

académie fratellini

académie fratellini

manufacture d'inspirations

manufacture d'inspirations

communication

laurence marchand

01 49 46 00 00

communication@academie-fratellini.com.

www.academie-fratellini.com

UN LIEU UNIQUE

"Inventer une « maison » pour le cirque, une plateforme pour voir et pour apprendre, une utopie où l'artiste en devenir et le spectateur en chrysalide croiseraient leurs routes et apprendraient l'un de l'autre.»

«Concevoir un lieu pour y transmettre et y créer, intégrer les valeurs de l'apprentissage long et difficile du cirque qui efface le travail par le travail, tout en cherchant le bien-être. Traduire le supplément d'âme qui est au cœur du travail de l'artiste et du désir du spectateur, tels sont les éléments de programme de l'académie nationale contemporaine des arts du cirque.»

«Tenter l'aventure d'un lieu hors normes, atypique, mêlant la formation artistique de haut niveau, l'école du spectateur, la pratique amateur et le simple plaisir d'être ensemble autour d'un livre ou d'un repas.»

« Un espace résolument ouvert sur la cité, moderne et fort de son héritage patrimonial, inscrit dans le paysage local et de renom international.»

«Placer l'académie fratellini dans le nouveau quartier Landy France, au cœur d'un bout de ville qui se pense, c'est assumer la part que l'acteur artistique et culturel doit jouer dans la ville. C'est faire le pari que dans ce quartier principalement dévolu au tertiaire, c'est au sein de notre campement urbain que la vie pourra se fixer.»

Laurent Gachet

l'académie EN CHIFFRES

DATE D'INAUGURATION

mai 2003

LE LIEU

5 500 m² de bâti bois construit sur 2 hectares
Label Haute Qualité Environnementale

L'altair	1 674 m ²	1 600 pax
La Halle	550 m ²	600 pax
L'amazir	400 m ²	150 pax

BUDGET

Budget annuel 2007 : 4 278 682 €
dont recettes propres : 2 448 182 € (57,22 %)
dont subventions (Etat et collectivités) : 1 830 500 € (42,78%)

EFFECTIF

15 apprentis-artistes
2 pré-apprentis
3 artistes associés (2 Colombie, 1 Venezuela)
20 salariés permanents
Plus d'une centaine d'inscrits aux ateliers Zellige (pratiques amateurs)
650 parcours découverte en direction des enfants du territoire de Plaine Commune

L'amazir, « le restaurant pas comme les autres » de l'**académie fratellini**
15 000 repas par an

UN LIEU NOMADE ET SÉDENTAIRE

La détermination de l'académie fratellini comme maître d'ouvrage a permis de renouer avec l'idée de commander un bâtiment pour son propre usage. Partant de là, la cohérence du bâti avec le projet est garantie, choix de l'équipe d'architectes et travail très en amont sur l'adaptation du programme défini par la maîtrise d'ouvrage, options scénographiques, mise en place de plusieurs chantiers écoles avec des partenaires locaux, choix des finitions...

Entre l'école et l'atelier, l'académie fratellini se construit comme **un lieu original, à la fois nomade et sédentaire.**

De plain-pied avec la ville, les constructions sont posées à même le sol, à rez-de-chaussée, sur l'asphalte de l'espace public.

Éclaté sur de nombreux bâtiments disposés sur le terrain comme un campement autour d'un hangar en charpente bois formant foyer, le projet participe d'une stratégie du transitoire, du provisoire et du recyclage :

- récupération d'un ancien terrain industriel reconverti en parking pour la Coupe du Monde de Football,
- récupération des fossés formant bassin d'orage et des talus existants peu à peu reconquis par la végétation,
- protection de la végétation de reconquête naturelle déjà en place,
- récupération des tôles de bardage de teintes bronze, aluminium et champagne refusées sur le chantier de l'extension d'Eurodisney,
- utilisation de troncs écorcés et de lamellés-collés non rabotés (...)

Le projet a été réalisé dans un temps très court et pour un faible coût, en faisant appel aussi souvent que possible au non-fini, sans jamais remettre en cause la qualité des constructions.

Le soutien de l'Ademe et d'EDF a permis de qualifier le projet en le dotant du **label HQE** (Haute Qualité Environnementale), notamment par l'utilisation de pompes à chaleur air/air pour chauffer et rafraîchir les bâtiments et de capteurs solaires pour fournir l'eau chaude sanitaire.

B & H architectes

conception du projet
maître d'ouvrage
Président
maître d'œuvre

bureau d'études bois
bureau d'études fluides
botaniste
bureau de contrôle

coordinateur sécurité
scénographie
bureau de contrôle scénique

Laurent Gachet
académie fratellini
Paul Fratellini
B&H
Patrick Bouchain, Loïc Julienne
Yves-Marie Ligot
Alto
Liliana Motta
Qualiconsult
BVCTS
Véritas
Laurent Gachet, Philippe Delcroix
CEP • Véritas

l'amazir, le cabaret restaurant

la Grande Halle

LE BOIS AU CENTRE DU PROJET

scénographie de *Dédale* dans l'altair

les espaces administratifs dans la Grande Halle

Le bois est au centre de notre projet.

La tempête de 1999 n'a pas seulement abattu des millions d'arbres.

Des dizaines de chapiteaux se sont aussi envolés sur son passage. En choisissant ce matériau pour bâtir les structures du nouveau lieu dédié aux arts du cirque dont nous rêvions, nous avons joué avec un symbole, mais surtout retenu le parti pris d'une architecture économe et modeste, respectueuse des critères du développement durable, et dans l'esprit, semi-nomade...

L'ensemble des bâtiments est conçu en charpente bois. Au total, on distingue dix types de charpentes bois qui vont de la plus modeste (vestiaires) à la plus complexe (salle de spectacle), de la plus industrielle (les ateliers) à la plus spécifique (chapiteau stable à charpente bois). Elles sont réalisées en lamellé-collé pour les grands bâtiments, en bois massif pour les plus petits, voire en bois de coffrage pour les galeries de liaison.

Plusieurs de ces charpentes, conçues avec le bureau d'études Yves-Marie Ligot, représentent des innovations :

- par leur système industriel reproductible (locaux scolaires et administratifs, ateliers, studios),
- par leur caractère de modèle (chapiteau stable à charpente bois),
- par leur système constructif original (salle de spectacle à ceinture prismatique reposant sur quatre tripodes).

En tout, plus de 950 m³ de bois pour 5500 m² bâtis et équipés auront été mis en œuvre. Les bois utilisés pour le lamellé-collé sont des bois du Nord (Norvège, Finlande, Russie...); les bois utilisés en massif sont soit issus de sapins du Doubs, soit de pins Douglas de Corrèze ou du Rhône.

Les approvisionnements se font sur la base de plans de fabrication précis. Les bois sont ensuite fabriqués (lamellés-collés) ou usinés (bois massif) et préassemblés en atelier avant d'être livrés sur le chantier. Les charpentes sont assemblées par boulonnage et ferrures.

Les pièces de charpentes sont ensuite levées et assemblées entre elles à l'aide de grues automotrices et de chariots élévateurs. Les ossatures secondaires, supports des couvertures, des gradins ou des planchers, ont été posées ultérieurement.

Par ailleurs, le souhait de l'académie fratellini de parvenir au label HQE nous a conduits naturellement à privilégier le bois, matériau recyclable et accumulateur de CO₂.

B & H architectes

L'ALTAÏR, UN CIRQUE ÉTOILE SE POSE AU NORD

Ce chantier, commencé le 4 juillet 2001 avec la première levée de mât, s'est achevé en 2003. Il aura fallu moins de 2 ans pour faire naître une **véritable cité des arts du cirque** et poser sur la terre **un chapiteau étrange en forme d'étoile et de plus de 30 m de hauteur, entièrement construit en bois, sans aucun poteau intérieur**. Il peut recevoir **1 600 spectateurs** autour de la traditionnelle piste de 13 mètres de diamètre, définie au XVIIIème siècle par Philip Astley.

Les gradins sont répartis pour moitié sur un anneau central démontable et pour l'autre moitié dans quatre alcôves couvertes en toile.

Le premier cirque en dur construit en France au XXIème siècle est aussi le premier de cette importance depuis 1905.

Il reçoit les **spectacles produits par l'académie**, ceux de ses élèves et des troupes invitées. Il est également accessible à des productions extérieures et à des partenariats sous des formes multiples.

La créativité qui a présidé à sa conception en fait d'ores et déjà un pôle majeur sur le plan national et international.

La scénographie de l'Altaïr et plus généralement celle de l'académie a tenté de conserver une conception nomade dans un équipement a priori fixe. Se servir pleinement des volumes en rendant les charpentes efficaces pour notre art et ses contraintes...

Distribuer la puissance et les réseaux d'intelligence en tous points des bâtiments, pour créer une circulation et une disponibilité aisée des énergies nécessaires aux différents projets scéniques...

Concevoir un appareillage « standardisé » pour l'académie et transversal à ses activités : pédagogie, expositions, petites formes et spectacles de tous types...

Préserver l'intégrité et la sécurité des personnels intervenant à très grande hauteur (lumière zénitale des superstructures)...

Ses principes ont conduit le schéma directeur de la scénographie et nous ont amenés à développer un certain nombre d'innovations et de concepts adaptés recherchant la simplicité de leurs mises en œuvre :

- le « filet trampoline » de la grande salle (en cours d'homologation pour la zone Europe),
- la passerelle circulaire mobile,
- les « points d'ancrages verrouillables » qui délivrent 5 T en tirage multidirectionnel,
- un réseau de pilotage aux normes ethernet et fibres optiques.

Enfin, pour l'Altaïr, la recherche autour de la dimension verticale a déterminé l'existence d'une coulisse aérienne et l'enfouissement d'un dessous de piste, comme seule échappatoire du cercle.

Sans orientation préétablie, le rond de piste peut se décliner autour des 4 tabourets porteurs de la charpente principale, qui reçoivent des équipements identiques, de -3 m à +27 m, fosse d'apparition, régies, passerelles poursuites, passerelles circulaires mobile et fixe, filet trampoline, gril technique et coulisse aérienne... Une passerelle bordant le grand houteau laissera peut-être entrer un rayon de lune...

Laurent Gachet & Philippe Delcroix

L'amazir, « LE RESTAURANT PAS COMME LES AUTRES » DE L' **académie fratellini**

La main sur la poignée de fer forgé, cette large porte de bois sculpté s'ouvre sur **un décor de facture arabo-andalouse**, ses colonnes de troncs d'arbres arrachés par la tempête et qui portent la structure nous racontent une histoire...

L'énergie du lieu nous habite au premier coup d'œil... Touches multicolores des photophores marocains, moelleux des coussins bariolés, volutes ouvragées, lampes en forme d'étoiles tétraèdres, mosaïques des tables en zellige, tout invite au dépaysement, comme si l'objet en racontant les matières, les gestes patients en nous parlant d'ailleurs nous le rendait un peu plus proche et familier...

Pour un verre, un repas ou un spectacle, le lieu a donné le signal du voyage... **En berbère, amazir, signifie « homme libre ».**

L'amazir, le restaurant-cabaret, témoigne du lien étroit que l'académie entretient avec l'AMESIP (Association Marocaine d'aide aux Enfants en Situation Précaire). Ce partenariat a conduit l'AMESIP et l'**académie fratellini** à **créer la première école de cirque du Maroc en 1999**, dans la double perspective d'une structure de rescolarisation des enfants des rues et celle de création de l'école de cirque, Shems'y, à Rabat-Salé au Maroc.

**Chapiteau en bois et toile de 22 m de diamètre
Capacité de 150 à 280 pax**

***L'amazir* s'ouvre tous les midi à l'accueil
des salariés de la Zac Landy-France
et des entreprises de la Plaine Saint-Denis
réservations : 01 49 46 16 26**

UN ESPACE TAILLÉ À LA MESURE D'UNE CRÉATION HORS NORMES

L'académie fratellini, cœur du Labyrinthe

« Une audace qui me parle ». C'est ainsi que Laurent Gachet parle d'**Annie Fratellini**, femme Auguste, qui fonda la première école de cirque en France en 1972. C'est à la demande de son frère, Paul Fratellini, que Laurent Gachet accepte de diriger la refonte totale de l'école au décès de son instigatrice. Il n'aura fallu que quatre années pour que le projet sorte de terre, en 2003. C'est au cœur même de ce site d'exception que l'univers de **Dédale** se déploie.

Une scénographie réinvestie

L'**altair**, immense **chapiteau de 1 600 places**, est à la mesure de cette conception du cirque, rêvée par Laurent Gachet et conçue par l'architecte Patrick Bouchain

Lieu monumental constitué de matériaux de récupération, il ressemble de l'extérieur à un immense abri en forme d'étoile. À l'intérieur, un **monde de haute technologie** déploie un espace scénographique inédit. De la fosse qui repose sous la piste à la coulisse aérienne qui lui est symétrique, en passant par un anneau installé entre « ciel et terre », l'espace de jeu est appréhendé dans tout son volume. Les regards ne convergent pas vers un unique centre, le public est inclus dans une sphère.

altair est un mot arabe qui signifie étoile et désigne l'œil dans la constellation de l'aigle. C'est un lieu d'hommes libres qui s'émerveillent, la première trace tangible de l'aventure de **Dédale** et du travail scénographique de Laurent Gachet.

PREMIER CFA DES ARTS DU CIRQUE

**ouvert depuis le
22 septembre 2003,
le CFA des arts
du cirque
de l'académie
fratellini
accueille
actuellement
quinze apprentis
et deux pré-apprentis artistes**

le DMA des arts du cirque

Ce diplôme d'enseignement supérieur est également délivré par le Centre National des Arts du Cirque de Chalons-en-Champagne, mais seule l'académie fratellini le propose en trois années, en alternance et sur un parcours totalement individualisé, complétant ainsi le dispositif national de la formation supérieure artistique en arts du cirque

Un centre d'art combiné à un centre de formation supérieure d'artistes de cirque

une formation à parcours individualisé diplômante

L'**académie fratellini**, la manufacture d'inspirations, est un centre d'art combiné à un centre de formation supérieure d'artistes de cirque.

Cette polarité met sous tension les artistes et les apprentis artistes qui s'y croisent et travaillent ensemble.

Se créent alors des histoires communes où le partage et le compagnonnage fondent, sur la richesse de la relation humaine et de la compétence, l'**apprentissage du métier d'artiste**.

Transmission et création

Passeurs d'un patrimoine chargé de spectacles, de traditions et d'imaginaire, **l'équipe de l'académie fratellini et ses artistes associés expérimentent continuellement la transmission des arts du cirque**.

Bien au-delà de la seule reproduction artisanale du geste de cirque, c'est la récréation artistique du mouvement comme élément d'un langage actuel qui est au cœur du projet de formation. L'expérience de la rencontre avec le public a donc toute son importance pour l'apprenti artiste qui façonne, au fil de sa formation, sa personnalité artistique en explorant, selon un parcours qui lui est propre, les projets professionnels du centre d'art.

Une formation d'artistes interprètes ouverte sur la création

C'est une formation d'artistes interprètes dans laquelle l'expérience des différentes implications dans les projets artistiques, de la mise en scène à la régie technique, en passant évidemment et le plus fréquemment par celle d'interprète, permet à l'apprenti d'appréhender l'ensemble des compétences permettant au spectacle d'aboutir.

Si ces expériences **créent des vocations d'écriture, de composition ou de création d'œuvres** qu'il est opportun d'accompagner, nous les intégrons au développement des parcours individualisés et construisons avec l'apprenti leur éclosion.

« Actes premiers »,

du compagnonnage artistique vers une première taille...

Étape centrale de la formation professionnelle, **ces chantiers de création à mi-parcours aident les apprentis à se construire une identité artistique**.

« Actes seconds »,

de l'exploration à la professionnalisation...

Étape ultime de la formation professionnelle, ces projets artistiques individuels de fin de parcours prennent appui sur les qualités de chaque apprenti pour condenser les apprentissages dans une forme qui peut être le prolongement et l'approfondissement d'« Actes premiers » ou d'une toute autre nature.

La place de l'apprenti peut y être limitée à l'interprétation ou élargie à l'écriture ou la mise en piste. « Actes seconds » privilégie un rapport circulaire au public.

L'ÉQUIPE DE l'académie fratellini

le conseil d'administration

PRÉSIDENT

Paul Fratellini

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Alain Pacherie

TRÉSORIÈRE

Coline Serreau

MEMBRE D'HONNEUR

Arnaud Fratellini

Laurent GACHET
DIRECTION GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE

Alain LAËRON
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ET
DIRECTION DES ÉTUDES

Florian RICHAUD
ASSISTANAT DE DIRECTION

Chloé CORTINOVIS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Yannick PARAGE
ADMINISTRATION

Eléonore DE JUST PELLICER
ASSISTANAT ADMINISTRATIF

Laurence MARCHAND
COMMUNICATION ET RELATIONS PRESSE

Elisabeth MAHÉ
PÔLE RESSOURCES ET RELATIONS
PUBLIQUES

Hanaa JAMAL
COORDINATION ZÉLLIGE

Elise GRETH VALLET
ASSISTANAT PRATIQUES AMATEURS

Fabrice DELHAISE RAMOND
ACCUEIL

Sacha DOUBROVSKI
PROFESSEUR DE DISCIPLINES AÉRIENNES

Davis BOGINO
RÉGIE GÉNÉRALE CIRQUE ET CRÉATION

André-François SERRANO
RÉGIE GÉNÉRALE BÂTIMENT

Jean-Paul BEGUE
TECHNICIEN DE MAINTENANCE

Jonathan CHARNAY
TECHNICIEN ADJOINT DE MAINTENANCE

Madeleine FASSI
AGENT D'ENTRETIEN

l'amazir

Fabienne de BRABANTER
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT

Belinda BERNAUT
SERVEUR EN SALLE

Didier PRUVOST
SERVEUR EN SALLE

Elsa MAILLARD
CHEF CUISINE

Julia YOSEF
SECOND DE CUISINE

Adjira FARES
COMMIS DE CUISINE

Yacine MBENGUE
COMMIS DE CUISINE

Martial BOURBIER
PLONGE

Paul (1877 - 1940)

François (1879 - 1951)

Albert (1885 - 1961)

Le célèbre trio clownesque des Fratellini, littéralement « petits frères », a profondément marqué l'histoire du cirque. Par la suite, Annie Fratellini a repris le flambeau et perpétué la tradition tout en lui donnant une évolution singulière, car être femme et auguste représentait un fameux défi...

En 1974, elle crée l'école nationale du cirque. Cette structure figure parmi les premières à avoir ouvert l'enseignement des arts du cirque au plus grand nombre, permettant ainsi aux jeunes artistes situés à l'extérieur des cercles dynastiques constitués par les grandes familles de cirque, de découvrir cet art.

Après la disparition d'Annie Fratellini en 1997, Paul Fratellini va proposer à Laurent Gachet de repenser un nouveau projet sur les fondations de l'école de cirque de sa sœur Annie. L'aventure de l'académie fratellini commence... Second souffle fidèle à l'esprit fondateur de l'école du cirque, renouant avec l'exigence artistique d'un établissement d'enseignement supérieur et respectueux de transmettre la mémoire de ses aînés, l'**académie fratellini** ouvre ses portes en mai 2003

L'académie est détentrice du fonds fratellini constitué au fil des générations. Cette collection est aujourd'hui au centre d'un projet de valorisation et de présentation au public dont l'exposition itinérante **La saga des Fratellini** est l'acte fondateur. Cette exposition scénographiée par Laurent Gachet présente plus de deux cents œuvres originales liées à la fabuleuse carrière de ces clowns d'exception.

DESTINATION académie fratellini

académie fratellini
rue des Cheminots
Quartier Landy-France
93210 Saint-Denis La Plaine
parking à proximité

RER D, 10 mn de Châtelet-Les Halles,
arrêt «stade de France – Saint-Denis»

en voiture: 5 mn de la Porte de la Chapelle,
N1 direction La Plaine
autoroutes : A1, sortie stade de France
A86 vers Bobigny (sortie 8b Saint-Denis La Plaine),
suivre direction La Plaine

