



**Académie d'été des
Arts du Mime et du
Geste - Bagnoux**

**4 - 22 août 2025
105h de formation**



TABLE DES MATIERES

L'Académie d'été des Arts du Mime et du Geste

Description

Objectifs professionnels de la formation

Organisateurs et partenaires

p.3

p.3

p.3

p.4

Contenu de la formation

Programme pédagogique

Semaine 1 – avec Francine Alepin et Luis Torreo

Semaine 2 – avec Elena Serra et Peggy Dias

Semaine 3 – avec Yael Karavan et la Cie à Fleur de Peau

p.6

p.7

p.13

p.18

Infos pratiques

Public concerné / pré-requis

Modalités d'accès / admissions

Dates

Lieu

Hébergement

Tarif

Accessibilité

p.24

Le TVH

p.25



L'ACADÉMIE D'ÉTÉ DES ARTS DU MIME ET DU GESTE

DESCRIPTION :

L'Académie d'Été des Arts du Mime et du Geste est **une formation professionnelle intensive**, conçue pour plonger les artistes dans **l'univers du corps en mouvement et de la dramaturgie corporelle**.

Depuis ses débuts, cette Académie a été accueillie à Périgueux, en partenariat avec l'Odyssee - Scène conventionnée d'intérêt national "Art et Création", et s'est imposée comme un événement majeur dédié à la formation dans les Arts du Mime et du Geste.

En 2025, l'Académie se déploie **pour la première fois sur deux sites**, offrant ainsi une opportunité inédite d'explorer cet univers artistique dans différents cadres :

- À **Périgueux**, une formation de 140 heures sur 4 semaines (140 heures), tout au long du mois de juillet, pour une immersion approfondie.
- À **Bagneux**, une nouvelle édition de 3 semaines (105 heures), organisée en partenariat avec le Théâtre Victor Hugo de Bagneux - Scène des Arts du Geste.

Les participant.e.s de ces deux éditions découvriront une variété d'outils de création issus des pratiques riches et diversifiées des Arts du Mime et du Geste. Ce domaine, en perpétuelle évolution, regroupe **un éventail de pratiques artistiques et d'esthétiques** : théâtre gestuel, mime corporel, théâtre visuel, danse-théâtre, théâtre physique, et bien plus encore. Ces disciplines, nourries par l'héritage de figures emblématiques comme Étienne Decroux, Jacques Lecoq ou Marcel Marceau, s'enrichissent également des interactions avec d'autres formes d'art : marionnettes, théâtre textuel, danse, cirque, et arts de la rue.

Portée par cette diversité, l'Académie se veut **un espace de transmission et de création, adapté à l'évolution des pratiques contemporaines** et au dynamisme du spectacle vivant.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS DE LA FORMATION :

Devenir acteur.rice gestuel.le exige **des compétences spécifiques et une maîtrise approfondie des processus de jeu propres à cette discipline**. La formation vise à préparer les participant.e.s à concevoir et interpréter des spectacles gestuels en abordant les dimensions techniques, artistiques et esthétiques.

Faire du corps le principal outil d'expression dramatique demande **un entraînement rigoureux, ainsi qu'une solide maîtrise des savoirs et savoir-faire** indispensables à la pratique professionnelle.

L'Académie propose un programme structuré autour de modules hebdomadaires, incluant :

- Des techniques de création, de composition et d'improvisation.
- Une exploration approfondie de la dramaturgie et de l'analyse du mouvement dramatique.
- Des outils concrets pour développer l'autonomie et l'employabilité des artistes dans le secteur du spectacle vivant.

Chaque édition de l'Académie, qu'elle se déroule à Périgueux ou à Bagneux, propose un cadre à la fois stimulant et exigeant pour perfectionner le langage corporel et découvrir la vitalité des Arts du Mime et du Geste.



ORGANISATEUR.RICES ET PARTENAIRES :

Equipe pédagogique 2025 :

Luis Torreao

Francine Alepin

Elena Serra

Peggy Dias

Yael Karavan

Cie à Fleur de Peau - Denise Namura et Michael Bugdahn

Coordination de la formation :

Dorothee Malfoy-Noël

Ce projet est réalisé en partenariat avec :

Le Théâtre Victor Hugo de Bagneux - Scène des Arts du Geste

Organisme porteur du projet :

Hippampe - Association pour la recherche en Mime Corporel

Organisme de formation enregistré sous le n°11753632875

certifié QUALIOPI





Contenu de la formation



PROGRAMME PÉDAGOGIQUE :

Semaine 1 - Du lundi 4 au vendredi 8 août 2025

- o « Personnages anthropomorphiques et dramaturgie corporelle » avec Francine Alepin
- o « Le corps articulé » avec Luis Torreo

Semaine 2 - Du lundi 11 au vendredi 15 août 2025

- o « Métaphore, métamorphose et Pantomime » avec Elena Serra
- o « Le Jeu Masqué » avec Peggy Dias

Semaine 3 - Du lundi 18 au vendredi 22 août 2025

- o « La Nef des fous - Une approche du bouffon » avec Yael Karavan
- o « Réglé comme du papier à musique - la précision du mouvement et la composition » avec la Cie à Fleur de Peau



SEMAINE 1

“Création de personnages et Corps articulé”

Avec Francine Alepin et Luis Torreao

Compétences visées :

- o Maîtriser les fondamentaux de la dramaturgie corporelle
- o Maîtriser la construction d'un personnage à partir d'un imaginaire anthropomorphique
- o Maîtriser les outils d'observation et d'analyse du mouvement (Laban/ OAM)
- o Confirmer son style, sa signature artistique au profit de la création corporelle et du jeu scénique
- o Maîtriser les principes de la technique du Mime Corporel et son vocabulaire spécifique
- o Maîtriser des outils de création qui ne se réfèrent pas à un thème ou une idée mais dont la dramaturgie se fonde sur les qualités même du mouvement

Objectifs du stage :

- o Développer sa capacité d'observation, d'analyse et d'incorporation du mouvement
- o Élaborer son propre vocabulaire gestuel tout en développant son registre expressif
- o Créer des personnages ou figures anthropomorphiques à travers divers styles de jeu corporel
- o Comprendre et explorer les fondamentaux de la dramaturgie corporelle, dont l'espace et la temporalité
- o Écrire par le mouvement, mettre en scène et incarner/interpréter des situations mettant les personnages en action, soit en solo, en duo ou en groupe
- o affiner la conscience corporelle
- o développer sa présence scénique
- o améliorer la connexion entre le centre et les extrémités du corps
- o améliorer la segmentation du corps et l'articulation du mouvement
- o développer la palette des qualités de mouvements et des rythmes

PRÉSENTATION DE LA SEMAINE :

Dans cette première semaine, nous proposons une rencontre entre deux artistes-pédagogues dont les parcours ont été marqués par le Mime Corporel.

Inspirée des univers de l'éthologie et du comportement humain, Francine Alepin accompagnera les stagiaires dans la création de personnages fictionnels anthropomorphiques. Les notions d'observation du mouvement selon Laban/OAM ainsi que les principes du Mime Corporel conduiront la recherche et la création de ces personnages singuliers. Segmentation du corps, fluidité/mobilité de la colonne vertébrale, articulation des membres, pratique du regard, de la respiration et de la posture serviront d'appui à l'incarnation d'un imaginaire personnel.

Avec Luis Torreao, on découvrira un vocabulaire corporel spécifique en travaillant la notion de corps articulé à travers la technique du Mime Corporel, élaborée par Étienne Decroux (gammes, contrepoids, dynamo-rythmes, etc). Les éléments techniques seront revisités à travers des exercices ludiques qui permettront à chacun de s'approprier cette gestuelle en jeu. 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. 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.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 1 :

o Enseignement : « Personnages anthropomorphiques et dramaturgie corporelle » avec Francine Alepin

Processus pédagogique : Afin d'élargir le registre expressif de l'acteur et son aisance corporelle, une attention est portée au travail technique d'articulation intracorporelle selon la grammaire decrouxienne avec pour ancrage des approches somatiques telles que les fondamentaux du mouvement selon Bartenieff.

Les participant.e.s seront initié.e.s aux principes d'observation du mouvement inspirés de la Labanalaysis et de l'OAM. La méthode préconise une stratégie à la fois objective et subjective où l'empathie kinesthésique joue un rôle déterminant dans la compréhension et la réception du mouvement. La finalité n'est pas tant l'analyse comme telle, mais la recherche de la théâtralité à partir du mouvement animal ou humain.

À partir d'explorations et d'improvisations dirigées ou libres, les participants seront à même de (re)produire et/ou de transposer les observations d'où naîtront leurs personnages anthropomorphiques. Seront également abordées les notions de styles de jeu (du plus sobre au plus exacerbé) en lien avec la notion de personnage (de la figure abstraite à la composition psychophysique). L'étude de la relation à l'autre, en chœur, en petits groupes ou en duo permettra d'explorer diverses situations. Les échanges et les concertations porteront sur les questions de cohérence dramaturgique et de la mise en espace.

Selon le temps et la progression de l'apprentissage, la formation abordera les aspects suivants :

- Exploration de fondamentaux du langage corporel de l'acteur et leur incidence sur les états de jeu: la respiration, le rapport à la gravité, la qualité du regard, la posture, le degré de tonicité, la fluidité et la mobilité des articulations.
- Pratique de la technique, de la grammaire et du vocabulaire du mime corporel:
 - la coordination-articulation des segments corporels dans les trois plans de l'espace : gammes et systèmes intracorporels
 - articulation et coordination des mains et des bras
 - études de la marche expressive
 - Observation, analyse et exploration de l'expressivité du mouvement par les outils Laban/OAM
 - Méthode d'observation et d'analyse (de l'empathie kinesthésique à l'imitation incorporée)
 - Exploration de la dynamosphère (dynamiques, causalités et phrasés) et de la kinésphère (changement de niveau, amplitude, trajets)
 - Empreintes posturales
 - Geste, posture et mouvement intégré
 - Élaboration d'un vocabulaire gestuel original et personnel par les exercices de composition et d'improvisation à partir du thème de l'anthropomorphisme
 - Exploration de la relation avec l'autre : dualité/polarité, mouvements de chœur, etc.
 - Exploration des styles du jeu, du plus figuratif/concret, au plus poétique/ abstrait en passant par le jeu réaliste et sa transposition dans différents modes expressifs
 - Réflexion et expérimentation d'éléments de la dramaturgie corporelle : l'espace, la temporalité, l'identité (du neutre à la composition) et l'altérité (l'acteur et son rapport avec l'autre).

Profil d'une séance type : En lien avec les objectifs et le contenu proposés, les séances comprennent des périodes d'échauffement, d'exercices techniques et d'explorations corporelles. Les durées des périodes varient selon le travail préconisé.

Une large place est laissée à l'improvisation autour des thèmes abordés favorisant ainsi l'émergence de la signature artistique de chaque participant.e et le déploiement de sa présence en scène.

Moyens et méthodes pédagogiques : Les notions et la technique proviennent du cadre de l'analyse Laban/OAM, ainsi que du Mime Corporel, principalement issu de l'expérience de plus de trente ans de création tous azimuts au sein de la compagnie Omnibus et de l'enseignement prodigué aux acteurs de l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal.

La méthode pédagogique préconise une approche coopérative où le contenu et la formation s'enrichissent avec la participation active du groupe.

Modalités d'évaluation : Les évaluations des participant.e.s se font en continu pendant la formation. Elles consistent en des commentaires formatifs généraux ou personnalisés lors des exercices techniques, des séances d'exploration, d'improvisation et de création.

L'évaluation de la formation s'effectue oralement à la fin de celle-ci en dialogue avec le groupe qui dresse un bilan des apprentissages, du processus pédagogique et de son déroulement.

Supports pédagogiques : Références bibliographiques et audiovisuelles autour des thèmes abordés dans la formation

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Espaces et sols dédiés à la danse et au théâtre corporel. Moyens de diffusion audio et vidéo.



***** En plus des vêtements usuels pour le mouvement, et afin de contextualiser les scènes qui seront créées, il est demandé aux participants d'apporter des tenues qui évoquent l'employé de bureau ou le fonctionnaire ainsi qu'un ou des objets en lien avec cet environnement.**

N'oubliez pas les souliers ! (ceux-ci peuvent avoir des talons !)



o Enseignement : « Le Corps Articulé – Répertoire et création » avec Luis Torreato

Processus pédagogique : Le travail sera 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.

Nous étudierons la notion du 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 contrepoids (étude sur l'effort)
- Les dynamo-rythmes (fondu, saccade, vibration, départ imperceptible, ponctuation, immobilité dynamique...)
- Les figures de style (petites formes où l'on expérimente différentes façons de composer avec les éléments de la technique)

Moyens et méthodes pédagogiques : Chaque élément sera montré et pratiqué, dans un premier temps, de manière analytique, afin que les participant.e.s apprennent le vocabulaire spécifique et sachent reconnaître le mouvement recherché. Puis dans un deuxième temps, ces mouvements seront revisités à travers des exercices ludiques qui permettront à chacun de s'approprier cette gestuelle en jeu.

Cette recherche d'ouverture et de liberté au sein de contraintes corporelles choisies et d'une quête de précision se prolongera dans la construction de partitions corporelles individuelles et à deux. Quels mouvements intracorporels peut-on identifier et nourrir pour développer une présence scénique singulière ? Comment travailler un geste pour le mettre au service d'un dialogue scénique par un travail sur la précision, l'articulation et la musicalité du mouvement ?

Des exercices d'improvisation et de composition seront proposés pour explorer les bases d'un processus de création qui ne soit pas élaboré sur un thème ou une idée, mais dont la dramaturgie se fonde sur les qualités du mouvement.

L'objectif de cet enseignement sera de s'ouvrir aux bases d'un processus de création qui ne soit pas basé sur un thème ou une idée, mais dont la dramaturgie se fonde sur les qualités du mouvement.

Profil d'une séance type : Échauffement au sol, éveil de la colonne et des extrémités inspiré des pratiques somatiques.

Échauffement par des jeux collectifs favorisant la confiance et le lâcher prise.

Introduction analytique du travail des gammes de la technique du Mime Corporel.

Pratique collective et ludique des différentes gammes.

Étude d'une figure du répertoire du Mime Corporel.

Introduction aux protocoles des exercices de création et construction d'une partition corporelle.

Bilan collectif du vocabulaire et des notions abordées

Modalités d'évaluation : Les évaluations des participant.e.s se font en continu pendant la formation, suite à l'observation du travail individuel et en duo lors des passages devant le groupe. Elles consistent en des commentaires formatifs généraux ou personnalisés lors des exercices techniques, des séances d'exploration, d'improvisation et de création.

L'évaluation de la formation s'effectue oralement à la fin de celle-ci en dialogue avec le groupe qui dresse un bilan des apprentissages, du processus pédagogique et de son déroulement.

Critères d'évaluation :

Capacité à reconnaître et nommer les différentes gammes, plans de l'espace et la segmentation du corps utilisée en Mime Corporel.

Capacité à conscientiser les mouvements techniques et à s'autocorriger.

Capacité à s'intéresser au travail des pairs, notamment attention donnée lors des passages en improvisation et pertinence des retours faits aux autres.

Créativité et engagement dans les propositions ludiques compréhension des notions d'anatomie abordées lors des échauffements.

Supports pédagogiques : Références bibliographiques et audiovisuelles autour des thèmes abordés dans la formation.

L'École Hippocampe met à votre disposition sur sa chaîne YouTube [une série de vidéos sur la transmission de la technique du Mime Corporel et de son Répertoire](#). Ces vidéos conçues pour accompagner l'apprentissage de la technique ont été mises au point dans le cadre d'un projet de recherche sur la transmission du Mime Corporel soutenu dans le cadre de l'appel à projets Recherche en théâtre et arts associés de la Direction générale de la création artistique.

Vous pouvez également accéder sur notre site www.mime-corporel-theatre.com (rubrique « Recherches ») à un ensemble de ressources sur le Mime Corporel et le Théâtre Gestuel apportant un complément de connaissances.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Espaces et sols dédiés à la danse et au théâtre corporel. Moyens de diffusion audio et vidéo.



FORMATEURS.RICES :



Francine Alepin

Metteuse en scène, comédienne et mime, elle se consacre au théâtre corporel depuis plus de 40 ans. Son parcours artistique l'amène à défendre plus de 70 rôles aux esthétiques variées, allant du répertoire classique aux œuvres actuelles, en passant par des créations iconoclastes et indisciplinées. Elle signe des mises en scène et des créations gestuelles qui voyagent au Québec comme à l'étranger: La baronne et la truie (M. Mackenzie), Le problème avec moi, L'amour à trois et Mensajes (L. Tremblay), L'intimité (E. Haché), Latitudes croisées, création internationale et interculturelle France-Mexique-Québec, ainsi que des solos gestuels dont LKC, Éphéméride et La Glaneuse de gestes. Son passage de trois décennies à la compagnie Omnibus l'a entraînée à la création et à la prise de risque artistique. Elle se forme à l'analyse de mouvement (CMA-Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies) et obtient une maîtrise en théâtre, dont le sujet est la formation corporelle de l'acteur. Elle est régulièrement sollicitée pour accompagner les artistes dans leur processus de création. Elle est professeure associée à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec où elle a enseigné pendant près de 30 ans. Cette voie académique a nourri sa passion pour la recherche et la réflexion, l'engageant à créer des projets interdisciplinaires dont Poésie en scène (avec M. Levac et M. A. Brouillette) ainsi que l'aventure interculturelle Caravane : Quête anthropologique et poétique des gestes des Amériques. Elle collabore à la consolidation d'un nouveau cadre d'analyse de mouvement (OAM), recherche dirigée par N. Harbonnier du département de danse de l'UQAM. Elle participe en tant que créatrice-interprète au texte de C. Fréchette, Empreintes, sous la direction de L. Emery Castonguay et elle met en scène un spectacle de musique et de poésie avec Flavia Garcia, poète d'origine argentine.



Luis Torreao :

Metteur en scène, acteur, mime et enseignant.

Il dirige la Compagnie Hippocampe, compagnie associée au Théâtre Victor Hugo - Bagneux, et son centre de formation en Mime et Arts du Geste à Paris.

Il a été formé au Mime Corporel à Paris et aux États-Unis par Thomas Leabhart, ancien assistant d'Etienne Decroux. C'est l'esprit de recherche qui motive sa pédagogie et son approche de cette technique.

Luis Torreao est co-créateur du Festival Mimesis - Arts du Mime et du Geste.

Il a obtenu le DE – Diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre et le Master 2 – Recherche – en études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle.

Il a donné des nombreux stages en France et au Brésil, notamment au Conservatoire de Théâtre d'Orléans, à Arts en Scène (Lyon), à l'EDT 91 (Essonne), à l'Université Paris 8, Théâtre Apolo-Hermilo (Recife) à l'Université de Campinas – Sao Paulo, à l'Université de Théâtre de Rio et à la Faculté de Danse Angel Viana – Rio de Janeiro.

SEMAINE 2

I. "Métaphore, métamorphose et Pantomime" avec Elena Serra

II. "Le jeu masqué", avec Peggy Dias

I. Compétences visées :

o Maîtriser les fondamentaux de la technique et la construction d'un personnage à partir des outils de la pantomime pour construire une séquence corporelle telle une partition rythmée de cinéma muet.

I. Objectifs du stage :

o Acquérir les bases de la technique de la pantomime et son vocabulaire spécifique (illusions d'optique, ruptures, marches, point fixe, marches, métamorphoses, grammaire des mains ect.)

II. Compétences visées :

o Maîtriser les outils fondamentaux du jeu masqué

II. Objectifs du stage :

o Développer la conscience corporelle pour le jeu masqué

PRÉSENTATION DE LA SEMAINE :

Avec Elena Serra, nous allons donner vie à un corps universel, capable de traduire, par l'illusion de la pantomime et des techniques spécifiques, les émotions et situations tragi-comiques de l'existence. Ce travail commence par un training approfondi sur les chutes, les combats et les ruptures, aborde les techniques spécifiques de la pantomime et explore le répertoire des grands maîtres de l'illusion (Charlie Chaplin, Marcel Marceau, Buster Keaton).

Il mène ensuite à la création du personnage et à l'élaboration de sa partition corporelle.

Avec Peggy Dias, les stagiaires tâcheront d'acquérir les bases élémentaires du jeu masqué. Comme dans toute pratique théâtrale, le jeu masqué se définit à partir d'un certain nombre de règles précises, qui nécessitent un apprentissage approfondi. Nous ferons nos gammes avec le masque neutre ou masque équilibre. Nous utiliserons ensuite le Masque de Caractère en cuir et /ou en bois, nous procéderons à la naissance des personnages : chercher une voix, un corps et un costume. Nous travaillerons sur l'entrée et la sortie du personnage masqué qui vient accomplir un objectif : dire un texte, un poème ou chanter une chanson.



PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 2 :

o Enseignement : « Métaphore, métamorphose et Pantomime » avec Elena Serra

Processus pédagogique : Mimer, devenir, faire corps, oser, partager, jouer pour traduire l'émotion, l'imagination, la création. Le corps est le premier instrument dramatique capable de traduire l'émotion. Mais pour que l'invisible devienne visible, il est essentiel que ce corps maîtrise le rythme, la respiration et la gestion de l'espace. Donner des outils pour que l'acteur.rice corporel.le puisse traduire un langage universel grâce au travail d'illusion d'optique, du point fixe... Dans cette approche, nous explorerons les techniques spécifiques à la pantomime non pas comme langage caricatural mais cinématographique. L'incarnation et non l'imitation. Un travail sur les métamorphoses et les métaphores pour aller vers l'identification des éléments, matières, personnages et animaux. Un travail sur le « corps suspendu », les conventions, les marches, les 5 sens, les 4 éléments, les ellipses et la notion de Mimodrame avec l'importance du travail collectif et de la choralité. Enfin, nous aborderons la notion d'écriture dramatique et l'élaboration du personnage visuel dans la réalisation de courtes saynètes.

Présentation de la semaine : Training physique basé sur des exercices cardio et des jeux.

Travail sur les Mimo-dynamiques de l'espace (naturel, pressé, petite course, grande course, staccato, ralenti, rewind, decantando..)

Les marches d'illusions (sur place, contre le vent, course sur places, monter, descendre, grimper, sauter...).

Les métamorphoses : poids, formes, respiration, suspension.

Les opposés : léger/lourd, petit/grand, souple/mécanique...

Travail sur les émotions : colère, peur, courage, timidité, désespoir joie, rêverie, mélancolie amour, haine...

Profil d'une séance type : La séance comprend toujours un échauffement cardiaque et rythmique dans l'espace, avec quelques notions d'acrobatie et des techniques de combat. Ensuite chaque jour nous allons traverser les étapes essentielles de la vie et sa métamorphose : les âges, les formes, les animaux, les matières.

Moyens et méthodes pédagogiques : Le Répertoire du Maître de la Pantomime Marcel Marceau sera étudié de près, et sera rejoué à partir d'une nouvelle interprétation, d'après une partition précise. La pédagogie sera à la fois ludique et rigoureuse, pour laisser la place à la personnalité de chacun.e.

Modalités d'évaluation : Nous partirons de l'évaluation du travail individuel pour aller vers l'évaluation du travail collectif de chacun.e. Nous explorerons également l'auto-évaluation, c'est-à-dire la capacité d'élaborer un esprit autocritique mettant en valeur l'unicité de chaque personnalité.

Supports pédagogiques : Courtes vidéos, extraits de livres proposés durant le stage.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Espaces et sols dédiés à la danse et au théâtre corporel. Moyens de diffusion audio et vidéo.

Les stagiaires devront apporter une tenue noire.

o Enseignement : « Le jeu masqué » avec Peggy Dias

Processus pédagogique :

- 1- Le masque neutre ou masque équilibre qui permet de travailler les gammes du comédien en décomposant chaque mouvement et en cherchant la précision du mouvement
- 2- Développer la présence de l'acteur par l'écoute, la réceptivité et l'état de disponibilité totale dans un calme intérieur
- 3- La naissance du personnage masqué avec les masques de caractères en cherchant une voix et un corps
- 4- Travailler l'entrée et la sortie d'un personnage masqué qui vient accomplir un objectif sur scène

Comme dans toute pratique théâtrale, le jeu masqué se définit à partir d'un certain nombre de règles précises, qui nécessitent un apprentissage approfondi. Nous utiliserons le Masque Neutre « sans expression particulière, qui ne rit ni ne pleure, qui n'est ni triste ni gai et qui s'appuie sur le silence et le calme ». L'acteur doit rechercher avant tout une attitude la plus neutre possible, qui ne soit chargée d'aucune signification précise. Après avoir trouvé ce « point zéro », état de neutralité préalable à l'action, nous ferons nos gammes avec ce masque neutre ou masque équilibre. Un cercle est tracé au sol par les participants pour déterminer notre aire de jeu. Apprendre à prendre son temps, à respirer, à être à l'écoute, permet de se centrer et de réaliser chaque geste avec précision. Il s'agit donc de travailler les éléments techniques fondamentaux qui sont indispensables au jeu masqué. Ce travail doit être assimilé en profondeur et fournira les outils nécessaires dans lesquels le comédien pourra puiser pour donner naissance au personnage masqué.

Nous utiliserons ensuite le Masque de Caractère en cuir et /ou en bois, nous procéderons à la naissance des personnages : chercher une voix, un corps et un costume.

Nous travaillerons sur l'entrée et la sortie du personnage masqué qui vient accomplir un objectif : dire un texte, un poème ou chanter une chanson.

Profil d'une séance type : Chaque jour, nous utiliserons le masque neutre ou équilibre pour travailler les gammes du comédien. Puis, nous procéderons à la naissance des personnages de façon individuelle et/ou éventuellement deux par deux. Et une fois que tous les stagiaires seront nés, nous travaillerons les entrées et les sorties de personnages avec un objectif à accomplir: dire un texte, un poème, chanter une chanson...

Moyens et méthodes pédagogiques : Nous travaillerons le masque neutre et le masque de caractère d'après la technique de Mario Gonzalez, grand maître du jeu masqué. Pour le masque neutre ou masque équilibre, il faudra chercher son centre, décomposer chaque mouvement, trouver la simplicité du geste tout en restant calme et à l'écoute de soi et ses autres. Pour le masque de caractère, il faut être à l'instant présent et s'amuser à chercher une voix et un corps pour le personnage qui aura été choisi par le comédien ou je peux aussi le guider dans son choix. Il y a ensuite une succession de règles de jeu comme : attendre 3 secondes avant de répondre à une question posée, si on se trompe on répète 3 fois son erreur, se tromper c'est formidable et source de jeu donc on applaudit l'erreur...

Critères d'évaluation : Le développement de la conscience corporelle, savoir équilibrer un plateau par rapport à un centre défini, aspirer à la précision du geste, être à l'instant présent, s'amuser à composer un personnage, ne pas tricher avec ses émotions (ne pas faire semblant), être conscient de ses erreurs et s'en amuser, être dans un état de disponibilité et de réceptivité totale.

Moyens et méthodes pédagogiques : Nous travaillerons le masque neutre et le masque de caractère d'après la technique de Mario Gonzalez, grand maître du jeu masqué. Pour le masque neutre ou masque équilibre, il faudra chercher son centre, décomposer chaque mouvement, trouver la simplicité du geste tout en restant calme et à l'écoute de soi et ses autres. Pour le masque de caractère, il faut être à l'instant présent et s'amuser à chercher une voix et un corps pour le personnage qui aura été choisi par le comédien ou je peux aussi le guider dans son choix. Il y a ensuite une succession de règles de jeu comme : attendre 3 secondes avant de répondre à une question posée, si on se trompe on répète 3 fois son erreur, se tromper c'est formidable et source de jeu donc on applaudit l'erreur...

Modalités d'évaluation : C'est une évaluation continue où le comédien part d'un point A pour aller vers un point B. Ce qui veut dire qu'à la fin du stage, je ferai un bilan global du groupe par rapport au travail demandé, suivi d'un bilan individuel afin que chacun puisse se situer et savoir le chemin parcouru et ce qu'il lui reste encore à parcourir

Supports pédagogiques : Les stagiaires peuvent lire ou parcourir « Le corps poétique » de Jaques Lecoq.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Espaces et sols dédiés à la danse et au théâtre corporel. Moyens de diffusion audio et vidéo.



Les stagiaires devront :

Apprendre un ou deux textes de théâtre ou un poème ou une recette de cuisine (10 lignes environ) et apporter la version papier car c'est possible de travailler le texte à la main.

Connaître une ou deux chansons par cœur ou soit un couplet et/ou un refrain.

Apporter une tenue noire pour le masque neutre : t-shirt noir à manches courtes ou longues, jogging ou legging noir, chaussettes noires ou chaussons noirs et un collant noir avec pieds en mousse (pas de legging, ni de collants sans pieds, ni de collants en voile ou opaque) pour mettre sur la tête afin de cacher ses cheveux.

Apporter une tenue pour le masque de caractère : un costume d'homme complet (chemise, pantalon, veste chaussures et perruque ou chapeau) et un costume de femme (chemise, veste, tailleur, chaussures, perruque ou une robe) car avec un masque on peut jouer un rôle de femme et/ou d'homme.

FORMATEURS.RICES :



Elena Serra

Depuis plus de 30 ans, elle enseigne et mène des actions artistiques auprès de différents publics et interlocuteur·rice·s (Le Plus Petit Cirque du Monde, Conservatoire de Boulogne-Billancourt, Université CUT La Stanza de Brescia, Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte, Nico Pepe, Acting International, Festival Mimos, écoles de cinéma et de théâtre, Institut de Music-Hall du Mans, hôpitaux, maisons d'arrêt). Assistante du mime Marcel Marceau durant 15 ans et artiste pluridisciplinaire, son parcours s'étend de la danse contemporaine aux études des beaux-arts, des techniques spécifiques du mime et du clown au jeu d'acteur·rice. Son approche de la scène vise à placer le corps de l'acteur·rice au centre de l'action dramatique. Elle a travaillé le jeu burlesque avec Pierre Byland, André Riot-Sarcey, Lory Leschin, Jos Houben, Anne Bourgeois. Depuis 2005, elle travaille le jeu masqué, le théâtre grec et le chœur, ainsi que le mime et la pantomime auprès de Carlo Boso à l'École Supérieure Internationale d'Art Dramatique de la ville de Versailles. Dernièrement, elle développe à Brest un projet de formation en collaboration avec le chanteur lyrique Steeve Brudey Nelson et le Théâtre de la Coche.

Elle dirige des master classes en France et en Europe.

<https://elenaserra.fr/>



Peggy Dias

Elle se forme à l'École Parenthèse et à l'École du Théâtre National de Chaillot. Elle suit des cours de danse classique et de Modern'Jazz en Conservatoire, puis prend des cours de danse contemporaine avec Martine Harmel. Elle chorégraphie deux de ses spectacles : un monologue et un spectacle de chansons théâtralisées. Elle danse dirigée par Nathalie Pernette dans un spectacle de rue. Elle se passionne pour le jeu masqué et fait la rencontre avec Christophe Patty, Mario Gonzalez, Kamel Basli, Ariane Mnouchkine et Omar Porras. Elle participe à trois Stages Auditions au Théâtre du Soleil avec Ariane Mnouchkine. Elle joue en théâtre de rue avec les compagnies Annibal et ses éléphants, Oposito, Art Tout Chaud et Acidu. Elle devient l'assistante de Christophe Patty au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris et à la Maison des Conservatoires. Elle donne des stages de Masque à l'École Pierre Debauche de Agen, à l'École du Théâtre National de Chaillot à Paris, à Montreuil, à l'école des Teintureries à Lausanne, à l'école de théâtre amateur La Ruche à Lausanne, au TJP à Lausanne, à Périgueux, à la Ferme Trielle, au CRR de Boulogne-Billancourt à Paris et à l'école Hippocampe à Paris.

Elle fait partie du collectif « GNUNN'S » sur l'univers du Bou on : elle organise des laboratoires de formation et crée un déambulatoire pour la rue « GNUNN'S TOURS » Elle a également tourné dans le film d'Albert Dupontel « Neuf mois ferme ».

SEMAINE 3

I. "La nef des fous - une approche du bouffon au théâtre" avec Yael Karavan

II. "Régulé comme du papier à musique (la précision du mouvement et la composition)" avec la Cie à Fleur de Peau

I. Compétences visées :

- o Maîtriser la construction d'un personnage (Bouffon)
- o Maîtriser les outils de transformation corporelle
- o Développer ses capacités de concentration et de présence
- o Maîtriser le travail avec les images/ l'imagination
- o Composer des scènes théâtrales
- o Explorer le théâtre de rue
- o Etre capable de créer des partitions corporelles

I. Objectifs du stage :

- o Entraîner la capacité de transformation
- o Développer la présence scénique
- o Développer l'enracinement
- o Développer la palette des qualités de mouvements et des rythmes
- o Amener le subconscient au conscient
- o Travailler le grotesque
- o Chercher autour de la notion du corps poétique et autour de nos archétypes

II. Compétences visées :

- o Maîtriser les outils de composition de séquences chorégraphiques à partir d'un travail sur la précision.

II. Objectifs du stage :

- o Créer un espace de liberté et remettre l'humain au cœur de la pratique artistique. Redonner le goût du mouvement, du corporel, de l'instinct physique et de l'émotion libérée.
- o Composition et précision : respecter une partition précise, mettre en marche une mécanique réglée comme du papier à musique. Notre travail pédagogique est intimement lié à notre recherche et notre démarche créative. Nous vous invitons, le temps d'un stage à plonger dans l'univers de la compagnie, entre émotion, poésie et humour.

PRÉSENTATION DE LA SEMAINE :

Avec Yael Karavan, le point de départ sera l'idée suivante : nous avons tous en nous-mêmes « une nef de fous ». Ces fous représentent les différentes caractéristiques/qualités qui façonnent notre personnalité. Chacun d'entre eux, à un moment donné, dirige le navire : l'amoureux.se, le/la penseur.se, le/la blagueur.se... Nous avons tellement de personnages en nous qui essaient de s'exprimer de différentes manières. Yael a développé des méthodes pour découvrir ces "qualités" par le biais d'un travail basé sur le caractère, en cherchant à aider ces différents fous à danser leurs histoires en nous, comme un voyage dans nos propres archétypes, en mélangeant le travail de bouffon et de butō.

Avec la Cie à Fleur de Peau, l'axe principal sera la précision. La compagnie cherchera à transmettre aux participant.e.s quelques pistes pour y arriver. Respecter une partition précise, mettre en marche une mécanique réglée comme du papier à musique, éviter de rester dans le flou grâce à des gestes bien dessinés et concis. Tout cela sans oublier le fond et le contenu émotionnel.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 3 :

o Enseignement : « La Nef des fous - Une approche du bouffon au théâtre » avec Yael Karavan

Processus pédagogique :

Et un jour, en regardant vers l'intérieur

J'ai vu dans cet espace entre mon ventre et ma poitrine

un petit navire d'où mes fous intérieurs

dirigeaient ma vie...

Chaque jour commencera par un échauffement et une préparation corporelle qui inclura étirement, force, souplesse, coordination et maîtrise des différentes parties corporelles. Le but sera de connecter le technique avec le ressenti (âme et corps). Les 3 premiers jours seront consacrés à une recherche de nos archétypes corporels à travers des explorations diverses : travail de différents centres du corps, de couleurs, d'éléments naturels, de rythmes, transformation et recherche des différents personnages qui nous habitent. A partir du 4^e jour, nous commencerons à développer nos 'fous' qui seront créés à partir de nos recherches antérieures et de nos archétypes personnels. Le but sera pour chaque participant.e de révéler un ou deux 'fous' et de créer avec lui/elle/eux/elles, un petit solo ou des petites pièces de duo ou de groupe.

Profil d'une séance type :

1 h d'échauffement, préparation corporelle

1 h recherche des archétypes à travers différentes approches : les différents centres corporels, les 4 éléments, etc...

1 h d'improvisation pour mieux connaître nos archétypes qui émergent du jeu et éventuellement jeux d'improvisation pour la création de petites scènes

Moyens et méthodes pédagogiques : La préparation corporelle sera faite d'un croisement de techniques incluant– Feldenkrais, energetics, Pilates, yoga, Butoh, art martiaux, noguchi udon, tadashi suzuki, Derevo, travail de centre, de présence, d'expression, de transformation et de disponibilité corporelle.

La recherche et la création des personnages sera le fruit d'un travail alliant bouffon, clown sacré ainsi que ma recherche personnelle développée depuis plus de 20 ans

Modalités et critères d'évaluation : Evaluation continue sur les critères de présence, concentration, capacité de jeu et de transformation, capacité de création d'un personnage/ bouffon en lui donnant vie+ histoire= imagination.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Espaces et sols dédiés à la danse et au théâtre corporel. Moyens de diffusion audio et vidéo.



Il est indispensable pour ce stage d'apporter des éléments de déguisement, un chapeau, une robe, des lunettes, des gants, des choses qui seront matières à transformation, des choses colorées, ainsi qu'un objet. Il est conseillé d'apporter des choses que vous êtes prêt.e à partager avec les autres.

o Enseignement : « Réglé comme du papier à musique - la précision du mouvement et la composition » avec la Cie à Fleur de Peau

Processus pédagogique :

« Une vie est faite de détails, mais un détail peu changer une vie. » (Rémi Goyer)

Dans le travail du corps il nous semble évident que chaque détail compte. La précision est la base de tout travail professionnel consciencieux. Elle témoigne de la maîtrise nécessaire, non seulement de la technique employée, mais aussi de la pensée que l'on souhaite mettre en forme.

Bien sûr, il s'agit d'une recherche de longue haleine, mais même les distances les plus longues se parcourent à petits pas.

L'axe principal de ce stage sera la précision. Nous y sommes très attachés et chercherons à transmettre aux participants quelques pistes pour y arriver. Respecter une partition précise, mettre en marche une mécanique réglée comme du papier à musique, éviter de rester dans le flou grâce à des gestes bien dessinés et concis. Tout cela sans oublier le fond et le contenu émotionnel.

Profil d'une séance type : Chaque séance de travail dans notre programme pédagogique général se déroule en trois parties :

* échauffement & préparation physique - indépendance des articulations et approche des différentes qualités du mouvement - exercices de disponibilité, de coordination et de sensibilisation - notion de l'espace et rythme- musicalité du mouvement - équilibre et fragilité - stylisé et naturel

* exercices de préparation et improvisation - 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 de la compagnie et du vocabulaire développé dans les cours, approche du processus de composition et de création propre à la compagnie - travail scénique : création de scènes, de chorégraphies, de séquences gestuelles et de "partitions visuelles et musicales" - comment arriver à la danse en se basant sur des situations quotidiennes - mettre à profit notre spécificité et nos qualités physiques personnelles.

Moyens et méthodes pédagogiques : Tout en transmettant notre technique et notre savoir-faire, nous nous orientons dans la pédagogie de plus en plus vers une approche de la création scénique, vers de véritables laboratoires mettant en avant l'individualité et la créativité de chacun/e des participant/e/s. Notre travail pédagogique est intimement lié à notre recherche et notre démarche créative. Nous vous invitons, le temps d'un stage à plonger dans l'univers de la compagnie, entre émotion, poésie et humour.

Modalités d'évaluation : Évaluer une personne et son travail est forcément subjectif. Afin d'asseoir cette évaluation sur des éléments plus objectifs, nous avons élaboré quatre groupes de critères qui nous semblent essentiels pour notre travail artistique et pédagogique. Chaque groupe comporte un certain nombre d'éléments précis. Chaque évaluation peut-être complétée par un conseil personnalisé et/ou la mention de points forts et points à améliorer.

a) attitude personnelle générale et présence dans le groupe :

- régularité, assiduité, respect des règles
- enthousiasme, participation
- concentration, disponibilité
- interaction avec le groupe (capacité à travailler avec tout le monde, écoute du partenaire et du groupe)
- implication générale dans le travail et le processus pédagogique

b) mise en jeu et engagement :

- énergie déployée au travail
- investissement physique
- engagement lors des improvisations
- accès à sa créativité lors des compos proposées
- mise en jeu de sa sensibilité, accueillir les émotions
- simplicité, sincérité, générosité et rapport avec le public
- oser se servir de ses impulsions personnelles et de son imagination, prise de risque
- capacité à progresser

c) travail avec l'intervenant :

- écoute
- compréhension et restitution des enjeux et mise en pratique des consignes, propositions données
- réalisation des tâches imposées
- souplesse de réaction, absence de jugement,
- mémorisation des indications, reproduire ce qui a été établi
- intelligence des situations et des enjeux
- capacité à analyser les propositions

d) technique :

- précision
- conscience corporelle
- acquisition et maîtrise des techniques transmises
- soin appliqué à la forme
- capacité de mémorisation (de séquences)
- tenue en scène
- sens de l'espace, mobilité
- rapport au rythme et au temps

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Espaces et sols dédiés à la danse et au théâtre corporel. Moyens de diffusion audio et vidéo.



FORMATEURS.RICES :



Yael Karavan

Metteuse en scène, performeuse et interprète physique primée, Yael Karavan est née en Israël et a grandi à Florence, Paris et Londres. À l'âge de 13 ans, elle a commencé une carrière d'actrice au Théâtre national, à la télévision, à la radio et au cinéma en Israël. En 1995, elle a commencé à voyager à travers l'Europe, le Brésil, la Russie et le Japon, développant un langage physique contemporain d'expression créant un pont entre l'Est et l'Ouest, entre la danse et le théâtre.

Son travail est une combinaison de théâtre physique, du mime, du butō, de la danse, du clown, de théâtre d'objets et théâtre visuel, souvent dans un contexte In Situ. Nombre de ses spectacles en solo ont tourné dans le monde. Elle a collaboré avec divers artistes et a mis en scène des compagnies internationales. Elle a été, entre autres, membre de la compagnie de théâtre physique Russe - Derevo, qui a reçu plusieurs prix dans le monde, ainsi que de nombreuses compagnies de danse Butō. En 2009, elle a créé sa compagnie le Karavan Ensemble, qui combine plusieurs langages artistiques. Yael Karavan enseigne dans le cadre de stages depuis 1999.

Pour plus d'infos sur Yael Karavan : www.yaelkaravan.com

'La discipline physique de Karavan est extraordinaire. Chaque pouls et chaque mouvement comptent... tout est communiqué' TOTAL THEATRE Magazine



Cie A Fleur de Peau

Denise Namura vient du Brésil, Michael Bugdahn d'Allemagne. Les deux chorégraphes ont élaboré un style résolument personnel qui a jalonné la construction de leur démarche artistique. En 1989, ils fondent leur compagnie à Paris. À ce jour ils ont créé une cinquantaine 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. Leurs œuvres ont été primées à plusieurs reprises. 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. Denise et Michael considèrent la pédagogie comme un aspect essentiel de leur démarche artistique. Ils organisent et encadrent depuis 1984 d'innombrables stages s'adressant aussi bien aux professionnel/le/s qu'à un public amateur. Depuis plusieurs années, ils mènent des collaborations artistiques avec d'autres compagnies de danse et de théâtre, en France et à l'étranger, accompagnant leur processus de recherche et de création. Transmissions du répertoire pour le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.



**Infos
pratiques**



INFORMATIONS ET CANDIDATURES :

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS

Acteur.rices des Arts du Mime et du Geste ou du spectacle vivant, étudiant.es en mime, théâtre, cirque, marionnettes, danse, etc. Une expérience initiale des arts de la scène est souhaitée.

MODALITÉS D'ACCÈS / ADMISSIONS

Sélection sur dossier. Pour recevoir le dossier de candidature, envoyez votre demande à : academie.ete.amg@gmail.com avant le 30 juin 2025.

Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure.

DATES

Du 4 au 22 août 2025 : 3 semaines soit 105h
(35h hebdomadaires réparties du lundi au vendredi)

LIEU

Théâtre Victor Hugo, 14 Avenue Victor Hugo, 92220 Bagneux

HÉBERGEMENT

Les participant.e.s sont libres de se loger par leurs propres moyens. Nous pouvons vous mettre en relation avec d'autres stagiaires pour organiser des colocations. N'hésitez pas à nous contacter.

TARIF

Prise en charge Afdas ou autres organismes : contactez nous pour un devis si vous souhaitez déposer une demande de prise en charge (notre organisme de formation est certifié Qualiopi pour ses actions de formation).

Financement individuel : 1050 euros nets.

ACCESSIBILITÉ

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap, sous réserve que les conditions d'accueil et de formation soient compatibles avec votre handicap. N'hésitez pas à nous contacter pour faire étudier votre demande.

Le TVH



Le Théâtre Victor Hugo de Bagneux est une scène pluridisciplinaire qui affiche un projet artistique et culturel en trois grands axes : la défense des arts du Geste ; l'accès à l'art et la culture dès le plus jeune âge ; la part du féminin.

Depuis de nombreuses années, le TVH met en lumière un large panorama de la scène « Geste » française et européenne, ce qui lui vaut d'être reconnu par les professionnels comme la scène francilienne du Geste. Son équipe est engagée pour accompagner les compagnies en « arts du Mime et du Geste », qu'elles soient accomplies ou émergentes, et favoriser le rayonnement de ce domaine artistique dans son acception la plus large. L'engagement du Théâtre Victor Hugo pour la défense des Arts du Geste a été initié par Marie-Lise Fayet, qui a dirigé le théâtre pendant plus de 15 ans, et se poursuit aujourd'hui sous la direction d'Étienne Rousseau.



QUELQUES TÉMOIGNAGES DES STAGIAIRES DE L'ACADEMIE DES ARTS DU MIME ET DU GESTE DE PÉRIGUEUX EN 2024

”

J'ai expérimenté des approches qui me nourrissent en tant qu'interprète et me donnent des outils très concrets : créations dramaturgiques, entraînement de l'acteur.

”

Un mois intense plein de belles choses, de magnifiques rencontres et qui m'a permis d'y voir plus clair dans mes désirs et mes objectifs

”

Multitude de nouveaux outils à mettre à l'épreuve de la création, à faire mûrir et s'approprier pleinement

”

Richissime. Fertile.
Doux. Profond.
Joyeux.

”

Je suis contente d'avoir des outils pour dépsychologiser mon jeu. J'ai aussi découvert et compris le mystère

”

L'organisation et les intervenants étaient d'une grande qualité. Il y a une vraie cohérence entre les différentes pédagogies qui permet d'assimiler au fur et à mesure certaines outils

”

C'est une expérience bouleversante humainement et artistiquement.