

sense space

– découvrir l'espace –

Workshop et livre illustré interactif

Workshop à destination des élèves de classes préparatoires
cirque ou d'écoles supérieures de cirque

Livre guidant les stagiaires à travers une série
d'improvisations en utilisant le mouvement, les objets,
l'espace, l'imagination et le dessin pour approfondir et
réfléchir sur la pratique du cirque

Contact artistique

Natalie Oleinik

natalie.oleinik@gmail.com

+33 (0)6 48 08 96 41

Production / diffusion

Clémence Mugard / L'Avant Courrier

clemence@avantcourrier.fr

+33 (0)6 15 40 04 82

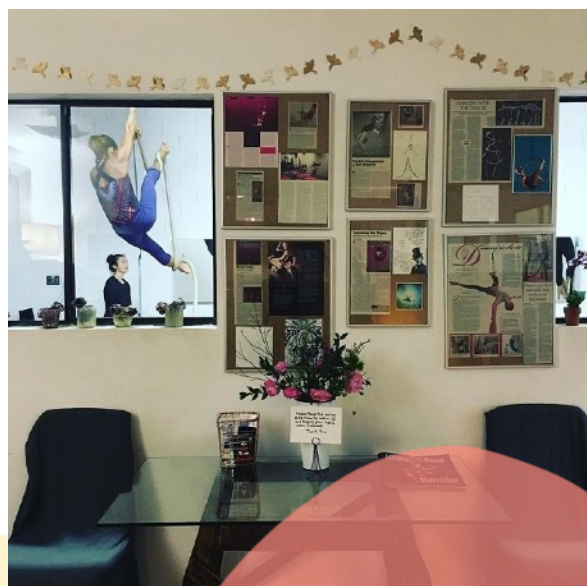
l'atelier

Pendant l'atelier, Natalie va guider les étudiants à travers chaque exercice dans le livre. Une attention particulière sera donnée à l'observation et au partage. À cette fin, la plupart des exercices seront effectués en petits groupes.

Le but est de créer un espace sécurisant, où l'on encourage l'expérimentation.

Le but est de créer un espace partagé, où l'on discute sur les nouvelles trouvailles.

Le but est de développer un nouvel espace, pour nous laisser surprendre par ce que l'on trouve et crée.

Natalie enseigne la corde au Santa Barbara Centre for Aerial Dance, 2016

Informations techniques

- Nombre d'étudiants: 4 minimum, 10 maximum
- Un système de son avec un câble jack.
- Un espace privé. (pas à l'intérieur d'une pièce avec d'autres personnes en entrainements, mais ouvert seulement pour les participants de l'atelier)
- Un point d'accroche et/ou un espace au sol pour chaque participant
- Du matériel approprié et sécurisé.

le livre

VISUEL

Le livre sera illustré à la main et imprimé en risographie en édition limitée.

INTERACTIF

Chaque livre est destiné à devenir un carnet de travail personnel. Les étudiants sont encouragés à écrire, dessiner et prendre des notes dans leur exemplaire respectif. Ce fascicule permet aux étudiants de revenir aux exercices dans le futur et de voir comment leur pratique d'improvisation évolue.

SON

Chaque exercice aura un code QR lui correspondant, qui permettra à l'utilisateur de se connecter directement à une bande son originale, composée spécifiquement pour ce projet par musicien/compositeur Book Kennison.

Veillez noter que même si le livre est créé avec l'idée d'un atelier d'accompagnement, il est également possible de suivre les exercices seul, pour ceux qui ne peuvent pas participer en personne. Des exemplaires du livre seront disponibles par correspondance.

Chapitres du livre:

- Échauffement, ouvrir le regard
- Corps et Objets
- Manipulation/Contrôle/Adaptation
- Focus
- Scénographie Imaginaire
- Dessin
- Une section de prise de notes en fin de manuscrit

Une exemple du risographie pris du magazine 'BUM', article écrit et dessiné par Natalie Oleinik

à propos

Mon but est de créer le genre d'ouvrage et d'expérience que j'aurais souhaité avoir lorsque j'ai commencé mes entraînements de cirque et ma formation professionnelle.

J'aimerais partager mon expérience, mes réflexions et questionnements sur comment le matériel de création est façonné. Ce livre est une fenêtre sur les outils et les techniques que j'ai appris et développé au cours de mes 10 ans de carrière en tant qu'artiste de cirque. Je suis particulièrement intéressé de partager ce projet avec des jeunes élèves dans les programmes préparatoire et les élèves au début de la formation professionnelle. Je trouve que ce moment dans la carrière du circassien est précieux, c'est un moment de découvert et d'ouverture.

Équipe de Création

Natalie Oleinik *Écriture, Dessins du livre, Conception du projet*

Book Kennison *Compositeur bande sonore*

Marina Mezzogiorno-Brown, *artiste de cirque, participante pendant la semaine de recherche*

Calendrier

Printemps 2022 –

- Écriture pour l'édition et essais de graphisme
- Début de collaboration avec le musicien pour la bande originale

Été 2022 –

- 1 semaine de Résidence pour valider la première ébauche du livre avec une artiste de cirque
- Lancement du site Web (liens vers la musique et informations)

Automne/Hiver 2022 –

- Impression de la première édition de Sense Space
- Premiers ateliers et lancement officiel du livre
- Tournée en France et Europe

Partenaires : The National Circus Irish Festival (Irlande) ; La Volière, Saint-Nazaire (44) ; recherche en cours.

www.avantcourrier.fr

parcours

Natalie Oleinik est une artiste de cirque et créatrice.

Son expérience et sa pratique des arts visuels dans sa jeunesse a influencé sa trajectoire créative en tant qu'artiste de cirque. Elle s'est spécialisée en corde aérienne à l'École nationale de cirque de Montréal et a obtenu son diplôme en 2011.

Elle a depuis travaillé avec des compagnies de cirque contemporain renommées au Canada et en France (Les Colporteurs, Cie 111, Vague de Cirque). Elle s'est produite dans des cabarets allemands (Varietéspektakel, Urbanatix) et a collaboré avec la danse aérienne aux États-Unis (Santa Barbara Center for Aerial Dance). Dans sa pratique de la corde, Natalie se situe entre le personnel et le critique, entre l'appel intuitif du présent du corps et l'envie d'entrer dans un dialogue avec les développements récents de la corde aérienne. En tant que coach, chorégraphe et assistante à la mise en scène, elle a récemment été ravie

de partager les enseignements tirés de sa pratique avec des étudiants et des professionnels du cirque en Suisse, en Irlande et aux États-Unis.

Elle est co-fondatrice de la compagnie toulousaine Catalyst. Leur projet Amygdala explore la scène du cirque contemporain en combinant installation, cirque et transformation de l'espace et des matériaux.

En 2019, elle a co-créé la douce et provocante pièce Always/

Beautiful avec son collaborateur de longue date, l'artiste de cirque et dramaturge Sebastian Kann. En 2018, elle co-crée la pièce de corde en duo No Longer Strangers avec son partenaire Joachim Ciocca. Ils ont reçu le Premier prix du Festival International Young Stage en Suisse, ainsi que le Prix pour l'Innovation du Cirque du Soleil et le Prix de l'Engagement Palazzo Colombino. En janvier 2020, ils ont été invités au Festival du cirque de Budapest et ont remporté un Prix spécial du Théâtre national hongrois. Natalie est actuellement inscrite au cours « Nouvelle Magie » au Centre National des Arts du Cirque (CNAC) en France. Ses œuvres ont été présentées dans le livre Thinking Through Circus (Art Paper Editions) et dans le magazine BUM (Helsinki).

Sense Space est sa première projet en solo. Elle a hâte de mêler ses intérêts pour le cirque, les arts visuels et la scénographie dans de futurs projets en gestations.

brouillon

Un premier brouillon du livre est en cours d'écriture.

En printemps/été 2022, Natalie va continuer le travail d'écriture, mise en page et illustrations.

Elle va aussi faire les préparations pour l'imprimer en risographie (séparation de texte et illustrations en deux couleurs). C'est ce travail de dessin et couleur qui va faire que le livre en non seulement un outil de travail mais aussi un bel objet, à garder et ré-découvrir même après le stage.

Le livre est un petit format (A5) et une vingtaine de pages.

Le livre va être finalisé après la résidence du travail (une semaine en automne, dates à confirmer).

Il va être imprimé à Nantes, au Pôle Print de Bonus (Ateliers d'Artistes de la ville de Nantes).

