

PROJET DÉCOUVERTE RÉGION 2018-2019

« Le corps et la machinerie »

Partenaires du projet

Lycée professionnel Thomas Edison

Enseignant Référent- Patrick Gaxotte, CPE

Cie Virevolt

Aurélie La Sala, direction artistique

Olivier Filipucci, direction technique

Elodie Bersot, Administration de production et actions culturelles

La Rampe-La Ponatière

Laurie Blandin, coordination du projet

Anne-Cécile Chinotti, suivi administratif et budgétaire

Origines et contexte du projet

Les élèves du lycée Thomas Edison sont presque exclusivement de jeunes hommes en bacs professionnels (électricité, électronique, maintenance), aux parcours variés mais souvent dans un rapport complexe à la scolarité, parfois dans des situations sociales délicates les amenant à être repliés sur eux-mêmes, considérant souvent la culture comme inaccessible et manquant de confiance en leurs capacités. Ils ont des difficultés à travailler collectivement et à se positionner au sein d'un groupe. L'équipe éducative du lycée s'engage fortement à **ouvrir ces élèves aux arts**, à leur faire **découvrir des pratiques artistiques** vers lesquels ils ne se seraient pas tourné de prime abord. Un partenariat avec La Rampe-La Ponatière s'est construit autour de cette ambition commune depuis plusieurs années, permettant de **favoriser la venue des élèves aux spectacles** programmés dans cette structure culturelle de proximité, mais également en développant des **projets d'éducation artistique et culturelle**.

En 2017-2018, nous avons notamment vécu une expérience très forte à travers le projet « Pavillon Fuller » mené par le chorégraphe Jordi Gali autour de la réalisation d'un chantier de construction participatif mettant le corps en mouvement. Nous souhaitons donc tous vivement **prolonger cet élan positif** qui a commencé à s'installer dans notre partenariat.

Suite à plusieurs rencontres et échanges entre l'équipe pédagogique du lycée et La Rampe, nous faisons le choix de travailler pour l'année 2018-2019 avec la **Compagnie Virevolt** accueillie à La Rampe la saison prochaine pour le spectacle **Départ Flip**. Cette pièce virtuose met en scène 5 voltigeurs et 1 régisseur lors d'un ballet aérien poétique et vertigineux. L'univers doux et fluide d'Aurélie La Sala met en avant le besoin de solidarité, technique et symbolique, que nécessite cette pratique circassienne.

Depuis sa création, la compagnie Virevolt place la **notion de rencontre** au coeur de sa réflexion de compagnie notamment entre le spectacle et le public. La **transmission** est une notion faisant partie intégrante de la compagnie. L'équipe d'artistes de cirque mène, tout au long de l'année, des actions pédagogiques auprès de différents publics.

Présentation du projet:

▪ L'approche pédagogique de la compagnie

L'objectif des interventions est de travailler à la fois **l'appropriation de techniques circassiennes et l'implication des participants dans un projet global** autour des « Arts du Cirque » en lien avec la ligne artistique de la Compagnie. Il s'agit d'une découverte des Arts du Cirque intégrant les Arts du Mouvement, faisant sens avec le travail au quotidien de la Compagnie Virevolt et sa poésie. C'est une rencontre entre techniques aériennes et acrobaties au sol, entre le cirque et les autres disciplines.

La compagnie propose un **travail sur le corps, la confiance et l'engagement**, dans la maîtrise et le respect de son propre corps et de celui des autres. C'est par un **travail collectif valorisant chaque participant dans son individualité** que l'intervenant les amènera à évoluer dans un ensemble.

Tous les ateliers proposés sont encadrés par des artistes professionnels. Ils apportent un **éclairage technique** ou une autre forme d'approche qui enrichit l'enseignement et conforte les apprentissages conduits par l'accompagnateur du groupe. Ils concourent à l'acquisition des compétences recherchées par les projets pédagogiques.

▪ Descriptif du projet

Le spectacle *Départ Flip* aborde les notions **d'effort physique, de risque, de confiance en l'autre** : des thèmes sur lesquels nous aimerions pouvoir nous appuyer pour interpeler les élèves. Par ailleurs, cette pièce a la singularité de **positionner le directeur technique dans un rôle scénique**, on le retrouve sur le plateau avec les circassiens tout au long du spectacle. Il accompagne les autres artistes au niveau notamment de la **manipulation des trapèzes** : les gestes qu'il met en œuvre font référence à un côté plus "manuel", une technicité qui sera le point d'accroche auprès des élèves.

Ainsi, le groupe sera amené à **réaliser une scénographie, toujours autour de la verticalité et de la suspension**. En lien avec une scène de *Départ flip*, utiliser des chaussures de toutes sortes, des talons aux baskets, suspendues sur le grill... une façon de trouver chaussure à son pied. Au milieu des chaussures suspendues, des cordes également suspendues.

Travailler avec les jeunes sur la **fabrication de ces suspensions** "fils au bout desquels il y a des chaussures différentes", des poids, des chemins à prendre, des personnalités à avoir... à trouver. Chaque chaussure correspond à un caractère corporel, un sentiment, une façon de pouvoir être dans le corps, d'évoquer, de ressentir, d'être différent, de se découvrir autrement, d'oser. Ces fils lestés par ces chaussures sont aussi la possibilité de **travailler sur des pendulaires en mouvement**. Des jongles qui ne peuvent pas tomber, des passes, **des instants graphiques qui rappellent le mouvement des trapèzes**, de l'horloge, de la vie, du rythme de la vie, des changements... Les cordes peuvent être utilisées pour grimper au milieu de cette forêt de suspendus, dans cette forêt de sentiments.

Au niveau du corps, **exploiter l'expression corporelle de chacun et travailler sur la complémentarité avec les portés**. Les corps peuvent se rencontrer, se compléter, se surprendre comme les personnalités. L'idée aussi de travailler comme dans le cirque traditionnel sur la **notion de "garçon de piste"**. Ce personnage incontournable met en valeur et rend possible le spectacle du montage, du démontage. **Travailler très concrètement sur la fabrication, essayer, accrocher**. Toucher à la matière et en faire une source d'inspiration, d'expression à part entière. Créer un concept scénographique qui est cirque et qui met en valeur le corps qui monte, le corps qui prépare, le corps dans le cirque, dans la base du cirque.

Objectifs

- Découvrir l'univers des arts du cirque par le biais du corps et de la machinerie
- Susciter une curiosité culturelle
- Développer la conscience de son corps et de ses capacités
- Favoriser la confiance et l'engagement au sein d'un groupe
- Mettre en avant la notion de collectif et le travail en équipe dans le but de développer des compétences de coopération, de coordination, de convivialité, d'entraide.
- Impliquer les élèves dans le projet, leur donner confiance en donnant de la valeur à leurs propositions, leurs initiatives et leur engagement
- Créer des échanges et des liens nouveaux entre élèves et enseignants.
- Amener un temps de rencontre privilégié entre artistes/œuvre/élèves
- Développer la pratique de spectateur et le regard critique des jeunes
- Encourager les capacités créatives, d'échanges, d'écoute et de tolérance des participants
- Découverte d'un espace culturel et ouverture au monde de la danse et du spectacle vivant
- Favoriser une dynamique collaborative dans l'établissement scolaire

Public et démarche :

Nous formerons un **groupe mixte** entre une classe de seconde, une classe de 1ere et des enseignants volontaires qui participeront au projet au même titre que les élèves soit un groupe d'environ **15 à 20 personnes**.

Les élèves viendront assister au spectacle lors d'une sortie en soirée qui pourra être préparée en amont par une personne de La Rampe et les enseignant-es. Le spectacle pourra ainsi être un **point de départ du projet** et notamment créer un questionnement sur la place du régisseur en tant qu'artiste qui suscitera un point d'appui à la rencontre entre Olivier Filipucci et les jeunes.

A partir du spectacle, les séances menées en complicité par Aurélie La Sala et Olivier Filipucci veilleront à **mettre en lien le corps à la machinerie**. Les élèves traverseront ainsi des temps d'initiation aux acrobaties au sol en relation avec le travail technique et la manipulation des outils circassiens. Le groupe se rendra à La Ponatière où il **construira progressivement une structure**, en écho à celle du spectacle sur laquelle évoluaient les voltigeurs.

Le projet se déroulera sur un **temps concentré (4 jours)**. Nous avons en effet mesuré un investissement plus fort des élèves lorsqu'ils sont en immersion sur plusieurs jours à la suite plutôt que des séances éparses dans l'année où ils se désengagent plus facilement.

Le projet visera à **créer du lien entre les jeunes et avec leurs professeurs**. Tout ce qui se rapporte au travail collaboratif et collectif est au cœur de notre démarche. La **convivialité** est également essentielle : nous intégrerons ainsi des temps de pauses chaleureux et invitant à des échanges informels entre les participants et les artistes. Ces moments sont nécessaires pour installer un climat de confiance mutuelle entre les jeunes et l'intervenant, base indispensable à la réussite du projet.

Nous envisageons que le projet ait un aboutissement sous la forme **d'un temps fort qui clôturera le projet** mais qui ne soit une représentation classique devant un public car cela inquiète trop les jeunes et peut les démobiliser. L'idée que le processus de travail engagé avec l'artiste ait une finalité permet de rendre plus concrète la démarche auprès des élèves.

Planning prévisionnel :

1er trimestre 2018 :

- Rencontre de l'équipe pédagogique et des intervenants
- Repérage technique de La Ponatière

DECEMBRE 2019:

- présentation du projet et du spectacle aux élèves + 1er temps convivial partagé
- mardi 18 décembre, 20h : spectacle *Départ Flip* à La Rampe

JANVIER OU FEVRIER 2019

- 1 jour de montage et préparation à La Ponatière (Olivier Filipucci+1 technicien de La Rampe-La Ponatière)
- 4 jours d'ateliers avec le groupe (Aurélie La Sala et Olivier Filipucci)
- 1 demi-journée de démontage (Olivier Filipucci+1 technicien de La Rampe-La Ponatière)

Rayonnement, valorisation et évaluation du projet

Mise en ligne sur le site du lycée de l'ensemble des productions

Invitation des médias locaux

Nous prévoyons d'évaluer l'assiduité et l'implication des élèves dans le projet

Nous prévoyons également l'élaboration d'une grille d'auto-évaluation collective

Fréquentation de lieux culturels les années suivantes

Les liens intergénérationnels créés s'inscrivent dans la durée

Présentation de la compagnie

La compagnie Virevolt a été créée en 2001 par **Aurélie La sala et Martin Cuvelier**. Après un premier duo en 2003 qui explore «l'entre deux», entre deux espaces, deux personnes, deux univers, ils continuent ensemble à développer leur écriture autour de l'acrobatie aérienne.

Plaçant au coeur de leurs créations le questionnement des liens et relations qui se créent entre les individus, ils proposent un langage qui confronte le cirque à d'autres formes, d'autres disciplines. Ils se nourrissent ainsi de multiples influences et rencontres avec différents horizons (danse, escalade, tir à l'arc, musique, écriture...) pour à chaque fois désapprendre et réinventer. Aujourd'hui la création de nouvelles pièces, la diffusion de spectacle de répertoire ainsi que la sensibilisation auprès des publics constituent les 3 axes de l'activité de la Compagnie Virevolt.

CV des artistes

Aurélie La Sala – Directrice artistique

Formée très jeune dans les écoles de cirque de Lyon et Saint Priest, elle développe un parcours atypique influencé par la danse et les arts martiaux dont elle retient la rigueur et la qualité des placements du corps dans l'espace.

Elle rejoint ensuite la formation professionnelle Arc en Cirque, École de cirque de Chambéry où elle se spécialise dans les pratiques aériennes.

Voltigeuse et danseuse inspirée par la spontanéité du geste et des émotions, Aurélie Cuvelier – La Sala élabore actuellement une réflexion sur sa pratique de circassienne. Elle trouve son expression artistique dans la création, la mise en mouvement de ses idées, la mise en espace de situations corporelles qui interrogent la notion de relation, la rencontre des corps, la confiance dans le cirque, la beauté et parfois la violence de l'intimité.

Depuis la création de la Compagnie Virevolt en 2000, elle est co-conceptrice et interprète de tous les spectacles créés, avec son partenaire Martin Cuvelier. Leurs envies complémentaires font que Martin se spécialise vers la scénographie et la technique circassienne alors qu'Aurélie s'attèle à l'écriture et la mise en piste des pièces.

Aujourd'hui, elle souhaite approfondir la mise en piste des créations futures de la compagnie en s'orientant vers l'écriture et la dramaturgie de pièces de cirque pour des interprètes en aérien. Elle débute en 2016 une formation en Dramaturgie circassienne organisée par le CNAC à Châlons-en-Champagne et l'Esac à Bruxelles

Olivier Filipucci – Directeur technique

Sonorisateur auprès de groupes de musiques actuelles, Olivier a rapidement géré ces différents projets sur l'aspect technique et logistique qui l'ont amené au poste de régie générale au Marché Gare à Lyon. Désireux de rester au plus près de la création, il a ensuite œuvré avec différents groupes et compagnies comme régisseur de tournée. Depuis plusieurs années, il s'implique dans le cirque contemporain, notamment avec la Compagnie Virevolt depuis 6 ans ou le Collectif Petit Travers, autant sur la direction technique que sur la scénographie des pièces de cirque.