

**LISTE DES ATELIERS INTER-ECOLES 2019
du Lundi 18 Mars au Samedi 23 Mars 2019**

- 1 - ATELIER MODELES VIVANTS - CARNET DE VOYAGE**
- 2 - ATELIER CINEMA D'ANIMATION**
- 3 - ATELIER CHANSON CABARET/BREL**
- 4 - ATELIER MARIONNETTE**
- 5 - ATELIER ECRITURE – LE RECIT POLYPHONIQUE**
- 6 - ATELIER « LE CORPS DU TEXTE ET VICE VERSA »**
- 7 - ATELIER « DONNER CORPS AU FANTASME »**
- 8 - ATELIER CINE-CONCERT**
- 9 - ATELIER – CINEMA INTERACTIF ET SPECTACLE MUSICAL**
- 10 - ATELIER « PERSONNAGES DANSANTS »**
- 11 - ATELIER CINEMA EXPERIMENTAL**

1 - ATELIER DESSIN MODELES VIVANTS - CARNET DE VOYAGE

Direction de l'atelier : Maryline GENEST – Intervention de Jack Mac NIVEN

Organisation de l'atelier : Hélène SICARD – La Fémis

Nombre d'étudiants : 10 étudiants

Dessin d'après modèles vivants et carnet de voyage avec Maryline GENEST

Regarder, observer et se dessiner à travers l'autre. Oser l'expérimentation. Tenter "d'attraper" le mouvement d'un corps et intégrer cette dimension dans la construction d'une mise en page. Le corps devient alors son propre sujet, synthèse de la lumière et de son environnement.

En prolongement des ateliers du matin nous partirons en itinérance au cœur de différents ateliers du CNSAD où s'ouvriront à nous de nouvelles scènes comme : la chanson cabaret, danse et cinéma, marionnettes, théâtre en langage des signes, qui seront autant de sujets et de prétextes à réaliser un carnet...de voyage.

Dessin d'après modèles vivants – Notions de morphologie avec Jack MAC NIVEN

Analyse des formes, d'après modèle vivant. Appréhender la charpente osseuse, la mécanique musculaire, les tissus et les articulations, afin de pouvoir agencer chacune des formes du corps humain les unes par rapport aux autres, de manière harmonieuse.

Déroulement

Tous les matins : Dessin avec modèle vivant, dans l'atelier des loges aux Beaux-arts.

Lundi-mardi-mercredi : avec Maryline GENEST.

Jeudi-vendredi : avec Jack MAC NIVEN.

Tous les après-midis, de lundi à jeudi : Croquis dans les autres Ateliers, au CNSAD, ou à La Fémis, avec Maryline GENEST.

Le vendredi après-midi : Préparation de la restitution et synthèse de la semaine.

Les dessins des étudiants seront exposés le samedi 23 mars dans le foyer au CNSAD.

Maryline GENEST artiste-peintre, elle est diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (ENSBA) en 1991.

Depuis 1999 elle enseigne dans le cadre des « Ateliers Publics » de l'ENSBA.

De 1989 à 2002 elle est artiste intervenante en hôpital de jour.

Elle a enseigné pendant 20 ans en qualité d'enseignante plasticienne au sein de la fonction publique territoriale.

De 1997 à 2000, avec l'association « Paris-Musée » elle collabore à l'élaboration d'un projet pilote « visites et croquis » en faveur des publics hospitalisés en section psychiatrique.

De 2002 à 2011 elle intervient en qualité de plasticienne au sein d'écoles maternelles et primaires.

En 2008, elle expose à la « Carrière Delacroix » à Ivry-sur-Seine, qui conduit à un partenariat avec l'école Boule.

Depuis 2014 elle enseigne la colorisation au Museum National d'Histoire Naturelle de Paris (MNHN), collabore et participe à la mise en couleur de spécimens zoologiques destinés aux expositions.

Jack MAC NIVEN est né en 1988 en Angleterre. Ses parents sont tous les deux artistes.

Il s'est installé à Paris en 2006 pour étudier à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts où il a suivi les cours de morphologie de Valérie SONNIER et Philippe COMAR pendant six ans.

En Novembre 2011 il a obtenu le Diplôme National Supérieure d'Arts Plastiques.

Aujourd'hui Jack pratique simultanément le dessin et la peinture. Il vit et travaille à Paris.

Formation

2006-2012 - Etudes à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris (DNSAP).

Expérience professionnelle

Depuis 2018 Professeur de morphologie à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris.
Depuis 2016 Professeur de modèle vivant et morphologie aux écoles Supinfo.com, Supinfogame et ISD (Rubika), Valenciennes.

Mars et Octobre 2018, stage Anatomique Artistique, Atelier Figure Libre, Caen - Professeur de morphologie.

jackmcniven.com

Informations pratiques

Le matin : à l'atelier des loges aux Beaux-arts – 12 rue Bonaparte – 75006 Paris.

L'après-midi : à La Fémis ou au CNSAD, rendez-vous fixés le matin par l'intervenante.

Les horaires : 9h30-12h30 (sauf vendredi 9h-11h30) et 14h-17h ou 14h30-17h30.

Moyens

Les fournitures pour le dessin, carnets de croquis et crayons seront fournis et distribués à chacun des étudiants par La Fémis avant le début de l'atelier.

2 - ATELIER CINEMA D'ANIMATION

Direction de l'atelier : Cécile PAYSANT et Etienne BOGUET

Organisation de l'atelier : Hélène SICARD – La Fémis

Nombre d'étudiants : 8 étudiants

Objectif

Après présentation des différentes techniques d'animation lors d'une réunion, les 8 étudiants réaliseront pendant la semaine, par binôme, un petit film d'une minute en animation (pixilation, papier découpé, banc titre, dessins, marionnettes en volume...).

Cécile PAYSANT est diplômée de la Fémis . Après une formation à l'Ecole professionnelle supérieure d'arts graphiques et d'architecture, elle entame un double cursus en littérature anglaise et en Histoire de l'Art. Pendant son séjour Erasmus à Prague, elle découvre l'animation de marionnettes tchèque. Elle intègre la Fémis en 2011 et participe à de nombreux films en tant que décoratrice. Elle réalise également deux films d'animation en volume (« J et le poisson », « Wellington Jr. ») et un court métrage en prise de vue réelle (« Gigots ») en co-réalisation avec Anne Brouillet. Elle intègre le programme AIMS en 2016, et mène un atelier autour de l'animation auprès de collégiens à Montreuil. Elle développe aujourd'hui plusieurs films en stop motion et un projet de bande dessinée.

Etienne BOGUET est diplômé de l'école des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD) en cinéma d'animation, il réalise des animations au service de projets dans les domaines du film documentaire (*Samouni Road*, de Stéfano Savona, *Home sweet Home* de Nadine Naous, ...) de la série animée (*Les petits secrets des grands tableaux*, Arte) et du théâtre (*Trafic*, théâtre de la colline), avec des techniques allant du stop motion aux animations numériques en passant par le dessin.

Une soirée de présentation et d'études de chacun des 4 projets films aura lieu entre le vendredi 15 mars de 18h30 à 21h, en salle Alice Guy à La Fémis. Il y sera présenté et projeté des films d'animation réalisés dans différentes techniques afin de choisir la technique d'animation de chaque projet.

La présence à cette réunion de préparation est impérative pour ceux qui s'inscriront à cet atelier.

Cette réunion de préparation permettra en effet de définir les moyens matériels et techniques pour la réalisation des projets.

Déroulement

- Soirée de présentation le 15 mars en salle Alice Guy de 18h30 à 21h.
- du lundi 18 mars au vendredi 22 mars : cours d'animation, réalisation du story-board, des maquettes, des personnages, animation et post-production du film.
- Projection des films issus de l'atelier au CNSAD le 23 mars.

Les étudiants formeront 4 équipes de 2 étudiants équipée chacune d'un Mac book pro, d'un appareil photo 5D ou 7D.

Informations pratiques

La Fémis

SALLE DU CONSEIL

Horaires : 9h30-13h - 14h30-17h30

3 - ATELIER CHANSON CABARET/BREL

Direction de l'atelier : Serge HUREAU et Olivier HUSSENET

Organisation de l'atelier : Gregory GABRIEL – CNSAD

Nombre d'étudiants : 12 étudiants

L'atelier

L'œuvre de **Jacques BREL** a touché de façon durable les publics francophones de plusieurs décennies. Elle résonne de façon considérable encore aujourd'hui dans les œuvres des auteurs-compositeurs-interprètes qui l'ont suivi. Mais elle semble difficile à réinterpréter, tant la patte de l'interprète Brel a imprimé son empreinte. Au risque de se voir oubliée. Seuls de jeunes artistes insolents et iconoclastes peuvent se risquer à la revisiter.

Ce stage inter-écoles propose donc aux élèves d'interroger les chansons de Jacques Brel en *interprètes* de notre temps. Empruntant aux ressources du jeu, de la voix (du chant au parler-chanter), du mouvement, chaque participant.e se frayera un chemin dans la dramaturgie d'un titre, accompagné.e par un.e musicien.ne et guidé.e par **Serge HUREAU & Olivier HUSSENET**.

En amont du stage, Le Hall de la chanson attribuera une chanson à chaque stagiaire, afin que chacun.e puisse se familiariser avec elle, l'apprendre – paroles et mélodie –, pour pouvoir profiter pleinement du travail de la semaine et aboutir à la construction d'une séquence chantée en scène à l'issue de la semaine.

Le stage se déroule pour l'essentiel au Hall de la chanson / Théâtre-École des répertoires de la Chanson, à la Villette, avec les artistes-étudiant.e.s du TÉC, et donne lieu à **deux restitutions publiques** :

- Le **samedi 23 mars après-midi** (horaire à préciser) au théâtre du CNSAD.
- Pour les élèves que cela intéressent (après la semaine inter-écoles) : Le **dimanche 31 mars après-midi** (16h horaire à confirmer) au Hall de la chanson.

Les intervenants

Interprétation

Serge HUREAU, chanteur, metteur-en-scène, comédien, directeur-fondateur du Hall de la chanson, professeur puis artiste associé au CNSAD.

Olivier HUSSENET, comédien-chanteur, formateur, responsable pédagogique au TÉC et responsable de la médiation au Hall de la chanson, artiste associé au CNSAD.

Et des musiciens-accompagnateurs-arrangeurs (noms à préciser)

Informations pratiques

L'atelier se déroule au **Hall de la chanson** sauf le jeudi toute la journée et le vendredi matin au **CNSAD**, salle Bouquet.

Hall de la Chanson, Parc de la Villette, Pavillon du Charolais, 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris, métro Porte de Pantin.

Les horaires : 10h-13h – 14h-17h

4 - ATELIER MARIONNETTE

Direction de l'atelier : Eloi RECOING

Organisation de l'atelier : Gregory GABRIEL – CNSAD

Nombre d'étudiants : 10 étudiants

Descriptif

Cet atelier sera l'occasion d'explorer un travail d'interprétation par la marionnette. Ou comment entretient-on l'autonomie fictionnelle de l'objet, qu'il soit figuratif ou non, sur une scène de théâtre ? On abordera les fondamentaux dans l'art d'animer l'Inanimé, à travers une odyssee des formes et des techniques que proposent les arts de la marionnette. En éprouvant par la pratique la diversité des modes opératoires, il s'agira aussi de « réformer » les imaginaires de la marionnette dans l'esprit des participants. D'aller à la découverte d'un champ disciplinaire polymorphe en plein essor et qui contribue au renouveau des poétiques scéniques contemporaines. On puisera chez Samuel BECKETT et Heiner MÜLLER un matériau dramatique propice à l'expression marionnettique.

Éloi RECOING : Ecrivain, traducteur, metteur en scène et pédagogue, a dirigé l'Institut International de la Marionnette et son école nationale supérieure, de 2014 à 2018.

Il est né en 1955 dans une famille de marionnettistes. Après des études de philosophie, il commence à écrire pour le théâtre. Il a vingt ans lorsqu' Antoine VITEZ met en scène sa première pièce : La ballade de Mister Punch (1975). Rencontre décisive qui l'amènera, dix ans plus tard, à être son assistant au Théâtre National de Chaillot, puis à la Comédie Française, collaborant durant six ans aux grandes mises en scène de la dernière période comme Le soulier de satin (1987). Éloi RECOING mène simultanément à son travail de dramaturge et de metteur en scène une activité de traducteur dans le domaine germanique (BRECHT, KLEIST, WEDEKIND, IBSEN). Professionnel associé puis enseignant chercheur au sein de l'Institut d'Etudes Théâtrales de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, il y a développé de nombreux ateliers autour de la mise en scène et du travail de l'acteur. Il est intervenu également à l'Ecole Nationale Supérieure d'Art et Technique du Théâtre (ENSATT) de Lyon dans le département dramaturgie (2009-2011). Il a également enseigné la marionnette au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris (2011-2014).

Il passe 7 ans à la direction artistique et pédagogique du Théâtre aux Mains Nues (2007-2014) dont il préside encore aujourd'hui les destinées. Il a publié en 2016 l'ensemble de ses textes pour marionnettes chez Actes Sud-Papiers sous le titre : « La conjecture de Babel » et autres textes.

Informations pratiques

L'atelier se déroule au CNSAD – VITEZ

Les horaires : 10h-13h et 14h-17h

5 - ATELIER ECRITURE – LE RECIT POLYPHONIQUE

Direction de l'atelier : Jean-Baptiste DEL AMO

Organisation de l'atelier : Hélène SICARD – La Fémis

Nombre d'étudiants : 10 étudiants

L'objectif

Au cours de cette semaine d'atelier, je vous propose de définir ensemble une narration et de nous atteler à l'écrire à plusieurs mains. Nous réfléchirons au sens et à la structure d'un récit de fiction, puis nous invoquerons plusieurs voix portées par chaque participant à l'atelier pour raconter, de différents points de vue, cette même histoire. Une restitution scénique sera réalisée le dernier jour des ateliers.

Jean-Baptiste DEL AMO est l'auteur d'*Une éducation libertine*, récompensé en 2008 par le prix Goncourt du premier roman. Il a été pensionnaire de la Villa Médicis à Rome et de la Villa Kujoyama à Kyoto. Son quatrième roman, *Règne animal*, a paru en 2016 aux éditions Gallimard et a été récompensé par le Prix du livre Inter. Il est également scénariste.

Déroulement

L'atelier se déroule à La Fémis – Salle de cours n°9

Les horaires seront tous les jours 10h-13h et 14h30-17h30

6 – ATELIER « LE CORPS DU TEXTE ET VICE VERSA »

Direction de l'atelier : Roser Montllo GUBERNA – Brigitte SETH

Organisation de l'atelier : Gregory GABRIEL – CNSAD

Nombre d'étudiants : 12 étudiants

L'atelier

« Nous élaborons jour après jour un langage issu de notre rencontre artistique, qui découle de nos deux cultures et parcours respectifs. Il existe donc un vocabulaire et une grammaire – non exhaustif - de ce que nous appelons le corps du texte et vice versa. En effet, notre travail théâtral et chorégraphique part souvent des mots, parfois ils restent, parfois seule la danse s'exprime. À partir d'exercices corporels, mais aussi textuels, les stagiaires prennent conscience des possibilités qu'offre la complémentarité du théâtre et de la danse. Il s'agit de développer cette perception et de guider les stagiaires vers un travail d'improvisation et d'écriture.

Dans notre recherche, nous nous appuyons toujours sur la multiplicité des cultures, des langages, des générations, des langues en présence sur le plateau, afin de créer des spectacles où le théâtre, la danse et la musique sont liés. »

Nous mettons l'accent sur :

- La rencontre entre élèves de différentes écoles (théâtre, danse, cinéma, musique, ...).
- Le mélange des langages - théâtre, danse.
- En plus du français, l'utilisation des différentes langues des interprètes.

De plus, cet atelier prend appui sur le spectacle « J'aimerais... » créé à Angers en octobre dernier avec les danseurs du CNDC, et qui est très représentatif de ce croisement des langages. Le thème principal est le désir, les désirs, les rêves, l'avenir que l'on se souhaite, l'enthousiasme, l'inquiétude. Sorte de questionnement sur l'état du monde, sur la place qu'occupe chacun dans ce monde, l'inquiétude génère toute une mosaïque des corps, tant l'agitation que la torpeur, l'euphorie que la mélancolie, la maladresse comique que le désarroi tragique. La version créée en octobre est un matériau de base, textuel et chorégraphique, mais nous proposons aussi aux stagiaires qui le désirent, d'apporter un texte (monologue, dialogue, littérature, etc.) qui répondrait, pour chacun, à cette thématique « J'aimerais ... ».

Pour les élèves du Conservatoire qui le souhaitent, le travail pourra se poursuivre par un stage au CNDC d'Angers en juillet, qui donnera lieu à des représentations du 8 au 12 juillet. Pour ce projet, les élèves danseurs du CNDC et les élèves acteurs du CNSAD seront réunis.

Repères

Roser Montlló GUBERNA née à Barcelone est chorégraphe, metteuse en scène, interprète. Elle étudie la danse classique et contemporaine en Espagne et le théâtre à Paris. Elle danse notamment avec Maguy MARIN, Charles CRÉ-ANGE, Angelin PRELJOCAJ et Tomeo VERGES tout en développant un travail de danseuse - actrice pour le théâtre contemporain avec Jean-Claude PENCHENAT, Anne DIMITRIADIS, Sophie LOUCACHEVSKY et Jean-François PEYRET.

Brigitte SETH est née à Paris. Formée aux arts et techniques du cirque et du mime, elle travaille à la fois comme interprète, auteure et metteuse en scène au sein de différentes structures de danse ou de théâtre contemporains. (Théâtre Emporté, Théâtre Incarnat, Les Pénélopes, Toujours après minuit, ...). Ensemble, elles créent la compagnie « Toujours après minuit » en 1997. Elles conçoivent des spectacles et des performances qui mêlent plusieurs techniques et langages : la danse, le théâtre et la musique. Ces dernières années, elles ont créé : *Genre oblique* (2010), *Avant-propos, un récit dansé* (2011), *Change or Die* (2013), *Coûte que coûte* (2014) ; *Esmérate ! (Fait de ton mieux !)* (2015), *Le Bruit des livres* (2016), *Sisters* (2016), *À vue* (2018), *Portrait Gertrude Stein* (2019).

En 2017, elles ont mis en scène les *Visites décalées* de Chaillot lors des Journées européennes du

patrimoine. Elles réalisent également des mises en scène chorégraphiques pour l'opéra. Notamment la trilogie Monteverdi (*Orfeo*, *Le Retour d'Ulysse*, *Le Couronnement de Poppée*) sous la direction musicale de Jean-Claude MALGOIRE ; *Madeleine aux pieds du Christ* d'Antonio CALDARA à l'Abbatiale au festival de la Chaise-Dieu, direction musicale de Arie VAN BECK ; *Orfeo Ed Euridice* de Gluck sous la direction musicale de Jean-Claude MALGOIRE.

Actuellement

Elles travaillent sur des textes de Gertrude STEIN en vue d'une création, *Family machine*, présentée au Théâtre national de la danse - Chaillot du 22 au 25 janvier 2020.

Elles jouent au Théâtre de la Tempête (Cartoucherie de Vincennes) **du 12 au 23 février 2019 leur dernière création À Vue.**

Informations pratiques

L'atelier se déroule au CNSAD – SALLE TOUCHARD

Les horaires seront tous les jours 10h-13h et 14h-17h

7 - ATELIER « DONNER CORPS AU FANTASME »

Direction de l'atelier : Geneviève de KERMABON et L'Académie FRATELLINI

Organisation de l'atelier : Gregory GABRIEL – CNSAD

Nombre d'étudiants : 10 étudiants

Atelier ludique mélangeant acteurs et circassiens de l'académie Fratellini; gros brassage d'expériences, jeux avec objets.

Une jambe en plus, une grande poupée, un couteau, un chapeau en forme de balai, de baignoire, de requin, épiluchage-jonglerie de légumes. Le moindre accessoire, si on sait s'en servir peut devenir un univers entier.

Entreprendre des duos dont l'acteur est la voix, le circassien la bouche et le corps et que le tout appartienne à un même personnage.

Nous commencerons à inventer ces duos à partir de monologues, ou de chansons, puis nous compliquerons le chantier avec des dialogues (donc des quatuors).

Pour l'acteur, le fait que son alter ego face des choses folles et qui tiennent du miracle modifie, élargit sa perception. Lui fait voir que ne pas coller au texte donne du souffle, de la véracité, de l'ampleur, du mystère et du sens et évite de faire des gestes redondants avec le sens du texte. « Pour le circassien, l'engagement physique qu'exige sa discipline peut prendre un nouveau sens : émotionnel, philosophique, rationnel, etc... selon la voix de son alter ego et selon le texte choisi *Il y a quelque chose dans le théâtre dramatique et dans la façon dont il est interprété et dont on le met en scène qui ne me comble pas. Dans le fait de se situer sur le terrain d'objectivité, il y a quelque chose qui ne me satisfait pas complètement. Je me dis toujours : mais lui comment voit-il ou comment entend-il sa partenaire ou elle comment le voit-elle ? C'est à dire il y a une dimension fantasmée de la relation... qu'on peut songer à mettre en scène ...*

L'idée analytique et tout ce que tu racontes, toutes tes rationalisations : Macache !!! Ce n'est pas ça qui gouverne.

Ce qui gouverne c'est ton fantasme »

Philippe ADRIEN

Le maître mot de ce chantier sera l'écoute du partenaire, (clef de tout duo) ainsi que le plaisir et la découverte ENSEMBLE d'un nouveau mode de fonctionnement, en s'amusant.

Geneviève de KERMABON a mené trois carrières de front : Acrobate, actrice et metteur en scène

En tant qu'acrobate (au sol, à cheval et trapéziste) elle a travaillé au cirque international de Manchester (Angleterre), au cirque BUSCH ROLAND et au cirque KRONE (Allemagne) au cirque ARCHAOS et dans divers festivals (Nuremberg, Montréal...) Ainsi qu'au MAGIC CIRCUS.

En tant qu'actrice elle a été dirigée entre autres, par Jean Pierre VINCENT, Philippe ADRIEN, Muriel MAYETTE, Jérôme SAVARY, Véronique WIDOCK, Jacques VINCEY ...

En tant que metteur en scène, elle a joué à trois reprises au festival d'Avignon IN : notamment *Freaks* (repris aux Bouffes du Nord), *Richard III*, *Le grand Cabaret de la peur* (repris à la grande Halle de la Villette). Elle a aussi écrit et mis en scène *Morituri ou les marins dans l'arène*, joué au théâtre national de Chaillot (salle Gémier) et co-mis en scène avec Philippe ADRIEN à la Tempête, *Cadavres Exquis* (Répertoire Grand Guignol).

Informations pratiques

L'atelier se déroulera à l'**Académie Fratellini** sauf le jeudi à **La Fémis**, notamment pour le visionnage des rushes (Salle Alice GUY).

Académie Fratellini, 1-9 rue des Cheminots 93210 La Plaine Saint-Denis, RER D Stade de France.

Les horaires seront tous les jours 9h30-12h30 et 14h-17h.

8 - ATELIER CINE-CONCERT

Direction de l'atelier : Mauro COCEANO

Organisation de l'atelier : Hélène SICARD – La Fémis

Nombre d'étudiants : 10 étudiants

L'objet de l'atelier est la réalisation d'un Ciné-concert, c'est à dire l'élaboration d'une création musicale pour l'accompagnement en direct d'un film muet, court-métrage d'une vingtaine de minutes.

L'atelier est proposé aux instrumentistes et chanteurs-chanteuses ayant si possible 3 ans de pratique instrumentale, la lecture musicale étant souhaitée mais non indispensable. Les participants apporteront leur instrument, les pluri-instrumentistes sont les bienvenus.

Intentions/esprit

« La musique est un œil, elle peut avoir diverses relations à l'image et à l'action dramatique. Elle peut souligner l'action, aller contre, être psychologique ou illustrative. Elle peut choisir de focaliser un aspect précis de l'histoire, ou encore se référer au langage cinématographique (image, rythme, montage ...), le but étant de créer des épaisseurs différentes et complémentaires au film, une couleur émotionnelle supplémentaire et personnelle ».

Méthodes

Le travail de composition et de répétition cherche à exploiter les occasions d'éveiller la créativité individuelle et collective des participants. Pour cela, plusieurs types de supports et de pratiques sont mis en œuvre :

- écriture conventionnelle (partition écrite).
- développement à partir d'une idée musicale, élaboration d'une forme de notation.
- improvisation et improvisation dirigée.

Mauro COCEANO, né en Italie, est compositeur et pianiste. Il a composé la musique d'une trentaine de pièces de théâtre (Emma la Clown, Michèle GUIGON, Pierre TRAPET, Philippe FERRAN, etc...) ainsi que la musique de près de 50 Ciné concerts allant du solo jusqu'à des formations de 40 musiciens (commandes ARTE, Forum des Images, Festival d'Anères, Musée d'Orsay, etc ...) qui se sont produites dans de nombreuses salles en France et à l'étranger.

Il dirige depuis 12 ans l'ensemble « Unikum Swak » composé d'une quinzaine de musiciens.

Informations pratiques

L'atelier se déroule à La Fémis – ESPACE SON

Les horaires : 9h30-13h – 14h30-17h30

Matériel

- Les étudiants doivent venir avec leur instrument
- Piano fourni par la Fémis

9 – ATELIER CINEMA INTERACTIF ET SPECTACLE MUSICAL

Direction de l'atelier : Benoît LABOURDETTE cinéaste, en collaboration avec **Karina DESBORDES**, chanteuse lyrique

Organisation de l'atelier : Hélène SICARD – La Fémis

Nombre d'étudiants : 12 étudiants

Objectif

Le cinéma, art forain à l'origine, qui s'articulait intimement avec le spectacle vivant dans ses contenus, son esthétique et son économie, est en train, du fait de la révolution numérique, de se réinscrire dans un paradigme artistique et économique beaucoup plus incarné. Il n'est qu'à voir la présence quasi systématique de la vidéo dans le spectacle vivant et musical.

Les cinéastes ont, à l'évidence, leur place d'inventeurs et de professionnels dans ces espaces nouveaux/anciens. Le langage des images se remet à dialoguer avec la dramaturgie vécue de la rencontre humaine concrète.

Nous nous attacherons dans cet atelier à expérimenter et questionner les cadres de la collaboration entre ces disciplines : image interactive, vjing, mapping, informatique physique, chant lyrique, vidéo en direct, musique électronique, etc. Nous jouerons avec ces outils : appareil vocal humain, micro:bit, caméras statif, scanners, webcams, logiciels de vjing, pico-projecteurs, vidéoprojecteurs courte focale...

Nous ferons autant du chant, que du code informatique, du tournage, de la scénographie, toutes sortes de bricolages artistiques pluridisciplinaires. Nous nous engagerons dans une sorte de "fablab artistique" pour la semaine.

A partir de toutes ces expérimentations ludiques, joyeuses et collectives, nous produirons des ressources avec les idées que nous aurons trouvées, qui pourront être utiles à nous-mêmes ou à d'autres, et nous produirons un court spectacle, cinématographique, musical, interactif...

Prérequis

Apportez vos "jouets" : ordinateurs portables, vieilles caméras et autres objets électroniques ou pas, outils divers (scies, fers à souder, ce que vous voulez), en état de marche ou en panne, que nous pourrions recycler.

Benoît LABOURDETTE est cinéaste, pédagogue, expert en nouveaux médias, en innovation culturelle et fondateur du Festival Pocket Films. Il écrit et réalise fictions, documentaires, œuvres expérimentales et participatives. Sa démarche créative est pluridisciplinaire, il intervient aussi dans les champs de la peinture, du théâtre, de l'opéra, de la photographie, de l'architecture et de la musique. Il accompagne les entreprises, institutions et collectivités dans leurs stratégies d'innovation culturelle et sociale, en appui sur les nouvelles technologies et les nouveaux usages. Il anime des formations professionnelles dans le champ des nouveaux médias et de l'éducation aux images. Il partage de nombreuses ressources sur son site www.benoitlabourdette.com

Karina DESBORDES est née à Moscou, elle débute sa vie de chanteuse au sein du Conservatoire Supérieur Tchaïkovski de Moscou où elle participe à de nombreuses productions. Elle approfondit les divers aspects de son expression vocale et scénique avec de grands maîtres à travers l'Europe. Son répertoire couvre un large spectre, entre les XVIIe et XXe siècles, tant dans la musique d'opéra et oratorio que dans la musique de chambre. Parmi les formations qui l'ont accompagnée, on citera entre autres les ensembles Academia of Early Music, le Quatuor Elysée, l'ensemble Moscow Baroque, les orchestres Nouvelle Europe, Les Virtuoses...

Karina a fondé plusieurs ensembles réguliers : le "Trio Arioso" (voix-violoncelle-piano) ; un duo voix-guitare classique ; le "Duo Vocalise" (duo voix-piano); un ensemble voix-trompette et orgue (centré

sur la musique du XVIIIe siècle) ; voix et quatuor à cordes ; ainsi que plusieurs collaborations voix-piano pour des programmes de récital. L'année dernière elle entame une collaboration avec Benoît LABOURDETTE pour la création d'un programme autour des "Chants et Danses de la Mort" du grand compositeur russe Modest Moussorgski.

Très récemment est sorti son deuxième CD « Eternal Source » avec trompette et orgue.

Informations pratiques

L'atelier se déroule à La Fémis – PLATEAU 2

Les horaires : 9h30-13h – 14h30-17h 30

10 – ATELIER « PERSONNAGES DANSANTS »

Direction de l'atelier : David LE BORGNE

Organisation de l'atelier : Gregory GABRIEL – CNSAD

Nombre d'étudiants : 12 étudiants

L'atelier

Cet atelier s'appuie principalement sur ma recherche de création de personnages naissant d'un dialogue entre la matière textuelle et la matière physique ainsi que du dialogue avec le groupe attelé à cet ouvrage. Chaque participant est à l'œuvre de la création de son personnage : de sa corporalité liée à sa psychologie. Ce travail passe par différentes étapes : ateliers d'écritures, improvisations seuls ou en groupe, temps de composition, passages gradués de l'observateur à l'acteur, discussions.

Comment évolue-t-on du « soi » à un personnage qu'ont créé ?

Comment ce personnage entre-t-il en contact avec les autres ?

Comment progressent-ils en construisant une coexistence dans un même espace ?

Voilà le cœur de ma recherche.

Premièrement, le passage de la conscience individuelle à la conscience de groupe. Deuxièmement la recherche d'équilibre entre présence à soi, sans qu'elle ne devienne une fermeture au groupe et présence au groupe, sans qu'elle ne devienne un oubli de soi.

Ce travail est amorcé d'une mise en corps construite pour que les participants exercent leurs imaginaires connectés à leurs propres physicalités. Ainsi les participants pourront s'approprier différents outils et travailler la mobilité, la disponibilité et la conscience du corps pour trouver de la liberté et de la précision à travers un travail de qualités corporelles et de nuances.

Nous expérimenterons le passage de l'observation à l'action ainsi que le statut d'observateur mobile avec la caméra (caméra dansé).

Nous danserons. Nous écrirons. Nous discuterons. Nous filmerons.

L'intervenant

J'ai été élevé dans l'amour des lettres, de la danse, de la musique et du cinéma. Après avoir fait beaucoup d'escrime et de guitare enfant, je commence la danse par le hip-hop et le classique. Ce chemin va me mener au Conservatoire Régional de Paris puis au CNSMDP où je vais découvrir l'improvisation. Parallèlement je m'équipe de ma première caméra avec mon frère jumeau, Simon, à 14 ans et nous commençons à expérimenter ensemble cet outil.

En rencontrant Didier SILHOL, je commence la danse contact en cours au conservatoire mais surtout dans les jams d'improvisations Parisiennes que je fréquente assidûment de mes 16 ans à mes 19 ans. La rencontre avec Julyen HAMILTON en 2014 va beaucoup marquer ma pratique du mouvement. Je commence à développer mon travail chorégraphique en créant une pièce de groupe (« A nos risques et périls ») et un duo avec Samuel BRICAULT, un ami flutiste rencontré au conservatoire. J'expérimente en 2015-2016 avec Alice Boivin pour la création d'un solo (« Hans »). C'est à ce moment que j'entame un travail sur la création de personnages. Parallèlement je développe une pratique de l'écriture fréquente allant de la nouvelle à la poésie en passant par l'écriture de scénarios et le rap.

En 2016 je commence à travailler avec Alain PLATEL et Les Ballets C de la B pour la création de « Nicht Schlafen » avec laquelle nous tournons pendant deux ans.

Pendant la même période j'imagine un projet de résidence d'expérimentations artistiques interdisciplinaires et de vie en communauté éphémère. Nous nous rassemblons avec quelques amis et créons les « Têtes de Vignes ». Une association organisant des résidences de travail afin de repenser le vivre ensemble et le travail artistique collectif, des résidences d'improvisation libre ainsi que des improvisations de douze heures. Elle a pour vocation de mettre en lien des artistes provenant de tous les champs artistiques ainsi que d'apporter un soutien aux créations de certains de ces jeunes artistes désireux.

J'entame en septembre 2018 la création avec Christian RIZZO : « Une Maison » pour une tournée prévue début 2019-2020.

Actuellement, je travaille sur le montage d'un projet de moyen métrage que j'ai tourné pendant l'été 2018 où on suit le cheminement d'un personnage aveugle ainsi que sur un court métrage de danse écrit par mon frère en tant que directeur de la photographie.

Informations pratiques

L'atelier se déroule au CNSAD – SALLE CASARES

Les horaires seront tous les jours 10h-13h et 14h-17h

11 - ATELIER CINEMA EXPERIMENTAL

Direction de l'atelier : Guillaume MALZOOM et Emmanuel LEFRANT

Organisation de l'atelier : Hélène SICARD – La Fémis

Nombre d'étudiants : 12 étudiants

Objectif

Initiation aux techniques de cinéma expérimental, prise de vue à l'aide de la camera Bolex 16mm, développement artisanal, intervention sur pellicule et projection photochimique.

Chaque groupe de 3 participants réalisera un film-essai de 3 min qui sera projeté en 16mm à la fin de l'atelier.

Intervenants

Guillaume MAZLOUM : Membre des laboratoires partagés L'Etna et L'Abominable depuis plus de 10 ans, il travaille exclusivement en pellicule pour ces films, explorant les possibilités qu'offrent les outils photochimiques traditionnels. Menant une recherche exigeante sur le rapport entre images en mouvement et textes, son travail oscille entre documentaire et cinéma expérimental. Ses films sont distribués par Light Cone.

Au sein de l'équipe de l'Abominable, il assure l'accueil technique des cinéastes et des artistes. Depuis 2010, il est également chef opérateur.

Emmanuel LEFRANT : vit et travaille à Paris où il réalise des films dans un contexte d'auto-production, exclusivement en cinéma argentique. Les films, abstraits ou de paysage, s'attachent à représenter ou révéler un monde invisible, une nature qu'on ne voit pas, au travers des formes secrètes de l'émulsion. Outre les films qu'il réalise, il a fondé en 2000 avec Nicolas BERTHELOT, Alexis CONSTANTIN et Stéphane COURCY le collectif Nominoë avec lequel il a créé des performances qui ont été jouées dans des lieux prestigieux, notamment au Centre Pompidou, à la fondation Serralvès (Porto) ou encore au festival international d'Édimbourg (Black Box Live). Il est par ailleurs le directeur de Light Cone, une coopérative de distribution de films expérimentaux basée à Paris, depuis 2008.

Stefano CANAPA : En 1998 il participe à la fondation de Superottomonamour, laboratoire cinématographique artisanal à Turin. En 1999 il s'installe à Paris et devient membre du GROUPE ZUR (Angers - FRA), collectif d'artistes de différents horizons qui travaille au croisement des arts plastiques, du théâtre, de la musique et du cinéma.

En 2000 obtient une "laurea" en Histoire et technique du cinéma à l'Université de Turin (Département Art Musique et Spectacle).

Depuis son arrivée en France il réalise et développe ses films à L'Abominable, un laboratoire cinématographique d'artistes géré collectivement par un groupe de cinéastes dont il fait partie.

Francesca VENEZIANO : Francesca VENEZIANO : responsable des activités pédagogiques de Braquage, docteur en Arts visuels et spectacle. Francesca intervient à de nombreux colloques sur le cinéma et la photographie. Elle anime également des séances de cinéma et travaille en tant que conférencière au pôle pédagogique de l'espace d'exposition Le Bal.

Déroulement

Jour 1 : prise en main Bolex

Présentation du format 16mm, principe de base de l'exposition et du travail à la cellule, description des possibilités propres à la caméra : surimpression, rembobinage, image par image, fondu..., initiation à la prise de vue, apprentissage du chargement.

Mise en place des groupes et réflexion sur un motif à filmer le lendemain par groupe.

Jour 2 : prises de vue, 30m d'inversible n&b par groupe de 3.

Jour 3 : laboratoire.

Mise sous spire, principe générale de développement photochimique, gestion de la régénération, développement.

Jour 4 : intervention sur pellicule.

Matinée de peinture et grattage sur 16mm : sur pellicule transparente, opaque ou impressionnée (on interviendra sur les films tournés et développés les jours précédents).

Après-midi de réactions chimiques sur 16mm et 35mm.

Jour 5 : principe de la projection, projection des films développés, projection de quelques films du catalogue de Light Cone.

Jour 6 : Projection des films issus de l'atelier au CNSAD le samedi 23 mars.

Informations pratiques

La Fémis - Salle de cours n°1 et Labo photo

Horaires : 9h30-13h - 14h30-17h30