

Modules pratiques et théoriques
pour formation initiale

De l'émergence à la pérennisation

Développer un projet artistique cohérent plus près de la réalité de la création
contemporaine

De l'émergence à la pérennisation

La compagnie l'Insoumise entend proposer aux étudiants plusieurs modules ayant pour objectif d'enrichir leur pratique artistique et leur donner des clés pour envisager leur professionnalisation.

La compagnie l'Insoumise propose d'apporter aux étudiants les clefs de compréhension nécessaires à la mise en œuvre d'un projet professionnel, en conscience et en accord avec les réalités pragmatiques du métier.

Du travail du corps à l'identité créatrice, en passant par le montage de production et la réflexion stratégique à développer dans son parcours, les modules sont organisés de sorte à ce que l'étudiant puisse bénéficier de l'expérience concrète des membres de la compagnie.

Par l'appropriation d'une boîte à outil et par leur application via des exercices pratiques, les étudiants se verront proposer des modules pensés en équilibre entre la pratique artistique, réflexion esthétique et stratégie de développement professionnel.

De par nos activités et nos expériences au sein des réseaux professionnels, nous avons constaté la nécessité d'accompagnement des artistes en devenir.

Il s'agit de participer à un passage de relais entre nos expériences et leur réalité immédiate comme future.

Qu'est ce que cela veut dire d'être artiste aujourd'hui ?

D'en faire son métier?

Quels savoir faire et savoir être se doit on d'acquérir pour mener à bien et défendre son projet professionnel?

Il s'agit d'aller au devant de leur besoin, en proposant un regard sur leur réalité et leur désir.

Pour que rentrer dans le monde professionnel ne soit plus rentrer dans l'arène

"Espace intérieur, identité et mouvement"

Training corporel / danse / présence scénique : travail du corps pour nourrir sa pratique artistique.

Comment ce que l'on définit comme notre "intérieur" se connecte au mouvement?

Comment atteindre une intensité dans sa performance en réel connexion avec notre corps?

Ces espaces de recherches ont pour objectif d'approfondir ces questionnements par les voies du corps. Ayant comme maîtres mots la détente et la circularité.

Nous découvrirons comment l'énergie peut, elle aussi, constituer un support de détente pour la présence au plateau. Pour naviguer ensemble autour des différentes densités et qualités du mouvement, en s'éloignant du devoir "esthétique". Nous dédierons aussi une partie à la notion de soin dans nos métiers.

Chaque séance s'articule en 4 parties:

*lectures / échanges *échauffement / retrouver l'espace interne *expérimentation / mise en mouvement *méditation

"Théâtre Politique"

Affirmer une identité créatrice pour assumer son regard sur le monde.

L'accompagnement pédagogique de ce module cherche à établir comment la biographie de l'interprète-créateur forme partie de l'Histoire. Relier la conception de l'intime et du politique. Nous aborderons le concept d'écriture du réel et la recherche documentaire appliquée au travail dramaturgique et revisiter Brecht et les concepts premiers du théâtre politique.

Les modules nommés se dérouleraient sur un temps de 3h dans l'idéal, et les séances se clôtureraient sur un moment de méditation. Nous aborderons aussi les thématiques de l'auto-soin et l'écologie interne qui nous semblent être au centre de la pérennité de nos parcours d'artistes.

- Confronter au plateau les esthétiques du théâtre politique.
- Éveiller sa conscience politique au plateau
- Méthodologie de la recherche documentaire appliquée au travail dramaturgique/ Revisiter Brecht et les concepts premiers du théâtre politique
- Écriture du réel / la scène comme écho des changements politiques et sociaux
- Il sera possible d'intervenir également sur les côtés pragmatiques de ce que veut dire "mener un projet relevant de l'esthétique du théâtre politique" en confrontant la pratique et le développement d'un projet de théâtre politique dans le cadre d'un réseau ou d'un secteur artistique donné.

Transversalité des pratiques des métiers artistiques

Comment produire et diffuser son projet artistique

De la conception à la diffusion, parcourir les étapes de la production d'un spectacle, d'un projet artistique. Connaissance et outils transversaux pouvant s'appliquer aux différents domaines de la création artistique contemporaine.

- Définir son projet artistique
- Penser ses outils de communication en accord avec l'esthétique développée par son projet (quels outils? quelles chartes graphiques ?)
- Penser ses outils de production (travailler son budget de production en adéquation avec son projet)
- Tour d'horizon des moyens de financement (du crowdfunding au demande de subvention en passant par le montage de projet et les coproductions)
- Penser son réseau (établir une liste de données en accord avec ses objectifs de projet, les "does & doesn't" de l'entretien de son réseau professionnel)
- Définir les cadres techniques et légaux permettant l'émergence du projet artistique (l'intermittence, le droit du travail..)
- Mettre en place une stratégie de communication et de diffusion pour son projet artistique
- Penser son projet artistique dans une stratégie de développement d'un projet global (cf concevoir son parcours de carrière)

Affirmer son identité professionnelle

Concevoir son parcours de carrière - Réflexion stratégique et développement

- Définir son projet à court, moyen et long terme
- Penser ses outils de gestion et de développement au service de l'esthétique développée par l'artiste, au regard des moyens financiers et en ressources humaines à mettre en œuvre
- Approche des pratiques techniques de l'administration du spectacle vivant (gestion sociale et comptable, outils techniques de travail)
- Comprendre et appréhender l'écosystème économique et politique du projet.
- Comprendre la loi, et savoir en faire un outil au service du développement de la structure
- Appréhender la position d'entrepreneur au sein d'une structure culturelle et concevoir sa politique de recrutement et de gestion des salarié.e.s

Méthodologie développée durant les modules

Ces modules ont pour but de placer l'étudiant dans un rôle actif. Il lui sera demandé d'enrichir le contenu sur des concepts clés du cours par des recherches personnelles qu'il transmettra au reste du groupe. Il pourra également être amené à s'emparer des outils proposés pour analyser l'environnement professionnel dans lequel il entend développer son projet. L'idée est de travailler l'horizontalité de l'accès et de la transmission des savoirs pour favoriser l'autonomie et la responsabilisation de l'étudiant en vue de sa future vie professionnelle.

Les Intervenant.e.s

Violeta Gal-Rodriguez

Metteure en scène- Comédienne- Dramaturge

Universidad Mayor (2009)/CNSAD Montpellier (2010)/ Fondatrice et directrice artistique de la Cie L'insoumise (2016)/ Fondatrice et coordinatrice du réseau de femmes artistes en Occitanie "La Maille"

Après ses études théâtrales à Santiago du Chili avec Rodrigo Perez, Alfredo Castro, Alexis Moreno, Alexandra Von Hummel, elle part à la rencontre du théâtre français, au CNSAD de Montpellier, où elle développe une approche de la parole théâtrale française et s'imprègne des nouvelles esthétiques européennes.

Elle enseigne le théâtre, l'éveil corporel et l'initiation à la dramaturgie dans différents espaces, en priorisant la rencontre avec tous types de public, professionnel ou non, en développant des projets multidisciplinaires, toujours portés sur les questions de l'intime, l'identité et du politique. Femme aux multiples facettes, elle participe activement à défendre et soutenir la professionnalisation des artistes femmes et l'entraide via le réseau « La Maille, toile d'artistes féminines »

David Cherpin

Administrateur de production

Par ses fonctions en administration et gestion, c'est au contact des artistes même que se fait sa compréhension des nécessités de l'acte artistique. Un apprentissage de terrain qui se traduit en 2018 par la validation en acquis d'expérience du Master Direction de Projet et Établissements Culturels - Management du Spectacle Vivant de l'Université de Bretagne Occidentale.

Toujours attaché à suivre et à s'impliquer au plus près des équipes il travaille depuis plus de dix ans avec de multiples compagnies et structures comme Cacahuète, les Piétons, Happés Théâtre Vertical, Les Nuits du Chat ou les compagnies Albédo et Délit de Façade.

Au fil des ans et des collaborations variées, il développe son regard militant sur le spectacle vivant et s'engage dans le soutien à l'émergence.

Après différentes expériences en tant qu'administrateur mais aussi régisseur de festival, en passant par une expression artistique propre, expériences toujours liées à des engagements militants (Fédération des arts de la rue Occitanie Le Pôle Sud, la Maille - toile d'artistes féminines), il monte sa structure d'accompagnement et de développement des actes artistiques Five Tones basée à Montpellier pour continuer à soutenir ces projets qui font sens comme depuis 2018 avec la Compagnie L'Insoumise.

Margaux Decaudin
Chargée de production- diffusion

Après « Hypokhâgne – Lille » et un « Master pro Direction Artistique de Projets Culturels » à l'université Paul Valéry de Montpellier, elle fait ses preuves au sein de la Compagnie « Adesso e Sempre » en participant à la dernière édition du « Festival Hybrides ». Parallèlement, elle s'implique dans la vie de la salle de spectacles pluridisciplinaire La Chapelle Gely.

Depuis 2014, elle a en charge la communication, la diffusion, la production et participe régulièrement à l'administration de tournée pour l'Agence de spectacles.

Au sein de cette association, elle accompagne régulièrement des compagnies du territoire national dans leur participation au Festival Off d'Avignon et dans les réflexions stratégiques que cela implique.

Par ailleurs, elle participe à l'organisation et la coordination de « La Grande Parade Métèque » au sein de l'association Ademass et fait partie du comité de pilotage de l'association « La Maille, toile d'artistes féminines ».

Elle a accompagné l'artiste Maguelone Vidal à la diffusion et à la régie de tournée sur ses projets atypiques jusqu'en 2019.

En 2018, elle rejoint la compagnie l'Insoumise en tant que chargée de production et participe au développement de ses projets artistiques et particulièrement sur le plan international.

Elle travaille par ailleurs avec la Compagnie la Chouette Blanche, La compagnie le Cri dévot, la compagnie Allegria Kryptonite, le Groupe O, la compagnie du Capitaine... Il lui arrive également d'accompagner des musiciennes et artistes d'autres disciplines via le réseau la Maille.

CONTACTS

DIRECTION ARTISTIQUE

CONTACT FRANCE/EUROPE

VIOLETA GAL-RODRIGUEZ

[07.52.63.12.23]

CIELINSOUMISE@GMAIL.COM

DIFFUSION/PRODUCTION

MARGAUX DECAUDIN

[07.85.60.12.56]

CIELINSOUMISE.DIFFUSION@GMAIL.COM

ADMINISTRATION/DÉVELOPPEMENT

DAVID CHERPIN

[06.59.46.12.60]

CIELINSOUMISE@FIVETONES.FR

COMPAGNIE
L'INSOUMISE
L'INSOUMISE

RUE SANS DEBASSE
34800 CLERMONT L'HÉRAULT
