

PÉRIGUEUX, FRANCE

Du 1 au 27 juillet
2024

Académie d'été des Arts
du Mime et du Geste

TABLE DES MATIERES

L'Académie d'été des Arts du Mime et du Geste 2024, 5e édition	p.3
Description	p.3
Objectifs professionnels de la formation	p.3
Organisateurs et partenaires	p.4
Contenu de la formation	
Programme pédagogique	p.6
Semaine 1 – avec Claire Heggen et Jean-Claude Cotillard	p.7
Semaine 2 – avec Francine Alepin et Troisième Génération	p.12
Semaine 3 – avec Esther Mollo et la Cie A Fleur de Peau	p.17
Semaine 4 – avec Yael Karavan et Moveo	p.23
Infos pratiques	p.27
Public concerné / pré-requis	
Modalités d'accès / admissions	
Dates	
Lieu	
Hébergement	
Tarif	
Accessibilité	
Festival Mimos	p.29

L'ACADÉMIE D'ÉTÉ DES ARTS DU MIME ET DU GESTE 2024 - 5E ÉDITION

DESCRIPTION :

Cette Académie est **une formation professionnelle 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.

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 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, 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.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS DE LA FORMATION :

Le **métier d'acteur corporel et gestuel** nécessite l'acquisition de **compétences et de processus de jeu spécifiques**. Il demande à l'acteur une préparation particulière afin d'être en capacité de **concevoir un spectacle gestuel** dans tous ses aspects, qu'ils soient techniques, artistiques et esthétiques. Faire du corps l'instrument privilégié de l'expression dramatique nécessite **un training quotidien et l'acquisition de savoirs et savoir-faire spécifiques**, indispensables pour l'employabilité des artistes dans ce secteur du spectacle vivant. Cette formation vise à donner aux participants **de nombreux outils de création, de composition, d'improvisation, de dramaturgie, d'analyse du mouvement dramatique**, etc. Chaque semaine est organisée autour d'objectifs spécifiques qui sont détaillés dans ce programme pédagogique.

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES :

Equipe pédagogique 2024 :

Claire Heggen

Jean-Claude Cotillard

Francine Alepin

Cie Troisième Génération - Sergi Emiliano i Griell et Agnès Delachair

Esther Mollo

Cie A Fleur de Peau - Denise Namura et Michael Bugdahn

Yael Karavan

Cia Moveo - Sophie Kasser et Stéphane Levy

Coordination de la formation :

Dorothee Malfoy-Noël

Ce projet est réalisé en partenariat avec :

L'Odyssée - Scène conventionnée d'intérêt national "Art et Création", Périgueux.

Organisme porteur du projet :

Hippocampe - 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 1 au 6 juillet 2024

- o « Sujet/Objet - Une pratique de l'altérité vers un dialogue théâtral » avec Claire Heggen
- o « Théâtre Gestuel et Burlesque » avec Jean-Claude Cotillard

Semaine 2 - Du 8 au 13 juillet 2024

- o « Personnages anthropomorphiques et dramaturgie corporelle » avec Francine Alepin
- o « L'acteur physiquement éloquent » avec Troisième Génération

Semaine 3 - Du 15 au 20 juillet 2024

- o « Corps, expérience, mouvement, création » avec Esther Mollo
- o « Le labyrinthe des émotions » (forme, émotion, espace et composition chorégraphique) avec la Cie A Fleur de Peau

Semaine 4 - Du 22 au 27 juillet 2024

- o « La Nef des fous - Une approche du bouffon » avec Yael Karavan
- o « Dialogue et intentions » avec la Cia Moveo

SEMAINE 1

"Sujet/objet - une pratique de l'altérité vers un dialogue théâtral" avec Claire Heggen et "Théâtre gestuel et burlesque" avec Jean-Claude Cotillard

Compétences visées :

o Comprendre et maîtriser la notion de Théâtralité du mouvement dans la relation Corps/Objet : Musicalité du mouvement et du geste ; Compréhension des différents espaces qui nous habitent et que nous habitons ; Corps que nous donnons à voir, de l'usuel au plus ou moins fictif ; et jeu métaphorique.

o Maîtriser la construction d'un personnage, le choix des situations dans lesquelles évolue le personnage, la pertinence dans le développement d'une histoire (dramaturgie)

Objectifs du stage :

o Acquérir des outils d'analyse et de compréhension des mouvements de l'objet et du corps
o Permettre l'acquisition d'une grammaire de la relation corps/objet au bénéfice de l'acteur gestuel

o Découvrir et travailler les ressources comiques
o Construire des personnages à partir d'outils spécifiques
o Comprendre et développer les situations burlesques
o Savoir se situer sur scène, présent dans un espace et dans la relation avec les autres

PRÉSENTATION DE LA SEMAINE :

La première semaine, les stagiaires se mettront en jeu à travers un travail sur le corps et l'objet avec Claire Heggen et un travail sur le personnage et les ressources comiques avec Jean-Claude Cotillard.

Claire Heggen proposera un stage à la croisée du corps et de l'objet, qui sera pour chaque stagiaire une entrée en « matière », une préparation corporelle et un entraînement à une grammaire du mouvement et de la relation corps/objet. Ce stage explorera les fondamentaux de l'animation/manipulation et permettra de stimuler une écoute sensible et attentive de ses sens, des sens potentiels qui se dégagent de la relation corps/objet et du jeu métaphorique et théâtral qui en découle.

Avec Jean-Claude Cotillard, les stagiaires s'initieront au théâtre gestuel et burlesque et à la création de personnages par un travail technique et d'improvisation. La technique, c'est la fonctionnalité du corps. C'est le travail rythmique. C'est la maîtrise du mouvement. Mais chaque artiste est différent. C'est pourquoi toute technique doit devenir la sienne. L'improvisation, c'est la mise en jeu de l'univers de chacun.e. La "nature" du comédien, ses ressources comiques, son imagination et sa créativité.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 1 :

o Enseignement Sujet/Objet - Une pratique de l'altérité vers un dialogue théâtral avec Claire Heggen

Processus pédagogique : En passant par l'exploration de matériaux simples de textures différentes, il s'agira de développer et mettre en jeu une pratique de la relation à l'autre (l'autre-objet, l'autre partenaire, l'autre en soi, les autres) et d'approfondir en retour une conscience de soi à la fois plus élargie et plus intime. Qu'est-ce que l'objet m'importe et où m'emporte-t-il ? A quelles transactions radicales me convie-t-il ? Quels bénéfices l'acteur au sens large (comédien, mime, danseur, musicien, circassien...) peut-il en retenir, avec ou sans objet ? 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, lui conférant un supplément de présence.

Ce stage propose d'aborder plusieurs points de vue, de la relation corps/objet/matériaux, par exemple:

- Développer chez l'acteur une écoute sensible et raisonnée de ses sens et des sens potentiels qui se dégagent de la relation corps-objet.
- S'ajuster à l'objet, et parcourir les figures d'un dialogue perpétuellement mouvant, de transactions, de prises de risques réciproques, et d'émotions subtiles. Ce faisant, donner libre cours à l'imagination matérielle, au jeu des transformations des corps (vivants et objets/matériaux), et au jeu métaphorique.
- Eprouver les rapports de physicalité réciproque de l'objet et du corps (jouer avec la gravité et le poids, l'équilibre et le déséquilibre, l'engagement, etc) à partir de matériaux ou d'objets simples (petits bambous, papiers de soie, draps, polyanes, etc),
- S'entraîner pour l'acteur à une grammaire élémentaire de la relation corps-objet dans un souci d'écologie corporelle en rapport organisé avec les objets ou matériaux utilisés.
- Articuler la relation corps-objet dans le temps et l'espace à partir des principes fondamentaux de l'animation/manipulation (notions de décomposition-recomposition, une à la fois, service réciproque entre corps et matériaux, objet et sujet, présence et absence, etc), au regard d'un spectateur. Et créer une relation d'objet d'art entre le corps de l'acteur (sujet et objet d'art) et l'objet en instance de devenir sujet d'art.
- Entrer en relation avec l'autre 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.
- Imaginer ensemble et improviser la relation (acteurs/objet) dans une triangulation permanente avec le spectateur.
- Composer, à partir de ces différentes explorations et improvisations ludiques, des écritures miniatures (haïkus, séquences dramatiques) en solo ou en petit groupe.

Moyens et méthodes pédagogiques : Un travail de mise en jeu et d'éveil du corps sera proposé au début de chaque séance. Une exploration et une pratique des principes fondamentaux de la relation corps/objet et de sa grammaire donneront lieu à des temps de recherche individuelle et collective. Elles convieront l'acteur à s'engager dans des modes d'énonciation variés, depuis la présence-absence, à la plus grande physicalité, en passant par des dimensions poétiques, dramatiques et marionnettiques. Un temps de mémorisation sera consacré à l'intériorisation des principes proposés afin de vérifier leur évolution.

Techniques corporelles traversées : approche somatique, principes du mime corporel, physicalité de l'acteur, animation et mimésis des matériaux, etc.

Modalités d'évaluation : Les acquis pratiques feront l'objet d'un processus d'évaluation continue durant tout le déroulé de la formation et en lien avec les objectifs pédagogiques. Un regard attentif sera porté sur l'engagement du stagiaire tout au long du processus de travail. Un bilan pédagogique sera réalisé le dernier jour.

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

Matériaux : draps, papiers de soie, bambous, balles, polyanes.

o Enseignement « Théâtre Gestuel et Burlesque » avec Jean-Claude Cotillard

Processus pédagogique : Entraînement du comédien sur des thématiques à la fois gestuelles et situationnelles.

Il s'agit ici, résolument, de faire rire. Le rire est une chose sérieuse qui exige travail, rigueur, humilité et insolence. L'humilité est nécessaire pour faire naître un personnage et l'insolence indispensable pour le projeter en scène. La gamme du personnage qui fait rire peut aller de la poésie subtile et discrète à la bouffonnerie énorme et suffisante. Tout dépend du rapport que le personnage entretient avec son ego. Le jeu ira de la tendresse à la méchanceté et vice versa. Toujours dans le respect et la célébration du personnage que l'on incarne. Chaque stagiaire doit découvrir et travailler sa nature comique. Cette nature est différente selon chacun. C'est l'éveil de l'esprit farceur et l'expérimentation de la distance avec le comportement réaliste.

1/ Technique :

Maîtrise corporelle. Respiration. Sens rythmique. Timing. Codes de jeu. La technique est une base de création. Dans le travail, il faut être très technique et en même temps animer le corps de désir, de contrariété, de joie, de tristesse, de colère, de peur...

2/ 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.

3/ Le style :

L'esprit de la tragédie et du mélodrame dans le burlesque.

4 / La création :

Le travail de dramaturgie. Comment passer de la spontanéité de l'improvisation à l'œuvre achevée. Comprendre ce qui, dans l'improvisation, peut donner naissance à un spectacle ou à une séquence de spectacle.

Profil d'une séance type : 15 minutes d'échauffement. Il s'agit de concerner le système musculaire de chaque partie du corps et les principes respiratoires. Le comédien, pendant ces exercices, doit, en permanence, se considérer en scène face à un public.

45 minutes de jeux techniques et thématiques, seul, à deux ou à plusieurs. Le rôle de l'intervenant est ici de guider et de vérifier la bonne réalisation des exercices selon deux critères : la justesse technique et le rapport de la technique à la personnalité du comédien et à la note de jeu.

1 à 2 heures d'improvisation seul, à deux ou à plusieurs selon les thèmes. Ici, l'intervenant jouera un rôle critique. Il commentera la prestation, expliquera les phases réussies et les phases ratées. Il en analysera les raisons et demandera à l'acteur de reprendre le jeu en tenant compte des remarques faites.

1e demi-journée :

La stylisation des rythmes de la vie (le rythme fondu- freiné, le rythme saccadé-toc, le rythme accélération, le rythme décélération)

Proposer des situations mettant en jeu les rythmes stylisés

2e demi-journée :

1- Les personnages stéréotypes. Ce sont à la fois les stéréotypes de la vie et du théâtre : du héros à la victime, du prince au religieux, du rebelle au sauveur, du juge au persécuteur, de l'aventurier au romantique...

2 - Les personnages stéréotypes dans des situations quotidiennes ou le sens du tragique dans les tâches domestiques.

3e demi-journée :

- 1 - Le mime : Comment le mime permet la création d'univers poétique ou burlesque. Expérimentations en solo et en duo du mime d'évocation.
- 2 - Le mime d'identification et de métamorphose. Comment créer un personnage à partir de l'observation de la nature.

4e demi-journée :

- 1 - Le corps dans la nécessité d'agir. Études des techniques mimées des contraintes (pousser, tirer, courses et déplacements).
- 2 – Les violences et les détresses du point de vue du clown.

5e demi-journée :

Expérimentation des styles et codes de jeu (jouer à la manière de...) : le mélodrame, les théâtres asiatiques, l'univers de la BD ou du dessin animé, etc.

6e demi-journée :

La construction d'un personnage selon les thématiques étudiées.

Le choix d'une situation de jeu et le développement dramaturgique de celle-ci.

Retours, débriefing/ bilan

Moyens et méthodes pédagogiques :

Les étapes progressives :

- 1 - L'autonomie du comédien : Concentration respiration, rire intérieur. : Le principe de la note de jeu.
- 2 - La créativité : Que se passe-t-il pendant l'improvisation. Quelles sont les méthodes pour trouver la liberté et ne plus dépendre du mental.
- 3 - Le jeu à deux : Comment trouver l'équilibre entre l'autonomie et la complicité. Par l'autonomie, permettre la mise en valeur du partenaire
- 4 - L'écriture : Comment trouver l'équilibre entre la prouesse technique et le sens. Étude de la dramaturgie et de l'écriture.
- 5 - Le collectif : L'autonomie dans le groupe. Comment gérer un groupe dans la créativité et la réalisation.

Modalités d'évaluation :

Elle se fait selon trois critères :

- 1 - la capacité individuelle à intégrer les consignes et à construire selon ces consignes
- 2 - la capacité à explorer toutes les gammes de jeu et à ne pas se contenter d'un style lié à la personnalité.
- 3 - l'intégration au travail collectif. Leader et exécutant.

Supports fournis aux stagiaires :

Ouvrages littéraires traitant du théâtre gestuel et burlesque.

Références cinématographiques historiques

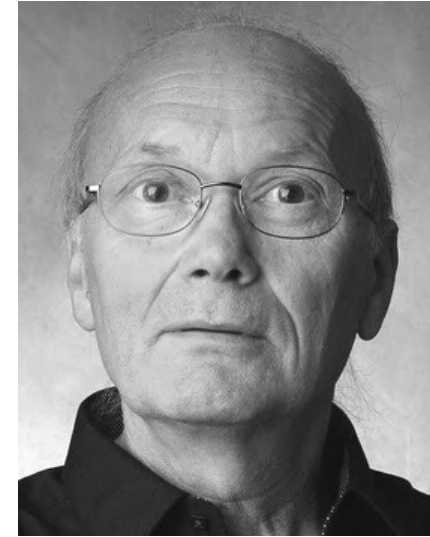
Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Espaces et sols dédiés à la danse et au théâtre corporel. Moyens de diffusion audio et vidéo.

Claire Heggen

Directrice artistique de la compagnie Claire Heggen - Théâtre du Mouvement. Elle fonde en 1975 avec Yves Marc le Théâtre du Mouvement. Auteure, actrice, metteuse en scène, professeure, conseillère artistique, elle développe des compétences transversales à partir d'esthétiques contrastées. Elle crée des spectacles aux esthétiques en perpétuel renouvellement, basés sur la théâtralité du mouvement, aux confins des arts du mime, du théâtre gestuel, de la danse et du théâtre d'objets. Elle crée une 30aine de spectacles qui tournent dans 60 pays. Dernières créations : Aeterna 2019, Laps 2020, l'Inventaire animé 2021. Attachée à la notion de transmission, elle place le corps de l'acteur au cœur même de la création artistique. Elle enseigne dans de nombreux stages et écoles internationales en France et à l'étranger (Universités, Conservatoires d'Art dramatique et de danse, École Supérieure d'Art Dramatique-Paris, Instituts du Théâtre-Barcelone, Amsterdam, RESAD Madrid, Esacto'lido École nationale supérieure des Arts du cirque, Académie des Arts du Mime et du Geste-Périgueux). Depuis 1988, elle est chargée de cours à l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette. Elle y développe une recherche pratique et théorique, basée sur la relation corps/objet (masque, matériaux, marionnette) et fait partie du conseil pédagogique. Elle accompagne également de jeunes artistes dans leurs projets de création. Elle œuvre aux croisements entre les arts, en fondant, avec Yves Marc, les stages artistiques de la Ferme de Trielle et le GLAM (Groupe de liaison des Arts du Mime et du geste).

Jean-Claude Cotillard

Avec la compagnie qui porte son nom, Jean-Claude Cotillard a écrit, mis en scène et joué des pièces de théâtre visuel (Les Hommes naissent tous EGO, Trekking, Occupe-toi de moi ! La Vie en Rose, Le Travail, Fin de série et tout récemment L'amour à 15H37). Il a mis en scène Pierre Notte, Daniel Pennac, les clowns Les Cousins, Jean-Paul Farré et le trio musical et burlesque : Les blonds and blonds and blonds. 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 (École Supérieure d'Art Dramatique de Paris). Il a été nommé directeur de cette école de 2003 à 2013. École 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.

SEMAINE 2

« Personnages anthropomorphiques et dramaturgie corporelle » avec Francine Alepin et « L'acteur physiquement éloquent » avec Troisième Génération

Compétences visées :

- o Maîtriser les principes, la technique et le vocabulaire du mime corporel
- o Maîtriser les outils d'observation et d'analyse du mouvement (Laban/ OAM)
- o Maîtriser les fondamentaux de la dramaturgie corporelle
- o Maîtriser la construction d'un personnage à partir d'un imaginaire anthropomorphique
- o Confirmer son style, sa signature artistique au profit de la création corporelle et du jeu scénique

o Maîtriser la construction d'un personnage, le choix des situations dans lesquelles évolue le personnage, la pertinence dans le développement d'une histoire (dramaturgie) o Savoir déployer dans son jeu, au théâtre ou au cinéma, les techniques corporelles acquises par la pratique du Mime Corporel dramatique

PRÉSENTATION DE LA SEMAINE :

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 (<https://oamdanse.uqam.ca/>) ainsi que la technique et 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. Lors de cette formation, les participants auront l'occasion d'explorer des êtres hybrides qui se métamorphoseront selon différents styles de jeu, allant du plus quotidien au plus exacerbé. Leur mise en relation sera la possibilité d'élaborer des situations cocasses, absurdes ou dramatiques/tragiques suivant les propositions qui émergeront en cours de formation.

Avec la Compagnie Troisième Génération, le stagiaire apprendra à créer des « focus corporels » grâce auxquels l'œil du spectateur peut saisir, comprendre ou recevoir la densité de chaque instant. Chaque mouvement est une décision : l'acteur doit avoir une conscience aiguë du sens de l'histoire qu'il joue, et il doit savoir l'articuler moment par moment. Le but est de faire passer au spectateur toute la complexité d'un moment dramatique de la façon la plus éloquente possible sans avoir recours aux mots. Après un entraînement physique basé sur la technique du Mime Corporel Dramatique, le comédien sera amené à travailler des scènes courtes contenant beaucoup d'indications scéniques.

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 Savoir se situer sur scène, dans un espace et dans la relation avec les autres
- o Apprendre l'économie du mouvement : le focus, l'intensité et le rythme au service d'une écriture minimaliste
- o Savoir articuler une action moment par moment
- o Être physiquement éloquent et en accord avec un cadre ou contexte proposé
- o Capacité d'observation et d'analyse d'un moment dramatique joué en silence
- o Capacité d'écrire un moment dramatique en silence en groupe

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 2 :

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 participants seront initiés aux principes d'observation du mouvement inspirés de la Labanalysys 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: dont
 - 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. Cela dit, une large place est laissée à l'improvisation autour des thèmes abordés favorisant ainsi l'émergence de la signature artistique de chaque participant 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 participants 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 « L'acteur physiquement éloquent » avec Agnès Delachair et Sergi Emiliano i Griell, Compagnie Troisième Génération

Processus pédagogique : Le mime est ici dépourvu de ses différentes esthétiques. Exploité comme un simple mais puissant outil théâtral, cette technique est mise au service des besoins retrouvés par l'acteur lors des improvisations avec ou sans parole, ou pendant la répétition des scènes et des textes au théâtre ou au cinéma. Économe, intense, impliqué, comment exprimer le maximum et faire parvenir les émotions au travers d'un minimum de gestes ? Dans cette formation le stagiaire apprend à créer des « focus corporels » grâce auxquels l'œil du spectateur peut saisir, recevoir et comprendre la densité de chaque instant. Chaque mouvement est une décision : l'acteur est poussé à développer une conscience aiguë du sens de l'histoire qu'il joue, et apprend à l'articuler moment par moment. Le but est de faire passer au spectateur toute la complexité d'un moment dramatique de la façon la plus éloquente possible sans avoir recours aux mots. Après un entraînement physique basé sur de différentes techniques corporelles, le comédien sera amené à travailler des scènes courtes contenant beaucoup d'indications scéniques.

Méthodes et moyens pédagogiques : Cette formation de 6 jours s'organise autour de 4 grands axes abordés tous les jours dans cet ordre :

Échauffements, détente et technique :

détente au sol ; manipulation des corps sans effort ; les degrés de résistance dans les mouvements ; le poids et le contrepoids ; les appuis ; l'articulation du corps ; les portés ; les sauts.

Travail sur le groupe :

le regard périphérique ; la clarté dans les prises de décisions ; le sentiment d'empathie ; la notion de "focus" ; les causalités ; la dilatation de la perception ; le cadre et le contexte.

Exercices techniques de préparation au jeu :

l'éveil ; être présent dans un espace ; découper une action physique en dix mouvements ; le monologue intérieur et l'interruption de la marche ; les arrêts et les changements de perception ; le point fixe ; les parcours et les distances.

Jeu à travers de didascalies :

les motivations ; l'attention ; le focus ; l'éloquence physique et la lisibilité.

Modalités d'évaluation : Durant toute la durée de la formation, les stagiaires seront observés et accompagnés de façon sensible et bienveillante par les intervenants.

Les acquis théoriques et pratiques feront l'objet d'un processus d'évaluation continue durant tout le déroulé de la formation et en lien avec les objectifs pédagogiques.

Un regard attentif sera porté sur l'engagement du stagiaire tout au long du processus de travail.

Un bilan pédagogique de la formation et des stagiaires, d'au moins deux heures, sera réalisé le dernier jour du stage, avec l'ensemble des participants, les intervenants

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

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.

Cie Troisième Génération

Sergi Emiliano i Griell est metteur-en-scène, comédien, pédagogue, codirecteur artistique de la Cie Troisième Génération. Il est diplômé du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Barcelone (Institut del Teatre), et titulaire d'un Master 2 d'Etudes Théâtrales à l'université Sorbonne Nouvelle. Avec une longue expérience en tant que professeur de techniques corporelles de jeu, il anime des stages au sein de différentes structures en France et à l'étranger. Agnès Delachair est comédienne, pédagogue, codirectrice artistique de la Cie Troisième Génération. Diplômée de l'École internationale de Mime d'Ivan Bacciocchi, elle enseigne dans des écoles et conservatoires à Paris et Barcelone. Au cinéma, elle est le rôle principal du long-métrage "Les histoires d'amour de Liv S." réalisé par Anna Luif, et obtient le Prix Jeune Espoir Féminin pour « La part de Franck » de Dominique Baumard. Elle est l'un des rôles principaux de la série « Le Chalet » de Camille Bordes Resnais et du long métrage « Ne nous soumet pas à la tentation » de C. Carron.

La Troisième Génération se rencontre en 2009 en France, au cours de formations corporelles du jeu d'acteur. Le mime est un art qui à la fois les fédère, les énerve et les passionne. Rapidement, ils se rendent compte qu'ils ont envie de bâtir un théâtre choral, dessiné, rythmé et engagé, en explorant toutes les possibilités d'écriture qui redonnent à l'acteur une place centrale sur un plateau. Par leur travail en tant que compagnie artistique, ils se détachent volontairement d'une esthétique spécifique du mime pour utiliser la richesse de celui-ci en tant que simple technique de jeu, presque à la manière d'un « révélateur photographique » qui permettrait de rendre visible ce qui peut échapper à l'œil dans la vie. La Troisième Génération est la compagnie associée de L'Odyssée - Scène conventionnée d'intérêt national « Art et Création » de Périgueux.

SEMAINE 3

« Corps, expérience, mouvement, création » avec Esther Mollo et « LE LABYRINTHE DES ÉMOTIONS » (forme, émotion, espace et composition chorégraphique) avec la Cie A Fleur de Peau

Compétences visées :

o Maîtriser les fondamentaux de la théâtralité du mouvement
o Maîtriser les outils de composition de partitions corporelles qui utilisent un texte littéraire et/ou poétique comme source dramaturgie.

o Maîtriser les outils de composition de séquences chorégraphiques à partir d'un travail autour de la forme, des émotions et de l'espace selon le langage scénique mis en œuvre par la cie. « à fleur de peau » tout en stimulant l'imaginaire des participant/e/s.

Objectifs du stage :

o Élargir la conscience du potentiel expressif du corps et ouvrir des nouvelles perspectives de jeux et de création.
o Explorer les liens corps-texte et improvisation-composition

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 scénique et dramaturgie : comprendre le mécanisme de composition dans le langage de la cie. « à fleur de peau ». Nous fournirons à chacun/e des outils personnalisés de création qu'il/elle pourra ensuite explorer et appliquer individuellement dans sa propre recherche.

PRÉSENTATION DE LA SEMAINE :

Avec Esther Mollo, nous allons explorer les liens corps-texte à partir des fondamentaux de la théâtralité du mouvement et de protocoles de travail développés au fil du temps dans ses créations. Ce travail, en solo et en groupe, prendra en compte les qualités et l'univers de chaque participant.e afin d'élargir la conscience du potentiel expressif du corps et ouvrir de nouvelles perspectives de jeu et de création.

Avec la Cie A Fleur de Peau, 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 aider à inspirer notre jeu, à le rendre plus riche et plus juste. À la fin du stage nous ferons une présentation du travail effectué pendant la semaine, ouverte au public. Nous montrerons quelques séquences chorégraphiques individuelles et en groupe, des exercices de rythme et d'espace sur la musique et des extraits du répertoire de la cie. « à fleur de peau » dansés par les participant/e/s.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 3 :

o Enseignement « Corps, expérience, mouvement, création » avec Esther Mollo

Processus pédagogique :

Travail de composition de partitions corporelles autour d'extrait de « la nuit remue » d'Henri Michaux. Tous les artistes du corps se posent tôt ou tard ces questions : où puiser les bases d'une dramaturgie corporelle, non formelle non illustrative et non bavarde ? Un texte poétique peut-il servir de base dramaturgique à la création de partitions corporelles ? « Avant d'être œuvre la poésie est trajet » (Michaux). L'œuvre d'Henri Michaux est double : poétique et plastique. Elle se présente toujours comme une suite de révélations d'événements internes. Et qu'est-ce qu'un événement, sinon un trajet, donc un mouvement ? Ce rapport avec le mouvement ainsi qu'avec le corps et les expériences sensorielles, font de l'œuvre de Michaux un matériau riche et inspirant. « La nuit remue » est un long monologue intérieur, c'est une sorte de « voix du dedans », pas vraiment un texte mais plutôt un « sous texte », qui n'a probablement pas besoin d'être lu ou dit mais plutôt « acté », une matière à mettre en corps.

6 demi-journées. Chaque journée s'articule autour de 4 phases : exercices d'échauffement/travail sur les fondamentaux de la théâtralité du mouvement/improvisation-composition

1e demi-journée

-Échauffement

-travail sur l'espace et l'écoute

-découverte et exploration des textes de H. Michaux

-Improvisation à partir de ces textes

2e demi-journée

-Échauffement

-travail travail sur l'isolation (corps local /corps global) et le rythme

-Notions de « mise en corps » du texte -Début d'écriture des partitions corporelles « solo » à partir de fragments de la « Nuit Remue » choisis par les stagiaires

3e demi-journée

-Échauffement

-travail travail sur la présence et le regard

- Suite de l'écriture des partitions

4e demi-journée

- Échauffement

- travail sur les notions de : expérience-expression- narration

- Finalisation des partitions solo

5e et 6e demi-journée

- Échauffement
- travail sur le focus
- exploration des relations possibles entre les différentes partitions « solo » créées par les stagiaires
- passage du solo à l'écriture à plusieurs corps
- retour au texte : mise en relation des partitions créées avec le texte original, analyse et explorations de ces liens. Finalisation en vue d'une possible restitution finale.
- Retours. Débriefing/ bilan

Moyens et méthodes pédagogiques : Nous allons explorer cette matière à partir des fondamentaux de la théâtralité du mouvement et de protocoles de travail que j'ai développés au fil du temps dans mes créations. Ce travail, en solo et en groupe, prendra en compte les qualités et l'univers de chaque participant afin d'élargir la conscience du potentiel expressif du corps et ouvrir des nouvelles perspectives de jeux et de création.

Modalités et critères d'évaluation : Les acquis feront l'objet d'un processus d'évaluation continue durant toute la formation et en lien avec les objectifs pédagogiques. Un regard attentif sera porté sur l'engagement du stagiaire tout au long du processus de travail. Un bilan pédagogique de la formation et des stagiaires, d'au moins deux heures, sera réalisé le dernier jour du stage, avec l'ensemble des participants et les intervenants.

Travail préparatoire : [lire le texte « la nuit remue » d'H.Michaux](#)

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

o Enseignement « LE LABYRINTHE DES ÉMOTIONS » (forme, émotion, espace et composition chorégraphique) avec la Cie A Fleur de Peau

Processus pédagogique : L'axe principal de ce stage sera la relation entre la forme et l'émotion. L'équilibre entre ces deux éléments essentiels de l'intervention scénique n'est pas toujours facile à obtenir. Aucun des deux ne peut, à lui seul, produire des résultats complets et pleinement satisfaisants. La forme comme telle reste stérile, l'énergie brute de l'émotion est illisible. Comment arriver à l'émotion en partant des dynamiques du mouvement, du rythme et plus généralement d'éléments abstraits ? Comment trouver la forme scénique adéquate pour exprimer une émotion ? Quelle influence sur notre interprétation ?

Un deuxième élément moteur sera la notion de l'espace et sa corrélation avec les corps et ce qu'ils cherchent à exprimer. Et pour finir nous chercherons à créer des structures scéniques simples, sur la base d'un vocabulaire commun élaboré au cours du stage : gestes, textes, partitions chorégraphiques, personnages/interprètes. Comment mettre le travail qui sera effectué avec chacun/e au profit du groupe. Comment construire à partir des éléments isolés obtenus dans le travail individuel, un ensemble cohérent. L'objectif étant de comprendre les mécanismes de composition.

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 de l'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.

- travail scénique : 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

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 et critères 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 impros

- 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.

Esther Mollo

Elle pose depuis toujours le corps au centre de ses recherches et de ses créations. Formée à la danse, au théâtre et au mime (diplômée de l'école Marcel Marceau), elle se passionne pour la technique d'Étienne Decroux qu'elle étudie avec Ivan Bacciocchi, Jean Asselin, Tom Leabhart, le Théâtre du Mouvement. Elle étudie le Kyogen au Japon, le Katakali en Inde, le Site Specific Theatre avec Frits Vogel ainsi que la lumière et les projections dans le théâtre physique avec Ide et Frans Van Heiningen à Amsterdam. Interprète, elle travaille entre autre avec le Living Theatre pour une reprise de *Mysteries* et avec le Théâtre la Licorne (*Bestiaire forain*, *Lysistrata* et *Sous sol*). Assistante à la mise en scène, elle collabore avec Anne Théron sur *Amour/Variations* et *Andromaque 2010* et Yves Marc sur *Ce corps qui parle*. Metteuse en scène, elle fonde Théâtre Diagonale dont elle assure la direction artistique. En 2009, suite à la rencontre avec Jean Baptiste Droulers, elle commence à travailler autour des relations entre le corps et les nouvelles technologies. De cette collaboration naissent plusieurs projets dont *Mary's baby* classé parmi les 25 meilleurs spectacles d'Avignon off 2015 et « coup de cœur » Rue du théâtre et *#Blanche Neige 2048* co-produit par MIMOS. En 2013, elle est artiste invitée à Mass Art (Massachusetts Institut of art and design) à Boston où elle poursuit sa collaboration avec la photographe Antonia Small sur le projet *Monster Project* (corps-sténopé). En 2014, elle est titulaire du DU Art, Danse, Performance à l'Université de Besançon où elle écrit un mémoire sur la notion d'« acteur-interprète augmenté ». Elle collabore actuellement avec David Ayoun, dans le cadre du dispositif AirLAB (Université de Lille et le Fresnoy, Studio National) à la création de l'installation/performance *Les ruines Circulaires* prévue à l'automne 2022.

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.

SEMAINE 4

"La nef des fous - une approche du bouffon au théâtre" avec Yael Karavan et "Dialogue et intentions" avec Sophie Kasser et Stéphane Lévy de la Cia Moveo

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

- o Maîtriser des concepts et outils permettant de se confronter à la création d'une œuvre de théâtre physique
- o Maîtriser l'articulation de l'action physique et de la situation dramatique
- o Maîtriser des outils de dialogue physique
- o Maîtriser des processus formels impliqués dans la création

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... Il s'agit d'un thème que Yael Karavan explore depuis de nombreuses années dans le cadre de ses recherches sur la danse, en se demandant constamment : "qui danse ?". 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 Sophie Kasser et Stéphane Lévy de la Cia Moveo, les stagiaires travailleront autour des thématiques du dialogue physique et de l'action comme éléments ouvrant un cheminement créatif et interprétatif à partir du corps et du mouvement. Le travail se centrera sur la découverte et l'approfondissement des outils d'articulation physique et dramatique présents dans la technique du Mime Corporel dramatique au service de: 1. une relation entre interprètes 2. leurs intentions dramatiques 3. une relation à l'espace ou au temps dans les processus créatifs

Objectifs de la semaine :

- 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

- o Améliorer la segmentation du corps et l'articulation du mouvement
- o Entraîner la créativité de chaque participant
- o Développer la force métaphorique du corps et du mouvement
- o Développer la capacité d'utiliser le corps de manière dynamique pour enrichir le travail scénique
- o Entraîner la représentation physique de l'émotion ressentie
- o Utilisation de consignes formelles comme point de départ créatif et interprétatif

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 4 :

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 4e 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. Si les conditions le permettent, nous sortirons dans la rue avec notre nef de fous pour explorer comment ils existent dans la rue, comment ils communiquent avec l'environnement, les gens, amenant le poétique et le hors du commun à la vie quotidienne.

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 martial, 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 "Dialogue et intentions" avec Sophie Kasser et Stéphane Lévy de la Cia Moveo

Processus pédagogique : Durant le stage seront abordées et développées les thématiques du dialogue physique et de l'action comme éléments ouvrant un cheminement créatif et interprétatif à partir du corps et du mouvement.

Le travail se centrera sur la découverte et l'approfondissement des outils d'articulation physique et dramatique présents dans la technique du Mime Corporel dramatique au service d'une relation entre interprètes, d'une relation à l'espace ou au temps dans les processus créatifs.

A partir de notre travail développé au sein de la Cia Moveo et de notre centre de formation depuis 2005, nous proposons un cheminement à la fois rigoureux, ludique, et transversal.

Chaque séance se compose d'un échauffement, une partie technique puis une partie créative. Les outils travaillés dans la partie technique sont encouragés à être intégrés dans la partie créative.

Les séances sont conçues comme un aller-retour permanent entre notions formelles et notions interprétatives afin de stimuler la créativité des participants.

Moyens et méthodes pédagogiques : La méthodologie que nous proposons prend le corps comme principal moyen d'expression et l'interprète comme point de départ de la création. L'objectif est de "rendre visible l'invisible" (selon les mots de l'artiste et pédagogue Etienne Decroux) et de permettre au performeur de donner à voir des pensées, des sentiments et des idées à travers les mouvements de son corps.

Le stage permet à chaque participant d'intégrer dans son corps les principes d'une action ou d'une situation dramatique : déséquilibre, instabilité, causalités, rythme. Le travail sur ces éléments permet à l'interprète de renforcer sa présence scénique et le contrôle spatial de ses mouvements et actions. Il multiplie également les possibilités de l'interprète, lui permettant de faire ce qu'il veut, et pas seulement ce qu'il peut. C'est une porte ouverte à une plus grande liberté et imagination, ainsi qu'à une plus grande clarté d'interprétation.

Critères d'évaluation :

- attitude (participation active aux exercices, prise de risque, partage avec autres participants)
- Progrès durant le stage
- Présentation finale

Processus d'évaluation : L'évaluation se fera de manière continue, chaque exercice ou thème travaillé se concluant par une mise en commun des acquis et un retour des intervenants sur le travail des participants.

En fin de stage, les intervenants proposeront une session de retour collectif, et proposent également des retours individuels.

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

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

Cia Moveo

Metteurs en scène, pédagogues et fondateurs du centre Moveo à Barcelone, spécialisé dans le théâtre physique et mime corporel. Après avoir été membres de la compagnie Théâtre de l'Ange Fou pendant plusieurs années à Londres, ils ont fondé Cia Moveo à Barcelone en 2005, compagnie avec laquelle ils ont remporté de nombreux prix, dont les derniers sont la meilleure première des arts de la rue à la Fira Tarrega (2017) et le prix Dansacat (2020). Ils ont emmené des spectacles et projets en Albanie, Belgique, Chili, Corée, Croatie, Espagne, France, Hollande, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Mexique, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Roumanie, Porto Rico et Suisse.

En parallèle, ils enseignent et dirigent des projets à l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique, au Conservatoire de Danse et à l'Ecole de Cirque Rogelio Rivel, tous à Barcelone. En tant que spécialistes du théâtre physique, ils ont aussi donné des cours et des stages dans de nombreuses écoles et festivals internationaux. Passionnés par l'entrelacement du mouvement et de la théâtralité, ils accompagnent des artistes dans des processus artistiques et partagent leur recherche avec des collectifs divers (groupes intergénérationnels, enfants, jeunes, migrants,...).

Formés en théâtre, en mime et en danse, ils se sont spécialisés à l'International School of Corporeal Mime de Londres, où ils ont également suivi le programme de troisième cycle spécialisé dans la mise en scène et la pédagogie du théâtre.

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 mars 2024.

DATES

Du 1 au 27 juillet 2024 : 4 semaines soit 140h
(35h hebdomadaires réparties du lundi au samedi matin)

LIEU

Salle de danse du Lycée Claveille, Périgueux

HÉBERGEMENT

Les participant.es sont libres de se loger par leurs propres moyens (locations de studios, appartements ou maisons à partager). Nous pouvons vous mettre en relation avec d'autres stagiaires pour organiser des colocations. N'hésitez pas à nous contacter.

TARIF

Prise en charge individuelle : 1400 euros net
Prise en charge Afdas ou autres organismes : 2200 euros net (notre organisme de formation est certifié Qualiopi pour ses actions de formation). N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez déposer un dossier de demande de prise en charge.

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.

Festival MIMOS

Le festival Mimos aura lieu cette année du 3 au 7 juillet 2024.

Un parcours du spectateur sera proposé aux stagiaires de l'Académie, dans le cadre du partenariat avec L'Odysée – Scène conventionnée de Périgueux.

Le festival Mimos est l'un des plus grands festivals des Arts du Mime et du Geste d'Europe. Il se déploie tous les ans, au cœur de l'été, pendant 5 jours, dans les rues, les jardins publics et les salles de spectacles de Périgueux. Créé en 1983, le festival Mimos s'attache à refléter la diversité des Arts du Mime, du Geste et du mouvement qui reposent sur le corps : mime, théâtre gestuel, performance corporelle, danse, cirque, théâtre d'objets, marionnettes.

Composé d'un IN, d'un OFF et d'une multitude d'événements autour du festival, Mimos s'adresse à toutes et tous, petits et grands, professionnels et amateurs. Chaque année, le jury du OFF permet de récompenser les compagnies à l'aide de 2 prix : le prix du public et le prix du jury.

QUELQUES TÉMOIGNAGES DES STAGIAIRES EN 2023...

” C'est une formation très riche, très généreuse, avec une approche variée de la corporalité. On sort avec plein d'outils, ça donne plein de pistes pour le travail personnel. Super équipe d'organisation !

” J'ai apprécié la connexion entre les enseignements, les ponts entre les différentes propositions de travail

” Ça a été pour moi des conditions idéales d'apprentissage et d'exploration ! Un énorme merci pour ce grand tremplin professionnel qui lance bien dans l'autonomie de la création

” J'ai retrouvé des sensations, j'en ai découvert de nouvelles. Les explorations techniques amènent vers le jeu

” J'ai ressenti quelque chose de l'ordre de l'affirmation

” J'ai aimé me sentir apprenante mais aussi être renvoyée à ma responsabilité de comédienne et d'artiste : il ne faut jamais être scolaire. Il faut se servir de tout, tout le temps.

” C'est une formation essentielle tant dans la durée que le contenu et qui n'a nul équivalent ailleurs