

Jouer Créer Ouvrir

→ vers un art vivant

Cycle long de formation destiné aux artistes du spectacle vivant souhaitant approfondir leur pratique d'interprétation, structurer leur processus de création et développer leur autonomie artistique, dramaturgique et professionnelle.

Programme

Nature de l'action de formation

Action de formation professionnelle relevant du développement des compétences.

La formation vise à permettre aux stagiaires de renforcer leur autonomie dans leur pratique artistique, de structurer leur démarche de création et de développer des outils concrets d'interprétation, de recherche, de dramaturgie et de mise en œuvre de projet.

Formation non certifiante et non diplômante.

Objectif général de formation

À l'issue de la formation, le/la stagiaire sera capable de développer une démarche de création autonome, incarnée et structurée, en articulant pratique d'interprétation, recherche dramaturgique, clarification de l'intention artistique, organisation du processus de travail et adresse au public.

Objectifs pédagogiques opérationnels

À l'issue de la formation, le/la stagiaire sera capable de :

- Clarifier son désir de création, ses enjeux artistiques et ses zones de nécessité.
- Identifier les tensions, intuitions, matériaux et questions qui fondent un processus de création.
- Développer une pratique d'interprétation plus autonome, plus consciente et plus disponible.
- Mobiliser le corps, la voix, l'imaginaire, l'écriture et la présence scénique comme outils de recherche.
- Construire des protocoles d'expérimentation adaptés à son projet artistique.
- Organiser un processus de création dans le temps long, sans se perdre dans la dispersion ou l'urgence de production.
- Développer une pensée dramaturgique à partir du plateau, des matériaux, des corps et des situations.
- Formuler une intention artistique claire, partageable et évolutive.
- Identifier les conditions nécessaires à la poursuite concrète d'un projet de création.
- Présenter oralement et/ou par écrit l'état d'un projet artistique, ses besoins, ses axes de recherche et ses prochaines étapes.

140
heures

3
modules

Tarif AFDAS, autres OPCOS,
France Travail

2990 € TTC

6
personnes max

Programme (suite)

Public concerné

Cette formation s'adresse aux artistes professionnel·les ou en voie de professionnalisation du spectacle vivant, notamment :

- interprètes ;
- comédien·nes ;
- danseur·ses ;
- performeur·ses ;
- metteur·ses en scène ;
- chorégraphes ;
- artistes-auteur·rices ;
- artistes portant ou souhaitant porter un projet de création ;
- artistes souhaitant approfondir leur place d'interprète-créateur·rice.

Elle s'adresse particulièrement aux artistes qui ressentent le besoin de sortir d'une logique de production rapide pour retrouver un rapport plus clair, plus vivant et plus structuré à leur acte de créer.

Prérequis

Pour suivre cette formation, il est demandé :

- d'avoir une pratique artistique régulière dans le champ du spectacle vivant ;
- d'être engagé·e dans une démarche de création, d'interprétation ou de recherche artistique ;
- d'être disponible sur l'ensemble du parcours ;
- d'accepter un cadre de travail collectif fondé sur l'écoute, l'expérimentation, la confidentialité et le respect des singularités ;
- de participer à un entretien préalable ou de remplir un questionnaire de positionnement avant l'entrée en formation.

Aucun niveau académique spécifique n'est requis.

Modalités d'accès et délais d'inscription

L'entrée en formation se fait après :

1. demande d'information ou prise de contact ;
2. entretien préalable ou questionnaire de positionnement ;
3. vérification de l'adéquation entre les besoins du/de la stagiaire et les objectifs de la formation ;
4. transmission du programme, du devis, du calendrier, du règlement intérieur et des documents administratifs ;
5. validation de l'inscription selon les modalités de financement.

Pour les demandes de prise en charge Afdas ou OPCO, les délais dépendent des calendriers de dépôt et d'instruction propres aux financeurs. Il est recommandé d'anticiper le dépôt du dossier.

Lieu de formation

- Formation hybride : présentiel et distanciel
-

Moyens d'encadrement de la formation

- Le Groupenfonction s'engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. L'animation est basée sur une pédagogie active et co-active, avec des entretiens personnalisés qui permet l'ancrage en temps réel.

Durée et organisation générale

Durée totale : 140 heures

La formation se déploie sur environ 18 mois, afin de permettre une alternance entre temps de formation, temps d'expérimentation personnelle, temps d'intégration et temps de retour.

La formation alterne :

- temps de plateau ;
- exercices d'interprétation ;
- improvisations guidées ;
- travail dramaturgique ;
- analyse de pratique ;
- écriture et formulation ;
- temps collectifs ;
- accompagnements individuels ou en petits groupes ;
- travaux intermodules.

Les dates précises, lieux et horaires définitifs sont indiqués dans la convention, la convocation et le calendrier de session.

Contenu détaillé de la formation

Module 1 - Jouer

Revenir à l'acte d'interpréter

Durée : 70 heures / présentiel

Objectifs du module

À l'issue du module, le/la stagiaire sera capable de :

- identifier ses habitudes d'interprétation ;
- reconnaître ses zones d'appui et ses zones d'évitement ;
- développer une présence scénique disponible et consciente ;
- explorer différentes qualités de jeu, d'écoute et d'engagement corporel ;
- relier l'expérience sensible du plateau à une pensée artistique.

Contenus abordés

- Échauffements et trainings d'interprétation.
- Travail de présence, d'écoute et de disponibilité.
- Corps, voix, regard, adresse, rythme.
- Relation entre perception intérieure et composition extérieure.
- Travail sur l'attention au groupe, à l'espace et au public.
- Improvisations individuelles et collectives.
- Rapport à la vulnérabilité, à la maîtrise et à l'inconnu.
- Identification des automatismes de jeu.
- Premières formulations autour de la place de l'interprète-créateur-riche.
- Retours collectifs et analyse des expériences de plateau.

Modalités pédagogiques

- Exercices pratiques.
 - Improvisations guidées.
 - Observations croisées.
 - Analyse collective.
 - Écriture courte de retour d'expérience.
 - Entretiens pédagogiques individuels ou en petits groupes.
-

Module 2 - Créer

Structurer un processus de recherche artistique

Durée : 30 heures / distanciel

Ce deuxième module est consacré à la création comme processus : comment passer d'une intuition à un champ de recherche, d'un désir à une méthode, d'un matériau à une dramaturgie possible.

Il ne s'agit pas de produire trop vite une forme achevée, mais d'apprendre à organiser les conditions d'apparition d'une œuvre.

Objectifs du module

À l'issue du module, le/la stagiaire sera capable de :

- clarifier les enjeux artistiques d'un projet ;
- formuler une question de recherche ;
- repérer les matériaux actifs d'un processus ;
- construire des protocoles d'expérimentation ;
- articuler intuition, contrainte, dramaturgie et composition ;
- organiser une méthode de travail adaptée à sa singularité artistique.

Contenus abordés

- Clarification de l'intention artistique.
- Identification des matériaux : textes, images, gestes, sons, souvenirs, archives, situations, corps, récits.
- Construction de protocoles d'expérimentation.
- Différence entre thème, sujet, intuition, enjeu, question dramaturgique.
- Dramaturgie de processus.
- Composition à partir du plateau.
- Rapport entre contrainte formelle et liberté d'invention.
- Écriture de notes d'intention provisoires.
- Organisation du temps de recherche.
- Analyse des impasses, déplacements et bifurcations.
- Mise en partage d'états de recherche.
- Retours critiques situés et constructifs.

Modalités pédagogiques

- Apports méthodologiques.
- Exercices de formulation.
- Mise en jeu de matériaux personnels.
- Laboratoires de recherche.
- Analyse de projets.
- Temps d'écriture.
- Retours collectifs.
- Accompagnement dramaturgique.

Module 3 - Ouvrir

Rendre le projet partageable et poursuivre le travail

Durée : 40 heures / présentiel

Ce troisième module est consacré à l'ouverture : ouverture du processus, ouverture aux conditions concrètes de poursuite.

Il s'agit de permettre à chaque stagiaire de repartir avec une vision plus claire de son projet, de sa méthode, de ses besoins et de ses prochaines étapes.

Objectifs du module

À l'issue du module, le/la stagiaire sera capable de :

- présenter clairement l'état d'un projet ou d'une démarche ;
- identifier les besoins artistiques, humains, matériels et temporels nécessaires à la suite du travail ;
- formuler les prochaines étapes d'un processus de création ;
- construire une adresse adaptée à différents interlocuteurs : équipe, partenaires, lieux, financeurs, public ;
- analyser les retours reçus sans perdre l'axe du projet ;
- consolider son autonomie de créateur·rice.

Contenus abordés

- Mise en forme provisoire d'un état de recherche.
- Travail sur l'adresse et la transmission du projet.
- Présentation orale d'un processus.
- Construction d'une note d'intention claire et incarnée.
- Identification des besoins de production, de résidence, d'équipe et d'accompagnement.
- Rapport aux partenaires et aux lieux.
- Travail sur les retours : recevoir, trier, intégrer, refuser.
- Élaboration d'un plan de poursuite.
- Bilan individuel du parcours.
- Projection artistique et professionnelle à moyen terme.

Modalités pédagogiques

- Présentations de recherche.
- Analyse collective.
- Retours individualisés.
- Travail d'écriture.
- Mise en situation orale.
- Accompagnement stratégique et dramaturgique.
- Bilan pédagogique final.

Méthodes pédagogiques

La formation repose sur une pédagogie active, expérientielle et réflexive.

Elle articule :

- pratique de plateau ;
- transmission d'outils méthodologiques ;
- recherche individuelle ;
- recherche collective ;
- analyse de pratique ;
- accompagnement dramaturgique ;
- écriture ;
- retours personnalisés ;
- travail intermodules.

La pédagogie privilégie l'expérimentation, la précision du cadre, l'écoute, le consentement, l'autonomie progressive et la capacité à formuler ce qui se joue dans un processus artistique.

Le groupe restreint, limité à 6 stagiaires, permet un accompagnement individualisé et un suivi fin des parcours.

Moyens pédagogiques et techniques

Selon les lieux de formation, les moyens mobilisés peuvent comprendre :

- salle de travail ou plateau adapté à la pratique corporelle et scénique ;
- espace permettant le travail collectif et les retours oraux ;
- supports pédagogiques transmis aux stagiaires ;
- documents de travail ;
- carnet de bord ou journal de recherche ;
- outils d'écriture et de formulation ;
- ressources dramaturgiques ;
- matériel audio ou vidéo si nécessaire au travail ;
- outils de visioconférence pour les temps à distance, le cas échéant.

Chaque stagiaire est invité-e à venir avec une tenue confortable, un carnet, de quoi écrire et, selon les consignes transmises, des matériaux liés à sa recherche artistique.

Modalités de suivi de l'exécution

Le suivi de l'assiduité est assuré par :

- feuilles d'émargement signées par demi-journée ou par séance ;
- relevés de présence pour les temps à distance, le cas échéant ;
- suivi pédagogique individualisé ;
- échanges réguliers avec le/la stagiaire ;
- bilan de fin de formation.

En cas d'absence ou d'interruption, les modalités sont traitées selon les conditions prévues dans la convention, le contrat de formation et le règlement intérieur.

Modalités d'évaluation

L'évaluation vise à mesurer la progression du/de la stagiaire au regard des objectifs pédagogiques.

Elle comprend :

Avant la formation

- questionnaire de positionnement ;
- entretien préalable si nécessaire ;

Pendant la formation

- observation des mises en pratique ;
- retours oraux individuels et collectifs ;
- exercices d'application ;
- points réguliers sur la progression ;
- ajustements pédagogiques selon les besoins ;
- travaux de formulation écrite ou orale.

En fin de formation

- évaluation des acquis ;
- présentation orale et/ou écrite d'un état de recherche, d'une intention ou d'un plan de poursuite ;
- auto-évaluation du/de la stagiaire ;
- questionnaire de satisfaction.

Les acquis sont évalués à partir de critères tels que :

- capacité à clarifier une intention artistique ;
- capacité à formuler une question de recherche ;
- capacité à construire des protocoles d'expérimentation ;
- capacité à analyser son propre processus ;
- capacité à présenter un projet de manière claire et située ;
- capacité à identifier les prochaines étapes concrètes du travail.

Confirmation de la formation

À l'issue de la formation, il est remis au/à la stagiaire :

- un certificat de réalisation ;
- une attestation de fin de formation ;
- un bilan des acquis ou une synthèse pédagogique, selon les modalités prévues par l'organisme de formation.

La formation ne donne pas lieu à une certification professionnelle, un diplôme ou un titre inscrit au RNCP ou au Répertoire spécifique.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques en fonction des différentes situations d'handicap. Si vous êtes en situation de handicap, contacter notre référent handicap ici :

contact@groupenfonction.net afin d'adapter au mieux la formation à vos besoins spécifiques.

Contact

► contact@groupenfonction.net

Résultats attendus à l'issue du parcours

À la fin de la formation chaque stagiaire repart avec :

- une compréhension plus claire de sa démarche artistique ;
- une pratique d'interprétation plus consciente et plus autonome ;
- des outils pour structurer un processus de création ;
- une méthode de recherche adaptée à sa singularité ;
- une capacité renforcée à formuler son projet ;
- une note d'intention ou un texte de présentation retravaillé ;
- une identification précise de ses besoins artistiques et professionnels ;
- un plan de poursuite concret ;
- une plus grande autonomie dans la conduite de ses projets de création.

Indicateurs de résultat et satisfaction

Les indicateurs suivis par le Groupenfuction peuvent comprendre :

- taux de satisfaction des stagiaires ;
- taux d'assiduité ;
- taux de réalisation de la formation ;
- progression déclarée par les stagiaires ;
- atteinte des objectifs pédagogiques ;
- qualité des retours qualitatifs ;
- poursuite ou évolution des projets accompagnés après la formation.

Ces indicateurs sont recueillis à partir des feuilles d'émargement, questionnaires de satisfaction, bilans pédagogiques et échanges de suivi.

Candidature

Financement

En cas de demande de financement à un OPCO, le dossier de financement doit être déposé au plus tard un mois avant la date du début de l'accompagnement.

Les frais pédagogiques peuvent être pris en charge par les organismes financeurs de la formation professionnelle (AFDAS et autres), France Travail, le plan de formation de l'employeur, etc.

Après avoir validé la collaboration, le Groupenfonction adresse un devis qui pourra entamer les démarches adéquates.

Le Groupenfonction vous adresse un devis de formation.

Pour prétendre à une prise en charge des frais pédagogiques :

- vérifiez vos possibilités de financement,
- retirez auprès du Groupenfonction les documents requis,
- constituez et déposez votre demande en veillant à respecter les délais

