

A photograph of a forest floor with tall, thin trees and a large, mossy rock in the foreground. The text is overlaid on the image.

HUMUS

Formation professionnelle

CRÉATION

*Développer une
démarche de création
inspirée du vivant*

écopoétique

5 jours d'immersion
en forêt et en studio
pour les artistes
de la scène
et les auteur.ice.s

- théâtre
- danse
- performance
- arts visuels
- littérature
- cirque
- musique

« **Créer autrement** »

en transformant ses processus de création par l'expérience du vivant

Durée : 5 jours / 35 heures du **12 au 16 juin 2026**.

Nombre de participant·es : 12 personnes

Lieux : Association - Dans le Même Bateau / **38680 St André en Royans**

Public : Artistes interprètes, auteur·ices, metteur·euses en scène, chorégraphes, plasticien·nes, médiateur·ices culturels, éducateur·ices à l'environnement.

Responsable pédagogique: **Pierre Tallaron**

Le Manifeste

HUMUS est destiné aux artistes et professionnels de la création souhaitant développer de nouvelles méthodologies de recherche et de création en lien avec les transformations écologiques contemporaines.

Dans le contexte actuel, les enjeux liés aux sciences du vivant et aux limites planétaires traversent de manière croissante les champs artistiques et culturels. De nombreux artistes cherchent aujourd'hui à renouveler leurs processus de création afin d'intégrer ces questions dans leurs pratiques et leurs imaginaires.

HUMUS a pour objectif de répondre à cette évolution des pratiques artistiques en proposant aux participant.e.s d'explorer, d'expérimenter et de développer des outils méthodologiques directement mobilisables dans leur pratique professionnelle.

Cette formation se distingue par son positionnement à l'**intersection de trois champs** :

- les **pratiques contemporaines** de recherche-crédation ;
- les connaissances issues **des sciences du vivant** ;
- les enjeux écologiques qui transforment aujourd'hui **les imaginaires culturels**.

L'ambition d'HUMUS est bien plus vaste que de créer des oeuvres sur l'écologie. Il invite à créer autrement, à transformer les processus de création par l'expérience du vivant.

HUMUS ne propose pas de faire du vivant une thématique ou un sujet de représentation, mais un partenaire de création, capable de **transformer le regard, les méthodes de travail et les conditions d'émergence de l'œuvre**.

PÉDAGOGIE

La formation repose sur une pédagogie combinant **apports théoriques, expérimentations pratiques** et temps d'**analyse des processus de création**.

1. Apports théoriques

Des références apportant aux participant.e.s des repères issus :

- des sciences contemporaines du vivant
- des recherches artistiques liées aux enjeux écologiques
- des approches interdisciplinaires entre l'art et la science

Ces apports nourrissent les expérimentations et permettent d'**élargir les références conceptuelles mobilisables dans la création**.

2. Expérimentations artistiques

Les participant.e.s expérimentent différentes approches de recherche et de création, notamment :

- pratiques d'observation et d'attention aux milieux vivants
- explorations sensibles des environnements naturels
- protocoles de recherche artistique à partir de situations concrètes
- mises en relation entre expérience sensible, réflexion critique et pratique artistique.

Ces expérimentations permettent d'explorer **de nouvelles méthodes de travail directement transférables dans leur pratique professionnelle**.

3. Immersion et observation de terrain

Ces situations proposées développent des **capacités d'observation, d'attention et d'analyse des milieux vivants**,

Les participant.e.s apprennent notamment à :

- observer les dynamiques d'un milieu naturel
- développer une qualité de présence et d'attention
- identifier des éléments susceptibles de nourrir une recherche artistique
- transformer ces observations en matière de création
-

4. Analyse des pratiques

Des temps réguliers d'échange et de mise en commun permettent :

- partager les expériences d'expérimentation
- analyser les processus de création engagés
- identifier les outils, méthodes et protocoles développés pendant la formation
- formaliser les acquis afin de les réinvestir dans leurs futurs projets artistiques.

Ces temps d'analyse favorisent l'**appropriation des apprentissages** et leur **transfert dans la pratique professionnelle**.

MODALITÉ D'ÉVALUATION DES ACQUIS

L'évaluation des acquis est intégrée au déroulement de la formation. Elle repose sur un suivi continu des expérimentations menées et sur une restitution finale permettant de mesurer l'appropriation des outils proposés.

1. Évaluation continue

Tout au long de la formation, des temps d'échange permettent d'accompagner les démarches engagées et d'évaluer progressivement la capacité des participant·e.s à :

- mobiliser les apports théoriques dans leur pratique artistique
- expérimenter les protocoles proposés
- développer de nouvelles approches de recherche et de création
- analyser l'évolution de leurs processus de création

Cette évaluation prend appui sur les expérimentations réalisées pendant les cinq jours de formation.

2. Restitution finale

En fin de parcours, chaque participant·e présente une restitution de sa recherche sous la forme la plus adaptée à sa pratique (esquisse d'œuvre, protocole de création, carnet de recherche, proposition artistique, présentation orale...).

Cette restitution permet d'évaluer la capacité à :

- articuler les apports théoriques, l'expérience du terrain et la démarche artistique
- formaliser une recherche personnelle
- identifier les outils et méthodes transférables dans sa pratique professionnelle

Chaque participant repart avec une base de travail directement réinvestissable dans ses projets de création.

PARCOURS DE FORMATION

Comprendre	Les transformations contemporaines Situer les enjeux contemporains et enrichir les références mobilisables dans la création: anthropocène, sciences du vivant, interdépendance, régénération, nouveaux récits du vivant.
Explorer	Les relations entre art et vivant Découvrir différentes approches de création inspirées par les dynamiques du vivant: écopoétique, auteurs de référence, analyses d'œuvres, expérimentations artistiques.
Croiser	Arts et sciences Intégrer des ressources scientifiques dans une démarche de recherche-crédation: concepts issus des sciences du vivant, regards interdisciplinaires, traduction artistique de connaissances scientifiques.
Expérimenter	Sa propre recherche Développer une recherche personnelle et expérimenter de nouveaux processus de création: observation de terrain, protocoles d'expérimentation, écriture, mouvement, pratiques artistiques, accompagnement individuel et collectif.
Formaliser	Une proposition artistique Structurer les acquis de la formation et préparer leur transfert dans la pratique professionnelle: élaboration d'une esquisse, d'un protocole ou d'une proposition artistique. Présentation collective et analyse des démarches.

COMPÉTENCES VISÉES

À l'issue de la formation, les participant·e.s seront capables de :

Compétences développées	Applications professionnelles
Analyser les enjeux contemporains liés aux transformations écologiques et au vivant.	Situer leur démarche artistique dans les mutations actuelles des pratiques de création.
Mobiliser les sciences du vivant comme ressources de recherche et de création.	Nourrir une démarche artistique à partir de références scientifiques et interdisciplinaires.
Concevoir un processus de recherche-crédation inspiré des dynamiques du vivant.	Élaborer des protocoles de création adaptés à leurs projets professionnels.
Développer une pratique de l'observation, de l'attention et de l'expérience sensible.	Intégrer ces outils dans les processus d'écriture, d'interprétation, de composition ou de mise en scène.
Formaliser une proposition artistique issue d'une démarche de recherche.	Produire une esquisse, un protocole ou une orientation de travail directement réinvestissable dans leur pratique.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Pierre Tallaron

Acteur, metteur en scène, chercheur en pratiques artistiques du vivant.

Directeur artistique des **Outils Sauvages**, il développe depuis plus de vingt ans une recherche à la croisée de la création contemporaine, des sciences du vivant et de l'expérience sensible. Son travail explore la manière dont les relations au vivant peuvent renouveler les processus de création artistique.

Une recherche au croisement de plusieurs disciplines

Son parcours articule théâtre, philosophie, pratiques corporelles, écologie, sciences du vivant et recherche-crédation.

Depuis plusieurs années, il conçoit des dispositifs artistiques et pédagogiques qui mettent en dialogue artistes, scientifiques, chercheurs et citoyens autour des enjeux écologiques contemporains.

Des projets de recherche et de création

Il est notamment :

- directeur artistique du festival **Les Récits Vivants** – Arts, Sciences & Écologie: <https://www.outilsauvage.com/les-récits-vivants>
- créateur du projet **Est-ce que la Terre s'est tue ?**, dispositif artistique mêlant théâtre, science du vivant et exploration d'un écosystème
- membre de la communauté **Crédation & Vivant**, réseau national réunissant artistes et chercheurs engagés dans le renouvellement des pratiques artistiques à partir du vivant: <https://www.creationetvivant.fr/communaute/pierre-tallaron/>
- en dialogue régulier avec les travaux d'Olivier Hamant autour de la **Robustesse** et de leurs applications aux pratiques artistiques: <https://larobustesse.org/?PierrTallaron>

Une pédagogie issue de la recherche

HUMUS est l'aboutissement de plusieurs années de recherche, de création et de transmission auprès d'artistes, d'étudiant·es, de compagnies et de structures culturelles. La formation ne transmet pas une méthode théorique. Elle propose aux participant·es d'expérimenter des outils et des protocoles directement issus de cette recherche, afin qu'ils puissent les adapter à leurs propres démarches de création.

INFORMATIONS PRATIQUES

HUMUS – Transformer les processus de création par l'expérience du vivant

Dates

12 au 16 octobre 2026

Durée

35 heures (5 jours)

Lieu

Association - Dans le Même Bateau
chemin de Serre Cocu
38680 St André en Royans

Effectif

12 participant·es maximum

Public concerné

Artistes professionnel·les du spectacle vivant, des arts visuels, de l'écriture, de la performance et de la médiation culturelle souhaitant renouveler leurs processus de création.

Coût pédagogique

400 € TTC par participant

Ce tarif comprend :

- les 35 heures de formation ;
- l'ensemble des contenus pédagogiques ;
- l'accompagnement artistique et méthodologique ;
- les ressources pédagogiques.

(L'hébergement et les repas font l'objet d'une tarification distincte.)

Contacts

Responsable pédagogique

Pierre Tallaron / Les Outils Sauvages

06 73 37 07 11 / journuit.sauvage@gmail.com / www.outilsauvage.com

