

ACADEMIE D'ETE DES ARTS DU MIME ET DU GESTE 2021 - DEUXIEME EDITION

DU 5 AU 31 JUILLET 2021 – PERIGUEUX, FRANCE

UN MOIS DE FORMATION A LA DRAMATURGIE CORPORELLE AVEC CLAIRE HEGGEN, LUIS TORREAO, YVES MARC, KARINE PONTIES, CATHERINE DUBOIS, SARA MANGANO, PIERRE-YVES MASSIP, DENISE NAMURA, MICHAEL BUGDAHN & JEAN-CLAUDE COTILLARD.

Table des matières

L'académie d'été des Arts du Mime et du Geste 2021 – Deuxième édition.....	3
Infos pratiques	4
Lieu	4
Dates	4
Coût pédagogique.....	4
Hébergement.....	4
Public concerné.....	4
Renseignements & candidatures.....	4
Contenu de la formation – Outils de création.....	4
Première semaine - Du 5 au 10 juillet 2021.....	5
Deuxième semaine - Du 12 au 17 juillet 2021.....	5
Troisième semaine - Du 19 au 24 juillet 2021.....	5
Quatrième semaine - Du 26 au 31 juillet 2021	5
Sujet / Objet : Une pratique de l'altérité - avec Claire Heggen.....	6
Le corps articulé et la musicalité du mouvement - avec Luis Torreão.....	7
Corps écrits - avec Karine Ponties	8
L'Animalité et l'organicité du mouvement de l'acteur - avec Yves Marc	9
Poids du corps en mouvement - avec Catherine Dubois.....	10
Le chœur battant - avec la Cie Mangano-Massip.....	11
Théâtre Gestuel et Burlesque - avec Jean-Claude Cotillard	12
Broderies autour du mouvement – La composition scénique, avec la Cie A Fleur de Peau	13

L'académie d'été des Arts du Mime et du Geste 2021 – Deuxième édition

Les **Arts du Mime et du Geste** offrent un large éventail de pratiques et d'esthétiques et ne cessent de se diversifier. Ils regroupent une quantité croissante d'artistes et de compagnies à travers le monde dont les travaux sont basés sur une **dramaturgie corporelle** : théâtre gestuel, mime, théâtre visuel, mime corporel, danse - théâtre, théâtre corporel, théâtre physique, etc... Ces dramaturgies sont fondées, entre autres, sur un héritage français : Étienne Decroux, Jacques Lecoq, Marcel Marceau. Peu à peu, elles se sont mêlées à d'autres genres du spectacle vivant : marionnettes, théâtre de texte, danse, cirque, arts de la rue, etc...

Depuis des années, divers groupes de réflexion et d'action - comme le **GLAM** (Groupe de liaisons des Arts du Mime et du Geste), le **Groupe Geste(s)** (regroupement de théâtres), le **Collectif des Arts du Mime et du Geste** (regroupement professionnel d'artistes et pédagogues) - se sont donnés pour mission de faire connaître et reconnaître la spécificité de ces arts tant par les professionnels du spectacle vivant que par les institutions et le grand public. Le **Festival Mimos** à Périgueux, les **Plateaux du Groupe Geste(s)**, le **Festival Mimesis** à Paris, la **Biennale des Arts du Mime et du Geste** et bien d'autres

initiatives témoignent de la diversité et du dynamisme de la **création contemporaine** dans ce domaine.

Cette Académie est une **formation professionnalisante de 140h**, une immersion de **quatre semaines dans le corps et le mouvement dramatique**. Durant tout le mois de juillet, les participant.es auront l'occasion de se familiariser avec de nombreux **outils de création** issus des divers enseignements et pratiques des Arts du Mime et du Geste. Chaque samedi, une restitution publique du travail réalisé au cours de la semaine sera présentée.

Nous vous espérons nombreux sur ces chemins de corps, de théâtre et de mouvements.

Ce projet est porté par Hippocampe (Centre de Formation et Compagnie), en partenariat avec L'Odysée – Théâtre de Périgueux et Compagnie Yves Marc – Théâtre du Mouvement, Claire Heggen - Théâtre du Mouvement, Cotillard Compagnie, Compagnie Mangano-Massip, Cie A Fleur de Peau, Catherine Dubois (Cie InEx-) et Karine Ponties (Cie Dame de Pic)

Infos pratiques

Lieu

Salle de danse du lycée Claveille, Périgueux.

Dates

Du 5 au 31 juillet 2021 : 4 semaines, soit 140 heures (35h hebdomadaires réparties du lundi au samedi, les dimanches sont libres).

Coût pédagogique

- 1100 euros (prise en charge individuelle)
- 1800 euros (prise en charge Afdas ou autres organismes)

Hébergement

Le Crous de Périgueux propose la location de studios individuels avec kitchenette pour 470€ pour la durée de la formation (tarif à confirmer). Les participant.es sont également libres de se loger par leurs propres moyens (locations de studios, appartements ou maisons à partager, via Airbnb ou autres plateformes). Nous pouvons également vous mettre en relation avec des particuliers qui proposent des colocations pour la durée du stage. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

Public concerné

Acteur.rices professionnel.les des Arts du Mime et du Geste, comédien.nes du spectacle vivant souhaitant se former spécifiquement, étudiant.es en mime, théâtre, cirque, marionnettes, danse, etc...

Renseignements & candidatures

academie.amg@gmail.com

Pour candidater, envoyer au plus vite CV et lettre de motivation.

Cie Mangano-Massip
© Dominique Hogard 2016

*"Ce corps qui parle", Cie Yves Marc -
Théâtre du Mouvement*

*"Aeterna", Cie Théâtre du Mouvement -
Claire Heggen, et Elsa Marquet Lienhart*

"La Vie en Rose", Cotillard Cie

Pó de Nuvens - Grupo de Dança 1º Ato, Cie A Fleur de Peau © Guto Muniz

Contenu de la formation – Outils de création

Première semaine - Du 5 au 10 juillet 2021

- Sujet / Objet : Une pratique de l'altérité, avec **Claire Heggen**
- Le corps articulé et la musicalité du mouvement, avec **Luis Torreão**

Deuxième semaine - Du 12 au 17 juillet 2021

- L'Animalité et l'organicité du mouvement de l'acteur, avec **Yves Marc**
- Corps écrits, avec **Karine Ponties**

Troisième semaine - Du 19 au 24 juillet 2021

- Poids du corps en mouvement, avec **Catherine Dubois**
- Le chœur battant, avec **Sara Mangano et Pierre-Yves Massip**

Quatrième semaine - Du 26 au 31 juillet 2021

- Théâtre gestuel et burlesque, avec **Jean-Claude Cotillard**
- Broderies autour du mouvement – La composition scénique, avec **Denise Namura et Michael Bugdahn**

Sujet / Objet : Une pratique de l'altérité - avec Claire Heggen

OBJECTIF

Ce stage proposera une **exploration et une pratique de l'altérité à partir de la relation corps/objet/matériaux**, entre physiologie (sensorialité, proprioception) et métaphore.

METHODE & PROCEDES

Seront abordés plusieurs points de vue, par exemple :

- Comment le **passage par l'objet et la confrontation avec son altérité radicale**, enrichit le sujet (acteur ou non), le transforme en l'augmentant visiblement dans l'espace mais aussi dans la profondeur de son intimité. Qu'est-ce que l'objet m'importe et où m'emporte-t-il?
- Comment s'ajuster, dans une **écoute sensible et raisonnée de/à l'objet**, et parcourir les figures d'un dialogue perpétuellement mouvant, d'équilibre, de transactions, de prises de risques réciproques, et d'émotions subtiles.

- **Comment entrer en relation avec l'autre** (l'autre partenaire, l'autre en soi, les autres) par l'entremise de l'objet, du jeu avec l'objet, sans qu'il en soit l'enjeu, mais le lien et le lieu d'un entre-deux théâtral.
- **Comment l'objet est moteur d'une mise en jeu** par l'imagination matérielle, l'articulation de la relation, les états (attention aux sensation, écoute des perceptions, économie tonique, mise en alerte, (im)patience, imprévisibilité, etc), toutes choses propices au jeu métaphorique.
- **Imaginer ensemble et improviser la relation (acteurs/objet)** dans une triangulation permanente avec le spectateur.
- Composer à partir des images aigües apparues à partir des improvisations et **se poser la question de la dramaturgie** qui en découle. Solo, duo, collectif.
- Pratiquer **une grammaire de la relation Corps/objet**, nourrie entre autres par la terminologie et certains principes du Mime corporel d'E. Decroux, afin d'**articuler** le sens et les formes, tant en improvisation qu'en composition.

CLAIRE HEGGEN

Directrice artistique de la compagnie Claire Heggen- Théâtre du Mouvement, autrice, metteuse en scène, professeure, conseillère artistique. Elle fonde avec Yves Marc la compagnie Théâtre du Mouvement en 1975, à laquelle la Bibliothèque Nationale de France consacre une exposition en 2017. Co-autrice du livre "Théâtre du Mouvement" aux Éditions Deuxième Époque. En 2006, elle reçoit le prix Mimos pour son œuvre, et en 2015, le prix de la Transmission de l'Institut International de la Marionnette. Formée à diverses techniques et esthétiques corporelles (Mime Corporel auprès d'Etienne Decroux, Danse(s), techniques somatiques et physiques, communication non verbale). Elle est invitée à enseigner régulièrement dans des écoles internationales, en France et à l'étranger, dont l'ESNAM où elle développe une grammaire de la relation corps vivants/corps marionnettiques. Elle aime à initier et déployer des recherches en perpétuel renouvellement, sur la dramaturgie et la théâtralité du mouvement aux confins des Arts du Mime, de la Danse et des Arts de la Marionnette. Elle accompagne de jeunes artistes dans leur création, tant d'un point de vue technique que dramaturgique, quelle qu'en soit leur esthétique.

Le corps articulé et la musicalité du mouvement - avec Luis Torreão

OBJECTIF

L'objectif de cette proposition est d'introduire les **fondamentaux du Mime Corporel** et d'étudier les différentes étapes de construction d'une **partition corporelle**. Si on utilise le mot partition ici c'est bien par rapport à la qualité musicale que nous allons chercher à appliquer au mouvement. Nous explorerons les bases d'un **processus de création** qui n'est pas forcément basé sur un thème, mais qui trouve sa qualité théâtrale dans l'articulation, la précision et la dynamique de l'action.

METHODE & PROCEDES

Cet enseignement est basé sur la **technique du Mime Corporel**, élaborée par **Étienne Decroux** afin de donner à l'acteur les moyens de travailler son corps à la façon d'un **artisan qui travaille la matière**. A la fois instrument et instrumentiste, l'acteur s'emploie à **sculpter son corps de l'intérieur**.

Avec cette approche particulière du mouvement **nous modifions la perception de celui qui regarde** de façon semblable à ce que le cinéma ou la vidéo peuvent faire en utilisant des procédés techniques tels les gros plans, le montage et les ralentis.

En modifiant les **qualités dynamiques d'un mouvement** (vitesse et intensité), ainsi que la trajectoire (par son articulation, réduction ou agrandissement) nous changeons la lecture de ce qui pourrait être vu dans l'action originelle opérant de façon à faire apparaître à l'intérieur d'un mouvement les détails qui auraient échappés à l'œil. Cela permet de voir une réalité qui autrement n'aurait pas touchée nos sens.

Nous étudierons la notion de **corps articulé** à travers la technique du Mime Corporel :

- Les **gammes** (exercices de décomposition du mouvement qui peuvent être comparés aux exercices de gammes dans l'apprentissage de la musique)
- Les **contreponds** (étude sur l'effort)
- Les **dynamo-rythmes** (fondu, saccade, vibration, départ imperceptible, ponctuation, immobilité dynamique...)
- Les **causalités** (intra-corporelles et inter-corporelles)
- Les figures et **extraits du répertoire** (courtes séquences de mouvement composées pour l'étude pratique des exercices techniques)

Nous explorerons aussi différents protocoles de construction d'une partition corporelle. Comment transformer un geste quotidien en une action scénique par un travail sur la précision, l'articulation et la musicalité du mouvement.

Metteur en scène, mime et enseignant, de double nationalité, française et brésilienne, Luis Torreão dirige la Compagnie Hippocampe, compagnie associée au Théâtre Victor Hugo – Scène des Arts du Geste - Bagneux, et son centre de formation en Mime Contemporain, il est aussi co-directeur artistique du Festival Mimesis.

Formé au Mime Corporel à Paris et aux États-Unis par Thomas Leabhart, ancien assistant d'Etienne Decroux. Il pratique une relecture tonique du Mime Corporel, cette tonicité trouve sa source dans les dix ans de pratique intensive de la capoeira au Brésil et en France. Il a obtenu le DE – Diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre et le Master 2 Recherche – Études théâtrales. Il est à l'origine du projet GesteZ Chez Vous. Il a créé : *Si tu n'étais pas de marbre...*, *Les Collectionneurs*, *La chambre de Camille*, *Labyrinthe 1*, *Of Men and Women* et *Traçado*, entre autres. Il enseigne le Mime Corporel depuis l'année 2000 à l'Ecole Hippocampe à Paris et donne des nombreux stages en France et à l'étranger.

Corps écrits - avec Karine Ponties

OBJECTIF

L'étudiant sera amené à interroger les notions d'interprétation et de créativité, de l'acteur-interprète à l'acteur-auteur. Un travail d'abord individuel, une expérience fondamentale dans le processus de la création. Seul le corps engagé dans le travail peut ressentir la précision et la justesse d'un geste, l'évidence d'un espace, la dérive, l'hésitation, l'erreur.

METHODES ET PROCÉDES

La recherche s'articule autour de la traduction. Traduire, ré-écrire, non pas nous dans le monde, mais le monde en nous, comme des êtres vivants parmi d'autres êtres vivants. Une traduction comme médiation entre la pluralité des cultures et l'unité de l'humain. L'essence de la traduction est d'être ouverture-dialogue-métissage-décentrement. Pour finir, traduire l'étranger en nous.

C'est un processus de transformation intérieure qui se nourrit à tout instant de l'expérience la plus consciente et la plus immédiate de la vie. Il ne suffit pas de donner à voir. Il s'agit de donner à créer, à se re-crée.

Chacun est amené à jouer avec lui-même à travers plusieurs supports.

Tel un acrobate singulier, dans un état ludique, chacun a la possibilité de construire des univers ou des phrases chorégraphiques au cours d'improvisations et de constructions (individuelles et/ou collectives). Celles-ci alternent entre le théâtral et le formel, le banal et le stylisé, le simple et le compliqué, l'extravagance et la sobriété, le grand et le petit, l'émotion et la froideur.

C'est un travail d'abord individuel, une expérience fondamentale dans le processus de la création.

8

KARINE PONTIES

Née en France, et ayant grandi en Espagne, Karine Ponties est empreinte d'une multi culturalité certaine. Son immersion dans la danse débute à l'école Juan Tena et Ramon Soler à Barcelone et se poursuit à Mudra, l'école de Maurice Béjart à Bruxelles. En tant qu'interprète, elle travaille avec plusieurs compagnies, notamment avec Frédéric Flamand, Michèle Noiret, Nicole Mossoux/Patrick Bonté et Pierre Droulers, avant de fonder la compagnie Dame de Pic en 1995.

Directrice artistique de Dame de Pic, chorégraphe et interprète, Karine Ponties est l'auteur de plus de quarante pièces, primée à plusieurs reprises en Belgique comme à l'international avec *Every Direction is North* (Golden Mask 2017 - Russie), *Mirliflor* (Golden Mask 2011 - Russie), *Havran* et *Fidèle à l'éclair* (Prix Mimos 2009), *Holeulone* (Prix de la Critique 2007) ou encore *Brutalis* (prix SACD 2002). Elle crée un langage ciselé et minutieux où se répondent humour, monstruosité et intensité pure, puisée dans la singularité organique des interprètes et leur absolue nécessité de mouvement. La traduction chorégraphique de ce matériau brut sert de passerelle vers un univers matériel, mêlant animation, dessin, musique, fondé toujours sur de solides collaborations.

L'Animalité et l'organicité du mouvement de l'acteur - avec Yves Marc

OBJECTIF

S'inspirant du règne animal, ce stage s'intéresse aux **qualités d'organicité, de justesse et à la disponibilité du corps** dans le mouvement.

Il permet d'aborder autant des **modes gestuels** et de mouvement que des **jeux de situation** (stratégie de territoire, intimidation, agression, fuite, séduction) ou de **construction de personnage** (personnages imaginaires mi-humains mi-animaux mis en situation dans un cadre naturel).

Le stage propose moins une imitation de l'animal que de **révéler, comprendre et jouer de ce qu'il y a d'animalité** (souvent perdue) en l'humain.

9

- Justesse et économie du mouvement
- Développement de la sensorialité et de l'intelligence neurosensorielle

- Approche de la construction du personnage d'inspiration animale
- Développement des qualités dynamiques et de la définition gestuelle et de mouvement

METHODES ET PROCEDES

- Mobilité au sol
- Réponse à la gravité terrestre : de la quadrupédie vers la bipédie.
- Mouvements animaux spécifiques : ondulations, cristallisés transportés, articulation du mouvement...
- Dynamiques animales spécifiques (immobilité, lenteur, fulgurance...) liées aux éléments : air, eau, végétal, minéral
- Hypertrophie des sens : des parcours sensoriels seront proposés yeux fermés dans la nature.

YVES MARC

Auteur, acteur, metteur en scène et professeur, il a fondé en 1975 avec Claire Heggen le Théâtre du Mouvement.

Il étudie le mime corporel avec Etienne Decroux, et se forme à diverses techniques et esthétiques corporelles ainsi qu'à des disciplines de communication. Il a développé à travers l'étude de thématiques spécifiques (animalité, déplacement des masques sur le corps, marche humaine, musicalité du mouvement, manifestations corporelles de la pensée et des émotions, dialogues du texte du mouvement...) la notion de théâtralité du mouvement.

Passionné par les neurosciences, il intègre ces connaissances dans son enseignement en direction des acteurs. Son enseignement est reconnu tant en France qu'en étranger (a enseigné dans plus de 20 pays au monde).

Il fonde en 2018 sa nouvelle compagnie : Cie Yves Marc – Théâtre du Mouvement, à Lectoure dans le Gers (32).

Il est à l'initiative avec d'autres artistes de l'Académie des Arts du mime et du geste à Périgueux.

Poids du corps en mouvement - avec Catherine Dubois

OBJECTIF

J'invite les participants à une aventure en mouvement, en solo ou duo autour du poids du corps. Aller à la découverte des vertus dramatiques des transferts de poids du corps. Inviter le duo d'acteurs physiques à inventer leur rencontre, à expérimenter dans l'échange des poids, le monde sensoriel et émotionnel qui surgit. Jouer à deux, entrer dans le monde de l'autre, retrouver ce plaisir primitif et ludique de deux corps et âmes en relation.

METHODE & PROCEDES

Le travail démarre par un moment dédié à la prise de conscience de son propre mouvement, *méthode Feldenkrais*. Porter attention à l'organisation du corps en mouvement, la mobilité du squelette, la sensation du poids, des appuis et de leur répartition, la respiration, le regard. Il s'agit d'atterrir en soi et de se porter soi-même afin d'être disponible pour explorer à deux.

L'atelier se poursuit avec une exploration en duo, d'une matière ou d'une technique spécifique, afin de nourrir la boîte à outils des stagiaires et d'approfondir la relation au partenaire.

En fin de séance c'est le temps de l'improvisation ou de compositions courtes pour mettre en jeu différentes combinaisons physiques en duo. Ecouter, repérer ce qui se tisse comme histoire entre les deux protagonistes, selon la nature de l'engagement physique, les résonances émotionnelles et le jeu d'acteur. La matière physique explorée sera :

- **Poids du corps/ appuis/ contrepoids** : jouer avec son propre poids, donner ou recevoir le poids de l'autre. Jouer avec le déséquilibre et le contrepoids en pression ou en traction pour créer un nouvel équilibre à deux.
- **Sauts** : Saut simple, répété, repoussé. Avant, pendant et après le saut. Le saut est une rencontre fugitive.
- **Le corps espace** : explorer la métaphore du corps maison, du corps paysage...
- **Manipulation** : jouer à manipuler son propre corps ou le corps de l'autre : le corps inerte, le corps tonique, entre abandon et résistance. Jouer avec l'univers et l'imaginaire marionnettique.

CATHERINE DUBOIS

Elle co-dirige, avec François Pilon alias Vulcano, clown, la Cie InEx-. Catherine écrit et met en scène les créations de la Compagnie comme OUSTE, duo de clowns actuellement en tournée, Tumultes, création gestuelle et marionnette, C'est moi qui décide, solo clownesque, La Voleuse aux pieds noirs, création gestuelle. Elle est aussi metteur en scène associée sur des projets extérieurs, en théâtre gestuel, cirque et créations jeune public ou regard extérieur/conseil pour de jeunes artistes. En 2017 elle conçoit et interprète avec F. Pilon L'Ôtre Belle, une Belle au bois dormant clownesque et féministe. Elle enseigne le théâtre gestuel à l'école du Samovar, (depuis 1996), intervient régulièrement à l'Institut d'études théâtrales de la Sorbonne nouvelle et à l'école Blanche Salant à Paris. En 2018 elle enseigne la méthode Feldenkrais au Conservatoire national supérieure d'art dramatique de Paris. Elle encadre régulièrement des ateliers et stages autour du théâtre gestuel pour des institutions et des publics différents. Praticienne Feldenkrais depuis 2007, elle continue sa recherche sur le mouvement. Elle est actrice pendant plus de douze ans au sein de la Compagnie du Théâtre du Mouvement dirigée par C. Heggen et Y. Marc. Elle a créé Lettre au Porteur avec Lucas Thierry, duo sur les portés, prix Mimos 1991, spectacle précurseur de son travail sur les portés.

Le chœur battant - avec la Cie Mangano-Massip

OBJECTIF

M.Marceau nous disait toujours « le simple est difficile » tel un mantra ZEN à déchiffrer dans sa contradiction . De là notre envie d'explorer le travail du chœur, lieu d'unification de la complexité et de la diversité en une forme simplifiée, mais pas simpliste, une forme condensée qui permet à l'acteur de se reconnaître dans une communauté sans perdre son identité. Un « chœur théâtre » qui est à la fois le langage et le sujet. Il est nous, public, assistant à la fable du monde. Il nous relie spectateurs et acteurs au drame du spectacle, il nous montre notre pouvoir d'action commun.

METHODE & PROCEDES

11 Le chœur qui nous intéresse est une entité à même de représenter l'espace théâtral dans son ensemble, symbolique mais aussi technique et pratique. Ce qui est vu et comment cela est donné à voir.

Les corps usent des toutes les ressources intrinsèques à leur présence, mouvement, action, image, voix, sons, chants, mots, chorégraphie, déplacement, coordination. Ils deviennent cadres, limites, ouvertures, fermetures pour se faire moteur même du langage dramatique.

Nous explorerons un chœur organique, holistique qui soit le miroir des nouvelles aspirations de notre société. Nous travaillerons plus particulièrement sur :

- la formation du chœur et l'écoute nécessaire
- les différences entre chœur, groupe, choralité : une mise à l'épreuve sociologique.
- les outils du mime au service du chœur.
- Le « chœur à service » sorte de scénographie mobile au pouvoir métamorphique.
- le « chœur matière » au mains du héros qui le manipule.
- « l'objet au chœur » , rencontre entre un chœur et l'objet/matière
- les portés dans le chœur

SARA MANGANO ET PIERRE-YVES MASSIP

Sara Mangano et Pierre-Yves Massip se sont rencontrés en 1994 à l'École Marcel Marceau. Après avoir travaillé dans la Compagnie Marcel Marceau, ils fondent en 2011 leur propre structure : la Compagnie M.M. Depuis 2011 les spectacles de la compagnie ont été présentés dans plusieurs théâtres et Festival en France et à l'international : London Mime Festival, French May festival Hong Kong, Festival Mimos de Périgueux, Festival croisement Chine, Woman stage festival Israël, Teatro del Lago Chili... et encore Singapour, Brésil, Algérie, Porto Rico, Iran, Kosovo, Italie, Allemagne, Espagne, Suisse, Angleterre, Monténégro. Le spectacle « Dis-moi la vérité » a reçu le Prix d'interprétation au Be festival 2012. Le spectacle « les Aimants » a reçu le Prix d'interprétation au Roma Fringe festival 2015.

Sara et Pierre-Yves sont aussi très attachés à la transmission de leur art, basant leur enseignement sur une large compréhension et utilisation des trois grandes techniques de mime : Marcel Marceau, Étienne Decroux et Jacques Lecoq. Ils enseignent régulièrement dans des écoles de théâtre et universités à l'international: ITI, Intercultural Theatre Institute de Singapour, Accademia Teatrale Sofia Amendolea de Rome, Eurocampus de Shanghai, lycées français de Singapour et Madrid, université de Téhéran, Grand Théâtre de Shanghai... Par ailleurs ils mènent une activité militante dans la reconnaissance des Arts du Mime et du Geste, notamment au travers d'initiatives telles que Mim'provisation, le Festival Mimesis et la Biennale des Arts du Mime et du Geste.

Théâtre Gestuel et Burlesque - avec Jean-Claude Cotillard

OBJECTIFS

Faire rire. L'humain s'applique à être remarqué, considéré et admiré. Il fait tant d'effort pour exister qu'il devient souvent pathétique et émouvant. C'est la première source du rire.

La **gamme du personnage** qui fait rire peut aller de la poésie subtile et discrète à la bouffonnerie énorme et suffisante. De la tendresse à la méchanceté en passant par la maladresse, chaque comédien doit trouver sa place, **découvrir et travailler sa nature comique**. Cette nature est différente selon chacun.

C'est l'éveil de l'esprit farceur. Toujours dans le respect et la célébration du personnage incarné.

METHODES ET PROCEDES

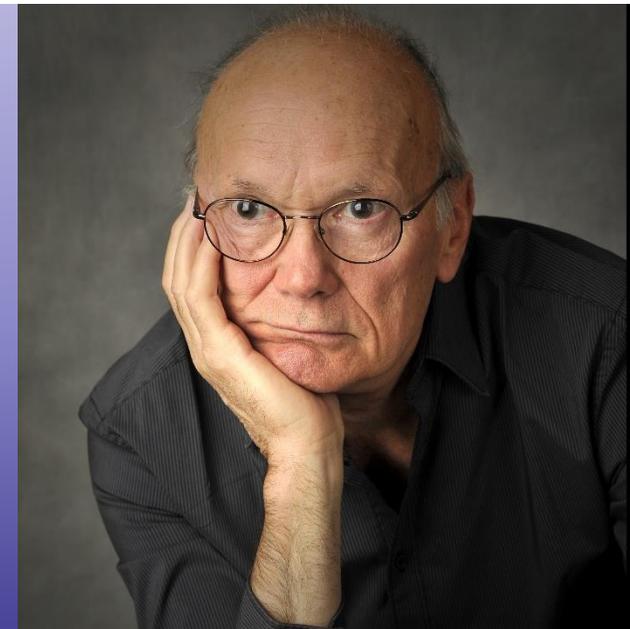
- **Techniques corporelles**
 - La maîtrise du mouvement.
 - Les rythmes
 - Le timing et le tempo.
- **Improvisations et situations**

La « nature » du comédien, ses ressources comiques, son imagination et sa créativité. Comment construire un personnage. Quelles sont les situations propices au développement du burlesque.
- **Le style**
 - L'esprit de la tragédie et du mélodrame dans le burlesque
 - La dramaturgie
 - Les codes de jeu
- **La création** : comment passer de la spontanéité de l'improvisation à l'œuvre achevée.

JEAN-CLAUDE COTILLARD

Avec la compagnie qui porte son nom, Jean-Claude Cotillard a écrit, mis en scène et joué une dizaine de pièces de théâtre visuel. Il a mis en scène Pierre Notte, Daniel Pennac, les clowns Les Cousins, Jean-Paul Farré, ainsi que deux opéras : Carmen et La flûte enchantée. Il a reçu deux Molières : Molière du meilleur spectacle (et nomination meilleure compagnie) pour Moi aussi je suis Catherine Deneuve (Pierre Notte), et Molière du meilleur spectacle musical pour Les douze pianos d'Hercule (Jean-Paul Farré).

Pédagogue, il enseigne le travail corporel, l'improvisation et surtout le burlesque. Il anime des stages sur le théâtre gestuel et burlesque dans le monde entier. En France, il a enseigné au Conservatoire d'Orléans puis à l'ESAD (Ecole Supérieure d'Art Dramatique de Paris). Il a été nommé directeur de cette école de 2003 à 2013. Ecole devenue l'une des onze écoles nationales françaises en 2008 et dans laquelle il crée en 2011 la première promotion « arts du mime et du geste » dans une école nationale. Il a enseigné également au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, au Centre National des Arts du Cirque à Châlons en Champagne et auprès des clowns du Rire médecin.

Broderies autour du mouvement – La composition scénique, avec la Cie A Fleur de Peau

OBJECTIF

Nous nous intéresserons à la **composition scénique et la dramaturgie** en partant de partitions visuelles et chorégraphiques. Etant donné que notre travail de création va de pair avec le travail pédagogique, l'objectif est surtout de **comprendre le mécanisme de composition dans le langage de la Cie A fleur de peau**. Nous fournirons à chacun des **outils personnalisés de création** qu'il pourra ensuite explorer et appliquer individuellement. Comment faire rire par un art aussi sérieux que la danse ? A-t-on le droit de stimuler les zygomatiques par le langage du beau geste et du mouvement abstrait, un art tellement dominé par la technique et si peu enclin à l'humour ?

METHODES ET PROCÉDES

Nous chercherons à créer des modules simples, sur la base d'un vocabulaire commun élaboré au cours du stage : **gestes et partitions chorégraphiques**. Comment mettre le travail qui sera effectué avec chacun au profit du groupe ? Comment construire à partir d'éléments isolés obtenus dans le travail individuel, un **ensemble cohérent** ? Comment relever dans une séquence chorégraphique les éléments qui peuvent inspirer notre jeu, à le rendre plus riche et plus juste ? Une deuxième source d'inspiration seront les éléments accessoires et partenaires qui peuvent devenir moteurs de jeu : **objets, costumes, musique, espace**.

Chaque séance de travail se déroule en trois parties :

Échauffement & préparation physique. Cette partie permet d'apprendre et/ou d'approfondir les techniques de base de notre travail : indépendance des articulations et approche des différentes qualités du mouvement, exercices de disponibilité, de coordination et de sensibilisation, notion d'espace, musicalité du mouvement.

Exercices de préparation et improvisation. L'improvisation est le point de départ de toute création scénique, une source élémentaire et indispensable pour la rendre plus riche : improvisations, seul et en groupe, avec ou sans sujet déterminé, "guidées", c'est-à-dire avec une structure de base imposée ; préparation à la gestuelle et au langage propres à la compagnie ; exercices personnalisés et travail individuel sur chaque interprète ; le tragi-comique ; danse et sous-texte.

Composition chorégraphique et scénique. À partir des chorégraphies du répertoire d' « à fleur de peau » et du vocabulaire développé dans les cours, approche du processus de composition et de création propre à la compagnie. Création de chorégraphies, de séquences gestuelles et de "partitions visuelles et musicales » ; arriver à la danse en se basant sur des situations quotidiennes et à priori simples ; mettre à profit notre spécificité et nos qualités physiques personnelles pour arriver à la danse de chacun.

DENISE NAMURA ET MICHAEL BUGDAHN

La Brésilienne Denise Namura et l'Allemand Michael Bugdahn fondent leur compagnie à Paris en 1989. À ce jour, ils ont créé une quarantaine de spectacles pour « à fleur de peau » et d'autres compagnies comme le Ballet National de la Ville de São Paulo, la Cia. Portuguesa de Bailado Contemporâneo et le Bernballett. La compagnie a participé à de nombreuses manifestations internationales de renom et tourné ses créations dans une quinzaine de pays ; elles ont été primées à plusieurs reprises. La compagnie a eu comme principaux partenaires Cie. Maguy Marin/CCN de Rillieux-la-Pape, la Maison de la Danse de Lyon, la Fondation BNP Paribas, l'ADAMI, l'ONDA et le Centre National de la Danse, Pantin (accueil studio). Les deux chorégraphes considèrent la pédagogie un aspect essentiel de leur démarche. Depuis la création de la cie, ils se consacrent à des actions pédagogiques et de sensibilisation avec professionnels, amateurs et enfants autour de leur travail de création.