

PROGRAMME DE FORMATION

Du corps à l'objet, de l'objet au corps

Comprendre et expérimenter la relation corps-objets dans les performances, les arts plastiques et les arts de la scène

Atelier-Workshop mené par **Fanny Gicquel**, artiste plasticienne

Fanny Gicquel, now, and then, 2022, installation-performance, 3 heures. Hua International Gallery, Beijing Performeurs.ses: Shuyi Liao, Dan Qian, Sihan Cai, Ryotaro Harada - Crédit photographique: © Haiyang

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ORGANISATION

Workshop – du 12 au 16 Juin 2023 (5 jours) pour une durée totale de 40h.

Horaires indicatifs : 9h-18h.

LIEU DE LA FORMATION

Théâtre de la Parcheminerie – 23 rue de la Parcheminerie – 35000 Rennes

PUBLIC CONCERNÉ

Ce workshop s'adresse à des artistes-auteur·rices et intermittent·es du spectacle, professionnel·les, ou en voie de professionnalisation. Il est ouvert à toute personne désirant développer ou poursuivre un travail mettant en

relation le corps et l'objet (sculpture, installation, matériaux, objet manufacturé, accessoire...) sur scène ou dans une exposition : performeurs, comédien·nes, chorégraphes, danseur·ses, scénographes, artistes plasticien·nes.

Aucune compétence physique, ni expérience de la performance n'est requise.

BESOINS PROFESSIONNELS

- Étendre le champ d'activité des artistes plasticien·nes et la porosité entre les arts plastiques et les arts de la scène
- Enrichir ses compétences dans le champ de la performance par la pratique collective
- Expérimenter et s'approprier des techniques de travail fondées sur des exercices permettant de créer une cohésion de groupe ; de passer de l'individuel au collectif, et également de l'improvisation à la chorégraphie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Spécialiser ses connaissances en histoire de l'art contemporain et en scénographie à travers un corpus d'œuvres d'artistes (images et vidéos) et l'intervention d'une scénographe qui s'appuiera sur son expérience singulière.
- Se positionner dans une approche à la fois individuelle et collective au sein d'une pratique artistique se situant à l'intersection de plusieurs médiums : performance, danse, sculpture, installation.
- Interroger les objets dans leur forme, matière et qualité d'évocation poétique ou normée puis rechercher des gestes de manipulation.
- Envisager la performance avec ses acteurs, son public à travers des stratégies de scénographie spatiale.
- Comprendre les similitudes et les différences entre un travail associant le corps et l'objet dans un espace d'exposition et sur un espace de plateau.
- Différencier les nuances entre l'improvisation, la chorégraphie, la présence et la représentation.
- Créer une proposition plastique et performative singulière et la présenter au public.

CONTENU / PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

« Les gestes, les mimiques, les postures, les déplacements expriment des émotions, accomplissent des actes, soulignent un propos ou le nuance, ils manifestent en permanence du sens pour soi et pour les autres. ». C'est à travers ces mots que j'entrevois une pratique chorégraphique, comme une tentative de résonance qui se déploie par des moyens de communications non-verbaux et des systèmes d'interactions entre le corps et l'objet. Les formes performatives développées prennent l'aspect de miniatures-chorégraphiques et d'activations d'objets précises tandis que leur intrication les unes par rapports aux autres se veut fluide, souvent improvisée et en constante négociation avec l'espace. Écriture chorégraphique et improvisation s'interpénètrent constamment et constituent une énergie centrale de mon travail. Fanny Gicquel

Pour ce workshop, Fanny Gicquel propose une installation composée des matériaux bruts et des objets manufacturés, à activer par les stagiaires tout au long du stage. Chaque matériau et objet a été choisi pour sa

qualité plastique, ses propriétés physiques et son potentiel expressif. À la manière d'un plateau de jeu, cette installation évolue chaque jour selon les règles et les exercices proposés et partagés.

Le workshop s'articule chaque jour en trois temps représentant trois méthodes de travail, du travail théorique à la table vers un travail performatif dans les espaces de plateau pour finir par la dimension plastique.

À l'issue de la formation, les stagiaires peuvent mobiliser un corpus de références spécialisé sur le médium de la performance sur scène et dans l'exposition, ils et elles peuvent travailler seul-e ou en groupe pour présenter un projet artistique intégrant le corps dans une relation à l'objet et dans un espace physique dans le champ des arts plastiques et du spectacle vivant. Ils et elles peuvent mobiliser les méthodes d'exercices et règles de jeu pour travailler en groupe.

Ce workshop attache une importance particulière aux notions de responsabilité individuelle et collective, d'écoute et de transmission.

Module 01 - Présentation (premier jour)

- Présentation de Cyclorama, de l'organisme de formation et de la Parcheminerie
- Présentation du parcours de l'artiste-formatrice Fanny Gicquel et des objectifs du workshop
- Présentation par les stagiaires de leurs pratiques artistiques et de leurs attentes
- Présentation des espaces et des moyens matériels disponibles et à mobiliser pour la formation

Module 02 - Introduction artistique et théorique (premier jour)

- Partage d'un corpus de références spécialisé dans le champ de l'histoire de l'art contemporain conçu par Fanny Gicquel pour la formation et organisé selon un classement subjectif. (livres, vidéo...)
- Analyse collective d'œuvres et de textes théoriques, support d'échanges et de débats pour préparer les expérimentations et la mise en pratique (notamment ouvrages de Marie de Burugerolle, Noé Soullier, Barbara Formis...)
- Exercice : Restituer une expérience vécue par chacun-e à partir d'un spectacle, d'une performance, d'une exposition...

Module 03 - Exercices individuels et collectifs permettant de créer une cohésion de groupe (deuxième jour)

- Réveil corporel avec Anouk Chardot, professeur de yoga certifié – 200h Vinyasa yoga à Samyak Yoga Misore (Inde).
- Speed-dating- Dis-moi quel objet et je te dirais qui tu es.
- Exercice individuel et collectif à partir de l'installation à activer et d'une liste de verbe emprunté à Richard Serra.
- Jogging littéraire

Module 04 - Analyse des similitudes et des différences spatiales et temporelles dans la relation entre le corps et l'objet entre un plateau scénique et un espace d'exposition (troisième jour)

- Réveil corporel animé par Fanny Gicquel - Introduction au Qi Gong et au Tai Chi.

Module 05 - Approfondissement des notions abordées jusqu'alors et expérimentation d'un ensemble de règles de jeu et d'exercices autour de l'installation à activer (troisième jour et quatrième jour matin)

- Expérimentation d'un ensemble de règles de jeu et d'exercices avec l'installation à activer basée sur des improvisations individuelles et collectives. Ces exercices seront structurés à partir d'une liste de mot convoquant des verbes d'actions en rapport avec les matériaux, des verbes d'actions en rapport avec le corps, des sentiments et des sensations.
- Quatrième jour matin : Réveil corporel dirigé par Anouk Chardot, professeur de yoga certifié - 200h Vinyasa yoga à Samyak Yoga Misore (Inde).
- Partage d'un corpus de références spécialisé autour de la documentation et de l'archive de la performance.
- Exercices individuels et collectifs renforçant la cohésion de groupe par une écoute et une adaptation attentive du rythme de chacun. Expérimentation de rythme très lent et de tableaux vivants.

Module 6 - Expérimentation de l'écriture chorégraphique (quatrième jour après-midi & cinquième jour)

- Expérimentation d'un ensemble de règles de jeu et d'exercices avec l'installation à activer basée sur des improvisations individuelles et collectives.
- Écriture chorégraphique : À partir des exercices réalisés durant le workshop, nous amorcerons une écriture chorégraphique en deux groupes distincts agissant selon des règles différentes : improvisation et écriture déterminée.
- Cinquième jour : réveil corporel avec Anouk Chardot professeur de yoga certifié - 200h Vinyasa yoga à Samyak Yoga Misore (Inde).
- Poursuite de l'écriture chorégraphique
- Discussion sur le format final de l'ouverture au public l'après-midi

Module 07 - Présentation public et bilan (cinquième jour)

- Présentation au public
- Retour d'expérience et bilan de fin de formation

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Le workshop s'articule chaque jour en trois étapes représentant trois méthodes de travail.

La première, **théorique**, se déroule à la table et s'intéresse à la relation entre le corps et l'objet dans le domaine des arts visuels et des arts scéniques à travers un prisme historique et expérientiel. Elle étudie également la place de l'archive et de la documentation dans le médium de la performance.

La seconde, **performative**, se déroule sur la scène et porte dans un premier temps sur des exercices corporels individuels et collectifs comme condition d'un travail physique préparatoire permettant d'amorcer la création d'un groupe et la compréhension physique et sensible d'une l'installation et des espaces. Dans un second temps, nous expérimenterons un ensemble de règles du jeu et d'exercices mettant en jeu les objets, les corps et présences des participant-es et un ou plusieurs objets.

Enfin la troisième, **installative et sculpturale** porte une attention particulière et sensible aux matériaux, à leur composition dans l'espace et entre eux ainsi qu'à la relation *in situ* qu'ils peuvent entretenir avec l'espace et le

public.

Travail à la table :

- Partage d'un corpus d'œuvres d'artistes relatif à la relation entre le corps et l'objet dans le domaine des arts visuels et des arts scénique (de 1960 à nos jours)
- Présentation de la notion d'archive et de documentation de la performance
- Partage de réflexions, sensations, sentiments autour des exercices proposés.

Travail dans les espaces de plateau et d'exposition :

- Réveil corporel avec Anouk Chardot, professeur de yoga certifié - 200h Vinyasa yoga à Samyak Yoga Misore (Inde)
- Travail physique préparatoire
- Exercice et règle de jeu avec l'installation à activer basé sur des improvisations individuelles et collective
- Expérimentation autour de la présence individuelle et collectives, de la relation entre l'animé et l'inanimé, de la temporalité (avant, pendant, après l'action)
- Expérimentation installation et sculptural avec les matériaux entre eux et avec l'espace
- Exposition des résultats et restitution

PROFILS DES FORMATEURS

Fanny Gicquel travaille principalement la sculpture et l'installation, incorporant généralement ses œuvres dans des performances associant chorégraphie et improvisation. Une sorte de porosité entre le soi et l'autre, l'intérieur et l'extérieur, l'humain et le non-humain est venue définir l'œuvre de Fanny, qui imagine le monde moins comme un espace d'entités discrètes et cloisonnées que comme une constellation dynamique d'entremêlements, de croisements, et d'interférences. (Jesi Khadivi)

Fanny Gicquel (née en 1992) vit et travaille à Rennes. Diplômée de l'EESAB Rennes en 2018, son travail a depuis été présenté en exposition personnelle au Centre d'art Contemporain Passerelle (Brest) , The left right Place (Reims), à la galerie Hua international (Berlin et Beijing) et Temple Bar Gallery (Dublin). Son travail a récemment été présenté dans Unworlding, une nouvelle section spéciale de Frieze organisée par Cédric Fauq, ainsi que à Art Souterrain, Festival Montréal (Canada); 10e Prix de la Jeune Création de Saint-Rémy (Saint-Rémy) ; Kratt, l'ombre d'un météore, organisée par Le 4è étage à Buropolis (Marseille), entre autres.

Dernièrement, son travail a été visible au FRAC Bretagne lors du Prix Art Norac 2022, dont elle a été la lauréate, curaté par Elena Cardin. Également, en parallèle de sa pratique plastique, Fanny est co-fondatrice de B612 (Rennes) un immeuble-atelier dédié à la jeune création contemporaine qui réunit des ateliers mutualisés et des espaces d'expositions.

Site: <https://www.fannygicquel.com/>

Portfolio joint.

PROFILS DES INTERVENANTES

Anouk Chardot

Anouk Chardot est professeur de yoga certifié - 200h Vinyasa yoga à Samyak Yoga Misore (Inde). Elle donne des

cours de yoga régulier à B612. Elle est artiste plasticienne et co-fondatrice de B612 (Rennes) un immeuble-atelier dédié à la jeune création contemporaine qui réunit des ateliers mutualisés et des espaces d'expositions.
<http://base.ddab.org/anouk-chardot>

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Les acquis théoriques et pratiques feront l'objet d'un processus d'évaluation continue durant tout le déroulé de la formation en rapport avec les objectifs pédagogiques. Un regard attentif sera porté sur l'engagement du stagiaire tout au long du processus de travail.

Les stagiaires seront amené-es à pratiquer une autoévaluation sur l'acquisition et l'amélioration des compétences à partir d'un formulaire réalisé par l'artiste.

Un bilan pédagogique de la formation et des stagiaires sera réalisé le dernier jour du stage avec l'ensemble des participant-es, l'artiste formateur et le-a responsable de la formation.

MOYENS TECHNIQUES

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : installation à activer, plateau de théâtre, espaces de travail à la table, son, lumière, espaces d'exposition

Les stagiaires sont invités à ramener plusieurs tenues :

- Une tenue confortable pour travailler physiquement et un tapis de yoga si possible
- Une tenue de sport avec chaussure adapté à la course
- Une tenue classique type jean/pantalon noir unis et haut blanc/noir/gris unis.

Les stagiaires peuvent choisir la manière dont ils souhaitent présenter leur travail aux autres membres du groupe et sont invités à ramener le matériel en conséquence (clé usb, portfolio, images imprimées..).

Les stagiaires sont invités à ramener un texte ou un extrait de texte de leur choix.

TARIFS

2400€ HT – 2880€ TTC – pour les personnes bénéficiant d'une prise en charge par l'AFDAS, pour les autres personnes, le tarif est adapté à vos statut et seuil de financement. Pour les personnes ne bénéficiant pas de financement ou ne sachant pas comment y accéder, prendre contact avec Cyclorama : formation@cyclorama.com

INFORMATIONS ET CONTACTS

Cette formation est organisée par Cyclorama, organisme de formation déclaré sous le numéro 53351095335. La formation est accessible aux personnes en situation de handicap, sous réserve d'en informer Cyclorama afin de pouvoir déterminer les adaptations nécessaires pour garantir l'accessibilité du stage.

INSCRIPTION : [SUR CE FORMULAIRE](#).

Pour toute question, nous vous invitons à nous contacter par mail :

formation@cyclo-rama.com

Cyclorama
Pôle Formation

Martin Lorenté
Odile Le Borgne
Sarah Martineau