée et chantée, à la recherche de sons vocaux, de l'improvisation vocale à l'approche de partitions et au travail choral.

Les séances individuelles font l'objet d'un travail vocal adapté aux besoins et aux aptitudes de chaque étudiant pour trouver et savoir placer sa voix, apprendre à chanter seul, crier, etc.

. oralité et musicalité d'une langue étrangère

D'une langue étrangère à l'étrangeté de sa propre langue, pourrait-on dire.

Il s'agit, en effet, d'aborder une approche singulière, une écoute et une pratique autour de la musicalité de la langue convoquant la corporalité des mots et des sons.

Ainsi, découvrir le sens des mots étrangers en les goûtant.

La pratique de langues étrangères peut également avoir lieu au sein d'autres enseignements, que ce soit à l'occasion de séances portées par des intervenants étrangers ou bien lors d'études de textes écrits en langues étrangères éventuellement amenés lors de séances d'analyse anthropologique, d'atelier d'écriture ou de cours de jeu.

APPROCHES RÉFLEXIVES

Cette unité se présente comme un pendant singulier aux pratiques corporelles, une exploration de la mise en jeu du corps, cette fois abordée par la transcription verbale des perceptions du sensible, et ce par le biais de diverses approches anthropologiques, philosophiques, littéraires, historiques...

. anthropologie de la culture /regards - pensées - agencements

Travailler son approche réflexive en se frottant à des perceptions anthropologiques, philosophiques, sociologiques ou historiographiques... S'exercer non pas uniquement à l'analyse de courants de pensée mais susciter une réflexion précise et singulière sur des sujets donnés, en rapport aux questionnements abordés dans "l'engagement" artistique, le rapport à l'œuvre, au corps et à l'autre. Faire qu'à partir de lectures dirigées ou de positionnements exposés, s'opèrent des déplacements ou des connexions de perceptions et de réflexions, pour mettre en perspective les questions liées au travail du plateau.

Approcher diverses lignes de fuites pour tenter de s'engager dans la perception du "comment" et non pas seulement du "pourquoi". Ainsi s'aventurer à problématiser une démarche et un regard, à partir de ce qui compose l'entour.

. esthétique /regards - pensées - œuvres

En parallèle d'une approche sur différents courants philosophiques proprement dits, il s'agit de travailler collectivement, à partir de la singularité de chacun, la perception du statut ontologique de l'art. Et par l'angle de la réception, tenter d'approcher ce que l'art contient de concret et d'abstrait, d'impersonnel dans le singulier.

Afin de travailler par l'analyse et l'échange la construction du sensible, le vécu de l'expérience esthétique. Saisir par ce biais, la démarche d'un artiste ou d'un acte, non pas à travers une grille de jugements mais plutôt à partir d'une posture d'immersion.

. ateliers d'écriture

Prendre un temps pour se confronter à l'exercice de l'écriture.

S'exercer à traduire par les mots une perception, une réflexion, une synthèse, une approche, une étude ...

Une exploration de la "traduction" des sens par le biais de la poésie et de la littérature.

Par cette pratique, élaborer un travail écrit personnel et tenter le passage d'un objet perçu pouvant relever de l'ineffable à sa possibilité d'être prédicable.

Faire de son écriture un rythme, de sa musicalité une résonance retraduisible.

. politique et analyse du champ artistique

Par l'apport de données historiographiques et contemporaines, apporter une connaissance et une réflexion analytique du champ artistique, et plus particulièrement celui du domaine du spectacle vivant.

Aborder, par différents angles les enjeux d'une politique culturelle et artistique - passée, en cours et à venir.

OUTILS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

Cette unité d'enseignements a pour objet d'apporter différents éclairages sur les dimensions administratives et techniques face auxquelles le travail de création est confronté, mais aussi de permettre de mieux saisir l'engagement au sein du champ investi.

. outils de gestion, approches administratives et juridiques

Aborder différents outils nécessaires à l'élaboration technique de projets, à partir d'une ouverture sur des problématiques de gestion, de droit et de pratiques administratives (comptabilité, droits d'auteurs, subvention, logistique, etc.).

. techniques du spectacle

Apporter une plus fine connaissance des éléments techniques dévolus à l'espace scénique afin de mieux appréhender la liaison indispensable qui s'opère entre versants techniques, composition et/ou action sur le plateau...

Une approche croisant exploration théorique et mise en pratique, par l'intermédiaire d'une plongée concrète au cœur d'un dispositif technique impliquant l'élaboration d'un montage technique et d'un travail de lumières.

PARCOURS ARTISTIQUES /STAGES

Soucieux d'amener les danseurs/étudiants à se frotter à des démarches d'artistes et des processus de créations spécifiques, plusieurs sessions de rencontre sont proposées, d'une semaine chacune minimum.

. artistes invités /démarches - processus

Des artistes issus de toutes les composantes constitutives du spectacle vivant, de la mise en jeu du corps à la confection d'éléments scéniques, interviennent à partir de leur recherche pour partager leur pratique.

Ces rencontres ont pour dessein d'élargir la vision et la circulation des pensées esthétiques et politiques autour de l'objet à créer.

Faire que par ces plongées, les danseurs/étudiants s'interrogent sur ce qui relève de tels ou tels choix ou de telles ou telles postures.

Et par-là induire une ouverture par l'exploration des *possibles*, moteur de tout acte de création.

“Parfois, la ligne la plus courte entre deux points est une arabesque, le sillage d'un canoë contrarié par les courants.”

Le Canoë de Papier, Traité d'Anthropologie Théâtrale, Eugenio Barba

ACCOMPAGNEMENT

CORPS PÉDAGOGIQUE

Les enseignements sont portés par un croisement de démarches pédagogiques, de recherches artistiques et universitaires ainsi que de pratiques professionnelles, partageant le dessein de renforcer la capacité de chacun à s'interroger sur la relation avec "ce qui le compose et ce qu'il compose"

- posture nécessaire à toute mise en œuvre d'engagement actif et créatif.

. responsables pédagogiques .

Maguy Marin - chorégraphe et directrice artistique du Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape

Claudia Palazzolo - historienne, enseignant-chercheur, Université Lumière Lyon 2
responsable de la filière danse Arts du spectacle

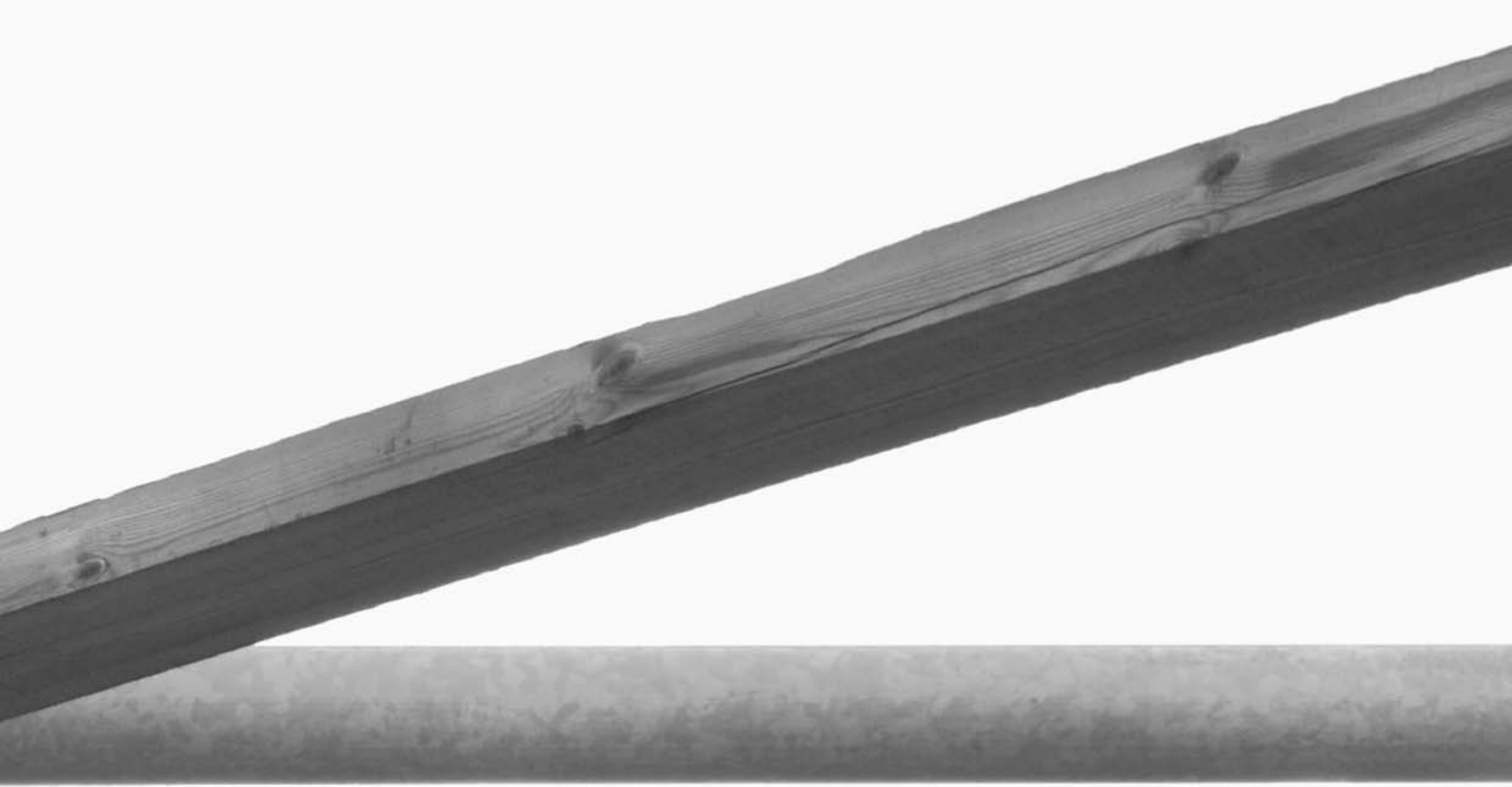
Denis Cercllet - ethnologue, enseignant-chercheur au Créa, Université Lumière Lyon 2
responsable du Master "Métiers des arts et de la culture"

Axel Guïoux - ethnologue, enseignant-chercheur au Créa, Université Lumière Lyon 2

. intervenants .

professeurs de danse, de jeu, de musique, de voix..., praticiens de techniques spécifiques, artistes danseurs, chorégraphes, circassiens, comédiens, metteurs en scène, compositeurs, musiciens, écrivains, scénographes, costumiers, vidéastes etc., enseignants-chercheurs en anthropologie, en ethnologie, en sociologie, en histoire, en philosophie, etc., professionnels dans le domaine artistique et culturel.

Ce corps pédagogique est composé de plus de 40 intervenants (réguliers et ponctuels).

“Nous devons à la fois accepter
que nous n’apprenons bien que ce que nous apprenons nous-même
et que ce que nous apprenons nous-même nous le tenons pour l’essentiel d’autrui
et c’est parce que nous acceptons ces deux vérités-là que nous nous augmentons et élevons ensemble.”
d’après J. Jacotot

L3 professionnelle

portée en partenariat par

. l'Université Lumière Lyon 2 /Faculté des Lettres Sciences du Langage et Arts - Faculté d'Anthropologie et de Sociologie

. le centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape/cie Maguy Marin

soutenue par la Région Rhône-Alpes dans le cadre du Schéma Régional d'Enseignement Supérieur

Faculté des Lettres Sciences du Langage et Arts
Porte des Alpes - Bâtiment B
tél (33) 04 78 77 43 99

Faculté d'Anthropologie et de Sociologie
Porte des Alpes - Bâtiment K
tél (33) 04 78 77 23 80

Université Lumière Lyon 2
Campus Porte des Alpes
5, avenue Pierre Mendès France 69676 Bron cedex - France
<http://www.univ-lyon2.fr>

pour venir au Campus Porte des Alpes

- . bus 81 de Laurent Bonneval
arrêt . *Parilly-Université*
- . tramway T2 de Perrache
arrêt . *Parilly-Université* ou *Europe-université*

30 ter, avenue Général Leclerc B.P. 106
69143 Rillieux-la-Pape cedex - France

tél (33) 04 72 01 12 30
fax (33) 04 72 01 12 31

courriel : info@compagnie-maguy-marin.fr
<http://www.compagnie-maguy-marin.fr>

pour venir au ccn

- . bus 58 de Bellecour
arrêt . *Les Verchères*
- . bus 59 de la Gare de la Part-Dieu
arrêt . *Les Verchères*
- . voiture de Lyon
prendre la route de Strasbourg (bord du Rhône)
au rond-point Ville Nouvelle route de Genève (dir. Miribel)
prendre à gauche la Montée Castellane
en haut sur la droite prendre l'avenue général Leclerc (dir. Velette)
aller tout droit jusqu'au bâtiment tout en bois
(suivre le fléchage Centre Chorégraphique National)

Le ccn de Rillieux-la-Pape/Cie Maguy Marin est subventionné par

le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Rhône-Alpes,
la Région Rhône-Alpes, le Département du Rhône et la Ville de Rillieux-la-Pape
CULTURESFRANCE pour ses tournées internationales

association loi 1901 - Siret : 329 791 644 00050 - NAF 9001Z

licences d'entrepreneur de spectacle N°1.145809 - N°2.139667 - N° 3.1458107