Programme de formation

Créer hors des sentiers – jouer avec l'indisponible

Public visé :

Comédien.ne.s, circassien.ne.s, danseur.seuse.s, musicien.ne.s, marionnettistes et metteur.euse.s en scène.

Pré requis :

Avoir une expérience dans sa discipline d'au moins 2 années.
Être dans une dynamique de recherche vis-à-vis de la création

Objectif(s) pédagogique (s)

Exercer sa porosité pour entrer en relation avec le monde, les partenaires et l'espace de jeu.
Explorer la notion de décalage, de bug, et d'insaisissable.
Écrire pour le paysage et des espaces non-scénique.
Exercer des pratiques somatiques et d'arpentage qui nourrissent la vitalité, traduire cette vitalité sur scène.

Appréhender la pensée du vivant de différent.es auteurices et chercheur.euses pour alimenter sa création.

Durée et modalité d'organisation :

Durée totale : 6 jours - 48h
Dates : du 20 au 25 janvier 2027

Horaires : le 20 : 11h-19h / du 21 au 25 : 9h-13h , 15h-19h
En présentiel
Pour 10 à 12 stagiaires

Lieux :

Lieu : La Maison-Ateliers, Cornillon-en-Trièves (38)

Accessibilité :

Locaux accessibles (ERP)

Délai d'accès :

10 jours

Déroulé / contenu de la formation :

Ce stage est un **laboratoire d'expérimentation.**

Nous expérimenterons autour de plusieurs concepts issus du travail du sociologue Hartmut Rosa et du travail de la compagnie Les Aubes Sauvages autour de l'inattendu.

Jour 1 - Accélération et aliénation.

Comment sortir des logiques de productivité et de performances dans la création artistique ? Comment se décaler de nos modes usuels de fabrication d'œuvres ?

Nous nous appuierons sur les différentes conceptions de temps chez les Grecs, en les explorant grâce à des pratiques somatiques. Nous explorerons le temps interne et le temps externe à nos corporalités, et traduirons ces voyages par l'écriture, le mouvement et la présence scénique.

Jour 2 - L'indisponible.

Sous forme d'exercices pratiques et exploratoires de privations sensorielles, les stagiaires seront amené à appréhender le décalage et le brouillage des repères habituels dans les façons de faire et de créer. Découverte de la non-méthode des fragments.

Jour 3 et 4 - La résonance.

Nous entendons l**a résonance** au sens où le développe Hartmut Rosa, philosophe et sociologue allemand contemporain dont les travaux guideront notre recherche : « Un mode d'être-au-monde, c'est-à-dire un type spécifique de mise en relation […] dans laquelle le sujet et le monde se touchent et se transforment mutuellement ».

Pour éprouver cette résonance, nous nous pencherons sur la notion de porosité, par des temps d'immersion en extérieur, d'écriture in situ, de travail sur le contact, et l'enquête.

Jour 5 et 6 - Créer depuis la vitalité

En tant qu'artistes, nous nous attellerons à cette question : c**omment ramener cette vitalité au plateau** ? comment restituer, transmettre, partager l'insaisissable de la rencontre avec le vivant ? Comment faire de l'indéterminé une boussole joyeuse tout en donnant naissance à une forme partageable ? Quelle mise en perspective faire avec son projet de création ?

Bibliographie d'inspiration

Rendre le monde indisponible – Hartmut Rosa / *Eloge du Bug* – Marcello Vitali Rosati / *La voie du sentir* – Luis Ansa / *Nos généreuses réciprocités – tisser le monde commun* – Philippe Chanial / *La non-méthode des fragments* – Mélodie Faury

Moyen d'encadrement :

Formatrice : Clémentine Jolivet, metteure en scène, autrice, dramaturge, comédienne

Intervenant pratiques somatiques : Thomas Rcourt

Intervenante « écrire la rencontre » : Mélodie Faury

Clémentine Jolivet – créatrice-exploratrice et metteure en scène

Mon parcours retrace mon goût immodéré pour **l'inattendu, le mouvement et la transmission.**

Après des études littéraires, philosophiques et spectaculaires **à Lyon et au Burkina Faso** je me forme au **théâtre physique et du jeu masqué auprès du Théâtre du Soleil** puis j'élargis mes inspirations scéniques au **cirque,** à la **marionnette** et à la **danse butô**.
J'ai été formée et inspirée dans mon univers de metteure en scène par des artistes comme **Joris Mathieu, Dominique Houdart, Camille Boitel, Jules Beckmann et Oscar Gomez Mata.**

J'ai créé une quinzaine de spectacles dont les formes variées reflètent l'essence de ma recherche : **laisser émerger la forme la plus en résonance avec le propos**. J'ai dirigé **la compagnie sisMa de 2008 à 2019** à Lyon, et mené des projets avec des publics variés, notamment une troupe constituée de jeunes comédiens handicapés mentaux.

En 2019, je fonde Les Aubes Sauvages, structure implantée en Ardèche. En 2022 et 2023 je pars au sein d'un quatuor de clown.es pour **La Grande Traversée** : une épopée clownesque à travers la France.

Mon activité d'autrice tourne autour de l'oralité.
Avec mon personnage de **Louangeuse Publique** je m'inspire du rôle du griot en composant sur le vif une poésie performative qui replace l'individu et ses qualités au sein d'un collectif soutenant.

Comme **interprète**, j'ai la joie d'œuvrer avec la **compagnie l'Immédiat, Sève Bernard et Camille Boitel**, actuellement en tournée sur le spectacle « ».
Comme **pédagogue**, j'enseigne **l'art du clown et l'accompagnement à la création** auprès de professionnel.les du spectacle. Je travaille en tant que **dramaturge et regard extérieur** pour de nombreuses compagnies.
Je me considère comme **chercheuse en (re)form(ul)ation perpétuelle** et j'ai notamment exploré la Médecine traditionnelle Chinoise, les approches systémiques du vivant, le shivaïsme non-duel, l'anthropologie du chamanisme, l'écopoétique.

Thomas Rocourt – intervenant pratiques somatiques

Je suis thérapeute somatique, artiste, et danseur.

La quête de sens et de liberté intérieure guident mes pas depuis mon plus jeune âge. J’expérimente beaucoup ; je suis un chercheur expérientiel – en mouvement perpétuel. Sur ce chemin, j’œuvre pour une intégration psycho-corporelle de nos êtres et une spiritualité incarnée. Je m’engage pour l’union : du corps et de l’âme, du cœur et du sexe, de la matière et de l’esprit, du profane et du sacré, de l’humain et la nature, des humain-e-s entre eux…

Je suis certifié en *Somatic sex education & Sexological Bodywork* avec la Sea School of Embodiment. Je suis membre de l'association professionnelle des *Sexological Bodyworkers* (ACSB). Je suis notamment formé en *Integrative Somatic Trauma Therapy* et en Tao avec Mantak Chia. Je travaille avec le système nerveux ; mon accompagnement est « informé trauma ».

J'ai un riche parcours dans la danse et les pratiques somatiques. Je facilite des espaces de mouvement.

Je suis engagé sur une voie chamanique, principalement de lignée latino-américaine.

J'ai un spectacle actuellement en tournée : « la sagesse de l'anus ».

Mélodie Faury – chercheuse en études de sciences, autrice

En 2003 je commence mes études à l'ENS de Lyon en *Biologie Moléculaire et Cellulaire, Oncologie* (BMCO). J'y valide une licence en 2004 puis un Master en 2006.

Je contribue aux associations *Les Atomes Crochus*, *Traces* et *Paris Montagne*. J'obtiens l'agrégation *sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers* en 2008.

En 2008, je commence une thèse dans le laboratoire *Communication, Culture et société* dans le champ interdisciplinaire des études de sciences. Je reprends le cours « Épistémologie, Bioéthique et Développement » devenu « Sciences et société : éthique et communication scientifiques » avec Ioan Negrutiu à l'ENS de Lyon.

Je participe aux activités du laboratoire junior *Enquête sur l'homme vivant* (EHVI) fondé par Julie Henry et Baptiste Morizot, puis j'en prends la responsabilité pendant un an.

J'entre dans le réseau *Ethiques et responsabilité* animé par la fondation Charles Leopold Mayer, avec des résidences régulières à la Bergerie de Villarceaux.

Je soutiens ma thèse en septembre 2012.

De 2018 à 2024 j'enseigne à l'Université de Strasbourg, des cours sciences ouvertes, sciences-société.

Pendant toutes ces années, je maintiens une activité de recherche et de publication en parallèle.

En 2019 je co-dirige et publie l'ouvrage *Réflexivité(s)* avec Marie-Anne Paveau. En 2021, nous publions l'ouvrage *Le métier à penser - Tisser des textes avec Baudouin Jurdant,* avec Joëlle Le Marec.

En 2019, je me forme au montage de conférences gesticulées avec la coopérative La Braise.

En 2020, je fais une année d'introduction à l'ethnopsychiatrie avec le Centre Devereux, avec lequel je cheminerai ensuite pendant trois ans (2020-2023).

De 2021 à 2024, je publie sous pseudonyme.

De 2020 à 2023, nous créons des performances (recherche-création) avec la Compagnie *Brumes* puis avec la compagnie *AxisModula*, et avec le réseau *Futurs Composés* dans le cadre du Festival Musica.

De 2020 à aujourd'hui, je co-organise des résidences de recherches et d'écritures alternatives.

En novembre 2024, je prends la direction scientifique du Pôle *Sciences et recherches participatives* du MNHN.

En septembre 2024, je commence le processus d'écriture de mon Habilitation à Diriger des Recherches (HDR). Je m'engage en parallèle dans un Master à distance « Ecopoétique et création littéraire » rattaché à Aix-Marseille Université.

En décembre 2024, je publie *L'Autre livre* aux éditions des archives contemporaines.

Méthodes mobilisées : (Moyens pédagogiques et techniques)

Outils de training physique et sensoriel
Outils somatiques : Body Mind Centuring
Pratiques d'écriture
Participation active et expérimentation directe

Éléments mise à disposition :
Salle de travail et environnement naturel

Outils pédagogiques : Bibliographie, filmographie, observations naturalistes et socio-anthropologiques

Répartition pédagogique : 80% de pratique, 20% de théorie

Modalités de suivi et d'évaluation :

Echanges inter-personnels et collectifs
Feuille d'émargement par demi-journée

Livrables remis aux stagiaires

Attestation de présence