

PROGRAMME DE FORMATION SAISON 2024 – 2025

La Compagnie DERAÏDENZ vous présente tous ses modules de formations en lien avec l'art de la marionnette.

De la construction à la manipulation, avec une possibilité d'accompagnement pour des projets personnels, la variété de ces formations permet autant de mettre un premier pied dans ce domaine artistique, que d'approfondir des compétences plus pointues .

Vous trouverez ci-dessous le programme détaillé des formations pour la saison 24/25, suivi des informations générales communes à tous les stages.

Si vous êtes intéressés contactez nous !

CONTACT

Contact général :

compagniederaidenz@gmail.com / 06 18 78 39 98

Inscriptions /Financements:

Coline Agard : 06 41 58 36 72

Responsable pédagogique cie DERAÏDENZ :

Baptiste Zsilina : 06 15 47 12 30

Responsable pédagogique cie Coatimundi :

Jean-Claude Leportier : 06 27 25 38 51

jc.leportier@coatimundi.eu

POUR S'INSCRIRE A UNE FORMATION

- Lecture des conditions générales de vente
- Envoi de la Fiche d'inscription remplie et signée
- Envoi du chèque / virement de réservation (montant stipulé dans la fiche d'inscription)

Nous reviendrons alors vers vous pour confirmer votre participation et préparer la formation.

SOMMAIRE

Détail des formations

STAGES DE CONSTRUCTION	
Tête en Mousse et Latex	P3
Accompagnement à la construction personnalisé	P5
Construction marionnette à fils	p6
Construction d'une marionnette souple et articulée	P7
Mécanique Marionnettique Partie 1	p8
Mécanique Marionnettique Partie 2	p9
Mécanique Marionnettique Partie 3	p10
Le Plastazote- Module 1	p11
Le Plastazote- Module 2	p12
STAGES DE MANIPULATION	
Insuffler la vie, Respirer ensemble : La marionnette jouée en équipe	P4
L'acteur Marionnettiste Partie 1	p13
L'acteur Marionnettiste Partie 2	p14
Manipulation marionnette à fils	p15

Informations Générales

LES FORMATEUR.TRICES	P16
LES LIEUX DE FORMATION	P17
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES	P18
MODALITÉS DE SUIVI / ÉVALUATION	P19
ACCESSIBILITÉ HANDICAPES	P20
FINANCEMENTS	P20
AMÉLIORATION CONTINUE	P20

STAGE DE CONSTRUCTION TÊTE EN MOUSSE ET LATEX

Dates	Nombre H	Lieu	Formateur	Tarifs
Du 12 au 14 Septembre 2024	24H	Pôle Théâtre et Marionnette	Baptiste Zsilina DERAÏDENZ	Prise en charge : 800€ Autofinancement : 300€ Arrhes:100€

Public visé :

Professionnel.les du spectacle vivant, constructeur.trices, marionnettistes, amateur.trices.

Prérequis :

La connaissance basique des matériaux et outils de construction propre à la marionnette.

Contenu :

Les stagiaires seront accompagnés à imaginer, dessiner et construire de A à Z la tête en volume d'un personnage à l'échelle 1 (dimensions humaines).

Ils sculpteront à l'aide de ciseaux dans un bloc de mousse, créeront sa « peau » en appliquant du latex. Ils procéderont ensuite au travail de finitions: peinture, ajout de cheveux, accessoires éventuels etc.

Objectifs:

- Imaginer le visage d'un personnage
- Schématiser ce personnage dans les proportions imposées par le formateur
- Tailler un bloc de mousse au ciseau
- Acquérir des connaissances sur les proportions applicables à un visage humain et les « règles » morphologiques
- Acquérir des connaissances sur les propriétés du matériau latex et ses conditions d'utilisation
- Appliquer le latex au pinceau sur le visage en mousse
- Peindre le latex
- Coller les cheveux et détails de costumes

Compétence acquise à la fin de la formation

Le/la stagiaire sait construire intégralement et en autonomie, une tête de marionnette en mousse et latex solide et durable.

INSUFFLER LA VIE, RESPIRER ENSEMBLE LA MARIONNETTE JOUÉE EN ÉQUIPE

Dates	Nombre H	Lieu	Formatrice	Tarifs
Du 11 au 16 Novembre 2024	48 H	Pôle Théâtre et Marionnette	Hanna Malhas DERAÏDENZ	Prise en charge : 900€ Autofinancement : 450€ Arrhes : 100€

Public visé :

Professionnel.les et amateur.trices ayant déjà une pratique de la scène, la volonté de travailler en équipe et un intérêt pour le travail manuel. (Comédien.nes, marionnettistes, danseur.euses etc)

Prérequis :

La connaissance basique de l'art de la marionnette.

Contenu :

Après une introduction aux bases de la manipulation et du travail corporel, nous apprendrons à diriger ensemble une marionnette, en nous inspirant de la tradition japonaise du *Bunraku*. Dans cette forme de marionnette, il est question de coopération entre les humains, de sensibilité pour la marionnette et les autres et de communication claire.

Ce stage comprend également la construction d'une marionnette simple. L'accent sera toutefois mis sur le jeu.les participant.es peuvent également apporter leur propres marionnettes, s'ils / elles le souhaitent.

Objectifs:

- Maîtriser les bases de l'animation d'une marionnette
- Percevoir son corps par rapport aux autres, à la marionnette et à l'espace
- Écouter et communiquer de manière non verbale
- Accepter les idées des autres
- Avoir une flexibilité dans le fait de guider et de suivre
- Improviser ensemble et créer des petites scènes

Compétence acquise à la fin de la formation :

Le/la stagiaire sait manipuler une marionnette en équipe de 2 ou 3 personnes.

STAGE D'ACCOMPAGNEMENT A LA CONSTRUCTION PERSONNALISE

Dates	Nombre H	Lieu	Formatrice	Tarifs
Du 18 au 26 Novembre 2024	64H	Pôle Théâtre et Marionnette	Baptiste Zsilina DERAÏDENZ	Prise en charge : 2000€ Autofinancement : 1000€ Arrhes : 150€

Public visé :

Professionnel.les du spectacle vivant qui ont envie d'intégrer la marionnette à leur projets.

Prérequis :

La connaissance approfondie des matériaux et outils nécessaires à la construction de marionnette.
Une expérience préalable dans le domaine de la création plastique.

L'inscription à la formation se fera suite à un entretien obligatoire entre le/la stagiaire et le formateur, afin de se mettre d'accord sur les attendus et valider la faisabilité.

Préparation du stage

Des dessins, schémas, inspirations visuelles, dessins techniques etc. seront demandés au stagiaire pour que le formateur ait une idée la plus précise possible du projet. Ces supports serviront d'outil de base pour travailler sur une proposition « technique » qui permettra de déterminer les techniques de construction, matériaux utilisés et de déterminer un planning de construction jour par jour, pour la durée du stage.

Contenu :

Le formateur apprendra au stagiaire les techniques de constructions nécessaires à la réalisation du projet, et l'accompagnera dans la bonne exécution de celles-ci, afin que l'objet final corresponde à la projection de base. Le formateur accompagnera le stagiaire dans la poursuite de la réflexion technique et esthétique de son projet et dans la résolution concrète des problématiques rencontrées en cours de construction (solidité, facilité de manipulation, stockage etc.)

Objectifs:

- Maîtriser les techniques propres à la construction de marionnettes, en lien avec un projet précis.
- Répondre aux problématiques imprévues qui n'arrivent qu'au moment du travail concret de la matière.
- Travailler en autonomie sur la réalisation du projet.
- Produire un objet final opérationnel et en adéquation avec la projection initiale.

Compétence acquise à la fin de la formation

Le/la stagiaire sait construire un type de marionnette adaptée à son projet professionnel, qui répond aux exigences de solidité et stockabilité propres au spectacle vivant.

STAGE DE CONSTRUCTION – MARIONNETTE A FILS

Dates	Nombre H	Lieu	Formatrice	Tarifs
Du 31 Mars au 05 Avril 2025	48H	Pôle Théâtre et Marionnette	Baptiste Zsilina DERAÏDENZ	Prise en charge : 1500€ Autofinancement : 600€ Arrhes : 100€

Public visé :

Professionnel.les du spectacle vivant, constructeur.trices, marionnettistes, amateur.trices

Prérequis :

La connaissance basique des matériaux et outils de construction propres à la marionnette.

Contenu :

Les stagiaires sont guidés vers la création complète d'une Marionnette à Fils costumée, d'une trentaine de centimètres de hauteur, avec sa croix de contrôle et ses fils. Au début de la formation, chaque stagiaire imaginera et dessinera son propre projet de personnage.

Les stagiaires seront amenés à comprendre « l'anatomie » d'une marionnette à fil, les nécessités de construction (mouvement / butées, solidité etc.) ainsi que la logique de positionnement des fils et des commandes en fonction des besoins de manipulation.

Objectifs:

- Imaginer un personnage
- Schématiser ce personnage dans le cadre des contraintes techniques données par le formateur.
- Maîtriser les techniques de construction d'une marionnette à fils.
- Assimiler des connaissances générales sur les marionnettes à fils et leur spécificités.
- Faire des choix esthétiques cohérents.

Compétence acquise à la fin de la formation

Le/ la stagiaire sait construire en autonomie, une marionnette à fils solide et durable qui suit une ligne esthétique cohérente.

CONSTRUCTION D'UNE MARIONNETTE SOUPLE ET ARTICULÉE

Dates	Nombre H	Lieu	Formatrice	Tarifs
Du 22/10/24 au 01/11/24 (Pause le 27) ET Du 20/05/25 au 30/05/25 (Pause le 25)	70H	Pôle Théâtre et Marionnette	Catherine KREMER	Prise en charge : 1400€ Autofinancement : 700€ Matériaux compris Arrhes : 150€

Public visé :

Professionnel.les de la marionnette et du spectacle vivant, amateur.trices.

Prérequis :

Avoir une habileté manuelle certaine et un intérêt pour les marionnettes.

Contenu :

Nous travaillerons avec du tissu jersey coton garni de fibres synthétiques que nous formerons en volume pour réaliser une marionnette mi souple mi articulée ayant au maximum 70 cm de hauteur. Les matériaux sont fournis.

Objectifs:

- Effectuer des coutures solides et invisibles
- Avoir conscience des qualités plastiques d'un volume dans l'espace
- Analyser les spécificités de l'objet marionnette
- Patronner des formes à partir d'un dessin
- Modeler à l'aiguille, le visage, le corps et les membres
- Réaliser les éléments structurels (Colonne vertébrale, hanches et port de tête).
- Assembler tous les éléments
- Habiller le personnage

Compétence acquise à la fin de la formation

Le/ la stagiaire sait construire en autonomie une marionnette en tissus solide respectant les contraintes de manipulation propres au spectacle vivant.

MÉCANIQUE MARIONNETTIQUE

Partie 1

(outils, matériaux, premières solutions d'assemblages et d'articulations)

Dates	Nombre H	Lieu	Formatrice	Tarifs
Du 03 au 06 Mai 2025	28H	UsinOtopie Graulhet	Jean Claude Leportier	Prise en charge : 700€ Autofinancement : 330€ Arrhes : 100€

Public visé :

Professionnel.les de la marionnette et du spectacle vivant, constructeur.trices, amateur.trices.

Prérequis :

Avoir une habileté manuelle certaine et un intérêt pour les marionnettes.

Contenu :

Je propose, par un série d'exercices d'après modèles, une initiation aux possibilités des différents matériaux les plus disponibles, à leur façonnage et à leur assemblage.

Il s'agira aussi du choix, de la tenue des outils et des gestes efficaces.

Enfin nous aborderont les solutions à trois problèmes que rencontrent obligatoirement les constructeurs de marionnettes: articulation de jambes et des bras, port de tête, choix et positionnement des contrôles.

Chacun repartira avec un prototype de marionnette et les autres pièces qu'il aura réalisé.

Objectifs:

-S'entraîner à travailler les principaux matériaux qui interviennent dans la construction de mécanismes

-Réaliser des pièces nécessaires à la création de marionnettes

-Réaliser un prototype complet de marionnette destinée à la « manipulation sur table ».

Compétence acquise à la fin de la formation

Le/la stagiaire sait construire en autonomie les mécanismes de base nécessaire à la création d'une marionnette : articulation des jambes et des bras, port de tête, contrôles.

MÉCANIQUE MARIONNETTIQUE

Partie 2

Mécanismes... Principes et réalisations / initiation au soudo-brasage

Dates	Nombre H	Lieu	Formatrice	Tarifs
Du 08 au 11 Mai 2025	28H	UsinOtopie Graulhet	Jean Claude Leportier	Prise en charge : 700€ Autofinancement : 330€ Arrhes : 100€

Public visé :

Professionnel.les de la marionnette et du spectacle vivant, constructeur.trices, amateur.trices.

Prérequis :

Avoir suivi la formation « Mécanique marionnettique » partie 1

Contenu :

Cette Partie est une suite et un prolongement de la partie 1.

Elle apportera un savoir faire d'atelier pour aborder la réalisation de mécanismes, notamment :

- La transformation d'un mouvement circulaire en mouvement linéaire et inversement
 - La notion de « zone d'efficacité » liée à ces transformations
- Le principe du levier et la relation entre la taille du levier et l'effort exercé.

Par une initiation au soudobrasage nous élargirons énormément les possibilités de réalisations mécaniques: Il s'agit d'une soudure au laiton enrobé, très résistante et utilisable aussi bien pour les petits assemblages que pour fabriquer des pièces de structure capables de porter des décors.

Objectifs:

- Maîtriser la technique de soudobrasage
- Réaliser des mécanismes proposés en modèle
- Comprendre les principes de base de la mécanique

Compétence acquise à la fin de la formation

Le/la stagiaire sait réaliser en autonomie les divers mécanismes abordés dans la formation. Les mécanismes sont fonctionnels et solides.

MÉCANIQUE MARIONNETTIQUE

Partie 3

Mécanisme : Principes et réalisations, suite...

Dates	Nombre H	Lieu	Formatrice	Tarifs
Du 13 au 16 Mai 2025	28H	UsinOtopie Graulhet	Jean Claude Leportier	Prise en charge : 700€ Autofinancement : 330€ Arrhes : 100€

Public visé :

Professionnel.les de la marionnette et du spectacle vivant, constructeur.trices, amateur.trices.

Prérequis :

Avoir suivi la formation « Mécanique marionnettique » partie 1 et 2

Contenu :

Cette partie complète la précédente en abordant d'autres principes mécaniques qui nous permettront, cumulés aux précédents, de réaliser des mécanismes plus complexes :

–Les transferts de mouvements par leviers ou poulies

–Les rappels par ressorts ou contre poids

nous réaliserons des Yeux articulés et contrôlés, avec ou sans paupières articulées, avec blocages et déblocages (fermées ou ouvertes).

A la différence des réalisations de la partie 2, qui se faisaient en copies de modèles, les mécanismes se réaliseront cette fois sur des mesures propres à chacun(e) des participant(e)s

Objectifs:

-Réaliser des dessins techniques

-Être capable d'appliquer les recherches à la réalisation des mécanismes demandés.

-Réaliser les mécanismes demandés sur des mesures choisies par les participant.es

Compétence acquise à la fin de la formation

Le stagiaire sait construire en autonomie des mécanismes complexes, solides et adaptés à la morphologie d'une marionnette donnée.

LE PLASTAZOTE -MODULE 1

Initiation à l'utilisation et à la mise en volume du Plastazote

Dates	Nombre H	Lieu	Formatrice	Tarifs
Du 18 au 23 Mai 2025	39H	UsinOtopie Graulhet	Magali LEPORTIER	Prise en charge :1115 € Autofinancement :590 € Arrhes : 150€

Public visé :

Professionnel.les de la marionnette et du spectacle vivant, accessoiristes, costumier.es

Prérequis :

Avoir une habileté manuelle et un intérêt pour ce matériau.

Contenu :

- Découverte des qualités physiques du matériau. Sa résistance à la mise en forme qui permet d'obtenir des galbes. La possibilité de le modeler à chaud. Son assemblage par collage
- Initiation aux différentes techniques de patronage permettant d'obtenir des formes de base (cônes, cornes, torsades, boules, œufs, etc...) en partant d'une feuille de plastazote
 - Réalisation d'un « martyr » en utilisant les techniques proposées
 - Échantillonnage des traitements de surface: peinture, patine, matiérage

Objectifs:

- Connaître le matériau, ses propriétés et son utilisation
- Savoir faire un patron pour former une forme en 3D
- Réaliser un volume en 3D et y appliquer des finitions visuelles.

Compétence acquise à la fin de la formation

Le stagiaire sait, en autonomie, créer des volumes en plastazote correspondant à ce qui a été projeté en 2D.

LE PLASTAZOTE – MODULE 2
Création d'un objet pour la scène depuis sa conception jusqu'à sa finition »

Dates	Nombre H	Lieu	Formatrice	Tarifs
Du 25 au 30 Mai	39H	UsinOtopie Graulhet	Magali LEPORTIER	Prise en charge :1095 € Autofinancement :570 € Arrhes : 150€

Public visé :

Professionnel.les de la marionnette et du spectacle vivant, accessoiristes, costumier.es

Prérequis :

Avoir fait la formation « Plastazote- Partie 1 »

Contenu :

- Définir son projet : sa taille, sa forme et sa relation à la personne qui l'utilisera
- Passer par le dessin pour projeter sa silhouette (s'il est porté, le dessiner en situation sur le porteur)
- Choisir la méthode de construction qui convient
- Passer à la réalisation des volumes
- Choisir le traitement de la surface et réaliser la finition

Objectifs:

- Savoir définir un projet en adéquation avec un besoin scénique
 - Dessiner l'objet fini
 - Réaliser l'objet en 3D
- Apprendre et maîtriser les différentes finitions possibles

Compétence acquise à la fin de la formation

Le/ la stagiaire sait construire en autonomie, un objet en plastazote pour la scène, solide et visuellement travaillé, en traversant toutes les étapes de la création d'un projet artistique.

L'ACTEUR MARIONNETTISTE

Partie 1 : Les fondamentaux de la manipulation

Dates	Nombre H	Lieu	Formatrice	Tarifs
Du 15 au 18 Février 2025 ET	28H	Pôle Théâtre et Marionnette	Jean-Claude LEPORTIER	Prise en charge : 700€ Autofinancement : 300€ Arrhes :100 €

Public visé :

Professionnel.les du spectacle vivant et amateur.trices ayant un intérêt pour la scène et la marionnette.

Prérequis :

Avoir déjà eu une pratique de la scène ou des disciplines connexes (théâtre, marionnettes, danse, mime, masque, cirque, musique, arts visuels, etc.....)

Contenu :

Les fondamentaux de la manipulation sont les principes de bases s'appliquant à tous les styles de marionnettes.

Nous nous proposons ici de nommer, définir et expérimenter les différents aspects du langage marionnette et de la relation entre le marionnettiste et sa marionnette. Le marionnettiste apprendra ici à faire ses games pour intégrer vocabulaire et syntaxe. Elles comprendrons l'aspect physique et énergétique du jeu avec marionnettes.

Dramaturgie et écriture seront ensuite abordées sur des scènes courtes à partir de la pratique du plateau. Le travail se fera en groupe comprenant d'une part un ou plusieurs interprètes-manipulateurs et d'autre part un œil extérieur. Les rôles s'inverseront ensuite pour leur permettre d'expérimenter les différents rôles.

Objectifs:

- Connaître les fondamentaux de la manipulation
- Savoir les mettre en application dans des exercices de manipulation
- Créer des scènes avec les marionnettes en s'appuyant sur ce qui a été appris

Compétence acquise à la fin de la formation

Le/la stagiaire sait créer des courtes scènes dans lesquelles il manipule une marionnette , lui donnant vie de manière crédible et en respectant les fondamentaux de la manipulation.

L'ACTEUR MARIONNETTISTE

Partie 2 : Elagir les possibilités du jeu avec les marionnettes

Dates	Nombre H	Lieu	Formatrice	Tarifs
Du 20 au 23 Février 2025	28H	Pôle Théâtre et Marionnette	Jean-Claude LEPORTIER	Prise en charge : 700€ Autofinancement : 300€ Arrhes : 100€

Public visé :

Professionnel.les du spectacle vivant et amateur.trices ayant un intérêt pour la scène et la marionnette.

Prérequis :

Avoir fait l'Acteur Marionnettiste Partie 1

Contenu :

Nous allons étendre le jeu à la relation de partenaires entre l'acteur marionnettiste et le personnage marionnette en expérimentant de nouveaux principes de jeu. Nous l'étendrons d'autre part à un plan symboliste pour donner forme à des états intérieurs du personnage marionnette.

En abordant la mise en scène de scènes courtes nous nous familiariseront avec les artifices du langage marionnette : décalages, transpositions, condensations, raccourcis, ellipses, ralentis, arrêt sur image, gestes suspendus, etc...

Nous aborderons aussi différents choix d'objets marionnettes depuis des personnages fidèles au modèle anthropomorphique jusqu'à des personnages plus abstraits ou même un matériau.

Objectifs:

- Appliquer à différents styles de marionnettes les fondamentaux de la manipulation.
- S'impliquer comme partenaire du personnage marionnette.
- Acquérir la compréhension de deux jeux complémentaires qui sont le jeu naturaliste et le jeu symboliste.

Compétence acquise à la fin de la formation

Le/la stagiaire sait mener une scène naturaliste ou symboliste cohérente et crédible avec des partenaires de jeu et en s'incluant comme personnage de la scène.

STAGE DE MANIPULATION – MARIONNETTE A FILS

Dates	Nombre H	Lieu	Formatrice	Tarifs
Du 07 au 09 Avril 2025	24H	Pôle Théâtre et Marionnette	Baptiste Zsilina DERAÏDENZ	Prise en charge : 750€ Autofinancement : 300€ Arrhes : 100€

Public visé :

Professionnel.les du spectacle vivant, constructeur.trices, marionnettistes, amateur.trices.

Prérequis :

La connaissance basique de l'art de la marionnette à fils.

Contenu :

Après des échauffements et une préparation corporelle quotidienne, les stagiaires s'exerceront à gérer le poids, les appuis et la verticalité de la marionnette. Ils prendront conscience de ses différents états de présence à travers le travail sur le regard. S'en suivront des exercices de mouvements dans l'espace : marche, changements de postures, gestuelle et réalisation d'actions concrètes. Les stagiaires mettront en pratique ces apprentissages techniques à travers des improvisations muettes, collectives ou en petits groupes.

Objectifs:

- Donner vie de manière crédible à une marionnette à fils à travers son regard, sa posture et ses actions.
- Gérer le poids de la marionnette
- Avoir une bonne connaissance de la croix d'atèle et une maîtrise de son utilisation
- Rendre compréhensible une narration ou des émotions à travers le personnage manipulé
- Être à l'écoute des propositions de ses partenaires

Compétence acquise à la fin de la formation

Le / la stagiaire sait manipuler une marionnette à fils en autonomie avec une bonne qualité de mouvement et d'interprétation.

LES FORMATEUR.TRICES

BIOGRAPHIES

Hanna MALHAS

Marionnettiste, constructrice de marionnettes et coach pour marionnettistes.

Hanna a étudié le théâtre de marionnettes à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts du spectacle à Stuttgart en Allemagne. Elle a collaboré avec plusieurs compagnies en Allemagne (entre autres Figuren Theater. Tübingen, Kompanie 1/10, Figurenkombinat) et vit et travaille en France depuis 2023. Elle explore depuis 10 ans la manipulation d'une marionnette en équipés de deux, trois et cinq.

Baptiste ZSILINA

Après s'être formé à l'art de la marionnette en autodidacte dès son plus jeune âge, Baptiste Zsilina, a fait la formation de l'acteur du conservatoire régional d'Avignon.

Cofondateur de la compagnie DERAÏDENZ, il a été à la direction artistique et à la mise en scène de cinq de ses spectacles : Kaïmera, Nyctalopes, InKarnè, Byba Youv, la sorcière qui rêvait d'être une chèvre et Le dernier jour de Pierre. Son travail est caractérisé par une esthétique très forte. Pour toutes les propositions artistiques de la compagnie (spectacles, déambulations, événements etc.) il a construit des marionnettes de différentes techniques (marionnettes à fils, marionnette portées, marionnettes à gaine) et différentes échelles (petite taille, taille humaine, marionnette géante). Il continue, au sein de la compagnie, et en répondant à des commandes extérieures, à développer ses compétences, être dans la recherche technique et esthétique pour mettre ses compétences au service du propos des spectacles.

Magali LEPORTIER

Après des études de cinéma et un passage aux Beaux Arts de Montpellier elle s'est intéressée au costume de scène puis aux accessoires (sculptures vivantes, masques, prothèses et marionnettes). En grandissant dans une famille d'artistes, elle a expérimenté différents univers artistiques : théâtre (souvent "de" ou "avec" marionnettes), théâtre de rue, cirque, danse, arts plastiques, photographie...

Ces expériences ont formé son regard, sa sensibilité et ont nourri la diversité des techniques qu'elle utilise.

Spécialiste du matériau « Plastazote » elle a réalisé des costumes et accessoires pour les Cie Les Géants et la Cie des Grandes Personnes (Paris), la Cie Caramantran (Carpentras), la Cie Castafiore (Grasse), la Cie Agence de voyages imaginaires (Marseille), les Opéras de Paris (Bastille), de Lyon et de Marseille, etc...

Jean-Claude LEPORTIER

Codirecteur artistique de la Compagnie Coatimundi créée au Mexique en 1972. 25 créations de spectacles qui incluent en général écriture, mise en scène et jeu, ainsi que la conception et la réalisation de décors, machines, automates, marionnettes. Le théâtre qu'il pratique combine acteur et marionnette dans un langage où le geste et l'image sont souvent les éléments premiers. Il porte une attention particulière à la relation entre l'acteur et la marionnette et ses multiples déclinaisons. Depuis 1998 il s'intéresse à la définition d'une syntaxe du langage théâtral avec marionnettes et à son enseignement

Catherine KREMER

Codirectrice artistique de la Compagnie Coatimundi depuis 1972. Elle fait équipe avec Jean Claude Leportier pour réaliser et jouer tous les spectacles de la compagnie. Plasticienne- constructrice et aussi comédienne-marionnettiste elle crée des objets qui ont une belle présence plastique et sont parfaitement adaptés aux nécessités du jeu. Le corps souple et bien articulé de ses personnages-marionnettes est construit de façon à répondre aux exigences d'une animation fine dans un contact très proche avec le manipulateur. Il leur permet d'assumer aussi bien une gestuelle dynamique que la subtilité des émotions. 40 années de pratique et de multiples réalisations lui ont donné une expérience qu'elle aime partager

LES LIEUX DE FORMATION

Pôle Théâtre et Marionnette / Avignon

2155 Chemin de la Barthelasse 84 000 Avignon.

Il s'agit du lieu de travail et de réception du public de la compagnie DERAÏDENZ (espace d'accueil, ateliers de construction, bureaux, salle de répétition etc.)

L'atelier de construction est équipé de machines et outils professionnels, propre à la construction de marionnettes. Une « salle noire », recouverte de tapis de danse, équipée de projecteurs et d'un système son est dédiée à la manipulation de marionnettes.

Le lieu se situe sur l'île de la Barthelasse, poumon vert à 10 minutes en voiture du centre ville d'Avignon. Le lieu dispose d'espaces de vie extérieurs et intérieurs qui rendra l'expérience des stagiaires conviviale et agréable.

Le midi des repas chauds et végétariens sont proposés sur place. La cuisine est mise à disposition de celles et ceux qui apportent leur pique nique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

CONSTRUCTION

Moyens techniques :

- Des espaces de construction équipés spécialement pour la construction de marionnettes et masques.
- Des outils adaptés et fonctionnels
- Des machines fixes et électroportatives professionnelles, révisées annuellement.
- Des matériaux, dont le prix est inclus dans le coût global des formations, commandé chez des fournisseurs spécialisés.

Moyens pédagogiques

- Des dessins techniques à l'échelle des futures constructions
- Des prototypes de marionnettes à différents stades de construction
- Des marionnettes finies ayant les mêmes caractéristiques techniques que celles des stagiaires.
- Un document récapitulatif des étapes de construction traversées, détaillé jour par jour remis à chaque stagiaire au début de la formation.
- Des tutoriels sur les différents mécanismes propres à la marionnette

MANIPULATION

Moyens techniques :

- Des espaces dédiées avec un revêtement de sol propice au travail de manipulation
- Des éclairages spécialisés pour le spectacle vivant
- Un système son spécialisé pour le spectacle vivant
- Un gradin qui permet la configuration « spectacle »

Moyens pédagogiques

- Des marionnettes adaptées aux divers enjeux d'apprentissage
- Un document détaillé « marionnette, mode d'emploi » (notes pédagogiques de Jean-Claude Leportier)

MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

Le Suivi Collectif

Il a pour but de souder le groupe, de faciliter la communication entre stagiaires et entre les stagiaires et le/la formateur.trice, de s'assurer de la bonne avancée du stage, le respect des timings et l'atteinte collective des objectifs. Il prend la forme de temps de discussions collectives guidées par le/la formateur.trice et se déroule principalement en 3 temps :

- Réunion de début de stage
- Réunion à mi-parcours
- Réunion bilan

Le Suivi Individuel

Il a pour but de contrôler l'atteinte des objectifs par chaque stagiaire, de relever les difficultés rencontrées, de trouver des solutions et d'adapter l'accompagnement des stagiaires par le/la formateur.trice. Le but est de faire le maximum pour que chaque stagiaire atteigne les objectifs de la formation.

Il prend la forme d'un entretien individuel quotidien entre le/la formateur.trice et chaque stagiaire. Grâce à cet entretien le/la formateur.trice remplit un livret de suivi pédagogique relatant l'atteinte ou non des objectifs, les progrès, les difficultés et les orientations pédagogiques pour la suite de la formation.

Évaluation / Fin de formation

Un bilan de la formation est dressé pour chaque stagiaire dans son livret de suivi pédagogique, et un grille d'évaluation détaillant tous les objectifs est remplie (Acquis / Non acquis / En cours d'acquisition)

Pour chaque stagiaire une attestation de fin de formation est émise et envoyée à l'issu du stage.

ACCESSIBILITÉ HANDICAPE

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap qu'il soit moteur, visuel, auditif, mental, cognitif ou psychique. Les lieux de formation sont des Établissements Recevant du Public qui respectent les critères d'accessibilité. Pour tout projet de formation au sein de l'organisme, veuillez contacter l'organisme de formation :

06 18 78 39 98 / compagniederaidenz@gmail.com et demander la référente : Coline AGARD.

Notre référent.e Handicap se mettra en relation avec les structures adéquates qui permettront votre accompagnement tout au long de votre projet de formation.

FINANCEMENTS

La compagnie DERAÏDENZ a la certification Qualiopi.

Les formations proposées sont donc éligibles à des demandes de financement par l'AFDAS et par France Travail. L'Organisme peut également facturer des employeurs, associations et collectivités territoriales.

Pour tout projet de financement, veuillez contacter

Coline Agard : 06 41 58 36 72 / compagniederaidenz@gmail.com

Un accompagnement administratif est proposée pour les personnes effectuant une demande pour la première fois.

PROCESSUS D'AMÉLIORATION CONTINUE

Dans un souci d'amélioration constante et pour proposer des formations de qualité en adéquation avec le besoin des stagiaires, la compagnie DERAÏDENZ suit un processus d'amélioration continue, se basant sur les retours des différentes parties prenantes et sur des temps d'analyse et de réflexion.

Dans la cadre de ce processus, un questionnaire bilan sera à remplir par chaque stagiaire à la fin des formations.

compagniederaidenz.com

2155 Chemin de la Barthelasse 84 000 Avignon

SIRET : 829 129 733 000 46 / APE : 9001 Z

Déclaration d'activité enregistrée sous le n°

93840425984.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

compagniederaidenz@gmail.com