

Lieu de convergence Formation(s) & Métier(s)

Ici se rencontrent artistes professionnels, artistes en devenir, étudiants en danse, amateurs de danse et spectateurs, dans un cadre exceptionnel, pour se découvrir, se former et créer.

Manuel de Référence

Ce manuel exprime les idées directrices du projet de l'association, quelques fois de manière répétée pour des sujets différents, à la recherche d'une cohérence globale.

Saisons 2023/2024 - 2024/2025

Établissement d'Enseignement Artistique reconnu par l'État
Centre habilité pour la préparation au diplôme d'État de danse par le Ministère de la Culture et la Communication

Établissement Privé d'Enseignement Supérieur
Rectorat de l'Académie de Clermont Ferrand

Certificat des organismes prestataires d'actions
concourant au développement des compétences

La Manufacture est une association loi 1901

Conventionnée et subventionnée par la Ville d'Aurillac

Conventionnée et subventionnée par le Conseil Départemental du Cantal

Labellisée Lieu d'Emergence et de Création, subventionnée par le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

Subventionnée par la D.R.A.C. Auvergne Rhône-Alpes - Ministère de la Culture et de la Communication

Dans le cadre de ses activités, La Manufacture travaille en partenariat

Théâtre d'Aurillac | Saison Culturelle | Scène conventionnée

Conservatoire Musique et Danse d'Aurillac

Festival d'Aurillac - Centre National de la Rue et de l'Espace public

Les Mécènes de La Manufacture

Plus de quarante ans d'aventure

Vendetta Mathea

Editorial	5
Une carrière en quelques lignes	7

La Manufacture

Le projet associatif, culturel et artistique	10
La fabrique de parapluies devient fabrique de danseurs	12
Notre raison d'être	20

Formation(s)

Parcours et principes pédagogiques	21
> ÉDUCATION ARTISTIQUE	
Ateliers in situ, hors site et CHAD	23
> PROFESSEUR DE DANSE	
Cursus Pédagogie	24
> ARTISTE CHOREGRAPHIQUE	
Danse-Études	29
Cursus Scène	32
> FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	36

Métier(s)

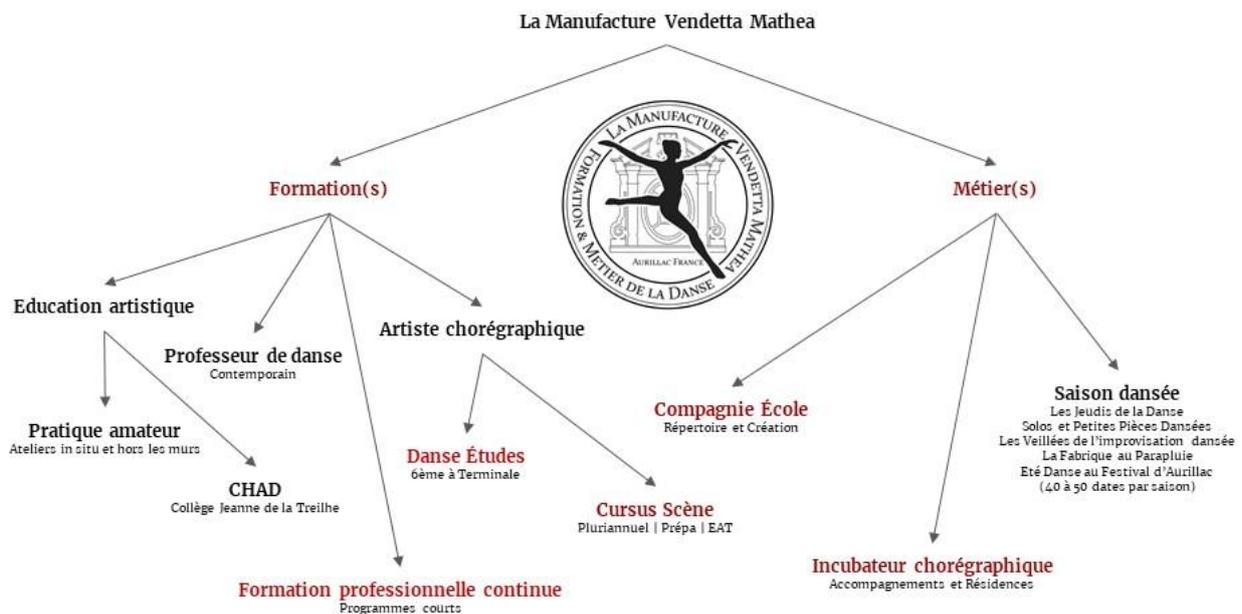
L'esprit du compagnonnage	38
> COMPAGNIE ÉCOLE	
Répertoire et création	40
> INCUBATEUR CHOREGRAPHIQUE	
Accompagnements et Résidences	43
La Résidence Territoriale	45
> SAISON DANSEE	
Les Jeudis de la Danse et autres	46

Infos pratiques

L'organigramme	47
Les professeurs et intervenants	48
Partenaires et territoire	51
Inscription, financement, aides et bourses	54
Ethique, développement durable et santé	58
Référentiel pédagogique	59
Règlement d'usage	64

Plus de quarante ans d'aventure

- 1981 > création de la Compagnie Vendetta Mathea à Toulouse
- 1983 > installation de la compagnie à Cagnes-sur-Mer et formation professionnelle
- 1985 > résidence de la compagnie au Théâtre d'Aurillac - Scène nationale
- 1992 > ouverture du lieu La Manufacture : enseignement amateur et résidences
- 1993 > création de l'association La Manufacture des Arts
- 1995 > création de la compagnie d'école
- 1999 > habilitation à la préparation au Diplôme d'Etat de professeur de danse
- 2008 > reconstruction intérieure du lieu : nouvelles technologies et développement durable
- 2009 > reconnaissance de l'État en tant qu'Établissement d'Enseignement Artistique
- 2012 > création du TechnoParc Danse : parc lumière, son et images dédié à la danse
- 2013 > lancement de l'incubateur chorégraphique
- 2018 > ouverture des Jeudis de la Danse - Saison chorégraphique
- 2023 > l'association La Manufacture des Arts a 30 ans > **Formation(s) & Métier(s)**

UNE APPROCHE PEDAGOGIQUE SINGULIERE,

- > centrée sur l'individu, pleinement acteur de son parcours
- > transversale et décloisonnée, orientée vers la création
- > entraînement régulier, espaces de parole et master classes encadrées par des artistes associés

LA PRATIQUE DE LA SCENE,

- > au sein de la Compagnie École, répertoire et création
- > comme outil d'évaluations régulières en public
- > en partage du plateau avec les artistes professionnels en résidence

DES MOYENS PROFESSIONNELS,

- > un lieu unique pour l'apprentissage, la production et la diffusion
- > des studios-théâtres & plateaux en ordre de marche
- > un pôle documentaire et un TechnoParc Danse

DANS UN CADRE PRIVILEGIE,

- > à la forte identité "spectacle vivant"
- > au cœur d'un environnement naturel préservé et sécurisé
- > avec un coût de la vie maîtrisé

POUR UN OBJECTIF D'INSERTION PROFESSIONNELLE.

- > expériences dansées rémunérées avec la Compagnie École
- > école d'application pour les élèves enseignants
- > en quête d'excellence, vers l'apprentissage

Vendetta Mathea > Editorial

"Je cherche une connexion directe au monde.

Mon souhait est d'établir un échange au-delà des cultures, au-delà des corps, au-delà de l'esprit, d'accéder à la profondeur de l'être, à la source de l'énergie de vie.

Les émotions et les sensations sont des outils parmi d'autres, la liberté donnée aux artistes qui m'entourent aussi.

Elles sont des portes ouvertes vers soi. Elles nous transportent au plus intime, à ce qui fait de nous des êtres en quête d'humanité.

La Manufacture est un point de convergence entre la formation et les métiers. J'ai toujours privilégié ce lien essentiel.

Depuis 30 ans et avec l'aide de beaucoup, nous avons construit La Manufacture pour la danse. C'est un espace-temps dédié à l'ouverture d'esprit, à l'émergence de soi, à la libre expression.

Les codes, les usages, les normes, les modes, le résultat aussi ne m'importent peu. Je suis sensible à la démarche, à la direction dans laquelle s'inscrit l'artiste, à la volonté d'en faire le sens de sa vie.

J'espère l'instant qui survient, magique et inattendu."

Vendetta Mathea, Philippe Verrièle, Amélie Grand - Forum de la Fnac - Avignon

Pour Vendetta Mathea, les propositions de formation mises en place par La Manufacture font suite aux actions de formation professionnelle initiées en 1983, peu après la création de sa compagnie, qui lui ont permis de former personnellement de nombreux danseurs interprètes, chorégraphes et professeurs de danse, acteurs de leurs propres formations et développements artistiques.

"Enseigner est une médiation.

Acquérir des connaissances n'est pas apprendre car apprendre n'est pas un processus accumulatif. Apprendre est un échange d'instant en instant, un mouvement du connaître qui n'a ni commencement ni fin et qui suppose un état dans lequel l'esprit n'est pas investi par l'autorité du savoir.

S'inscrire au-delà de l'apprentissage d'une discipline dans une approche éducative et de mise en valeur des capacités expressives, communicatives et créatives de l'élève danseur.

Mettre en jeu la totalité de sa personne, dans ses dimensions physiques, intellectuelles, émotionnelles et énergétiques.

Proposer une différenciation de la personne par rapport au groupe par le développement de la faculté de perception et une intégration de la personne au groupe par la recherche de la dynamique et le sens de la solidarité.

Analyser la progression de manière continue et différenciée.

Danser enfin, car c'est la danse qui fait la technique."

Quand elle parle de la danse, Vendetta Mathea évoque l'intelligence corporelle et émotionnelle.

"Dans la démarche de transmission que ce soit pour la création ou dans la pédagogie, je fais appel aux notions habituelles d'espace, de temps, de poids et, en premier lieu, au rythme en lien permanent avec les qualités du mouvement.

Mes principaux outils sont la simplicité, la patience, l'enthousiasme, la considération pour soi et pour l'autre, l'évolution, la répétition et la sensibilité.

Le but de mon travail est de faire entrer l'artiste comme le spectateur dans son propre univers par l'écoute de son corps, de l'intérieur, par la perception des sensations et au moyen du développement de son intelligence corporelle et émotionnelle.

Le but recherché est de développer une conscience de soi, une connexion à son instinct émotionnel.

Il s'agit de comprendre la connexion entre le corps, les émotions et les sentiments, à la quête des sensations.

De comprendre comment ces sentiments et l'énergie qui les provoque et les supporte font bouger le corps et l'âme.

Cette connexion à soi induit une conversation intime qui permet de comprendre le lien, originel et naturel, entre soi et son propre corps.

Un lien-langage qui mobilise le corps et l'être dans toutes ses composantes."

L'équipe pédagogique est composée d'enseignants et artistes associés dont certains ont été formés à La Manufacture, d'artistes en résidence, de membres de la compagnie accueillie dans le cadre de la Résidence Territoriale, de spécialistes reconnus pour leur expérience dans des domaines d'activité liés à la danse et à son environnement, et d'artistes de passage programmés par les partenaires de La Manufacture.

Lors des 10 dernières années, La Manufacture a accueilli 424 apprenants dans les différents cursus de formation.

Parmi eux, Manu Badás (carrière au Mexique), Suzel Barbaroux (danse avec Cie Michèle Dhallu), Surya Berthomieux (compagnie Surya B, parcourt le monde pour les 225 représentations des pièces Homme/Animal et Water Soul), Anne-Laure Bonté, Marie Brossard, Manon Contrino, Claire Darracq (danse avec Cies Passaros et K3MK Company en Suisse), Béatrice Debrabant (danse avec Ben Fury, Abderzak Houmi, Anton Lachki, Rafael de Paula, Hedi et Ali Thabet), Margaux Devanne, Aline Desbois, Frances Donohoe (carrière aux États-Unis), Karima El Amrani (compagnie Smitten, danse avec Clod Ensemble, Hofesh Shechter, Christoph Winkler, compagnie 7273), Jody Etienne, Charlotte Fogue, Thibault Fouillard, Hélène Gaillard, Adélie Garsault (comédienne), Nicolas Garsault (danse avec Kaori Ito, François Veyrunes, Jérôme Bel), Olga Gnéné, Sarah Goliard, Lorenzo Grochain (comédien), Lucile Graciano alias Frak (carrière à New York), Florine Icart, Claire Lamothe (danse avec Cie Baro d'Evel, Cie Ulltima Vez, Wim Vandekeybus), Anna Larat, Link Le Neil (champion du monde 2022 de Breakdance en duo, danse avec Brahim Bouchelaghem, Amala Dianor, Lionel Hun, Yaman Okur, Marie-Claude Pietragalla), Grégory Lesbats (éducateur), Nick Liestal, Bounheang Lithavone, Claudia Manes, Yukino Narasaki, Antoine Pieri (médecin), Julie Raffo, Kristina Sak, Brice Taupin, Jessica Tougloh (chanteuse), Alyso Tork, Manon Zelazny.

Vendetta Mathea > Une carrière en quelques lignes

Directrice Artistique et Pédagogique

Danseuse, chorégraphe, pédagogue et plasticienne.

Franco-américaine, formée à la Juilliard School of Music, spécialiste du Mouvement au National Endowment for the Arts, membre de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques.

Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques.

"*Poétique aventureuse*" Amélie Grand - Avignon - 1982

Vendetta Mathea est une personnalité de la danse, qui a toujours tout fait pour fuir ce statut, entre pas de côté, grands écarts et escapades. Son installation en 1985 à Aurillac et la création de La Manufacture en 1992 en témoignent.

Née dans les quartiers populaires de Detroit Michigan, son père est jazzman et sa mère danseuse. Elle passe sa petite enfance avec elle, en tournée, sur la route aux quatre coins des États-Unis et du Canada.

A 19 ans, elle quitte Detroit pour New-York avec cinquante dollars en poche, de quoi payer ses premières nuits dans une YMCA réservée aux jeunes femmes au sud de Manhattan. Quelques semaines plus tard, elle intègre le programme "modern dance and ballet program" de la célèbre Juilliard School of Music avec une bourse d'études.

C'est le début de l'aventure.

Vendetta Mathea a suivi une formation en danse et musique à Detroit (Michigan) dans le cadre du programme Dance Power avec Manuel Alum, Merce Cunningham, José Limon et Arthur Mitchell, à l'University of Detroit avec Lisa Novac, puis à New York au Alvin Ailey American Dance Centre, au Dance Theatre of Harlem avec Mary Barnett et à la Juilliard School of Music avec entre autres Alfredo Corvino et Kazuko Hirabayashi. Elle s'est également formée auprès de divers professeurs tels Louis Falco, Finis Jhung, Jennifer Muller, Walter Raines et Clay Taliaferro.

Dès 1971, Vendetta Mathea entame une carrière d'interprète avec la Walter Nicks Dance Company pour l'American Dance Festival au Connecticut College. Membre fondateur de la compagnie, elle est la soliste de Walter Nicks pendant dix ans ⁽¹⁾. Elle travaille aussi avec de nombreux chorégraphes dont Vanoye Aikens, Mary Barnett, Katherine Dunham, Garth Fagan, Clifford Fears, Kazuko Hirabayashi, Lukas Hoving, Shamus Murphy, Eleo Pomare, Paul Taylor, Morton Winston, Yuriko ...

Pendant cette décennie, elle parcourt le monde avec les compagnies de Garth Fagan, Clifford Fears, Katherine Dunham, Morton Winston, Walter Nicks, Eleo Pomare, Kazuko Hirabayashi et danse entre autres avec le Contemporary Chamber Dance Group, la Capoeira of Bahia et la Harlem Opera Society. Ses grandes qualités scéniques lui valent la reconnaissance de la presse spécialisée lors du Delacorte Dance Festival à New-York "*The solo by Vendetta Mathea - very, very good indeed, the Kind of materiel that company showstoppers are made of.*" William Como - Delacorte Dance Festival - Dance Magazine - 1976

A partir de 1979, Vendetta Mathea crée et interprète ses propres pièces en solo dont la pièce Lobo. "*Elle joue la partie seule, après avoir dansé dans les plus grandes compagnies. (...) Un style à elle. Elle accomplit la performance que personne avant elle n'avait faite... Sa volonté, sa joie, sa croyance, elle nous les donne comme une poétique aventureuse.*" Amélie Grand - Février pour la Danse - Avignon - 1982.

Accompagnée par les musiciens Jean-Claude Kérinec et Staff El Meddah, elle danse sur les scènes des principaux festivals en France et en Europe. "*Vendetta Mathea, c'est le bonheur de danser.*" - Centre de Chateaufallon Nice-matin. "*Vendetta Mathea est l'une des personnalités les plus en vue du monde de la danse. Elle s'en imprègne, elle l'incarne... Avec modestie et simplicité ... Vendetta Mathea*

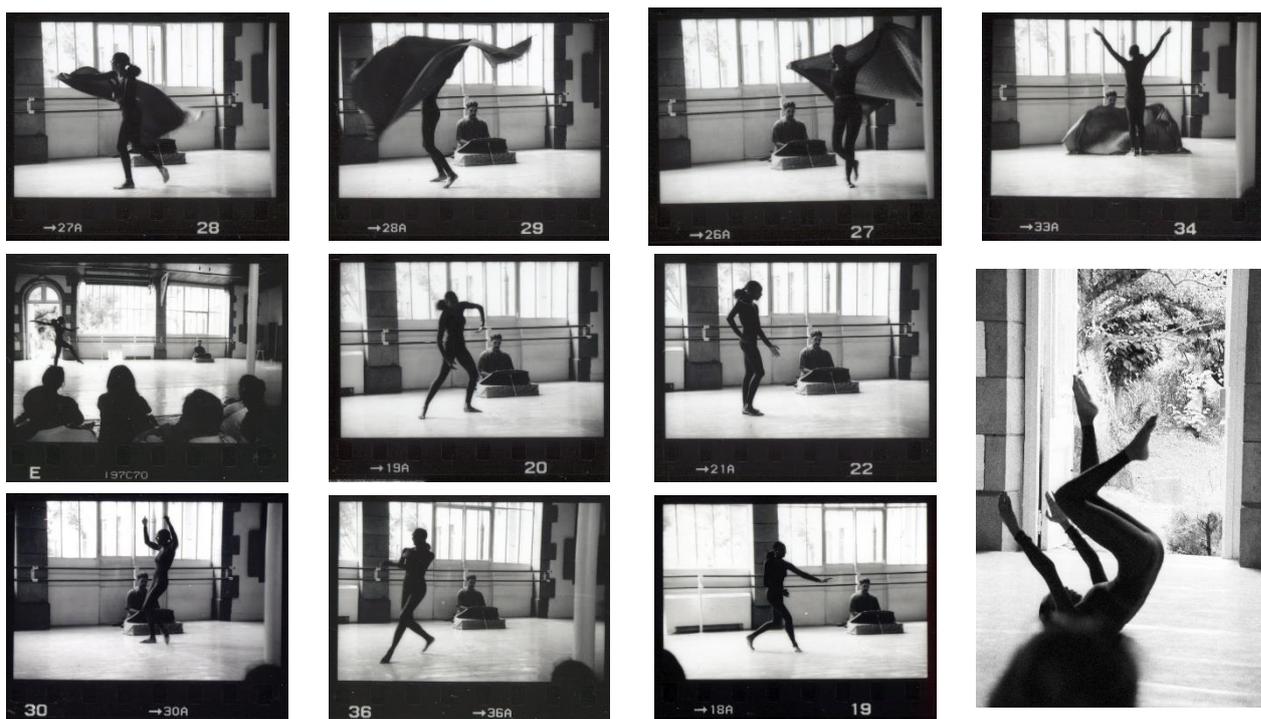
maîtrise l'espace, le transforme par sa seule présence, le sublime." - Festival d'Avignon Vaucluse matin - 1984. On parle alors de Contemporary Ethnic Dance. Après plusieurs saisons en solo, Vendetta Mathea crée en 1981 sa compagnie qui s'implante à Aurillac en 1985.

Vendetta Mathea est l'auteur d'une cinquantaine de pièces chorégraphiques. Certaines de ces pièces ont été maintes fois jouées à travers le monde. "*Vendetta Mathea a toujours brisé les barrières entre les différents modes d'expression chorégraphique.*" - Le Berry Républicain. "*... classicisme et avant-gardisme ...*". Le Républicain Lorrain - 1985.

Au cœur de la lutte pour les droits civiques au début de sa carrière, les créations de Vendetta Mathea ont pour thème récurrent la nature humaine. Elles se construisent autour d'une abstraction, à partir d'un mouvement improvisé, porteur de sa propre pensée ou émotion ; à la manière dont elle compose ses toiles, au fil des sensations.

De 1993 à 1996, Vendetta Mathea réalise, avec le concours d'une cinquantaine de chanteurs, danseurs, musiciens, plasticiens, ... de tous bords, des recherches sur le thème Modernité gestuelle et Tradition musicale conduisant à la création de trois pièces. "*Quand des racines entremêlées de danses et musiques d'ici et d'ailleurs surgit une nouvelle essence splendide et forte, 'Colors de Vida' cristallise l'inouï d'une révélation.*" Christine Lebas - La Montagne - 1994.

Poursuivant des recherches initiées en 2001 sur la "mécanique du commencement" et son cycle perpétuel, Vendetta Mathea crée en 2003 une pièce intitulée "Women" sur une partition de Bill Kleinsmith. Synthèse de plusieurs de ses travaux antérieurs, cette pièce figure comme l'une des grandes dates de la danse moderne.

En 2008, Vendetta Mathea présente "Quand j'étais humain". "*... la chorégraphie de Vendetta Mathea exprime l'intériorité de chaque être. Chaque geste est justifié, son contenu sensible interpelle et reste compatible avec la virtuosité. Une richesse technique jaillit du mouvement, les références sont là, les racines et les sources font naître un style authentique, profond et d'une grande pureté. Cette danse, à la fois solennelle, condensée et enthousiaste nous émeut. Un large éventail d'expression oscille entre rigueur et liberté. La valeur technique des danseurs ainsi que la conception chorégraphique nous réservent sans cesse des surprises, nous confrontent à l'inattendu.*" Nicole Guerber Walsh - Université de Paris - 2008 ⁽¹⁾.

En 2009 et par suite d'une résidence à La Manufacture, Vendetta Mathea présente, avec une compagnie intégralement renouvelée, une nouvelle pièce intitulée "Homme|Animal" qui sera suivie de "Water Soul" pour former un diptyque joué 225 fois à travers le monde ⁽²⁾.

"*La Vendetta remonte à loin ... Vendetta Mathea, qui s'est battue pour les droits civiques aux Etats-Unis, trace son sillon marginal, un peu à part des grands courants de la danse contemporaine. Elle mélange intimement aux influences des grands maîtres de la danse moderne américaine d'autres techniques, comme le tai-chi et les danses urbaines. Homme Animal met aux prises des corps corsetés qu'impressionne le devoir (bras et jambes tendus), avec d'autres, soumis à une agitation très significative d'émotion. Sensibles aux sons de la nature proche, au hurlement d'un loup, les danseurs se débarrassent de leurs postures apprises. Ils muent, à vue, ressuscitent des forces enfouies, semblant ainsi retrouver le plein emploi de ce qu'ils furent avant la civilisation. Impressionnant.*" Muriel Steinmetz - L'Humanité - juillet 2010

"*... une qualité d'écriture et un raffinement dans la danse ... Une pièce qui s'assume très bien comme une pièce très dansée avec une diversité de techniques gestuelles différentes. Ce n'est pas du tout une danse fusion ... C'est un style. Un style fait de fluidité, un très beau travail en particulier sur le rapport au poids ... Quelque chose de très personnel, de très particulier. C'est précieux.*" Philippe Verrière - Rencontres danse - Festival d'Avignon - juillet 2010

"*Homme/Animal* ! Avec un titre pareil, on imagine déjà le travail profond sur le noyau dur de l'humain que la compagnie Vendetta Mathea a dû effectuer pour ce spectacle. Entre l'humain qui se construit sans cesse et cette animalité qui parfois nous surprend, qui sommes-nous ? Quatre interprètes-chorégraphes s'emparent de ce dossier lourd pour donner des éléments de réponses entre danse et voix." Rosita Boisseau - Télérama - mars 2011

"*[...] Ils semblent libérés de leurs corps, devenus des esprits qui tournent, sautent, bondissent, s'enlacent puis se séparent, se retrouvent. C'est superbe, il n'y a qu'à se laisser porter, envoûter, retrouver à travers eux une foule d'émotions, la joie, la peur, la peine, nos questions. La musique s'arrête. Une voix s'élève : "Love is the answer". À la fin le silence. Bref cette fois. Dos au public. Et les lumières s'éteignent. Incontestablement, un des plus beaux spectacles du festival.*" Nicole Bourbon - www.regarts.org - 2013

"*[...] Vendetta ne fonctionne que comme ça. La bienveillance incarnée. À contre-courant d'une époque où l'on préfère vociférer ses rancœurs. Une sérénité à toute épreuve, elle avance sans jamais regarder en arrière pour vivre intensément, au présent. Avec beaucoup de gratitude. On dit que le temps qui passe affadit les cœurs. À la Manufacture d'Aurillac, une danseuse aime la vie comme au premier jour.*" Chemcha Rabhi - La Montagne - 2017

Professeure de renommée internationale, Vendetta Mathea est l'invitée des grands stages de danse (American Dance Festival Outreach Program, International Sommer Akademie Köln, Stage International de Lausanne, International Dance Workshop of Vienna, Bishop University - Québec...) et enseigne en France depuis 1976.

Formée par des grands maîtres de la danse et à leurs techniques (Graham, Limon, Dunham, classique), adepte du solo dont elle a contribué à perpétuer la tradition en tant que chorégraphe interprète et de l'improvisation, Vendetta Mathea a été confrontée, tout au long de sa carrière, aux principaux courants et touchée par la grande diversité des approches.

En tant que pédagogue, elle a développé une technique axée sur la maîtrise des fondamentaux du mouvement, la recherche du sens et l'éveil des sens. Riche de langages, de savoirs ancestraux, de techniques, complété par une longue pratique du Thaï Chi et des arts martiaux, le travail de Vendetta Mathea est profondément authentique et recentré sur l'énergie. Il construit le danseur en tant qu'artiste, au service de ses facultés d'interprète, de son épanouissement personnel et de sa capacité à porter un projet artistique.

En tant que chorégraphe et plasticienne, elle scrute de pièce en pièce la nature humaine, les sensations et les émotions dont l'étude a toujours nourri sa vie au-delà même de sa création artistique.

⁽¹⁾ Walter Nicks par Nicole Guerber Walsh - 17 mai 2008 - "[...] Créée par Vendetta Mathea, La Manufacture s'inscrit dans la filiation et rend hommage au rôle joué par Walter Nicks."

⁽²⁾ Fait rarissime dans le monde de la danse, quatre des sept membres de la compagnie sont de la même famille parentale : Vendetta Mathea, Surya Berthomieux, Link Le Neil (chorégraphes et interprètes) et Laurent Berthomieux (écriture et régie lumière).

La Manufacture > Le projet associatif, culturel et artistique

DANSE ET TERRITOIRE

Projet culturel participatif, La Manufacture est une association loi 1901 créée en 1992 autour de l'artiste, Vendetta Mathea, et du lieu, La Manufacture, dans le prolongement des actions de création, diffusion et formation développées par la chorégraphe et son équipe depuis la création de sa compagnie en 1981.

Ce projet singulier vit porté par ceux qui y participent et en bénéficient : pratiquants amateurs, étudiants, artistes, adhérents, publics, collectivités, partenaires.

Bien que bénéficiant d'un cadre et d'équipements exceptionnels, l'association fonctionne avec des moyens modestes. Elle est gérée au quotidien par une petite équipe de passionnés et s'appuie sur tous pour remplir deux missions : Formation & Métier.

- la formation : de l'éducation artistique à la formation professionnelle aux métiers de la danse au moyen d'un parcours danse complet, de l'éveil à l'insertion professionnelle, prônant la rencontre entre artistes amateurs, pré professionnels et professionnels de toutes esthétiques.

- le métier : par l'accueil d'artistes en résidence, l'activité de la Compagnie Ecole avec la production et la reprise d'œuvres, et une saison dansée, dans une ouverture à l'émergence et à l'expérimentation pour une danse faite de danses d'auteurs.

Avec ses partenaires, La Manufacture met en œuvre également des plateaux professionnels, une diffusion territoriale, nationale et internationale et un centre de ressources spécialisé.

La Manufacture est un projet où chacun est acteur de sa formation, de son développement artistique et personnel, où chacun est moteur de l'action de l'association et partie prenante dans le quotidien de la structure.

Implantée au cœur du Massif Central dans cette ancienne fabrique de parapluie de 1.300 m² construite en 1898, réhabilitée en 2008 en faisant appel au bois et aux technologies nouvelles, La Manufacture s'inscrit dans une démarche de développement durable et d'insertion dans le territoire.

Contribuant à la vie chorégraphique de son territoire en relation avec les publics, La Manufacture est attentive au quotidien au développement des capacités et dimensions de la personne et axe son action sur la faculté à s'autodéterminer dans un environnement qu'elle contribue à décrypter.

COHERENCE ET CONVERGENCE

En fondant La Manufacture, un lieu pour les artistes professionnels et en formation, Vendetta Mathea a construit une approche pédagogique et un contexte artistique qui ont pris source dans son parcours.

Souvent écartée par l'institution pour sa liberté d'être et son refus des dogmes, Vendetta Mathea prône la tolérance et l'exigence à La Manufacture.

Elle considère La Manufacture comme un vivier, où chacun est mis en situation de tracer son propre chemin.

De cette ouverture découle un projet pédagogique singulier, où l'on prend le parti d'apporter outils et supports plutôt qu'imposer cadres et formats. Un espace où l'apprenant est artiste en formation plutôt qu'élève technicien.

Le positionnement artistique revêt également cette dimension d'ouverture.

Aux côtés des actions menées dans le cadre des résidences professionnelles avec ses partenaires, La Manufacture accueille sans aucun prérequis artistique ni expertise préalable tous les artistes qui se revendiquent comme tels, qui tâtonnent, expérimentent, qui se mettent à l'épreuve du

processus de fabrication et des réalités de la production-diffusion.

Il y a une place pour tous, légitimes ou non, qualifiés ou non, expertisés ou non, à la condition qu'ils s'assument et dialoguent.

Artiste fortement connectée à son environnement, Vendetta Mathea souhaite relier les projets ; qu'ils se fassent écho, que les démarches se croisent, qu'elles se confrontent, s'opposent où se complètent.

Cette approche transversale rapproche, sur un même lieu, artistes en formation et artistes professionnels résidents ou de passage qui les accompagnent dans leur parcours mais aussi danseurs amateurs, publics scolaires encadrés par les étudiants pédagogues, publics de la danse et partenaires culturels, éducatifs, sociaux et économiques du territoire, à la recherche d'une cohérence globale.

Ces principes d'ouverture et de transversalité, qui font l'essence même de La Manufacture, sont à garantir et à défendre. C'est la mission qui est impartie à l'association.

Au centre de cette mission, il y a l'incubation comme principe directeur, et les incubateurs, véritables points de convergence entre les programmes de formation dont le Cours Scène et les métiers.

INCUBATION ET INCUBATEURS

Incubation - nom féminin (latin *incubatio*, -onis) - "*Période de la vie ... pendant laquelle il se développe dans un abri ... et bénéficie d'une protection ... nécessaire à sa survie.*" Dictionnaire Larousse

Incubation - (in-ku-ba-sion ; en vers, de cinq syllabes) s. f. - "*Action de couvrir.*" Dictionnaire Littré

Au figuré, "*la période de maturation entre une idée et sa concrétisation.*"

L'incubation est le concept au cœur du projet de La Manufacture.

Il est puisé dans la carrière de Vendetta Mathea et dans ses idées fondatrices qui sont à l'origine de la création de la structure.

C'est le point de convergence entre la formation et les métiers.

Ce concept, transversal à plusieurs titres, est constructif.

Il lie l'apprentissage à l'emploi quand il s'adresse aux futurs artistes professionnels en formation à La Manufacture.

Il lie l'expérimentation et la recherche à la production artistique quand il s'adresse aux professionnels en émergence comme aux professionnels confirmés qui résident à La Manufacture.

Cette idée est présente à tous les niveaux, de la pratique de la danse en amateur à la diffusion des pièces.

Les dispositifs d'incubation se matérialisent sous diverses formes à objets multiples : activités de la Compagnie Ecole, stages en compagnies et structures d'enseignement, école d'application pour l'éducation artistique et les ateliers décentralisés, groupes de travail, jeunes pousses, pépinière d'accompagnement et de structuration, résidences professionnelles, plateaux locaux, nationaux et internationaux.

Ces incubateurs, dont certains sont expérimentaux, utilisent plusieurs outils qui sont, en fonction de leur pertinence, mis à la disposition des artistes en confrontation à soi, confrontation avec les publics, confrontation avec les experts, recherche et travail en commun avec des professionnels potentiels employeurs, développement d'un répertoire personnel et d'un profil numérique pour préparer l'arrivée sur le marché du travail.

Notre objectif est de contribuer humblement et efficacement à l'insertion professionnelle des artistes et professeurs formés à La Manufacture.

La Manufacture > La fabrique de parapluies devient fabrique de danseurs

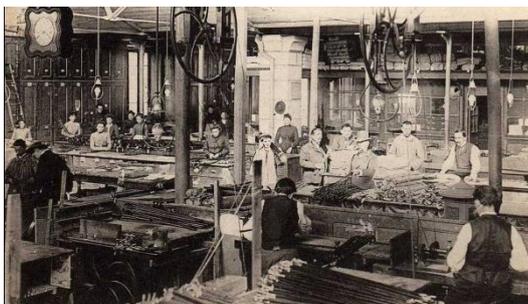
LA LEGENDE DU PARAPLUIE A AURILLAC

La légende veut que la Jordanne, rivière qui traverse notre ville millénaire, charrie des paillettes d'or. Cet or était échangé sur place contre du cuivre que rapportaient d'Espagne les pèlerins du nord de l'Europe revenant de St Jacques de Compostelle.

Ainsi naquit dès le Moyen Age à Aurillac une tradition de batteurs de cuivre. A partir de ce cuivre, les artisans locaux réalisaient les pièces métalliques telles que le coulant, la noix, les aiguillettes, entrant dans la fabrication du parapluie. De leur côté, les éleveurs cantaliens qui allaient vendre leur bétail en Espagne, ramenaient de la toile de coton à partir de laquelle furent faites les premières couvertures.

Tout était donc réuni pour faire d'Aurillac le berceau du parapluie.

Cela a commencé avec Alexandre Périer issu du pays de Marmanhac. Alexandre part sur les routes dès l'âge de 15 ans. Colporteur, marchand, rétameur, il devient ambulant de parapluies grâce à son cousin des Deux-Sèvres. De retour dans le Cantal en 1844, après avoir épousé Elisa Combadière de Saint Simon, il met à profit son idée de fabriquer des parapluies en terre aurillacoise. Il crée son atelier place de l'Hôtel de Ville avant de s'associer à Durand Lafon.

Fabrique de parapluies - Maison Lancelot

Dès 1862 l'entreprise emploie 130 ouvriers et 90 travailleurs à domicile. En 1877 il change d'adresse et s'installe derrière le Palais de Justice. En 1884 son associé le quitte et il crée une nouvelle société dénommée Alexandre Perier et compagnie.

1898 CONSTRUCTION DE LA FABRIQUE DE PARAPLUIES

Une quinzaine d'année après avoir créé son entreprise et pour assurer son développement, Durand Lafon et son épouse Thérèse Bois construisent en 1898 les deux bâtiments de La Manufacture qui vont devenir un des fleurons de l'industrie aurillacoise du début du siècle. Les bâtiments sont implantés au fond du jardin de la fabrique installée au 49 de l'avenue de la république en face de l'immeuble bourgeois donnant sur l'avenue dont ils sont également propriétaires.

Fabrique de parapluies - Maison Durand Lafon

L'architecture extérieure est caractéristique des constructions industrielles de la fin du XIXème siècle. Les matériaux utilisés pour la structure sont des poteaux en pierres volcaniques taillées pour la façade nord entre lesquels se trouvent les verrières, des encadrements de baies au premier étage de la façade nord et des façades sud et ouest alternant la brique pleine en terre cuite et la pierre volcanique taillée, des poteaux intérieurs en fonte supportant la structure, des planchers composites en acier de section en "I" et solivage bois, des tirants en acier consolidant la charpente à fermes en bois et une verrière en fer à T et simple vitrage.

La fabrique dessinée, au début du 20ème siècle

Quelques messages gravés à la main sur les murs de la fabrique témoignent de la rudesse des conditions de travail. Avec autant d'espaces vitrés, il y faisait très froid.

Pourtant les concepteurs avaient installé un impressionnant système de chauffage à air pulsé découvert lors du chantier de reconstruction intérieure en 2007 et 2008.

Chauffé dans des conduits en fonte de larges diamètres au cœur d'un four alimenté au charbon, l'air circulait dans des conduits carrés fait de briques et de plâtres, desservant tout le bâtiment sous le parquet. Un canal traversant le bâtiment principal de part en part dans le sous-sol assurait l'alimentation en eau.

A l'époque de la construction de la fabrique, Aurillac est leader dans la fabrication des parapluies. La ville compte plusieurs fabriques qui représentaient l'essentiel de la fabrication française.

Dans un périmètre d'une centaine de mètres, quatre fabriques étaient installées. Il n'en reste que deux aujourd'hui celle qui est devenue La Manufacture et un autre bâtiment transformé en logements.

Au début du XXème siècle, une soixantaine de personnes travaillent sur le site. L'accès se fait par l'avenue de la république au travers du jardin arboré situé à l'ouest des bâtiments. Le côté est où se situe les entrées actuelles des 2 et 4 impasse Jules Ferry sont en plein champ.

Le "pépin" vit son âge d'or et en 1900 le Cantal présente ses parapluies à l'Exposition universelle de Paris. Cette réussite s'accompagne de l'éveil de la conscience ouvrière pour les femmes qui travaillent à domicile pour un salaire de misère. La première grève en 1905 est un échec. Il faudra attendre 1914 pour qu'une importante grève permette d'aboutir à un accord.

En 1928, Aurillac comptait 250 ouvriers, 500 ouvrières à domicile pour une fabrication de 1.500.000 parapluies.

La fabrique et son établissement à Paris rue Saint-Martin

DES PARAPLUIES A LA BONNETERIE PUIS A LA DANSE

Prenant la succession de son père, l'affaire est dirigée par Louis Lafon jusqu'en 1922, année à laquelle il s'associe avec Conord et Toresse. Au décès de Louis Lafon le 6 mars 1930, Conord et Toresse poursuivent l'exploitation jusqu'à la reprise de l'entreprise par Maynard en 1935. Associé à Sauvagnat en 1938, Maynard quitte la fabrique pour s'installer 13 rue des Forgerons.

Plusieurs industriels Aurillacois se sont alors succéder dans les bâtiments construits par Durand Lafon jusqu'à la libération. Après la seconde guerre mondiale et jusqu'en 1989, le grand bâtiment est utilisé comme entrepôt et magasin de gros pour la vente en gros et au détail d'articles de bonneterie par la famille Lacalmontie.

Les bâtiments resteront fermés à l'état de friches. C'est le sort réservé à cet ancien quartier industriel, pourtant très proche du centre-ville, qui est laissé à l'abandon.

Au début de l'année 1992, Vendetta Mathea, à la recherche d'un espace, foule pour la première fois le vieux parquet en chêne du bâtiment.

Quelques instants suffiront pour percevoir les énergies qui lui donneront la force de conviction. Elle réunira autour d'elle une petite dizaine de mécènes qui lui permettront d'amorcer la métamorphose de cette ancienne fabrique de parapluies et d'ombrelles en fabrique de danseurs.

La Manufacture aujourd'hui, vue du jardin sur le quel donne un des appartements des artistes résidents

LA MANUFACTURE

Réhabilité en 1992 pour l'expression artistique, entièrement restructuré en 2008 en mettant en œuvre des technologies innovatrices, écologiques et architecturales faisant appel au bois et à la lumière (leds), étendu en 2009, cet espace de plus de 1.300 m² est dédié à la danse, au mouvement et à l'image.

Sa reconstruction intérieure conçue par l'architecture Simon Teyssou a reçu plusieurs prix d'architecture et le prix Auvergne Architecture Bois 2010.

L'ensemble est en harmonie avec le contexte naturel et serein des paysages du Cantal.

Avec ses matériaux bruts, la spécificité de chacun de ses volumes, les jeux de matières et de lumières qui se répondent en complémentarité ou contraste, il est le reflet de la pédagogie de Vendetta Mathea, basée sur l'ouverture et les fondements de la danse et de la personne.

Le bâtiment est conforme aux prescriptions de la loi du 10 juillet 1989, du décret du 27 février 1992 et des textes subséquents ainsi qu'aux dispositions relatives aux établissements recevant du

public.

La Manufacture, c'est 16.900 heures d'occupation par an, pour espaces confondus.

STUDIOS-THEATRES WALTER NICKS & CLIFFORD FEARS

Ces deux espaces modulables sont équipés de grills techniques et régie. Ils ont été conçus pour recevoir du public avec une jauge de 300 personnes, d'une superficie respective de 260 m² et 200 m² chacun avec 4,00 et 5,50 mètres de hauteur sous plafond.

Ces espaces sont particulièrement adaptés aux performances et aux résidences avec leur régie son, vidéo et lumières et leur grill technique.

Le parquet en chêne est monté sur un plancher innovant avec une technique inédite alliant divers matériaux provenant du bois sur 12 couches assurant sécurité, acoustique, isolation thermique unique et un confort exceptionnel de pratique.

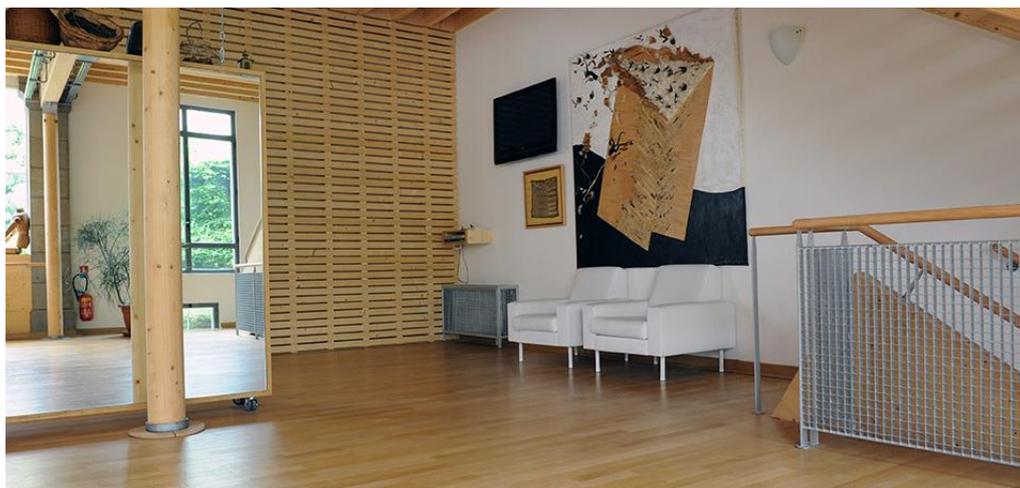
Ils peuvent être utilisés nus, en boîte blanche ou noire, avec l'installation de fond de scène et de pendrillons en coton gratté blanc ou noir.

Sur le plan acoustique, le studio-théâtre Clifford Fears est particulièrement adapté aux percussions alors que le studio-théâtre Walter Nicks porte la voix et les instruments à cordes. Par leur configuration, ils procurent un rapport au public, direct et intime.

STUDIO DE DANSE FLORETTA JOHNSON

D'une superficie de 80 m², cet espace est, comme les studios Walter Nicks et Clifford Fears, équipé d'un système professionnel de diffusion du son avec lecteurs CD, MD, DVD, prises MP3, d'un ordinateur connecté, d'un grand écran plasma, d'un vidéo projecteur, de lecteurs vidéo aux formats VHS, Hi8, DVD, DV et HDV, d'un système H-F, d'une connexion 100 Mb et d'un canal interne.

Cet espace est particulièrement adapté au travail sur la respiration, le recentrage, à l'écriture, à une certaine forme d'isolement aussi.

ESPACE CLAUDE BERTHOMIEUX

Cet espace de 60 m² est destiné aux cours théoriques et réunions.

Il est équipé d'un système de diffusion du son, d'un ordinateur connecté, d'un grand écran plasma, d'un vidéo projecteur, de lecteurs vidéo aux formats VHS, Hi8, DVD, DV et HDV, d'un système H-F, d'une connexion 100 Mb et d'un canal interne.

STUDIO NUMERIQUE

Cet espace, isolé sur le plan acoustique, permet d'effectuer des prises de son et de montage son, de réaliser des montages vidéo, de traiter et édition des photos.

REGIE LUMIERE, SON ET IMAGE

Situé en mezzanine dans le studio-théâtre Walter Nicks, ce lieu technique offre une vue plongeante sur l'espace scénique. Les consoles lumière, son et vidéo direct y sont installées. C'est également un espace de stockage du matériel.

HALL D'ACCUEIL & ESPACE D'EXPOSITION

Situé à l'entrée du bâtiment 2 impasse Jules Ferry, cet espace accueille les visiteurs de La Manufacture. Il dispose d'une banque d'accueil, de distributeurs snack, boissons froides et chaudes, et de comptoirs et de 80 mètres linéaires dédiés aux expositions.

FOYER, ESPACES DETENTE, VESTIAIRES, SANITAIRES

L'architecte Simon Teyssou a créé plusieurs espaces et recoins propices à la détente, l'isolement, l'écriture. Des vestiaires, douches et sanitaires sont proposés à tous les niveaux des deux bâtiments.

ESPACES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES

Bureaux, salle de réunion, médiathèque, local d'archives, espaces techniques complètent le tout pour l'équipe et les compagnies résidentes.

PÔLE DOCUMENTAIRE

La Manufacture possède un fonds documentaire spécialisé dans la danse de plus de 4.000 références comprenant :

- la collection "Images de la danse" du Centre National de la Cinématographie,
- de nombreux périodiques spécialisés internationaux,
- des archives inédites sur la danse notamment jazz, des ouvrages, disques, VHS, DVD,

- la revue de Presse numérisée depuis 1979 (800 coupures)
- le fonds photographique numérisé depuis 2001 (170.000 images)
- le fonds vidéo numérisé depuis 2001 (5.000 vidéos)

TECHNOPARC DANSE

En 2012, Vendetta Mathea a investi dans un parc lumière alors expérimental qu'elle met à disposition de La Manufacture.

Ce parc a permis la création du premier spectacle de danse 100 % leds et HF. Cela s'est passé au Festival Off d'Avignon - Théâtre des Lucioles pour la pièce Water Soul.

Il est utilisé dans le cadre des rendez-vous public, pour l'accompagnement des artistes en résidence et en formation ainsi que pour la Compagnie École.

Constitué de projecteurs Led hautes performances ETC et de consoles numériques, ce parc lumière est peu gourmand en énergie, en câblage et en consommables. Dans son intégralité, il ne consomme que 5 kWh pour 70 kWh pour un parc traditionnel.

Il se pilote en HF (sans liaison filaire) et ouvre de nouvelles voies pour la création notamment concernant la gestion du blanc en degrés Kelvin ou l'adressage des couleurs.

Le parc comprend également des structures alu, du matériel photo, vidéo et son. Il est particulièrement destiné à la danse avec l'idée de soutenir l'artiste dans son œuvre de création par la mise à disposition de moyens adaptés.

Dédié aux nouvelles technologies LED, HF, WIFI, photo et vidéo numériques, il a aussi pour objectif de contribuer à une plus grande portabilité des pièces et l'émergence d'une logique de développement durable dans le domaine de la danse et du spectacle vivant.

APPARTEMENTS IN SITU

Les locaux destinés à l'hébergement des artistes et apprenants, au sein même de La Manufacture, accueillait originellement la fabrique de parapluies et d'ombrelles de la famille Lafon avant que le bâtiment de La Manufacture ne soit construit en 1898.

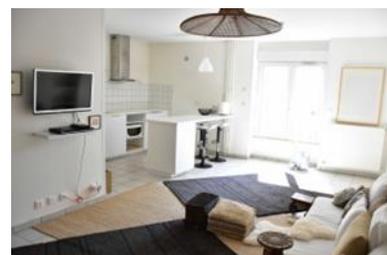
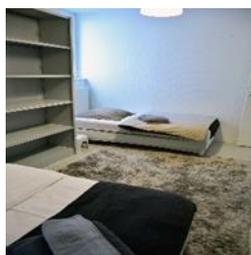
Appartement sur jardin

Comprenant trois chambres doubles, une cuisine, une salle de bain avec douche à l'italienne, il donne sur le jardin de La Manufacture et dispose d'un accès indépendant 49 avenue de la République.

Appartement sur rue

Comprenant deux chambres doubles et un salon avec sa cuisine ouverte, il est situé dans le bâtiment de La Manufacture, avec entrée 2 impasse Jules Ferry.

DOMAINE DE TRONQUIERES

Géré par l'association Eclat (Festival d'Aurillac), le domaine de Tronquières dispose d'espaces de vie exceptionnels, au cœur d'un parc jouxtant les Haras Nationaux d'Aurillac.

Comprenant 9 chambres individuelles, doubles et triples pour 14 lits au total, il est équipé de cuisines collectives et peut accueillir plusieurs compagnies simultanément. Il se situe à 10 minutes en voiture de La Manufacture et 2 minutes à pied de l'Aéroport.

SPENCER TUNICK FAIT LE LIEN ENTRE LES CORPS ET LES PARAPLUIES

A l'occasion de la 25ème édition du Festival Aurillac 2010, en hommage à René Magritte, le célèbre artiste et photographe, Spencer Tunick, New-Yorkais comme Vendetta Mathea, a offert une magnifique installation, instants uniques, osmose parfaite entre des centaines de corps dénudés et autant de symboliques parapluies noirs sur tapis de verdure et fond d'Aurillac au lever du soleil.

Spencer Tunick fait ainsi le lien entre corps et parapluies ; d'une certaine manière aussi entre La Manufacture et Le Parapluie (fabrique de théâtre), mettant en lumière l'évidence d'une synergie territoriale.

La Manufacture > Notre raison d'être

En ce lieu, se rencontrent artistes professionnels, artistes en devenir, étudiants en danse, amateurs de danse et spectateurs, dans un cadre exceptionnel, pour se découvrir, se former et créer.

C'est le sens même du projet et sa raison d'être, au cœur de la filière danse, dans l'esprit du compagnonnage.

Confrontation au vécu, interdisciplinarité coordonnée, transversalité, incubation, diversité... sont quelques-uns des maîtres mots.

Confronter les apprenants en formation au vécu des artistes associés à La Manufacture ou en résidence, dans le cadre de master class, dont les enseignements sont le reflet de leurs propres expériences et de leurs parcours personnels au-delà d'un enseignement technique ou théorique.

Sont avant tout recherchées, la diversité des approches et l'expression des compétences et des expériences professionnelles.

L'idée est que les danseurs en formation travaillent avec différents artistes, explorent d'autres esthétiques et philosophies, interrogent, questionnent, et ainsi développent leur propre univers artistique.

C'est aussi l'occasion d'établir un contact avec des professionnels et leurs réseaux, en leur offrant une vision réaliste du métier.

Les compagnies accueillies sont ainsi appelées à proposer des interventions sous un format "carte blanche" et à saisir l'opportunité de la présence des apprenants pour un regard extérieur, l'émergence d'idées nouvelles, l'exploration de matières différentes.

Parallèlement à cette ouverture dans l'enseignement, garante de la transmission d'une réalité professionnelle enrichissante pour l'apprenant en formation, l'entraînement régulier du danseur, les espaces de parole, et les matières complémentaires sont abordées par les professeurs permanents en interdisciplinarité avec le souci d'une nécessaire complémentarité.

Les enseignements ne sont pas cloisonnés. Cordonnés, ils forment un tout dont l'objectif est le développement personnel des apprenants.

Une attention toute particulière est portée à la composition et à l'interprétation de solos, et ce dès l'entrée en formation.

Ce travail régulier fait partie, avec les ateliers d'improvisation et de composition instantanée, des supports fondamentaux de l'enseignement de la danse à La Manufacture.

Les horaires croisés et les enseignements décloisonnés, en immersion avec des classes d'autres programmes, donne à l'apprenant des repères de niveau et de progression.

Ils favorisent la conscience et la prise en charge personnelle par l'apprenant de son évolution technique et artistique.

Cela permet d'exposer et de valoriser au mieux les qualités de chacun par des échanges à l'occasion desquels chaque apprenant a l'opportunité de prendre l'une ou l'autre des positions d'apprenant, de référent, de source d'inspiration, de miroir.

Le travail technique pluridisciplinaire (contemporain, jazz, classique, hip-hop, breakdance, tai-chi, yoga ...) développe un esprit d'ouverture et une réflexion transversale.

La Manufacture travaille ainsi à la grande diversité des situations d'apprentissage, pour développer et entretenir la motivation, l'endurance, la curiosité, l'appétence pour l'interprétation, la culture personnelle, l'aptitude à l'analyse, le sens critique et l'autonomie dans l'appropriation de la danse en tant que langage artistique comme la capacité à réaliser un projet personnel.

Formation(s) > Parcours et principes pédagogiques

La Manufacture propose un parcours d'éducation artistique et de formation professionnelle initiale et continue danse débutant avec la pratique de la danse en amateur :

Education artistique

Pratique amateur
Ateliers in situ
Ateliers hors les murs
Classe à Horaires Aménagés Danse

Formation professionnelle initiale

Professeur de danse

Cursus Pédagogie
titulaire E.A.T.
800 heures par an
27 heures moyenne par semaine

Année théorique
U.E. Anatomie-Physiologie
U.E. Histoire de la Danse
U.E. Formation musicale

Année pédagogique
U.E. Pédagogie

Artiste chorégraphique

Danse-Études
collège et lycée
180 à 300 heures par an
6 à 11 heures moyenne par semaine

Cursus Scène
à partir de 16 ans
700 heures par an
24 heures moyenne par semaine
Option EAT

Formation Professionnelle continue

Programmes spécifiques
Volumes horaires selon les programmes proposés

Dans le cadre de ce parcours de formation, l'ensemble des propositions et programmes concourt à la réalisation d'objectifs communs :

Ouvrir l'esprit dans une perspective artistique

Une formation artistique riche avec un apprentissage technique, des master classes et des enseignements complémentaires pluridisciplinaires, interdisciplinaires et interculturels abordant des domaines connexes indispensables.

Accompagner le développement personnel

Une pédagogie-transmission différenciée et un tutorat actif et constructif, bâtis sur une confiance réciproque rendue possible par le nombre limité d'élèves, avec des apprenants acteurs de leur formation.

Développer une approche pluridisciplinaire

Une pluridisciplinarité présente dans toutes les formations qui conduit à une assimilation plus rapide et plus complète des fondamentaux techniques et développent la polyvalence du danseur.

Confronter le projet artistique personnel au public

Dès le début de la formation, les sessions d'improvisation et la création d'un solo sont les vecteurs d'une rencontre régulière avec le public ouvrant à l'expérience de soi et des autres.

Approcher répertoire, création et diffusion

Une mise en situation, une insertion professionnelle en médiation avec soi, les autres danseurs artistes, des œuvres du répertoire, le public et les écritures actuelles, au contact de la réalité de la création-diffusion, avec la Compagnie École.

Donner du temps au temps pour assimiler les fondamentaux

Une formation technique de base soutenue et un approfondissement des matières par des volumes horaires et l'existence d'une école d'application permanente.

Passer du temps en autonomie

Dans toutes les formations professionnelles, un temps d'autonomie de deux à cinq heures par semaine selon les cursus est réservé avec un accès libre aux studios pour passer du temps avec soi, interroger son imaginaire, interpeler sa motivation et sa persévérance.

Réserver des moments d'échanges

Une ouverture, d'autres éclairages, des expériences innovantes, des rencontres avec les acteurs de l'expression chorégraphique de notre temps, des échanges, des voyages et un important fonds documentaire.

Informier sur les débouchés futurs

Une base d'informations sur les possibilités d'emplois, les opportunités d'installation, la création, l'animation, les passerelles vers d'autres métiers et formations.

La Manufacture tisse un réseau de relations et de partenariats en France et dans plusieurs pays à travers le monde.

Formation(s) > Education artistique

ATELIERS IN SITU

Des ateliers de pratique amateur, dans divers styles et disciplines, sont proposés à l'année ou sur des périodes plus courtes.

Ces cours sont encadrés par des professeurs certifiés ou diplômés, avec la participation d'apprenants inscrits à la préparation au diplôme d'Etat de professeur de danse, dans le cadre de l'école d'application.

Ils sont ouverts dès 4 ans, sans limite d'âge.

ATELIERS HORS LES MURS

La Manufacture participe à plusieurs dispositifs tels que les Classes à PAC en collège, et les TAP en périscolaire primaire ainsi les projets développés en collège et lycée. A ces divers titres, elle intervient très fréquemment auprès de publics hors site.

Elle est intervenue notamment pour les structures et établissements suivants : APE Crandelles, Amicale des Parents de Jussac, Centre Social ALC Aurillac, Centre Social d'Arpajon-sur-Cère, Centre Social de Cap Blanc Aurillac, Centre Social de Marmiers Aurillac, Centre Social de Vic-sur-Cère, Collège Jeanne de la Treilhe Aurillac, Collège Jules Ferry Aurillac, Collège Georges Brassens Aurillac, Collège de la Ponétie Aurillac, Collège de Montsalvy, Collège de Neussargues, Collège de Vic-sur-Cère, Collège d'Ydes, Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay, Ecole primaire de l'Enfant Jésus Aurillac, Ecole primaire de Lacapelle-Viescamp, EREA Aurillac, Lycée Albert Monier Aurillac, Lycée de Mauriac, Lycée Raymond Cortat Aurillac, Lycée Saint-Géraud Aurillac ...

CLASSE A HORAIRES AMENAGES DANSE

Ce dispositif s'adresse aux collégiens qui souhaitent suivre un enseignement amateur dans le temps scolaire et hors temps scolaire.

La Manufacture participe aux enseignements de la Classe à Horaires Aménagés Danse mis en place par le collège Jeanne de la Treilhe, en partenariat avec le Conservatoire Musique et Danse d'Aurillac.

Formation(s) > Professeur de danse

Le Diplôme d'Etat de Professeur de Danse est régi par la loi numéro 89-468 du 10 juillet 1989 transposée dans le code de l'éducation aux articles L. 362-1 à L. 362-5 et L. 462-1 à L. 462 6.

Les modalités de préparation et d'examen sont définies par arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation.

Pour assurer une bonne préparation, La Manufacture propose un programme de 1.600 heures de formation incluant des enseignements d'anticipation aux U.E. théoriques et pédagogiques. Ces 1.600 heures sont réparties sur deux années à raison de 800 heures par an, de septembre à juin.

Elles sont réparties en différents volumes qui correspondent à des contraintes réglementaires et qui témoignent de l'approche pédagogique initiée par Vendetta Mathea.

Les mots clés sont :

- "anticipation" par l'approche d'une matière enseignée ultérieurement dans le but de faciliter un meilleur ancrage et une appropriation.
- "réglementaire" correspondant à celui prévu par les dispositions actuellement en vigueur pour la préparation au diplôme d'état de professeur de danse.
- "complémentaires" avec pour objectif de créer une ouverture d'esprit sur l'environnement général de la danse et des arts en contribuant à l'épanouissement de l'apprenant.
- "technique" pour l'entraînement régulier du danseur afin de le maintenir, au sein même de la formation, en contact permanent avec la pratique de la danse.
- "immersion" au contact de professionnels notamment dans le cadre de stages en entreprises artistiques et culturelles et en tant qu'artiste chorégraphique stagiaire auprès des compagnies en résidence ou dans le cadre des productions et diffusions de la Compagnie École.

Pour leur permettre de tirer un profit personnel des enseignements et de les appliquer à la réalité de leur futur métier, les apprenants sont suivis dans le cadre d'un tutorat actif et constructif notamment au moyen d'une école d'application et d'un accompagnement personnalisé par un enseignant spécialisé.

Un des objectifs de ce programme est l'immersion dans le monde professionnel pour préparer l'accès à l'emploi.

L'apprenant est régulièrement confronté au monde professionnel. Ces rencontres sont autant d'opportunités d'établir des contacts et de constituer son propre réseau d'emploi.

A cet effet, l'apprenant est amené à effectuer des stages auprès des partenaires de La Manufacture ou des compagnies professionnelles en résidence ou non et à rencontrer des professionnels touchant à divers domaines du spectacle vivant dans l'optique d'une meilleure compréhension du monde dans lequel ils se préparent à exercer un métier.

Depuis l'habilitation en 1999, le taux de réussite des étudiants de La Manufacture aux épreuves du diplôme d'État de professeur de danse, toutes unités d'enseignement confondues, est de 82,78 % avec une note moyenne de 13,16 pour tous les admis.

En 2022, La Manufacture a réalisé 32.726 heures de formation avec 46 apprenants (Bilan Pédagogique et Financier) pour un taux de satisfaction de 92 %.

L'ensemble des apprenants ayant suivi un cycle complet de formation pédagogique ou de formation artiste chorégraphique a trouvé un emploi au terme de leurs études.

Leurs situations respectives dans l'emploi sont très variées. Selon les dernières statistiques connues, environ 80 % d'entre eux travaillent dans un des métiers de la danse, les autres étant dans des métiers liés, comme les services aux artistes, la communication ou les professions du bien-être.

La Manufacture effectue un recensement périodique de la situation des anciens élèves, stagiaires et étudiants, maintenant des relations au moyen des réseaux sociaux sur internet.

Les anciens étudiants ont débuté leurs emplois respectifs à la fois en région, contribuant ainsi au développement de la danse dans le territoire (Aurillac, Chaudes-Aigues, Clermont-Ferrand, Courpière, Grenoble, Issoire, Le Puy-en-Velay, Lyon, Montluçon, Riom-es-Montagnes, Saint-Etienne, Saint-Flour, Saint-Martin Valmeroux, Vic-sur-Cère, Vichy, Ytrac, Yzeure...) mais aussi en France (Bourges, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris, Saint-Denis la Réunion, Toulouse...) et à l'étranger (Aberdeen, Beyrouth, Bruxelles, Gijon, Los Angeles, Londres, New-York, Vienne, Salta...).

Contenu et durée

DE Coursus Pédagogie
 A partir de 18 ans
 Etudes Chorégraphiques et Pédagogiques Supérieures
 Enseignement Supérieur | Formation diplômante
 Diplôme d'Etat de Professeur de Danse - 120 E.C.T.S.
 Option Contemporain

DE1 Études Chorégraphiques Pédagogiques Supérieures
 Année 1 dite Année Théorique
 Titulaires E.A.T. | semestres 1 et 2
 U.E. Anatomie-Physiologie
 U.E. Formation Musicale
 U.E. Histoire de la Danse
 800 heures | 27 heures moyenne par semaine

DE2 Études Chorégraphiques Pédagogiques Supérieures
 Année 2 dite Année Pédagogique
 Titulaires de deux U.E. théoriques | semestres 3 et 4
 800 heures | 27 heures moyenne par semaine

Unités d'Enseignement, de Recherche et Dispositifs d'Incubation

UE-DANS
 Danses contemporaines, classiques, jazz, modernes, urbaines
 Technique Improvisation Composition Interprétation

UR-STUD
 Création et Confrontation aux Publics

DI-SCEN UE-SPEC
 Scène

UE-CPRO UE-CVID
 Culture professionnelle, Vidéo & Citoyenneté

UE-COMP
 Matières complémentaires

DI-CIE
 Compagnie École
 Dispositif d'Incubation
 Collaboration Coursus / Compagnies Professionnelles en résidence, sur audition

DI-STAG
 Stage en écoles de danse

DE1 - UE-FMUS
 Formation Musicale | 100 heures

DE1 - UE-HIST

Histoire de la Danse | 50 heures

DE1 - UE-ANAT

Anatomie-Physiologie | 50 heures

DE2 - UE-AFCM

Analyse fonctionnelle du Corps dans le Mouvement dansé | 80 heures

DE2 - DI-APPL

Pédagogie et École d'Application | 200 heures

DE2 - UE-PEDA

Pédagogie théorique | 120 heures

Dates et rythme

Année de septembre à juin

Deux semestres de 15 semaines

Vacances scolaires de zone A

Objectifs pédagogiques

Aptitudes professionnelles en danse et Préparation aux examens du Diplôme d'Etat de Professeur de Danse

I. Maîtriser les Fondamentaux de la Danse

A – Connaître les bases et spécificités du genre chorégraphique

B – Appliquer les connaissances anatomiques et physiologiques au mouvement

C – Intégrer les compétences musicales et rythmiques en relation avec l'accompagnateur musical

II. Développer un Projet Pédagogique Singulier

A – Comprendre les besoins des élèves

B – Adapter sa transmission au public

III. Exécuter le Projet Pédagogique

A – Développer un discours autour de son enseignement

B – Être capable de transmettre des savoirs via des exercices ou des ateliers

C – Utiliser les connaissances associées

D – Évaluer les progrès

E – Élargir les pratiques

Compétences visées

Enseignement de la danse

Création, composition et improvisation en danse

Métier visé

Professeur de Danse (ROME K2105 Enseignement Artistique)

Suite de parcours et Débouchés

Secteur public /associatif / privé

Formation au Certificat d'Aptitude

Niveau de sortie

Niveau 5, anciennement III

Type de formation

Diplômante

Formation professionnelle initiale

Formation professionnelle continue

Publics

Danseur.se ayant terminé ses études secondaires
Personne en recherche d'emploi
Intermittent.e du spectacle
Salarié.e

Prérequis

Age minimum : 18 ans
Certificat médical
DE 1 - Titulaire de l'E.A.T.
DE 2 - Titulaire de deux U.E. théoriques du Diplôme d'Etat

Equivalences et dispenses

Contactez la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(Arrêté du 23 juillet 2019)

Accès à la formation et Délai

Admission sur audition les mois précédant la session de formation, positionnement, et entretien.

Nos équipes gèrent votre première demande de contact sous 72 heures (hors période de vacances scolaires et week-end). Suite à un premier échange et après avoir rempli le formulaire d'inscription à l'audition, vous recevrez automatiquement une convocation par email.

Moyens et modalités Pédagogiques Techniques

Enseignement pluridisciplinaire et décloisonné
Master classes
Formation pratique en studio
Formation théorique en salle et médiathèque
Pratique de la scène sur plateau et dans l'espace public
Tutorat et stages

Encadrement

Professeurs Certifiés (C.A.)
Professeurs de Danse diplômés d'Etat (D.E.)
Artistes associés et intervenants professionnels

Modalités d'Évaluation

Contrôle continu (bulletins semestriels)
Epreuves terminales de semestre, sur scène
Bilans semestriels (entretiens individuels)
Épreuves nationales du Diplôme d'Etat de Professeur de Danse

Lieu de Formation

Studios de danse et espaces scéniques
- La Manufacture Studios (3 studios)
- Conservatoire de Musique et de Danse d'Aurillac (1 studio)
- Théâtre d'Aurillac (1 studio)
- Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace public à Naucelles (1 studio)

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Personnes à Mobilité réduite : les studios de La Manufacture font partie d'un bâtiment historique pour lequel l'accessibilité en fauteuil roulant n'est possible qu'au premier niveau à partir de

l'impass Jules Ferry par une rampe d'accès amovible.
 Pour toute autre situation de handicap ou de difficultés dans la mobilité, merci de contacter notre référente handicap : marianne@la-manufacture.org. N'hésitez pas à contacter notre référente handicap si vous avez besoin d'adapter votre formation.

Frais administratifs annuels obligatoires 2024/2025

Frais administratifs annuels	Frais d'inscription, déclarations et démarches Adhésion (25 €) et assurance obligatoire incluses	140 €
Santé > Suivi Sportif de Haut Niveau Centre Médico Sportif Centre Hospitalier Henri Mondor	Forfait examen médical initial (première année) Forfait suivi médical (années suivantes)	72 € 42 €
Accès aux studios en autonomie	Participation aux frais d'entretien et de maintenance	40 €

Frais pédagogiques annuels 2024/2025

Niveau d'entrée	Frais à charge en cas de non-financement	Coût réel Appliqué aux organismes financeurs
Titulaires de l'E.A.T.	Professeur de danse > Coursus Pédagogie DE 1 800 heures 27 heures moyenne par semaine 3 U.E. Anatomie-Physiologie Formation Musicale Histoire de la Danse 4 200 € x 1 2 250 € x 2 470 € x 10	800 heures x 9,00 € = 7 200 €
	750 heures 25 heures moyenne par semaine 2 U.E. dont Formation Musicale 3 940 € x 1 2 105 € x 2 441 € x 10	750 heures x 9,00 € = 6 750 €
	700 heures 24 heures moyenne par semaine 2 U.E. Anatomie-Physiologie Histoire de la Danse 3 675 € x 1 1 965 € x 2 411 € x 10	700 heures x 9,00 € = 6 300 €
	700 heures 24 heures moyenne par semaine U.E. Formation Musicale 3 675 € x 1 1 965 € x 2 411 € x 10	700 heures x 9,00 € = 6 300 €
	650 heures 22 heures moyenne par semaine 1 U.E. Anatomie-Physiologie ou Histoire de la Danse 3 410 € x 1 1 825 € x 2 382 € x 10	650 heures x 9,00 € = 5 850 €
	Titulaires des U.E. théoriques	Professeur de danse > Coursus Pédagogie DE 2 800 heures 27 heures moyenne par semaine U.E. Pédagogie 4 200 € x 1 2 250 € x 2 470 € x 10

Les frais indiqués n'incluent pas les frais de participation aux examens nationaux et concours, ni les frais découlant des activités de formation tels que les équipements personnels et fournitures, manuels et supports de cours, costumes, maquillage, frais de voyage, sorties culturelles, activités des associations élèves et parents ...

Formation(s) > Artiste Chorégraphique > Danse-Etudes

Depuis sa création il y a plus de 20 ans, le cycle Danse-Etudes a vu naître beaucoup des talents issus de La Manufacture que l'on retrouve aujourd'hui dans les compagnies en vue à travers le monde ou menant des projets artistiques personnels.

Il s'adresse aux élèves et lycéens (de la seconde à la terminale) passionnés par la danse qui souhaitent pouvoir continuer à progresser en la pratiquant intensivement durant leur scolarité avec, à terme pour certains, l'objectif de s'orienter vers une formation et une carrière professionnelles liée à la danse (danseur, professeur, chorégraphe...).

Selon les accords passés avec les établissements publics et privés concernés, les temps consacrés à la danse sont dans le temps scolaire (Groupe Saint Joseph) ou hors temps scolaire.

Contenu et durée

DET Cycle Danse-Études
Collège & Lycée | Programme Culture hors ou pendant le temps scolaire
Pratique approfondie & Orientation professionnelle
Assimilé Formation Professionnelle Initiale
180 à 300 heures | 6 à 11 heures moyenne par semaine

Unités d'Enseignement, de Recherche et Dispositifs d'Incubation

UE-DANS
Danses contemporaines, jazz, urbaines, classiques
Technique, Improvisation, Composition, Interprétation

UR-STUD
Création et Confrontation aux Publics

DI-SCEN UE-SPEC
Scène

UE-CPRO UE-CVID
Culture professionnelle, Vidéo & Citoyenneté

UE-COMP
Matières complémentaires

DI-CIE
Compagnie École
Dispositif d'Incubation
Collaboration Cursus / Compagnies professionnelles en résidence, sur audition

Dates et rythme

Année de septembre à juin
Deux semestres de 15 semaines
Vacances scolaires de zone A

Objectifs pédagogiques

Approfondissement des compétences techniques en danse dans une perspective de professionnalisation
Perspective de poursuite de l'apprentissage dans les établissements d'enseignement supérieur
Projet d'exercice d'une activité professionnelle dans le champ de l'art chorégraphique
Accomplissement de la dimension artistique en tant que projet de réalisation personnelle
Autonomie dans l'appropriation de la danse en tant que langage artistique et dans l'expérience de l'interprétation
Lecture analytique et construction d'une perception critique des œuvres chorégraphiques rencontrées

Développement de l'endurance et de la virtuosité

Compétences visées

Maîtrise technique de socle
Faculté à reproduire et interpréter sur scène des variations de niveau de sortie de cycle 3
Capacités de composition et d'improvisation en danse

Métiers visés

Chorégraphe-Interprète (ROME L1201 Artiste Chorégraphique)
Professeur de Danse (ROME K2105 Enseignement Artistique)

Suite de parcours et Débouchés

Formation qualifiante (Certificat d'Artiste Chorégraphique)
Enseignement supérieur (Diplôme d'Etat de Professeur de Danse)

Niveau de sortie

Niveau 4, anciennement IV

Type de formation

Périscolaire
Formation professionnelle initiale

Publics

Danseur.se scolarisé.e dans le secondaire

Prérequis

Certificat médical.
Pratique amateur régulière de la danse.
Niveau technique équivalent à l'entrée en cycle 1 (collège) ou 2 (lycée)

Equivalences et dispenses

Aucune

Accès à la formation et Délai

Admission sur audition les mois précédant la session de formation, positionnement, et entretien.

Nos équipes gèrent votre première demande de contact sous 72 heures (hors période de vacances scolaires et week-end). Suite à un premier échange et après avoir rempli le formulaire d'inscription à l'audition, vous recevrez automatiquement une convocation par email.

Moyens et modalités Pédagogiques Techniques

Enseignement pluridisciplinaire et décloisonné
Master classes
Formation pratique en studio
Formation théorique en salle et médiathèque
Pratique de la scène sur plateau et dans l'espace public

Encadrement

Artistes associés
Intervenants professionnels
Professeurs Certifiés (C.A.)

Professeurs de Danse diplômés d'Etat (D.E.)

Modalités d'Évaluation

Contrôle continu (bulletins semestriels)
Epreuves terminales de semestre, sur scène
Bilans semestriels (entretiens individuels)

Lieu de Formation

Studios de danse et espaces scéniques
- La Manufacture Studios (3 studios)
- Conservatoire de Musique et de Danse d'Aurillac (1 studio)
- Théâtre d'Aurillac (1 studio)
- Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace public à Naucelles (1 studio)

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Personnes à Mobilité réduite : les studios de La Manufacture font partie d'un bâtiment historique pour lequel l'accessibilité en fauteuil roulant n'est possible qu'au premier niveau à partir de l'impasse Jules Ferry par une rampe d'accès amovible.
Pour toute autre situation de handicap ou de difficultés dans la mobilité, merci de contacter notre référente handicap : marianne@la-manufacture.org. N'hésitez pas à contacter notre référente handicap si vous avez besoin d'adapter votre formation.

Frais administratifs annuels obligatoires 2024/2025

Frais administratifs annuels	Frais d'inscription, déclarations et démarches Adhésion (25 €) et assurance obligatoire incluses	140 €
Santé > Suivi Sportif de Haut Niveau Centre Médico Sportif Centre Hospitalier Henri Mondor	Forfait examen médical initial (première année) Forfait suivi médical (années suivantes)	72 € 42 €
Accès aux studios en autonomie	Participation aux frais d'entretien et de maintenance	40 €

Frais pédagogiques annuels 2024/2025

Niveau d'entrée	Frais à charge en cas de non-financement	Coût réel Appliqué aux organismes financeurs
Collège & Lycée	Artiste Chorégraphique > Danse-Études DET 180 à 300 heures 6 à 11 heures moyenne par semaine 1 200 € x 1 640 € x 2 134 € x 10	300 heures x 9,00 € = 2 700 €

Les frais indiqués n'incluent pas les frais de participation aux examens nationaux et concours, ni les frais découlant des activités de formation tels que les équipements personnels et fournitures, manuels et supports de cours, costumes, maquillage, frais de voyage, sorties culturelles, activités des associations élèves et parents ...

Formation(s) > Artiste Chorégraphique > Cursus Scène

Le Cursus Scène pour l'artiste chorégraphique, danseur interprète ou chorégraphe, est intimement lié à l'incubateur chorégraphique et à l'intervention tout au long de la saison d'artistes professionnels en résidence.

La formation des artistes chorégraphiques s'empare des fondamentaux du métier d'interprète en perfectionnant les qualités requises tout en interpellant les imaginaires et exposant les apprenants à l'environnement des métiers de la danse et du spectacle.

L'objectif est une construction personnelle sur des bases solides et la constitution d'un ensemble d'outils nécessaires au bon démarrage d'une carrière professionnelle.

Le Cursus Scène est une formation pluriannuelle conduisant à une immersion effective et pratique dans le métier notamment par la Compagnie École, tout au long du cursus et selon les projets mis en œuvre.

Il comprend une option pour la préparation à l'Examen d'Aptitude Technique (E.A.T.) donnant accès aux quatre autres U.E. du Diplôme d'Etat de Professeur de Danse, en contribuant à nourrir les apprenants d'expériences et de matière scéniques.

La réussite à l'Examen d'Aptitude Technique est un prérequis pour s'inscrire en formation au diplôme d'État de professeur de danse. Il a pour objectif de valider les compétences techniques et artistiques nécessaires pour suivre la formation.

Cette option est comprise dans le volume horaire du cursus scène. Elle est encadrée par une équipe composée d'enseignants permanents, d'artistes associés et d'artistes en résidence.

Le choix pour cette option est à indiquer lors de l'inscription.

L'inscription au Cursus Scène peut s'effectuer selon le rythme scolaire et universitaire de septembre à juin de l'année suivante ou à l'année civile de janvier à décembre avec une pause pendant l'été.

Contenu et durée

SCENE Cursus Artiste chorégraphique

A partir de 16 ans

Formation Chorégraphique Préparatoire au Métier d'Artiste Chorégraphique

Formation professionnelle initiale | Formation qualifiante

700 heures | 24 heures moyenne par semaine

Programme pluriannuel dont la durée dépend du niveau d'entrée en formation et des opportunités d'insertion professionnelle notamment

Unités d'Enseignement, de Recherche et Dispositifs d'Incubation

UE-DANS

Danses contemporaines, classiques, jazz, modernes, urbaines

Technique Improvisation Composition Interprétation

UR-STUD

Création et Confrontation aux Publics

DI-SCEN UE-SPEC

Scène

UE-CPRO UE-CVID

Culture professionnelle, Vidéo & Citoyenneté

UE-COMP

Matières complémentaires

DI-CIE
Compagnie École
Dispositif d'Incubation
Collaboration Cursus / Compagnies Professionnelles en résidence, sur audition

DI-STAG
Stage en compagnies ou écoles de danse

UE-PEAT (option)
Préparation à l'Examen d'Aptitude Technique

Dates et rythme

Option Année scolaire et universitaire : **septembre à juin de l'année suivante**
Option Année civile : **janvier à décembre avec une pause pendant l'été**
Deux semestres de 15 semaines
Vacances scolaires de zone A

Objectifs pédagogiques

Mise à niveau et approfondissement des compétences techniques en danse dans une perspective de professionnalisation
Perspective de poursuite de l'apprentissage dans les établissements d'enseignement supérieur
Projet d'exercice d'une activité professionnelle dans le champ de l'art chorégraphique
Accomplissement de la dimension artistique en tant que projet de réalisation personnelle
Autonomie dans l'appropriation de la danse en tant que langage artistique et dans l'expérience de l'interprétation
Lecture analytique et construction d'une perception critique des œuvres chorégraphiques rencontrées
Développement de l'endurance et de la virtuosité
Préparation à l'Examen d'Aptitude Technique (option)

Compétences visées

Maîtrise technique de socle
Faculté à reproduire et interpréter sur scène des variations de niveau de sortie de cycle 3
Capacités de composition et d'improvisation en danse

Métiers visés

Chorégraphe-Interprète (ROME L1201 Artiste Chorégraphique)

Débouchés

Formation qualifiante (Certificat d'Artiste Chorégraphique)

Niveau de sortie

Pas de certification
Examen d'Aptitude technique (option)

Type de formation

Certification
Formation professionnelle initiale
Formation professionnelle continue

Publics

Danseur.se ayant terminé ses études secondaires
Personne en recherche d'emploi
Intermittent.e du spectacle
Salarié.e

Prérequis

Age minimum : 16 ans
Certificat médical
Pratique amateur régulière de la danse
Niveau technique équivalent à l'entrée en cycle 2

Equivalences et dispenses

Aucune

Accès à la formation et Délai

Admission sur audition les mois précédant la session de formation, positionnement, et entretien.

Nos équipes gèrent votre première demande de contact sous 72 heures (hors période de vacances scolaires et week-end). Suite à un premier échange et après avoir rempli le formulaire d'inscription à l'audition, vous recevrez automatiquement une convocation par email.

Épreuve nationale d'admissibilité à l'E.A.T. en cours d'année

Moyens et modalités Pédagogiques Techniques

Enseignement pluridisciplinaire et décloisonné
Master classes
Formation pratique en studio
Formation théorique en salle et médiathèque
Pratique de la scène sur plateau et dans l'espace public
Tutorat et stages

Encadrement

Artistes associés
Intervenants professionnels
Professeurs Certifiés (C.A.)
Professeurs de Danse diplômés d'Etat (D.E.)

Modalités d'Évaluation

Contrôle continu (bulletins semestriels)
Epreuves terminales de semestre, sur scène
Bilans semestriels (entretiens individuels)
Épreuve nationale d'admissibilité à l'E.A.T. en cours d'année

Lieu de Formation

Studios de danse et espaces scéniques
- La Manufacture Studios (3 studios)
- Conservatoire de Musique et de Danse d'Aurillac (1 studio)
- Théâtre d'Aurillac (1 studio)
- Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace public à Naucelles (1 studio)

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Personnes à Mobilité réduite : les studios de La Manufacture font partie d'un bâtiment historique pour lequel l'accessibilité en fauteuil roulant n'est possible qu'au premier niveau à partir de l'impasse Jules Ferry par une rampe d'accès amovible.

Pour toute autre situation de handicap ou de difficultés dans la mobilité, merci de contacter notre référente handicap : marianne@la-manufacture.org. N'hésitez pas à contacter notre référente handicap si vous avez besoin d'adapter votre formation.

Frais administratifs annuels obligatoires 2024/2025

Frais administratifs annuels	Frais d'inscription, déclarations et démarches Adhésion (25 €) et assurance obligatoire incluses	140 €
Santé > Suivi Sportif de Haut Niveau Centre Médico Sportif Centre Hospitalier Henri Mondor	Forfait examen médical initial (première année) Forfait suivi médical (années suivantes)	72 € 42 €
Accès aux studios en autonomie	Participation aux frais d'entretien et de maintenance	40 €

Frais pédagogiques annuels 2024/2025

Niveau d'entrée	Frais à charge en cas de non-financement	Coût réel <i>Appliqué aux organismes financeurs</i>
A partir de 16 ans	Artiste Chorégraphique > Cursus Scène PREPA 700 heures 24 heures moyenne par semaine option EAT 3 150 € x 1 1 685 € x 2 352 € x 10	<i>700 heures x 9,00 € = 6 300 €</i>

Les frais indiqués n'incluent pas les frais de participation aux examens nationaux et concours, ni les frais découlant des activités de formation tels que les équipements personnels et fournitures, manuels et supports de cours, costumes, maquillage, frais de voyage, sorties culturelles, activités des associations élèves et parents ...

Formation(s) > Artiste Chorégraphique > Formation Professionnelle Continue

Généralités

Toutes les formations proposées par La Manufacture peuvent être suivies au titre de la formation professionnelle continue.

Par ailleurs, La Manufacture s'engage dans le développement d'une offre de formations courtes et spécialisées, dans les domaines artistiques, pédagogiques et techniques du spectacle vivant.

Le programme des formations ainsi que les modalités d'inscription et de suivi des formations sont en ligne sur le site internet de La Manufacture.

Ces formations s'adressent aux danseurs, professeurs de danse, techniciens, intermittents du spectacle qui souhaitent continuer à se former, se remettre à niveau ou se perfectionner.

Elles permettent de renforcer les acquis, d'appréhender de nouvelles pratiques, d'explorer des processus de création.

Chaque formation donne lieu à la signature d'une convention de formation professionnelle entre La Manufacture et la personne en formation qui devient alors stagiaire de la formation continue.

Pendant la durée de la formation, les stagiaires conservent leurs droits de salarié et la continuité professionnelle (couverture sociale maladie et accidents du travail, droits à congés payés, droits à la retraite).

Programme 2023/2024

En cours d'élaboration

Programmes	Durées
Histoire de la Danse (U.E. DE)	50 heures
Anatomie-Physiologie (U.E. DE)	50 heures
Formation Musicale (U.E. DE)	100 heures
Vidéo pour la danse	14 heures
Lumière pour le spectacle vivant - Orientation LED et HF	28 heures

Lumière pour le spectacle vivant - Orientation LED et HF

Intervenants : Matthieu Bru et Olivier Caldamaison

> Profil professionnel des stagiaires :
Régisseurs et techniciens lumière

> Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires :
Pratique régulière et maîtrise de la programmation de base des consoles

> Objectif pédagogique :
- maîtriser le paramétrage et l'utilisation d'un parc de lumière 100 % LED et HF et en réseau
- programmer une conduite lumière intégrant des effets de temps et automatismes
- faire face à des adaptations en temps réel à la suite d'imprévus artistiques et/ou techniques.

> Dates
En cours de programmation

> Durée
28 heures (4 jours - 7 heures par jour)

> Lieu de formation :
AURILLAC (Cantal)

> Effectif :
7 stagiaires

> Coût :
1.250.00 €

> Programme type

J1 - Matin

- qu'est-ce que la lumière ?
- base physique de la lumière : photométrie, couleur, l'œil, notion d'électricité
- principe de base de l'éclairage : type de lumière, angles et direction de la lumière
- outils d'un éclairagiste : (i) traditionnel : lampes, projecteurs, gradateurs, gélatines, filtres, (ii) numérique : projecteurs, émetteur-récepteur HF (iii) commun : consoles, pupitre, la chaîne de la lumière, accessoires, fiche technique et plan (savoir-faire et lire un plan et/ou une fiche technique).

J1 - Après-midi

- mise en situation en 3 groupes : éclairagistes, artistes et directeur artistique ou metteur en scène.
- Travail sur les principes vus le matin :
 - . choix des projecteurs en fonction des effets voulus soit par le directeur artistique et/ou artistes ou soit par un simple esprit créatif
 - . choix des outils en fonction des aspects techniques (adaptation suivant les hauteurs disponibles - la puissance électrique - la charge maxi d'utilisation du grill ou charpente) et économiques.
 - . utilisation d'un pupitre manuel et/ou à mémoires.
- travail du séquentiel et effets particuliers.

j2 - Matin : la technologie LED

- bilan du J1
- définition et principes physiques
- avantages et inconvénients : consommation électrique; lumière blanche; gestion des couleurs
- description détaillée d'une découpe à led, d'un par à led et d'un asservis led.
- câblage / modes /paramètres
- comment utiliser un projecteur led : principes des périphériques (devices), patcher un projecteur à led, gestion d'un projecteur à led, maîtriser les paramètres d'un projecteur à led.
- approche informatique et console : maintenance et mise à jour des pilotes et logiciels

J2 - Après-midi

- mise en situation : même principe que la veille mais avec un parc intégral LED à La Manufacture (boite blanche)

j3

- bilan des deux premiers jours
- questions et travail sur les parties non acquises
- travail et mise en situation avec un parc mixte (trad et led + asservis)
- monter un plan de feu suivant les instructions d'un régisseur lumière
- gérer l'écriture d'une conduite lumière et la restitution de celle-ci
- comparer les différents types de technologies (gestion du blanc suivant les intensités , gestion des couleurs, des positions)
- gestion d'effets dynamiques
- intégrer des éléments personnels
- archiver son travail

Matériel utilisé : TechnoParc Danse, location projecteurs asservis type mac aura, utilisation console manuelle.

j4 - Optionnel

Mise en situation au Théâtre d'Aurillac et au Parapluie - Centre National des Arts de Rue (boîtes noires) : notion d'accroche et levage et d'électricité plus poussées, travail des blancs, gestion des couleurs et positions au sein d'une création, basculer une conduite traditionnelle en technologie led (exemple "Vendetta"), gestion précise d'effets particuliers.

Métier(s) > L'esprit du compagnonnage

Vendetta Mathea et La Manufacture : héritages et filiations.

Après 30 ans sur le territoire, La Manufacture est un pôle de la danse en France.

Aux côtés de la démarche initiée par Vendetta Mathea dès 1983 et partagée par ses équipes, il y a le vécu des lieux.

Fabrique de parapluies construite en 1898, La Manufacture a hébergé des générations d'ouvriers et d'artisans, amoureux du bel ouvrage. Faire et refaire jusqu'à la perfection, jusqu'à habiter sa production de tout son être.

Pour les années à venir, La Manufacture se projette vers l'excellence avec l'insertion professionnelle des artistes formés pour objectif principal, notamment par la recréation de la Compagnie École.

Au centre des fondements de La Manufacture, il y a donc ce lien essentiel et déterminant entre formation(s) et métier(s).

Il s'exerce :

- par la présence simultanée et permanente d'apprenants et de professionnels sur le site,
 - par l'importance des master classes encadrées par les artistes associés,
 - dans la manière d'approcher le recrutement des apprenants,
 - par les expérimentations participatives régulières,
 - à travers les actions préparatrices à l'emploi,
 - par la recherche de chemins de traverse pour la diffusion des œuvres,
 - dans la portabilité technique des pièces,
 - dans l'accompagnement à la recherche d'un emploi,
- ... comme dans chaque action menée par La Manufacture au quotidien.

En point de mire, il y a la création, au sein de la filière danse, d'un Centre de Formation d'Apprentis et d'une certification au Répertoire Spécifique de cette formation d'artiste danseur (Code ROME : L1201 - Codes NSF : 133 et 134 - Formacode : 45071).

Délivrée en grande partie par des professionnels en exercice, cette formation est construite dans l'esprit du compagnonnage ; un compagnonnage vécu in situ autour des résidences.

Ainsi les apprenants restent à demeure au lieu de se déplacer de maître en maître et les artistes se succèdent dans les lieux. Autant d'approches, d'esthétiques, de convictions, d'expériences qui interpellent et enrichissent la transmission, par la diversité des enseignements et de leurs conditions de délivrance.

Avec cette perspective à terme, conçue plutôt comme une direction à suivre qu'une finalité, le projet de l'association a vocation à répondre à quelques préceptes portés par Vendetta Mathea et son équipe :

Être corps sujet

La compréhension de la dimension holistique de l'être nous aide à vivre harmonieusement notre condition d'être humain. Elle nous permet de progresser, d'évoluer et de cheminer.

Parallèlement, le corps est plus qu'une enveloppe ou des formes, un objet mis en scène. Au-delà des esthétiques et mécaniques corporelles, nu, caché ou recouvert, le corps est avant tout sujet.

Vivre sa physicalité et sa capacité corporelle

"La physicalité n'est donc pas la simple matérialité des corps organiques ou abiotiques, c'est l'ensemble des expressions visibles et tangibles que prennent les dispositions propres à une entité quelconque lorsque celles-ci sont réputées résulter des caractéristiques morphologiques et physiologiques intrinsèques à cette entité." Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Editions Gallimard, 2015

Dans le presque rien comme dans l'explosion, une danse qui engage pleinement le corps et l'esprit.

Une présence pleine par le biais du corps au fait du mouvement dansé, en lien avec son environnement spatial, musical et autre, en pleine conscience de l'esprit.

Développer une technique du sensible et de l'intime

L'intime, les émotions, les sensations sont à l'origine du mouvement et développent une conscience, une connaissance et une maîtrise fine du corps en "profondeur", dans les muscles, les ligaments, les articulations... et le cœur.

Affirmer sa singularité artistique et sa signature gestuelle

Être inspiré n'est pas imiter. Se mouvoir hors des codes, transcender les attentes, cultiver sa singularité, le tout avec humilité, conviction et respect de l'autre.

Se trouver dans l'univers proposé

Etablir ce lien entre l'œuvre et son imaginaire par une exposition au passé et à l'actualité chorégraphiques, aux tendances de fonds voire à l'anticipation, par une approche bienveillante, la patience, la confiance, et une foi certaine en la capacité à servir, à grandir et à s'autodéterminer quel que soit l'environnement.

Décoder l'environnement d'exercice du métier

Regard et analyse critique, culture chorégraphique et artistique, contexte technique et technologique du spectacle vivant, environnement socio-professionnel, économique, juridique, social. Autant de décodage pour acquérir des clés sous forme de réflexes permettant de construire des compétences autour de projets.

Métier(s) > Compagnie École

Lorsque la Compagnie Vendetta Mathea s'est installée à Aurillac en 1985 dans le cadre d'une résidence au Théâtre d'Aurillac, alors scène nationale, elle était accompagnée de six jeunes danseurs en formation.

Ces jeunes danseurs bénéficiaient d'un dispositif intitulé Travaux d'Utilité Collective. Au terme de leur formation qui dura jusqu'à deux ans, ils ont trouvé du travail dans diverses compagnies de danse en France et à l'étranger.

Depuis toujours, Vendetta Mathea et l'association La Manufacture des Arts sont habitées par cette idée de construire un lien étroit entre les formations et les métiers.

En développant, dans un même lieu, divers cursus (CHAD, Danse-Études, Cursus Scène, Cursus Pédagogie) et des résidences professionnelles, La Manufacture suit cette ligne directrice.

Pour affirmer cette volonté d'être acteur de l'insertion professionnelle de l'artiste chorégraphique et se munir d'un outil adapté à cet objectif, la compagnie d'école de La Manufacture est recrée à la rentrée 2023 sous le nom de La Manufacture Compagnie École.

Cette compagnie est le support organisationnel et logistique de toute action menée à l'attention des publics in situ ou hors les murs, en proximité territoriale, dans la grande région et au-delà.

Elle est la structure administrative, technique et juridique de tout projet de production (reprise ou création de pièces) et de diffusion.

Tout projet mettant en jeu des ressources humaines, artistiques et techniques de La Manufacture seront regroupés sous La Manufacture - Compagnie École.

La mise en œuvre de la Compagnie École se fait en deux premières phases : une saison de préfiguration suivie d'une première saison de diffusion en région et au-delà.

Saison 2023/2024 > Préfiguration

Artiste associée à la préfiguration : Karima El Amrani

Karima El Amrani a commencé la danse à Aurillac auprès de Vendetta Mathea dans le cadre du programme Danse-Études. Après le baccalauréat, elle se forme en danse contemporaine au CNSMD de Paris.

Elle s'installe à Londres en 2011 où elle travaille pour Hofesh Shechter. Depuis 2013, elle collabore avec Christoph Winkler à Berlin, Clod Ensemble à Londres et la compagnie 7273 à Genève.

Parallèlement, elle se certifie dans l'enseignement du yoga Ashtanga et rejoint les projets chorégraphiques de David Drouard, Damien Jalet, Adriano Wilfert Jensen, Thomas Lebrun, Myriam Gourfink et Dalila Belaza.

En 2018, elle crée la compagnie smitten qui héberge ses projets de création et facilite un groupe de parole mensuel pour danseur.euse.s intitulé "En Conversation".

Elle intervient notamment au CNSMD de Paris auprès des étudiant.e.s de DNSP3 et Master pour échanger autour des problématiques de professionnalisation en danse et des spécificités des parcours de danseur.euse.s.

Elle est par ailleurs coach certifiée en Relational Dynamics, a étudié au sein du prestigieux département danse de l'Université Paris 8, détient un master en management de projets chorégraphiques et culturels et se forme actuellement à la CNV (Communication Non Violente, dans le cadre des métiers d'accompagnement, de coaching et de soin).

Karima El Amrani - Photo Nina Flore Hernandez ©

Pour cette saison 2023/2024, le projet est ainsi piloté par Karima El Amrani.

Au programme de cette saison de préfiguration, les sujets ne manquent pas : enjeux, direction artistique, format, partenaires artistiques, modalités d'admission, durée du programme, modèle économique, partenaires financiers et institutionnels...

Pour répondre aux objectifs d'inclusion, de décloisonnement et de croisement des approches, les élèves du cycle Danse-Etudes et les apprenants des Coursus Scène sont membres, par principe, de la Compagnie École.

Ils participent aux différentes actions de proximité, de reprises, de créations et de diffusions de la Compagnie École, sur décision de l'équipe pédagogique, après audition par l'artiste en charge d'un projet ou encore par choix des apprenants pour telle ou telle proposition chorégraphique.

Sous la houlette et la coordination de l'artiste associée à cette préfiguration, les ressources attachées à la Compagnie École proviennent de l'équipe artistique et technique de La Manufacture, des autres artistes associés, des artistes en résidence particulièrement ceux en résidence territoriale et des intervenants extérieurs ponctuels.

Cette saison sera l'occasion de mettre en place le parcours "Découverte du paysage chorégraphique" en partenariat notamment avec le Théâtre d'Aurillac et la Comédie de Clermont-Ferrand.

Les premiers rendus des travaux en cours sont programmés lors des événements de la saison dansée. Ce sera l'occasion de rencontrer le public à une douzaine de reprises pendant la saison.

Le premier contact informel aura lieu le 15 novembre 2023 avec la présentation d'un travail construit par l'artiste associée Béatrice Debrabant pour un groupe de danseurs auditionnés ainsi que celui dirigé par Florine Icart, chorégraphe et professeur à La Manufacture.

De son côté, Karima El Amrani interviendra du 12 au 16 février 2024 et du 8 au 12 avril 2024 pour la création d'une petite forme dansée.

Présentée en avant-première à La Manufacture les 21 et 28 mars 2024 et au Parapluie du 18 au 20 mai 2024, la première représentation hors sites aura lieu le 7 juin 2024 au Collège de Billom.

Saison 2024 / 2025 > Objectif diffusion

Comme finalité de l'entraînement régulier, des travaux avec les chorégraphes résidents, de la reprise ou de la création de pièces, des sorties de résidence aux jeudis de la danse, il y aura les premières représentations en partenariat notamment avec le Théâtre d'Aurillac.

Des contacts sont d'ores et déjà pris auprès de diffuseurs de la danse, pour la présentation d'un programme complet dont les interprètes seront rémunérés sous forme de cachets.

Métier(s) > Incubateur chorégraphique > Accompagnements et Résidences

2013

Les jeunes artistes porteurs de projets éprouvent de réelles difficultés dans la production des œuvres (concevoir, écrire, recruter, mettre en lumière, financer la création) et la diffusion. Les sujets sont encore plus prégnants quand il s'agit de pérenniser leur travail, les emplois et l'activité en général.

En 2013, partant de ce constat partagé par beaucoup, La Manufacture épaulée par la Région Auvergne et la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Auvergne, a mis en œuvre un Incubateur Chorégraphique.

L'idée était d'installer des dispositifs répondant aux besoins des projets.

L'ambition était de contribuer, avec humilité et conviction, aux efforts entrepris par d'autres intervenants : comment viabiliser et pérenniser l'activité professionnelle dans le domaine de la production d'œuvres chorégraphiques.

DIX ANS APRES

L'Incubateur chorégraphique accueille des chorégraphes portant un projet artistique de création, de reprise ou autre.

Le dispositif s'articule autour d'actions d'accompagnement ou de résidence dont la nature et la durée varient en fonction des besoins et du degré de maturité du projet :

- écriture et lisibilité,
- parcours de l'artiste et ses intentions,
- structuration de la compagnie,
- perspectives de production et de diffusion.

Le projet accueilli peut, en fonction de ses caractéristiques et de son contexte notamment, bénéficier des dispositifs suivants :

- Accueil Studio
- Hébergement in situ
- Développement lumière
- Rencontres avec les Publics
- Développement production et diffusion
- Coproduction
- Rencontres professionnelles

Il peut également bénéficier des actions suivantes :

- Entraînement régulier du danseur
- Collaborations avec les autres artistes professionnels
- Ecole d'application et transmission
- Développement structuration

La convention signée entre La Manufacture et la structure juridique de la compagnie établit la nature d'accompagnement ou de résidence du projet, en fonction des dispositifs mis en œuvre pour le projet.

La présence des artistes sur le site se conclut généralement par une sortie de résidence dans le cadre des "Jeudis de la Danse".

Tous ces artistes accueillis participent activement aux programmes de formation dans le cadre d'actions "carte blanche" ou autres plus orientées par l'équipe pédagogique en fonction des besoins et des opportunités des programmes de formation.

ACCUEIL-STUDIO

Pour les artistes émergents, l'objectif est de permettre, dans un premier temps, de pouvoir proposer un objet artistique, une démarche en cours, aux professionnels qu'il rencontrera, et aux publics.

Pour tous les artistes en général, émergents ou confirmés, l'accès aux équipements de qualité et espaces de création est difficile. L'espace est bien la première des nécessités pour développer gestuelle et propos.

Dans sa contribution, La Manufacture met à disposition un des deux studios-théâtres modulables notamment le studio Walter Nicks aux dimensions importantes (24 x 12 mètres), en configuration brute, boîte blanche ou boîte noire (sur demande et sous conditions particulières), avec un plateau technique aux normes, équipé, et en ordre de marche.

HEBERGEMENT IN SITU

L'hébergement in situ correspondant à un appartement sur jardin et un appartement sur rue.

L'appartement sur jardin comprend trois chambres doubles, une cuisine, une salle de bain avec douche à l'italienne, il donne sur le jardin de La Manufacture et dispose d'un accès indépendant 49 avenue de la République. Il permet d'accueillir six personnes.

L'appartement sur rue comprend deux chambres doubles et un salon avec sa cuisine ouverte, il est situé dans le bâtiment de La Manufacture, avec entrée 2 impasse Jules Ferry. Il permet d'accueillir quatre personnes.

DEVELOPPEMENT LUMIERE

Souvent utilisée comme un accessoire, la mise en lumière est réalisée sans véritable connaissance technique ni maîtrise de l'écriture.

Par son extrême modularité, sa composition et son mode de fonctionnement, le parc lumière de La Manufacture permet de s'adapter à toutes les circonstances et à tous les propos.

Il comprend notamment huit découpes led ETC Source Four avec Zoom 25-50, 25 projecteurs led ETC Desire D40, une console Congo Jr powered by Cobalt avec extensions, des émetteurs et récepteurs HF.

Les recherches esthétiques et graphiques ainsi que le travail d'écriture sont facilités par la grande souplesse du parc en termes de focales, textures et couleurs notamment. Une fois conçue en mode mono-couleur par projecteur comme avec des gélamines, la création peut être aisément transposée sur un parc traditionnel ou mixte.

Accompagnée par un technicien qualifié, membre de l'équipe technique de La Manufacture, une compagnie en résidence au même titre que la Compagnie École, peut concevoir sur site et diffuser également sur site ou en déplacement une véritable création lumière.

RENCONTRES AVEC LES PUBLICS

Les rencontres avec les publics dans le cadre de médiations locales, de sorties de travaux pour les Jeudis de la Danse ou de plateaux tel que Été Danse au Festival d'Aurillac, sont au cœur des dispositifs d'accompagnement et de résidence.

Pour les Jeudis de la Danse, les artistes offrent, par leurs propositions, un véritable temps de rencontre au public local, invité à suivre le processus de création artistique et la diversité des démarches.

Ces rendez-vous fidélisent chaque saison un peu plus de passionnés (2.297 spectateurs en 2022/2023 pour 48 représentations).

Ils sont majoritairement "en saison", d'octobre à avril, sur un même lieu et pendant la période de formation des étudiants, induisant échanges et transmission, et permettant les croisements.

LES PARCOURS REGIONAUX D'EMERGENCE ET DE DEVELOPPEMENT

La Manufacture attend développer sa présence dans le tissu régional. Cela ouvre une nouvelle perspective d'accompagner l'émergence de compagnies en grande Région par leur circulation sur les lieux de fabrique et de diffusion, par le biais d'accueils complémentaires.

Ainsi, les équipes artistiques co-repérées et co-assistées bénéficient d'un accompagnement à la création sur de multiples volets en fonction des ressources de chaque lieu, et d'un suivi par les professionnels de la Région.

Les projets accueillis ont en commun de faire face aux difficultés de production et de diffusion.

L'incubateur offre des espace-temps, des moments de confrontation et d'échange constitutifs d'autant d'échéances, étapes-clé dans le parcours de création.

C'est pour la plupart des artistes accueillis un lieu d'expérimentation, de tâtonnement, de recherche, de prise de risque, et un point d'accroche avec le monde professionnel.

Après une dizaine d'années d'existence, plusieurs profils sont identifiés notamment :

- les jeunes chorégraphes qui se frottent à l'écriture, font connaissance avec les enjeux de création, s'évaluent dans la démarche de création et se positionnent vis-à-vis des professionnels et du public,
- les chorégraphes et leurs équipes en cours de production/diffusion, avec une visibilité en termes de calendrier de projet, qui travaillent à la consolidation de leur propos et de leur projet,
- les équipes en phase de reprise d'une pièce, de recomposition et de consolidation.

PROJET RESIDENCE DE COPRODUCTION

Pour la saison 2024/2025, La Manufacture travaille à la mise en place d'un appel à projet pour une résidence de coproduction sur une durée de 4 à 8 semaines.

Par cette résidence, la compagnie accueillie disposerait de temps, de moyens matériel et financier et de deux préachats de la pièce produite.

LES ARTISTES ACCUEILLIS

Hors résidence territoriale, La Manufacture accueille chaque année une dizaine de compagnies en résidence.

Depuis la création de l'incubateur chorégraphique et jusqu'à la saison 2022/2023, 79 compagnies ont été accueillies dont 22 ont bénéficié d'une aide de l'État : Yutaka Nakata, Isabelle Ūski, Tidiani N'Diaye, Guillaume Legras, Sayoko Onishi, Marquet, Lionel Hun, Simonne Rizzo, Rafael Smadja, John Degois, Karine Bourgeois, Cyril Véra-Coussieu, Maxime Freixas, Andrea Sitter, Tom Grand Mourcel et Vera Gorbatcheva, Mellina Boubetra, Abdennour Belalit, Julie Crantelle, Julia Moncla & Thomas Demay, Dai Jan, Raphaël Billet et Astrid Mayer, Ezio Schiavulli.

Chaque saison, 40 à 50 représentations ont lieu sur le territoire dont beaucoup de sorties de résidence.

Préalablement à la création de l'incubateur et depuis 1992, La Manufacture a accueilli des artistes de toutes esthétiques venant de Chine, Corée, Espagne, Etats-Unis, Israël, Japon, France, Royaume-Uni.

Métier(s) > Incubateur chorégraphique > La Résidence Territoriale

Dispositif imaginé par la Direction de l'action culturelle du Conseil départemental du Cantal et porté par Catherine Chézeau, cet accueil de moyenne durée (cycles de deux à trois ans) est coorganisé avec le théâtre de la Ville d'Aurillac- scène conventionnée et La Manufacture avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône Alpes.

Cette résidence s'inscrit dans la programmation de chaque structure participante, permettant à la compagnie une vraie rencontre avec le territoire.

Dispositifs EAC, interventions auprès des amateurs, des étudiants en danse, création et diffusion sur le département, reprise ou création d'une pièce avec la Compagnie École de La Manufacture sont habituellement au programme.

La résidence territoriale a été imaginée par la Direction de l'action culturelle du Conseil départemental du Cantal. Elle est coorganisée avec le théâtre de la Ville d'Aurillac- scène conventionnée et La Manufacture Vendetta Mathea, incubateur chorégraphique, avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône Alpes.

Pour la période 2020-2023, le Groupe Nuits a été choisi collégialement par les partenaires, prenant la suite du Collectif A/R fondé en 2012 par Julia Moncla, Paul Changarnier et Thomas Demay après une rencontre révélatrice au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.

Créé par Astrid Mayer et Raphaël Billet en 2018, le Groupe Nuits, implanté dans l'Ain, porte un projet artistique transversal à géométrie variable et s'associe à des artistes d'horizons multiples pour écrire en son sein. Le groupe affirme la création comme un acte collectif, où l'échange et la complicité sont au cœur de la démarche artistique.

Chaque projet s' imagine avec des artistes associés, se réalise avec des partenaires multiples et est le fruit d'une écriture partagée et plurielle. Groupe nuits développe des aventures chorégraphiques où il est question d'humain(s), de relation, d'altérité, de jeu et où les pratiques dialoguent, à la recherche d'un nouveau langage scénique.

Chaque projet interroge les champs artistiques, les situations chorégraphiques sources de dramaturgie, les espaces spécifiques et les formats avec le souhait d'inventer des formats de diffusion qui contribuent à rendre accessible la danse contemporaine dans un esprit convivial et festif.

Le groupe développe également des créations partagées avec la population locale où la question du partage se trouve au cœur du projet, la rencontre entre amateurs et professionnels comme source de créativité et d'inspiration.

Présents depuis octobre 2020, malgré la situation sanitaire restrictive, ils ont réalisé plusieurs créations dont "RAVE" avec 10 étudiants préprofessionnels de La Manufacture. Conçue pour s'immiscer dans les espaces du quotidien, cette pièce a été jouée à plusieurs reprises sur le territoire.

Commencée en octobre 2020, la résidence territoriale de Groupe Nuits / Astrid Mayer et Raphaël Billet, s'est terminée en juin 2023 après presque trois ans d'actions (créations, sorties de résidence, spectacles, ateliers de sensibilisation, stages amateurs de création, ...) auprès de la population d'Aurillac et du Cantal.

Les spectacles BRUT, CE QUI NOUS LIE, MÛ-DISCUSSION EN MOUVEMENT, BAL POP, FIN DE LUTTES, et CHAMAILLES sont autant de propositions qui sont allées à la rencontre des habitants, dans leur temps libre ou sur leurs sites d'activités.

Pour conclure cette résidence, GROUPE NUITS a présenté le spectacle participatif CHAMAILLES réunissant les artistes professionnels de Groupe Nuits, dix étudiants de La Manufacture-Vendetta Mathea, des jeunes amateurs de l'IME Marie-Aimée Merville de Saint-Flour, ainsi que l'Harmonie d'Aurillac, les 1er, 3 et 4 juin 2023 à La Manufacture, aux Granges à Vic-sur-Cère et Saint-Flour.

La nouvelle résidence territoriale 2024-2026 est en cours de discussions. Pour La Manufacture, c'est un outil fondamental dans la concrétisation du lien formations et métiers.

Métier(s) > Saison Dansée > Les Jeudis de la Danse et autres

Les Jeudis de la Danse sont au cœur de la Saison Dansée de La Manufacture, d'une cinquantaine de représentations par saison.

Chaque jeudi entre octobre et avril, sont présentés au public, en accès libre, les sorties de résidences des compagnies accueillies, les travaux en cours de la Résidence Territoriale, la programmation de Jour(s) de danse; les solos des étudiants et quelques surprises.

Autant d'occasion de partager les plateaux entre apprenants et professionnels et de nourrir de nouvelles expériences.

Ces rendez-vous fidélisent chaque saison un peu plus de passionnés (2.297 spectateurs en 2022/2023 pour 48 représentations).

Programme 2023/2024

26/10/2023 : Cie Raphaël Saada
 09/11/2023 : Cie Kham
 16/11/2023 : Créations des étudiants
 23/11/2023 : Présentation des variations EAT
 30/11/2023 : Cie des Corps Jetés
 07/12/2023 : Collectif Difforme
 14/12/2023 : Solos série #1
 21/12/2023 : Solos série #2
 11/01/2024 : Solos série #3
 18/01/2024 : Solos série #4
 25/01/2024 : Jour(s) de danse > Cie Romual Sans D
 01/02/2024 : en cours de programmation
 08/02/2023 : Cie Racine de Deux
 15/02/2023 : Cie Alexandra N'possee
 07/03/2024 : Cie Ezo
 14/03/2024 : Lever de voile
 21/03/2024 : Compagnie Ecole
 28/03/2024 : Compagnie Ecole
 04/04/2024 : Carole Bordes Cie Emoi
 21/03/2024 : Le Printemps de La Manufacture

Solos & Petites pièces dansées

"L'exercice du solo a pour objectif de donner envie aux jeunes danseurs d'aller creuser en eux et de projeter quelque chose qui leur est propre. Une contribution essentielle à la construction d'un monde, d'un imaginaire." Vendetta Mathea

C'est une semaine de représentations en public, toutes retransmises en direct sur internet, qui participe à l'évaluation sur scène des étudiants en danse de La Manufacture.

Accompagné par l'équipe pédagogique et artistique pendant la phase de construction, chaque apprenant élabore et interprète une construction personnelle.

Enjeu important pour les jeunes artistes et étudiants, les solos constituent une des épreuves du premier semestre. Ils sont évalués pendant le passage. Certains solos sont programmés à l'occasion d'autres événements de la saison dont La Manufacture au Théâtre ou La Fabrique au Parapluie.

Autres événements de la Saison Dansée

Les Veillées de l'improvisation dansée autour de l'improvisation structurée, **La Manufacture au Théâtre** d'Aurillac, **La Fabrique au Parapluie** et ses quatre jours au Centre National des Arts de la Rue, **Lieu Danse** au Festival Internationale d'Aurillac et sa programmation toute la journée.

Infos pratiques > L'organigramme

2023/2024 - Ordre alphabétique

Direction collégiale		
Artistique et Pédagogique	Lien avec le CA	Administrative
Vendetta Mathea	Surya Berthomieux	Marianne Filloux-Vigreux Référénte handicap

Equipes		
Technique	Danse +	Gestion
Matthieu Bru Régisseur lumière et son	Surya Berthomieux	Noéma Hiddar Accueil des publics et résidents
Olivier Caldamaison Régisseur plateau et lumière	Béatrice Debrabant	Yohan Nurit Assistant de direction
Eric Ménard Vidéaste	Karima El Amrani	
Patrick Roumaniol Régisseur son	Hélène Gaillard	
	Nicolas Garsault	
	Florine Icart (EAT)	
	Link Le Neil	
	Chloé Longueville (DE)	
	Julie Raffo (CHAD)	
	Manon Zelazny (RP)	
	+ Intervenants	
	+ Artistes en résidence	
	+ Artistes de passage	

Conseil d'administration
Suzanne Lacaze > présidente ancienne présidente du Planning Familial
Pascale Mazel > vice-présidente professeure d'histoire
Guillaume Martinant > trésorier danseur hip-hop spécialité breakdance - notaire
Laurent Berthomieux > secrétaire créateur lumière et photographe - notaire
Paul Dufour > membre délégué culturel Fédération des Associations Laïques
Thomas Flauraud > membre co-fondateur Bonjour-World
Vincent Pietri > membre directeur du Festival 10ème Art

Infos pratiques > Les professeurs et intervenants

Saison 2023/2024 - Ordre alphabétique

L'équipe artiste et pédagogique de La Manufacture se compose :

- de professeurs permanents et artistes associés, dont certains ont été formés à La Manufacture,
- des résidents professionnels accueillis pendant la saison,
- des membres de la compagnie accueillie dans le cadre de la Résidence Territoriale,
- d'intervenants extérieurs reconnus pour leurs compétences particulières,
- des artistes de passage programmés par les partenaires de La Manufacture.

Équipe Danse > Professeurs permanents et artistes associés

Vendetta Mathea Directrice artistique & pédagogique	UE-DANC Danses UE-PEAT Préparation à l'E.A.T. Examen d'Aptitude Technique UE-SPEC Culture Chorégraphique - Spectacles UE-PEDA Pédagogie Théorique et Pratique UE-STUD Accueil-studio - Création, travaux et recherche autonomes DI-SCEN Confrontation avec les Publics DI-CIE Compagnie École DI-APPL Ecole d'application DI-STAG Stage en Cie ou Structure d'Enseignement	
Surya Berthomieux Artiste associée - Master Class	UE-COMP Danse & Explorations DI-SCEN DI-CIE DI-STAG	Parcourt le monde avec le diptyque Homme Animal et Water Soul (225 représentations) Chorégraphe-Interprète de la compagnie Surya B Professeur de danse contemporaine
Béatrice Debrabant Artiste associée - Master Class	UE-COMP Danse & Explorations DI-SCEN DI-CIE DI-STAG	Diplôme d'Etat de Professeur de Danse à La Manufacture Danse avec Ben Fury, Abderzak Houmi, Anton Lachki, Rafael de Paula, Hedi et Ali Thabet Chorégraphe
Karima El Amrani Artiste associée - Master Class	Préfiguration Compagnie Ecole UE-SPEC DI-SCEN DI-CIE DI-STAG	Formation Danse-Études à La Manufacture et au CNSMD de Paris Danse avec Hofesh Shechter, Christoph Winkler, Clod Ensemble, compagnie 7273 Chorégraphe-Interprète de la compagnie smitten
Hélène Gaillard Coach examens	DI-EXAM UE-PEAT	Formation Danse-Études et U.E. théoriques à La Manufacture Chorégraphe Professeur de danse contemporaine
Nicolas Garsault Artiste associé - Master Class	UE-COMP Danse & Explorations UE-SPEC DI-SCEN DI-CIE	Formation Danse-Études à La Manufacture et au CNSMD de Paris Danse avec Jérôme Bel, Kaori Ito, François Veyrunes Chorégraphe
Florine Icart Responsable EAT	UE-DJAZ Danses Jazz UE-DCLA Danse technique classique UE-PEAT Préparation à l'E.A.T DI-CIE	Formation Danse-Études, Cursus Métiers de la Danse, Diplôme d'Etat de Professeur de Danse à La Manufacture Chorégraphe-Interprète Enseignante à La Manufacture depuis 2015
Link Le Neil Artiste associé - Master Class	UE-DRAP Rapport au sol UE-COMP Danse & Explorations DI-SCEN DI-CIE	Champion du monde de breakdance en 2022 Danse avec Brahim Bouchelaghem, Amala Dianor, Lionel Hun, Yaman Okur, Marie-Claude Pietragalla Professeur de danse contemporaine
Chloé Longeville Responsable DE	UE-DCON Danses Contemporaines UE-DCLA Danse technique classique UE-PEDA Pédagogie UE-CIE	Formation Certificat d'Artiste Chorégraphique, Diplôme d'Etat de Professeur de Danse à La Manufacture - Formation circassienne Certificat d'Aptitude en cours Chorégraphe-Interprète de la compagnie Adem Ran Enseignante à La Manufacture depuis 2014
Julie Raffo Coordinatrice CHAD	UE-DCON Danses Contemporaines DI-CIE	Formation Danse-Études, Cursus Métiers de la Danse, Diplôme d'Etat de Professeur de Danse à La Manufacture Enseignante à La Manufacture depuis 2019
Manon Zelazny Ressources Pédagogiques	UE-DJAZ Danses Jazz DI-CIE	Formation Danse-Études, Cursus Métiers de la Danse, Diplôme d'Etat de Professeur de Danse à La Manufacture. Enseignante à La Manufacture depuis 2020

Equipe Danse > Intervenants extérieurs

Matthieu Bru
Technicien du Spectacle
UE-COMP "Création Lumière & Régie Son et Lumière"

Olivier Caldamaison
Régisseur - Technicien Lumière
UE-CTEK Technique du Spectacle

Marie-Blanche Degroote
Professeur certifié - Auteur et metteur en scène
UE-COMP Langage et expressions créatives

Basile Garnesson
Chiropracteur - Thérapeute manuel, spécialiste de l'appareil neuro-musculo-squelettique
UE-ANAT Anatomie-Physiologie

Olivier Lefrançois
Professeur d'AFCMD diplômé
UE-AFCM Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé

Eric Ménard
Vidéaste - Auteur de court-métrages
Réalisateur de directs multicaméras
UE-COMP Vidéo

Sarah Nouveau
Chorégraphe, danseuse, comédienne
Enseignante en danse et théorie de la danse contemporaine - Université d'Artois
Professeur de culture chorégraphique - CCN Roubaix Nord Pas de Calais
UE-HIST Histoire de la Danse
UE-CCHO Culture Chorégraphique

Lucas Okotnikoff
Professeur de musique
Conservatoire d'Aurillac
UE-FMUS Formation Musicale du Danseur

Tchad
Danseur et chorégraphe hip hop
UE-TECH Urbain

Equipe Danse > Résidents professionnels et de la Résidence Territoriale

16 au 27 octobre 2023
Compagnie Raphaël Saada
Chorégraphe : Raphaël Saada
Provenance : Ariège, Occitanie

30 octobre au 10 novembre 2023
Compagnie KHAM
Chorégraphe : Olé Khamchanla
Provenance : Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

22 novembre au 1er décembre 2023
Cie des corps jetés
Chorégraphe : Noé Chapsal
Provenance : Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

11 au 21 décembre 2023
Compagnie La piraterie

Chorégraphe : Marlène Gobber
Provenance : Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

31 janvier au 9 février 2024
Compagnie Racine de deux
Chorégraphe : Jordan Malfoy
Provenance : Gironde, Nouvelle-Aquitaine

12 au 23 février 2024
Compagnie Alexandra N'Possee
Chorégraphe : Abdenour Belalit
Provenance : Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

26 février au 6 mars 2024
Cie Ezo Estelle Bezombes
Chorégraphe : Abdenour Belalit
Provenance : Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

30 mars au 5 avril 2024
Compagnie Cie Émoi
Chorégraphe : Carole Bordes
Provenance : Île-de-France

Equipe Danse > Artistes de passage

Les artistes de passage sont ceux accueillis dans le cadre de la Saison culturelle de la Scène conventionnée Danse, de la programmation d'Eclat, du Bac Danse, et des accueils des partenaires culturels de La Manufacture.

Ces moments d'intervention rapprochent un peu plus les étudiants et stagiaires en formation des professionnels des métiers de la danse. Il s'agit d'inciter à autant de rencontres, d'opportunités et de synergies pouvant conduire à des expériences artistiques riches comme à l'emploi.

La composition de l'équipe pédagogique est du libre choix de la direction artistique. Les listes d'intervenants ci-dessus sont indicatives. Des changements peuvent intervenir en cours de saison.

Sont intervenus : Patrick Acogny, Pia Appelquist, Jean-Marc Arnaud, Denis Barbet, Franck Baranek, Tanya Brigeon, Matthieu Bru, Olivier Caldamaison, James Carlés, Juan Carlos, Isabelle Carrère, Caroline Castel, Myriam Courbou, Julie Coussain-Faure, Serge Chaufour, Catherine Chézeau, Jonathan Condret, François Cot, Stéphane Coutaud, José Maria de la Cruz, Claudia Damasio, Marie-Blanche Degroote, Thierry Desserre, Lino Di Giorgio, Sohoanta de Oliveira, Hervé Diasnas, Odile Duboc, Diana Eidelsztein, Marie-Paule Esbrat, Jody Etienne, Christelle Faurisson, Patricia Floric, Christophe Fontanel, Hélène Gaillard, Virginie Garandea, Marie-Christine Gheorghui, Sylvie Gouttefarde, Anne-Laure Giroud, Cathy Grouet, Alain Gruttadauria, Caroline Heslouis, Anne-Marie Izoulet, Baptiste Izoulet, Boris Izoulet, Dorothee Jaxon Alexander, Moïse Kengbo, William Kleinsmith, Hervé Koubi, Florence Kusnierek, Paul Kusnierek, Gilles Jacinto, Paul Kusnierek, Thierry Lafon, Fabienne Lamidey, Anne Larat, Sébastien Laurent, Anne Launois, Fabienne Lavallée, Luo Chin Le Bot, Olivier Lefrançois, Frédéric Lescure, Nick Liestal, Ingeborg Liptay, Jowel Love, Philippe Malassagne, Isabelle Massé, Vincent Mantsoé, Eric Ménard, Joseph Menez, Frank Micheletti, Emilien Montagné, Francette Mouline, Padmaja Nidimoru, Raju Nidimoru Krishnamurthy, Armando Peken, Jean Pomarès, Emmanuelle Pougard, Sophie Poupin, Jessica Planques, Bruno Pradet, Nicolas Rambaud, Madelyne Izoulet-Réant, Patrick Roumaniol, Oulfa Sadki, Fanny Sauvage, Elisabeth Schwartz, Christophe Sureau, Quincella Swyningan, Julien Versange, Juan Manuel Vicente, Jack Walsh, Derek Williams, Jean Zierrat.

Infos pratiques > Partenaires et territoire

Partenaires du territoire

Le Théâtre d'Aurillac scène conventionnée est le partenaire historique de La Manufacture.

La Manufacture a tissé des liens avec de nombreux autres partenaires publics et privés dans le cadre de divers projets et actions conduisant à un fort rayonnement hors les murs et à une très grande diversité des publics rencontrés :

Associations

Association 10ème Festival
 Association Éclat
 Association Love me tender
 Association Optimum Krav Maga
 Association Session Libre
 Théâtre Beliashe
 ...

Collectivités

Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac
 Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay
 Commune d'Aurillac
 Commune de Lacapelle-Viescamp
 Commune de Roannes Saint-Mary
 Commune de Sénezergues
 Département du Cantal
 Les Granges Vic-sur-Cère
 ...

Danse

Arabesque
 Ballets contemporains de Saint-Etienne
 Biennale de la Danse de Lyon
 Cantal Musique et Danse
 Chorège
 CNSMD de Lyon
 Confédération Nationale de la Danse
 Conservatoire de Musique et de Danse d'Aurillac
 Ecole Municipale de Danse de Clermont-Ferrand
 Ecole Municipale de Danse de Thiers
 Fédération Française de Danse
 Festival en Bastide
 Pont Supérieur Nantes
 Scène Formation Lyon
 ...

Institutions

ADAPEI du Cantal
 ADEPA

Localisation

La Manufacture se trouve à Aurillac dans le Cantal en Auvergne au cœur du Massif Central, territoire d'exception, unique et ouvert.
 Située dans le centre-ville d'Aurillac (agglomération de 55.000 habitants) La Manufacture

Archives du Cantal

ARIS Inter CE
 Centre social ALC
 Centre Social d'Arpajon-sur-Cère
 Centre Social de Cap Blanc
 Centre Social de Marmiers
 Centre Social de Vic-sur-Cère
 Institut d'Etudes Occitanes
 Médiathèque de Saint-Herblain
 Musée d'Art et d'Archéologie Aurillac
 Muséum des Volcans
 Rectorat de l'Académie de Clermont-Ferrand
 ...

Scolaires

APE Crandelles
 Amicale des Parents de Jussac
 Amicale de Vic-sur-Cère
 Centre de Loisirs Le Rouget
 Collège Jeanne de la Treilh Aurillac
 Collège Jules Ferry Aurillac
 Collège Georges Brassens Aurillac
 Collège de la Ponétie Aurillac
 Collège de Montsalvy
 Collège de Neussargues
 Collège de Vic-sur-Cère
 Collège d'Ydes
 Ecole primaire de l'Enfant Jésus
 Ecole primaire de Lacapelle-Viescamp
 EREA
 Lycée Albert Monier
 Lycée de Mauriac
 Lycée Raymond Cortat Aurillac
 Lycée Saint-Géraud Aurillac
 ...

Autres Publics

Centre Jean Vignalou – Centre hospitalier d'Aurillac
 INFA
 Maison d'arrêt d'Aurillac
 Maison des Services de Saint-Mamet
 Maison de retraite de Raulhac
 ...

bénéficie de l'environnement d'une des plus belles régions de France.

Pôle universitaire, haut lieu des arts de la rue, Aurillac est appréciée pour son environnement, sa sécurité, la qualité de la vie et la proximité de nombreux équipements sportifs et de loisirs.

Lieu de Formation

Studios de danse et espaces scéniques

- La Manufacture Studios (3 studios)
- Conservatoire de Musique et de Danse d'Aurillac (1 studio)
- Théâtre d'Aurillac (1 studio)
- Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace public à Naucelles (1 studio)

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Personnes à Mobilité réduite : les studios de La Manufacture font partie d'un bâtiment historique pour lequel l'accessibilité en fauteuil roulant n'est possible qu'au premier niveau à partir de l'impasse Jules Ferry par une rampe d'accès amovible.

Pour toute autre situation de handicap ou de difficultés dans la mobilité, merci de contacter notre référente handicap : marianne@la-manufacture.org.

Transport

Arrêt bus à 50 mètres des locaux de formation
Gares SNCF & routière à 10 minutes à pied
Aéroport à 10 minutes en voiture

Logement > Guichet unique d'accueil

La CABA (Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac) propose aux étudiants un guichet unique d'accueil et d'information principalement centré sur le logement.

Ouvert toute l'année, il renseigne aussi bien les non-boursiers que les boursiers, même si une des missions prioritaires consiste à affecter des logements aux bénéficiaires sur critères sociaux, en lien étroit avec les 2 bailleurs, Polygone et Cantal Habitat.

SOLIHA Cantal - 9 avenue Aristide Briand - 15000 Aurillac
Téléphone étudiants : 04 71 48 88 06
E-mail : logementetudiant15@solih.fr

Logement > Autres options

Internats (Danse-Études)
Les établissements scolaires disposent d'un internat.

Logement chez l'habitant
Les adhérents, danseurs, parents, spectateurs peuvent proposer une chambre chez l'habitant dont les conditions sont à discuter en direct.

Familles d'accueil
Des adhérents et parents d'élèves accueillent les mineurs.

Colocations
La Manufacture tient une liste des personnes souhaitant monter une colocation.

Foyers & Centres
Foyer des Jeunes Travailleurs, ANEF, ...

De Particulier à Particulier
Très accessible, le parc locatif autour de La Manufacture propose de nombreuses possibilités.

Autres équipements culturels

Médiathèque François Mitterrand

Théâtre d'Aurillac - Scène conventionnée danse

La Parapluie - Centre National des Arts de la Rue

Conservatoire Musique et Danse

Le Prisme - Zénith

L'épicentre

Le Cristal - Cinéma

Centre Pierre Mendès France - Musées

Sismographe - Musiques actuelles

Infos pratiques > Inscription, financement, aides et bourse

Frais préalables et administratifs

> Frais administratifs annuels

Les frais administratifs annuels pour la participation à l'une des formations proposées par La Manufacture correspondent à la gestion de l'inscription, des déclarations et démarches afférentes.

Ils sont non remboursables, même en cas d'abandon avant le début de la formation.

Les frais administratifs comprennent une assurance responsabilité civile et une assurance dommages corporels dont les conditions sont à la disposition des stagiaires et des étudiants.

Ils comprennent également les services et avantages de l'adhésion.

> Suivi santé Sportifs de Haut Niveau

A titre préventif et pour assurer un bon suivi de l'état physique en tant que danseur dans une pratique intensive, tous les élèves, stagiaires et étudiants doivent se prêter à un examen approfondi effectué par le Centre de Médecine du Sport du Centre Hospitalier Henri Mondor à Aurillac au début de la formation ainsi qu'au suivi en cours de formation.

Le coût de l'examen initial et de son suivi sont indiqués à la page "Participation aux frais".

Frais pédagogiques

Les frais pédagogiques dépendent du programme de formation choisi.

Tout programme débuté est dû en totalité, même en cas d'exclusion, sauf cas de force majeure exposé au Conseil d'Administration, et validé, donnant alors lieu à un remboursement prorata temporis à compter de la survenance du cas de force majeure.

Les modalités de paiement sont les suivantes :

- 1 échéance : les frais pédagogiques sont payables en 1 fois avant l'entrée en formation,
- 2 échéances : 2 versements semestriels (1 versement avant l'entrée en formation et 1 en janvier),
- 10 échéances : 10 versements mensuels débutant avant l'entrée en formation.

Frais administratifs annuels obligatoires 2024/2025

Frais administratifs annuels	Frais d'inscription, déclarations et démarches Adhésion (25 €) et assurance obligatoire incluses	140 €
Santé		
> Suivi Sportif de Haut Niveau		
Centre Médico Sportif	Forfait examen médical initial (première année)	72 €
Centre Hospitalier Henri Mondor	Forfait suivi médical (années suivantes)	42 €
Accès aux studios en autonomie	Participation aux frais d'entretien et de maintenance	40 €

Frais pédagogiques annuels 2024/2025

Niveau d'entrée	Frais à charge en cas de non-financement	Coût réel Appliqué aux organismes financeurs
Collège & Lycée	Artiste Chorégraphique > Danse-Études DET 180 à 300 heures 6 à 11 heures moyenne par semaine 1 200 € x 1 640 € x 2 134 € x 10	<i>300 heures x 9,00 € = 2 700 €</i>
A partir de 16 ans	Artiste Chorégraphique > Cursus Scène PREPA 700 heures 24 heures moyenne par semaine option EAT 3 150 € x 1 1 685 € x 2 352 € x 10	<i>700 heures x 9,00 € = 6 300 €</i>
Titulaires de l'E.A.T.	Professeur de danse > Cursus Pédagogie DE 1 800 heures 27 heures moyenne par semaine 3 U.E. Anatomie-Physiologie Formation Musicale Histoire de la Danse 4 200 € x 1 2 250 € x 2 470 € x 10	<i>800 heures x 9,00 € = 7 200 €</i>
	750 heures 25 heures moyenne par semaine 2 U.E. dont Formation Musicale 3 940 € x 1 2 105 € x 2 441 € x 10	<i>750 heures x 9,00 € = 6 750 €</i>
	700 heures 24 heures moyenne par semaine 2 U.E. Anatomie-Physiologie Histoire de la Danse 3 675 € x 1 1 965 € x 2 411 € x 10	<i>700 heures x 9,00 € = 6 300 €</i>
	700 heures 24 heures moyenne par semaine U.E. Formation Musicale 3 675 € x 1 1 965 € x 2 411 € x 10	<i>700 heures x 9,00 € = 6 300 €</i>
	650 heures 22 heures moyenne par semaine 1 U.E. Anatomie-Physiologie ou Histoire de la Danse 3 410 € x 1 1 825 € x 2 382 € x 10	<i>650 heures x 9,00 € = 5 850 €</i>
	Professeur de danse > Cursus Pédagogie DE 2 800 heures 27 heures moyenne par semaine U.E. Pédagogie 4 200 € x 1 2 250 € x 2 470 € x 10	<i>800 heures x 9,00 € = 7 200 €</i>
Selon le programme	Formation Professionnelle Continue volume horaire spécifique Selon programme proposé et sur devis	-

Les frais indiqués n'incluent pas les frais de participation aux examens nationaux et concours, ni les frais découlant des activités de formation tels que les équipements personnels et fournitures, manuels et supports de cours, costumes, maquillage, frais de voyage, sorties culturelles, activités des associations élèves et parents ...

Spécifique Programme Danse-Etudes

De nombreuses aides pour les pratiques culturelles, artistiques, sportives ou extra-scolaires existent notamment Allocation de Rentrée Scolaire (ARS), Comités d'Entreprises (C.E.) et amicales, Centre Communaux d'Action Sociale (C.C.A.S.), aides départementales, Coupon Sport, Ticket Loisirs...

Statuts

En fonction de leur situation personnelle, les apprenants qui suivent ces programmes ont le statut d'étudiant (formation initiale) ou de stagiaires de la formation professionnelle (continue).

Aides à la formation

Il existe de nombreux dispositifs de financement de la formation initiale et de la formation professionnelle continue qui varient selon la situation personnelle de chaque apprenant.

La formation initiale est la poursuite d'études supérieures après le baccalauréat ou la continuité de la scolarité par une formation technique.

L'apprenant étudiant peut faire une demande de bourse sur www.etudiant.gouv.fr.

La formation continue est destinée aux personnes qui, une fois entrées dans la vie active, souhaitent continuer à être formées. Dans le financement de la formation continue, on distingue le coût de la formation elle-même et la rémunération éventuelle du bénéficiaire de la formation.

Certains dispositifs prévoient la prise en charge du coût de la formation et de la rémunération de l'apprenant. D'autres dispositifs ne prennent en compte que le financement de la formation ou la rémunération de l'apprenant.

Les aides au financement de la formation dépendent du programme suivi et de la situation personnelle des apprenants. Chaque candidat à la formation doit, préalablement à son inscription, étudier les possibilités de financement qui s'offrent à lui.

Dans tous les cas, les démarches sont à effectuer directement par les élèves, stagiaires et étudiants, sous leur seule responsabilité, auprès des divers organismes compétents. Les justificatifs sont obligatoires pour bénéficier d'une réduction des frais de participation.

Aides à la formation professionnelle continue

La Manufacture bénéficie la certification **Qualiopi** des organismes prestataires d'actions concourant au développement des compétences sous le numéro 2311_CN_04380 - V.1 (début de validité de la certification : 14/11/2023 - échéance de la certification : 13/11/2026).

Une prise en charge des coûts liés à un projet de formation professionnelle continue peut être obtenue en adressant une demande notamment :

- pour les salariés > [Compte Personnel de Formation](#)
- pour les intermittents du spectacle > [AFDAS](#)
- pour les auto-entrepreneurs et professionnels libéraux > [Fonds interprofessionnels de formation des professionnels libéraux \(FIF PL\)](#)
- pour les agents des collectivités aux responsables des ressources humaines des collectivités concernées.

Certains Conseils Régionaux comme le [Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes](#) accordent des aides financières pour la formation continue.

[France Emploi](#) (Pôle Emploi) peut être également une ressource d'aide au financement

Bourses "Jeunes talents" de La Manufacture

Ces bourses sont financées par la contribution de mécènes et partenaires financiers de La Manufacture. Il est demandé aux bénéficiaires de participer aux actions de La Manufacture et de participer aux actions de promotion du mécénat auprès de donateurs potentiels.

Les "Bourses de La Manufacture" consistent en une réduction appliquée aux frais pédagogiques, en faveur d'apprenants faisant preuve de motivation particulière et éprouvant des difficultés économiques.

Sous réserve de l'intervention de partenaires et de l'accord de la directrice artistique et pédagogique, La Manufacture peut ainsi délivrer des bourses à de jeunes talents pour la pratique amateur et les programmes de formation.

L'attribution de ces bourses d'études est effectuée dans le cadre du dispositif suivant.

PRÉALABLE & RECEVABILITE

Toute demande de bourse n'est recevable que sur justification de démarches préalables infructueuses effectuées pour trouver des solutions d'aides ou de financement. Tout bénéficiaire d'une autre forme d'aide et notamment d'une bourse du Crous ne pourra solliciter de bourse d'étude "Jeune Talent".

La demande doit être faite par écrit à l'attention de la directrice artistique et pédagogique et présenter les motivations et le projet artistique de l'apprenant.

CONDITION & CRITÈRES

La condition de la mise en œuvre du dispositif est l'existence d'une ressource consistant en le versement d'une aide par un de ses partenaires à La Manufacture à cet effet. Le premier des critères est celui du talent et du potentiel artistique décelé chez l'apprenant par la directrice artistique et pédagogique de La Manufacture ainsi que la motivation de l'apprenant. Ce critère est apprécié par l'équipe artistique et pédagogique.

D'autres critères entrent en jeu dans l'attribution d'une bourse d'études "Jeune Talent" notamment les ressources personnelles de l'apprenant ou de sa famille et l'éloignement de l'apprenant. A cet effet, l'apprenant doit fournir une copie de sa dernière déclaration de revenus ou de celle de ses parents.

MODALITÉS

La bourse est attribuée sur décision de la commission d'attribution des bourses composée d'au moins trois personnes et notamment de la directrice artistique et pédagogique, d'un membre de l'équipe pédagogique ou d'encadrement et d'un membre du Conseil d'Administration de La Manufacture.

Quand la ressource budgétaire existe, la commission de bourse se réunit une première fois pour effectuer un classement des élèves en fonction des critères de ressources et d'éloignement. Une deuxième réunion permet d'examiner, dans l'ordre de ce classement, les candidatures sur le plan artistique et de la motivation personnelle de l'élève.

La commission arrête ses attributions au terme de ces deux réunions. Le montant de la bourse est fonction du budget annuel alloué par La Manufacture et des critères retenus par la commission pour son attribution. Aucune obligation d'attribution ne s'impose à La Manufacture au titre de cette bourse qui dépend également des contributions des partenaires financiers.

CONDITIONS

La bourse est attribuée à la condition que l'élève fasse preuve d'une parfaite assiduité aux cours. Elle est attribuée également à la condition que les résultats scolaires de l'apprenant, s'il est scolarisé en Danse-Études, soient bons ou en progression tout au long de l'année scolaire.

Le non-respect de ces conditions peut entraîner une remise en cause totale ou partielle de l'attribution de la bourse, et ce à tout moment de l'année et sur la seule décision de la commission des bourses.

La bourse donne lieu à la signature d'une convention dans laquelle l'apprenant bénéficiaire d'une bourse s'engage à participer à la vie collective de La Manufacture et à contribuer à son bon fonctionnement. A ce titre, l'élève peut être amené à participer volontairement à des campagnes d'affichage ou de communication notamment.

Le présent dispositif peut être modifié ou supprimé à tout moment par La Manufacture. Toutes les décisions prises par la commission sont sans appel.

La demande de bourse doit être effectuée par courrier simple.

En cas de fonds disponibles, une commission ad-hoc se réunit pour étudier la demande.

Infos pratiques > Ethique, développement durable et santé

Ethique : une manière d'être.

Développement durable et santé : une démarche proactive.

Ethique

L'éthique professionnelle fait prendre conscience de ses actes. Elle est garante de l'intégrité de la personne au travail notamment la confiance, le sens de responsabilité, le respect mutuel, la lutte contre les violences et les harcèlements sexistes.

Elle crée une cohésion entre les différents acteurs, met en œuvre des directions claires et cohérentes conduisant à une action uniforme de toutes les composantes de l'association. Cela facilite les relations, la solidarité entre toutes et tous ainsi que l'élaboration de solutions créatives en équipe.

L'éthique professionnelle est une garantie de qualité à l'égard du public et de la communauté. Agissant selon ces principes, l'association a pour objectif d'incarner la qualité, la transparence et la crédibilité. Le respect des dispositions éthiques en vigueur au sein de l'association permet le développement de nos actions quotidienne dans le respect de chaque être humain.

Développement durable

En 2008, les locaux de La Manufacture ont été reconstruits de l'intérieur en faisant appel au bois, à la pierre et au métal. Précurseurs, les concepteurs ont banni tout éclairage par incandescence.

Dès 2011 et dans le cadre de la Campagne 1010 de la Fondation Good Planet Yann Arthus Bertrand, La Manufacture s'est lancée dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En 2012 est né le parc TechnoParc Danse pour la lumière du spectacle dans les Studios-Théâtres comme en tournées. La puissance consommée par une régie complète composée de projecteurs, consoles, liaison filaires et HF a été divisée par 100. Deux prises ordinaires de 16 ampères suffisent à alimenter tout le parc. Par ailleurs, l'encombrement et le poids du parc a été divisé par 4 par rapport à un parc traditionnel facilitant le portage et la diffusion des pièces, notamment dans des contextes moins adaptés.

En 2017, la consommation globale du parc informatique a été réduite de 75 % avec l'abandon des consommables vidéo, envois postaux, impressions.

2020 a été l'année de l'interdiction des bouteilles plastiques selon un plan d'action débutant en Janvier avec la mise à disposition de gobelets réutilisables, à chaque point d'eau, et au distributeur de boissons chaudes, se poursuivant en mars avec la modification du Règlement Intérieur avec entrée en vigueur immédiate et en avril avec la vente de gourdes en aluminium.

Depuis 2021, le chauffage au gaz par énergie fossile a été remplacée par l'énergie renouvelable partagée du réseau de chaleur bois et une meilleure gestion des déchets a conduit à une réduction drastique du volume collecté.

En septembre 2023, l'association La Manufacture rejoint une Personne Morale Organisatrice (PMO) pour une opération d'AutoConsommation Collective (ACC) d'électricité produite à partir d'une centrale photovoltaïque installée à moins de deux kilomètres.

Santé

Encadrées par des démarches de sensibilisation, plusieurs actions sont menées :

- 2006 : conception d'un parquet amortisseur pour préserver les articulations et le dos
- 2007 : aucun produit chimique utilisé pour le nettoyage régulier des surfaces
- 2010 : suivi des étudiants en danse par les Médecins du sport du C.M.S. / C. H. Aurillac
- 2020 : interdiction des bouteilles plastiques
- 2020 : vente automatique : aliments sains et faibles en sucre dans l'assortiment
- 2024 : suppression de toutes ventes de produits transformés ou avec du sucre ajouté

Infos pratiques > Référentiel pédagogique

UE-Unités d'Enseignement - UR-Unités de Recherche - DI-Dispositifs d'Incubation

Le contenu de chaque UE, UR et DI est différent selon le programme de formation.

Code		Modules	Format - Contenu - Compétences & Objectifs - Effectif limite	Evaluation	
UE	-DANS	Danses Danses Contemporaines Danses Jazz Danses Modernes Danses Urbaines Rapport au sol Danse Technique Classique Danse Autres styles	Ateliers de Technique, Improvisation, Composition, Interprétation.	Contrôle continu Examen final sur scène	
UE	-DANC		Les cours techniques sont proposés dans les disciplines réglementées (article L. 362-1 du Code de l'éducation), et dans d'autres pratiques ainsi que d'ateliers de composition, d'improvisation et de répertoire.		
UE	-DCON		- maîtrise et précision corporelles (construction corporelle, précision d'exécution des éléments techniques, respect des dynamiques, des nuances, utilisation de l'espace) - maîtrise des notions de temps, de temps musical, musicalité		
UE	-DJAZ		- sens artistique (qualité d'investissement dans le mouvement, interprétation, comportement, présentation) - capacité à articuler les éléments techniques relatifs à l'option choisie - maîtrise de la composition (spécificité, originalité, créativité)		
UE	-DMOD		Une attention toute particulière est portée à la composition et à l'interprétation de solos par les élèves. Ce travail régulier fait partie, avec l'improvisation, des supports privilégiés de l'enseignement de la danse à La Manufacture.		
UE	-DURB		- Approfondissement des acquis par reconnaissance et traitements divers des éléments de langage, enrichissement de la terminologie - Nouvelles acquisitions d'éléments de la technique et du langage chorégraphique		
UE	-DRAP		- Acquisition des bases d'autres disciplines chorégraphiques (ou poursuite de leur apprentissage) - Approche d'éléments du patrimoine chorégraphique et des répertoires		
UE	-DCLA		- Atelier divers répertoire ; improvisation ; composition ; relation musique-danse - Approfondissement des acquis techniques et du langage chorégraphique		
UE	-DAUT		- Découverte conseillée des bases d'autres disciplines de danse (ou poursuite de leur apprentissage) - Approfondissement de la connaissance du patrimoine chorégraphique et pratique des répertoires		
UE	-THEA	-DET -SUP	Danse - Expression Théâtrale	Ateliers de Technique, Improvisation, Composition, Interprétation	Contrôle continu Examen final sur scène
UE	-CCHO	-DET -SUP	Culture Chorégraphique TD	- Lecture d'œuvres - Repères historiques et artistiques - Méthodologie pour l'approche analytique des œuvres chorégraphiques - Lecture d'image. - Renforcement des liens entre les pratiques et la culture artistique et chorégraphique - Rencontres avec les autres arts et leur histoire	Contrôle continu Examen final sur scène
UE	-SPEC	-DET -SUP	Culture chorégraphique - Spectacles	Assister aux Jeudis de la Danse et autres spectacles de danse et participer aux échanges avec les artistes qui suivent la représentation	Auto-évaluation
UE	-CMUS	-DET -SUP	Culture Musicale et Chant TD	- Repères historiques (artistes, œuvres et courants) - Approche des musiques contemporaines - techniques vocales et pratique vocale - rapport musique/Danse	Contrôle continu Examen final sur scène
UE	-CPRO	-DET -SUP	Culture Professionnelle & Citoyenneté	- Approche des réalités institutionnelles, sociologiques et économiques du secteur chorégraphique - Communication culturelle (qu'est-ce qu'une stratégie de communication ? Concevoir un Visuel, La Danse dans la Publicité) - Défendre son projet (média-training pour l'artiste) - Approche statistique du Paysage Chorégraphique Français - Droit et Institutions, Economie de la danse - Lire les images (citoyenneté)	Participation orale, exposé, interview
UE	-CTEK	-DET -SUP	Culture Professionnelle - Technique du Spectacle	5h00 dont 3h45 : - repères techniques de l'espace de représentation (plateau, régie, ...) - vocabulaire utilisé pour améliorer la communication artiste/technicien (cour, lointain, rasant, ...) - chaîne de production technique (projecteurs, câbles, H/F, console, etc.) - illustration des contraintes du technicien (ce qu'il ne peut pas forcément faire) et de ses capacités (ce qu'on faire en technique) - histoire de la lumière (jour, bougie, filament, LED) et inconvénients/avantages des différentes technologies (la bougie risque de feu, consommable, faible éclairage, pas de couleur par exemple) - sensibilisation à la couleur (et températures), à l'intensité, à l'optique - aperçu d'une fiche technique, d'un plan feux et d'une conduite et 2h00 : assistance technique sur un Jeudi de la Danse.	Participation orale
UE	-CTEK	-SUP	Complémentaires	Ensemble désignant plusieurs U.E. ponctuelles ou additionnelles visant à enrichir l'artiste pédagogue	Participation orale
UE	-CVID	-SUP	Complémentaire - Vidéo	- Bases techniques pour une captation simple diffusable sur les plateformes de vidéo - Bases techniques pour tourner/monter une interview diffusable sur internet	Participation orale
UE	-PEAT	-SUP PREPA1	Préparation à l'E.A.T. Examen d'Aptitude Technique	L'examen d'aptitude technique permet de vérifier que le candidat possède les compétences techniques et artistiques requises pour aborder la préparation au diplôme d'Etat de professeur de danse. Cours technique dans l'option choisie (contemporain ou jazz) visant à préparer : - Variation imposée (il est fortement recommandé aux participants d'avoir intégré la variation sur vidéo en amont de l'UE, afin d'en tirer le meilleur bénéfice.) - Variation libre : temps studio pour chorégrapier. Regard et recommandations sur la matière chorégraphique présentée. - Improvisation : pratique sur les thèmes de l'examen - Entretien : Entretien blanc et retours.	Examen blanc et Examen national en avril/mai

				<p>Voir le Référentiel page 151 du B.O. n°248 du Ministère de la Culture (Juillet 2015) disponible ici : https://drive.google.com/file/d/0B6j5oPicrC5VVDMydHlrdmJGUDQ/view?usp=sharing</p>	
UE	-AFCM	-SUP	Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé	<p>L'Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé est élaborée dans un objectif préventif, éducatif et artistique, elle interroge l'intention du geste, et l'organisation posturale de la personne dans un contexte d'action défini, en instaurant un dialogue ouvert avec l'imaginaire du mouvement.</p>	Examen blanc et Examen national (avec l'UE Pédagogie)
UE	-HIST	-SUP DE1	Histoire de la Danse	<p>A Initiation à la recherche documentaire</p> <p>B Connaissances historiques Moyen-âge; danse de cour; danse baroque; création du ballet classique _ son évolution; le ballet romantique; la danse française à l'étranger; les ballets russes; le néo-classique; Les précurseurs de la danse contemporaine; les principaux courants de la danse contemporaine depuis le début du "siècle" et ses liens avec l'évolution des arts plastiques; leurs rapports avec la musique; l'influence des courants allemands et américains; Origines et évolution de la danse jazz et de la musique jazz les précurseurs; la comédie musicale; Les courants actuels de la danse en France.</p> <p>Voir le Référentiel page 152 du B.O. n°248 du Ministère de la Culture (Juillet 2015) disponible ici : https://drive.google.com/file/d/0B6j5oPicrC5VVDMydHlrdmJGUDQ/view?usp=sharing</p>	Examen blanc et Examen national
UE	-ANAT	-SUP DE1	Anatomie-Physiologie	<p>A Les connaissances Le tronc la colonne vertébrale; la cage thoracique; la tête et la nuque; la ceinture scapulaire et les muscles supérieurs; la ceinture pelvienne et les membres inférieurs</p> <p>B Anatomie fonctionnelle Pour chacun des ensembles articulaires et masses musculaires énoncés ci-dessus, il sera étudié : le squelette; la fonction des articulations et le rôle des ligaments; les principales chaînes musculaires et leurs fonctions.</p> <p>C Notions de physiologie Principes et mécanismes de base régissant le corps : équilibre du corps, organes de l'équilibre, tonus postural, ligne et centre de gravité du corps; schéma corporel : la proprioceptivité; Mécanisme cardio-pulmonaire et adaptation à l'effort appliquée à la danse.</p> <p>Voir le Référentiel page 152 du B.O. n°248 du Ministère de la Culture (Juillet 2015) disponible ici : https://drive.google.com/file/d/0B6j5oPicrC5VVDMydHlrdmJGUDQ/view?usp=sharing</p>	Examen blanc et Examen national
UE	-FMUS	-SUP DE1	Formation Musicale du Danseur	<p>A Pratique et culture musicales Axées sur l'écoute musicale, elles doivent permettre le développement général des processus d'affinement de la sensibilité; de la mémorisation; de la concentration; de la réflexion. *Analyse auditive caractère expressif général, repérage à l'oreille des pulsations au temps, à la mesure, des subdivisions ternaires ou binaires, repérage des carrures musicales, repérage des changements de tempo et du rubato (ex. lent, vif, lent). *Analyse des instruments et des timbres familles d'instruments, caractères des sons concrets, électroniques. *Analyse du plan dynamique d'une page musicale (ex piano, crescendo, forte, très continu ou comportant des cassures de nuances), de son caractère, de son accentuation. *Repérage et sensibilisation corporelle à l'écoute des phrases mémorisation et reproduction corporelle de thèmes mélodiques et rythmiques (par la voix, les mains, les pieds, les instruments à percussion peau, bois, métal). *Sensibilisation à l'écoute des formes musicales simples (thème et variations, forme ouverture ABA) la connaissance des courants musicaux qui ont été reliés aux grandes époques chorégraphiques, époque, style, forme, du Moyen Age au Selon le programme* siècle inclus. Un nombre restreint d'œuvres musicales entrées dans le répertoire chorégraphique doit faire l'objet d'une écoute analytique précise.</p> <p>B Connaissances solfégiques et pratiques élémentaires Rythmes simples lecture, reproduction et invention par la voix, les mains, les pieds, les instruments à percussion ; Caractère binaire ou ternaire, syncope, anacrouse, contretemps, valeur pointée, silence; Dynamiques piano, crescendo, forte ...; Termes musicaux les plus fréquemment employés et leur signification: tempi, signes de reprise, point d'orgue, caractère; Phrasés d'une partition; Perception des hauteurs; initiation polyphonique (contrepoint canon ...).</p> <p>C Capacités à transcrire gestuellement un court extrait musical en prenant en compte son style, son rythme et ses dynamiques travail de traduction corporelle, précision rythmique et qualité du mouvement en accord avec l'extrait musical proposé.</p> <p>Voir le Référentiel page 151 du B.O. n°248 du Ministère de la Culture (Juillet 2015) disponible ici : https://drive.google.com/file/d/0B6j5oPicrC5VVDMydHlrdmJGUDQ/view?usp=sharing</p>	Examen blanc et Examen national
UE	-PEDA	-SUP DE2	Pédagogie Théorique et Pratique	<p>A Maîtrise des processus d'apprentissage en fonction de l'âge et du niveau des élèves Eveil (4 à 6 ans) Capacité à favoriser chez l'élève la découverte personnelle d'éléments simples et capacité à utiliser le jeu et à stimuler la créativité pour faciliter l'expression artistique et corporelle; Initiation (6 à 8 ans) A partir de la poursuite du développement des aptitudes créatrices et de la sensibilité, capacité à aider l'élève à construire sa maîtrise corporelle, introduction des premiers éléments fondamentaux constitutifs des techniques de danse; Développement technique spécifique à chaque option (à partir de 8 ans); Acquisition des outils fondamentaux généraux et spécifiques permettant l'émergence et le développement des aptitudes corporelles et artistiques.</p> <p>B Approche de la progression pédagogique Objectifs, moyens modes d'évaluation; Elaboration d'un programme; Construction d'un cours.</p> <p>C Maîtrise des rapports avec la musique Capacités à maîtriser dans les différents niveaux les relations danse musique étudiées dans le programme de l'unité de formation musicale. Eveil (4 à 6 ans) Exercices mettant en relation la voix, le corps et l'instrument (petite percussion) par des activités sonores favorisant l'écoute de soi et des autres; Initiation (6 à 8 ans) Développement de ces activités, notamment la traduction corporelle de la musique, produite ou écoutée, grâce à une perception auditive plus affinée, intégrant les composantes de la musique; Développement technique spécifique à chaque option (à partir de 8 ans); Prise de conscience du langage corporel et de sa technique, liée à l'écoute musicale conduisant à une interprétation sensible; Capacités à développer un cours en collaboration avec un des musiciens; Capacités à utiliser les rapports élémentaires de la danse et de la musique : pléonasmе, écho, contrepoint, indépendance, silence.</p> <p>D Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé Application des connaissances d'anatomie et de physiologie aux mouvements spécifiques de la danse chez</p>	Examen blanc et Examen national

				<p>l'enfant et chez l'adulte : le centre de gravité et de l'équilibre; le placement et la mobilité du bassin; l'appui du pied au sol; l'enroulement, l'inclinaison et la torsion de la colonne vertébrale; la rotation articulaire (en dehors, en dedans, parallèle); l'ouverture; la tenue des bras et leur mobilité; le plié; la jambe d'appui; le relevé; le saut; l'élévation de la jambe</p> <p>Une analyse fonctionnelle doit donner aux professeurs la possibilité de repérer les difficultés majeures de l'élève et d'y remédier.</p> <p>L'approche de la pathologie doit permettre aux professeurs de remplir un rôle de prévention et de dépistage afin de diriger l'élève vers le spécialiste autorisé.</p> <p>Ces capacités supposent l'acquisition de connaissances spécifiques fondamentales relevant des domaines de la neuropsychologie, de l'anthropologie et de la sociologie.</p> <p>E Eléments de réflexion sur la transmission d'une technique corporelle et artistique Connaissance du développement neuro-psychomoteur de l'enfant et de l'adolescent; Connaissances élémentaires de neurophysiologie et psychophysiologie du comportement moteur domaine de la perception, sensation psychomotrice, image du corps, schéma corporel, habileté et capacité motrices, rapport entre efficacité motrice et finalité artistique; Savoir adapter ses connaissances à des groupes de niveau de pratique différents et à des publics variés.</p> <p>Les différentes composantes de la formation mentionnées aux A, B, C, D, E, trouvent leur prolongement dans la pédagogie de l'apprentissage technique figurant au F ci-après.</p> <p>F Formation pratique</p> <p>Voir le Référentiel page 152 du B.O. n°248 du Ministère de la Culture (Juillet 2015) disponible ici : https://drive.google.com/file/d/0B6j5oPicrC5VVDMydHlrdmJGUDQ/view?usp=sharing</p>	
UR	-STUD	-DET -SUP	Accueil-studio - Création, travaux et recherche autonomes	Expérience de la création et de la pratique scénique (l'apprenant doit réserver ses créneaux-studios)	Examen final sur scène
DI	-SCEN	-DET -SUP	Confrontation avec les Publics	<p>Variation personnelle libre L'élève élabore par écrit un projet de solo qu'il chorégraphie et répète d'octobre à décembre sous le contrôle de la directrice artistique. L'évaluation a lieu sur scène dans le cadre des représentations de "Solos et petites pièces dansées..." de l'élève à l'artiste" chaque année en décembre.</p> <p>Ce solo peut être présenté dans le cadre de concours régionaux, nationaux et internationaux si l'élève le souhaite.</p> <p>Variation imposée Plusieurs variations imposées sont préparées par les professeurs de chaque discipline.</p> <p>Chaque élève est évalué sur scène en répétition et en condition de spectacle par un jury présidé par la directrice artistique, au cours de l'un des nombreux événements de la Saison Dansée.</p> <p>Travaux collectifs L'élève participe à des travaux collectifs avec d'autres élèves, tous cursus confondus, ainsi qu'avec les danseurs des compagnies professionnelles en résidence.</p> <p>Ces travaux sont intégrés à une ou plusieurs représentations et noté par un jury présidé par la directrice artistique à l'occasion de l'un des événements de la Saison Dansée.</p> <p>Improvisation L'improvisation est abordée tout au long de l'année dans les ateliers, les démonstrations et les cours techniques.</p> <p>Chaque élève est évalué sur scène dans le cadre des "Veillées de l'improvisation dansée" qui se tiennent en février mars de la Saison Dansée</p>	Examen final sur scène
DI	-CIE	-DET -SUP	Compagnie École	<p>La Compagnie Ecole est attachée au centre de formation professionnelle et constitue un cadre d'exercice "grandeur nature" des métiers de spectacle vivant.</p> <p>Elle fait partie intégrante de La Manufacture, encadrée par des professionnels issus du corps d'enseignants de La Manufacture comme des artistes en résidence.</p> <p>Elle développe des activités de création ainsi que de reprise de pièces du répertoire. Elle diffuse ses travaux tout au long de la saison in situ, sur les scènes des partenaires locaux ainsi qu'en région et dans le cadre d'échanges en France et à l'étranger.</p> <p>Elle a pour objectif de contribuer à la formation des artistes chorégraphiques en développant leurs capacités d'interprétation et leurs facultés créatives personnelles.</p> <p>Peuvent participer aux actions de la Compagnie Ecole, sur audition, des élèves en Danse-Etudes, des apprenants et stagiaires en Cursus Scène, des étudiants et stagiaires en Cursus Pédagogie.</p> <p>Les membres de la Compagnie Ecole se retrouvent régulièrement pour travailler ensemble sous la direction du chorégraphe en charge de la création ou de la reprise de la pièce.</p> <p>Les pièces présentées sont des reprises du répertoire et des créations de différents chorégraphes invités qui travaillent dans un contexte mêlant danseurs en formation et danseurs professionnels.</p> <p>La Compagnie Ecole privilégie la rencontre avec le public qui est un excellent outil de d'expérimentation et de maturation pour le futur professionnel.</p> <p>Elle offre à chaque interprète l'opportunité de découvrir sa matière brute et de travailler sur le chemin d'une création personnelle. Elle concourt également au développement d'une aptitude à être sincère et fidèle dans l'interprétation de l'œuvre d'un auteur.</p> <p>C'est une école du respect et de la tolérance par la recherche d'une cohésion dans le groupe et par l'application de règles de fonctionnement communes. Faire partie de la Compagnie Ecole, c'est aussi avoir conscience de la nécessité de travailler au-delà des disciplines, et être ouvert à toutes les approches de la danse. C'est enfin être curieux et rechercher comment communiquer par une danse contemporaine au sens premier du mot (danse d'aujourd'hui); en expérimentant, en explorant toute la gamme du mouvement, du plus minimaliste au plus ample, tout un éventail d'approches, de sensations et d'émotions.</p>	<p>Contrôle continu</p> <p>Examen final sur scène</p>
DI	-APPL	-SUP DE	Ecole d'Application (pédagogie)	Tutorat permettant la mise en application des compétences acquises en Pédagogie. Dans le cadre d'ateliers délivrés in situ ou hors les murs, l'apprenant est confronté à des publics variés (amateurs, élèves maternelle, primaire, secondaire, etc.)	Contrôle continu
DI	-STAG	-SUP	Stage en Cie ou structure d'enseignement	<p>Stage obtenu par l'apprenant, épaulé de l'équipe. Le stage doit se dérouler dans une compagnie professionnelle ou dans une école de danse. Il vise, par l'immersion, à acquérir un savoir-être professionnel, à monter en compétences générales et chorégraphiques, à se faire connaître et commencer à constituer un réseau d'employeurs potentiels.</p> <p>Stage rémunéré ou non.</p> <p>Stage d'observation et/ou d'exercice de plusieurs fonctions.</p>	Bilan de stage
DI	-STUD	-INCUB	Accueil-studio - Création, travaux et recherche autonomes	<p>Constat : Les artistes émergents n'ont pas souvent accès aux équipements de qualité et espaces de création dont bénéficient les artistes confirmés. Or, l'espace pour créer est la première des nécessités pour développer gestuelle et propos.</p> <p>Dispositif : L'objectif est de permettre, dans un premier temps, à l'artiste de tâtonner, d'expérimenter, de proposer un objet artistique, une démarche en cours, aux professionnels qu'il rencontrera, et aux publics.</p>	Bilan en sortie d'incubation + bilan à 6 mois

				Pour cela, il faut mettre à disposition un studio avec un plateau aux dimensions suffisantes, aux normes, équipé, et en ordre de marche : deux studios-théâtres et deux studios de répétition, sur 1.300 m ² .	
DI	-SCEN	-INCUB	Confrontation avec les Publics	<p>Constat : Le rapport avec le public est fondamental pour l'artiste. Comment ses travaux sont-ils reçus ? Percus ? Entendus ? Quelles relations avec le public ? Il est difficile d'organiser des rencontres avec le public en raison de questions réglementaires, sociales, et de coûts. Les espaces accueillant les artistes émergents sont encore peu nombreux.</p> <p>Dispositif : L'artiste doit pouvoir présenter son travail dans différents contextes, devant différents publics.</p>	Bilan en sortie d'incubation + bilan à 6 mois
DI	-TECH	-INCUB	Soutien technique	<p>Constat : Parmi les premières propositions, les premiers travaux de ces jeunes artistes, certains demandent, dans leur nature, un travail spécifique autour de la lumière. Les jeunes artistes ont tendance à utiliser la lumière sans en maîtriser la technique (et sans être accompagnés d'un professionnel en terme de création) ni l'écriture. Un apport de la lumière mal maîtrisé peut compromettre l'objet artistique présenté.</p> <p>Dispositif : Accompagnement à la création-lumière du projet</p> <p>Les équipements lumière, vidéo et son de La Manufacture, ajoutés aux studios de numériques de création musicale, lumière et vidéo, sont mis à disposition des projets en fonction de leur pertinence. Avec les plateaux des partenaires et les techniciens de la région, de véritables accompagnements peuvent être mise en œuvre création lumière, création vidéo-danse, ...</p>	Bilan en sortie d'incubation + bilan à 6 mois
DI	-EXAM	-SUP	Soutien examen	Coaching personnalisé et individuel des apprenants pour la gestion du stress, le développement de la confiance en soi, la validation des acquis, la prise de parole et autres outils qui permettent à l'apprenant de se présenter avec plus de sérénité aux épreuves	Auto-évaluation
DI	-STRU	-INCUB	Accompagnement à la Structuration	<p>Constat : les jeunes artistes ont une méconnaissance avérée des leviers de production, des débouchés de diffusion, du droit du travail, de la propriété intellectuelle, de la gestion administrative et comptable, de la communication culturelle, et même de la loi 1901, qui régit la plupart des structures juridiques liées à la création artistique. Ce manque de connaissances et de compétences pourtant essentielles rend difficile la création d'activité et entravent le processus créatif.</p> <p>Dispositif : modules courts type « Formation professionnelle continue » en gestion, en droit, en économie et en culture professionnelle ; accompagnement personnalisé autour du projet propre développé par l'artiste structuration de l'association, aide aux démarches, ...</p> <p>La Manufacture accompagne les artistes dans la structuration de leur compagnie et dans leur démarche de production et de diffusion. Cet accompagnement personnalisé est à mi-chemin entre formation continue, décryptage et apport en industrie de l'équipe administrative. Les aspects traités sont aussi variés qu'indispensables à aborder gestion administrative, juridique, économie, communication, relations publiques, recherche de financements, positionnement sur le marché de la diffusion, ...</p>	Bilan en sortie d'incubation + bilan à 6 mois
DI	-PROD	-INCUB	Suivi de la Production	<p>Constat : les artistes pleinement professionnels et expérimentés sont en lien permanent avec les diffuseurs, les financeurs et les experts. Ces professionnels les accompagnent et les suivent tout au long du difficile processus de création/production/diffusion. Les artistes en émergence ont besoin d'un temps précieux pour se faire connaître, intéresser à leur projet, et créer une véritable relation avec ces professionnels, souvent éloignés géographiquement.</p> <p>Dispositif : contact et suivi du projet par les acteurs culturels dont les missions d'accompagnement, d'information, de formation, de structuration, de financement, d'observation en font des experts. Notons l'importance d'un contact étroit les experts de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, du Théâtre d'Aurillac, de Cantal Musique et Danse, ...</p>	Bilan en sortie d'incubation + bilan à 6 mois
DI	-COLL	-INCUB	Collaboration avec les Professionnels	<p>Constat : L'Artiste en cours de professionnalisation, surtout en province, est souvent isolé. Il se trouve seul, sans grande expérience, face à une démarche à construire. Cela s'en ressent dans des propositions artistiques tantôt maladroites, tantôt naïves, ayant besoin d'être affinées, questionnées artistiquement, dont le propos doit parfois être recentré.</p> <p>Dispositif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les Labos ont été initiés dans le cadre du Festival Danse d'Aurillac. Un jeune artiste en demande bénéficie du regard et de l'accompagnement d'un artiste ou d'un professionnel confirmé, autour de son projet. - stages en compagnie l'artiste intègre une compagnie professionnelle, le temps d'en découvrir le fonctionnement et la démarche, et d'étoffer son réseau. - ateliers entraînement régulier du danseur et découverte des démarches chorégraphiques, avec les artistes en résidence à Aurillac, ou de passage au Théâtre. - week ends de vigilance artistique <p>Ces temps de rencontre permettent aux jeunes artistes de présenter leur projet à un chorégraphe, et de l'étudier ensemble. Dans ce dispositif, un artiste confirmé porte un regard sur le travail en cours d'un artiste émergent.</p>	Bilan en sortie d'incubation + bilan à 6 mois
DI	-APPL	-INC	Pédagogie et Ecole d'Application	<p>Pédagogie fondamentale appliquée. Constat : Les artistes, qui ne sont pas des enseignants de métier, sont de plus en plus amenés, en amont et en aval des diffusions, à proposer des actions de transmission et de rencontre avec les publics sur les territoires. Ces actions demandent pédagogie (au sens large du terme) et expérience auprès des publics divers.</p> <p>Dispositif : Une formation théorique et pratique d'initiation à la pédagogie composée d'enseignements en AFCMD, en pédagogie dansée, et d'ateliers d'application à la rencontre des publics péri-scolaires et scolaires.</p>	Bilan en sortie d'incubation + bilan à 6 mois
DI	-DANS	-INC	Entraînement régulier du Danseur	<p>Constat : La danse exige une pratique technique et chorégraphique régulière.</p> <p>Dispositif : Accès en OpenClass aux U.E., Ateliers de Technique, Improvisation, Composition, Interprétation</p>	Bilan en sortie d'incubation + bilan à 6 mois
UE	-TECH	-FPC -SUP	Lumière du spectacle Orientation LED et HF	<p>J1 - Matin</p> <ul style="list-style-type: none"> - qu'est-ce que la lumière ? - base physique de la lumière : photométrie, couleur, l'œil, notion d'électricité - principe de base de l'éclairage : type de lumière, angles et direction de la lumière - outils d'un éclairagiste : (i) traditionnel : lampes, projecteurs, gradateurs, gélamines, filtres, (ii) numérique : projecteurs, émetteur-récepteur HF (iii) commun : consoles, pupitre, la chaîne de la lumière, accessoires, fiche technique et plan (savoir-faire et lire un plan et/ou une fiche technique). <p>J1 - Après-midi</p> <ul style="list-style-type: none"> - mise en situation en 3 groupes : éclairagistes, artistes et directeur artistique ou metteur en scène. - Travail sur les principes vus le matin : 	Bilan de fin de formation

				<p>. choix des projecteurs en fonctions des effets voulus soit par le directeur artistique et/ou artistes ou soit par un simple esprit créatif</p> <p>. choix des outils en fonction des aspects techniques (adaptation suivant les hauteurs disponibles - la puissance électrique - la charge maxi d'utilisation du grill ou charpente) et économiques.</p> <p>. utilisation d'un pupitre manuel et/ou à mémoires.</p> <p>- travail du séquentiel et effets particuliers.</p> <p>j2 - Matin : la technologie LED</p> <p>- bilan du J1</p> <p>- définition et principes physiques</p> <p>- avantages et inconvénients : consommation électrique; lumière blanche; gestion des couleurs</p> <p>- description détaillée d'une découpe à led, d'un par à led et d'un asservis led.</p> <p>- câblage / modes /paramètres</p> <p>- comment utiliser un projecteur led : principes des périphériques (devices), patcher un projecteur à led, gestion d'un projecteur à led, maîtriser les paramètres d'un projecteur à led.</p> <p>- approche informatique et console : maintenance et mise à jour des pilotes et logiciels</p> <p>J2 - Après-midi</p> <p>- mise en situation : même principe que la veille mais avec un parc intégral LED à La Manufacture (boite blanche)</p> <p>j3</p> <p>- bilan des deux premiers jours</p> <p>- questions et travail sur les parties non acquises</p> <p>- travail et mise en situation avec un parc mixte (trad et led + asservis)</p> <p>- monter un plan de feu suivant les instructions d'un régisseur lumière</p> <p>- gérer l'écriture d'une conduite lumière et la restitution de celle-ci</p> <p>- comparer les différents types de technologies (gestion du blanc suivant les intensités , gestion des couleurs, des positions)</p> <p>- gestion d'effets dynamiques</p> <p>- intégrer des éléments personnels</p> <p>- archiver son travail</p> <p>Matériel utilisé : TechnoParc Danse, location projecteurs asservis type mac aura, utilisation console manuelle.</p> <p>j4 - Optionnel</p> <p>Mise en situation au Théâtre d'Aurillac et au Parapluie - Centre National des Arts de Rue (boites noires) : notion d'accroche et levage et d'électricité plus poussées, travail des blancs, gestion des couleurs et positions au sein d'une création, basculer une conduite traditionnelle en technologie led (exemple "Vendetta"), gestion précise d'effets particuliers</p> <p>- qu'est-ce que la lumière ?</p> <p>- base physique de la lumière : photométrie; couleur; l'œil; notion d'électricité</p> <p>- principe de base de l'éclairage : type de lumière; angles et direction de la lumière</p> <p>- outils d'un éclairagiste : lampes; projecteurs; gradateurs; consoles ou pupitre; la chaîne de la lumière (information via dmx); accessoires (gélamines - p filtres - pieds -...); fiche technique et plan (savoir-faire et lire un plan et/ou une fiche technique).</p>	
UE	-PROD	-FPC -SUP	Approche de la Production de pièces	<p>- Définir un plan de production (coût de la production, ressources, modalités)</p> <p>- Traduire son projet chorégraphique en langage écrit</p> <p>- Rechercher des financements et subventions, recherche d'accueil et mobilisation de dispositifs d'accompagnement du secteur. Elaborer un dossier de production</p> <p>- Définir une stratégie de diffusion (quels circuits, quels cout, quels formats, quelle approche des diffuseurs) et élaborer un dossier de diffusion</p>	Bilan de fin de formation
UE	-GEST	-FPC -SUP	Approche de la Gestion d'une Entreprise culturelle	<p>Sensibilisation au droit du travail, à la comptabilité des associations, aux outils de travail et de collaboration, à la gestion générale d'une entreprise artistique ou d'une structure d'enseignement</p>	Bilan de fin de formation
UE	-COMM	-FPC -SUP	Approche de la Communication culturelle	<p>- Apprendre à expliquer et défendre son projet</p> <p>- Clarifier son propos</p> <p>- définition d'une stratégie (cibles, objectifs)</p> <p>- concevoir un visuel pour le projet</p> <p>- élaborer un dossier de presse, relations presse, media-training</p> <p>- visibilité du projet sur internet</p>	Bilan de fin de formation
UE	-ECON	-FPC -SUP	Approche de l'Economie de la Danse	<p>Identifier les principaux acteurs du Paysage Chorégraphique Français (compagnies, écoles, financeurs, diffuseurs, etc.), et s'intéresser aux politiques publiques</p> <p>Approche statistique de l'activité en France</p>	Bilan de fin de formation
UE	-VIDO	-FPC -SUP	Vidéo élémentaire pour la danse	<p>Bases techniques pour une captation simple diffusable sur les plateformes de vidéo. Bases techniques pour tourner/monter une interview diffusable sur internet.</p>	Bilan de fin de formation

Infos pratiques > Règlement d'usage

La participation aux activités de La Manufacture et l'accès aux locaux vaut acceptation du présent règlement d'usage dans toutes ses dispositions ainsi qu'engagement à le respecter.

Nous aimons nos studios, ils sont entretenus par les bénévoles et l'équipe de l'association.

Aidez-nous à les garder aussi beaux !

Les usagers sont responsables de leurs effets personnels. La Manufacture décline toute responsabilité en cas de vol dans tous les lieux de cours. Des casiers et cadenas à code sont à disposition (sous caution - cadenas personnels interdits).

Tout dommage causé aux locaux, au mobilier, aux équipements, aux matériels et réseaux, sera de la responsabilité de l'utilisateur qui devra assumer la charge de la réparation ou du remplacement. Une déclaration d'assurance sera effectuée par la personne concernée dans les délais légaux.

L'accès au Fonds documentaire et chaque retrait de supports se font sur autorisation expresse uniquement.

Les usagers mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents ou responsables légaux (y compris aux vestiaires), sauf pendant le temps de prise en charge par un intervenant.

Seuls peuvent assister au cours les adhérents à jour des frais.

Une tenue correcte et adaptée à la pratique de la danse est exigée dans tous les lieux de cours. Les bijoux, montres et autres objets pendants sont interdits.

L'usage de tabac, d'alcool, de toute autre drogue est strictement interdit dans le centre et à proximité. Le Conseil pédagogique et de discipline de La Manufacture se réserve le droit d'appliquer toutes mesures disciplinaires en cas d'attitude incorrecte à l'égard de tout usager.

Droits à l'image : à titre de contrat d'adhésion et comme condition essentielle de participation aux activités de l'association et d'accès aux locaux, chaque usager autorise expressément La Manufacture à capter, reproduire et diffuser par tous moyens, toutes images de toutes natures aux fins d'information, de promotion des activités et d'archives.

L'accès au Wifi, lorsqu'il est accordé, est soumis au strict respect de la loi (interdiction des téléchargements illicites ou dangereux, des incitations à la haine, des propos désobligeants, des atteintes à la vie privée...).

Les copies et impressions "de dépannage" sont facturées 1 € par page (R ou R/V, N&B ou Couleur).