

DOSSIER - Fabrication d'une marionnette en mousse et latex (36h)

[N° de déclaration d'activité : 11-75-48872 75 – SIRET N° 411 525 173 000 34 - conformément aux livres III, IV et IX du code du travail.]

Présentation

L'objet de ce stage sera **l'étude des techniques de sculpture adaptées aux contraintes du spectacle vivant, par la fabrication d'une marionnette en mousse de polyuréthane et latex.**

À travers la métaphore de la marionnette, on interroge l'histoire du théâtre, en occident comme en orient.

L'étude et la fabrication d'une marionnette de théâtre sont un prétexte à une réflexion plus approfondie sur la notion de sculpture au théâtre et à la notion de personnage.

Cette formation permettra des allers-retours entre théorie et pratique sur des problématiques telles que l'identité d'un personnage, la question du réalisme, de l'interprétation appliquée au théâtre, de la manipulation de l'objet marionnetique, la question du rapport de l'objet au comédien et au plateau, autant sur les aspects plastiques que dramaturgiques.

Les techniques utilisées sont variées et offrent un large champ d'apprentissage : Ainsi le stagiaire sera amené à découvrir ou perfectionner les techniques de sculpture sur mousse, des techniques de pose de latex l'utilisation de pigments et liants divers, d'accessoires de décoration, coiffes et réalisation d'éléments de costumes ; autant de matériaux que le stagiaire sera amené à utiliser ultérieurement, au gré des différents projets artistiques de son parcours professionnel.

Cette formation vise à former le stagiaire aux techniques de base de la sculpture appliquée aux arts dramatiques (théâtre, mais aussi cinéma et cinéma d'animation).

A l'issue de cette formation, le stagiaire devra être capable de répondre à différentes demandes professionnelles concernant la sculpture de marionnettes dans le domaine du spectacle vivant.

La sélection et prérequis

Public concerné : Cette **formation de 36 heures** accueille des marionnettistes, plasticiens, comédiens, accessoiristes, décorateurs, costumiers, ou **tout autre professionnel du spectacle vivant de plus d'une**

année de professionnalisation, et désirant acquérir, entretenir ou perfectionner ses connaissances dans le domaine de la sculpture appliquée au théâtre.

L'étude du dossier de candidature est accompagnée d'un entretien préalable avec examen du book et éventuellement des productions plastiques antérieures (support photos ou objets rapportés).

Un sens de la forme, une bonne aptitude au travail manuel sont requis pour cette formation et seront appréciés après entretien.

Aucun niveau d'études spécifique ne sera exigé. L'équipe pédagogique attache un soin particulier à la connaissance et l'expérience personnelle de chaque candidat, pour l'orienter, définir avec lui les spécificités de son parcours de formation puis faire le point en cours et en fin de formation.

À la fin de l'entretien, Les candidat saura immédiatement s'il est admis, **il devra avoir signé le présent dossier** nous assurant ainsi qu'il a bien lu toutes les caractéristiques de la formation.

La durée totale de formation est fixée à **36 heures**, réparties sur une semaine, **du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.** Pour certaines périodes, le stage se déroule du samedi au jeudi.

Ces 36h peuvent également être **réparties sur 3 week-ends consécutifs** les samedis et dimanches (3 x12h) selon le nombre de stagiaires intéressés.

Voir les calendriers sur notre site à la rubrique « actualité des stages »

Cette formation s'adresse à **8 participants maximum, 3 au minimum.**

Le lieu de formation – Moyens pédagogiques et techniques

La formation aura lieu dans les locaux de la compagnie « Azur et les Aéroplanes » au 3, place Croix Paquet 69001 LYON.

« Azur et les Aéroplanes » est une compagnie de théâtre professionnelle qui dispose d'un bureau, d'un atelier, d'un centre de documentation et d'une salle de répétitions. Elle accueille des artistes et techniciens professionnels qui créent, construisent, répètent, diffusent leurs productions.

Le lieu de formation de la compagnie « Azur & les Aéroplanes » se veut un lieu de respect et d'écoute, de disponibilité et de convivialité mettant en valeur le travail d'équipe, autant que de recherche de l'excellence et de rigueur, pour mettre la créativité et **la compétence technique au service de l'artistique.**

Les formateurs requis par la compagnie sont des professionnels en activité sélectionnés pour leur expérience, leur relationnel, leur inscription dans le milieu, leur capacité pédagogique. Ils mettent au service des stagiaires leur expérience concrète du terrain et leur réseau. Ils connaissent parfaitement les locaux et le matériel.

La compagnie « **Azur et les Aéroplanes** » **a aménagé ses locaux afin d'accueillir le stagiaire, et met à sa disposition un poste complet au sein d'un atelier professionnel** d'une surface de 70m², **des outils et matériaux variés** (échantillonnage de mousses, latex liquides et gels, liants et pigments, peintures et patines, résines, silicones, outils spécifiques du modelage, outils de précision, mini-perceuses, machine à coudre, plans de travail adaptés, un stock de matériaux de décoration, de patines, des maquillages spécifiques, des matériaux pour coiffes...)

L'atelier est équipé de toutes les **protections nécessaires et indispensables à la sécurité du stagiaire** : masques respiratoires jetables et masques avec cartouches neuves, lunettes, chaussures et gants de sécurité, une trousse de premiers secours, accessibles à tout instant. Des fiches techniques des produits chimiques utilisés sont à disposition des stagiaires. La salle est équipée d'extracteurs d'air et la compagnie a souscrit aux assurances couvrant toutes ses activités dans son local.

Les stagiaires devront **prévenir le formateur** au moment de l'entretien d'éventuels problèmes de santé pouvant nuire à l'utilisation de certaines techniques (ex : allergies connues à certains produits). Le règlement intérieur est affiché à la porte du local et accessible à tous.

La compagnie « **Azur et les Aéroplanes** » **met à la disposition du stagiaire l'accès au fonds de documentation de la compagnie** : une collection de livres, livres d'art, revues, DVD, CD-Rom, diaporamas, articles, photographies, mémoires et autres documents relatifs aux arts et techniques du Théâtre et particulièrement de la Marionnette.

Ces documents seront en libre accès pendant toute la durée du stage et certains seront utilisés à des fins pédagogiques particulièrement lorsqu'il sera question de montrer les différents types de marionnettes de théâtre dans le monde. Les stagiaires auront également accès aux collections de marionnettes et autres accessoires réalisés par la compagnie dans son parcours professionnel. Ces objets pourront servir de supports d'études et d'exemples pour les stagiaires. Le matériel informatique est mis à disposition pour les recherches.

Évaluation

Le procédé de fabrication d'une marionnette de théâtre est rythmé par différentes phases bien distinctes.

A la fin de chaque étape du travail, il sera donc procédé à une évaluation du travail effectué (par rapport aux directives proposées) et un bilan pédagogique (par rapport aux objectifs définis) qui permettront au stagiaire de passer à l'étape suivante en ayant bien assimilé le processus.

A la fin du stage, **l'objet terminé sera examiné et analysé par le formateur**, pour chaque stagiaire et aussi pour le groupe.

Pendant la durée du stage, la production du stagiaire sera analysée à chaque stade par le formateur, devant et avec les autres stagiaires, afin de favoriser l'esprit critique et l'analyse des erreurs et réussites de chacun.

L'assiduité aux cours est indispensable car le programme est précis. Les techniques, les outils, et outillages utilisés demandent que tous les stagiaires puissent **travailler les mêmes étapes en même temps**. C'est pourquoi le stagiaire devra signer tous les jours un document prouvant son assiduité au stage et se verra remettre **une attestation de présence** à la fin du stage.

Au niveau pédagogique, il est important que les stagiaires suivent les enseignements de chaque phase pour comprendre et passer aux étapes suivantes.

La formation terminée, le stagiaire se verra remettre un certificat de stage notant les techniques utilisées et appréciant la qualité professionnelle de son travail ainsi que son assiduité.

Un bilan du stage sera conclu avec chaque stagiaire par un entretien privé à la fin du stage. Il recevra un bilan-document écrit suite à l'entretien.

Cet entretien individuel et privé en fin de formation permettra de faire le point sur l'évolution des acquis. Un temps sera également consacré à **l'évaluation par le stagiaire de la pédagogie appliquée**. Ce temps d'échange permettra l'évolution mutuelle des pratiques. **Un compte rendu par écrit** de cette évaluation sera remis au stagiaire en même temps que son attestation de stage à l'issue de cet entretien privé.

Programme détaillé

Au niveau pratique et concret, les différentes phases de réalisation seront les suivantes :

Lundi - Objectif de la journée : Présentation des finalités générales du stage. Présentation des postes de travail et des outils. Choix du personnage. Exercices préparatoires à la sculpture.

1. Présentation de l'atelier, de sa configuration. Présentation des outils et matériaux disponibles qui seront employés tout au long du stage et pendant la journée. Information sur les consignes de sécurité et le règlement intérieur de la compagnie.
2. Présentation du centre de documentation.
3. Exposé du formateur et démonstration du processus global à l'aide de marionnettes et maquettes préexistants et d'un diaporama détaillé.
4. Exposé du formateur sur les caractéristiques propres à la sculpture dramatique et à la marionnette de théâtre en particulier. Il exposera les raisons qui lui font adopter la mousse comme un des matériaux propice à la marionnette de théâtre. Démonstration des différents types de marionnettes de théâtre dans le monde.
5. Recherche et choix du personnage par le stagiaire (consultation les différents documents du fonds de documentation ou/et recherche intuitive par croquis).
6. Le stagiaire, à son poste de travail, commencera à effectuer des exercices préparatoires à la sculpture et réalisera les formes de base en mousse du personnage

A la fin de la journée, le stagiaire devra avoir défini les caractéristiques de son personnage et préparé les différentes pièces de mousse.

Mardi - Objectif de la journée: Sculpture des pièces – étude et définition du caractère du personnage.

1. Rappel du formateur sur les caractéristiques propres à la sculpture de la marionnette de théâtre : La sculpture des différentes pièces de la marionnette sera un prétexte à l'étude des systèmes d'articulation des différentes parties du corps de la marionnette
2. Sous la conduite du formateur, le stagiaire devra réaliser le personnage en entier tenant compte des différentes consignes techniques proposées par le formateur.
3. Un temps sera prévu pour un bilan intermédiaire pour chaque stagiaire et pour le groupe.

Mercredi - Objectif de la journée : Etude des techniques d'articulation et de manipulation des jambes, bras et tête. Avantages et limites de la mousse polyuréthane.

1. Exposé du formateur sur les techniques de manipulation et d'articulation des membres avec la contrainte du matériau employé : la mousse. Cette étape sera un prétexte pour aborder toutes les techniques possibles de matériaux adaptés à la fabrication de marionnettes avec l'appui et démonstration de pièces déjà réalisées dans les ateliers de la compagnie.
2. Le stagiaire devra réaliser le personnage totalement articulé avec ses poignées de manipulation. A la suite de quoi, il pourra passer à l'étape suivante après une évaluation par le formateur.

Jeudi - Objectif de la journée : Pose du latex

1. Exposé et rappel du formateur sur les différentes techniques de la pose de latex sur la mousse. Evocation des autres possibilités existantes dans le métier (mousse de latex à chaud, polymères de silicone, cotons et papiers...)
2. Le stagiaire devra poser deux couches de latex sur les parties nécessaires de sa marionnette en intégrant les manettes de manipulation.

Vendredi - Objectif de la journée: Préparation des patines sur le latex

1. Exposé du formateur concernant les différentes techniques de patines utilisant les liants, pigments et matériaux spécifiques au latex, dans le domaine du théâtre, mais aussi du cinéma, du cinéma d'animation et de la décoration en général. Des exemples de différents travaux effectués par la compagnie seront analysés.
2. Les fiches techniques des différents produits existants sur le marché seront diffusées aux stagiaires
3. Exposé du formateur concernant le choix des couleurs pour une marionnette de théâtre, exposé de toutes les contraintes liées à la collaboration avec les autres métiers du spectacle vivant : l'éclairagiste et le créateur de costumes par exemple.
4. Exposé sur l'importance du choix des couleurs au Théâtre en tant que symboles expressifs du caractère du personnage.
5. Exposé du formateur concernant les techniques possibles d'utilisation de peintures avec liants (acryliques, vinyliques, tempéra, huile...) sur un support en liège, mais également les applications possibles de ces techniques dans le domaine de la décoration et des accessoires de théâtre en général.

Le stagiaire devra avoir choisi la couleur de sa marionnette et avoir peint sa marionnette.

Samedi : - Objectif de la journée : Finitions, manipulation et bilan.

1. Exposé du formateur concernant les différentes possibilités de décoration du personnage, de maquillage, de costume, d'implantation des cheveux ou des coiffes.
2. à l'aide des matériaux disponibles dans l'atelier, le stagiaire devra avoir terminé toutes les finitions de son personnage.
3. Un temps sera consacré aux techniques de manipulation propres à ce type de marionnettes.
4. Etude et évaluation par le formateur de l'ensemble des objets terminés en présence des autres stagiaires.
5. Etude et évaluation par le formateur de l'objet terminé pour chaque stagiaire, en entretien privé.
6. Bilan général du stage. Remise du certificat de stage.

DEVIS et modalités de paiement

Intitulé du stage : Fabrication d'une marionnette en mousse et latex

Dates du stage : du xxx au xxx 2018, de 10h à 13h et de 14h à 17h (à confirmer en fonction des disponibilités du stagiaire)

Nombre d'heures : 36H (soit 6h/jour x 6 jours – 35€/h)

Coût total : 1260 € + 20 € adhésion = **1280 € TTC**

Une facture sera remise sur place dès la fin du stage ou envoyée par courrier ou courriel selon les préférences de la personne ou de la structure.

Règlement : Il peut être effectué par virement, chèque ou espèces sur le compte de la Cie « Azur et les Aéroplanes » dès la fin du stage. (Pour les virements, cf. en pièce-jointe le RIB de l'association)

Pour des contrats à titre individuel et à ses frais (selon l'article L920-13 Titre II – Livre IX du code du travail), Il est indiqué : Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat.

Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'alinéa précédent. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 pour 100 du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.

Lieu du stage : 3, place Croix Paquet 69001 LYON

Stagiaire concerné : M XXXX

Pascal DELAMAIRE, président de l'association.

3, place Croix Paquet - 69001 LYON

Tél: + 33 (0)472 26 50 05

cie.azur@gmail.com

www.azuretlesaeroplanes.com

Obligations des organismes de formation vis-à-vis des stagiaires

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social.

Toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, l'activité de dispensateur de formation professionnelle doit, avant de conclure une convention de formation ou un contrat de formation professionnelle avec son commanditaire, lui communiquer toute une série d'informations préalables, dans le respect des règles applicables en matière de publicité.

Article L920-13 du code du travail (Contrat individuel de formation professionnelle)

Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat doit être conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat doit, à peine de nullité, préciser :

1° La nature, la durée et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;

2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;

3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;

4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;

5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.

Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat.

Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'alinéa précédent. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 pour 100 du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.

Tout organisme de formation doit établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires reçus dans ses locaux ou dans ceux mis à sa disposition. Ce règlement intérieur est affiché à la porte d'entrée de l'établissement et accessible à toute personne.

ACTIVITES N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE:

A titre indicatif, sont mentionnées ci-dessous certaines activités qui ne relèvent pas du champ de la formation professionnelle. Elles ne peuvent donc justifier une déclaration d'activité.

- Les actions de sensibilisation ou d'information, les manifestations du type séminaire, colloque, symposium, conférence
- Les actions de simple d'adaptation à un matériel ou à un mode opératoire.
- Les actions à finalité thérapeutique, psycho-thérapeutique ou préventive.
- La pratique d'un sport ou d'un loisir.
- Les actions de développement personnel qui visent l'épanouissement et le bien être de l'individu.
- Les actions de conseil, d'assistance, d'audit, d'accompagnement, de coaching....
- Les actions de réflexion et d'analyse des pratiques professionnelles
- Les actions d'initiation ou de recherche spirituelles
- Les actions qui visent à " gérer " le stress des participants

CV de la formatrice Patricia GATTEPAILLE.

Patricia Gattepaille

Née le 3 avril 1963 à Yaoundé – Cameroun.

13, rue de la Bombarde 69005 LYON – 04 78 37 25 69 / 06 35 53 17 60

Atelier : 3, place Croix Pâquet 69001 LYON – 04 72 26 50 05

Plasticienne, comédienne-marionnettiste et plasticienne-sculpteur de masques.

Plasticienne de formation, c'est l'Art de la Marionnette et du Masque qui ont capté mon attention.

Pendant ces dernières 20 années d'aventures théâtrales et de collaborations dans diverses compagnies, j'ai eu l'occasion, la chance, de me frotter à toutes les facettes du théâtre (conception et fabrication de décors et accessoires, costumes, maquillages, régies lumière et son, mises en scène, manipulation et jeu, création et diffusion de spectacles).

Sans cesser d'évoluer dans le milieu du spectacle vivant, je sens à présent le moment juste pour transmettre mes connaissances et expériences aux jeunes générations ou à ceux qui voudraient se lancer dans cette aventure !

Parallèlement, je poursuis mon travail de plasticienne en montrant mon travail personnel dans différents projets culturels ou artistiques.

Formation

Ecole des Beaux Arts de Nantes en 1984 / 89

DESS « développement culturel et direction de projets » ARSEC Lyon 2 en 2002 / 03.

Parcours professionnel

Comédienne, scénographe ou plasticienne dans diverses compagnies dont :

CCR Ambérieu en Bugey : Résidence artistique ateliers de sensibilisation 1er trimestre 2017

Opéra de Lyon : Masques et accessoires, effets spéciaux pour « Carmen », « Lulu », « Pollicino », « Orfeo », « Cendrillon » et « L'ivrogne corrigé » de 2000 à 2017.

Collectif 7 : comédienne dans le spectacle « Après grand c'est comment ? Mes Muriel Coadou 2013-2015

Cie Débrid'arts : Masques du spectacle « La Bataille » Mes Judith Arsenault 2014.

Cie Halte : masques, marionnettes pour « Les loups du chaperon » Mes Grégoire Béranger. 2013.

Shabano Théâtre : Scénographies, masques et marionnettes pour « Wayra et le sorcier » et « Contes et murmures du grand tambour » en 2007 et 2010

Comédie musicale « Kirikou » : accessoires, en 2007, Maison de la danse – Lyon

Théâtre l'alchimique - Pierre Alexandre Jauffret : Masques, marionnettes et accessoires pour « L'histoire du soldat » 2006 à Genève.

Cie Voix Off – Damien Bouvet : Accessoires pour « Chair de papillon », 2001.

Cie des Saltimbanques - Benoît Lavigne : Masques pour « Roméo et Juliette », « Beaucoup de bruit pour rien », « Le concile d'amour » et « La foire de St Barthelemy » de 1993 à 2005.

Cie du 1er acte – Sarkis Tcheumlekdjian : Masque pour « Caligula », 2000.

Le Jardin planétaire, au Parc de la Villette, 2000 - Sculpteur.

Cie Sanvic - Abricadabra théâtre : Scénographies, décors, marionnettes, accessoires et jeu dans « Un jour, les mains », « Des mains et merveilles », « A la recherche du doudou perdu » et « Non d'un petit bonhomme », de 1991 à 2001.

Bululù théâtre : Scénographie, construction marionnettes et manipulation dans « Face à face », « Boris le magicien » et « Jean Brique » de 1989 à 1991.

Expositions personnelles, performances et ateliers

Membre du collectif « les artistes à la Bastille » à Paris depuis 2007

Membre du collectif ALMA de Villefranche depuis 2015 – Expositions collectives et personnelles

2014 Participe chaque année aux JEMA nationales (Journées Européennes des Métiers d'Art) depuis

Ateliers de fabrication de masques et marionnettes dans divers centres culturels ou collectivités territoriales en Rhône Alpes et Région Parisienne de 2001 à 2017

Ateliers de sculpture pour aveugles du centre Valentin Haüy de Sceaux (92) de 1998 à 2010

Exposition personnelle de dessins et sculptures à la MAPRA de Lyon en 2007

Installations-performances de masques lors du spectacle « Acropolis Besats » au musée Martin Gropius Bau de Berlin avec la compagnie Yana teatret en 2005 et 2006

Exposition de dessins et gravures au salon de l'estampe de St Sulpice Paris 2015 et 17, Festival mondial de gravure de Chamalières en 2017, à la galerie « Bock de Bohème » de Paris 14ème en 2005

Exposition- installation personnelle de masques de théâtre « Soleil Jaguar » à la galerie du Cercle Optique à Lyon en 2002

Scénographie et direction technique du Pavillon Amérique Latine au festival mondial de la marionnette de Charleville-Mézières en 2000 avec des habitants de Charleville.

Exposition personnelle de masques « Sombres Soleils » au musée A. Rimbaud de Charleville en 2000.

Performance pour masques de théâtre « Visions nocturnes » au musée Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague en 1999 et 2000

Installation plastique en avant propos du concert des Kristoff K'roll « Les travailleurs de la nuit à l'amie des objets » festival de Vandoeuvre, Albi et Ris Orangis en 1997

Modèle pour Lieve Prins, copy-artiste : Happenings à la galerie Yaki Comblit d'Amsterdam et au festival de la photo d'Heidelberg en 1990

Fonde la compagnie « Les Tailleurs d'histoires » avec Jean Marie Binoche en 1992

Atelier de fabrication de masques et marionnettes pour différentes compagnies à Paris.

Fonde la compagnie « Azur & les Aéroplanes » en 1996

Création des spectacles « Pas Pied » en 1997, « Un jour, la nuit » en 2009, et « Demain dès l'aube » en 2011 – comédienne, scénographe. Spectacle toujours en tournée.

Ateliers et cours réguliers de fabrication de masques, marionnettes et effets spéciaux pour professionnels – plasticienne professeur

Exposition itinérante de masques de théâtre « Le gardeur de troupeau »

Création de masques, marionnettes, accessoires, décors et effets spéciaux pour diverses compagnies.

Illustrations de livres pour enfants – livres d'artistes

Résidences d'artiste dans divers lieux.

Lu par le stagiaire

Signature :