

Programme de formation

Zone Critique
Cartographie en Terra Incognita
Atelier de création : de l'enquête
au récit, de la carte à la scène

Du 9 au 13 mars 2026

Menée par Duncan Evennou et Esther Denis

eyelorama

THE LIGHTHOUSE COMPANY

**le
lieu
unique**

Durée de la formation et modalités d'organisation

Du 9 au 13 mars 2026 pour une durée de 40 heures.

Horaires indicatifs : 09h-13h, puis 14h-18h

Lieu de la formation :

Lieu Unique

Quai Ferdinand - Favre, 44000 Nantes, France

Salle d'exposition

Public concerné et pré-requis :

Cette formation s'adresse aux artistes professionnel·le·s du spectacle vivant: auteur·ice·s, danseur·euses, comédien·ne·s et metteur·euses en scène, désireux·ses d'explorer une démarche de création croisant pratiques scénographiques (modélisation), sciences de la Terre et expérimentations théâtrales, pour ouvrir de nouveaux champs de création.

Pré-requis

- Avoir deux années d'expérience professionnelle ;
- Avoir le désir de travailler sur des questions écologiques et philosophiques
- Volonté de croiser et expérimenter différents médiums (scénique, plastique, scientifiques, cartographiques).

Effectif maximum : 15 personnes

Objectifs pédagogiques

- Explorer et jouer avec des miniaturisations du monde. Utiliser la maquette, le modèle et la cartographie pour créer des petits mondes fictionnels.
- Se familiariser avec des connaissances scientifiques, historiques et philosophiques. Découvrir et intégrer des notions issues des géosciences, de l'histoire, de la cartographie et de la pensée philosophique.
- Jouer et improviser des récits de la Terre en utilisant des techniques audio immersives (casques, micros HF), qui permettent de plonger dans la pensée intérieure des participants.

Contenu/programme de la formation

Comment comprendre le sol sur lequel nous vivons ? Comment représenter, imaginer ou visualiser la Terre autrement ?

Depuis des siècles, des cartes et des globes ont façonné nos visions de la terre. Mais une autre histoire existe : celle des architectures, maquettes et dispositifs scénographiques qui, à échelle humaine, ont permis d'expérimenter ce que signifie « habiter la Terre ». Le théâtre, en particulier, a joué un rôle majeur en tant que laboratoire spatial, capable de mettre en scène physiquement notre rapport au monde et de donner forme aux façons d'y trouver place.

Aujourd'hui, les sciences de la Terre déplacent ces représentations. Les géochimistes ne parlent plus d'une planète lointaine, sphère bleue perdue dans le cosmos, mais d'une zone critique : cette mince pellicule où interagissent eau, sols, sous-sols et vivants, et où se concentrent nos vies et nos ressources. Penser la Terre à partir de cette zone, c'est chercher à comprendre ce que signifie « vivre dedans » plutôt « qu'observer de loin ».

Cette formation propose d'explorer ensemble ces théâtres anciens et nouveaux de la Terre : en observant comment architectures et arts de l'espace ont façonné nos représentations, et en testant des hypothèses nouvelles grâce aux outils du modèle, de la maquette et de la cartographie. Il s'agira d'imaginer, à la croisée de l'histoire et de l'expérimentation, d'autres manières de figurer et d'habiter la Terre.

Déroulé de la formation / Modules

Sur cinq jours, la formation alterne matinées de dialogue et d'exploration avec après-midis de pratiques immersives. Chaque matinée débute par présentation et échanges avec un·e scientifique, suivis d'exercices pratiques pour expérimenter les concepts abordés. Les après-midis sont consacrés à la mise en jeu des matériaux et des idées à travers des dispositifs audio immersifs (casques, micros HF), offrant la possibilité de jouer avec la perception, l'espace et la pensée intérieure. Au fil de la semaine, les participants explorent différents théâtres du monde et représentations de la Terre, découvrent la notion de zone critique, apprennent à cartographier et modéliser la Terre à travers dioramas et maquettes, et terminent en activant et partageant leurs créations dans une mise en jeu immersive.

Jour 1 – Introduction: Anciens et nouveaux théâtres du monde

Découverte des différentes manières de représenter et d'habiter la Terre à travers architectures, maquettes et dispositifs scéniques. Introduction au théâtre comme laboratoire spatial et aux outils de fabulation et d'écriture performative.

Matinée (10h – 13h) Avec Frédérique Aït-Touati

- Présentation générale de la formation et du groupe.
- Introduction : comment architectures, maquettes et dispositifs scéniques ont façonné nos représentations de la Terre.
- Discussion collective : penser le théâtre comme un laboratoire

Après-midi (14h30 – 17h30)

- Introduction au planétarium des sept planètes de Bruno Latour
- Exercices d'écriture.
- Restitution avec dispositif .

Jour 2 – L'épopée de la zone critique

Exploration scientifique de la zone critique (eau, sols, sous-sols, vivants) et initiation à la traduction de ces interactions en récits et dispositifs performatifs.

Matinée (10h – 13h) avec Jérôme Gaillardet

- Intervention scientifique : introduction à la notion de zone critique (eau, sols, sous-sols, vivants).
- Lectures de textes divers.

Après-midi (14h30 – 17h30)

- Atelier observer la zone critique et la décrire
- Mise en récit performative : comment traduire ces interactions au plateau

Jour 3 – Cartographier la zone critique

Approche de la cartographie alternative et spéculative pour représenter la zone critique, combinant données, récits et jeu collectif autour des cartes.

Matinée (10h – 13h) Avec Alexandra Arènes

- Présentation de démarches de cartographie alternative (Terra Forma).
- Discussion : fabulation cartographique et enjeux politiques de la représentation.

Après-midi (14h30 – 17h30)

- Atelier pratique : réalisation de cartes spéculatives à partir de données et récits collectés.
- Jouer les cartes.

Jour 4 – Modéliser les petits mondes

Expérimentation de la modélisation scénique et des dioramas pour créer des petits mondes, suivie de mises en jeu performatives permettant de donner vie aux cartes.

Matinée (10h – 13h) Avec Esther Denis

- Atelier : comment concevoir une cartographie scénique et évolutive.
- Exercices collectifs : jouer les petits mondes.

Après-midi (14h30 – 17h30)

- Expérimentations performatives : faire parler et habiter les cartes produites.
- Discussion : quelles représentations de la Terre émergent de ces pratiques ?

Jour 5 – Synthèse collective et activation des dispositifs

Mise en lien des expérimentations de la semaine et activation des récits et cartes produites, avec discussion finale sur les perspectives artistiques, scientifiques et pédagogiques.

Matinée (10h – 13h)

- Atelier collectif : reprise et mise en lien des expérimentations réalisées pendant la semaine.
- Construction d'une cartographie au plateau vivante qui condense les apprentissages.

Après-midi (14h30 – 17h30)

- Restitution performative : présentation des cartes et récits produits.
- Discussion finale : perspectives d'usage (artistiques, scientifiques, pédagogiques).
- Clôture de la formation.

Moyens et méthodes pédagogiques

- **Exploration et manipulation des maquettes et cartes** : travail direct avec des matériaux simples (papier, textile, éléments scénographiques) pour créer et transformer des dispositifs cartographiques et spatiaux, supports à la narration et à la performance.
- **Travail à la table** : lectures et discussions collectives à partir de textes scientifiques, historiques et philosophiques (zone critique, représentations du globe, arts de l'espace) pour nourrir et diversifier les imaginaires.
- **Spéculation cartographique et mise en récit** : improvisations collectives pour inventer de nouvelles cartes de la Terre, exploration de formats narratifs hybrides (dessin, voix, geste, scénographie).
- **Travail sonore au micro et dispositifs casques** : enregistrement de récits, expérimentations vocales et immersives pour explorer d'autres modes de restitution et d'écoute collective.
- **Expériences situées et observations de terrain** : promenades, repérages et descriptions sensibles des environnements proches pour relier les représentations cartographiques à une expérience vécue et incarnée.
- **Travail collaboratif et co-construction** : mise en commun des pratiques expérimentées (corps, cartes, récits, dispositifs scéniques et sonores) afin de composer une restitution collective, performative et évolutive.

Profils des formateurs

DUNCAN EVENNOU

Acteur, metteur en scène et chercheur, il est diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Art Dramatique du Théâtre National de Bretagne sous la direction de Stanislas Nordey. Passé par le SPEAP, programme expérimental en Arts et politiques de Sciences Po Paris avec Bruno Latour, il développe désormais un travail interdisciplinaire aux lisières de l'art dramatique, de la sociologie et de l'art visuel autour de trois dynamiques majeures : la création, la recherche et la pédagogie. Il collabore régulièrement avec des auteurs, metteurs en scène, réalisateurs radio, chorégraphes et plasticiens aux esthétiques contemporaines, parmi lesquels Émilie Rousset, Stanislas Nordey, Frédérique Aït-Touati et Bruno Latour, Emanuele Coccia, Lancelot Hamelin, Ulla von Brandenburg, Ivana Müller, Pau Simon, Aude Lachaise, Joris Lacoste, Nadia Vonderheyden ou encore Sophie-Aude Picon. En 2018, il fonde en Île-de-France la Lighthouse Company, qui explore différents modes de création théâtrale et performative sur des sujets contemporains. Parmi ses projets récents figurent l'Assemblée des rêves, enquête sur les rêves menée avec Lancelot Hamelin à Nanterre et au Caire, ainsi que les performances Matters et MississippiS, développées avec la chercheuse Clémence Hallé autour des archives environnementales et de la notion d'« Anthropocène ». Il est actuellement professeur en performance aux Beaux-Arts de Karlsruhe (Allemagne) et doctorant à la Teesside University (Angleterre), où il mène une recherche à la croisée de l'art et de la science. Son travail se déploie notamment à travers le projet Musée pétrifié, laboratoire fictionnel autour des récits de la Terre.

ESTHER DENIS

Artiste plasticienne et scénographe. Formée à la scénographie à La Cambre (Bruxelles) puis à l'ENSAD (Paris), elle développe une pratique pluridisciplinaire à la croisée de l'art, de la science et de la technique. Son travail explore les liens entre vivant et représentation à travers des dispositifs mêlant vidéo, optique, son, odeur, chorégraphie et taxidermie. Elle conçoit l'espace comme une composition picturale où se superposent médiums et imaginaires, en convoquant aussi bien des technologies actuelles que des dispositifs anciens (diorama, camera obscura, miroir noir).

Ses installations et expositions ont été présentées notamment à la Grande Halle de La Villette, aux Serres de Pantin, au Teatros del Canal de Madrid, au Point Commun à Annecy, à la galerie Sainte-Anne (Paris), au Botanique (Bruxelles), au Centre Wallonie-Bruxelles, ainsi qu'à la Biennale des Imaginaires Numériques à Aix-en-Provence. Parallèlement, elle entretient un lien fort avec la scène et a collaboré à de nombreuses productions à La Monnaie, au Théâtre National Wallonie-Bruxelles, à Nanterre-Amandiers ou au Théâtre du Soleil. Elle poursuit aujourd'hui ce travail avec différents metteur·e·s en scène et chorégraphes, en particulier avec Frédérique Aït-Touati au sein de la Compagnie Zone Critique.

Modalité d'évaluation

Les acquis théoriques et pratiques appliqués au plateau feront l'objet d'un processus d'évaluation continue par le formateur durant tout le déroulé de la formation en rapport avec les objectifs pédagogiques, sanctionné par un formulaire d'évaluation rempli par le formateur en fin de parcours. 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.

Un bilan pédagogique de la formation et des stagiaires sera réalisé le dernier jour du stage avec l'ensemble du groupe, les intervenant·es et le responsable de la formation.

Moyens techniques

Supports fournis aux stagiaires :

- Textiles
- Vidéo projection
- Surface d'accrochage

Tarifs

Tarifs adaptés selon votre situation (éligible OPCO AFDAS / Plan de Développement des Compétences). Un tarif spécial est prévu pour les personnes n'ayant aucune prise en charge. Cyclorama vous accompagne dans vos démarches de financement.

Pour les personnes ne bénéficiant pas de financement ou ne sachant pas comment y accéder, prendre contact avec Cyclorama : formation@cyclo-rama.com

Informations et contact

Cette formation est organisée par Cyclorama, organisme de formation déclaré sous le numéro 53351095335.

Des questions ? Contacter l'organisme de formation à l'adresse email suivante :

formation@cyclo-rama.com

L'accessibilité pédagogique des formations de Cyclorama

Cyclorama a désigné une référente handicap dont les fonctions sont dédiées à la mise en œuvre de la politique d'accueil des stagiaires en situation de handicap au sein des formations.

La référente handicap recueille les besoins particuliers des stagiaires en amont de la session. Elle mobilise les dispositifs et prestations d'appui à la compensation du handicap en formation et en garantit la mise en œuvre jusqu'au terme de la session.

En cas de besoin d'adaptations particulières, le stagiaire est invité à en informer la référente handicap par l'outil de son choix (téléphone, e-mail, sms, whatsapp ou visio)

Keltia Ninon
kninon@cyclo-rama.com
06 08 74 68 83