

CUB INCUBATEUR ARTISTIQUE LOCAL

Place de l'Hôtel de ville — Seynod
74600 Annecy
Tél. 04 50 520 520
www.auditoriumseynod.com

LE CONTEXTE

Premier incubateur artistique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, CUB a pour vocation d'accompagner les jeunes artistes au tout début de leur carrière, à la naissance d'un premier projet, en théâtre et/ou en danse, qu'il soit un spectacle ou une performance, adressé à la scène ou in situ.

L'accompagnement est une notion clé dans le processus artistique. Il permet à de jeunes artistes d'appréhender la complexité de ces métiers, les aide à penser leur développement et à affirmer leurs démarches d'auteur.

Imaginé comme une année d'expérience, CUB mêle des contenus de formation autant que des temps de laboratoire en salle de répétition. À la fin de l'année, les artistes ont un projet nourri par ces différents temps de travail et d'expérimentations artistiques sans obligation de résultat.

CUB est au cœur du projet de L'Auditorium Seynod. L'incubateur est accessible gratuitement pour les artistes sélectionné·es. Seule l'adhésion à l'association leur est demandée.

Pour la sélection, pas d'appel à projets, mais un engagement dans le repérage des jeunes talents locaux.

Dix artistes sont choisis par an pour suivre l'inCUBateur.

Anne Nguyen, danseuse, metteuse en scène et chorégraphe de hip-hop sera la marraine officielle de la formation CUB 21—22.

Elle se destinait à une carrière dans le domaine de la physique, mais abandonne cette perspective quand elle découvre le monde du break et des battles. C'est d'abord en écrivant qu'elle exprime sa volonté de libérer l'esprit par le corps, avec les poèmes du *Manuel du Guerrier de la Ville*.

Ses chorégraphies subliment l'essence des différentes danses hip-hop : le break avec *Yonder Woman* et *Kata*, le popping avec *Promenade Obligatoire* et *bal.exe*. Elles portent également une réflexion sur l'idée du collectif, à travers le quatuor féminin *Autarcie* (...) ou la pièce de groupe *À mon bel amour*.

LE CONTENU

L'année est composée de :

Formations régulières : de septembre à avril, sur 2 à 3 jours pour acquérir les bases de production, technique, structuration, communication et diffusion. Elles sont accompagnées de temps individuels d'accompagnement en tête-à-tête avec un.e intervenant.e.

Temps évolutifs à contenus participatifs : les artistes sont invités à participer régulièrement à l'élaboration des contenus et des rencontres. Ainsi, une partie des interventions envisagées pourront évoluer en fonction de leurs envies et besoins.

Temps de laboratoire : en salle de répétition afin d'affiner leurs projets artistiques. Des sorties de résidence peuvent être envisagées devant un public de leur choix et à leurs demandes. Anne Nguyen, marraine de la formation interviendra afin d'apporter son regard extérieur.

— LES ARTISTES —

CHHO ELODIE

ANNECY | DANSE

Elodie est danseuse et chorégraphe émergente hip-hop. Héritière d'une lignée de femmes à l'esprit combatif, cette puissance de vie s'exprime dans sa danse. C'est l'esprit martial et la physicalité du breaking qui l'ont attiré vers cette danse.

Son besoin d'engagement physique, développé avec la pratique des arts martiaux et de la gymnastique, et son goût prononcé pour le sol, l'ont progressivement amenée à se spécialiser en break.

En 2021, elle commence à travailler sur un projet de solo qui s'intitule *À Reculons*. Il naît de l'envie de jouer dans l'espace avec une contrainte forte. La gestuelle est fondée sur les techniques du breaking, mais se libère des codes classiques de cette discipline pour une recherche poétique. Elle invite le spectateur à interroger son rapport à la modernité, en mettant en scène un être humain pris dans une fuite en avant, et affrontant une série d'obstacles dans un monde mécanique, avec un décor minimaliste.

Urbaniste de formation, sa première carrière dans le développement durable l'a amenée à développer un regard critique sur les limites de l'action humaine et de la planification, qui, dans sa surenchère de solutions, tend à renforcer le système existant. Par des procédés de répétition et d'accumulation, elle explore les limites du trop-plein dans le mouvement dansé.

— LES ARTISTES —

LES GAMMAL

VILLEURBANNE | DANSE

Les jumeaux Loïck et Emerick Gene du duo LES GAMMAL, originaires de la Guadeloupe, chorégraphes et danseurs professionnels, occupent le devant de la scène des compétitions chorégraphiques hip-hop nationales et internationales depuis 2016.

En 2018, le duo obtient la 3e place et le prix spécial BEST THEME lors du *World Of Dance Championship* à Los Angeles (actuellement considérée comme l'une des plus importantes compétitions de danses urbaines au monde). À cette occasion, ils deviennent le premier groupe français, toutes catégories confondues, à remporter un titre lors de cet événement.

Ils ont à leur actif, plus d'une trentaine de victoires. Si, depuis 2018, ils orientent leur carrière vers la création chorégraphique, ils prennent toujours autant de plaisir à participer aux concours chorégraphiques.

Leur première pièce *Flux sanguins* est une performance mêlant virtuosité technique et écriture chorégraphique, les Gamal nous donnent à voir les caractéristiques de leur gémellité : convergence de leurs pensées, apposition de leurs sensibilités mais aussi caractéristique de leur personnalité propre. Ce propos se retrouve dans leur exécution chorégraphique et leur impressionnante connexion.

LES ARTISTES

KAEMIERSKA AGATA

ANNECY | THÉÂTRE

Agata a suivi de nombreux cours de théâtre, d'improvisation et de danse avant de suivre une formation à orientation professionnelle au Conservatoire à Rayonnement Régional d'Annecy.

Aujourd'hui elle travaille au sein de la Compagnie Caravelle, avec laquelle elle fait de nombreuses interventions pédagogiques et actions culturelles. Elle intervient en parallèle en MJC, dans des ateliers théâtre. Agata joue dans *Cabaret*, une création d'Antoine Guillot, avec la Compagnie Caravelle.

Son premier projet est un spectacle qu'elle a écrit, intitulé *Entre la poubelle et l'éternité*, imaginé autour de l'univers de Tadeusz Kantor.

C'est un travail théâtral, poétique et plastique, autour de la vie et la mort de Kantor, comme un prétexte pour voyager avant de retrouver cinq artistes exilés sur la grande place de Cracovie, n'ayant plus que la rue, leurs rêves et leurs souvenirs pour théâtre

Ce spectacle a été pensé à la suite des périodes de confinement, et nourri du théâtre clandestin de Kantor. C'est une manière d'interroger le vide, ces traces de vie qui nous échappent, à travers une ambiance sonore, des objets usés par le temps, la marionnette, des rituels et des choses que seul le corps peut dire.

LES ARTISTES

GAÉTAN SCHNEIDER

CRUSEILLES | DANSE

Gaétan Schneider, aka b-boy Gali, a découvert la danse hip-hop à l'âge de 14 ans. Fasciné par le style et le côté acrobatique il s'oriente vers le Breaking.

Il cherche à développer l'aspect improvisation, le « freestyle », qui lui donne une grande liberté et lui permet de vivre pleinement ce qu'il est en train de faire. Son but est de faire connaître la culture Hip-hop sous ses vraies valeurs.

En 2021 il crée sa compagnie Terre de Break et un premier solo *La vérité si je danse* afin de partager ses expériences.

Ce solo de 45 minutes, alternant danse hip-hop, acrobaties, slam, musiques variées, prises de parole humoristiques et poétiques, vous invitera à une autoréflexion, à vous demander « pourquoi ? ».

En insistant sur l'improvisation dansée, le « freestyle », le fait de se préparer à danser sans vraiment savoir ce que l'on va faire permet d'appréhender n'importe quel événement plus sereinement.

Pour se sentir bien ne vaut-il pas mieux suivre ses passions et être authentique, naturel, être « vrai » ? Ce spectacle tout public a pour ambition de donner quelques pistes dans cette quête de sens.

SCHNEIDER

LES ARTISTES

ABDELHAFID MAËVA

PARIS | DANSE

Maëva Abdelhafid est une danseuse qui a grandi au sein de la communauté hip-hop, entre jams et battles. Locking, breaking et house dance font partie de l'imaginaire qu'elle déploie au fil de ses expériences en France, en Suède, ou plus récemment en Autriche, où elle collabore avec la Compagnie Hungry Sharks

Bien qu'habituée par le freestyle, de vastes questionnements la dirigent vers l'écriture chorégraphique.

Après un premier solo, *Golem*, qui questionne l'origine mécanique et corporelle des fondations du locking, elle prépare aujourd'hui une pièce à plusieurs voix : *Les Voix du Cypher*.

Les Voix du Cypher est une réflexion engagée sur la pluralité des rapports entre hip-hop et oppressions systémiques du monde dans lequel il évolue. Le travail engagé se concentre sur la déconstruction des différentes danses issues du hip-hop et des pratiques qui y sont liées. Comment les multiples systèmes d'oppression ont-ils modelé les approches de la danse et des mouvements de ces individus ? Au travers d'un rapport au corps, biaisé par des représentations normatives et discriminantes, c'est toute la question de la mise en mouvement de ces corps qui est en jeu.

— LES ARTISTES —

MORGANE CHATTENOUD

ANNECY | DANSE

Morgane Chatenoud a suivi des formations en danse classique et contemporaine au centre de danse de Biarritz avec la Compagnie de Thierry Malandain, puis au Jeune Ballet de Toscane en Italie. Ce parcours s'est enrichi de workshops avec des danseurs de la compagnie Batscheva Dance ainsi que des chorégraphes et danseurs français : Guilhem Chatir, Christine Hassid, Edouard Hue, etc.

Aujourd'hui, elle se consacre à la création et au lancement de sa compagnie de danse contemporaine Synedoque. Depuis 2019, elle travaille sur une première pièce : *Eclater le soleil*.

Ce projet chorégraphique d'une durée de 30 à 40min s'adresse à un public adulte. La formule est empruntée au texte d'Antonin Artaud, les *Taharamuras*, dans lequel le poète français livre le récit d'un voyage au Mexique, la participation à des rituels tournés vers la nature et la consommation de peyotl.

C'est à partir de cette poétique de l'étrange que se construit la pièce. Il s'agit de rendre compte du caractère mystérieux et sublime de l'acte rituel ; une pratique par définition religieuse et mystique qui occupe aujourd'hui - et plus particulièrement en Occident - une place bien mineure au sein de notre société.

LES ARTISTES

NAPARSTEK PAUL

CHAVANOD | THÉÂTRE

Le parcours d'artiste de Paul n'est pas linéaire. En commençant par travailler en technique, il s'est retrouvé dans le social, en animation socioculturelle. C'est cette activité qui l'a animé et lui a donné l'envie de permettre au public de rêver, de s'épanouir et découvrir de nouvelles choses.

Sa pratique du théâtre d'improvisation lui a apporté une solide expérience de scène qui l'a amené à se tourner vers le clown.

Il est aujourd'hui en pleine création de son premier solo de clown *Dos d'âne*.

Ce spectacle parle de l'exclusion, de la solitude, du besoin d'être aimé, mais aussi de notre relation aux autres ; notamment à ceux et celles qu'on ne remarque plus, mais qui sont là avec nous ; tout ceci avec humour.

Paul a pour projet de créer sa compagnie Dès à Coudre afin de pouvoir mener à bien tous ses projets de spectacle en collaboration avec d'autres personnes.

— LES ARTISTES —

LUCIE DELPIERRE

SAINT FERREOL | PLURIDISCIPLINE

Lucie Delpierre est comédienne et danseuse, chanteuse et acrobate, formée dans toutes ces disciplines.

Cette artiste touche-à-tout, avide de création, d'histoires, et de rencontres, décide en 2019, de monter la compagnie Jusqu'au Souffle afin d'offrir un cadre au développement de ses projets artistiques, en plus de son travail d'interprète.

Lucie Delpierre et sa compagnie créés des spectacles dramatiques à la croisée des arts entre théâtre, danse et musique, dans une recherche authentique autour de l'intime.

Lucie Delpierre et sa compagnie ont à cœur de partager avec les publics, en créant des espaces de rencontres et de réflexions sur le monde qui nous entoure et notre place au sein de celui-ci.

Pour la saison 2021/2022, sa compagnie continue ses explorations avec la création *Être au Monde* qui rassemble comédiennes, danseuses et chanteuses, entre textes (autour d'histoires de vies, écrites par les interprètes), chant, musique et danse.

Ce spectacle questionne le rapport que nous entretenons au monde, en évoquant notamment nos conditionnements et nos libérations, dans une forme aux frontières des arts.

— LES ARTISTES —

COMPAGNIE NÜ

ALLONZIER-LA-CAILLE | DANSE

La Compagnie nü naît en 2019, à la suite d'une programmation au Festival «Freier Tanz Delta X» à Mannheim (Allemagne) avec une première création intitulée *Pensées Nocturnes* pour deux danseuses. Depuis, les chorégraphes interprètes Camille Besseau et Camille Roche, créent des pièces engagées questionnant l'humain et la complexité du monde qui nous entoure.

“nü” représente la différence dans la ressemblance. Deux lettres bien distinctes représentant les identités respectives des chorégraphes. Camille Roche évolue dans des états de corps à la fois très sauvages et animal. Elle affirme sa respiration sur scène qu'elle partage avec Camille Besseau qui apporte voluptueusement sa douceur et sa légèreté par l'amplitude et la fluidité du mouvement. Les deux interprètes ont la volonté de partager leur langage qui unit une physicalité et une sensualité qui leur est propre. La compagnie se distingue ainsi par un univers à la fois poétique mais aussi brutal à travers la symbiose de leurs énergies corporelles

LES ARTISTES

CLÉMENTINE PRZYBYLA

ANNECY | THÉÂTRE

Issue des arts-plastiques et de la musique, Clémentine obtient une Licence de Médiation Culturelle spécialisée en audiovisuel en 2016.

Elle intègre la formation de l'acteur de l'Ecole Auvray-Nauroy en 2018. Après deux années en classe à orientation professionnelle au Conservatoire Régional d'Annecy avec Ingrid Boymond, Hélène Gratet et Muriel Vernet, elle s'inscrit à la formation CUB qui l'accompagne et la soutient dans la création de sa compagnie *Sois belle et tais-toi* et dans l'élaboration de son nouveau projet théâtral.

Sa nouvelle création rencontre trois oeuvres : *Tout le ciel au-dessus de la Terre*, *Hamlet* et le conte qui a inspiré tout le projet : *Alice au pays des merveilles*.

Avec Marion Bruyère, comédienne et marionnettiste, elles créent un espace plastique, onirique et chaotique où se mêlent théâtre, musique et marionnette. Ce duo d'artistes aimerait emmener cette pièce sur les routes de France afin qu'elles puissent la jouer aussi bien dans des grandes villes que dans des villages où il est difficile de se rendre au théâtre. Afin d'être le plus autonome possible elles réfléchissent leur scénographie et les moyens techniques utilisés pour être mobiles et pouvoir s'adapter à tout type d'espace. Elles entameront leur tournée au cours de

LES ARTISTES

BRENA THOMAS

PARIS | DANSE

Thomas définit sa danse par la recherche, les sensations et la qualité corporelle, mentale et organique des mouvements ou de l'intention des mouvements.

Il s'inscrit davantage dans un univers que dans un style de danse, une vision propre à lui de recherche dans le corps et l'esprit. Il accorde également beaucoup d'importance au soutien, à l'encouragement et au partage de ceux qui pratiquent cet art. Il aime s'inspirer des autres et est fasciné par les progrès et la recherche d'univers des autres danseurs !

Son projet en tant que jeune de 20 ans est de s'enrichir des connaissances des autres dans le secteur de l'art et de la danse afin de pouvoir monter sa propre compagnie (avec des pièces de groupe, des duos, des solos de tous styles) et obtenir son diplôme d'état pour devenir professeur d'ici 2 à 3 ans.

Il monte plusieurs pièces chorégraphiques en solo qui se lient en plusieurs sagas, par exemple le concept *Message* ou le concept *Abstract Lab* qu'on peut retrouver sur son YouTube.

— LES INTERVENANTES —

LUCINE ESNAULT-DUVERGER

COFONDATRICE DU BUREAU D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE LOLINK

Après un Master 2 Métiers des Arts et de la Culture à Lyon 2, Lucine Esnault-Duverger a d'abord travaillé auprès de compagnies lyonnaises pluridisciplinaires avant d'occuper des postes de Relations Publiques au Théâtre de Givors puis au Dôme Théâtre d'Albertville - Scène conventionnée danse, où elle coordonnait les saisons des spectacles décentralisés et développait le réseau des partenaires. Passionnée de danse et de théâtre, elle enseigne auprès d'étudiants de la Licence 3 GEPSAC de l'université Savoie Mont Blanc dans le module Connaissances des arts. Elle anime régulièrement des formations en direction du milieu culturel. En 2018, elle fonde avec Aude Jacquemond, LoLink, bureau d'accompagnement artistique, qui collabore avec cinq compagnies du spectacle vivant de réseaux très variés.

AUDE JACQUEMOND

COFONDATRICE DU BUREAU D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE LOLINK

Issue du Master II Métiers des Arts et de la Culture dispensé à Lyon 2, Aude Jacquemond développe et consolide ses compétences en administration, production, gestion financière de projets et d'équipements culturels, au sein de structures diverses de diffusion, de production et de création. Elle travaille en tant qu'administratrice aux côtés de plusieurs artistes tels que Benoit Mangin (plasticien) au Centre Culturel Français de Douala au Cameroun, Roland Auzet, (compositeur, metteur en scène) au Théâtre de la Renaissance à Oullins dans l'agglomération lyonnaise, Dominique Pitoiset au sein de la Compagnie Pitoiset-Dijon, alors artiste associé à Bonlieu scène nationale Annecy. Aude enseigne pour la Licence 3 GEPSAC à l'université Savoie Mont Blanc (module Administration et gestion culturelle). Fort de son expérience et animée par une attraction évidente pour la danse, elle cofonde aux côtés de Lucine Esnault-Duverger, le bureau d'accompagnement artistique LoLink.

— LES INTERVENANTES —

AURÉLIA GONTHIER

DESIGNER PROJET

Aurélia Gonthier est scénographe, designer et spécialiste en ingénierie événementiel. Elle débute par l'architecture au sein de plusieurs agences (ARA architectes/A2CA / Envergure Architectes) puis s'oriente ensuite vers le spectacle vivant où elle conjugue une pratique résolument artistique par la mise en espace, la lumière, la scénographie et un parcours technique qui l'amène à être régulièrement engagée comme régisseuse. (Opéra de Lyon, Festival du Grand Bivouac, Woodstower, Pickles Cie). Avidée de nouvelles aventures, Aurélia explore chaque jour de nouvelles voies notamment aujourd'hui en tant qu'artiste designer avec le Collectif Digital Wild.

EMMA ENGELHARD

ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION COMPAGNIE KHAM

C'est grâce à une option Art Danse au lycée, portée en partenariat avec le Centre Chorégraphique National de La Rochelle alors dirigé par Régine Chopinot, qu'Emma Engelhard découvre le monde du spectacle vivant et plus particulièrement celui de la danse. Elle s'oriente vers des études dans ce domaine, avec une licence de médiation culturelle à la Sorbonne Nouvelle (Paris 3), avant de venir s'installer à Lyon pour réaliser un master 1 en gestion de projets culturels à l'école EAC, puis un master 2 en management public à l'IAE de l'Université Lyon 3, en alternance à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, auprès du conseiller musique et danse.

Depuis 2012, Emma travaille au sein de compagnies de danse en Auvergne-Rhône-Alpes en tant qu'administratrice de production, en parallèle d'une mission de remplacement au secrétariat de direction du Centre National de la Danse à Lyon. Depuis 2014, elle se consacre principalement au développement de la compagnie de danse KHAM, au sein de laquelle elle coordonne l'ensemble des activités, assure la production des projets (création, médiation et coopération internationale), la structuration et l'administration de l'association, ainsi que les relations publiques auprès des partenaires. En parallèle, elle continue d'accompagner ponctuellement d'autres artistes chorégraphiques sur des missions de production et de conseil.

— LES INTERVENANTES —

LOU GERMAIN

FONDATRICE DE DIFSTYLE (BUREAU SPÉCIALISÉ DANS LA DIFFUSION DE SPECTACLES EN DANSES HIP-HOP)

Lou Germain commence par Kim Kan, la première formation en danse hip-hop, dirigée par Thony Maskot, puis se forme en administration et management culturel. Elle cofonde Difstyle en 2011, devient administratrice de compagnies chorégraphiques puis responsable du Festival Kalypso au CCN de Créteil dirigé par Mourad Merzouki / Cie Käfig. Son passage d'administratrice de production à ce poste de programmatrice et coordinatrice générale lui permet de connaître les fonctionnements et les contraintes de ces métiers.

En 2016, elle rejoint la C.A.E. CLARA pour partager son savoir-faire, développer la production de Lady Rocks et un service de bien-être au travail par le hip-hop : Hip-Hop at Work. Son parcours, jalonné par des allers-retours entre formations et expériences sur le terrain, l'amène à créer une pédagogie innovante : tel un cours de danse où le formateur, par sa générosité et son énergie, transmet un savoir adapté aux manières d'apprendre de chacun.

Elle utilise principalement la méthode active : jeux de rôle, exercices collectifs, mise en situation, jukebox d'idées. Les apports théoriques et techniques sont transmis par des temps affirmatifs et démonstratifs où les participants sont invités à s'impliquer.

— UNE COMMUNICATION RENFORCÉE —

Dans une volonté de montée en puissance du dispositif, nous souhaitons renforcer notre communication en développant de nouveaux supports :

- Une plaquette de présentation à destination des professionnels qui serait utilisée comme un outils de promotion de la formation mais également une vitrine pour les jeunes artistes accompagnés.
- Un reportage vidéo et des portraits d'artistes, filmés sous la forme d'interviews, pour documenter la formation et valoriser le travail des artistes.

LE DÉROULEMENT

BASE 1 - FORMULER UN PROJET ARTISTIQUE

LUCINE ESNAULT-DUVERGER & AUDE JACQUEMOND

(BUREAU D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE - LOLINK)

JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021

DE 10H À 13H & DE 14H À 18H

INTRODUCTION

- Présentation
- Qu'est ce qu'un dossier artistique ? Quelques exemples

LES CARACTÉRISTIQUES D'UN DOSSIER ARTISTIQUE - AVEC LUCINE

- A qui s'adresse-t-il ? Une diversité d'interlocuteurs
- Quel contenu, plan, format ?
- La nécessité d'une identité propre ?
- Comment rédiger sa note d'intention ? Montrer son univers artistique ?
- L'arrivée de l'outil vidéo comme moyen d'adresse.
- Mon calendrier, mon budget, mes partenaires en corrélation avec un propos artistique.
- Des actions culturelles ou médiation autour de mon projet ? Comment et quand dois-je formuler mes intentions ?
- Comment s'amuser dans ces démarches de rédaction et de préparation ?

EXERCICES PRATIQUES

- Présentation collective des dossiers professionnels de chacun
- Temps d'échanges sur ces projets
- Speed dating des projets en binômes

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021

DE 10H À 13H & DE 14H À 18H

PLANIFIER SON PROJET - AVEC AUDE

- Présentation des grandes étapes d'un projet artistique
- Comment élaborer un calendrier et comment s'organiser ?
- Définir le modèle économique de son projet
- S'entourer des bonnes compétences
- Identification et stratégie autour des partenaires

EXERCICES PRATIQUES

- Présentation des grandes étapes d'une création
- Comment élaborer un calendrier de création
- Exercices pratiques de planification
- Temps d'échange : transmission d'outils pour devenir autonome
- Synthèse des deux journées autour du dossier artistique

BASE 2 - LA TECHNIQUE DANS LE SPECTACLE VIVANT

AURÉLIA GONTHIER - DESIGNER DE PROJET

LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021

DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H

INTRODUCTION

- Les métiers de la technique
- Les clés pour une bonne intégration dans un théâtre
- Régie générale et conduite d'un spectacle

LUMIÈRE

- Matériel, plan lumière
- Approches lumières
- Initiation pratique et à des tutoriels

SONORISATION

- Matériel et initiation technique

MACHINERIE

- Scène et équipement : cyclorama, pendrillon, structure...
- Pratique et initiation montage

SÉCURITÉ

- Initiation à la sécurité en ERP
- Incendie (protection du décor) et réglementation

FICHE TECHNIQUE ET PREMIÈRE VISITE D'UNE SALLE

- Quelles informations à ne pas manquer lors d'une première visite de salle ?
- Décryptage et vocabulaire
- Pratique : faire sa fiche technique
- Astuces : listes matériels, renseignements techniques, feuilles de patch...

MARDI 14 & MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021

DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H

INTRODUCTION

- Le corps et l'espace : vers un esthétisme global
- Définition des termes et des enjeux

ESPACE ET REPRÉSENTATION

- Bref historique et analyse de la scène
- Un lieu de vie : lien entre espace, acteur et spectateur
- Méthode d'analyse : espaces et éléments esthétiques sur scène

CAS PRATIQUES DE LA SCÉNOGRAPHIE

- Construire et aménager : pratiques au théâtre et accueil
- Matières et couleurs
- Initiation à la représentation de l'espace (développer des outils pour amplifier son projet artistique)
- Les astuces : techniques, matériaux

>>>> EN BREF : COMMENT ÉLABORER UN DISPOSITIF SCÉNOGRAPHIQUE EN FONCTION DU PROJET ?

ETUDES SUR LA LUMIÈRE ET LA VIDÉO

- À quoi sert la lumière ?
- Les principes de bases d'éclairage et de la vidéo
- La couleur et la technologie
- Les astuces : la nuit, le clair de lune, les effets...

>>>> EN BREF : COMMENT CONSTRUIRE DES DISPOSITIFS SIMPLES ET EFFICACES VISUELLEMENT ?

COSTUMES ET TISSU

- Initiation et technique

>>>> EN BREF : COMMENT RÉALISER OU CHOISIR DES COSTUMES POUR SON PROJET ?

DÉVELOPPER SON PROJET DRAMATURGIQUE EN TRAITANT L'ESTHÉTIQUE VISUELLE

- La recherche d'idées : méthodologie de travail
- Écrire et dessiner son projet : savoir véhiculer ce que l'on a dans son esprit
- Formulation et montage du dossier technique

ENTRETIENS INDIVIDUELS

- Temps d'échange individuel par artiste sera programmé en février 2022 (1h/artiste)

BASE 3 - STRUCTURATION ET STRATEGIE DE PRODUCTION

EMMA ENGELHARD

ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION COMPAGNIE KHAM

JEUDI 10 FÉVRIER 2022

DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H

INTRODUCTION

- Rappel des différents éléments abordés lors du premier module
- Rapide tour d'horizon des dossiers artistiques finalisés

STRUCTURATION

- Présentation des différentes possibilités de structuration : création d'une compagnie, intégrer un bureau de production, trouver un compagnonnage, artiste free-lance. Avantages / inconvénients
- Monter une association loi 1901 : Quels sont vos droits et vos devoirs ? Comment rédiger vos statuts ; choisir votre bureau ; rédiger vos comptes-rendus d'assemblées générales et vos rapports d'activités
- Créer sa compagnie - 1ères démarches : Comment faire vos premières déclarations et démarches ? (Préfecture ; JO ; INSEE ; organismes sociaux). Présentation du GUSO
- Licence spectacle : Quand et comment faire la première demande de licence d'entrepreneur du spectacle ?
- Structuration du fonctionnement : Comment mettre en place l'administration de votre compagnie ?
- Recruter un collaborateur : les différentes modalités (stagiaire, service civique, intermittent, contrats aidés ..), gérer un recrutement (accompagnement par Pôle emploi, diffusion offre, entretiens...)
- Gestion comptable, fiscale et sociale : notions essentielles (suivi de la trésorerie ; élaboration de devis et factures, fonctionnement de l'intermittence),
- trouver un prestataire spécialisé

EXERCICES PRATIQUES

- Transmission d'un guide pratique pour créer son association
- Transmission de ressources professionnelles (CND, agences régionales, presses spécialisées, Syndéac)
- Transmission et prise en main d'outils de gestion comptable basiques
- Temps d'échange sur les envies de chacun
- Mise en pratique : exercices de rédaction de documents administratifs, exercices de suivi de trésorerie de devis et factures

JEUDI 10 FÉVRIER 2022

DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H

INTRODUCTION

- En quoi consiste le montage de production ?
- Quelles sont les différentes étapes ?
- Présentation de notions essentielles sur le droit du travail, les contrats, les conventions collectives et les statuts des différents intervenants d'une création.

BUDGET PRÉVISIONNEL & RECHERCHES DE PARTENAIRES FINANCIERS

- Comment élaborer un budget prévisionnel ?
- Quelles sont les différentes institutions à solliciter pour des demandes de subventions ?
- Comment préparer et élaborer une demande de subvention ?
- Quelles sont les autres formes de partenariats possibles et comment les solliciter ? (coproduction, compagnonnage, mécénat).

EXERCICES PRATIQUES

- Transmission d'outils de gestion budgétaire
- Transmission d'un guide pratique des différentes institutions & des demandes de subventions existantes
- Transmission d'un guide sur le mécénat culturel
- Mise en pratique : exercices de construction budgétaire, rédaction de mails, exemple d'un dossier de subvention

BASE 4 — DIFFUSION ET COMMUNICATION

LOU GERMAIN — DIFSTYLE

JEUDI 31 MARS & VENDREDI 1ER AVRIL 2022

DE 10H À 13H ET DE 14H À 17H

DIFFUSER ET VENDRE UN SPECTACLE

- La diffusion, qu'est-ce que c'est et quand commence t-elle ?
- Présentation du secteur public, son mode de fonctionnement.
- Réalisation d'une Mind map collective du secteur actuel : scènes labellisées, théâtres de ville, institutions publiques, privées.
- Posture et qualités recommandées avec les interlocuteurs : considérer les programmeurs et s'intéresser à leurs programmations pour créer une relation.
- Que faire à quel moment ? Les principales étapes pour diffuser : lors d'une date et sans date.
- Une stratégie propre à chaque projet, des outils en commun : gabarit de fichier, de devis, de prix de cession.

CRÉATION D'OUTILS : MAIL D'INVITATION, NEWSLETTER

— RETOURS SUR LA PROMOTION 20—21 —

«Maintenant, je sais faire un travail formel avec des professionnels et je le mets en pratique.»

Naoko Tozawa - Danseuse

«Avant la formation, il m'était très difficile de me projeter, car je ne savais rien du monde dans lequel je souhaitais évoluer. Cette formation m'a permis de mieux comprendre son fonctionnement, et presque même, son caractère, ses défauts aussi peut-être. Je peux maintenant plus facilement me positionner dans ce milieu en sachant quelles actions suivre. Par où commencer et quelle priorité choisir en fonction de son projet et de son/ses désir(s).»

Jérémie Buatier - Metteur en scène

«Deux jours me semblent un peu courts pour assimiler tout le contenu que l'on nous transmet : nous apprenons beaucoup de choses très intéressantes, trois jours par module ne seraient pas de trop pour avoir le temps d'incorporer les informations et de formuler des questions éventuelles.»

Mathilde Roux - Chorégraphe

«Moi qui ne suis qu'à l'étape embryonnaire de mon projet chorégraphique, je suis très reconnaissante d'avoir toutes ces clés avant de me plonger dans un tel travail, comment aurais-je fait sans ces modules je me le demande ?»

Mélanie Manoutsis - Danseuse

«J'ai une base solide, qui me permet maintenant d'y voir un peu plus clair sur les démarches à entreprendre. Maintenant que j'ai cette vision globale, je me sens un peu plus prête à me lancer»

Morgane Real - Comédienne

«Toutes les intervenantes étaient très impliquées et enthousiastes, les formatrices étaient très agréables à suivre. On sentait vraiment l'expérience du terrain et cela fait la différence pour mettre en confiance et être attentif.»

Thibaut Mathieu - Jongleur

6 | LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

VOTRE RÉGION

SEYNOD Dix artistes, de jeunes talents d'ici et d'un peu d'ailleurs, ont été choisis pour une expérience culturelle de développement

Bienvenue dans le Cub, l'incubateur artistique local

Aurélia Gonthier, entourée de jeunes artistes sur le plateau de l'auditorium de Seynod. Photo Le DL/Y.P.

À l'auditorium de Seynod, un laboratoire expérimental pour le spectacle vivant.

Un cube. Un espace clos et remarquable dont les six faces sont égales. Le Cub. Vaste laboratoire aux arrêtes mouvantes et aux côtés qui s'ouvrent vers le monde. Derrière ses portes closes, l'auditorium de Seynod fonctionne. Il tourne au ralenti certes, silencieux dans sa programmation, mais à plein régime dans un nouveau projet artistique.

Confinés dans leur volume, ils sont dix jeunes talents aux facettes multiples. Danseurs, comédiens, ciras-

siens, ils sont à l'orée de leur carrière, juste avant le grand rêve, l'aventure d'une vie d'artiste.

Une géométrie variable

Ce Cub est à géométrie variable. Dans la mesure où le grand plateau s'est libéré durant le confinement, le laboratoire s'étend et s'étale jusque dans la grande salle. L'avantage de la situation, c'est que les artistes peuvent se consacrer à 100 % dans leurs recherches. Rien à faire d'autre, pas d'interférence. L'attention est décuplée.

Sur ce mois de novembre, c'est Aurélia Gonthier qui est venue enseigner. Scéno-

graphe et designer, elle est régulièrement sollicitée comme régisseuse à l'Opéra de Lyon. Sur la feuille de route de ces quelques jours à Seynod : la lumière, la sonorisation, la machinerie, la sécurité, tout ce qui fait fonctionner une salle de spectacle. Qu'est-ce qu'une fiche technique ? Comment la lire ? Comment la rédiger ? Cet apprentissage, c'est aussi le langage. Aller au-delà de son art, comprendre les disciplines annexes, savoir écouter, recevoir et donner.

Ils sont dix sur le plateau. La salle est vide, les coulisses silencieuses. Le cours du jour porte sur l'éclairage d'un spectacle, son plan de

feu. Le matériel est soigneusement éparpillé sur scène. Démonté et remonté un projecteur, c'est carrément mieux que d'avoir fait l'armée et de galérer avec une culasse mal positionnée.

Avoir 20 ans en 2020 et être artiste, ce n'est pas si dramatique en fait. C'est s'inventer, se construire, préparer l'avenir avec des conditions pas faciles. Ce sera être bien plus fort pour l'après. Le programme est copieux. L'incubateur bouillonne. La vocation est là, reste à guider cette jeunesse vers la lumière des projecteurs, devant des salles de spectacles bientôt pleines.

Yannick PERRIN

REPÈRES

► Porté par la nouvelle direction de la salle, le Cub est un incubateur artistique local. C'est une première en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Cub, c'est une année d'expérience en plein cœur de l'auditorium de Seynod.

► Ce sont dix artistes, de jeunes talents d'ici et d'un peu d'ailleurs qui ont été choisis pour une expérience culturelle de développement. Ils n'ont pas de projet pour le moment. Par contre, ils en auront plein la tête au bout de ces formations.

► Le Cub c'est une série d'ateliers, de répétitions et de stages qui vont leur permettre d'acquérir les bases en matière de production, technique, structuration, communication et diffusion. C'est un contenu évolutif, un apprentissage artistique inédit qui palpète en ce moment même à l'abri des regards et de ce qui se passe dans le monde.

► Trois intervenants se sont répartis les sessions depuis septembre et jusqu'à la fin du mois d'avril prochain. Elles ont lieu sur deux à trois jours et sont accompagnées de temps individuels, de tête-à-tête entre artiste et professeur, afin de mieux affiner les envies de chacun.

► Au final un spectacle ? Non. L'intention est de générer la création, d'installer la magie et le désir de travailler ensemble dans un groupe où personne ne se connaît.