

22
novembre
2024

Rencontre professionnelle #2

Dans le cadre de Marionnettissimo - Tournefeuille

Formations "initiales" de quelles reconnaisances ont-elles besoin ?

Modérée par Laurence Méner Vice présidente THEMAA

www.themaa-marionnettes.com

Sommaire

Présentation des
intervenants

p3

Les cursus initiaux
d'études et formation en
marionnette

p7

Comment on fait pour
réussir à avoir la
reconnaissance ?

p10

Intervenants

Joëlle Noguès
Odradek, la boîte à outils

Olivier Ducas
Théâtre de la Pire Espèce

Paulo Duarte
Compagnie MECANIKA

Cécile Schmitt
Compagnie Espégéca

Katharina Stalder
CRR de Toulouse

Modération

Laurence Méner
Vice présidente de THEMMAA

Joëlle Noguès

Co directrice Odradek

En 2005 création avec Giorgio Pupella d'Odradek. Spécificité marionnette dans le sens très large de l'objet marionnettique.

Accueil de cie en compagnonnage. La demande de formation est très vite arrivée. Proposition de formations continues qui s'adressaient à des artistes du spectacle, financement afdas. Petit à petit création d'une classe mario, théâtre d'objet, ombre, masque : La boîte à outils : durée 5 mois. Formation prise en charge par la région et l'afdas. Formation non certifiante

Paulo Duarte

Directeur Cie Mekanika

A fait les Beaux arts au Portugal, puis enseignant au Portugal, a découvert le théâtre par la scénographie. A fait ensuite l'ESNAM 96/99. Puis a travaillé avec Johan Baixas un metteur en scène à Barcelone, et a fondé la compagnie Pseudonymo avec D Girodin-Moab puis a rejoint la cie de Judika Mayer et Renaud Herbin, avant de fonder la sienne. Adeptes de la transdisciplinarité

Olivier Ducas

Co directeur Théâtre La Pire Espèce - Québec

Formation d'acteur à l'école nationale de théâtre. Son parcours est surtout au sein de la cie. Porte parole de la seule formation diplômante le diplôme supérieur spécialisé en marionnette contemporaine. Post bac. 900 heures sur 2 ans. Très récent. La cie offre aussi de la formation auprès d'artistes québécois-es. Les formations doivent être financées. "Asso québécoise des marionnettistes : pour le financement. Manque de réponse aux demandes de formation. Porté par l'université du Québec. Cohorte 2 ans. Les arts de la marionnettes sont très actifs, donc les cies voient d'un bon oeil ce DESS, car sortent des gens très compétents.

Céline Schmitt

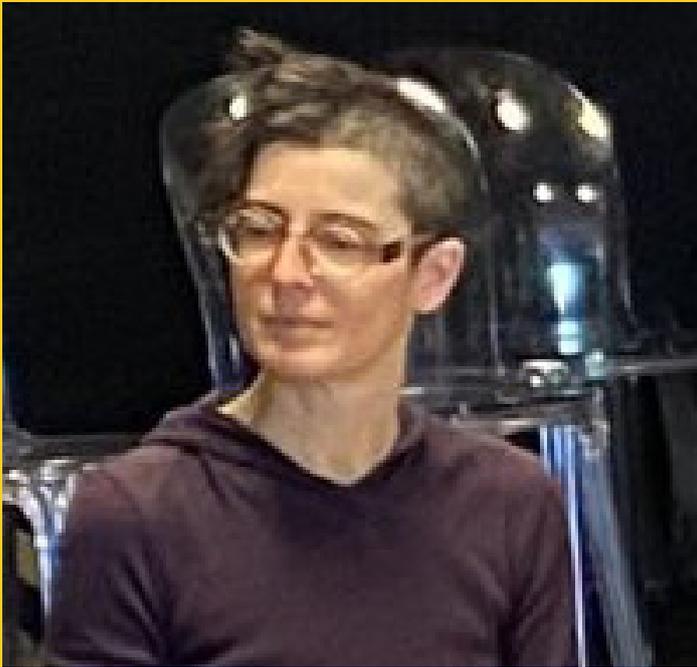
Co directrice Cie Espégéca

Plasticienne au départ, puis assistante stagiaire avec JP Laroche puis 2 ans dans la cie. A rencontré Michel Ozeray, peintre au théâtre du Soleil puis 7 ans avec Camille Boitel, ensuite a monté sa cie. Parcours transdisciplinaire mais pas de formation en marionnette.

Chargée de cours master 2 en art du spectacle sur les écritures marionnettiques

Universitaire, doctorat en philosophie de l'image.

Katharina Stadel

Directrice du CRR de Toulouse

Pas de formation spécifique en marionnette, mais des espaces ouverts pour des interventions, des stages, des rencontres artistiques de tout type. Tutelle = les collectivités territoriales : Toulouse, la ville puis la métropole dans quelques années. Chaque conservatoire est géré au niveau local, artistiquement et administrativement. Les artistes pédagogues sont censés être généralistes pour transmettre le jeu d'acteur-riche. Conservatoire : formation préinitiale

Les cursus initiaux d'études et formation en marionnette

Besoin essentiel de rendre davantage visible l'intérêt de se former en marionnette, même dans un cursus non dédié.

La Boite à outils

Odradek témoigne ne pas connaître de problème de recrutement dans son dispositif La Boite à Outils (10 places par an). Cette formation offre des compétences qui peuvent s'ajouter à des formations initiales. Les gens viennent chercher des compétences complémentaires spécifiques.

A Odradek, les financements viennent de la région, de l'OPCO via l'afdas, également des autofinancements. Depuis 2 ans un financement prend en charge chaque élève, et paie au titre de la formation professionnelle.

Démarche en cours pour entrer dans le plan régional de formation, permettra d'être payé en plus du paiement de la formation.

Exemple intéressant : des centres de formation professionnelle comme Le Samovar. Propose un cycle professionnel, une formation certifiante en clown et une préparation aux grandes écoles.

Le conservatoire

Ce n'est pas une école supérieure mais il est censé y préparer et non former des acteur·rices prêt·es à démarrer leur carrière même si beaucoup y prétendent. Illusoire cependant de croire que toutes les élèves vont entrer dans les écoles supérieures. Certain·es tentent aussi le cours Florent. A Toulouse pas de stage pour un public extérieur.

Le CPES (Cycle Pluridisciplinaire d'Études Supérieures) se développe dans les conservatoires

Il cumule une formation de base au conservatoire et des stages complémentaires encadrés par des intervenant·es extérieur·es. A Paris des ateliers inter conservatoires, les élèves s'y inscrivent volontairement. Mais à Toulouse ça fait partie du cursus, du package. Pas d'autre choix possible, mais en général fonctionne bien. Les élèves sortent avec des vrais envies comme de s'inscrire à la Boite à outils d'Odradek.

Les choix de disciplines artistiques sont spécifiques à chaque conservatoire selon les enseignant·es. Pas de programme officiel en marionnette faut il s'infiltrer ? Ouvrir des classes spécialisées cirque, marionnette ? le ministère ne lancera pas ça, donc dépend d'initiatives locales, de bonnes volontés et de personnes intéressé·es et formé·es...

Les cursus initiaux d'études et formation en marionnette

A Toulouse, revendication d'être généraliste, avec besoin de faire connaître les disciplines.

A Amiens, une classe marionnette au conservatoire qui ouvre sur un cpes Mario. Donc c'est possible pour les conservatoires de s'en saisir.

L'université

A l'université, des profs titulaires et des intervenant-es professionnel·les. Tous·tes les étudiant-es parcourent toute l'offre proposée. A Toulouse, Céline Schmitt intervient 18 heures dans l'année, puis 2x3 heures sur les mémoires et ensuite directrice de mémoire.

Les étudiant-es doivent faire une création, iels sont accompagné-es de leur directeur·rice de mémoire et d'un ou deux professionnel·les.

C'est un master général d'études théâtrales, un parcours de création recherche mais compliqué car pas d'équipement, pas accès à un atelier. Le rapport à la matière est pourtant essentiel pour voir les conditions de création, pouvoir piocher dans la matière, avoir le plateau.

Met les étudiant-es dans un rapport où le processus de création est biaisé, iels ne passent au plateau qu'à la fin sans avoir pu y travailler avant. Sans moyen, le processus de création est surtout mental, donc impossible d'aborder la réalité du travail de l'écriture marionnettique. D'où demande d'aller à Odradek.

En L3, un semestre sur la marionnette 50 % d'histoire et théorie de la marionnette et 50 % de pratique qui se déroule à Odradek.

A l'université de Montpellier, accès au plateau, mais pas d'atelier.

Des élèves de la classe mario de l'université d'Artois ont envie d'aller à Charleville. Mais d'autres étudiant-es ne viennent pas là avec une orientation professionnelle.

ESNAM

Rattachée à l'université pour l'équivalence, mais non portée par l'université.

Formation reconnue et efficace, mais c'est la seule.

Trois ans sur les arts de la marionnette. Beaucoup de rencontres avec les stages animés par des intervenant-es... L'ESNAM dispose des équipements et de la logistique requis, les salles, les ateliers, les intervenants. Ca permet une véritable expérience.

Les cursus initiaux d'études et formation en marionnette

Au Québec

Un DESS en théâtre de marionnette contemporain. L'accompagnement est bien fait, les conditions sont très bonnes mais pas le temps en 2 ans avec le nombre de cours de traverser toutes les disciplines. C'est une structure universitaire. Beaucoup de travail se fait entre les cours, beaucoup d'autonomie. Les étudiant-es ne travaillent pas sous l'œil des profs mais leur apportent un résultat.

Beaucoup d'étranger-ères veulent venir au DESS et moins de québécois-e car pas de débouché sur place. Les gens sont souvent déjà formés. Pas de limite d'âge contrairement à l'ESNAM

Le milieu de la mario au Québec est très bienveillant, plus horizontal. On a l'habitude d'ouvrir les portes.

Pour finir

Faut-il un diplôme pour être artiste et pour être reconnu professionnellement ?

Le talent s'acquière-t-il en formation ?

A la sortie de l'Esnam, les diplômés ont un petit tapis rouge, un carnet d'adresse, mais ça n'est pas suffisant.

Comment on fait pour réussir à avoir la reconnaissance ?

Besoin de formations en marionnette à part entière avec des lieux adaptés.

- Nécessité que les conservatoires créent une section marionnette à part entière avec tout ce que ça comporte : atelier, ouverture à la pluridisciplinarité.
- L'université c'est important mais c'est plutôt un complément. La formation, ne doit pas être liée au marché du travail. Le boulot on se le crée quand on est dans le monde de l'art.
- Si plusieurs écoles, peut être plus de classes marionnettes pour préparer les entrées.
- But Boite à outils : proposer une visibilité de cette formation pour que les artistes puissent être vu·es d'où l'importance du solo. 10 mn
- Au Québec, festival off du festival des Casteliers, porté par des personnes du DESS pour que les sortant·es montrent des travaux. Perméabilité et ouverture : les diffuseur·ses vont voir le travail du off des gens du DESS et d'autres. Pas de frontières avec les diplômés. Amarrage entre le milieu et l'école est une des clés. Ne pas séparer les « vrai·es » professionnel·les et les « futur·es » professionnel·les. Au Québec, les artistes doivent sortir du pays car trop petit pour la diffusion.
- La reconnaissance passe par la mise en réseau et les formations dans les écoles font se rencontrer des personnes qui travailleront ensemble, et créeront des compagnies.
- Nécessité de développer plusieurs écoles pour rompre avec le caractère élitiste que produit une seule école avec ceux qui font Charleville et ceux qui ne le feront pas. Besoin d'une diversité de modèles de formation.
- D'autres parcours de formation existent mais peut être pas assez visibles.

Les LCMC

C'est une autre manière d'apprendre. Partage de savoir faire plus large que l'apprentissage de techniques...

Quand on y rentre, on est déjà dans une pratique, on a un passif.

Beaucoup d'étudiant·es de l'ESNAM passent ensuite par les LCMC.

Alors les LCMC, lieu d'insertion ou lieu

Travailler à la visibilité : comment on peut faire rencontrer les élèves de conservatoire et de l'université avec la marionnette ?

- faire du lobbying territorial
- Comment rendre visible l'art de la marionnette
- Recensement des formations
- Les parcours possibles
- le groupe de travail formation qui est ouvert

- Plus de CPES Mario dans les Conservatoires

- Alternance artistique

- Echanges avec écoles d'autres disciplines - long-

- Plus d'écoles nat.

↑
- Centres de formation pro (modèle ^{circue})

- Formation artistiques certifiante

- Articuler les formations au niveau national & européen.

Les étudiant-es choisissent leurs modules

- Bourse mobilité étudiant-es (AVIATA)
+ Unima Int.

- Exp. UnirTA Canada - Formation dans le pays sur 6 mois différents lieux.

- Master Mariouette dans les universités françaises

- Plateforme Offre de stage (cf Nouvelle Garde au Québec)
+ financement