

RAPPORT D'ACTIVITE

2017

Conseil d'administration du 16 mars 2017

SOMMAIRE

PARTIE I - FORMATION ET RECHERCHE	5
Premier cycle de formation du comédien.....	5
Concours d'entrée en premier cycle	5
Le projet pédagogique 2016/2017	5
Deuxième cycle « Jouer et Mettre en scène »	11
Formation doctorale SACRe	14
Formation des Artistes intervenant en milieu scolaire (AIMS)	15
Education artistique et culturelle.....	16
Classe préparatoire aux concours d'entrée et actions réalisées en faveur de la diversité	16
Partenariats	17
Paris Sciences et Lettres (PSL)	17
L'IDEFI-CréaTIC de l'Université Paris-Vincennes-Saint-Denis.....	17
Labex Arts-H2H.....	18
International.....	21
La participation du CNSAD au festival d'Avignon 2017.....	23
Autres partenariats pédagogiques et culturels.....	23
PARTIE II - MOYENS TRANSVERSAUX ET GESTION DE L'ETABLISSEMENT.....	24
I. Aides aux élèves	24
II. Bibliothèque	26
III. Communication et bilan des représentations publiques	27
IV. Les conseils statutaires	28
V. Gestion financière et administrative.....	29
ANNEXES.....	33
ANNEXE – BILAN DES REPRESENTATIONS PUBLIQUES.....	33
ANNEXE – LISTE DES PROFESSEURS ET ARTISTES INVITES	35
ANNEXE – LISTE DES PARTENAIRES	37

PARTIE I - FORMATION ET RECHERCHE

Premier cycle de formation du comédien

Concours d'entrée en premier cycle

1269 candidats ont présenté en 2017 le concours d'entrée en 1er cycle de la formation du comédien. Le recrutement s'est déroulé en trois tours (du 6 au 18 mars 2017, du 24 au 29 avril 2017 et du 15 au 17 mai 2017). Les épreuves du concours ont été organisées conformément au règlement des études en vigueur.

Les inscriptions au concours d'entrée en 1er cycle pour l'année 2018 ont été ouvertes du 11 septembre au 3 novembre 2017 et ont enregistré 1 467 inscrits.

Le projet pédagogique 2016/2017 (troisième année du programme pédagogique initié par Claire Lasne Darcueil)

En première année, les élèves ont suivi les enseignements hebdomadaires débutés en septembre 2016 (échauffement, interprétation-danse, masque, clown, voix parlée et voix chantée, escrime (option), anglais, lire et dire le vers et la prose, lire le théâtre, étude d'œuvres, histoire des formes théâtrales...).

Au 1er semestre un 3e cours théorique intitulé « Art et philosophie » a été confié à Bernard Stiegler. L'objectif de ce cours est d'ouvrir le champ de connaissances et de curiosité des élèves à des disciplines susceptibles d'interférer avec l'art dramatique.

Un nouveau cours de « Jeu devant la caméra » a été créé à partir de janvier 2017 à raison de 3 heures hebdomadaires pour chaque élève et confié à Philippe Garrel. Il a pour objectif principal de former les élèves aux techniques particulières du jeu devant la caméra. Une nouvelle option consacrée, quant à elle, aux techniques du cinéma a été créée à raison de 2 heures hebdomadaires pour les élèves volontaires des 1re et 2e années. Cette option a pour objectif d'initier les élèves aux techniques du cinéma proprement dites (prise de son, cadre, images, etc.).

Les cours d'interprétation - jusqu'alors confiés à deux professeurs qui se partageaient la promotion (15 élèves dans chaque classe) - sont désormais assurés par trois professeurs à raison de 6 heures hebdomadaires (Nathalie Bécue, Gilles David et Xavier Gallais). Cette nouvelle disposition permet de réduire à 10 le nombre d'élèves par classe et ainsi d'augmenter significativement le temps consacré à chacun.

En dehors des cours hebdomadaires, les élèves comédiens ont participé à plusieurs stages :

- Direction d'acteurs en partenariat avec La Femis, 1 semaine (décembre 2016) ;
- Clown, 1 semaine (janvier 2017) ;
- Intervention en milieu scolaire, 1 semaine (janvier 2017) ;
- Semaine inter-écoles en partenariat avec La Femis, 1 semaine (mars 2017) ;
- Formation à la sécurité dans le spectacle vivant, 1/2 journée ;
- Introduction au jeu dans un système de téléprésence, 1 semaine (janvier 2017). L'objectif de ce nouveau stage est de former les élèves aux techniques particulières du jeu alors que les partenaires ne sont pas dans un même espace ;
- Stage d'une semaine de préparation aux trois voyages à l'étranger programmés en 2017/18 (l'un en Inde, un autre en Norvège et le dernier au Burkina Faso (ce dernier voyage a finalement été annulé) (juin 2017) ;
- Enfin, les élèves ont effectué un stage en milieu rural en juillet 2017. La moitié de la promotion s'est rendue à l'ARIA, en Corse, pour un stage consacré à l'interprétation de chansons dirigé par Serge Hureau et Olivier Hussenet du Hall de la chanson. L'autre moitié de la promotion était, quant à elle, à la Maison Maria Casarès (à Alloue, Poitou-Charentes) pour un stage dirigé par le comédien Antoine Mathieu consacré à Tchekhov.

En 2016/2017, la deuxième année a été significativement réformée.

Certains cours fondamentaux de 1re année se poursuivent tout au long de l'année. C'est le cas des échauffements, de la danse, du chant et de l'Histoire des formes théâtrales. Un nouveau cours de dramaturgie est créé au 1er semestre.

Par ailleurs, l'année scolaire s'articule désormais en deux semestres. Un premier semestre durant lequel les cours hebdomadaires se combinent à des master class consacrées à un objet précis dans une période d'une à quatre semaines :

- Clown ou masque ;
- Acrobatie ;
- Master class dirigée par deux professeurs étrangers, l'un norvégien et l'autre russe ;
- Jeu en anglais ;
- Master class d'interprétation avec des professeurs invités.

Toutes ces master class se sont déroulées entre septembre et décembre 2016.

Un deuxième semestre au cours duquel les cours hebdomadaires se combinent à des cours d'interprétation dont le volume horaire hebdomadaire est désormais de 15 heures (contre 9 heures auparavant). Les cours d'interprétation ont été assurés par Nada Strancar et Sandy Ouvrier et se sont achevés par des présentations publiques lors des « Journées de Juin 2017 » du Conservatoire. Ces cours ont commencé en janvier 2017.

Cette nouvelle organisation permet d'assurer la continuité du cours d'interprétation sur un deuxième semestre plus long et un volume horaire renforcé, à la différence des années précédentes, où le cours d'interprétation était programmé tout au long de l'année mais était interrompu par des périodes de master class réparties sur les deux semestres. Ces interruptions régulières desservaient la dynamique et la régularité des cours d'interprétation.

En troisième année, un atelier de danse- dirigé par Caroline Marcadé et réunissant toute la promotion - s'est déroulé à l'automne 2016.

Il a été suivi, de janvier à juin 2017, par 7 ateliers dont un atelier de clown dirigé par Yvo Mentens, 3 ateliers dirigés par des metteurs en scène invités (Yann-Joël Collin, Clément Hervieu-Léger et François Cervantes). Ce dernier a monté le texte qu'il avait écrit spécialement pour les élèves de son atelier. Enfin, 3 ateliers ont été dirigés par des élèves.

Par ailleurs, les élèves ont suivi deux stages : un stage de doublage et un stage de droit du spectacle (septembre 2016 et décembre 2016).

En juillet 2017, toute la promotion de 3e année - accompagnée de la directrice et de plusieurs membres de l'équipe administrative et technique du Conservatoire - s'est rendue au Festival d'Avignon In, durant lequel 4 spectacles de l'année ont été programmés successivement. Ainsi, les spectacles créés par Yann-Joël Collin, Clément Hervieu-Léger et François Cervantes ont été joués chacun trois fois au gymnase du lycée Saint Joseph. Le spectacle de Marceau Deschamps-Segura, élève de 3e année, y a, quant à lui, été joué 4 fois.

Durant ce festival 2017, les élèves ont par ailleurs été invités à lire des textes choisis par Christiane Taubira, lectures publiques dirigées par Anne-Laure Liégeois au jardin Ceccano.

Concernant les élèves de 1re et de 2e année, la troisième édition de la **Semaine inter-écoles** s'est déroulée du 27 mars au 1er avril 2017 en partenariat avec La Fémis. Toutes les activités habituelles des deux établissements ont ainsi été suspendues pour laisser place à quinze d'ateliers dans lesquels se sont répartis 173 étudiants des deux écoles, et - pour la première fois - 15 étudiants du Cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de la ComUEPSL.

Ces ateliers ont fait l'objet d'un reportage documentaire disponible sur le site Internet du Conservatoire et ont donné lieu à une restitution finale à la fin de cette semaine.

Les ateliers de la Semaine inter-écoles 2017 ont permis de faire travailler les élèves sur les thèmes suivants :

- Festival du réel
- Dessin, modèles vivants
- Scénographie dessinée
- Cinéma d'animation
- Réalité virtuelle
- Carte blanche à Eugène Green
- Cabaret
- Théâtre et cinéma
- Masque
- Photo
- Danse filmée
- Marionnettes
- Ecriture
- Cirque
- Théâtre en langue des signes.

Par ailleurs, le partenariat avec l'**Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis** - qui permettait d'obtenir, conjointement au Diplôme national supérieur professionnel de comédien (DNSPC) du Conservatoire, une licence mention « Arts du spectacle théâtral » - n'a pas été reconduit. En effet, il n'est pas possible pour les élèves du Conservatoire de suivre régulièrement des cours à l'université - ce qui était prévu dans la convention de partenariat et nécessaire à l'équilibre de la collaboration - en raison de leur emploi du temps et de l'organisation des cours universitaires (peu de cours le soir, cours surchargés, professeurs non informés de la présence des élèves du Conservatoire, contenus des cours mal adaptés). Aussi, le Conservatoire, membre associé de la ComUE PSL s'est naturellement tourné vers elle afin de négocier une convention qui a permis de délivrer en septembre 2017, sous certaines conditions, la licence du Cycle pluridisciplinaire d'études supérieures (CPES) filière « Humanité » de PSL aux élèves volontaires détenteurs du DNSCP. Ainsi en 2017, 9 élèves sur 13 inscrits ont obtenu cette licence.

Pour ce faire, ils ont rédigé un mémoire dont la rédaction a fait l'objet tout au long de l'année d'un double suivi personnalisé par un professeur du Conservatoire et un professeur du CPES.

Le premier semestre du programme 2017/2018 (des aménagements substantiels du programme de 1^{re}année)

La période de septembre à décembre 2017 correspond au premier semestre de l'année scolaire 2017/2018.

Le programme s'inscrit dans la ligne de ce qui a été construit depuis trois ans :

- 1ère année centrée sur les apprentissages fondamentaux dans le cadre de cours hebdomadaires ;
- 2e année combinant les cours hebdomadaires avec des master class (de 1 à 4 semaines) qui permettent la rencontre successive et intensive de plusieurs artistes autour d'un objet particulier, et/ou d'une thématique précise. C'est également en 2e année que se déroulent les projets internationaux d'envergure ;
- 3e année consacrée à des aventures de création dans le cadre d'ateliers dirigés par des artistes invités ou des professeurs de l'école.

Cette structure progressive reste la même que celles des trois années précédentes. Toutefois, des modifications ont été introduites à la suite de différents échanges organisés avec les professeurs et les élèves.

De nouvelles propositions pédagogiques ont ainsi émergé, d'autres ont été supprimées, certains enseignements sont devenus optionnels, et les rythmes des enseignements ont été modifiés, notamment en 1^{re}année.

En première année, les élèves ont été accueillis dans l'école lors de quatre semaines de rentrée articulées autour de rencontres avec les professeurs et les équipes, de visite des locaux, d'entretiens individuels avec la directrice, etc. La période d'octobre à décembre 2017 s'est déroulée selon un planning de cours hebdomadaires : masque, clown, dire et lire le vers et la propose, anglais, danse, voix parlée/voix chantée, histoire des formes théâtrales.

Notons que l'escrime qui était un cours optionnel pour les 1re et 2e années devient un cours obligatoire en 1re année.

Le volume horaire des cours de tai chi et de respiration, s'il reste le même sur l'année scolaire a été concentré sur 2 heures hebdomadaires d'octobre à décembre 2017. Cela permet aux deux professeurs de travailler dans un temps plus confortable et ainsi de créer une meilleure dynamique.

A l'instar de ce qui est pratiqué en 2e année, les cours d'interprétation de 1re année ne commencent désormais qu'au 2e semestre. Il s'agit d'une volonté forte de la directrice du Conservatoire. Alors que les élèves de 1re année ont déjà une pratique importante du jeu et du plateau, il a paru pertinent de ne pas inscrire de cours d'interprétation au 1er semestre afin d'échapper à la recherche d'efficacité fatalement liée à la préparation du concours d'entrée. Ce choix pose la question de l'interprétation dans un champ qui n'est pas réservé au texte, et permet d'inscrire une dynamique de travail et d'apprentissage qui passe par une remise en question des acquis et des savoir-faire. Dans ce cadre, le volume horaire des cours de clown a été renforcé de manière importante.

Les cours d'interprétation débuteront en janvier 2018 et seront dirigés par Gilles David, Xavier Gallais et Claire Lasne-Darcueil.

Un stage d'une semaine consacré à la direction d'acteur - en partenariat avec La Fémis - a été proposé aux élèves à la fin du mois de décembre 2017.

Par ailleurs, dans le cadre d'un partenariat avec le Grand Palais, 15 élèves de 1re année ont lu des extraits de la correspondance de Gauguin au cours de l'exposition consacrée à cet artiste, à raison de trois lectures de 45 minutes chacune, entre novembre et décembre 2017. L'encadrement pédagogique de ces lectures a été assuré par Robin Renucci et intégré à son cours (lire et dire le vers et la prose).

En deuxième année, l'enseignement reste articulé entre cours hebdomadaires et master class. Leur rythme, profondément modifié en 2016/2017, reste le même.

L'année débute en septembre 2017 par deux master class au choix de clown ou de masque.

A partir d'octobre et jusqu'en décembre 2017, les cours hebdomadaires de voix parlée/voix chantée, de danse, de dramaturgie et d'histoire des formes théâtrales se combinent à une succession de master class dirigées par Valérie Dréville, Xavier Gallais, Fadhel Jaïbi, Julien Brun (consacrée à la téléprésence), Piotrek Cholodzinski, André Markowicz, Anne Bérélowitch.

C'est en 2e année que s'inscrivent les relations internationales avec deux projets d'échanges internationaux d'envergure dans lesquels se répartissent les élèves de la promotion et la participation à des festivals de théâtre européens (voir chapitre « Relations internationales »).

Ainsi, en octobre 2017, 7 élèves se sont rendus pour trois semaines à la Westerdals Oslo School of Arts (Norvège). Le reste de la promotion se rendra en Inde en janvier 2018, avec Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil. Le voyage au Burkina Faso, initialement prévu en octobre 2017 a été annulé en raison de problèmes d'organisation.

Pour la première fois, le mois de décembre 2017 a été consacré aux projets autonomes des élèves appelés *Cartes Blanches*. Ce ne sont pas moins de 10 Cartes Blanches qui ont été présentées en public en décembre 2017. Ces travaux, autrefois réservés à un public interne ou très restreint, ont été ouverts à un public un peu plus large, notamment professionnel.

En troisième année, les élèves se consacrent entièrement à des ateliers de création, dirigés par des artistes invités, des professeurs de l'école ou des élèves de leur promotion.

Ainsi, en septembre 2017, les élèves se sont consacrés aux répétitions des maquettes destinées à être présentées à un jury présidé par la directrice du Conservatoire en vue de la sélection des ateliers dirigés par des élèves qui termineront l'année scolaire 2017/18. A l'issue de ce processus, deux ateliers ont été retenus.

En octobre et novembre 2017, les élèves étaient répartis dans deux ateliers, l'un dirigé par Jean-Louis Martinelli, l'autre par Claire LasneDarcueil. Pour des raisons multiples et complexes, l'atelier que devait initialement diriger Catherine Anne dû être annulé, et Claire LasneDarcueil a dû la remplacer sur cette période.

Un atelier de deux semaines - dirigé par Blandine Savetier - s'est déroulé à Théâtre Ouvert dans le cadre d'un partenariat dont l'objectif est de sensibiliser les élèves aux écritures contemporaines. Un texte d'Aurore Jacob a été travaillé en présence de l'auteur et présenté en public, à Théâtre Ouvert.

Par ailleurs, un atelier d'une semaine a réuni tous les élèves de 2e et 3e année au Théâtre national de Chaillot, sous la direction de Caroline Marcadé. Il s'agissait d'un *Impromptu artistique* proposé dans le cadre du *Jour de Silence(s)*, événement dirigé par le chorégraphe Dominique Dupuy. 60 étudiants ont ainsi dansé ensemble sur le grand plateau du théâtre de Chaillot.

Un stage de doublage, et un stage de jeu au micro en partenariat avec Radio France ont été suivis par les élèves de 3e année en décembre 2017. Ce dernier stage n'avait pas eu lieu depuis plusieurs années.

Radio Conservatoire avec Arnaud Laporte

Le projet - créé lors de la rentrée scolaire 2016/2017 - s'adresse aux élèves de 1re et 2e de premier cycle.

L'objectif est d'aiguiser leur regard critique en leur proposant d'assister à des spectacles choisis par Arnaud Laporte. Après avoir vu le spectacle, les élèves sont conduits à s'exprimer sur ce qu'ils ont vu lors d'une réunion collective d'échanges. A l'issue de cette réunion, Arnaud Laporte choisit un petit nombre d'élèves - trois ou quatre - qui participent à l'enregistrement de l'émission. Les émissions peuvent être écoutées sur le site Internet du Conservatoire.

L'émission est réalisée sur le modèle de « La Dispute » (France Culture « Regards critiques sur l'actualité culturelle » animée par Arnaud Laporte).

En 2017, 4 émissions ont été enregistrées et consacrées aux spectacles suivants :

- *Une Chambre en Inde*, mis en scène par Ariane Mnouchkine et la troupe du Théâtre du Soleil ;
- *Grande*, mis en scène par Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons au Monfort Théâtre ;
- *Les Particules élémentaires*, mis en scène par Julien Gosselin et présenté au Théâtre de l'Odéon ;
- *Gala* de Jérôme Bel, présenté au Théâtre du Rond-Point.

Deuxième cycle « Jouer et Mettre en scène »

Le cursus « Jouer et Mettre en scène » - porté par la ComUE Paris Sciences et Lettres (PSL) et le Conservatoire national supérieur d'art dramatique a été créé à l'automne 2015, à la suite d'un appel à projet dit « SPIF » (Soutien aux projets innovants de formation) lancé par PSL. Il s'agit d'un nouveau cursus de formation à la mise en scène - de niveau 2e cycle - destiné à un nombre restreint d'élèves comédiens du Conservatoire qui souhaitent élargir leurs connaissances et leurs compétences aux questions de mise en scène.

Promotion 2017

De janvier à septembre 2017, la formation à la mise en scène s'est poursuivie pour la 2e et dernière année de la première promotion, comme prévue initialement lors de sa création à la rentrée scolaire 2015/2016. Elle a concerné sept élèves.

Il convient de rappeler que la formation complémentaire à la mise en scène s'est superposée - pour cette première promotion - à la 2e et 3e année de la formation de comédien. Sur la base de leur cursus d'élèves comédiens, les élèves metteurs en scène ont suivi une formation complémentaire orientée vers le métier de metteur en scène. Ces enseignements ont pris des formes variées et se sont ajoutés à ceux relevant du métier de comédien.

De janvier à septembre 2017, les élèves metteurs en scène ont pris part aux activités suivantes :

Organisation des « Rencontres du Conservatoire » sous la conduite d'Aline Jones-Gorlin, chargée de la communication et des relations avec les professionnels au Conservatoire, et d'Arnaud Laporte, journaliste à France Culture.

Les élèves metteurs en scène ont poursuivi l'organisation des « Rencontres du Conservatoire », une fois par mois environ.

Les invités ont été les personnalités suivantes :

Jeudi 5 janvier 2017: Christiane Jatahy et Marcus Borja

Jeudi 2 février 2017: Jean-Christophe Meurisse

Jeudi 2 mars 2017: Claire Lasne Darcueil, Marine Bachelot, Pierre Cras, Yann Gael (thème : la diversité au théâtre)

Jeudi 4 mai 2017: Étienne Klein

Ces rencontres ont été, sur tous les plans, entièrement élaborées par les élèves. Elles ont rassemblé un public nombreux et divers, et se sont déroulées soit au Conservatoire, soit dans d'autres écoles d'Art (Ensad, La Fémis).

Chaque élève a pu réaliser, au cours des deux ans, un stage d'immersion à l'étranger

En 2017, les stages suivants ont été effectués :

Louise Chevillotte a effectué un stage à New-York en du 13 au 24 février 2017, avec la compagnie « The Red String Ensemble ». Immersion au sein d'une compagnie créée à New York par de jeunes comédiens issus de la Julliard School. Écritures collectives, questionnement sur les rapports entre caméra et plateau avec l'aide d'un jeune réalisateur français (Thomas Brunot) ou encore comment emmener le théâtre dans la ville.

Du 17 au 24 juin 2017, Manon Chircen s'est rendue au Danemark, à Copenhague, et en Suède avec Henry Stiglund, de l'école de théâtre de Malmö. Visites d'anciens et nouveaux théâtres, musées et centres culturels de la ville de Copenhague.

Du 17 au 26 février 2017, Jean-Frédéric Lemoues a effectué un stage avec la troupe de théâtre L'Avant-Scène, fondée et dirigée par Florent Masse à l'Université de Princeton (États-Unis). Direction d'acteurs et collaboration artistique sur les productions du Misanthrope (Molière), du Malentendu (Camus) et d'Incendies (Mouawad) dont les acteurs ne sont pas des professionnels.

Les séjours à l'étranger des autres élèves du cursus ont été réalisés en 2016.

Accompagnement des projets artistiques de chaque élève, la création d'une pépinière.

L'objectif de l'année 2016/2017 était de permettre à chaque élève d'échanger avec un intervenant spécialiste de la gestion de projets culturels, sur la manière d'être accompagné dans ses projets artistiques - présents et à venir. Depuis le mois de novembre 2016, les élèves ont donc rencontré collectivement et individuellement cet intervenant.

Ce dialogue permettra, par ailleurs, d'apprécier l'opportunité de créer pour de jeunes artistes, sortis du Conservatoire, une structure d'accompagnement et d'échanges qui pourrait les aider dans leur parcours artistique.

Le Festival In d'Avignon 2017

Marceau Deschamps-Ségura a présenté « Roméo et Juliette » de Grégoire Aubin, avec vingt-huit des acteurs de sa promotion, au gymnase du lycée Saint Joseph, les 23, 24, et 25 juillet 2017.

Présentation de différents travaux réalisés par les élèves à l'occasion de leur fin d'études en septembre 2017

En septembre 2017, les 7 élèves metteurs en scène ont présenté publiquement leurs travaux de fin d'études.

James Borniche

« J'ai cherché ton écoute dans les profondeurs de la nuit » d'après des textes de James Borniche, Maeterlinck, Rilke, Hubert Reeves, Alain Souchon, Ivan Viripaev... Imaginé et mis en scène par James Borniche.

Avec : James Borniche.

Louise Chevillotte

« *Couloirs* » (écriture et mise en scène).

Avec : Jean Chevalier, Maïa Foucault, Lucie Grunstein, Sipan Mouradian, Isis Ravel et Sélim Zahrani.

Manon Chircen

« *Morsure* » (écriture et mise en scène).

Avec : Louise Chevillotte, Maïa Foucault, Morgane Real, Louise Guillaume, Asja Nadjar et Manon Chircen.

Marceau Deschamps-Ségura

Morceaux de *Chants égarés* Festival du prévu et/ou de l'imprévu.

Roman Jean-Elie

« *Hamlet* » d'après William Shakespeare

Avec : James Borniche, Charlie Fabert, Florent Hu, Sipan Mouradian, Sélim Zahrani.

Jean-Frédéric Lemoues

Sentiers croisés

Maroussia Pourpoint

« *Radiation* » (écriture et mise en scène)

Avec Salomé Dienis Meulien, Nais El Fassi, Hugues Jourdain, Alexiane Torres et Martin Van Eeckhoudt.

Participation au festival Sens Interdits

En début et en fin de cursus, les élèves ont participé au festival créé par Patrick Penot à Lyon, en collaboration avec le Théâtre des Célestins. Ce festival - résolument tourné vers l'international et les formes émergentes de pays en difficulté - leur a permis de rencontrer de nombreux artistes habités par une nécessité dans leur pratique du théâtre. Les élèves s'y sont rendus du 19 au 29 octobre 2017.

Les 7 élèves concernés par cette formation nouvelle ont reçu un diplôme du Conservatoire intitulé « Jouer et mettre en scène » le 2 octobre 2017.

Promotion 2019

Une deuxième promotion de sept élèves comédiens et metteurs en scène a été recrutée en septembre 2017 pour une durée de deux ans. La formation à la mise en scène se déroule désormais en 3e année de la formation des comédiens, puis au cours d'une 4e année spécifique dévolue notamment aux stages internationaux et aux stages dans les théâtres. Ce nouveau calendrier de la formation s'inscrit dans le constat - suite à l'expérience de la première promotion - que le programme était trop lourd pour se superposer intégralement à la formation des comédiens.

Le principe de la formation reste cependant le même. Les 7 élèves comédiens et metteurs en scène, suivent, durant la 3e année de leur formation de comédien, des modules spécifiques consacrés aux questions de mise en scène.

En 2017, les élèves sont suivis les modules suivants :

- en octobre et novembre 2017, une semaine de stage consacré à la lumière ;
- le 15 décembre 2017, une journée de laboratoire commun avec les doctorants SACRe, sous la direction de Jean-Loup Rivière ;
- du 13 au 17 décembre 2017, un élève s'est rendu au prix européen du théâtre à Rome. Il a assisté à plusieurs spectacles, rencontres et tables rondes.

Les élèves continuent à prendre en charge l'organisation des « Rencontres du Conservatoire », en lien avec Arnaud Laporte, journaliste de France Culture et Aline Jones-Gorlin pour le Conservatoire.

Six rencontres sont prévues au cours de l'année scolaire 2017/18 et une s'est déroulée en novembre 2017 avec Valérie Dréville.

D'autres modules, notamment techniques sont programmés en 2018.

La ComUE PSL a apporté son soutien financier au projet pour l'année 2017.

Formation doctorale SACRe

Le programme doctoral « Sciences, Arts, Création, Recherche (SACRe) » est ouvert à tous les candidats titulaires d'un diplôme de niveau master venant de tous les établissements d'enseignement supérieur, artistes expérimentés ou théoriciens, souhaitant suivre une formation au sein de l'Université de recherche Paris Sciences et Lettres Research University (PSL).

En 2017, le Conservatoire compte 4 doctorants.

Marcus Borja

Promotion 2014

La recherche de Marcus Borja porte sur la dimension sonore et l'approche musicale du théâtre.

Les 9 et 10 avril 2017, Marcus Borjaa présenté « *Intranquilité* » d'après Fernando Pessoa au Théâtre de la Cité Universitaire.

Du 26 au 28 septembre 2017, il a créé « *Les Bacchantes* » d'après Euripide au Théâtre du Conservatoire, spectacle qui a clôturé ses trois années de doctorat.

Il a soutenu et obtenu son doctorat le 3 décembre 2017.

Sacha Todorov

Promotion 2015

Sa recherche porte sur le carnavalesque et vise à définir dans quelles conditions un moment théâtral peut être vécu comme carnavalesque.

Du 3 au 5 mai 2017, à La Générale de Montreuil, Sacha Todorov a présenté une étape de son travail intitulée « *Comment Frank a changé ma vie* », texte écrit à partir d'improvisations.

Laurence Aji

Promotion 2016

Laurence Aji est scénographe et costumière. Son travail porte sur le rituel de l'habillage. Tout au long de l'année 2017, Laurence Aji a suivi certains ateliers destinés aux élèves de 3ème année.

Le concours SACRe 2017 s'est déroulé les 28 et 29 juin 2017.

16 candidats ont été auditionnés. A l'issue des délibérations des membres du jury en date du 29 juin 2017, la candidature de **Mathilde Delahaye** a été retenue. Le jury plénier qui s'est réuni au mois de septembre 2017 a validé cette candidature. Le sujet de recherche de Mathilde Delahaye porte sur le « *Théâtre Paysage* ».

Formation des Artistes intervenant en milieu scolaire (AIMS)

A l'initiative et avec le soutien des Fondations Edmond de Rothschild, les cinq grandes écoles nationales supérieures d'art de Paris (Conservatoire national supérieur d'art dramatique ; Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ; École nationale supérieure des Arts Décoratifs ; École nationale supérieure des Beaux-Arts et La Fémis) se sont associées pour créer à la rentrée scolaire 2016/17 une formation post-diplôme d'« Artiste Intervenant en Milieu Scolaire (AIMS) », dans le cadre d'une résidence d'artiste.

Ce projet est financé par les Fondations Edmond de Rothschild et par la ComUE PSL.

Ce programme constitue une 4e année de formation diplômante au Conservatoire. Il a pour objectif de former de jeunes artistes à l'intervention en milieu scolaire tout en leur permettant de développer leur pratique artistique personnelle. Chaque résident sélectionné bénéficie d'une bourse de vie, attribuée par les Fondations Edmond de Rothschild. Ce programme est sanctionné par un diplôme d'établissement.

L'année 2017 a vu le premier étudiant AIMS du Conservatoire terminer sa formation et recevoir son diplôme (en octobre 2017), tandis qu'a été sélectionné le deuxième étudiant AIMS dont la formation a débuté en octobre 2017.

Pour ce qui concerne la première année, le bilan est extrêmement positif. Geoffrey Rouge Carrassat était en résidence au Collège Cesaria Evora de Montreuil (REP). Outre la formation commune à l'ensemble des étudiants AIMS qui s'est déroulée en septembre 2016, ses travaux ont été suivis tout au long de l'année par un enseignant tuteur désigné par le Conservatoire. Conformément aux dispositions relatives au diplôme AIMS, Geoffrey Rouge-Carrassat a rédigé un mémoire qui a fait l'objet d'une soutenance le 26 septembre 2017.

Par ailleurs, ses interventions au collège ont suivi plusieurs axes :

- des interventions ponctuelles dans les cours à la demande des professeurs afin d'apporter un éclairage nouveau sur une œuvre du programme ;
- le suivi d'un petit groupe d'élèves en décrochage scolaire ;
- la création d'un atelier théâtre pour des élèves volontaires.

Une restitution publique de l'atelier a été programmée au Nouveau Théâtre de Montreuil en juin 2017.

Au total, ce sont environ 150 élèves qui ont bénéficié d'une intervention directe de Geoffrey Rouge-Carrassat pendant sa résidence au collège. Il faut également prendre un compte le bénéfice - difficilement quantifiable - de la présence régulière d'un artiste au

sein du collège, pour tous ses usagers, qu'ils soient élèves, professeurs ou parents).

Un bilan de la 2e année sera effectué en septembre 2018.

Il convient de souligner que les financements de la formation AIMS restent fragiles et devront faire l'objet d'une réflexion au sein du Comité de pilotage d'AIMS (les 5 écoles d'art, les fondations Rothschild et PSL y sont représentés) si le programme est pérennisé, voire développé, ce qui est le souhait du Conservatoire.

Education artistique et culturelle

Un stage d'initiation à l'intervention en milieu scolaire, à destination des élèves de 1re année, a été programmé en janvier 2017.

L'objectif de ce stage est de fournir aux jeunes comédiens du Conservatoire des outils théoriques et pratiques qui leur permettront pendant leur vie professionnelle de parler de leur travail, d'animer ou d'encadrer des stages ou des ateliers, de participer à des rencontres avant ou après un spectacle, de faire en sorte que les artistes puissent intervenir auprès des publics et dans les écoles. Il s'agit ainsi de former les jeunes artistes en formation à la médiation et à la transmission. Dans le cadre de ce stage, les élèves du Conservatoire sont amenés à intervenir dans les classes d'une soixantaine d'établissements partenaires (collèges et lycées). Ces partenariats permettent aux élèves du Conservatoire de mettre en pratique de manière concrète les notions abordées pendant le stage, tout en bénéficiant du soutien pédagogique du professeur en charge du stage au Conservatoire

Classe préparatoire aux concours d'entrée et actions réalisées en faveur de la diversité

Sous l'égide du Conservatoire et en partenariat avec la MC'93 et le Conservatoire à rayonnement départemental de musique, de danse et de théâtre « Jean Wiener » de Bobigny, une classe préparatoire aux concours des écoles nationales supérieures d'art dramatique a été créée à la fin de l'année 2015. Il s'agit de proposer une formation préparatoire gratuite aux concours d'entrée des écoles nationales d'art dramatique à de jeunes gens qui - pour de nombreuses et diverses raisons, notamment économiques, sociales et culturelles - considèrent qu'ils ne sont pas désirés dans les lieux de culture ou que le Conservatoire n'est pas fait pour eux.

12 élèves ont été recrutés et leur formation intensive - dirigée par Razerka Ben Sadia-Lavant - a débuté en janvier 2016. Une élève issue de cette formation préparatoire est entrée au Conservatoire en septembre 2016, et deux autres élèves ont intégré l'Ecole du Théâtre National de Strasbourg.

Cette formation s'est poursuivie en 2017. Le Conservatoire, qui a porté le projet à son origine, s'en tient désormais éloigné afin de préserver l'équité du concours.

Ce projet reçoit le soutien financier du ministère de la culture et de la communication.

Le projet de création, par le Conservatoire, d'une autre classeau sud de la banlieue parisienne a été retardé et reporté en 2018.

Une note présentant un bilan des actions réalisées et un plan d'actions en faveur de la diversification sociale des étudiants et l'égalité des chances a été transmise à la direction de tutelle et présentée au Conseil d'administration de l'établissement le 30 novembre 2017.

Partenariats

Paris Sciences et Lettres (PSL)

Les opérations menées avec la ComUE PSL en 2017

Les projets pédagogiques sont détaillés dans différentes parties du rapport d'activité.

La ComUE PSL apporte son soutien à la licence (via le CPES), à la formation « Jouer et Mettre en scène », au doctorat SACRe, à la formation AIMS et à la Semaine inter-écoles.

Par ailleurs, la ComUE PSL est intervenue pour soutenir financièrement l'action d'innovation pédagogique constituée par la formation à la téléprésence, la création du Portail PSL Explore avec les bibliothèques des établissements membres de la comUE (dont celle du Conservatoire).

Enfin, la ComUE PSL a engagé plusieurs opérations de mutualisation avec le Conservatoire de ses moyens informatiques (en matière d'équipements numériques, et de mise au point de procédures de gestion (dans les domaines du concours, de la communication et de ses outils de travail).

L'IDEFI-CréaTIC de l'Université Paris-Vincennes-Saint-Denis

Fin 2011, l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a déposé un projet en réponse à l'appel à projets concernant les « Initiatives d'Excellence en Formations innovantes ». Elle y associait des membres tels que l'Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, La Maison des Sciences Humaines Paris Nord, les archives nationales, le CNSAD et 37 partenaires étrangers.

Ce programme - qui a démarré dès la rentrée 2013/2014 avec 15 formations de master - permet la mise en place d'ateliers-laboratoires qui recourent aux technologies de pointe et proposent, dans le même temps, des innovations en matière de pédagogie de projet.

Au sein du Conservatoire, l'Idéfi-CréaTIC accompagne la réflexion sur l'impact des nouvelles technologies au cœur des processus de création. Depuis 2015, il soutient notamment (tout comme la ComUE PSL) le projet « Théâtre et téléprésence ». Initiée au Conservatoire dès 2012, la recherche sur la téléprésence au théâtre a pris plusieurs formes et s'est penchée sur les différents aspects de la problématique : questions philosophiques, de lieux, de dramaturgie, de jeu, de mise en scène et collaborations internationales. Grâce à un travail mené

depuis plusieurs années, le Conservatoire aujourd'hui est bien outillé pour tenter de dépasser les questions premières que pose la téléprésence au théâtre et explorer plus avant la création d'un objet théâtral en téléprésence.

Au cours de l'année 2017, conçu et imaginé par Julien Brun (metteur en scène) et Bernard Stiegler (philosophe), l'atelier-laboratoire « Théâtre et téléprésence » s'est déroulé au Conservatoire en trois sessions.

Les deux premières sessions se sont tenues du 10 au 14 janvier 2017 et du 10 au 16 mai 2017. Avec la mise en place d'un dispositif de téléprésence entre deux salles et d'un espace-laboratoire vidéo et scénographique, des acteurs du Conservatoire ont travaillé avec des étudiants en master de Paris 8 et Paris 10 ainsi qu'avec des chercheurs de l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Pompidou (IRI). L'idée était de développer un langage spécifique à ce mode d'expression, et de travailler sur les outils techniques et technologiques nécessaires à la mise en pratique de ce vocabulaire. A l'issue de ces deux sessions, les méthodes et approches artistiques se sont précisées et ont permis d'aborder la session de l'automne avec des outils en adéquation à la pratique du théâtre en téléprésence.

La 3ème session de l'atelier s'est tenue du 30 octobre au 21 novembre 2017. L'objectif était la création d'un objet théâtral en téléprésence. La première semaine a été consacrée au montage d'un texte-partition, la deuxième à la recherche d'une mise en scène en téléprésence du texte-matériau et la troisième semaine à développer des outils dramaturgiques, scéniques et vidéo. Ce travail a abouti à la présentation d'une forme théâtrale en téléprésence de 40 minutes.

Dans une philosophie de pérennisation d'un processus pédagogique renforcé à travers les années, le Conservatoire a réuni, au fur et à mesure des ateliers, une équipe de collaborateurs artistiques et scientifiques pour ce projet de recherche.

Dans une volonté de dialogue avec le milieu théâtral, académique et scientifique, l'atelier-laboratoire a été valorisé par le biais de plusieurs médias :

- photos professionnelles ;
- publications de médiation par les étudiants en master (sur les réseaux sociaux et le blog du projet) ;
- captation vidéo et montage de la présentation publique ;
- journée de séminaire à l'IRI Centre Pompidou le 21 novembre 2017 (captation complète et commentaires sur les sites polemictweet.com et ldt.iri.centrepompidou.fr) ;
- publication sur Internet des travaux écrits des étudiants en master.

Labex Arts-H2H

Le laboratoire d'excellence des arts et médiations humaines (Labex Arts-H2H) est lauréat du programme d'Investissements d'avenir depuis 2011. Hébergé par l'université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, le Labex Arts-H2H est un espace de recherche en arts et médiations humaines. Il rassemble 14 partenaires d'excellence, 2 universités, 4 grandes écoles d'art (dont le Conservatoire), 6 établissements patrimoniaux et de diffusion artistique et 1 établissement public de coopération scientifique. Par ailleurs, il regroupe 13 unités de recherche des universités Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense.

Le Labex Arts-H2H finance des projets de recherche, organise des colloques et des conférences et propose des chaires internationales.

Projets de recherche

En 2017, le Conservatoire a été l'un des partenaires de deux projets de recherche soutenus par le Labex Arts-H2H :

Le projet « Traduire, transmettre, mettre en jeu le système Stanislavski », porté par Stéphane Poliakov, maître de conférences à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, département théâtre. Ce projet a pour objectif de traduire un certain nombre d'œuvres majeures de Constantin Stanislavski. La traduction du premier volume du « *Travail de l'acteur sur lui-même* » paraîtra aux éditions L'Entretiens dans la collection des Voies de l'acteur.

Au sein du Conservatoire, le projet a été conçu en trois temps :

1. des lectures d'extraits de la traduction ont été organisées à l'automne 2016, dans le cadre du cours de Robin Renucci « dire et lire la prose et le vers » ;
2. en 2017, le deuxième temps du projet au Conservatoire fut l'organisation d'une master class dirigée par Valérie Dréville qui a visé deux objectifs dont le questionnement pratique, au sein de l'art de l'acteur, de la méthode Stanislavski et la mise en perspective des axes de recherche pédagogiques dégagés par l'auteur, et leur retentissement.
A l'issue de la master class, trois journées consacrées à la pédagogie de l'acteur se sont tenues les 19, 20 et 21 octobre 2017, au Conservatoire dans la salle Louis-Jouvet. Des tables rondes ont réuni des artistes, des pédagogues et des chercheurs ;
3. pour 2018/19, dernière phase du projet, un atelier pour les élèves de 3ème année et un colloque sont en cours d'organisation.

Le projet « **La scène augmentée** », porté par George Gagneré (maître de conférences associé à l'Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, metteur en scène et concepteur de dispositifs intermédia), est un projet qui est entré en 2017 dans sa 3ème et dernière phase de travail. Cette phase du projet a porté sur les enjeux de la manipulation d'avatars en temps réel, via mocap et en immersion, en dialogue avec un espace physique scénique habité par un acteur physique masqué. Deux moyens d'« augmentation » de l'acteur de théâtre ont été confrontés, l'un numérique par l'avatar et l'autre traditionnel par le masque. La partie du travail sur les avatars et la réalité virtuelle et augmentée a été assurée par les artistes numériques et enseignants-chercheurs du département Art et Technologie de l'Image numérique de Paris 8. L'idée était de finaliser un dispositif d'expérimentation ouvert aux comédiens professionnels, aux étudiants en arts du spectacle, aux amateurs et au grand public pour le début de la saison 2017/18.

Dans le cadre du projet, le 10 janvier 2017, ZavenParé a donné une conférence au Théâtre du Conservatoire. Zaven Paré, artiste-marionnettiste-roboticien, a par ailleurs été accueilli début 2017 à Paris 8 dans le cadre d'une chaire internationale du Labex Arts-H2H.

Par ailleurs, le Conservatoire a accueilli un workshop de deux jours au mois de septembre 2017 consacré à un travail sur les avatars dans la cadre de la master class de Christophe Patty qui s'est déroulée au Théâtre de l'Aquarium (Cartoucherie de Vincennes). Cette masterclass était au programme des élèves de 2ème année du Conservatoire, qui avaient déjà reçu un enseignement de jeu masqué. Elle leur a permis

d'éprouver de nouvelles sensations de jeu qui sont par ailleurs en pleine expansion dans le domaine du cinéma ou du jeu vidéo, tout en gardant une perspective théâtrale. Le travail s'est effectué en présence d'observateurs internationaux.

International

Plusieurs axes guident la politique internationale du Conservatoire depuis plusieurs années :

L'accueil d'étudiants étrangers pour une année scolaire :

En 2016/17, 9 étudiants étrangers ont été accueillis au sein du Conservatoire pour suivre un ou deux semestres de formation. Ils sont 6 en permanence dans les cours, certains n'effectuant qu'un semestre de formation.

En 2017/18, le même dispositif a été reconduit pour 6 étudiants étrangers inscrits.

La participation des élèves du CNSAD à des manifestations internationales :

Festival F.I.N.D. à Berlin en avril 2017

Une demi-promotion de 2e année s'est rendue au festival pour y voir de nombreux spectacles de la programmation et participer à des master class internationales réunissant des étudiants de toute l'Europe.

En revanche, à la différence des années passées, le Conservatoire n'a pas pu présenter de spectacle élèves au Festival de Spoleto, en 2017, en raison notamment de sa participation au Festival d'Avignon.

Les opérations internationales d'envergure en 2e année

Deux importantes opérations internationales sont organisées chaque année scolaire pour les élèves de 2e année. Elles permettent aux élèves concernés une immersion de 2 à 4 semaines dans une école étrangère partenaire.

En 2016/17, un échange de ce type s'est déroulé avec l'**Institut du Théâtre de Barcelone** en Espagne. La classe d'interprétation de 2e année de Nada Strancar, -accompagnée de cette dernière et de la comédienne Anne Sée, par ailleurs également enseignante au Conservatoire - s'est rendue en Espagne pendant 6 semaines durant lesquelles les élèves français et espagnols ont travaillé dans le cadre d'un atelier dirigé par les professeurs françaises et deux professeurs espagnols. L'atelier a fait l'objet de présentations publiques lors de la première édition du Festival de théâtre en langue française de Barcelone en février 2017.

Le 2e voyage de l'année scolaire, au Canada, s'était déroulé en novembre et décembre 2016.

En 2017/18, trois séjours à l'étranger étaient initialement prévus pour la promotion de 2e année : en Norvège, au Burkina Faso, et en Inde dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre du Soleil. Le séjour au **Burkina Faso** a été annulé pour des questions d'organisation sur place en dehors de la responsabilité du Conservatoire.

7 élèves se sont rendus à la **Westerdals Oslo School of Arts** (Norvège) pendant trois semaines. Ils ont travaillé avec les élèves norvégiens dans les cours techniques du matin (danse et chant) et ont participé avec eux à deux master class, l'une consacrée aux écritures contemporaines et l'autre à la méthode Meisner.

Le voyage en **Inde** - préparé au cours de l'année 2017 - a été reporté en janvier 2018.

E:UTSA

L'année 2017 a vu se renforcer considérablement la place et l'action du Conservatoire au sein du groupement d'écoles d'art dramatique européennes E:UTSA (Europe: Union of Theatre Schools and Academies). En effet, la directrice est, depuis novembre 2016, membre du bureau du réseau aux côtés du Conservatoire royal de Glasgow et de deux écoles allemandes l'une à Munich, l'autre à Ludwigsburg. Le bureau compte également deux représentants d'élèves issus l'un de l'école Silvio d'Amico de Rome et l'autre de l'Académie de théâtre de Vilnius. Le renouvellement du bureau a donné une nouvelle dynamique au réseau et de nouveaux projets de collaboration ont vu le jour.

Une première expérience a été menée en mars 2017, pendant la semaine inter-écoles. Un atelier dit « Turbo » a réuni 15 élèves issus de différentes écoles membres de E:UTSA pour un court atelier consacré à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, déclaration des droits fondamentaux adoptée le 7 décembre 2000 par l'Union européenne et mise en œuvre par le traité de Nice.

Ce type de collaboration a vocation à se poursuivre et se développer, dans la perspective notamment de la création d'un festival des écoles européennes à Paris, porté par le Conservatoire, à l'horizon 2022.

La directrice et le directeur des études du Conservatoire ont, à ce titre, participé à l'Assemblée Générale de E:UTSA à Budapest en février 2017 et au bureau qui s'est tenu à Glasgow en novembre 2017.

La participation du CNSAD au festival d'Avignon 2017

Des discussions avec le Festival d'Avignon ont été engagées en 2015 pour imaginer une opération « hors les murs » exceptionnelle. Il a été négocié que plusieurs spectacles des élèves de la promotion 2016/2017 soit joués dans le cadre du Festival qui s'est déroulé du 6 au 26 juillet 2017.

Quatre spectacles ont été présentés cet été au Gymnase du Lycée Saint-Joseph :

Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès, mis en scène par Yann-Joël Collin, du 11 au 13 juillet ;

Impromptu 1663, Molière et la querelle de l'École des femmes mis en scène par Clément Hervieu-Léger, du 17 au 19 juillet ;

Claire, Anton et eux écrit et mis en scène par François Cervantes, du 17 au 19 juillet ;

Juliette, le Commencement de Grégoire Aubin, mis en scène par Marceau Deschamps-Ségura et Grégoire Aubin du 23 au 25 juillet.

A ces quatre spectacles s'est ajoutée la participation d'élèves, sur la base du volontariat, à **On aura tout**, un feuilleton théâtral mis en voix par Christiane Taubira et Anne-Laure Liégeois, du 8 au 23 juillet au Jardin Ceccano.

L'ensemble de cette opération a représenté une réelle opportunité, d'une part, de visibilité des élèves auprès des professionnels du spectacle vivant et du public et, d'autre part, de rayonnement du Conservatoire. Les taux de fréquentation sont présentés en annexe.

Cette opération d'envergure a fait l'objet d'un partenariat financier avec le Festival.

Autres partenariats pédagogiques et culturels

La liste de l'ensemble des partenariats pédagogiques et culturels conclus par le Conservatoire national supérieur d'art dramatique est jointe en annexe.

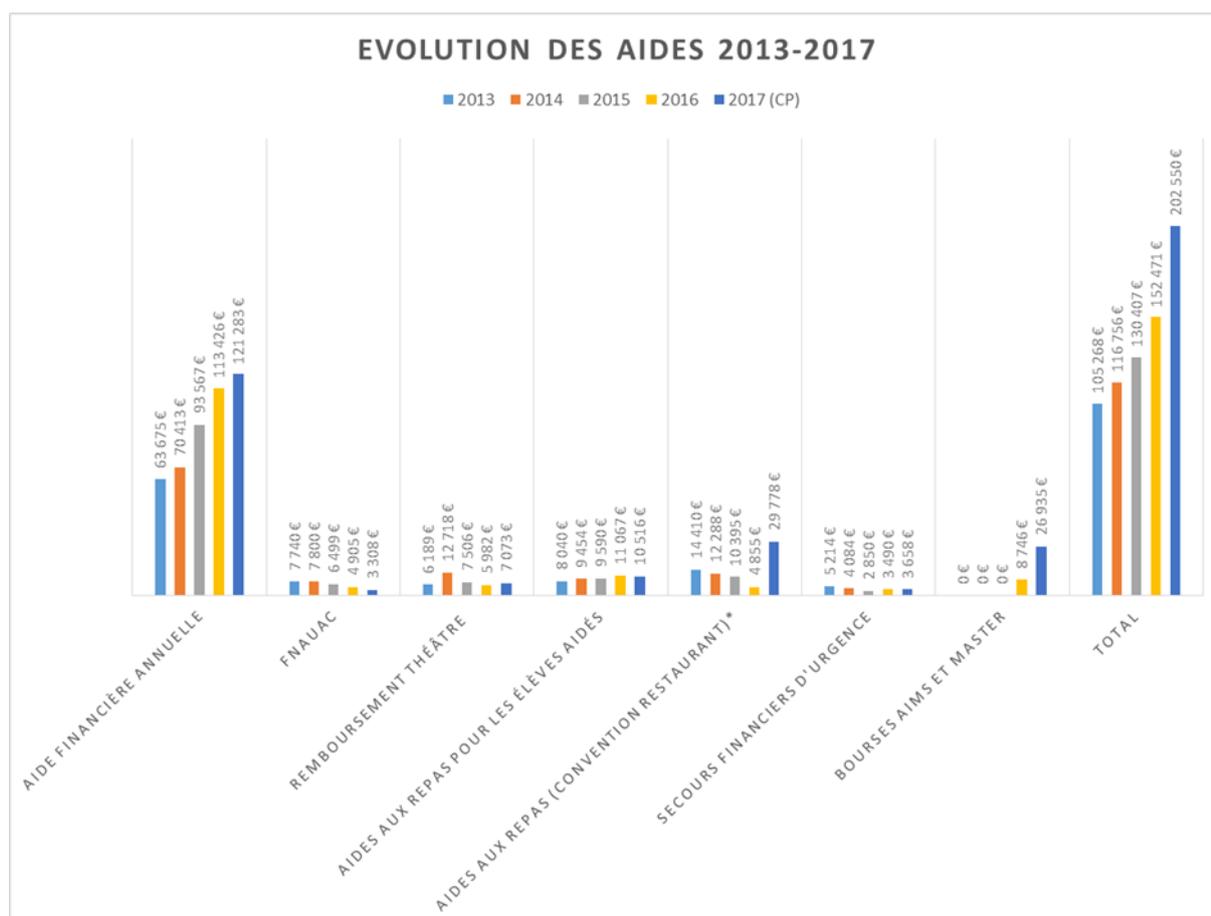
PARTIE II - MOYENS TRANSVERSAUX ET GESTION DE L'ETABLISSEMENT

I. Aides aux élèves

Des bourses sur critères sociaux peuvent être attribuées par le Centre Régional des œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) aux élèves du Conservatoire.

En complément de ce dispositif, le CNSAD apporte une aide importante à ses élèves puisque, dans le cadre de leur scolarité, ces derniers peuvent prétendre à différentes aides qui ont représenté un montant total de 206 693 € en autorisations d'engagement et 202 550 € en crédits de paiement.

Ces aides sont en forte progression par rapport à 2013 et traduisent la volonté du CNSAD d'accompagner ses élèves dans leur scolarité :

En 2016/2017 : sur les 52 élèves aidés mensuellement par le Conservatoire, 31 sont boursiers CROUS et aidés par le CNSAD, et 6 sont uniquement boursiers CROUS avec aide aux repas du CNSAD.

En 2017/2018 : sur les 51 élèves aidés mensuellement par le Conservatoire, 31 sont boursiers CROUS et aidés par le CNSAD, et 11 sont uniquement boursiers CROUS avec aide aux repas du CNSAD.

Les aides attribuées en 2017 correspondent aux différents dispositifs en place au CNSAD.

Fonds national d'aide d'urgence annuelle Culture (FNAUAC)

Ce fonds - mis en place par le ministère de la culture et de la communication - permet d'apporter rapidement une aide financière d'urgence personnalisée, pour une durée variant entre six et neuf mois, à l'étudiant qui rencontre des difficultés pérennes.

Aides financières annuelles du CNSAD, secours et aide aux repas

Le Conservatoire a mis en place un système d'aides financières annuelles aux élèves - boursiers ou non - attribuées en commission d'attribution des aides financières, sous certaines conditions.

Ce dispositif est complété par l'attribution possible de secours financiers d'urgence aux élèves devant faire face à des difficultés particulières en cours d'année.

Dans le cas où les élèves perçoivent une bourse du CROUS, une aide du FNAUAC ou une aide du Conservatoire, il leur est versé, en complément, une aide forfaitaire aux repas de 24 euros par mois.

Participation financière aux repas de l'ensemble des élèves

L'ensemble des élèves du CNSAD bénéficie d'une aide de 2,5 euros par repas pris, sous certaines conditions de calendrier, dans des restaurants avec lesquels le CNSAD a conclu une convention. Cette aide est versée directement aux restaurateurs partenaires du Conservatoire sur présentation de justificatifs.

Le Conservatoire a fait état dans le contrat de performance 2017-2019 du projet de mettre en cohérence toutes les aides qu'il accorde actuellement (aides mensuelles, aides au repas, remboursement des places de spectacle) et de veiller à faire l'usage le plus efficace de cette dépense globale. Ainsi, en 2017, une réflexion a été engagée avec les élèves sur la question spécifique des aides aux repas, les élèves souhaitant accéder au restaurant administratif des personnels, restaurant proche du CNSAD. La dotation réservée aux aides étant insuffisante en 2017 pour mener à bien ce projet, il a néanmoins été décidé de prendre en compte la demande des élèves avec le versement exceptionnel d'une aide financière complémentaire aux repas en fin d'année 2017. Cette décision explique l'augmentation du poste aide aux repas sur l'année 2017.

Remboursement des places de théâtre

Dans le cadre de leur scolarité, les élèves comédiens sont éligibles au remboursement d'une partie du coût des pièces de théâtre auxquelles ils assistent en dehors des heures de cours.

Logement social

Grâce à un partenariat conclu avec la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), dix logements sociaux sont accordés en priorité aux élèves du CNSAD dont la situation matérielle le justifie.

Par ailleurs, 4 élèves bénéficient de logements réservés par PSL au sein de la Résidence Indochine.

II. Bibliothèque

Le Conservatoire possède, au 31 décembre 2017, 35 069 documents représentant 29 229 titres.

En 2017, la bibliothèque a acheté 642 livres et 67 Dvds. Elle a aussi reçu des dons des héritières des éditions Dramaturgie, de M. A. Mondy, de la librairie du Rond-Point et de la Bibliothèque universitaire de Montpellier.

Ont été comptabilisés, au cours de l'année 2017, 3 616 emprunts longs - dont 2 397 documents empruntés par les élèves - et 634 emprunts courts (pour un cours, une journée, quelques heures...).

La bibliothèque étant avant tout un outil pédagogique à destination des professeurs et des élèves de l'établissement, elle a notamment répondu, comme chaque année, à leurs demandes spécifiques d'achats, a fourni des bibliographies sur les intervenants (André Markowicz, Ariane Mnouchkine), sur les thèmes et les auteurs abordés pendant les cours, ou en préalable aux déplacements organisés en 2017 (Festival d'Avignon, Norvège, Inde). Des ouvrages ont également été exposés lors des représentations publiques (Choralité et Bacchantes; Tchekhov et les traductions des Trois sœurs ; T. Williams/E. O'Neill/A. Miller).

L'année 2017 a été l'occasion pour le Conservatoire de mener plusieurs actions nouvelles en relation avec des éditeurs de théâtre. La bibliothèque a ainsi été présente à l'assemblée générale des Editions Théâtrales, le 26 juin 2017, et des auteurs et une traductrice - publiés par cette maison d'édition- ont été accueillis à la bibliothèque du Conservatoire, le 18 avril 2017, favorisant ainsi des échanges avec des élèves. La directrice des Editions de L'Arche, quant à elle, est venue visiter la bibliothèque. Une rencontre a eu lieu, le 10 novembre 2017, réunissant la directrice des éditions Les Cygnes, Lucie Digout - ancienne élève du Conservatoire et auteure d'une première pièce publiée par cette maison -, la bibliothèque et la direction des études du Conservatoire en vue de futures animations. La bibliothèque a aussi été présente à l'assemblée générale de la Maison Antoine Vitez, le 13 décembre 2017.

Par ailleurs, la bibliothèque est restée active, durant toute l'année 2017, au sein du groupe « Ressources et savoirs » de la ComUE PSL.

Enfin, le groupe de travail des bibliothécaires de la Comédie-Française, du Théâtre de l'Europe-Odéon et du Conservatoire s'est réuni, plusieurs fois au cours de l'année 2017, afin de préciser les besoins du futur centre de ressources mutualisé de la Cité du Théâtre.

III. Communication et bilan des représentations publiques

Dans un but de mise en situation professionnelle des élèves, le résultat des travaux des élèves conduits dans les différents ateliers jalonnant leur formation sont ouverts au public depuis de très nombreuses années.

Les travaux des doctorants le sont également, depuis 2012, tout au long de leurs trois années de recherche.

C'est ainsi qu'en 2017, 12 881 personnes ont assisté aux 103 représentations organisées par le Conservatoire. 1 552 étaient des professionnels du spectacle vivant.

Le détail de la fréquentation de chaque présentation publique de travaux d'élèves, organisée par le Conservatoire au cours de l'année 2017 (années scolaires 2016/17 et 2017/18) figure en annexe.

Si l'accueil des professionnels fait l'objet d'une attention particulière depuis de nombreuses années, un travail a été engagé, depuis 2015, pour encourager la fréquentation des publics jeunes et scolaires.

Ainsi, 466 **scolaires et étudiants** (conservatoires, associations, écoles d'art dramatique..) ont été accueillis lors des présentations publiques des ateliers de 3e année, des « Journées de Juin » ou pour des visites de l'établissement, avec parfois le suivi de cours ou de répétition au cours de l'année scolaire 2016/17

Cette année scolaire a été moins fréquentée par cette catégorie de spectateurs du fait de la programmation des présentations publiques sur le temps des vacances scolaires. Malgré tout, le lien a été maintenu avec les enseignants et les établissements qui sont venus avec leurs élèves dès que le calendrier le permettait.

Le partenariat avec la **Fondation Culture & Diversité** a démarré dès le printemps 2017 avec la création d'un « Petit manuel sur les écoles d'art dramatique » à destination des publics scolaires et des conservatoires, dans le but de les informer sur les métiers du théâtre et plus particulièrement sur la formation du comédien.

La réalisation d'un « **Livret des enseignements** » pour la période 2018/20 a été préparée au cours de l'année 2017, et son impression est prévue pour le mois de mars 2018.

IV. Les conseils statutaires

4.1. Conseil d'administration

Trois réunions du conseil d'administration ont eu lieu en 2017, le 14 mars, le 22 juin et le 30 novembre.

Concernant le pilotage budgétaire de l'établissement, le conseil a approuvé le compte financier 2016, deux budgets rectificatifs ainsi que le budget initial 2018.

Parmi les orientations structurant l'établissement, ont été présentés le contrat de performance 2017-2019, le texte formalisant l'accord politique entre les établissements et les organismes fondateurs de l'université PSL, des points réguliers ont été présentés sur l'avancement de la phase d'étude de la Cité du Théâtre.

Par ailleurs, les membres du conseil ont pu échanger sur des thèmes variés comme la modification du règlement des études, la diversification sociale des étudiants, la participation de l'école au Festival d'Avignon en juillet 2017, la formation « Jouer et mettre en scène », la stratégie numérique du Conservatoire, et la demande de la ministre de la culture de rédiger une charte sur l'égalité entre les femmes et les hommes.

4.2. Conseil des études

Le conseil des études s'est réuni, le 30 juin 2017, pour réfléchir à la cohérence des différents enseignements, à l'équilibre à rechercher entre cours hebdomadaires et enseignements ponctuels (stages, master class), et à la place du travail personnel des élèves dans l'école. Par ailleurs, ont été discutées la question de la perception par les élèves du contexte dans lequel ils travaillent (et notamment la place qu'occupent pour eux les services administratifs et techniques), et celle de la gestion de leurs absences et retards. Ces questions avaient été abordées et discutées par l'ensemble des professeurs et la direction du Conservatoire, lors d'une réunion tenue le 27 juin 2017.

Par ailleurs, le conseil des études a été saisi, par voie électronique, le 28 février 2017 d'un projet de modification du règlement des études concernant le diplôme délivré - pour la première fois en septembre 2017 - à l'issue de la formation « Jouer et mettre en scène ».

4.3. Comité technique

Quatre réunions du comité technique ont été organisées en 2017.

Le comité technique du 23 janvier 2017 a analysé le contrat de performance 2017-2019, et a abordé la question de l'organisation future du service de l'accueil. Un point a également été fait sur la présence du Conservatoire au Festival d'Avignon, du 6 au 26 juillet 2017.

La réunion du 1er mai 2017 a été l'occasion de présenter la stratégie numérique du Conservatoire, et la nouvelle organisation du service de communication. Plusieurs sujets précis de gestion des ressources humaines ont en outre été abordés (dont notamment, le dispositif de progression salariale ; le lundi de Pentecôte, la méthodologie de travail sur le projet d'aménagement des ateliers Berthier...). Le comité technique a également reçu des informations sur l'accord politique conclu entre les établissements et organismes fondateurs de l'Université PSL en vue de répondre aux exigences formulées par le jury international examinant la demande de renouvellement du label IDEX.

Lors du comité technique du 4 juillet 2017, le projet de la nouvelle organisation de la direction des études a été approuvé. Ont également été notamment approuvés la proposition de calendrier de fermeture de l'établissement durant l'année scolaire 2017/18 ; le plan de formation 2017 ainsi que la proposition de nouvelle rédaction du point 4.1 du dispositif de progression salariale du personnel contractuel administratif et technique. Le bilan social 2016 du Conservatoire a été présenté.

Le comité technique du 23 novembre 2017 a été l'occasion de d'opérer la présentation fonctionnelle du projet de réaménagement des bureaux administratifs du Conservatoire, prévu dans le courant de l'année 2018. Un bilan du plan de formation 2017 a en outre été présenté ainsi que le plan de formation 2018 des personnels. Une information sur les recrutements en cours de personnels pour les années 2017 et 2018 a été réalisée.

4.4. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

La réunion du CHSCT le 20 novembre 2017 a permis la présentation à ses membres du projet de réaménagement des bureaux administratifs pour l'année 2018. Un point a été fait sur le projet de la Cité du théâtre ainsi qu'une mise au point des modalités de travail du CHSCT sur ce projet. Une information a, d'autre part, été réalisée sur la nomination de l'agent de prévention du CNSAD, et le registre d'hygiène et de sécurité a été étudié par les membres du CHSCT.

V. Gestion financière et administrative

5.1. Budget

Le montant des produits de l'année 2017 est de 4 449 146 euros, celui des dépenses de fonctionnement, de 4 365 11 euros.

L'exercice 2017 est bénéficiaire (84 035 €) avec une capacité d'autofinancement de 153 415 €.

Par conséquent, on constate un niveau de fonds de roulement de 1 772 439 €.

L'ensemble des données 2017 sont détaillées dans le compte financier.

5.2. Emplois

Pour concourir à la réalisation de l'ensemble de ses missions, le Conservatoire dispose au 31 décembre 2017 de 41,7 ETPT sous plafond sur le budget de l'établissement (titre 3) et de 15 ETPT affectés par le ministère chargé de la culture (titre 2).

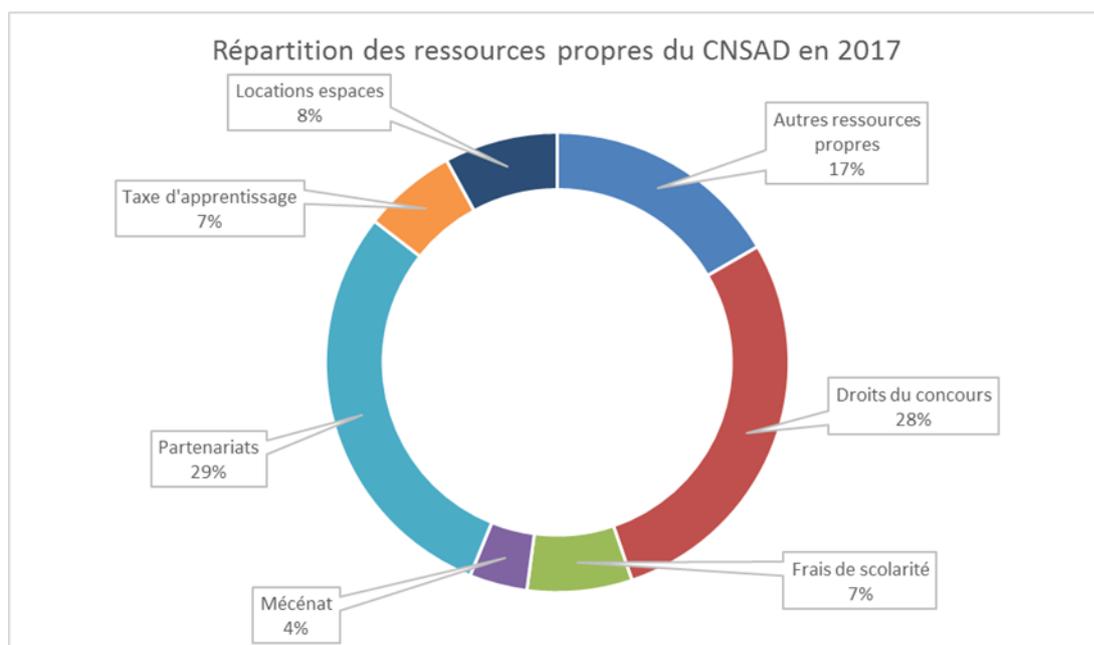
Les plafonds d'emplois accordés par le ministère chargé de la culture s'élèvent respectivement à 42 ETPT et 18 ETPT.

La différence apparaissant sur le plafond des emplois du titre 2 entre la prévision et l'exécution au 31 décembre est liée à l'existence de plusieurs vacances de postes liées à des mutations ou à des situations administratives interruptives intervenus au cours de l'année 2017 (accueil ; administration de la direction technique ; service de la communication ; secrétariat général/ressources humaines). Tous les avis de vacances de postes ont été publiés au cours de l'année, et plusieurs d'entre eux ont été pourvus au 31 décembre 2017 ou dans les premiers jours de janvier 2018. La situation de ce plafond d'emploi devrait donc retrouver son niveau habituel à partir de 2018.

Par ailleurs, 3 ETPT étaient comptabilisés hors plafond au 31 décembre 2017 car rémunérés grâce aux financements extérieurs accordés au Conservatoire.

5.3. Ressources propres

Le niveau des ressources propres 2017 est de 375 861 € d'encaissements perçus sur l'année budgétaire et se ventile comme suit :

5.4. Achats

En 2017, le Conservatoire a publié quatre marchés publics :

- remplacement des conduits de cheminées (TECHNIRAMO) ;
- acoustique de la salle Louis-Jouvet (marché déclaré infructueux) ;
- gardiennage (FREGATE SECURITE) ;
- impression (LE REVEREND).

Le Conservatoire a également augmenté, en 2017, le nombre des achats réalisés dans le cadre de marchés mutualisés avec l'UGAP ou la direction des achats de l'Etat. Il en est ainsi des marchés de téléphonie et de fournitures de gaz, contractés en 2017. Les commandes de matériels et de fournitures administratives ont été orientés majoritairement vers les produits proposés par l'UGAP dans un souci d'économies et de rationalisation des achats.

Par ailleurs, en vue d'actualiser les procédures relatives aux marchés publics au sein du Conservatoire, une réunion - regroupant la direction technique, le secrétariat général et l'agence comptable de l'établissement - a eu lieu, le 23 octobre 2017, et ses conclusions ont été formalisées dans une note du 20 décembre 2017.

Cette étape a été intégrée dans le « Plan achat 2018-2021 » du Conservatoire, lequel a été adopté par le conseil d'administration, lors de sa réunion du 30 novembre 2017.

5.6. Système d'information et passage au GBCP

L'établissement pleinement appliqué, au 1er janvier 2017, les nouvelles règles de gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). La bascule - avec changement des systèmes d'information - s'est bien déroulée grâce au travail important mené au sein du secrétariat général et des services du Conservatoire en 2015 et 2016.

Concernant le secteur informatique, l'absence prolongée du responsable de ce secteur a contraint l'établissement à faire appel à une société prestataire pour assurer la continuité de l'activité. Parallèlement, la formalisation et le suivi des projets à mettre en œuvre à la suite de l'audit informatique réalisé en 2016 ont été assurés en lien avec une assistance à maîtrise d'ouvrage. L'ensemble des orientations numériques retenues, pour les périodes présente et future, ont été présentées, au cours de l'année 2017, aux instances de l'établissement (comité technique et conseil d'administration). C'est ainsi que plusieurs projets ont été engagés (installation du wifi dans l'ensemble du bâtiment principal ; nouveau serveur ; démarrage du travail d'adaptation au Conservatoire d'outils communs aux différents établissements de la ComUE PSL (logiciel de gestion des contacts, logiciel de gestion du concours). Par ailleurs, le CNSAD a souhaité, en juillet 2017, confier la gestion de ses outils bureautiques à la ComUE PSL, et une convention a été signée, à cette fin, en 2017.

5.7. Immobilier et travaux

Les éléments relatifs aux [travaux et équipements 2017](#) sont présentés dans le compte financier de l'année 2017.

La plupart des prévisions présentées dans le plan pluriannuel d'investissement concernait, en 2017, des dépenses liées à deux marchés publics.

Le premier devait permettre la mise en place de dispositifs acoustiques dans la salle Louis-Jouvet. Les offres de prix proposées lors de l'ouverture des plis de ce marché s'étant révélées supérieures à l'estimation de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et aux crédits réservés par le Conservatoire à cette opération, le marché a été déclaré infructueux en mai 2017.

Les crédits ainsi dégagés ont été utilisés pour acheter du matériel vidéo pour les spectacles et les ateliers, en complément des crédits déjà fléchés vers ces achats.

Le second marché a été passé en vue du remplacement des conduits de cheminée, et a été réalisé en novembre 2017 pour un montant compris dans l'enveloppe allouée, fin 2016, par le ministère de la culture et de la communication.

Concernant les opérations de travaux, différentes prestations ont pu être réalisées. La salle Miquel a été rénovée, la salle Bouquet a été transformée en vestiaires pour les élèves et une salle de rangement de matériel vidéo a pu être aménagée au sous-sol du bâtiment principal.

Par ailleurs, un audit a été réalisé sur l'accessibilité (7 200€). Ses préconisations seront mise en œuvre en 2018 et concerneront des crédits d'investissement.

S'agissant des investissements informatiques, le projet d'équipement wifi prévu en 2017 a bien été effectué et a été pris en charge financièrement par la ComUE PSL à hauteur de 68 700€. Le Conservatoire a complété financièrement le projet pour un montant de 19 873 €.

En matière d'équipements, le Conservatoire s'est doté, en 2017, d'un nouveau matériel de téléphonie.

. Les trois architectes retenus actuellement pour concourir à la phase de dialogue compétitif sont issus de cette première sélection de dix cabinets.

Par ailleurs, concernant le projet de **réaménagement des espaces du Conservatoire**, au sein du projet de Cité du Théâtre, quatre-vingt sept cabinets ont répondu à l'appel d'offres sur la Cité du Théâtre lancé au début de l'année 2017. Dix cabinets ont été sélectionnés pour une première phase de travail par la co-maîtrise d'ouvrage - qui réunit la Comédie-Française, le Théâtre national de l'Odéon, le Conservatoire et la direction générale de la création artistique - et ont été audités, au printemps 2017, par la co-maîtrise d'ouvrage,

Le projet de Cité du Théâtre a été confirmé par l'actuel Gouvernement après une analyse fine du projet, de sa faisabilité et de sa soutenabilité financière. C'est ainsi qu'à la suite de cet accord, a pu être notifié aux dix cabinets d'architectes retenus, au premier trimestre 2017, le choix des trois cabinets qui participeront, tout au long du premier semestre 2018, au dialogue compétitif.

Il s'agit du cabinet anglais Foster and Partners, du cabinet français Fabre et Speller et du cabinet espagnol Nieto et Sobejano.

Le dialogue compétitif avec eux a été engagé au début du mois de novembre 2017. La co-maîtrise d'ouvrage, quant à elle, a engagé une phase de réflexion sur les modalités du pilotage du projet pendant les travaux et de gestion des espaces communs lors de l'installation des trois opérateurs dans les lieux, prévue pour l'année 2022.

***

ANNEXES

ANNEXE - BILAN DES REPRESENTATIONS PUBLIQUES

FREQUENTATION DES PRESENTATIONS PUBLIQUES DES TRAVAUX DES ELEVES, ORGANISEES PAR LE CNSAD EN 2017 (années scolaires 2016/17 et 2017/18)		
ATELIERS DE TROISIEME ANNEE 2016/2017		36 représentations
		salle Jovet / Yann-Joel Collin
Atelier d'hiver 3 ^{ème} année (février 2017)	Effectif de public	647
	Effectif de public professionnel	154
	Taux de professionnels	24%
	Nombre de représentations	7
		Théâtre / Yvo Mentens
Atelier d'hiver 3 ^{ème} année (février 2017)	Effectif de public	1070
	Effectif de public professionnel	155
	Taux de professionnels	15%
	Nombre de représentations	4
		salle Jovet / Clément Hervieu Léger
Ateliers de printemps 3 ^{ème} année (mai 2017)	Effectif de public	573
	Effectif de public professionnel	113
	Taux de professionnels	20%
	Nombre de représentations	6
		Théâtre / François Cervantes
Ateliers de printemps 3 ^{ème} année (mai 2017)	Effectif de public	890
	Effectif de public professionnel	157
	Taux de professionnels	18%
	Nombre de représentations	4
		salle Jovet / Hugues Jourdain
Atelier d'élève 3 ^{ème} année (mai 2017)	Effectif de public	681
	Effectif de public professionnel	153
	Taux de professionnels	22%
	Nombre de représentations	7
		Théâtre et Jovet / Marceau Deschamps
Atelier d'élève 3 ^{ème} année (juillet 2017)	Effectif de public	761
	Effectif de public professionnel	156
	Taux de professionnels	20%
	Nombre de représentations	8

JOURNEES DE JUIN 2017		8 représentations
		Théâtre
2ème année Classe de Sandy Ouvrier	Effectif de public	610
	Effectif de public professionnel	123
	Taux de professionnels	20%
	Nombre de représentations	2
		salle Jouvet
2ème année Classe de Nada Strancar	Effectif de public	476
	Effectif de public professionnel	136
	Taux de professionnels	29%
	Nombre de représentations	6
DOCTORANTS 2016/2017		représentations
		théâtre (jaque réduite)
Dernière étape avant soutenance de Marcus Borja, doctorant (septembre 2017)	Effectif de public	465
	Effectif de public professionnel	96
	Taux de professionnels	21%
	Nombre de représentations	4
		théâtre de la cité internationale
Présentation du travail de Marcus Borja, doctorant (avril 2017)	Effectif de public	200
	Effectif de public professionnel	chiffre à venir
	Taux de professionnels	
	Nombre de représentations	2
		La Générale /Montreuil
Présentation du travail de Sacha Todorov, doctorant (avril 2016)	Effectif de public	100
	Effectif de public professionnel	15
	Taux de professionnels	15%
	Nombre de représentations	3
FESTIVAL D'AVIGNON 2017		13 représentations
Roberto Zucco / Yann Joel Collin		3
Impromptu 1663 / Clément Hervieu Léger		3
Claire Anton et eux / François Cervantes		3
Juliette le commencement / Marceau Deschamps Ségura		4
TOTAL PUBLIC (ENVIRON)		3300

FESTIVAL JOUER ET METTRE EN SCENE 2017		28 représentations ET rencontres
Marceau Deschamps Segura	Effectif de public	329
Manon Chircen	Effectif de public	169
Jean Frédéric Lemoues	Effectif de public	450
Roman Jean Elie	Effectif de public	160
James Borniche	Effectif de public	117
Louise Chevillotte	Effectif de public	164
Maroussia Pourpoint	Effectif de public	180
TOTAL PUBLIC		1569
ATELIERS DE TROISIEME ANNEE 2017/2018		9 représentations
		Théâtre / Claire Lasne Darcueil
Ateliers d'automne 3ème année (novembre 2017)	Effectif de public	940
	Effectif de public professionnel	176
	Taux de professionnels	19%
	Nombre de représentations	3
		salle jouvet / Jean Louis Martinelli
Ateliers d'automne 3ème année (novembre 2017)	Effectif de public	599
	Effectif de public professionnel	118
	Taux de professionnels	20%
	Nombre de représentations	6
TOTAL GLOBAL	Effectif de public	12 881
	Effectif de public professionnel	1 552
	Taux de professionnels	12%
	Nombre de représentations	103
	Nbre moyen par représentation	125

ANNEXE - LISTE DES PROFESSEURS ET ARTISTES INVITES

Listes des professeurs, des artistes invités, des élèves et des personnels pour l'année 2016-2017

30 professeurs

Nathalie Bécue
Anne-Françoise Benhamou
Alan Boone
Geoffrey Carey
Gilles David
Sylvie Deguy
Véronique Dietschy
Cécile Falcon
Xavier Gallais
Philippe Garrel
Gérard Hardy
Pierre Hémon
Jean-Marc Hoolbecq
Vincent Leterme
François Liu
Nicolas Lormeau
Caroline Marcadé
Yvo Mentens
Sandy Ouvrier
Christophe Patty
Robin Renucci
Jean-Loup Rivière
François Rostain
Juliette Roudet
Anne Sée
Bernard Stiegler
Nada Strancar
Nicolas Takov
Fabien Touchard
Alain Zaepffel

20 artistes invités

Pierre Aknine
Catherine Anne
Olivia Bozzoni-Fringant
Julien Brun
François Cervantes
Piotrek Chlodzinski
Yann-Joël Collin
Olivier Ducastel
Jean-Pierre Garnier
Pascale Gateau
Clément Hervieu-Léger
Serge Hureau
Olivier Hussenet
Hervé Icovic
Yung-Biau Lin
Daniel Martin
Florent Masse
Abbi Patrix
Jean-Yves Ruf
Joséphine Sourdel

20 artistes auxquels il faut
ajouter les personnalités
invitées à rencontrer les élèves
du Conservatoire, avec l'aide
d'Arnaud Laporte.

Listes des professeurs, des artistes invités, des élèves et des personnels pour l'année 2017-2018

30 professeurs

Anne- Françoise Benhamou
Alan Boone
Véronique Briel
Geoffrey Carey
Gilles David
Sylvie Deguy
Véronique Dietschy
Cécile Falcon
Xavier Gallais
Philippe Garrel
Pierre Hémon
Jean-Marc Hoolbecq
Serge Hureau
Olivier Hussenet
Claire Lasne Darcueil
Vincent Leterme
Marion Lévy
François Liu
Caroline Marcadé
Yvo Mentens
Sandy Ouvrier
Christophe Patty
Robin Renucci
Juliette Roudet
François Rostain
Anne See
Nada Strancar
Nicolas Takov
Fabien Touchard
Alain Zaepffel

22 artistes invités

Catherine Anne
Nathalie Bécue
Frédéric Bélier Garcia
Robert Bellefeuille
Anne Bérélovitch
Julie Bertin
Olivia Bozzoni-Fringant
Julien Brun
Piotrek Chodlodzinski
Valérie Dréville
Georges Gagneré
Jade Herbulot
Hervé Icovic
Fadhel Jaïbi
Jean-Frédéric Lemoues
Nicolas Lormeau
André Markowicz
Jean-Louis Martinelli
Marie-Christine Orry
Blandine Savetier
Joséphine Sourdel
Bernard Stiegler

22 artistes auxquels il faut
ajouter les personnalités
invitées à rencontrer les élèves
du Conservatoire, avec l'aide
d'Arnaud Laporte.

ANNEXE – LISTE DES PARTENAIRES

ANNEXE 1 - Partenariats pédagogiques en 2016-2017

Avec des écoles d'art et des établissements d'enseignement supérieur

La Fémis (depuis 2002)

Des stages, organisés chaque année pour les élèves du Conservatoire et les élèves de cette école supérieure de cinéma, abordent l'ensemble de la chaîne de réalisation cinématographique. Ils sont encadrés par des réalisateurs ou des scénaristes professionnels.

Par ailleurs, La Fémis et le Conservatoire organisent, pour la troisième fois en mars 2017, la **semaine inter écoles** durant laquelle toutes les activités habituelles des deux établissements s'interrompent pour laisser place à des ateliers qui réunissent élèves et professeurs des deux écoles. La Fémis et le Conservatoire souhaitent être rejoints par d'autres grandes écoles dans cette initiative dès 2017. La semaine inter écoles reçoit le soutien financier de PSL.

Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) (depuis 1996)

Les élèves scénographes de l'ENSAD participent à la scénographie de certains ateliers de 3e année. Cette collaboration reçoit le soutien financier de PSL.

Le Labex Arts H2H

Ce programme, hébergé par l'université de Paris VIII, est un espace de recherche en arts et médiations humaines qui regroupe deux universités (Paris VIII et Paris X - Nanterre), des écoles d'art (dont le Conservatoire) et des institutions diverses. Il finance des projets, organise des colloques et des conférences, propose des chaires internationales etc.

En 2016/2017, le Conservatoire est partenaire du projet « Traduire, transmettre, mettre en jeu le système de Stanislavski » porté par Stéphane Poliakov et soutenu par le Labex Arts-H2H.

Le cœur du projet est la traduction d'un certain nombre d'œuvres majeures de Constantin Stanislavski.

Au sein du Conservatoire et pour l'année 2016/2017, le projet a été conçu en deux temps :

- un premier temps de lectures d'extraits de la traduction à l'automne 2016. Les élèves de 1ère année de 1er cycle travailleront avec Robin Renucci dans le cadre du cours « Dire et lire la prose et le vers » ;

- un deuxième temps de master class et de rencontres pédagogiques en 2017.

Ce projet visera deux objectifs dont le questionnement pratique, au sein de l'art de l'acteur, de la méthode de Stanislavski et la mise en perspective des axes de recherche pédagogiques dégagés par l'auteur, et leur retentissement.

L'Idéfi-CréaTIC de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Il s'agit d'une plateforme commune à 12 formations différentes, de niveau master, qui relèvent de Paris VIII, Paris X, de la Maison des Sciences et de l'Homme de Paris Nord et du Conservatoire. Ce programme permet la mise en place d'ateliers-laboratoires qui recourent aux technologies de pointe et proposent, en même temps, des innovations en matière de pédagogie de projet. L'Idéfi-CréaTIC accompagne, au sein du Conservatoire, la réflexion sur l'impact des nouvelles technologies au cœur des processus de création.

Atelier-laboratoire « Théâtre et Téléprésence »

En 2017, le Conservatoire, en partenariat avec l'IDEFI-CréaTIC de l'université de Paris 8, organisera un atelier-laboratoire de Théâtre et téléprésence dirigé par Julien Brun. Une première session, intitulée « Introduction au jeu dans un système de téléprésence », se tiendra du 9 au 14 janvier 2017. Elle donnera lieu à des expérimentations autour du jeu théâtral avec la vidéo live, en téléprésence audio et en téléprésence audio et vidéo. A la fin du mois d'avril 2017, une deuxième session, plus technique, intitulée « Conception d'un logiciel pour le théâtre et exploration des enjeux dramaturgiques », aura pour objet la création d'un cahier des charges du prototype de logiciel pour le théâtre et le développement d'une banque de textes qui résonnent avec la téléprésence théâtrale. Cet atelier sera proposé aux élèves de 1ère année de 1er cycle du Conservatoire et à des étudiants inscrits en master de l'université de Paris 8.

Atelier-laboratoire « Musées soniques »

Porté par Linda Duskova, doctorante SACRe et Lucas Lelièvre, créateur son, l'atelier-laboratoire « Musées soniques » a été conçu et développé comme un projet expérimental de « parcours sonore immersif dramatisé ». L'idée est de créer un dispositif, à la fois objet artistique et outil pédagogique, qui propose un nouveau regard sur la forme et l'utilisation des audioguides dans les musées. L'objectif est d'approfondir l'expérience artistique et de dramatiser les faits et données historiques relatifs à un tableau, à une œuvre d'art, par une immersion sonore scénarisée. Il s'agit aussi de créer un lien entre la perception immédiate du tableau et son histoire.

Le dispositif propose un univers sonore accompagné d'effets de spatialisation qui accompagne et oriente le visiteur au sein des collections du musée.

L'expérience s'est déroulée au musée national du Moyen-Âge au printemps 2015 et au musée du Louvre au printemps 2016 avec une présentation du dispositif lors des Nocturnes des 1er, 8 et 15 avril 2016.

L'atelier-laboratoire sera reconduit au musée du Louvre au printemps 2017. Les élèves du Conservatoire pourront être sollicités pour l'enregistrement des bandes sonores.

Paris Sciences et Lettre (PSL*)

Le Conservatoire a rejoint, dès sa création en 2011, « Paris Sciences & Lettres » (PSL*), transformé en 2014, en ComUE (Communauté d'universités et d'établissements). Il s'agit, à l'origine, d'une université de recherche qui rassemble seize institutions d'enseignement supérieur et de recherche, situées à Paris et en région parisienne. Ces institutions partagent une culture commune, qui repose sur l'excellence scientifique et une sélection très exigeante des étudiants. Leur diversité leur permet de couvrir l'ensemble du champ académique, de l'astrophysique à la création artistique et des mathématiques aux humanités classiques. PSL* ouvre de nouveaux horizons pour la recherche et l'enseignement dans ces établissements et garantit une visibilité internationale accrue. La créativité et l'innovation sont au cœur de sa stratégie et assurent des liens solides et fructueux avec l'ensemble de la société et du secteur privé. C'est dans le cadre de ce partenariat que le Conservatoire a mis en place, à compter de la rentrée 2012, la nouvelle formation doctorale SACRe (pour Sciences Arts Création et Recherche). Aujourd'hui, l'établissement accompagne les travaux et les recherches *par la pratique* de trois artistes recrutés pour trois ans au sein de ce programme.

Institutions membres de PSL

- Chimie ParisTech
- Collège de France
- Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique
- Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris
- Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs
- Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts
- Ecole normale supérieure
- ESPCI ParisTech
- Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche
- IBPC - Fondation Rothschild
- Institut Curie
- Institut Louis-Bachelier
- La Fémis
- Lycée Henri IV
- MINES ParisTech
- Observatoire de Paris
- Université Paris-Dauphine
- CNRS
- INRIA
- Inserm

Association Art et Recherche

Au sein de PSL et de manière autonome, cette association réunit les cinq écoles d'art membres (Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs, Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, La Fémis) et favorise la naissance de réflexions et de projets communs.

Avec des lieux de création et de diffusion, des festivals et des institutions culturelles

Comédie-Française (depuis 2015)

Un week-end de découverte de la Comédie-Française, organisé à l'intention des élèves de 1er année. Il s'agira de rencontrer le personnel et les acteurs de

l'institution et d'assister à plusieurs spectacles, ce qui permettra aux élèves du Conservatoire d'appréhender très concrètement la question de l'alternance des spectacles.

Théâtre National de l'Odéon

Les élèves du Conservatoire ont la possibilité, sur la base du volontariat, de participer aux Cartes Blanches de l'Odéon, intitulées « 21e scènes, nouvelles voix contemporaines », organisées par Sophie Loucachevsky. Il s'agit de lectures en présence des auteurs.

Théâtre National de la Colline et Ecole normale supérieure

Un stage de Scénographie / Dramaturgie réunira dans le courant de l'année les élèves acteurs et metteurs en scène du Conservatoire et des élèves du Département d'histoire et théorie des arts de l'Ecole normale supérieure. Ce stage se déroulera au Théâtre National de La Colline.

Théâtre Ouvert - Paris (depuis 2014)

Le Conservatoire et Théâtre Ouvert ont convenu d'un partenariat pédagogique afin d'effectuer en commun un travail de découverte et de sensibilisation aux écritures contemporaines. L'objectif de ces interventions est d'initier les élèves concernés à la dramaturgie contemporaine, à la lecture de manuscrits et à la rédaction de rapports de lecture. Des rencontres et discussions avec les auteurs seront également programmées. Ce programme concerne un groupe d'élèves volontaires de 2e année.

A la fin de l'année scolaire, le groupe d'élèves constitué en « comité de lecture » choisira, en concertation avec l'équipe de Théâtre Ouvert, le texte qui fera l'objet d'une mise en espace à Théâtre Ouvert, l'année scolaire suivante, avec ces mêmes élèves alors en 3e année.

Jeune Théâtre National (JTN)

Le Jeune Théâtre National est une structure d'insertion professionnelle dédiée aux élèves issus du Conservatoire et de l'école du Théâtre National de Strasbourg.

Marc Sussi, son directeur, est également l'un des partenaires importants du Conservatoire dans la conception et la mise en place d'un cursus de formation à la mise en scène. Il accueille et accompagne dès à présent des maquettes ou des spectacles présentés par des élèves issus du 3e cycle du Conservatoire.

Festival « Sens Interdits »

Le festival « Sens Interdits », co-organisé par le Théâtre des Célestins à Lyon, s'attache à repérer et à faire découvrir de grands artistes internationaux. Construit autour des problématiques de mémoires, d'identités et de résistances, « Sens Interdits » donne la parole à des artistes aux profils souvent atypiques dont la démarche singulière les conduit à affronter passé et présent au moyen de l'arme la plus artisanale qui soit, le théâtre. Il s'agit alors d'un théâtre de l'urgence, d'un théâtre de nécessité, d'un théâtre profondément politique et pourtant éloigné de toute idéologie et de toute propagande. Certains élèves acteurs et metteurs en scène pourront se rendre à Lyon pendant le festival.

Radio France (depuis 2002)

Des stages à l'intention des élèves de 3e année sont organisés chaque saison. Les pièces radiophoniques enregistrées à l'occasion de ce stage sont diffusées sur les ondes de France Culture et sont rémunérées. Le stage peut également prendre la forme d'un enregistrement public d'un atelier de 3e année.

Les Archives Nationales

Dans le cadre de la politique d'ouverture culturelle des Archives Nationales, la classe de Robin Renucci participera à des lectures dont les thèmes seront définis en lien avec les expositions en cours.

Centre National du Théâtre (ARTCENA)

Sous l'égide du Centre national du Théâtre, le Grand prix de Littérature dramatique met à l'honneur la littérature dramatique comme genre à part entière. En 2016, le CNT a lancé le Grand Prix de Littérature Jeunesse qui témoignera de la richesse et de l'audace des écritures pour l'enfance et l'adolescence. La vocation des Grands Prix est la mise en valeur du texte de théâtre en tant qu'objet littéraire. Cette année, Claire Lasne Darcueil, directrice du CNSAD, présidera le jury des Grands Prix. Le jury désignera 8 textes lauréats dont 5 pour le Grand Prix de Littérature dramatique et 3 pour le Grand Prix de Littérature dramatique Jeunesse. La remise des prix se tiendra salle Jovet le 17 octobre. A cette occasion, 4 élèves de 2eme année de 1er cycle liront plusieurs extraits des œuvres primées.

Hall de la Chanson - Paris (depuis 2011)

Le Hall de la Chanson, Centre National du Patrimoine de la Chanson, des Variétés et des Musiques actuelles, est une association (loi 1901) dont l'objectif est de valoriser auprès du grand public le riche patrimoine des œuvres de chansons et de leurs créateurs. Serge Hureau, directeur du Hall de la Chanson, et Olivier Hussenet dirigent des stages ou des master class qui peuvent donner lieu (ou non) à des événements publics organisés par le Hall de la Chanson, en partenariat régulier avec la Bibliothèque Nationale de France (BNF) ou le Conservatoire national supérieur de musique et de danse (CNSMDP).

Festival d'Avignon

Olivier Py, directeur du festival d'Avignon et Claire Lasne Darcueil, directrice du Conservatoire, ont imaginé un partenariat d'envergure entre les deux institutions qu'ils dirigent afin de programmer une présence forte du Conservatoire et de ses élèves au Festival en juillet 2017.

Leur désir a su convaincre les artistes invités à diriger des ateliers de 3e année au Conservatoire de reprendre leurs travaux durant le Festival.

Cela implique qu'ils s'accordent avec la direction technique du Conservatoire afin que leurs dispositifs scéniques soient transportables et compatibles avec l'alternance des spectacles pendant la durée du Festival.

Ainsi, quatre ateliers de 3e année de la saison 2016/2017 seront présentés au Festival d'Avignon en juillet 2017.

Maison du comédien Maria Casarès - Alloue (depuis 2014)

Le Domaine de La Vergne à Alloue, en Charente, a été, pendant trente-sept ans, la propriété de Maria Casarès, son lieu de repos, à l'écart de l'agitation de la ville. A sa mort, en 1996, la comédienne a légué La Vergne à la commune d'Alloue, pour « remercier la France d'avoir été une terre d'asile ». Véronique Charrier a fait de ce lieu un espace fidèle à la passion de Maria Casarès pour le théâtre, ouvert à ceux qui, comme elle, sont les « passeurs » des grands textes et leur offrir le cadre approprié à la préparation de leurs projets. Vincent Gatel en est à présent le directeur.

La Maison du comédien accueille des stages organisés par le Conservatoire en milieu rural.

L'Aria - Olmi Capella (Corse)

L'Association de Rencontres Internationales Artistiques œuvre depuis 1998 sous la présidence de Robin Renucci.

Elle s'adresse à tous ceux qui se retrouvent dans une démarche d'éducation populaire, consistant à donner à chacun les moyens de son émancipation individuelle et collective.

Les formations concernent tous les publics. Des plus jeunes aux plus anciens, des enseignants aux éducateurs, des amateurs aux professionnels les plus aguerris avec toujours le même souci de relier la formation à la création artistique. Les stagiaires sont amenés à présenter le fruit de leur réalisation collective ou individuelle devant le public. Des créations qui concernent tous les arts. Le théâtre bien sûr, mais également la danse, le chant, les arts du cirque. L'Aria accueille certains stages organisés par le Conservatoire en milieu rural.

L'IRI - Paris

L'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Pompidou est un organisme de recherche agréé par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

En 2006, le Centre Pompidou, sous l'impulsion du philosophe Bernard Stiegler, a créé en son sein l'**Institut de recherche et d'innovation** pour anticiper, accompagner, et analyser les mutations des pratiques culturelles permises par les technologies numériques, et pour contribuer parfois à les faire émerger.

En août 2008, l'IRI a acquis un statut d'association de recherche autonome dont les membres administrateurs sont le Centre Pompidou, le Centre de Culture Contemporaine de Barcelone, Microsoft France, le Goldsmiths College de l'université de Londres, l'Université de Tokyo, l'Institut Mines-Telecom et

France Télévisions. Le Strate Collège Designer et l'Ecole d'Art des Rocailles et Ars Industrialis sont également membres de l'association.

L'IRI investigate le champ des technologies culturelles et cognitives du point de vue des *digital humanities*, qui sont appréhendées ici comme un secteur spécifique des *digital studies*. L'IRI a pour ambition de participer ainsi à l'élaboration de nouvelles formes d'adresse au public et de contribution, de dispositifs critiques collaboratifs et de technologies éditoriales et relationnelles dans les domaines de la culture et des savoirs, à la fois en théorisant et en formalisant les technologies concernées et les pratiques sociales qu'elles suscitent, et en développant les applications culturelles et scientifiques, notamment dans le domaine muséal et plus généralement comme technologies destinées aux amateurs.

Dans le cadre d'un partenariat avec l'IRI, Bernard Stiegler dirigera un cours à l'intention des élèves de 1re année intitulé *Art et philosophie*.

Anis Gras, Le Lieu de l'Autre (Arcueil)

L'association *Ecarts* a, depuis 2005, en charge la direction artistique et la gestion du projet *Le Lieu de l'Autre*, à Arcueil, dans les espaces d'ANIS GRAS, ancienne distillerie du XIXème siècle réhabilitée en espace artistique et culturel. Le lieu est conventionné par la ville d'Arcueil et la Communauté d'Agglomération du Val de Bièvre. La création artistique et la transmission sont au cœur de la démarche de l'équipe d'*Ecarts* : elle se concrétise dans une double *hospitalité* : les résidences de création et les accueils de recherche, le partage de ces tentatives, de ces propositions, au travers de dispositifs de transmission. Anis Gras accueille en résidence certains travaux de doctorants.

Avec des lycées, des établissements d'enseignement artistique et culturel spécialisés et des théâtres, des Fondations, notamment dans le cadre des actions d'éducation artistique et culturelle

Fondation Culture et Diversité

Conservatoire de Bobigny et MC93, Maison de la Culture de Bobigny

Scène Nationale de Sénart

Lycée Gérard de Nerval - Noisiel

Conservatoire du 9e arrondissement de Paris

Réseau des classes à option « théâtre » de la région parisienne

Dans le cadre du renforcement, au niveau national, des actions d'éducation artistique et culturelle, le Conservatoire conduit un projet ambitieux d'ouverture et d'accès à l'école pour de nouvelles populations.

Ainsi, il renforcera et pérennisera sa présence dans plusieurs établissements scolaires afin de mieux faire connaître les écoles d'art. Il mènera des actions de médiation, d'information et de sensibilisation vers les lycées, et les Conservatoires de région.

Sous l'égide du Conservatoire et en partenariat avec la MC93 et le Conservatoire de Bobigny, une classe préparatoire aux concours des écoles nationales supérieures d'art dramatique a été créée à la rentrée 2015. Il s'agit de proposer à de jeunes gens qui, pour de nombreuses et diverses raisons (notamment économiques, sociales et culturelles), considèrent qu'ils ne sont pas désirés dans les lieux de culture ou que le Conservatoire n'est pas fait pour eux, une formation préparatoire gratuite aux concours d'entrée des écoles nationales d'art dramatique.

13 élèves ont été recrutés et leur formation intensive, dirigée par Razerka Ben Sadia-Lavant, a débuté en janvier 2016,

Une élève issue de cette formation préparatoire entre au Conservatoire en septembre 2016, deux autres élèves entrent à l'Ecole du Théâtre National de Strasbourg.

Une seconde classe de cette nature devrait voir le jour dans le courant de l'année 2016, en partenariat avec la Scène Nationale de Sénart.

Lycée La Source de Nogent-sur-Marne (depuis 2003)

Les stagiaires habilleuses du lycée viennent se confronter à la pratique professionnelle lors des présentations publiques des Journées de Juin.

Collège Cesaria Evora de Montreuil

Le collège Cesaria Evora accueille en résidence un élève inscrit en 4e année de formation diplômante d'Artiste Intervenant en milieu scolaire (AIMS).

Fondations Edmond de Rothschild

ROBERTO ZUCCO DE BERNARD-MARIE KOLTÈS et PROLOGUE. SUR LE THÉÂTRE DE DIDIER-GEORGES GABILY	CRÉATION 2017
YANN-JOËL COLLIN avec le Conservatoire national supérieur d'art dramatique - Paris	
11 12 13 JUILLET À 17H GYMNASÉ DU LYCÉE SAINT-JOSEPH durée 2h20	

« - Roberto Zucco.

- Pourquoi répétez-vous tout le temps ce nom ?

- Parce que j'ai peur de l'oublier. »

Ainsi serait Roberto Zucco, personnage réel mais révélé par l'écriture de Bernard-Marie Koltès, seul personnage de la pièce à porter un nom. Meurtrier sans mobile, qui décime sa famille, tue des citoyens, exécute des policiers, car les autres, tous, ne sont que des fonctions : père, mère, sœur, frère, gardiens, policiers, putes... À la recherche de lui-même – car le texte pose en priorité la question de l'identité –, il croisera sur son chemin une gamine frondeuse dont l'amour ne sauvera personne. Autour d'eux, une société qui gronde, incapable d'endiguer la violence qu'elle produit. Qui oserait condamner ce qui sort de son ventre même s'il s'agit de mères à la dérive, d'inspecteurs mélancoliques, d'une grande sœur toujours vierge et d'un frère maquereau ? Alors Zucco détruit et ce, sans plus d'excuses. Pour cette histoire issue d'un réel tragique, pour ces actions sans réponse, Yann-Joël Collin a souhaité que chacun des élèves du Conservatoire national supérieur d'art dramatique propose des situations extrêmes où toute tentative d'incarnation est d'emblée un échec... L'ajout de *Prologue. Sur le théâtre*, de Didier-Georges Gabilly permet d'éclairer le mouvement recherché par Bernard-Marie Koltès : une quête de soi, conduite par la langue, menée dans le moment présent, qui fait de l'identité une expérience.

The students of the Conservatoire take part in a dramatic adventure that questions the concept of identity, in which the very word of the actor, his very character, are at stake through the words of Koltès and Gabilly.

ET...

SPECTACLES avec les élèves du Conservatoire national supérieur d'art dramatique

On aura tout, Christiane Taubira et Anne-Laure Liégeois (voir p.14)

Impromptu 1663, Clément Hervieu-Léger (voir p.34)

Claire, Anton et eux, François Cervantes (voir p.35)

Juliette, le Commencement, Grégoire Aubin et Marceau Deschamps-Bégure (voir p.51)

Avec James Borniche, Margaux Chatelier, Louise Chevillotte, Manon Chircen, Marceau Deschamps-Bégure, Charlie Fabert, Louise Guillaume, Florent Hu, Roman Jean-Elle, Hugues Jourdain, Jean-Frédéric Lemoues, Sïpan Mouradian, Morgane Real, Roxanne Roux, Léa Tissier, Alexiane Torres et Sélim Zahran.
 Textes Bernard-Marie Koltès, Didier-Georges Gabilly
 Mise en scène Yann-Joël Collin
 Dramaturgie Pascal Collin
 Lumière Lauriano de La Rosa
 Costumes Camille Ait-Allouache
 Assistant à la mise en scène Florent Hu
 Aide à la conception Laurent Pavlovsky

Production Conservatoire national supérieur d'art dramatique

YANN-JOËL COLLIN

Yann-Joël Collin, avec Jean-François Sivadier, rencontre Didier-Georges Gabilly qui marquera fondamentalement leur parcours artistique. Avec lui, ils créent le groupe T'chan'G! dont le projet emblématique restera le diptyque *Violences I et II* en 1991. Entre temps, il entre à l'école du Théâtre national de Chailot alors dirigé par Antoine Vitez où il forgera de solides amitiés qui constitueront, en 1993, les fondements de la compagnie La Nuit surprise par le jour (Cyril Bothorel, Eric Louis, Gilbert Marcantognini). Ils participeront aux *Hommes de neige*, dirigé par Stéphane Braunschweig, puis créeront des aventures artistiques et humaines hors-norme, notamment : *Homme pour Homme* et *L'Enfant d'Éléphant* de Bertolt Brecht, *Henry IV* (Festival d'Avignon en 1998) et *Le Songe d'une nuit d'été* de William Shakespeare, *Violences-reconstitution* et *70M3* de Didier-Georges Gabilly, *Le Bourgeois, le Mort et le Comédien*, trilogie de Molière, *La Nuit surprise par le jour* de Pascal Collin, *La Mouette* et *Le Cercle* d'Anton Tchekhov... Parallèlement, Yann-Joël Collin joue sous la direction de Antoine Vitez, Daniel Mesguich, Claire Lasse Darcueil, Eric Louis, Wissam Arabache, Olivier Py...

BERNARD-MARIE KOLTÈS

Bernard-Marie Koltès écrit la pièce *Roberto Zucco* en 1988, suite à l'arrestation du tueur en série Roberto Succo. Dernière pièce d'une œuvre prolifique, elle sera à l'image de la révolte et de la liberté que l'auteur défendra tout au long de sa vie. De son bref passage au sein de la section régie du Théâtre national de Strasbourg à sa rencontre avec Patrice Chéreau, de ses voyages en Afrique aux États-Unis en passant par l'URSS, de son addiction aux drogues à son admiration pour Rimbaud jusqu'à sa disparition en 1989 des suites du sida, Koltès marquera le XXe siècle de son écriture « pétrée par l'inquiétude ». Ses pièces telles que *Quel Ouest*, *Combat de nègres et de chiens*, *Sellinger*, *La Nuit* juste avant les forêts, traduites et montées dans le monde entier, demeurent, par leur violence et leur acuité, parfaitement modernes.

Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès est publié aux Éditions de Minuit.
Prologue. Sur le théâtre de Didier-Georges Gabilly est publié chez Actes Sud-Papiers.

IMPROMPTU 1663

MOLIÈRE ET LA QUERELLE DE L'ÉCOLE DES FEMMES

CLÉMENT HERVIEU-LÉGER

avec le Conservatoire national supérieur d'art dramatique - Paris

17 18 19 JUILLET
À 14H

GYMNASÉ DU LYCÉE SAINT-JOSEPH

durée 2h

CREATION 2017

Impromptu 1663 ou *Molière et la querelle de l'École des femmes* est avant tout une date qui aurait pu passer inaperçue dans l'histoire du théâtre et des satires politiques. Molière, alors critiqué de toutes parts après avoir présenté *L'École des femmes*, contrecarre ses adversaires en leur offrant une véritable leçon en deux temps. Il répond par l'écriture et la mise en scène de *La Critique de l'École des femmes* puis de *L'Impromptu de Versailles*. Quand le théâtre livre bataille au monde du théâtre par du théâtre...

L'artifice est simple : il s'agit, dans *L'Impromptu*, de la mise en abyme d'une répétition d'une pièce avant sa présentation au Roi. Molière y interprète son propre rôle, entouré de toute sa troupe. Dans *La Critique*, en revanche, il met en scène la sortie du théâtre, plaçant les spectateurs face à face, pour ou contre la pièce à laquelle ils viennent d'assister... Autant de coup d'éclats que l'auteur ne cesse de concevoir pour répondre aux attaques de ses contemporains et leur présenter le miroir de leurs jalousies et leurs malveillances. Ces deux pièces enchâssées permettent au metteur en scène Clément Hervieu-Léger de proposer aux élèves du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de jouer une vraie-fausse situation – la vie d'une troupe, l'angoisse des répétitions et l'impératif de monter sur scène – et de défendre la modernité de la langue classique.

Impromptu 1663, or, *Molière et la querelle de l'École des femmes* is Molière's response to the world of theatre. A proposition full of double entendres for the students of the Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

ET...

SPECTACLES avec les élèves du Conservatoire national supérieur d'art dramatique

On aura tout, Christiane Taubira et Anne-Laure Liégeois (voir p. 14)

Roberto Zucco, Yann-Joël Collin (voir p. 24)

Claire, Anton et eux, François Cervantes (voir p. 35)

Juliette, le Commencement, Grégoire Aubin et Marceau Deschamps-Bégura (voir p. 51)

Avec James Borniche, Margaux Chetelier, Jean Chevallier, Manon Chirac, Marceau Deschamps-Bégura, Charlie Fabert, Mélie Foucault, Louise Guillaume, Florent Hu, Hugues Jourdain, Pia Lagrange, Joseph Menez, Asja Nadjari, Isis Ravel, Morgane Real, Roxanne Roux, Alexiane Torres
 Mise en scène Clément Hervieu-Léger
 Collaboration artistique Clémence Boué
 Musique Pascal Sangle
 Scénographie Camille Duchemin
 Lumière Dominique Nocereau
 Son Yann Galerne
 Costumes Valérie Montagu

Production Conservatoire national supérieur d'art dramatique

CLÉMENT HERVIEU-LÉGER

Le parcours de Clément Hervieu-Léger est unique. Élève au conservatoire du Xe arrondissement de Paris, il est vite repéré, abandonne le droit et les sciences politiques et, après de fructueuses collaborations artistiques, devient pensionnaire de la Comédie-Française en 2005. Parallèlement à son travail de comédien, il a été le collaborateur de Patrice Chéreau. Avec Daniel San Pedro, il cofonde la Compagnie des Petits Champs à Beaumontel et crée l'Étable, établissement d'activités culturelles en milieu rural. À la Comédie-Française, Clément Hervieu-Léger met en scène *La Critique de l'École des femmes* et *Le Misanthrope* de Molière puis *Le Petit Maître corrigé* de Marivaux, dont il monte respectivement *Monsieur de Pourceaugnac* et *L'Épave*. À l'Opéra, il signe les mises en scène de *La Didone* de Cavalli et de *Mitridate* de Mozart. Clément Hervieu-Léger est professeur de théâtre à l'école de danse de l'Opéra national de Paris. Il cosigne avec Georges Banu le livre *J'y arriverai un jour*. En 2014, il écrit sa première pièce, *Le Voyage en Uruguay*. Le public du Festival d'Avignon se souvient de Clément Hervieu-Léger dans le rôle de Gunther von Essenbeck dans *Les Damnés*, mis en scène par Ivo van Hove et présenté en 2016 dans la Cour d'honneur du Palais des papes.

MOLIÈRE

Le 26 décembre 1662, Molière donne à jouer *L'École des femmes* à sa troupe. Cette pièce soulève alors les protestations et les controverses de ses contemporains. Des auteurs comme Boursault ou Vissé écrivent des pamphlets s'insurgeant contre cet auteur « qui ne fait pas du théâtre » : Zélinde ou *Le Portrait du peintre*. Face à ses détracteurs de plus en plus nombreux, il dédie une grande partie de l'année 1663 à formuler ses réponses. En rédigeant *La Critique de l'École des femmes* et *L'Impromptu de Versailles*, Molière invente un nouveau mode théâtral et affirme l'efficacité de sa meilleure arme : le théâtre. Ce faisant, il repousse les critiques de ses ennemis les plus déterminés et le roi se prononce en sa faveur : Molière est désormais inscrit sur la liste des pensionnaires, cent pistoles lui sont accordées...

L'École des femmes, *La Critique de l'École des femmes* et *L'Impromptu de Versailles* de Molière sont publiés aux éditions Pocket et Hoachette.

CLAIRE, ANTON ET EUX	CREATION 2017
FRANÇOIS CERVANTES avec le Conservatoire national supérieur d'art dramatique - Paris	
17 18 19 JUILLET À 18H GYMNASE DU LYCÉE SAINT-JOSEPH	
durée 1h45	

Matin sous la neige, paysage de guerre, parquet de bal... Chambres, couloirs, rues, jardins, trains... Grands manteaux, robes légères, tabliers... Français, Espagnols, Marocains, Algériens, Syriens, Hongrois... Immenses listes d'hommes et de femmes, de lieux et de situations que François Cervantes a demandé aux quatorze jeunes acteurs du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de faire remonter de leurs histoires personnelles. Grâce à un travail spécifique sur la mémoire corporelle, chacun a convoqué les êtres qui ont fait leur vie : familles de sang, familles poétiques... Tous reviennent d'un XVIe, d'un XXe siècle... et le plateau est leur multitude. « Le travail de l'acteur est d'offrir l'hospitalité », aime à dire le metteur en scène qui défend la nécessité et la responsabilité de sa corporation : toujours donner une juste place aux histoires pour répondre à l'urgent besoin de se parler. *Claire, Anton et eux* est le titre malicieux que François Cervantes a souhaité donner à une pièce d'initiation mais aussi d'hommage à une école dont le rôle est d'apprendre, de comprendre, d'accueillir et peut-être même de prendre soin. Un clin d'œil à Anton Tchekhov qui fut aussi médecin.

Each of the fourteen actors calls forth the people who have made them who they are. They all come back from past centuries to defend the power and necessity of the stories that tie people together.

ET...

SPECTACLES avec les élèves du Conservatoire national supérieur d'art dramatique
On aura tout, Christiane Taubira et Anne-Laure Liégeois (voir p. 14)
Roberto Zucco, Yann-Joël Collin (voir p. 24)
Impromptu 1663, Clément Hervieu-Léger (voir p. 34)
Juliette, le Commencement, Grégoire Aubin et Marceau Deschamps-Bégura (voir p. 51)

Avec Gabriel Acremant, Théo Chédeville, Louise Chevillotte, Milena Csergo, Salomé Dienis Meullen, Lucie Grunstein, Roman Jean-Elle, Jean Joude, Kenza Lagnaoui, Sïpan Mouradian, Solal Perret-Forte, Maroussia Pourpoint, Léa Tissier, Bélim Zahranl
Mise en scène François Cervantes
Dramaturgie Renaud Ego
Lumière Lauriano de La Rosa
Costumes Camille Ait-Allouche

Production Conservatoire national supérieur d'art dramatique

FRANÇOIS CERVANTES

Après une formation d'ingénieur, François Cervantes étudie le théâtre à l'Espace Acteur de Paris puis à Montréal avec Eugène Lion. Depuis 1981, il écrit pour le théâtre et en 1986, il crée la compagnie L'entreprise pour en assurer la direction artistique et la recherche d'un langage théâtral qui puisse raconter le monde d'aujourd'hui. Ses tournées internationales ont donné lieu à des échanges entre artistes. Ses questionnements sur le rapport entre tradition et création ont marqué profondément les pièces de sa compagnie et l'ont autout fait aller vers l'origine du théâtre (clown, masque) que vers l'écriture contemporaine. Le parcours de François Cervantes s'enrichit de compagnonnages : Didier Mouturat, Catherine Germain ; mais aussi de collaborations : Cirque Plume, Compagnie de l'Oiseau mouche... En 2004, la compagnie s'installe à la Friche la Belle de Mai à Marseille pour y mener l'aventure d'une troupe, d'un répertoire et d'une relation longue et régulière avec le public. François Cervantes dirige des ateliers de formation en France et à l'étranger et fait partie de la Bande d'artistes du Merlan, scène nationale de Marseille. Il est auteur associé au Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

LE CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR D'ART DRAMATIQUE (CNSAD)

Établissement d'enseignement supérieur en trois ans, le CNSAD est ouvert à des démarches artistiques et à des esthétiques variées. Claire Lesne Darcueil, directrice depuis 2014, a repensé les apprentissages autour d'une pédagogie progressive qui invite les apprentis-comédiens à explorer les fondamentaux du jeu d'acteur : interprétation, danse, masque, clown, dramaturgie, et défend une approche majoritairement tournée vers le texte. En deuxième année, l'enseignement se centre sur le jeu, en restant varié (master-class, échanges à l'étranger) puis, en troisième année, les élèves sont dirigés par des metteurs en scène professionnels auprès desquels ils travaillent à des créations sur des périodes de sept semaines. La 71e édition du Festival d'Avignon accueille les travaux des comédiens dirigés par François Cervantes, Yann-Joël Collin et Clément Hervieu-Léger et présente pour la première fois avec Juliette, le Commencement, un travail d'élève sélectionné par un jury de professionnels.

<h1>JULIETTE, LE COMMENCEMENT</h1>	CRÉATION 2017
<h2>GRÉGOIRE AUBIN ET MARCEAU DESCHAMPS-SÉGURA</h2> <p>avec le Conservatoire national supérieur d'art dramatique - Paris</p>	
<p>23 24 JUILLET À 17H 25 JUILLET À 14H ET 18H</p> <p>GYMNASÉ DU LYCÉE SAINT-JOSEPH</p>	
<p>durée estimée 2h</p>	

« Si notre objectif est une société qui permet le bonheur, ça ne va pas être possible sans affronter (...) toutes les oppressions, et ça commence par les connaître, les démontrer, les dénoncer, les présenter sur scène et les démonter pièce par pièce » - Juliette. Dans une cité rongée par ses injustices sociales, le Roi meurt et s'ensuivent querelle de succession, déchirement de la couronne et surexposition de caractères hors normes... Hamlet, fils déshérité, s'insurge, quand Juliette, jeune ouvrière, perd Roméo, l'amour de sa vie. Meurtrie par les oppressions systématiques, elle réclame justice... De ce bestiaire shakespearien en péripéties de reconstruction, la problématique de l'accès des femmes et des personnes racisées au pouvoir est le cœur de *Juliette, le Commencement*. Écrite par Grégoire Aubin, jeune auteur aussi agile avec les méthodes de l'Actors Studio qu'avec le montage scénaristique, et codirigée avec Marceau Deschamps-Ségura, comédien au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, cette comédie épique a été proposée à l'ensemble de sa promotion. Travail de déstabilisation pour se libérer du texte et des traditions, cette pièce dans la forme comme le fond se veut un motif de contestation des structures sociales. Rien de moins.

Created for the class of 2017 of the Conservatoire national supérieur d'art dramatique, Juliette, the Beginning is indebted to Shakespeare and Hugo, but also to Solanas and Nolan. A play about both Initiation and liberation.

ET...

SPECTACLES avec les élèves du Conservatoire national supérieur d'art dramatique
On aura tout, Christiane Taubira et Anne-Laure Liégeois (voir p.14)
Roberto Zucco, Yann-Joël Collin (voir p.24)
Impromptu 1663, Clément Hervieu-Léger (voir p.34)
Claire, Anton et eux, François Cervantes (voir p.35)

Avec Gabriel Acremant, James Borniche, Margaux Chateller, Théo Chédeville, Jean Chevallier, Louise Chevillotte, Milena Csergo, Marceau Deschamps-Ségura, Maïs Foucault, Lucie Grunstein, Louise Guillaume, Florent Hu, Jean Joudé, Hugues Jourdain, Kenza Lagnaoui, Pils Lagrange, Jean-Frédéric Lemoues, Joseph Menez, Sipan Mouradlan, Asja Nadjar, Bolei Perret-Forte, Maroussia Pourpoint, Isis Ravel, Morgane Real, Roxanne Roux, Léa Tissier, Alexiane Torres et Bélim Zahranl
Texte Grégoire Aubin
Mise en scène Marceau Deschamps-Ségura et Grégoire Aubin
Costumes Valérie Montagu
Assistanat à la mise en scène
Anne-Céline Trambouze

Production Conservatoire national supérieur d'art dramatique

MARCEAU DESCHAMPS-SÉGURA ET GRÉGOIRE AUBIN

Marceau Deschamps-Ségura, aujourd'hui comédien et metteur en scène, et Grégoire Aubin, auteur et directeur d'acteurs, se sont rencontrés au lycée en option théâtre. Le premier s'est lancé en classe préparatoire littéraire à Lyon avant d'entrer au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Parallèlement, il rédige une thèse sur Shakespeare et l'articulation entre exigence artistique et ambition populaire. Le second s'engage comme auteur, scénariste et coach scénique, suit les cours de l'Acting Studio à Lyon et s'enrichit par un brevet technique supérieur de post-production à Villefontaine ; ce qui l'amène à travailler le récit autrement (dramaturgie, écriture scénaristique, montage) et sur différents supports : courts et longs-métrages, séries, romans, objets graphiques dont un livre pour enfants illustré par Roxanne Bee (*L'Étrange É*, éditions Amaterra). Ensemble, Marceau Deschamps-Ségura et Grégoire Aubin créent la compagnie la Cité Furieuse, terrain pour travailler des problématiques sociales. Leur complémentarité leur permet de dynamiser et diffuser l'art en tant qu'artisanat et médium critique. Juliette, le Commencement est leur troisième collaboration.

