

AZUR
& LES
AÉROPLANES

*Théâtre d'images, Tailleurs d'histoires...
Création de masques et marionnettes.*

3, place Croix Paquet - 69001 LYON
Tél: + 33 (0)472 26 50 05 / 06 35 53 17 60
cie.azur@gmail.com
www.azuretlesaeroplanes.com
N°siret: 411 525 173 000 34
NDA : 846917000969
Code APE 9001Z

DOSSIER – Conception/construction d'une marionnette de théâtre en mousse et latex (36h)

Stage d'initiation - Niveau 1 :

[N° de déclaration d'activité : 84691700969 – SIRET N° 411 525 173 000 34 – Et conformément aux livres III, IV et IX du code du travail.]

Présentation

La compagnie propose toute l'année, différentes formations de conception et construction de Marionnettes de théâtre. **Nous sommes spécialisés dans le métier de concepteur-constructeur d'objets dramatiques pour les arts de la scène et du spectacle vivant**
Pour répondre aux **exigences et aux évolutions** de ce métier aujourd'hui, **nous vous accompagnons** dans la définition de vos besoins de formation pour gagner en compétences.
Notre priorité est votre réussite et la satisfaction de votre projet de formation.
La pérennisation de notre structure, active depuis 2012 au niveau de la formation, nous a permis d'être certifiés Datadock, Pôle Emploi et Qualiopi.

En général, nos stagiaires ont été **satisfaits de nos formations**, restent en contact avec nous et n'hésitent pas à nous recommander.

Notre offre s'adapte à vos besoins

Grâce à l'**expérience de métier de notre formatrice**, quel que soit votre parcours initial, nous mettons tout en œuvre pour adapter notre pédagogie à vos attentes
Nous nous engageons à répondre à vos demandes de façon rapide et personnalisée.
L'adaptabilité étant une des forces de notre structure

Ces formations s'adressent à un public **d'adultes, de professionnels du spectacle** (plasticiens, sculpteurs, costumiers, marionnettistes, comédiens...) ainsi qu'aux **étudiants, futurs professionnels et aux amateurs passionnés**.

Notre lieu et nos formations sont accessibles également à certains handicaps.

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus à ce sujet et envisager un mode d'intégration à nos formations.

Les formations que nous proposons ne sont possibles qu'**en présentiel**.

En effet, il s'agit en grande partie de **travail manuel**. L'aspect théorique ne peut se dissocier de l'aspect manuel, donc elles ne peuvent pas se dérouler en virtuel, e-learning ou Visio-conférence.

La forme de ces apprentissages se rapproche d'avantage du **compagnonnage**

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

En effet, la marionnette est aux origines du théâtre. À travers la métaphore de la marionnette on interroge toute l'histoire du théâtre, en occident comme en orient.

L'étude d'une marionnette de théâtre est 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 sculpté dans la mousse, la question du réalisme, de l'interprétation appliquée au théâtre, la question du rapport de l'objet au comédien et au plateau, autant sur les aspects plastiques que dramaturgiques.

Les techniques utilisées 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 dans le domaine du spectacle vivant autres que la marionnette (réalisation de masques, accessoires, certains effets spéciaux...)

La sélection - Les 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.** (Art.L6313-1 du code du travail, livre III, Titre I)

L'entretien : **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). Ceci afin d'ajuster notre pédagogie à la demande précise du candidat.

Il est demandé de préremplir un **DOSSIER D'ADMISSION** qui servira de support à l'entretien. Ce dossier est téléchargeable sur le site, ou nous pouvons vous l'envoyer par mail. N'hésitez pas à nous solliciter.

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 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, le candidat saura immédiatement s'il est admis.

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. (Parfois du samedi au jeudi suivant les calendriers des compagnies) Ces 36h peuvent également être réparties **sur 3 week-ends consécutifs** (3x12h) les samedis et dimanches, si suffisamment de personnes sont intéressées.

Cette formation s'adresse à **8 participants maximum.**

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, 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 des stagiaires, 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 produits de celluloses, liants et pigments, peintures et patines, résines, mousses et 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 du Masque et 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 masques, 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, il sera donc procédé à une évaluation du travail effectué et un bilan pédagogique permettra au stagiaire de passer à l'étape suivante en ayant bien assimilé le processus.

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.

A la fin du stage, **l'objet terminé sera examiné et analysé par le formateur lors d'un entretien particulier et privé.**

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.**

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.

Son assiduité sera consignée sur un document à signer chaque jour.

Un 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 l'évaluation sera remis au stagiaire en même temps que son attestation de stage à l'issue de cet entretien privé.

Programme détaillé – Objectifs - Déroulement du stage jour par jour

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.

Mardi - Objectif de la journée :

Sculpture des pièces – étude et définition du caractère du personnage.

Mercredi - Objectif de la journée :

Étude des techniques d'articulation et de manipulation des jambes, bras et tête. Avantages et limites de la mousse polyuréthane.

Jeudi - Objectif de la journée :

Pose du latex

Vendredi - Objectif de la journée :

Préparation des patines sur le latex

Samedi : - Objectif de la journée :

Finitions, manipulation et bilan.

Pour en savoir plus sur ce programme, n'hésitez pas à nous appeler au **04 72 26 50 05** ou au **06 35 53 17 60**, nous aurons le plaisir de vous donner toutes les informations et conseils pour cette formation.

- Pour les personnes souhaitant bénéficier d'un financement auprès d'un organisme financeur (OPCO) comme l'AFDAS ou Pôle Emploi, nous pouvons établir ensemble un **dossier de demande de financement**.

Vous pouvez envoyer ce document même à l'AFDAS, puisqu'il comporte un DEVIS et le PROGRAMME du stage, afin de vérifier votre éligibilité. Ensuite, revenez vers nous afin de finaliser le dossier et vous envoyer une demande de convention de stage.

Comptez un mois avant l'entrée en stage de délai administratif.

- Pour les personnes ne pouvant pas obtenir de financement, consultez nos tarifs préférentiels sur le site. Nous vous invitons à **réserver votre place** en envoyant un chèque ou virement **d'arrhes de 130€** à l'ordre de « théâtre Azur et les Aéroplanes » cf le RIB ci-dessous.

Les stages en autofinancement ne peuvent se faire qu'à partir de 3 personnes inscrites. Si le compte n'y est pas, les arrhes sont rendues ou peuvent être conservées jusqu'au stage disponible suivant. Vous trouverez toutes les dates de stage sur le site. N'hésitez pas à nous appeler pour toute information.

DEVIS et modalités de paiement

Intitulé du stage : **Conception-construction d'une marionnette de théâtre en mousse et latex.**

Nombre d'heures : **36 H** (soit 6h/jour x 6 jours – 40€/h) de 10h à 13h et de 14h à 17h

Coût pédagogique : 1440 € + 20 € adhésion = **1460 € net de taxes**

Une facture sera remise sur place ou envoyée par courrier ou courriel selon les préférences de la personne ou de la structure (pour les virements, cf en pièce-jointe le RIB de l'association)

Tarif de l'adhésion à l'association : **20€**

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.

Lieu du stage : 3, place Croix Paquet 69001 LYON

RIB de l'association : **Crédit Lyonnais, agence Sèvres St Placide, 47, rue du de Sèvres, 75006 PARIS.**
Identification du compte 30002 00694 000 000 5741 R 22

Azur et les Aéroplanes
3, place Croix Paquet - 69001 LYON
Tél: + 33 (0)472 26 50 05 / 06 35 53 17 60
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 Titre II, Livre IX sur la formation continue dans le cadre de l'éducation permanente.

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

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 :

TEC théâtre : Masques pour « *Le Grand cahier* » m.e.s. Léa Menahem 2022/23

Collectif 7 : Masques et accessoires pour « *Une pièce pour 4 acteurs...* » m.e.s. Gilles Chabrier 2021-22

Opéra de Dijon : Masque pour « *Macbeth* » 2021 m.e.s Nicola Raab

Théâtre des Célestins de Lyon : Masques pour « *La vie de Galilée* » m.e.s Claudia Staviski - 2019

Opéra de Lyon : Masques et accessoires, effets spéciaux pour « *L'heure espagnole* », « *Carmen* », « *Lulu* », « *Pollicino* », « *Orfeo* », « *Cendrillon* » et « *L'ivrogne corrigé* » de 2000 à 2019.

CCR Ambérieu en Bugey : Résidence artistique ateliers de sensibilisation 1er trimestre 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 Bartelemy* » 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 2015/21 – Expositions collectives et personnelles

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

Ateliers de fabrication de masques et marionnettes dans divers centres culturels ou collectivités territoriales en Rhône Alpes et Région Parisienne de 2001 à 2019

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

Performances de jeu masqué dans la ville de Lyon depuis la création de notre collectif KMK - recherche autour du masque contemporain en 2015/16/17/18.

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 Vandoeuve, Albi et Ris Orangis en 1997

Modèle pour Lieve Prins, copy-artiste : Happenings à la galerie Yaki Cornblit 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.